

SOMMAIRE Mars-Mai 1987 - n° 33-34

**LE NOIR ET BLANC
 DANS L'EXPRESSION ARTISTIQUE**

Il était un vide	1
Le noir, le blanc : un combat perpétuel entre la lumière et l'ombre	5
Dessinateurs adultes	8
C'est quoi ? (Michel Roux)	11
Estampages chinois : la forêt de stèles de Xi'an	16
Olivier Penhouët : Série noire	19
Michel Dieuzaide : cinéaste-photographe	20
Recherches... Des dessins d'enfants et d'adolescents en noir et blanc	22
Le « noir et blanc » et ses valeurs... pédagogiques	29
Création de lettres-images	37
Des outils, des techniques	38
Bandes dessinées en noir et blanc :	
• Promenade d'un Parisien (Vincent, 9 ans)	41
• L'Espoir et le papillon (classe de 5 ^e)	44
A l'école maternelle, des ateliers « noir et blanc »...	53

BIBLIOGRAPHIE

Voici quelques titres de livres consultés dans une librairie spécialisée.

Il y en a pour tous les goûts et tous les prix.

- **Les techniques du dessin** de Karel Teissig - Collection Techniques d'art - Gründ (environ 60 F). (Livre qui retrace l'histoire des techniques du dessin, beaucoup de reproductions.)
- **Grand cours pratique de dessin** de Dominique Manera - Éditions de Vecchi (environ 240 F).
- **Histoire d'un art : le dessin** - Éditions Skira (environ 480 F). (Livre très dense, riche en documentation et reproductions.)
- **Le manuel du dessinateur** chez Nathan. (Petit livre assez précis - environ 39 F.)
- **Le dessin et la peinture** de Henri Deuil et Robert Moran - Chez Denoël (environ 198 F). Collection Connaissance et technique. (Livre technique, précis, illustré de croquis explicatifs et de reproductions d'œuvres récentes, destiné aux débutants amateurs d'art qui désirent dessiner et peindre.)
- **Émergences - Résurgences** - Les Sentiers de la Création de Henri Michaux - Albert Skira.
- **Du graphe à l'expression graphique** de Jacques Places - Éditions Milan.

• **L'image des mots** - Éditions Alternatives, Éd. du Centre Pompidou et Agence pour la promotion de la création industrielle en 85 - 149 F.

Ce livre de 140 pages, en quadrichromie, a été édité lors de l'exposition « Image des mots » qui a eu lieu au Centre Georges Pompidou à Paris de septembre à novembre 85. C'est le témoignage de nombreuses recherches d'artistes, graphistes, typographes, designers, imprimeurs... internationaux.

Dans ce livre, une phrase de François Burkhardt, directeur du C.C.I. (Centre pour la création industrielle) résume assez bien l'objectif de l'exposition.

« L'exposition est consacrée à la relation entre typographie et graphisme, et à la mise en évidence du rôle déterminant du langage au travers de la lettre, du mot, de la phrase associés à la composition et à la présentation graphiques : véritable conjonction de l'art et de la création industrielle, de l'esthétique et de la production. Plus que toute autre expression, l'art graphique et la typographie sont à l'origine de courants nouveaux : ils canalisent signes et signaux, les diffusent largement et influencent ainsi de multiples domaines... »

D'autre part, François Vermeuil, commissaire de l'exposition, dans l'introduction de ce livre, démontre entre autre, la relation entre texte et image : « Le texte qui fixe le langage, dit les choses, les nomme, les articule, les signifie, au moyen de notre système alphabétique ; l'image illustrative, elle, montre, représente les choses, imite ou invente la réalité sans système automatique de décodage. Ces deux modes de représentation du monde aujourd'hui s'imbriquent, se superposent, multiplient les lectures et les interprétations, provoquant ainsi des associations qui déplacent ou augmentent leurs registres respectifs. Dans ces tentatives de re-situer la cohabitation du texte et de l'image, le mot image devient un métalangage... » D'autre part, ce livre est abondamment illustré de créations sur l'image et le texte : de tous les styles, pour tous les goûts, pour initiés ou non-initiés.

Personnellement, je mets ce livre à la disposition de mes élèves depuis plus d'un an (au collège). Mais je m'en sers surtout comme outil de travail pédagogique, c'est-à-dire que je l'utilise pour étoffer les conseils que je donne à ceux qui dessinent des lettres, qui font des affiches, qui illustrent un texte.

D'autres se plaisent à feuilleter, simplement pour le plaisir de la vue ou le plaisir de se cultiver sur toutes les recherches sur l'image ou la magie des mots.

En général, j'associe cet outil à la revue *Graphis* qui touche à d'autres domaines de la publicité.

La revue « Graphis » :

C'est une revue internationale d'arts graphiques et d'arts appliqués, imprimée en Suisse, qui paraît six fois par an.

Chaque numéro, en très beau papier couché, comprend environ 90 pages (dont la moitié environ est imprimée en quadrichromie), de nombreuses photos, des créations graphiques publicitaires et un texte en allemand, en anglais, en français.

Les éditions Graphis (siège social à Zurich) impriment d'autre part, chaque année, plusieurs livres :

— *Graphis annuel* : environ 260 pages - regroupement d'articles de la revue *Graphis* (prix d'environ 450 F).

— *Photographis* (environ 450 F) - *Graphis Posters* (environ 450 F).

— *Graphis emballages* (environ 480 F) - *Archigraphia* (environ 380 F), et des livres sur l'illustration de livres d'enfants.

Revue coûteuse : environ 500 F les six numéros ! que l'on trouve en grandes librairies.

(Pour l'abonnement : Graphis - Distribution - Milon La Chapelle - 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse).

Dans ma classe, mes élèves disposent (à la demande) de deux *Graphis annuel* que j'avais d'abord achetés pour mon intérêt personnel et qui, devant l'impossibilité de photocopier en couleur, se sont avérés indispensables comme ouverture et comme incitation à la création.