

Classes (BnF)

Le texte et l'image

Voir, explorer, comprendre

la lettre des classes BnF
Numéro 12, novembre 2013

Avec la naissance de l'alphabet, écriture et image se sont séparées mais demeurent liées l'une à l'autre. Le texte continue à faire image par la typographie et la mise en page. Il entretient surtout de multiples liens de sens avec l'image devenue illustration. Au sens étymologique, l'illustration est ce qui éclaire. S'il ne s'agit plus aujourd'hui de donner vie à la parole divine par la « lumière » de l'image, le dialogue entre le texte et l'image reste riche de sens et profondément éclairant.

LE TEXTE EST IMAGE

Aux origines de l'écriture

Les premiers systèmes d'écriture sont constitués de signes symboliques, pictogrammes et idéogrammes : ils « dessinent » le monde.

Dossier : <http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/lecriture/systemes/>

La lettre et le signe

Même dans la tradition alphabétique, « toutes les lettres ont d'abord été des signes et tous les signes ont d'abord été des images », selon Victor Hugo. http://classes.bnf.fr/ecritures/recits/tracer/lettre_image.htm

La calligraphie

Art de la « belle écriture » pour les uns, exercice spirituel pour les autres, la calligraphie fait du texte une image.

Dossier : <http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/signer/calligraphie/index.htm>

Vidéo : <http://classes.bnf.fr/ecritures/recits/tracer/calligraphie.htm>

La ponctuation

« La ponctuation, c'est l'intonation de la parole, traduite par des signes de la plus haute importance. Une belle page mal ponctuée est incompréhensible à la vue. »

George Sand. Dossier : <http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/signer/ponctuation/>

Atelier : retrouver l'image

Le A et le B de notre alphabet étaient à l'origine une tête de taureau et une maison. Peintres, calligraphes ou poètes réintroduisent dans la lettre les images perdues. L'atelier invite les enfants à entrer dans cette quête.

<http://classes.bnf.fr/ecritures/classes/lettre-signer/>

La calligraphie chinoise

« La bonne calligraphie ressemble à une volée d'oiseaux sortant des arbres ou à des serpents effrayés se faufilant dans l'herbe ou à des crevasses qui éclatent dans un mur fissuré. » Huai Su

<http://expositions.bnf.fr/chine/pdf/calligraphie.pdf>

Typographie : le corps de la lettre

Le caractère typographique est un « objet » dessiné. Le vocabulaire qui le décrit renvoie souvent au corps humain. On parle de l'anatomie de la lettre, de son corps, de ses jambages, de son empattement...

<http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/signer/typo/>

PAGE, TEXTE ET IMAGE

Histoire des rapports texte/image

Une introduction audiovisuelle à l'histoire de l'illustration : de la place de l'image dans le livre religieux aux ouvrages d'aujourd'hui abondamment illustrés, en passant par l'enluminure médiévale et le texte imprimé. Un dossier donne leur place à la bande dessinée et au dessin de presse.

Vidéo : http://classes.bnf.fr/ecritures/recits/composer/page_texte_image.htm

Dossier : <http://classes.bnf.fr/livre/arret/auteur-lecteur/illustrations/index.htm>

L'enluminure

Depuis le haut Moyen Âge, la nature de l'enluminure est double : illustrative mais aussi ornementale. Si l'illustration apparaît dès l'Antiquité, ce n'est qu'à une époque relativement tardive que le décor apparaît en Occident, sous la forme de la lettre ornée.

Dossier : http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/livre_medieval/22.htm

Images à explorer : http://classes.bnf.fr/livre/documents/lettre_historie/
<http://classes.bnf.fr/livre/documents/marguerite/>

Fiche : http://classes.bnf.fr/classes/pages/pdf/fiche_images.pdf

Religion et représentation

L'interdit de la représentation énoncé par la loi de Moïse a été interprété dans la tradition hébraïque avec plus ou moins de rigueur. Dans la tradition islamique, cet interdit est strictement appliqué pour le Coran et les ouvrages religieux, contribuant au développement de la calligraphie. Il n'est pas repris par le christianisme pour qui la parole se fait chair. Mais les trois traditions se heurtent à l'impossibilité de figurer le divin. Dès lors se déploie une créativité infinie pour évoquer la transcendance.

En images : <http://expositions.bnf.fr/parole/expo/representation/index.htm>

L'image en terre d'Islam

L'exposition virtuelle explore l'image en Islam et invite à découvrir un art original fondé sur la géométrie, l'arabesque et la calligraphie. Mais un art figuratif s'épanouit aussi dans de nombreux textes profanes, scientifiques ou littéraires.

<http://expositions.bnf.fr/islam/expo/salle1/>

L'image dans le livre du XVIIIe s.

La trichromie est inventée vers 1715 et perfectionnée en quadrichromie en 1739 par Jacques-Fabien Gautier d'Agoty père. Mais cette technique nouvelle ne réussira jamais à détrôner la gravure coloriée.

<http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/lumieres/01.htm>

Geoffroy Tory, graphiste avant la lettre

En 1529, Geoffroy Tory rédige le *Champ fleury*. Traité de typographie proposant des caractères romains soigneusement proportionnés, cet ouvrage est aussi le support d'explorations graphiques laissant libre cours à l'imagination.

<http://expositions.bnf.fr/tory/visite/album.htm>

Le livre illustré à l'ère industrielle

Au XIXe siècle, les innovations techniques renforcent la place de l'illustration dans le livre. L'image investit l'édition scientifique autant que la littérature, et surtout les livres pour la jeunesse.

<http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/livre-industriel/04.htm>

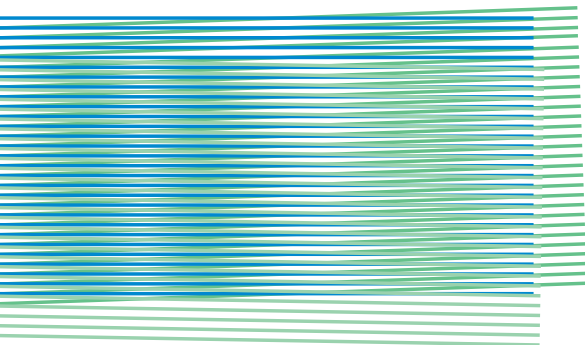
La BD ou le récit en images

Alliance du visuel et du verbal, la bande dessinée a recours à de nombreux procédés pour rendre sonore l'espace de l'image et graphique l'espace du son. Mais le récit en images existe bien avant la BD.

La BD : <http://expositions.bnf.fr/bd/>

La BD avant la BD : http://expositions.bnf.fr/bdavbd/arret/index_re.htm

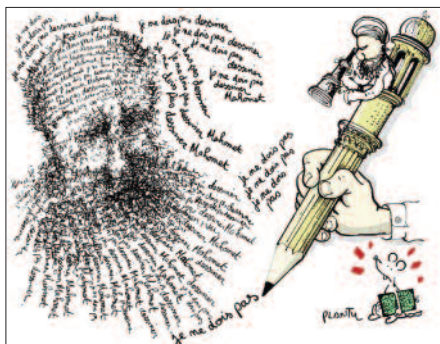

Le dessin de presse

Les caricaturistes de presse, de Daumier à Plantu, défendent des convictions communes en grossissant le trait. Les journaux lycéens reprennent cette tradition.

<http://expositions.bnf.fr/daumier/index.htm>

Graphisme contemporain

Ce parcours à travers le graphisme contemporain invite à l'analyse des rapports qu'entretiennent textes et images pour construire du sens.

<http://expositions.bnf.fr/graphis/pistes/>

ÉTUDES DE CAS

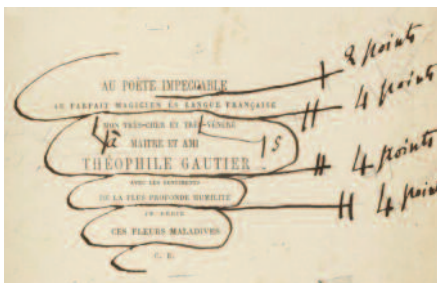
Le blanc de la page

Dans l'étude de la poésie et en particulier de la poésie moderne que l'on peut mener en troisième et au lycée, la place du blanc dans l'interprétation des textes est primordiale. Comment la page s'orchestre-t-elle et comment le texte prend-il une résonance différente selon l'espace qu'il occupe ? Quel rythme le blanc imprime-t-il au texte ? Comment le sens des textes varie-t-il avec leur mise en page ? Quel espace laisse-t-il à la réflexion et à l'émotion ?

<http://classes.bnf.fr/ecritures/classes/le-blanc/index.htm>

Les Fleurs du mal annotées

Les annotations de Baudelaire sur les épreuves des *Fleurs du mal* témoignent de l'obsession du poète pour l'aspect visuel du texte : mise en page du titre et de la dédicace, usage de la capitale, grosseur des lettres, interlignages...

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86108314>

Contes de fées

Une analyse de l'illustration des contes de fées et de son évolution dans l'histoire de l'édition, avec un focus sur les contes de Perrault, et plus particulièrement *Le Petit Chaperon rouge*.

<http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/illustra/index.htm>

Toute la diversité des représentations du *Petit Chaperon rouge* de Charles Perrault jusqu'à nos jours, à travers l'analyse des variantes des illustrations, la comparaison des partis pris, les reprises du thème dans la publicité.

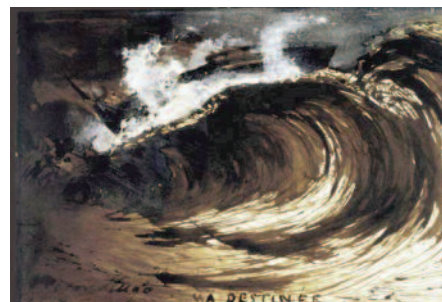
<http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/chaperon/indillus.htm>

Victor Hugo, la métaphore océanique

La mer est omniprésente dans l'œuvre graphique aussi bien que littéraire de Victor Hugo ; les pistes proposées autour des *Travailleurs de la mer* soulignent les échos créés entre texte et dessin.

Dossier : http://expositions.bnf.fr/hugo/arret/ind_meta.htm Dossier pédagogique : <http://expositions.bnf.fr/hugo/pedago/dossiers/trav/>

Récits et images enchâssés

De même qu'un récit secondaire peut venir s'enchâsser dans le récit principal, l'image vient parfois s'insérer dans l'image. Qu'elle apparaisse dans l'encadrement de la fenêtre, comme un tableau dans le tableau ou un effet de miroir, l'image « en embrasure » ou « en reflet » tisse souvent avec l'image principale une interrogation sur le statut même de la représentation. Le récit dans le récit nous interrogerait-il sur le statut du texte ?

https://candide.bnf.fr/monde#20_0

Candide, l'édition enrichie

L'exploration thématique du classique de Voltaire à travers albums et anthologies permet de créer une tension riche entre textes et images. Douze thèmes sont proposés dans cette édition enrichie.

<http://classes.bnf.fr/recherche/classes.php?filtreressource=autre&typeressource=pp&site=candide>

EN LIGNE EN 2014...

Gustave Doré (1832-1883). L'imaginaire au pouvoir

En février, une exposition virtuelle coéditée avec le musée d'Orsay proposera la vision par Gustave Doré des grands textes de la littérature : de la Bible à l'*Enfer* de Dante en passant par les *Fables* de La Fontaine, les *Contes* de Perrault, *Gargantua* et *Pantagruel* de Rabelais, *Les Travaux d'Hercule*, *Don Quichotte* ou le *Roland furieux*...

L'OFFRE PÉDAGOGIQUE

Toute l'offre pédagogique de la BnF en ligne : <http://classes.bnf.fr/>
Sur iTunesU : <http://www.itunes.fr/>
Pour suivre l'actualité de l'offre pédagogique en ligne de la BnF, rejoignez-nous sur notre page Facebook :

<http://www.facebook.com/lesclassesbnf>

Lettre des classes BnF: ISSN 1626-3111

La bande dessinée, écriture et image

Ce parcours pédagogique en six étapes et sept documents propose de faire découvrir aux élèves les structures et les formes du récit dans la bande dessinée. Un premier volet historique invite à l'étude d'un document médiéval afin de découvrir les antécédents de la bande dessinée. Puis, à travers une page de Rodolphe Töpffer, les élèves peuvent s'intéresser aux innovations techniques qui ont rendu possible la diffusion en masse de la bande dessinée au XIXe siècle.

Les œuvres plus contemporaines sont l'occasion d'analyser les rapports entre texte et image ou d'étudier, dans les planches sans texte, la mise en scène dramatique du récit par l'image. Enfin, un focus tout particulier est consacré à la bande dessinée de presse. À la suite de ce parcours, les élèves sont invités à concevoir des scénarios à partir de situations littéraires ou historiques.

<http://expositions.bnf.fr/bd/pedago/>

Le livre de poche et sa couverture

Résumer le texte, l'éclairer, donner envie de le lire... quel est l'objectif de la couverture du livre de poche ? Un exemple avec plusieurs couvertures de *Zazie dans le métro*.

<http://expositions.bnf.fr/gallimard/pedago/pdf/zazie.pdf>

