

OUTILS DIDACTIQUES

Les spécificités de la lecture d'images

La relation texte image /illustration

FICHE II.2

L'illustration jeunesse par Daniel Maja, illustrateur

Télémaque CRDP mercredi 1er mars 2006

Daniel Maja est illustrateur et professeur à l'école Émile Cohl, à Lyon. Après des études de gravure à l'école Estienne, il s'est consacré à l'illustration, en tant que directeur artistique et dessinateur. Il a illustré de nombreux livres pour enfants ainsi que quelques albums. Il est également auteur d'un livre sur l'illustration aux éditions du Sorbier (2004). Cette animation pédagogique lui permet d'aborder **l'illustration sur le plan de l'image pure**, de tenter de repérer ce qu'il y a de caractéristique dans l'image, en se focalisant sur le métier d'illustrateur et sur l'illustration.

QUELQUES DEFINITIONS

Image / illustration

Il est intéressant de se poser la question de la différence entre image et illustration. On trouve des images partout et la définition en est souvent très générale. Le dictionnaire, dans sa définition la plus populaire de l'illustration, parle "d'ornement un texte". Pourtant **l'illustration est une image narrative**, un art appliqué en quelque sorte, ce qui implique **qu'elle a un sens**. De nombreuses images présentent des compositions de couleurs et de formes qui n'ont a priori pas de sens. En revanche, **l'illustration possède un sens et s'applique à un texte, implicite ou réel**. Même dans les albums sans texte, les images sont organisées en scénario et dans une volonté de donner du sens.

La démarche d'illustrateur :

L'illustrateur n'a pas toute liberté dans son travail puisqu'il **est obligé de se référer à l'histoire** pour donner du sens à ses images. Ce qui implique de sa part une attitude différente par rapport à celle de l'artiste face à son chevalet.. Il est le premier "bon lecteur" d'un texte, obligé de le faire sien pour pouvoir en sortir des images, en tenant compte soit du texte qu'on lui a fourni, soit du schéma, soit de ce qu'il a écrit lui-même.

Livre illustré / album

La démarche de l'illustrateur est très différente dans chaque cas.

Dans le livre illustré, **le texte est prédominant** quantitativement par rapport à l'image. Les illustrations rythment la lecture et expriment des moments essentiels, caractéristiques du livre et l'illustrateur doit penser sa séquence dans le rapport image et texte.

Dans l'album, à l'inverse, **la priorité est donnée à l'image**, dominante par rapport au texte. Cependant, le texte est loin d'être secondaire et la notion de rapport texte-image est capitale. mais le texte peut aussi n'être qu'implicite et disparaître. Il sera alors nécessaire de prévoir la place des images. Pour un album, l'illustrateur va chercher, à quel moment placer des images saturées, des phases de repos... Il pourra ainsi se rendre compte de l'articulation des images entre elles.

Le binôme texte-image

Cette notion récurrente quand on parle du livre jeunesse est assez compliquée, à la fois importante et floue, d'autant plus que les styles multiples des albums amènent de nombreuses façons d'envisager les choses. L'illustration n'est pas qu'une simple sorte de compagnonnage avec le texte. À quel moment est-on influencé par le texte quand on regarde l'image et inversement, est-on influencé par l'image lorsqu'on lit le texte ? Tout cela est très complexe, voire confus, avec des phénomènes de miroirs, de passages de l'un à l'autre, de magnétisme. Le texte s'envisage de manière linéaire alors que l'image peut se lire d'un seul coup, ou d'une manière erratique, labyrinthique, on reste plus ou moins longtemps sur un élément, on y revient... Lorsque texte et image se côtoient, des contagions s'établissent. On peut introduire la notion de distance entre le sens du texte et celui de l'image. Selon les âges, le lecteur se situe plus ou moins près du texte.

Chez les adultes, les décalages, les écarts peuvent être plus importants. Le genre de l'ouvrage a aussi une influence sur la distance entre texte et image (proches dans le documentaire, décalés dans l'humour...).

. **Un texte qui présente une abondance d'épithètes est trop précis pour être illustré d'une façon intéressante.** Ce qui doit être dit en image ne devrait pas être dans le texte. L'idéal pour l'illustrateur, ce sont les contes, intemporels et non situés, dont le squelette ne décrit que l'action. Daniel Maja pense que les enfants peuvent accéder au sens de n'importe quelle image et à son déchiffrement, aussi compliquée soit-elle. Certaines images sont imaginées avec des rondeurs spécifiquement destinées aux petits, mais ceux-ci sont également capables d'en appréhender d'autres, très différentes. Et ils se délectent souvent d'images qui n'étaient pas prévues pour eux.

Le fond / la forme La première entrée dans un album ou un livre illustré se fait souvent par le texte. On s'en rend compte par les critiques qui sont faites des livres jeunesse ; on parle du sens, on résume l'histoire, et on prend beaucoup moins en compte l'image elle-même et la manière dont elle est travaillée. Pourtant les différentes techniques utilisées pour la réaliser introduisent du sens, qui va parfois à l'encontre du texte, ou qui l'accompagne. La forme, la manière dont le trait est élaboré, dont les coups de pinceau sont donnés, la composition de l'image, véhiculent du sens et disent des choses, indépendamment du contenu.

L'image est très forte en sens par sa technique, sa composition, ses couleurs, son trait, sa vivacité, les formes saillantes et rentrantes, son dynamisme...

SPECIFICITES DE LA LECTURE D'IMAGE

Lire une image

La lecture de l'image n'est pas une lecture classique : le balayage oculaire se fait en fonction de la forme générale de l'image. Ce balayage n'est pas le même si une forme centrale se dégage ou si une multitude de détails composent l'image. L'émotion entre également en jeu et influence le balayage oculaire.

Les mots de l'image

Pour jouer et déclencher des questions, et des images, Daniel Maja propose une liste de mots qui concernent l'illustration : illustration, image, image narrative, art appliqué, illustrateur, graphisme, BD, caricature, perception, art brut, minimalisme, académisme, surréalisme, réalisme, classicisme, déformation, rapport à l'image, composition, masses, équilibres, mise en page, cadrage, format, saillant, rentrant, complémentaire, techniques (crayon, fusain, pastel, gouache, acrylique...), instruments (plume, bambou, pinceau...), gravure (lithographie, lino, sur bois...), technique mixte, infographie, esquisse, croquis, maquette, mise en forme, exécution, trait, contour, ligne, chemin de fer, découpage, couleur (gammes, complémentaires, mise en couleur, éclairage, point de jonction de deux couleurs, camaïeux), sélection, vibration, matières, collages...), plans (gros plan, champ, contre champ, plongée, contre plongée, vue frontale, séquences...)

XX

Lien texte - image : quels points communs ? Quelles spécificités de l'un et de l'autre ?			
Que disent les programmes de l'un et de l'autre ? Quels sont les apprentissages à mener ?			
Le lecteur		Le regardeur	
Explicite illustration	texte	Illustration/image ?	Explicite illustration
Comprendre un texte s'apprend complexité oblige ! Outre le fait de savoir décoder, il y a la construction de la compréhension qui s'élabore pas à pas.	Pour comprendre un texte il faut acquérir des connaissances, des savoir-faire et savoir-être.	Pour comprendre une illustration il faut acquérir des connaissances, des savoir-faire et savoir-être.	Lire une illustration pour être en capacité de comprendre ce qu'elle raconte, s'apprend, se construit. Il existe également un code pour la lecture d'image.
Etre capable de faire fonctionner la relation phonographique et graphophonétique, Savoir combiner pour déchiffrer, construire des unités de sens, mettre en mémoire	Maîtriser le code, lire	Maîtriser le code, lire	Etre capable de comprendre ce que dit l'illustration, y retrouver des éléments, les « lire » les comprendre même si l'habillage plastique est à dépasser.
Etre capable de repérer et comprendre les chaînes anaphoriques <i>Plusieurs syntagmes peuvent désigner un même personnage :</i> • Un pronom personnel, • un syntagme nominal	Comprendre la chaîne anaphorique	Comprendre la chaîne anaphorique	Etre capable de repérer un même personnage sous des apparences différentes. <i>Un même personnage peut porter des habits différents d'une illustration à l'autre. 2 pages consécutives ne mettent pas en scène 2 personnages identiques mais un seul (représenté 2 fois, = 2 situations).</i> Permanence du personnage / des personnages
Etre capable de mettre en relation 2 informations contenues dans le texte pour en construire une troisième	Inférer Faire des inférences intra textuelles et intertextuelles	Inférer Faire des inférences intra illustration et inter illustrations	Etre capable de mettre en relation 2 éléments contenus dans l'illustration. Etre capable de mettre en relation une illustration avec celle qui la précède.
Etre capable de mobiliser des connaissances personnelles pour comprendre l'implicite du texte ou un trou sémantique	Inférer Faire des inférences extratextuelles	Inférer Faire des inférences extra illustration	Etre capable de mettre en relation ce qui est vu avec ce que l'on connaît, sait.
Avoir conscience que l'on met en relation ce que dit le texte avec ses connaissances Etre capable de le faire de façon de +en+ autonome. Dimension méta : Entraîner l'élève à verbaliser, à mettre en mots ses stratégies.	Mobiliser ses connaissances et sa culture pour comprendre	Mobiliser ses connaissances et sa culture pour comprendre	Etre capable de mettre en relation ce que dit le texte avec ce qui est visible sur l'image ou pas Etre capable de proposer plusieurs significations possibles de ce qui est vu (interpréter donc et proposer, faire des essais de sens...)
Etre capable de rendre compte d'une compréhension de la « chronologie » (mais pas seulement et avec les outils afférents)	Comprendre le continuum, la cohérence, la cohésion et la chronologie <i>Connecteurs, indicateurs spatio-temporels</i>	Comprendre que l'illustration fonctionne avec un avant, un après, s'inscrit dans un continuum, une chronologie	Etre capable de prendre des repères, de mémoriser accompagner l'élève à entraîner un questionnement autour et sur l'illustration en regard du texte, de ce qu'il dit et / ou ne dit pas ...

Suite Lien texte - image : quels points communs ? Quelles spécificités de l'un et de l'autre ?			
Que disent les programmes de l'un et de l'autre ?		Quels sont les apprentissages à mener ? 2/2	
Apprentissages à mener pour....			
le lecteur		Le regardeur	
Explicitation illustration	texte	Illustration/image ?	Explicitation illustration
Ere capable d'identifier auteur, narrateur, illustrateur, émetteur, destinataires Il y a à prendre en compte si auteur et illustrateur = même personne ou 2 personnes différentes	Réfléchir l'objectif de communication émetteur ? récepteur ?	Réfléchir l'objectif de communication émetteur ? récepteur ?	Ere capable d'identifier auteur, narrateur, illustrateur, émetteur, destinataires Bien souvent les élèves confondent auteur, éditeur et illustrateur
Etre capable d'identifier un mot en contexte mais aussi comprendre au-delà des mots	Comprendre des figures de style	Comprendre les techniques de l'illustration, le symbolisme des couleurs...	Etre capable de lire plusieurs degrés d'expression plastique, au-delà du visible.
Etre capable de convoquer l'archétype (une fois construit) et situé le personnage rencontré en référence à l'archétype. La description d'un personnage (le loup par exemple) permet de se faire une idée du registre dans lequel nous sommes	Avoir connaissance des archétypes et les convoquer systématiquement	Avoir connaissance des archétypes et les convoquer systématiquement	Etre capable de repérer les indices plastiques faisant référence à l'archétype Dans un esprit de vérification.
Etre capable de questionner le format et la mise en forme	Comprendre le choix du format, la mise en forme	Comprendre le choix du format, la mise en forme	Entraîner l'élève à questionner les choix formels de l'illustrateur
Etre capable d'interroger le rapport texte/ image Construire une méthodologie ou une grille de questions	Construire puis comprendre le rapport texte image	Construire puis comprendre le rapport image texte	Etre capable d'interroger le rapport texte/ image et image/texte
Etre capable de comprendre les rôles respectifs du texte et de l'illustration ainsi que leur « interdépendance »	Mettre en relation les espaces occupés par le texte et l'illustration	Mettre en relation les espaces occupés par l'illustration et le texte	Etre capable de comprendre les rôles respectifs du texte et de l'illustration ainsi que leur « interdépendance »
Dimension méta : Etre capable d'explicitier ses procédures, sa méthodologie... Etre en capacité de faire fonctionner un raisonnement hypothéticodéductif.	Aider à la construction des images mentales à partir d'un apprentissage explicite de la lecture de texte et des mécanismes afférents.	Aider à la construction des images mentales à partir d'un apprentissage explicite de la lecture d'image.	Etre capable de transformer le statique en dynamique. Développer l'esprit critique Etre en capacité de faire fonctionner un raisonnement hypothéticodéductif.
Nécessaire progressivité maternelle (dès la PS) au C3			
Cf : listes de références http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html#lien0			
Cf : lire et écrire au cycle 3 https://www.cndp.fr/bienlire/04-media/documents/accompagnement_lire_ecrire.pdf			
Cf : Le lien texte/image dans l'album http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/genty-texte-image.htm			

