

Projet de fin d'études

Premières recherches

DE PINHO Nano DG3 EM
Mars 2026

Le projet	3
Étude de l'existant	6
Collages	11
Tangrams	14
Expérimentations à la table lumineuse	15
Premiers tests de mise en page	19
Questionnaire quantitatif	24

Sommaire

“Dans quelle mesure la couverture d’un classique littéraire lui permet-elle de sélectionner son lectorat ?” était la question abordée dans mon article de fin d’études (en d’autres termes : en quoi la couverture choisit son lecteur.ice et non l’inverse). On y abordait la sacralisation du livre en France – du bon vieux snobisme – et l’impact de celle-ci sur le design des couvertures de classiques littéraires. La conclusion était la suivante :

“La couverture d’un classique littéraire peut être considérée comme un marqueur socioculturel, et par conséquent être rattachée à un groupe d’individus qui en sera la cible. Il semblerait d’ailleurs qu’il n’existe pas de neutralité absolue en terme de couverture dès lors qu’un roman est destiné à être commercialisé, aussi sobre soit-elle. C’est pourquoi les couvertures ornées n’ont rien

à envier aux publications les plus élitistes, car elles ont simplement des enjeux différents de celles-ci. Le graphiste doit donc en priorité analyser les enjeux allant de pair avec le public visé lors de l’édition d’un classique littéraire afin de réaliser une couverture qui offrira au.à la lecteur.ice une entrée taillée sur-mesure vers l’histoire qu’il s’apprête à découvrir.”

Dans le prolongement de cet article, j’aimerais soulever de nouvelles questions : Comment donner envie de lire des classiques ? Quels sont les freins à la lecture de ces derniers de nos jours et comment y remédier ?

Le projet

Introduction de la note d’intention

L'Iconoclaste est une maison d'édition indépendante parisienne qui publie principalement des auteurs contemporains français.

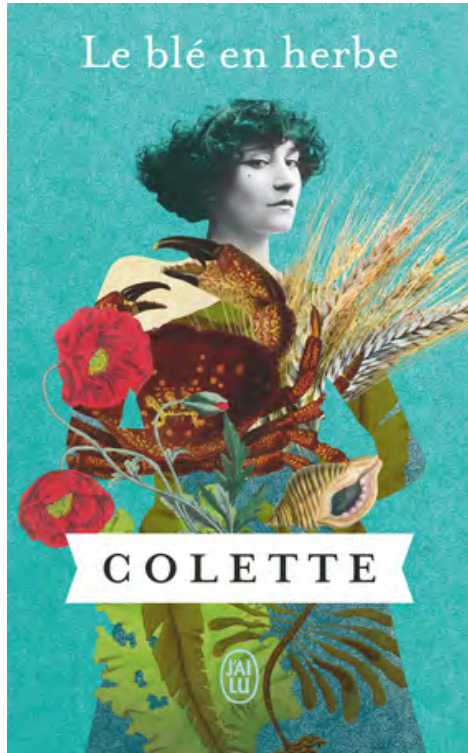
Elle se décrit comme suit : *“Être Iconoclaste aujourd'hui, c'est choisir la beauté, le sens, une certaine qualité d'être, face au chaos du monde. C'est décider d'éditer peu mais bien, en portant la qualité de chaque livre à son maximum, en ne laissant rien au hasard : texte, maquette et lancement. C'est s'adapter à chaque auteur, à chaque projet comme un tailleur sur-mesure en prenant des chemins de traverse. C'est être audacieux, inventif et ouvert.”*

L'entreprise décide d'élargir son offre en éditant des classiques, mais se démarque avec un but précis : les rendre attractifs auprès des non-lecteurs, des réticents, de ceux dégoûtés de la lecture à cause

de l'école, des personnes pour qui la lecture semble un passe-temps compliqué.

Les collections seront à thème (romance, récits épiques...) ou caractérisées par un.e auteur.ice. La première collection portera sur les livres de Colette, une grande écrivaine du siècle dernier notamment connue pour la saga des *Claudine*. Ses écrits relativement récents et sa plume offrant une certaine fluidité de lecture permettent une entrée en douceur dans le monde des classiques. Le dessein étant de toucher un public hors de la sphère littéraire, une attention particulière sera portée aux supports digitaux (livres audios, e-books, communication sur les réseaux sociaux...) en plus de la collection physique.

Extrait de la note d'intention

Tous les étés, Philippe et Vinca se retrouvent en Bretagne dans une maison qui abrite leurs jeux et leur insouciante complicité. Mais l'enfance disparaît, laissant place à l'adolescence et aux sentiments troubles et nouveaux qui appartiennent à cet âge. La souffrance, la trahison et une mystérieuse dame en blanc viennent rompre la fidélité de Phil et troubler l'âme limpide de Vinca.

Publié en 1923, *Le blé en herbe* s'imposa par son audace et son anticonformisme. Si elle ne provoque plus de scandale aujourd'hui, l'histoire de Phil et Vinca reste, dans l'œuvre de Colette, le roman le plus subtil et le plus juste sur la fin de l'enfance.

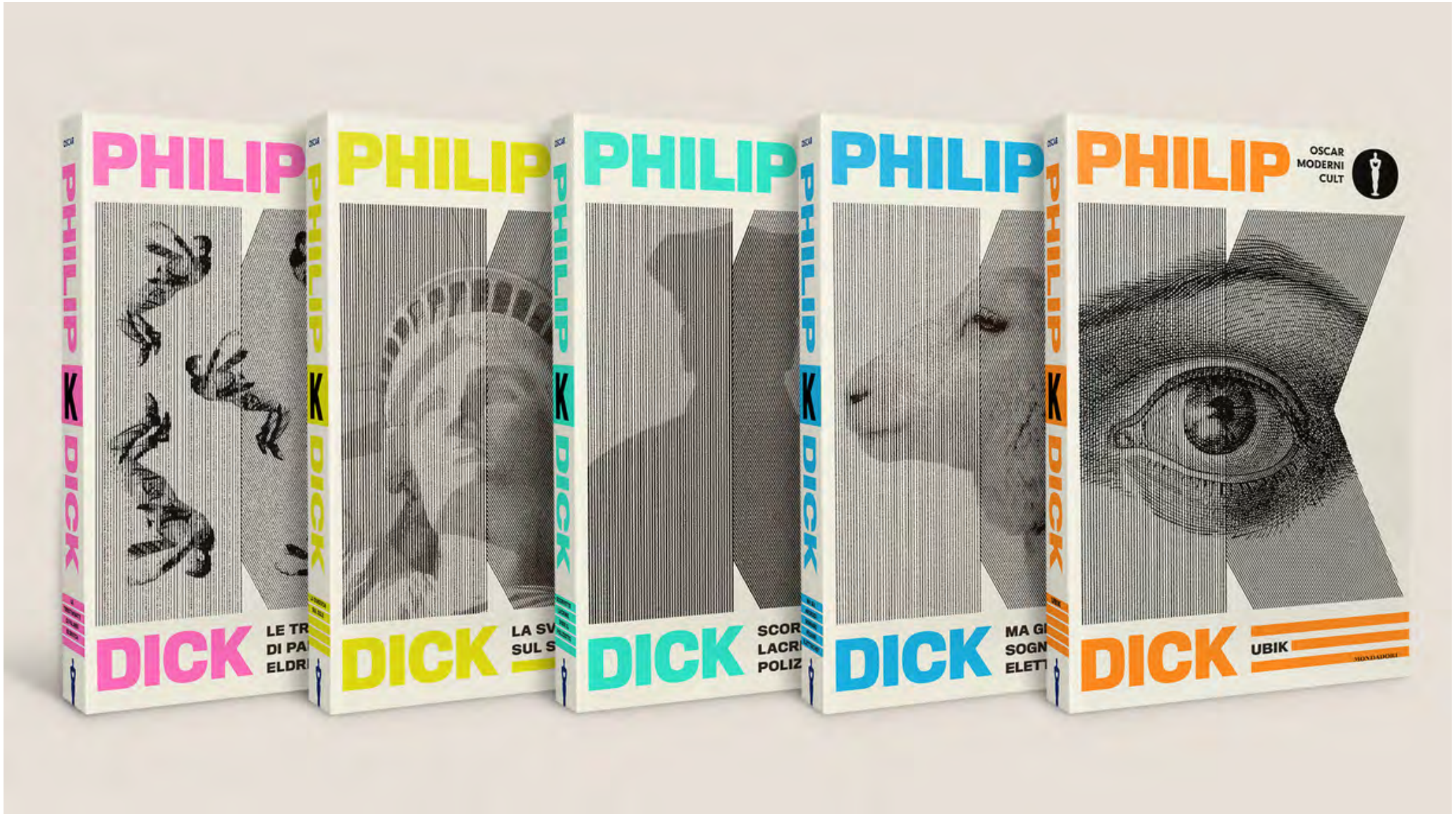
Le livre choisi pour
les expérimentations

Étude de l'existant

Extraits de mes notes

**Why Do Some Authors' Books
Get a Branded Look ?** (contient
des exemples intéressants pour
l'argumentaire)

- Chaque titre conserve son individualité tout en respectant une cohérence avec l'ensemble de la collection (variants/invariants)
- L'auteur.ice et ses écrits sont "réduits" à l'état de marque, exemple parlant du contexte socioéconomique actuel ; pour autant cela permet d'affirmer leur..
- Lors d'un redesign d'ouvrages en backlist, il peut être intéressant d'analyser les précédentes éditions, car elles s'inscrivent inconsciemment dans un imaginaire autour de l'auteur.ice et son travail.
- Analyser les thèmes récurrents entre les différents livres de l'auteur.ice peut être pertinent.
- L'aspect de collection donne envie au.à la lecteur.ice de tous se les procurer.
- Au final cela reste du marketing, le but pour les maisons d'édition est d'augmenter leurs ventes.

Rodrigo Corral Design with Alex Merto.

**This Duo Explains How They
Design Handmade Book Covers
That Look Digital**

Anne Jordan et Mitch Goldstein
expliquent leur processus créatif qui
combine créations physiques et typo
digitale.

Marikmekko Designer's New Virginia Woolf Covers Pay Homage to Island Life

Novum Magazine's Foldable Paper Cover

À travers quelques collages, –certains assez surréalistes et absurdes–, j’ai voulu représenter le ressenti intérieur des personnages principaux du roman, tel que je le percevais.

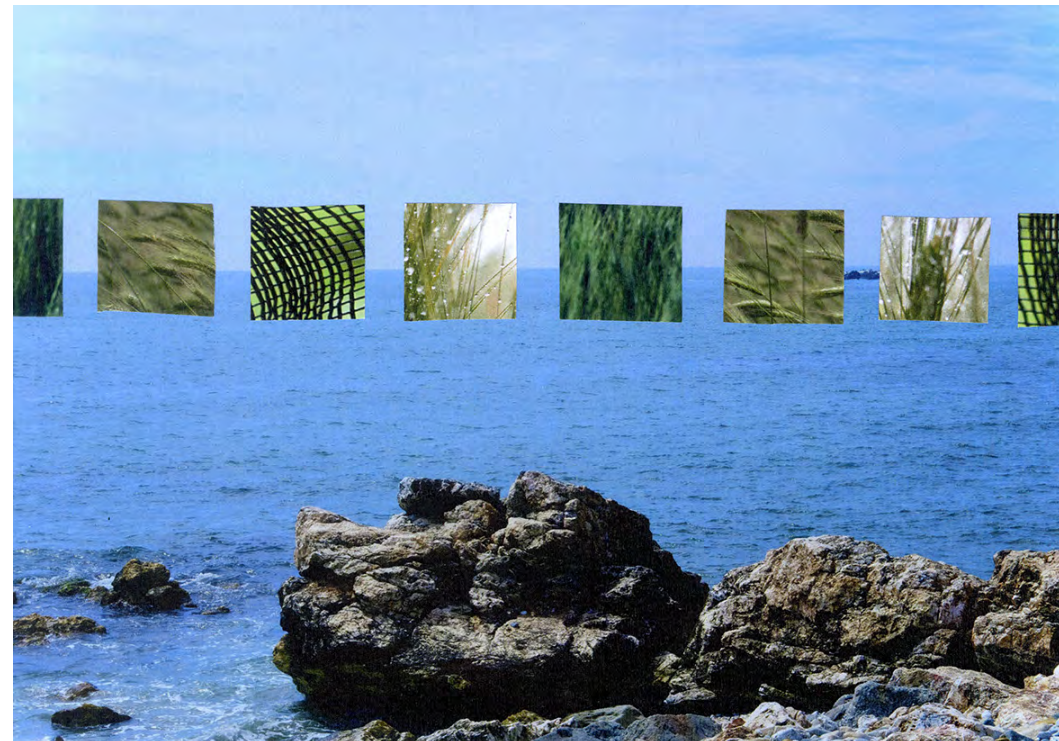
Collages

Le premier collage vise à représenter par l'absurde le décalage ressenti par Philippe face à Vinca. Il l'idéalise mais ne sais pas comment se comporter avec elle.

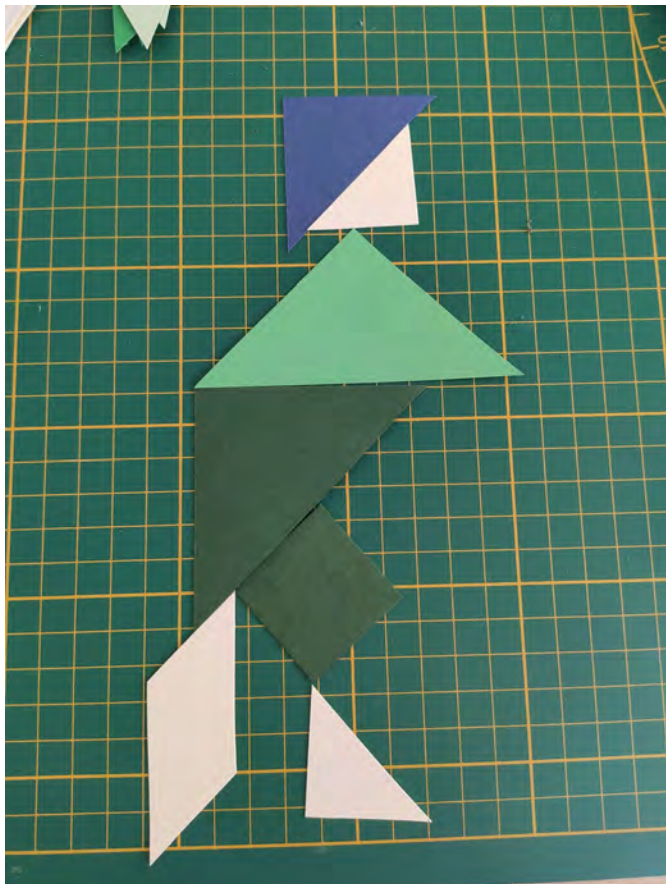

Le suivant, qui montre qu'en fait, ils traversent tous les deux une période similaire. J'ai choisi de les signifier par des crevettes car la pêche aux crustacées est l'activité qui les rapproche.

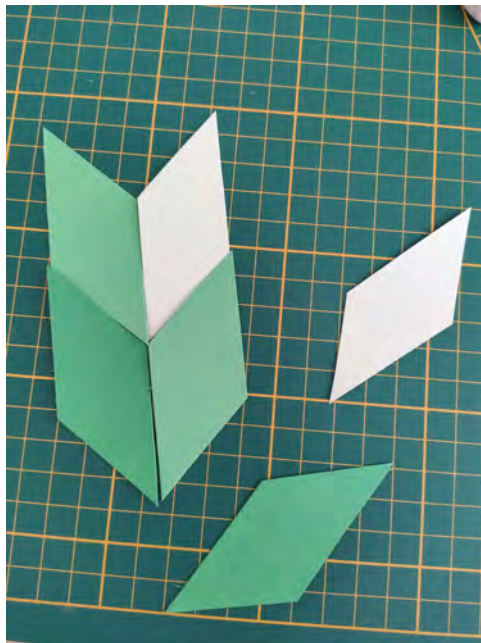

On reprend ici l'idée de la construction de soi durant l'adolescence, d'un besoin de combler les trous dans une vie perturbée. Les petits carrés appuient cette vision d'une vie "fragmentaire".

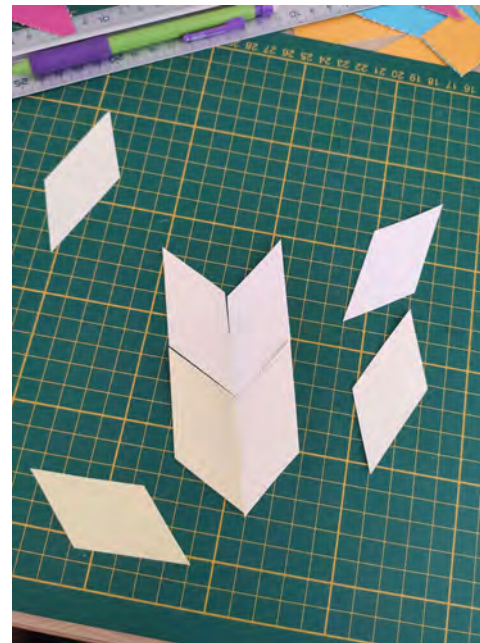

Vinca, l'héroïne de l'histoire dans sa tenue de pêche.

Blé en herbe

Blé séché

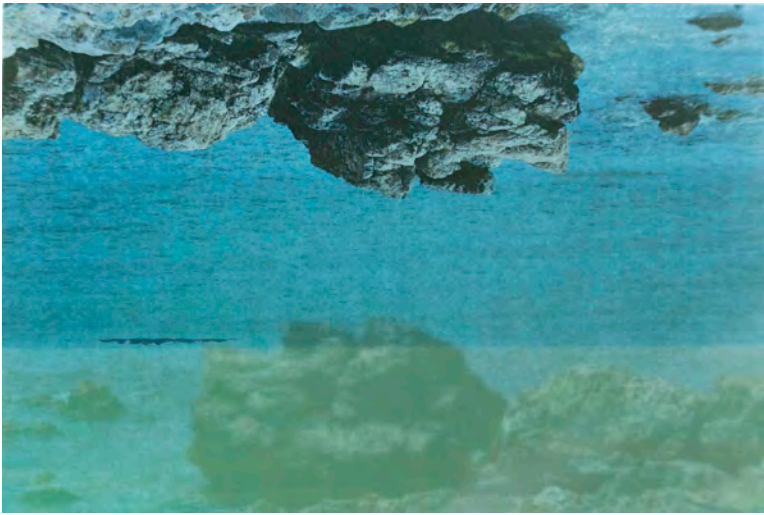
Dans *Le Blé en Herbe*, il y a le thème de la construction de soi. J'ai créé un système de tangram, reprennant le concept de construction pour en faire un système qui me permettra de réaliser des couvertures déclinables.

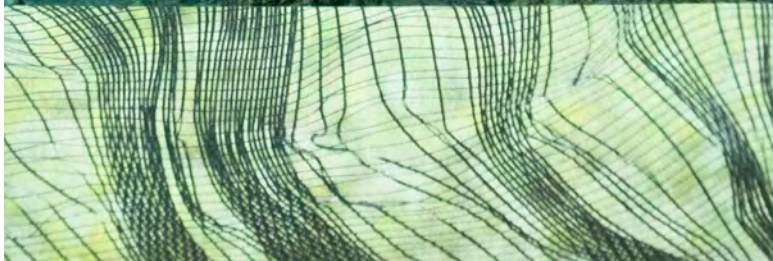
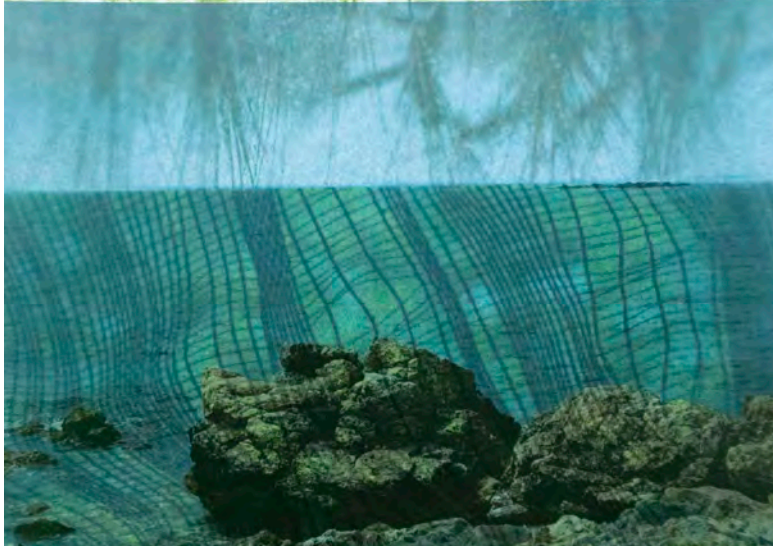
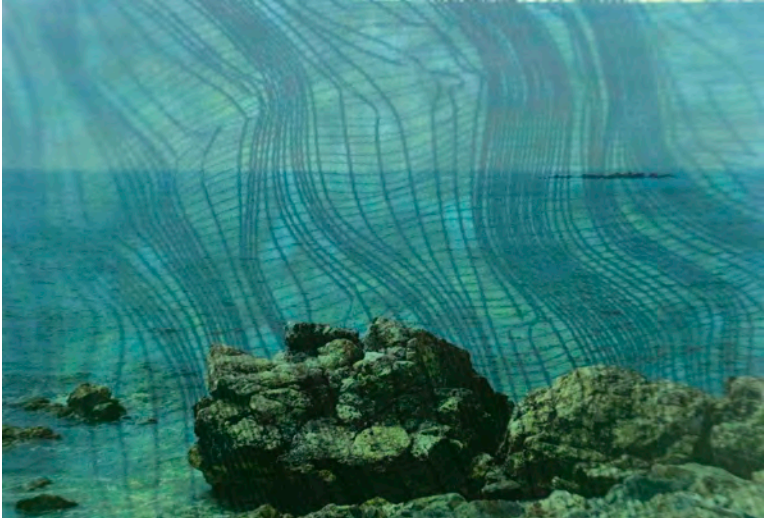
Tangrams

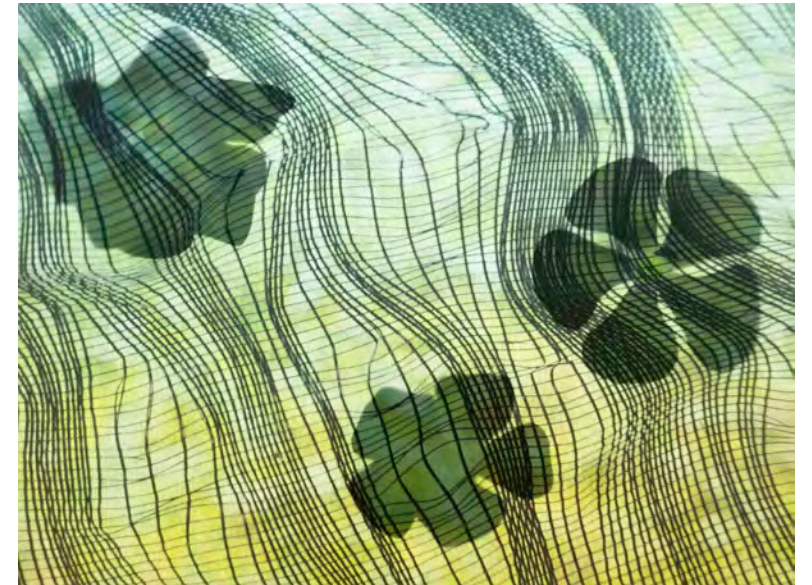
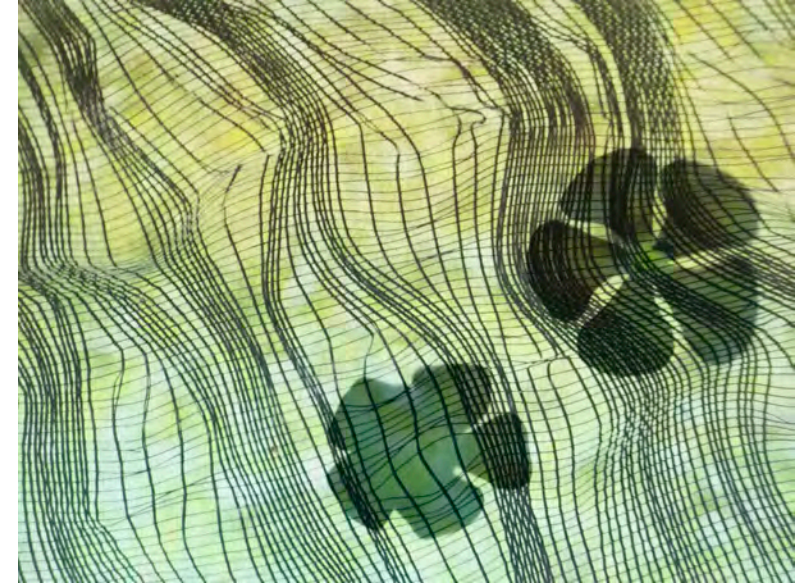
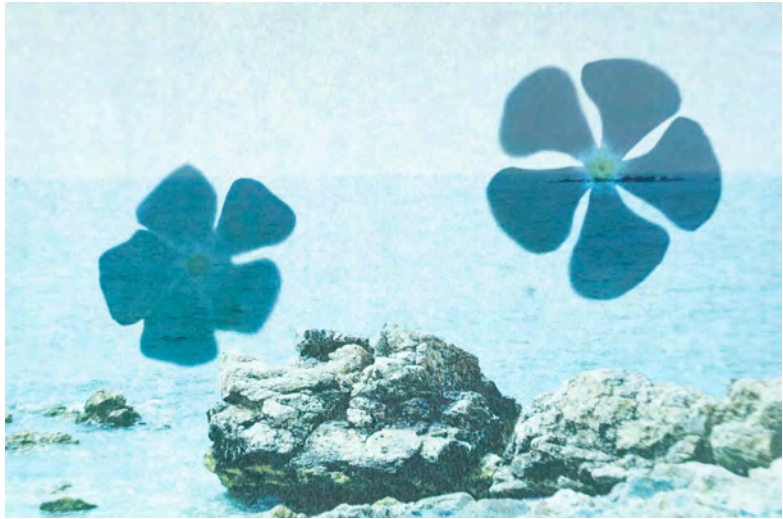

Le roman évoque l'adolescence, période de flottement et de doutes, mais aussi de rêves. Grâce à la table lumineuse, j'ai essayé de créer des paysages qui se mélangent, afin de représenter l'état d'esprit de nos deux protagonistes. En voici quelques-uns, **non-retouchés**.

Expérimentations à la table lumineuse

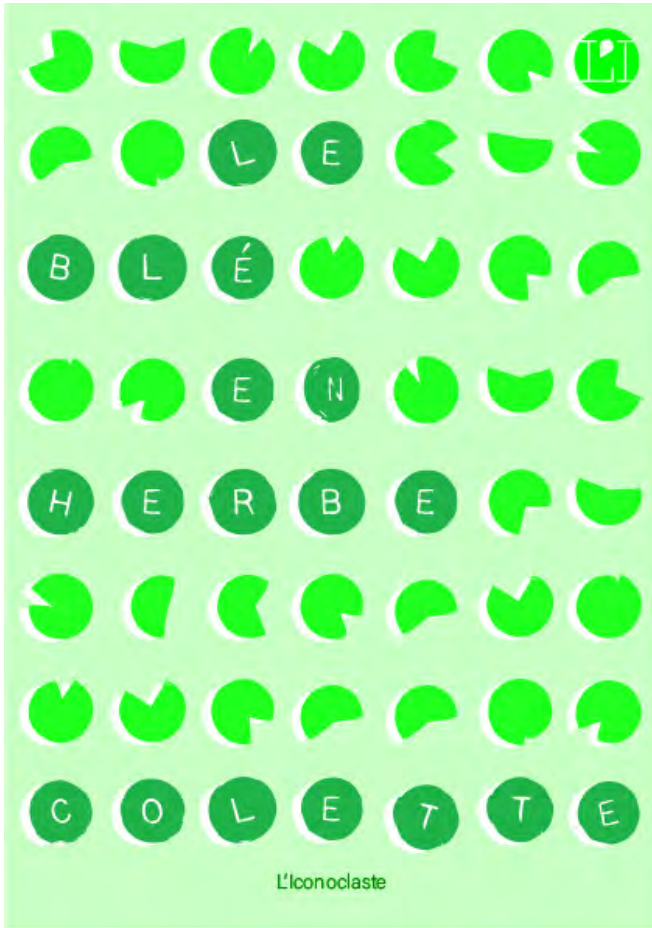

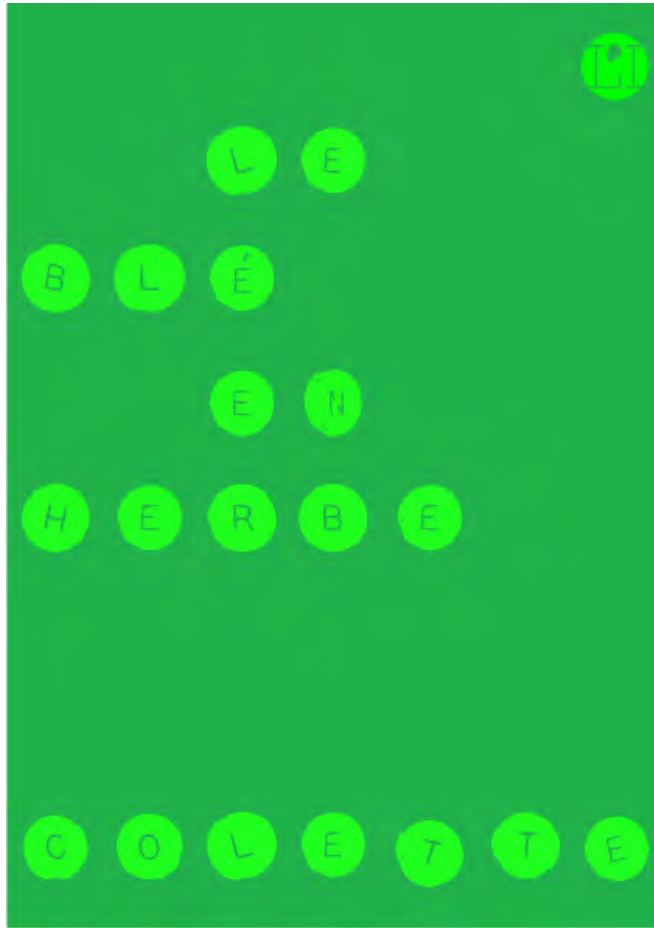
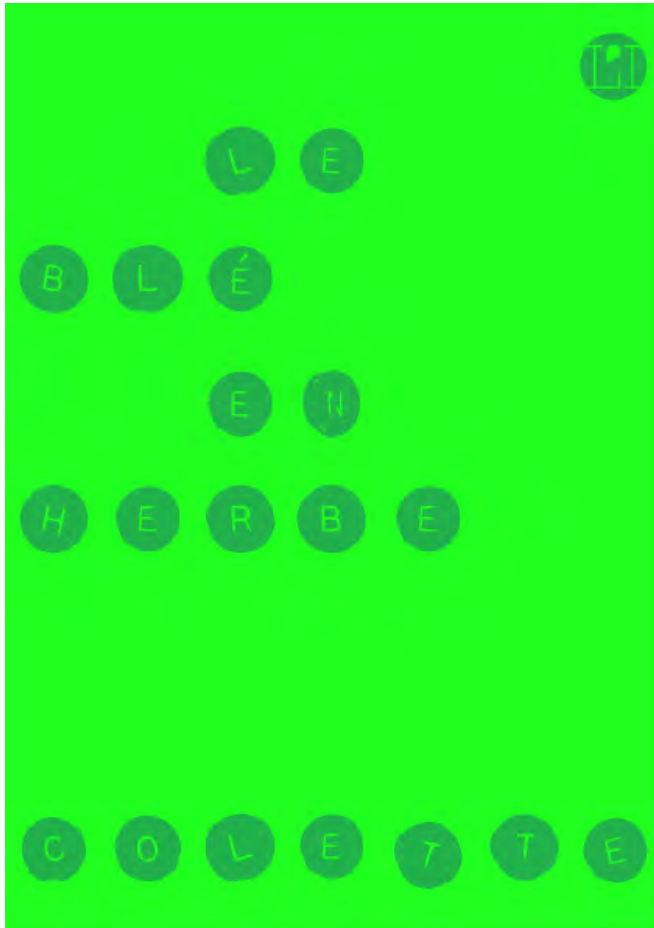

Premiers tests (très rudimentaires)
de mise en page

Tous les étés, Philippe et Vinca se retrouvent en Bretagne dans une maison qui abrite leurs jeux et leur insouciante complicité. Mais l'enfance disparaît, laissant place à l'adolescence et aux sentiments troubles et nouveaux qui appartiennent à cet âge. La souffrance, la trahison et une mystérieuse dame en blanc viennent rompre la fidélité de Phil et troubler l'âme limpide de Vinca.

Le 5ème en Hétéro

© 2013

LE
BLÉ
EN
HERBES
COLETTE

Tous les étés, Philippe et Vinca se retrouvent en Bretagne dans une maison qui abrite leurs jeux et leur insouciante complicité. Mais l'enfance disparaît, laissant place à l'adolescence et aux sentiments troubles et nouveaux qui appartiennent à cet âge. La souffrance, la trahison et une mystérieuse dame en blanc viennent rompre la fidélité de Phil et troubler l'âme limpide de Vinca.

Le Blé en Herbe

Colette

LE BLÉ

Colette

EN
HERBE

LE BLÉ

Colette

EN
HERBE

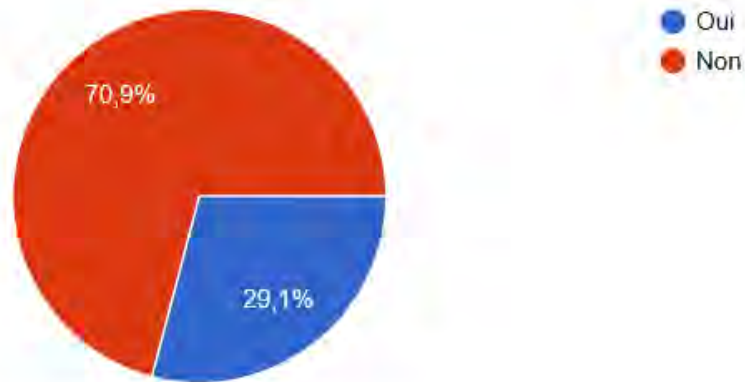
J'ai réalisé un questionnaire quantitatif afin d'avoir l'avis général des jeunes sur les classiques. Je n'ai pas encore interprété les résultats car j'attends de voir si je peux obtenir un peu plus de réponses (pour l'instant j'en ai une cinquantaine recueillies au sein et en dehors de l'ESAAT).

Vous pouvez le voir en cliquant [ici](#) !

Questionnaire quantitatif

Dans une librairie, êtes-vous attiré par les classiques ?

55 réponses

Si non, pourquoi ?

35 réponses

ce ne sont pas des choses qui m'intéresse à première vue

Ce n'est pas ce que je recherche

Je sais même pas où ils sont et je leur connais que le look « pour le bac de français »

Pas envie

Les couvertures sont moches

Ça ne m'intéresse pas

Les couvertures ne sont pas attrayantes

Ça peut être compliqué à lire à cause du dialecte mais je trouve ça ok (J'ai survécu à l'Odyssee alors je peux tout lire). Ça peut aussi trop rappeler l'école

Tout dépend des couvertures et de la présentation

Si l'interprétation finale des résultats se fera un peu plus tard, les réponses m'ont permis de confirmer la pertinence de mon projet. Les classiques n'ont pas la côte chez les jeunes, surtout en considérant qu'une partie des *Oui* a plus de 30 ans.

Et vous, que feriez-vous pour rendre les classiques plus attrayants ? (stratégie marketing, design, etc...)

40 réponses

scolaire) et soit les mettre bien en avant soit les mélanger avec les livres contemporains populaires du même genre (il y a des gens qui les évitent car c'est vieux).

Ne sais pas

Regardes les couvertures des livres aux Etats Unis, je trouve elles sont bien réussies. Si tu vas dans une librairie et tu vois la sections des livres en anglais, je les trouve eux trop beaux

Pour rendre les classiques plus attrayants, je proposerais une stratégie de modernisation : créer des couvertures plus modernes et attractives, utiliser les réseaux sociaux pour les promouvoir, et montrer que leurs thèmes restent actuels (amour, injustice, liberté, pouvoir). On pourrait aussi développer des adaptations en films, séries ou podcasts afin de toucher un public plus jeune. Ainsi, les classiques seraient perçus comme plus accessibles et intéressants.

Couverture plus travailler, les associés dans des rubriques plus contemporaine (ne pas les rassembler au même endroit mais les classés selon leur thème peu importe leur année de publication)

Les mettre en valeur en dehors du cadre scolaire, les présenter moins comme des classiques mais comme des livres "normaux"

Ce qui en sort le plus, c'est que les classiques pourraient gagner à "s'assimiler" aux romans contemporains. Cette scission trop nette semble porter préjudice à la littérature classique, vue comme une catégorie repoussante.