

& Graphisme Littérature

2022-2023

Moëlle Kaufmann

01

02

03

04

05

06

From oral tales to Kindle, literature never stop its evolution. The support, the contents, the forms, the communication and the readers are always changing. And this change is grandly supported by graphics. But how ? In what manner the graphic designer take action into literature? To what extend the graphic designer is changing things? And what kind of things does he change ? This topic is very current because it's changing everyday. The aim of the article is to answer all this questions and to go forward by digging and rising other questions.

Through a lot of researches and documentation, the history of literature shows that its evolution was linked with the graphics'. The more the graphics were present, the more the literature opened itself and changed. Based on notions and examples, three parts emerged: the paperback book, the contemporary one and the digital area. The article exploited the changements of the literature and the role of the graphic designer is playing. He belonged to the main actors of this field.

To answer the previous questions, the graphic designer is present in the field of literature. He's working with every aspect of it. However, the graphic designer is not the most important actor but an important one, it's important to qualify his role. To conclude, the graphics is important but to an extend.

A
B
S

T
R
A
C
T

INTRODUCTION

L'homme a depuis toujours la volonté de donner un aspect matériel et durable à un texte. Tout support a été susceptible de devenir un moyen de garder une trace de l'histoire. Ce phénomène n'a fait qu'évoluer au fil du temps et une discipline en est née : la littérature.

Ici, nous faisons référence à la littérature qui rassemble des œuvres esthétiques. La littérature a pendant des siècles été associée à ses supports et à la manière dont ils ont été produits.

Leurs changements ont entraîné des bouleversements dans les modes de création et de lecture, notamment à l'ère informatique qui offre un espace riche et créatif.

Ces changements sont liés au graphisme. Celui-ci est un domaine vaste et créatif, en perpétuel recherche de nouveaux signes et de nouveaux sujets. Le graphisme a participé activement aux évolutions de la littérature, allant jusqu'à intervenir dans sa transformation et à lui créer de nouveaux enjeux.

La littérature a très longtemps été liée à ses supports et implicitement à la manière dont ils sont produits et distribués, ce qui a permis son évolution au fur et à mesure des innovations technologiques. Ces bouleversements ont profondément changé les modes de création et de lecture.

Deux des plus gros changements majeurs sont le livre poche et l'ère numérique.

Si la littérature a rencontré l'univers numérique tôt alors qu'elle était destinée à en être tenu à l'écart. Le numérique va à l'encontre de tous les codes préétablis de la littérature.

Tous ces changements ont été possibles et ont été portés par le designer graphique. Le livre est lisible, vendu et consommé en parti aussi grâce à lui. Alors nous pouvons nous questionner sur sa place dans le milieu littéraire depuis la création du livre de poche jusqu'à nos jours, dans le domaine esthétique, social, historique et commercial.

Comment le graphiste participe et contribue aux changements de la littérature depuis le 20e siècle ?

Nous débuterons notre étude avec la **découverte du livre de poche**, puis son évolution qui a permis la naissance du **livre contemporain** et enfin la **naissance et l'expansion de l'ère numérique**. Pour chaque étude, nous nous concentrerons sur les apports du graphisme.

La littérature à travers du livre de poche

NAISSANCE DE LA LITTÉRATURE

Le terme littérature est apparu au XIIe siècle avec le sens technique de ce qui est écrit. Il évolue à la fin du Moyen- Âge vers le sens de « savoir tirer des livres », notamment grâce à l'impression. Cette invention apparue en 1450 a permis une expansion magistrale du livre par une production en masse et une grande diffusion. Le métier d'éditeur, fortement lié au graphisme, apparaît alors. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le terme littérature est défini comme un ensemble d'œuvres écrites ou orales comportant une dimension esthétique ou une activité participant à leur élaboration.

Il prend une dimension plus large au XIXe siècle et est assimilé au processus de création plutôt qu'à l'œuvre elle-même. Elle se traduit aussi par diverses formes d'art oral.

La littérature est indissociable du livre, qui sert de nombreux desseins.

La littérature est un domaine majeur du XVIIIe et XIXe siècle, même appelés « siècles du livre roi » ou encore « épidémie de lecture ». Le public se diversifie et de nouveaux genres apparaissent.

L

Le livre de poche marque le début d'une nouvelle ère. C'est Henry Filipachi qui en est le créateur en France en collaboration avec la maison d'édition Hachette. Il aurait emprunté l'idée à un soldat américain en le voyant déchirer un livre afin qu'il rentre dans ses poches. L'enjeu est là ; un livre petit, accessible et pratique. Ce nouveau support est possible grâce à l'évolution de l'industrie. Celle-ci permet une production plus intense. Le mode de reliure, la

LIVRE

qualité des pages et de la couverture, beaucoup de paramètres changent. C'est un nouvel objet qui rencontre une vive opposition. Le livre de poche contenait des genres qui étaient considérés comme "sous-genre". Mais les visionnaires ne se découragent pas, notamment

D

Hachette qui va profiter de son réseau et de ses nombreux points de vente afin de permettre une vente en masse. Après la Seconde Guerre mondiale, le milieu éditorial est assez creux. La demande est forte face à une faible concurrence. C'est un des facteurs qui a permis le succès des livres de poche. Ils contenaient au départ des œuvres contemporaines, des nouvelles que l'on retrouvait dans les journaux. Afin de toucher un plus large public, le livre poche s'est ouvert sur l'histoire et l'encyclopédie en

POCHE

1955, puis dans l'Éducation Nationale avec les classiques de la littérature trois ans plus tard.

IMPACTS DU LIVRE DE POCHE

Avant le livre de poche, l'édition française est en retard sur les autres pays. Catherine de Smet, historienne de l'art et critique française, explique qu'elle favorise le fond au détriment de la forme¹. Jusqu'au milieu des années 70, la couverture n'influence que 2 à 4 % des lecteurs. Et pourtant, elle devient un élément incontournable à la distribution. Le graphiste est celui qui va façonner le premier contact entre le lecteur et le livre. C'est une promesse faite à l'acheteur, un atout essentiel.

¹ *Séisme dans l'édition : la naissance du Livre de Poche*, France Culture

Et cela, Pierre Faucheux, maquettiste et graphiste français, est un des premiers à l'avoir compris. Il a bouleversé le graphisme et l'édition française. Il était directeur de deux clubs de lecture qui ont connu beaucoup de succès et influencé l'univers littéraire. Il développe un mode de pensée et une pratique fondée sur la création de rupture, de contraste et de contre-pied². Pierre de Muralto, dans le podcast *Séisme dans l'édition : la naissance du Livre de Poche*, explique que le livre de poche est aussi apprécié pour son esthétique et devient un objet de décoration, d'ameublement, à conserver. Le graphisme permet de lui insuffler une autre fonction. Le livre de poche est acheté car on le voit, on crée des tourniquets dans les espaces de vente, d'où l'importance de son design.

Si cette nouvelle invention permet un véritable essor de création, elle est aussi très disputée par le monde de l'édition, les acteurs de la commercialisation et les lecteurs. Les modes de vente les inquiètent, ainsi que leur contenu et leur apparence.

² *Pierre Faucheux, espaces de lectures, lectures d'espaces*, dossier pédagogique, 2019

Vers la littérature contemporaine

CHANGEMENTS DE VISION

Le public évolue et les genres varient. En effet, le livre de poche a permis une démocratisation de la littérature, la rendant plus accessible. Le livre de poche a pour mission entre 1960 et 1970 de briser l'idée selon laquelle la littérature est un privilège et doit plutôt devenir un partage. Un enjeu culturel important se développe alors. Le livre sort de la librairie pour les grandes surfaces

et perd l'image de l'objet délicat pour une œuvre manipulable, à portée de main. Une certaine barrière se brise.

Graphiquement, l'illustration fait scandale. Par exemple, la représentation de la femme sur les couvertures choque encore à la deuxième moitié du XXe siècle. Les lecteurs de la période précédant la partition de la littérature en livre de poche ont eu une période d'adaptation longue au nouveau support. Cette vision va peu à peu se modifier avec en parallèle une perte conséquente

des lecteurs entre 1970 et 1980. La section de lecteurs assidus est divisée par deux. De leur côté, les maisons d'édition sont en pleine expansion. Elles acceptent dans la majorité toutes ce nouveau modèle de production, de diffusion et de réception.

LA LITTÉRATURE ET SON ENTOURAGE

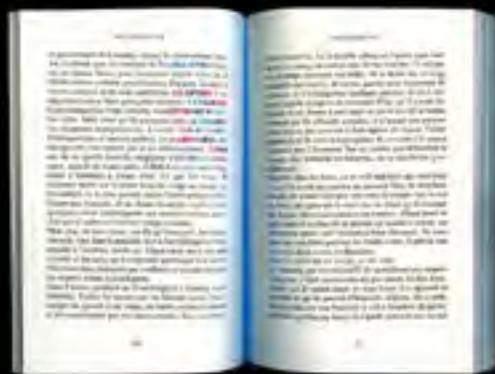
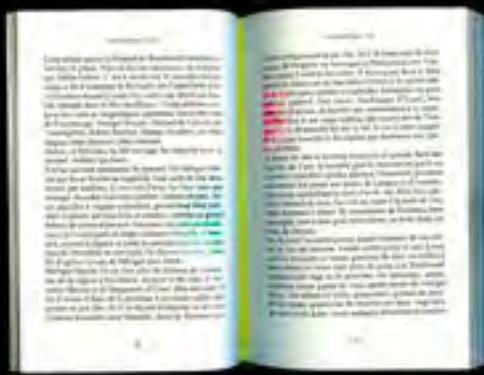
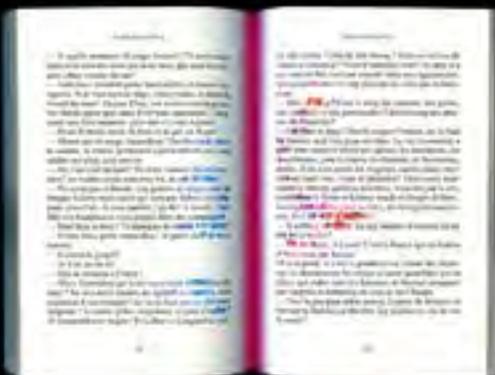
Le livre étant à la portée de tous, il doit susciter de la curiosité chez le lecteur. La moitié des potentiels acheteurs ignore ce qu'elle veut en entrant dans un point de vente. Le graphisme intervient à ce moment précis et doit travailler afin d'attiser la curiosité. Il

ne doit pas seulement travailler sur l'objet mais sur tout ce qui l'entoure. Les œuvres s'inscrivent dans des espaces spécifiques, physiques, graphiques et décentrés. Travailler ces espaces permet une meilleure perception et redynamisation. Il s'agit de ce qui entoure l'œuvre littéraire, en passant

Par exemple, le designer graphique va intervenir sur la couverture, la mise en page d'un livre mais aussi sur les supports de publicité (affiches, flyers, bannières), les goodies et les espaces de

vente (bandeaux publicitaires, supports physiques du livre). Le designer graphique a une grande importance dans les espaces de lecture. Il doit questionner l'espace graphique comme un outil

de valorisation et d'appropriation. Ainsi, il est un des acteurs de diffusion de la littérature.

La littérature, qui s'exprimait principalement au travers d'un livre où le graphisme était quasi inexistant, n'est plus le seul modèle présent. Des nouvelles formes d'œuvre émergent et se rapprochent du modèle du livre graphique. Céline Minard, écrivain, et Fanette Mélier, graphiste, ont créé une œuvre qui illustre parfaitement cette idée¹. Elles ont réalisé un livre, une expérimentation, où le texte est travaillé méticuleusement. La typographie subit des mutations qui suivent le rythme du récit. Ces transformations surgissent du texte et entrent en lutte avec la structure « par défaut » de la mise en page. Ainsi, le texte

¹ *Bastard Battle*

sort de sa fonction principale et la littérature est perçue et s'expérimente autrement. Elle touche un public plus large, s'ouvrant à un public plus jeune en diversifiant son contenu et son contenant. Beaucoup de designers graphiques travaillent dans l'édition car il y a un champ d'exploitation immense. Les éditions Cent Pages sont un autre exemple intéressant puisqu'elles remettent en question la littérature à chaque nouveau tirage en innovant et se diversifiant. Chaque édition a ses propres codes (tranches des pages d'une couleur non-conventionnelle, une mise en page parfois sans marge).

La création du format poche a permis une évolution dans divers domaines et surtout un espace créatif en perpétuel renouvellement. Mais cette évolution va progresser de manière conséquente avec l'arrivée de l'ère numérique.

VERS L'ŒUVRE GRAPHIQUE

RENCONTRE DU NUMÉRIQUE ET DE LA LITTÉRATURE

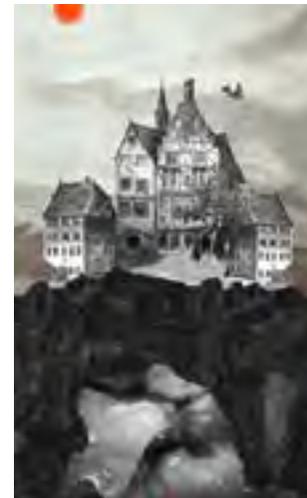
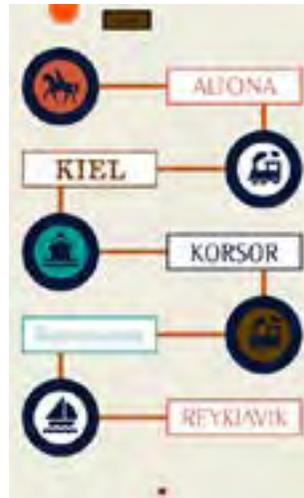
L'ère numérique apparaît en 1971 dans la littérature avec la numérisation des œuvres publiques. Mais elle avait pour but de les conserver et non pas de les distribuer. Le format de livre numérique apparaît avec les ancêtres

de l'EPUB en 2005, précisément avec le PDF. Mais l'EPUB 3 prend sa place de leader en 2011 car le PDF était trop figé au texte original (pas de variation de forme), lourd et pas adaptable. Cela montre une volonté d'ajustement du texte. L'utilisateur a vite cherché à manipuler, copier ou modifier les mots par leur mise en page. Le texte numérique comporte tant de caractéristiques particulières qu'il a

Jean Clément dans La littérature au risque du numérique emploie même le terme d'« hyperlecture » tant le champ des possibilités est large. Un autre type de format littéraire est apparu, engageant cette fois le sens de l'ouïe ; les livres audios. C'est un phénomène encore récent mais en pleine expansion qui tient ses origines des pratiques anciennes orales. Des

applications sont par exemple créées, où l'image a une grande importance et se mélange avec l'audio pour offrir une expérience unique¹.

¹ Application Jules Verne, Voyages au centre de la terre, L'apprimerie, 2014

ÉVOLUTION

Cette évolution, comme le livre de poche, inquiète. Il ne s'agit pas d'une transmission d'un support à un autre. Adresser à la littérature

AVEC

un support dématérialisé va à l'encontre de plusieurs siècles de pratique. On craint pour le devenir de la littérature. Le traitement informatique sur l'œuvre vers un produit industriel est un sujet d'interrogation permanent. On remet aussi en cause la place de l'auteur et sa relation aux lecteurs. Les nouvelles œuvres numériques ont du mal à se faire reconnaître

LE

comme des œuvres à part entière. De nouvelles spécificités apparaissent et transforment la lecture, comme l'hypertexte. Les avantages de ce nouvel univers littéraire reposent sur trois principes : le mode d'affichage, le caractère programmable des textes et l'interactivité. Cela a permis la création de trois nouveaux genres: la génération automatique, la poésie animée et l'hyperfiction. L'auteur et le lecteur sont rejoints dans cette dynamique par

NUMÉRIQUE

les acteurs de la création, de la communication et de la distribution. Le designer graphique fait partie des acteurs

les plus importants dans l'univers de la littérature, d'autant plus avec le numérique.

Ces nouveaux supports ont eu un impact important sur la manière de consommer la littérature.

Malgré une chute des lecteurs, on constate que la population de « gros lecteurs » est plus âgée. Mais une partie des jeunes consommateurs lira plus tard,

60

60% des jeunes de 15-24 ans lisent déjà¹. Il y a une distinction importante à faire entre lecture littéraire et lecture. La lecture est en hausse avec internet à contrario de la lecture de littérature.

¹La lecture de livre décline en France, 2020, article

De plus, le graphisme est d'autant plus présent avec le numérique.

Les achats en ligne représentent près de 20%² et 11% des Français sont des lecteurs numériques.

11

20

²L'apparence des livres a un impact sur les lecteurs selon Babelio, Booksquad, 2018, article internet

Parmi eux, 26% lisent sur des supports différents et multiplient donc les interfaces et les interactions avec le graphisme³. Ce domaine sature aussi les réseaux sociaux. On y trouve une nouvelle forme de communication très influente, notamment chez les jeunes de 15-25 ans. Cette influence se répercute même sur les librairies qui adaptent un coin aux livres phares de l'application TikTok, qui a un mouvement dédié à cette communication sous le nom de « Booktok ».

³Études des perceptions et usages du livre, DREV, 2014

NOUVELLE COMMUNICATION

CONCLUSION

La littérature a subi de nombreux changements qui ont permis son évolution tant dans sa forme, son fond et son influence.

Cela a permis l'apparition de nouveaux genres et surtout de nouveaux modes de consommation.

De nombreux questionnements apparaissent avec ces nouveautés, dont l'impact sur la mémoire entre la littérature sur format papier et numérique¹, mais à nouveau, il s'agit avant tout de définir de quel type de lecture on parle et à quels besoins ou envies il répond.

¹*Des livres, des lecteurs, des lectures*, 2014, article internet

<https://mondedulivre.hypotheses.org/12> évolution de l'epub

<https://actualitte.com/article/100989/reportages/histoire-de-l-ebook-9-l-epub-devient-le-format-standard> évolution epub (format)

<https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/loisirs-culture/lecture-livre/> déclin de lecture

<https://www.journaldunet.com/media/publishers/1190866-infographie-la-lecture-numerique-depasse-le-print-selon-statista/> pourcentage des lectures prints et pub

<https://www.hadopi.fr/actualites/etude-des-perceptions-et-usages-du-livre-numerique> usage livre numérique

<https://ecole.le-cercle-digital.fr/actualites/2019/01/24/quest-ce-quun-designer-editorial/> métier designer éditorial

<https://www.booksquad.fr/lapparence-des-livres-a-un-impact-sur-les-lecteurs-selon-babelio/> apparence des livres a un impact

<https://revue.leslibraires.ca/articles/sur-le-livre/graphisme-des-livres-dans->

[les-plus-beaux-pots-les-meilleurs-onguents/https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/histoire-graphisme-couvertures-livres-2](https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/histoire-graphisme-couvertures-livres-2) Article sur les couvertures de livre

<https://www.espacefrancais.com/la-lecture/> lecture au fil du temps

<https://www.anthedesign.fr/communication-2/origine-graphisme-graphiste/> histoire graphisme

<https://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2008-4-page-1.htm> enjeux du livre poche

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/booktok-partenaire-de-la-foire-du-livre-de-francfort-la-plateforme-chinoise-tiktok-s-interesse-a-la-litterature_5437096.html article sur booktok

<https://actualitte.com/article/108408/reseaux-sociaux/le-phenomene-booktok-entre-tendance-recommandation-et-promotion> article booktok

<https://www.maison-edition.fr/les-reseaux-sociaux-et-la-promotion-dun-livre/> les réseaux sociaux et la promotion du livre

<https://dante.univ-tlse2.fr/s/fr/item/8089> design et science fiction, comment le graphisme améliore la réception et l'image de l'œuvre

<https://typolitterature.wordpress.com/2012/07/02/celine-minard-bastard-battle/> exemple d'un livre transformé

<https://www.my-os.net/blog/index.php?2008/10/26/1147-bastard-battle-a-chaumond>

<https://hyperbate.fr/dernier/?p=31255> réflexion sur l'impact du support. La lecture, sa compréhension, sa réception, est reçue différemment selon le support

<https://www.espacefrancais.com/la-litterature/> déf littérature

sitographie

ANNEXE

<https://www.centrenationaldugraphisme.fr/assets/OUTILS-PREAC/dp-pierre-faucheux-espaces-de-lecture.pdf> pierre faucheux

<https://www.hadopi.fr/sites/default/files/Etude%20livre%20Hadopi%20GLN%20rapport%20quanti.pdf>

<https://www.cairn.info/la-vie-litteraire-a-la-belle-epoque--9782130495079-page-7.htm> la vie littéraire à la belle époque

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/seisme-dans-l-edition-la-naissance-du-livre-de-poche-3849023> podcast

La littérature au risque du numérique, Jean Clément

bibliographie