

CONNAISSANCE DE LA PRODUCTION EDITORIALE DE L'ILLUSTRATRICE

Analyse album par album avec renvoi à des références : analyse collégiale Virginie Rappiat / Philippe Thémot / Secteur jeunesse médiathèque Jean Jaurès

Albums	Approche sensible	Références artistiques	Notions en jeu / mise en activité
<p>La spirale bleue / 2008 écrit et illustré Va sortir en Chine, édité en mandarin</p>	<p>Proche et lointain ; mouvement qui joue dans toutes les directions contraints ou libres, Vide et plein Le plein est très chargé, le vide est spatial, ou amniotique, ou liquide, jusqu'au sang Importance de la lumière pour rendre le vide sensible Hésitation sur certains motifs (cils, neurones, ou plumes de paon vues de près...) souvent en opposition avec des motifs géométriques En lien avec l'histoire (même hésitation sur rêve réalité) La présence de l'enfance alors que c'est une adulte qui se souvient d'un rêve d'enfance Forte présence de formes récurrentes assez arrondies : la spirale en particulier. Un usage de la technique qui donne l'impression que des matériaux sont collés (par exemple de la dentelle, du feutre cousu) Jeu entre le fondu Références culturelles : l'Afrique et l'Océanie (le guerrier la case</p>	<p>Klimt / présence du motif, jeu sur le brillant pas brillant, mat, la composition des pages, le rapport entre les visages de Klimt très réalistes et au contraire le fond plus flou (jeu sur la profondeur et le plan) La lumière est présente grâce à la couleur La tension dans l'image grâce à la couleur, les chevelures rousses</p> <p>Gauguin : la couleur et le jeu de l'espace, l'utilisation de certains aplats, la couleur qui structure l'espace et elle n'est pas forcément là où on l'attend ... ce qui nous rapproche du fauvisme (cavalier bleu, etc.)</p> <p>L'imagerie tribale (l'art africain, le masque dogon...)</p> <p>L'art du tatouage Polynésie Micronésie La culture massaï pour l'idée de l'élancement</p> <p>L'art arborigène, l'emploi du matériau, certains motifs</p> <p>L'observation de la structure de la nature par l'imagerie scientifique, tout ce qui est de l'ordre de la structure et qui finit par</p>	<p>Le métissage / le mélange</p> <p>Le collage</p> <p>Le principe du cadavre exquis, le motif automatique / activité autour du remplissage et de la création de motifs par tampons, répétition</p> <p>Travail sur le profil (tous les portraits sont de profil)</p> <p>Travail sur la silhouette la déformation</p> <p>Noir/blanc : La carte à gratter</p>

	<p>africaine et les tatouages maoris... mais l'univers n'est pas clairement défini</p> <p>Le palpable et l'impalpable</p> <p>Le vaporeux</p> <p>Transformation / métamorphose (le papillon bleu qui va le guider va se transformer à la fin)</p> <p>Travail sur les complémentaires (couleur chaude couleur froide), jeu sur les tensions entre deux couleurs avec des inversions entre les doubles pages, introduit une tension dans l'image</p>	<p>faire motif, tout est qui de l'ordre du microcosme</p>	
<p>Lilie couleurs illustré 2009</p>	<p>La légèreté, le caractère aérien / une intensité (l'oblique revient souvent, beaucoup de mouvement et des éléments souvent coupés)</p> <p>Les éditeurs caractérisent le style comme fantastique onirique</p> <p>La présence de la nature / de l'architecture, des éléments du quotidien pour refaire le lien avec le réel</p> <p>Le motif revient avec encore la spirale</p> <p>Des profils là encore mais pas seulement</p> <p>Le jeu des disproportions</p> <p>Des brillances</p> <p>Le noir tableau noir ou pas fini (jeu entre l'esquisse et le travail fini) qui renvoie à l'univers de l'école</p>	<p>Le matériau d'artiste (maison faite avec les outils et matériaux qu'il emploie, mis en abîme)</p> <p>La référence au théâtre d'ombre / cinéma d'ombre Michel Ocelot</p> <p>Les références précédentes restent vraies</p> <p>Certains trompes l'œil / collages vrais faux</p> <p>Assemblage réf Schwitters</p> <p>Univers du cirque / jeu sur l'ombre et les architectures / l'équilibre et aussi couleurs lumières, les funambules</p> <p>L'univers du rêve surréaliste, les rencontres fortuites, improbables (les maisons de</p>	<p>Fini pas fini : l'enfant pourrait finir</p> <p>Grand/petit disproportions</p> <p>Voir à travers</p> <p>Les jeux de transparence, de filtre</p> <p>Le collage</p> <p>Le décalage</p>

	<p>(ardoise, le cahier...) L'élément eau est très présent (la goutte, la gouttelette, la coulure...) avec ce qui lui est associé (l'effet miroir de la double page jaune rouge, comme le test de Rorchat) Les matériaux dessinés sont mis en volume (pour donner plus de présence) / jeu esquisse réalisme Une double page porte sur le regard, le vu / le non vue (la loupe, l'œilleton, la lucarne.. Les jeux de transparence A nouveau rêve réalité Certaines pages Mikado / architecture</p>	<p>papier) Le batik</p>	
<p>Funambule illustration uniquement 2010 C'est aussi l'histoire d'un retour en arrière va et vient entre l'enfance aérienne et le grand saut</p>	<p>« L'auteur a dit à l'illustratrice <i>quand j'étais petit j'ai rêvé de fleurs barbe à papa</i> »...</p> <p>Présence de souvenirs d'enfance de l'illustratrice : le coquelicot et la coccinelle La coccinelle est associée au garçon et la libellule à la fille : nostalgie de l'enfance représentée par les sujets et les éléments Complémentarité entre le bleu vert et les rouges L'apesanteur est toujours présente La lumière est étonnante : elle provient d'une sorte de coton, de neige magique qui enveloppe adoucit accompagne les</p>	<p>Référence à l'univers du conte (la petite maison en pain d'épice, Hansel et Graetel)</p> <p>Lumière et symboles/ travaux des symbolistes Et le travail de Monet (nénuphars et cathédrale de Rouen)</p> <p>Art nouveau / entrelacs et référence à la publicité ancienne, l'ornemental, les bijoux (Lalique, Bulgarie) et trouver dans le milieu de la mode (expo costume jardin à Moulins il y a deux ou trois ans, petit catalogue édité, trouver sur le site et contacter le musée, ou cartes postal)</p> <p>La photo : la morsure de la lumière qui</p>	<p>La superposition, les jeux de niveau les strates Fabriquer une profondeur par une superposition d'éléments plans Ou travailler avec du calque</p> <p>La carte à gratter (en référence à la gravure May Angeli)</p> <p>« L'impression de matière » / blanc qui a une présence matérielle</p>

	<p>personnages : la lumière est un personnage</p> <p>Le symbole du physalis, « l'amour en cage », fruit qui se mange</p> <p>Forte présence du symbole (le physalis est en forme du cœur, le physalis s'ouvre et l'amour se libère)</p> <p>Le rapport à la matière est fort mais différent (le rideau de perle, le cadre en dentelle)</p> <p>La nostalgie (photo en noir et blanc portrait dans cercle)</p>	<p>vient attaquer le support (musée Niepce !)</p> <p>La gravure sur bois (M Angeli)</p> <p>Le batik</p>	
Les mille et une nuits illustration	<p>Le cahier des charges est trop contraignant, l'influence de l'éditeur est trop massive pour qu'on considère que cela soit adapté à la rencontre sensible</p>		
Nature en fête	<p>Fusion des différentes caractéristiques passées</p> <p>Place au vide</p> <p>Force du temps, paysages arrêtés</p> <p>Paysages fantastiques peuplés de structures imaginaires à destination du minuscule : sensation de vie souterraine.</p> <p>Magie créée par une gestion de la lumière maîtrisée, née d'un peuple de personnages et d'animaux éclairés de l'intérieur, à la façon des lucioles.</p> <p>Effets de matières importants dans les espaces vides, colorés à la façon de la voie lactée.</p>	<p>Les peintres de la couleur mais aussi ceux de la lumière (cf. toutes les références présentées dans les dossiers).</p> <p>Les rapports d'échelle sont très fort : le minuscule est magnifié, et passe souvent au premier plan ou devient un motif.</p> <p>Curieusement, sans le traitement plastique de La spirale bleue, on retrouve pourtant, dans les choix de sujet et dans l'emploi des éléments naturels, l'usage du motif : référence aux cultures traditionnelles.</p> <p>Emploi plus fort du sfumato (référence à De Vinci).</p>	<p>Clair obscur</p> <p>Sfumato</p> <p>Rapports d'échelle</p> <p>Mystère, magie</p> <p>Temps suspendu</p> <p>Expansion</p> <p>Rapports de tension lignes/masses, couleurs complémentaire, humain/monde de la nature, souterrain/surface.</p>

Site pour récupérer vidéo,

Planeterevee.com

Prépa expo Virginie Rapiat, album par album