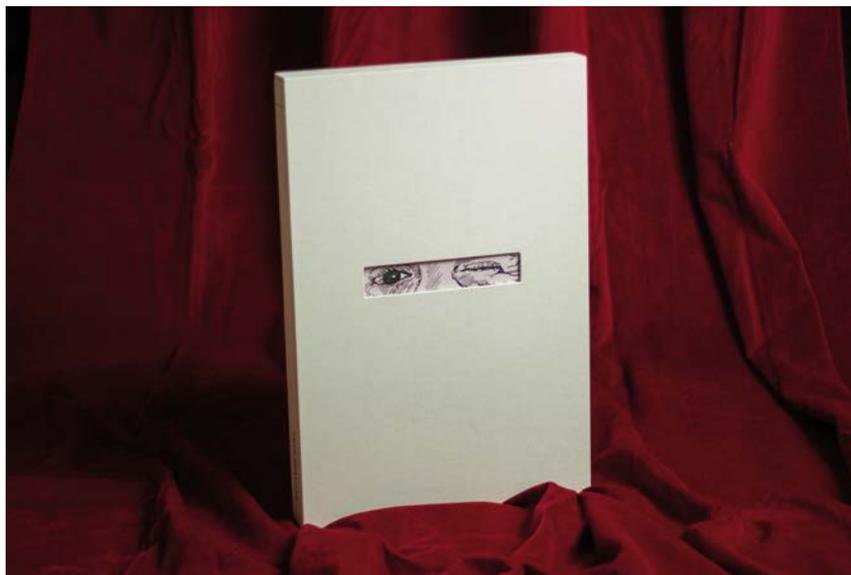

Projet de diplôme en design éditorial

En vitrine d'exposition de la salle F

« Un livre-spectacle »

Réinterprétation graphique de *Capitaine Bada*
de Jean Vauthier, théâtre de l'absurde

Yohan Bonnet, École de Condé, 2017

{ BnF

Présentation du projet en salle F

La salle F est l'une des 10 salles de lecture tous publics de la Bibliothèque François-Mitterrand à Tolbiac.

Elle permet aux lecteurs de consulter plus de 20 000 ouvrages en art dans les disciplines suivantes : histoire de l'art, architecture, sculpture, dessin, peinture, gravure, mode, photographie, arts décoratifs, design, arts du jardin et arts du spectacle.

[Stockmann : fabrication de bustes en cire : artiste peignant un buste.](#) Agence Meurisse, 1925.

Afin de faire connaître et de valoriser nos collections et l'art en général, divers projets sont mis en place en salle F et sur le site internet de la BnF : sélection d'ouvrages avec bibliographies, table d'actualité artistique, billets de blogs...

La présentation d'un travail artistique dans la vitrine d'exposition relève de ce même objectif.

Nous avons ainsi souhaité créer un projet avec une école d'art parisienne.

L'École de Condé a répondu favorablement à notre appel, ce dont nous nous réjouissons.

L'œuvre exposée est donc le fruit du travail d'un étudiant en arts graphiques, en photographie ou en restauration du patrimoine, issu de l'École de Condé.

Cette exposition est accompagnée de ce livret-ci, destiné à présenter le projet, l'École de Condé, l'artiste et à donner quelques clés d'interprétation de son oeuvre.

L'œuvre exposée ayant des liens étroits avec nos ouvrages en art, une sélection d'ouvrages est proposée à la libre consultation des lecteurs. N'hésitez pas à les feuilleter !

Présentation de l'École de Condé

En collaboration avec la BnF, l'École de Condé vous propose ici un cycle d'exposition de projets de fin d'études. Pour la plupart interrogeant la forme éditoriale, tournés vers diverses formes d'art, ces projets trouvent naturellement leur place dans la salle F, lieu de convergence entre art et écrit. Le projet d'Angèle Fachan, qui propose une réédition expérimentale, sensorielle, de *Fragments d'un discours amoureux* de Roland Barthes, initie cette série.

En guise de présentation rapide, je dirais qu'à l'École de Condé, nous voudrions être le lieu où chaque étudiant puisse développer ses capacités, sa détermination. Où son apprentissage de l'autonomie va lui permettre d'élaborer sa trajectoire personnelle.

Parce que rien de bon ne se fait sans confiance, rien de bien ne se fait sans passion, l'école est tout d'abord est un lieu de vie, qui pratique l'intelligence collective et encourage l'esprit d'initiative. Véritable laboratoire pédagogique, l'école pratique une pédagogie inventive, ouverte, bienveillante et exigeante, dans une culture du dépassement de soi.

Nous travaillons à la mobilité intellectuelle des étudiants, à construire un équilibre fécond entre le faire et l'abstraction, à développer leur curiosité du monde. Une culture étendue est essentielle pour acquérir des racines permettant de construire une vision systémique globale, inventer un rapport fécond et créatif aux outils numériques et aux nouvelles formes de pensée qu'ils génèrent.

Parce que chaque étudiant est différent, parce que les rêves et les talents ne se ressemblent pas, l'École est plurielle. Nos formations s'inscrivent dans les quatre champs du design (graphisme, architecture intérieure, objet, mode), dans les domaines de la création digitale UX UI, de l'illustration, la BD, l'animation, la photographie et la restauration du patrimoine (Titres certifiés par l'État -RNCP jusqu'au niveau I). Les collaborations entre les étudiants de ces différentes formations sont encouragées et permettent à chacun d'en comprendre les interactions futures.

Anticiper l'évolution des entreprises et institutions en formant de designers et professionnels de l'image de haut niveau, capables d'inventer un monde résolument nouveau, est notre projet.

Dominique BECCARIA

DIRECTRICE GENERALE

Réseau de l'ÉCOLE DE CONDÉ

Paris-Lyon-Bordeaux-Nice-Nancy-Marseille-Toulouse

« Un livre-spectacle »
Réinterprétation graphique de
***Capitaine Bada* de Jean Vauthier**

Présentation du projet

Contexte

« J'ai depuis toujours un goût prononcé pour le théâtre. J'en suis aussi bien un spectateur qu'un lecteur mais je regrette de ne pas trouver dans l'expérience de la lecture théâtrale une émotion aussi forte que celui vu sur scène. Pourtant, le texte et les mots sont là, avec leur force et leur sensibilité.

Molière disait : « Le théâtre n'est fait que pour être vu ». L'historienne Anne Ubersfeld affirme, quant à elle, que « le texte de théâtre est illisible sans la représentation qui lui donne sens ».

Doit-on comprendre alors que l'expérience de lecture du texte théâtral ne peut pas revêtir un aspect suffisamment spectaculaire, à la hauteur d'une mise en scène ?

Problématique

C'est à partir de cette interrogation qu'un enjeu créatif se pose. En tant que designer graphique et passionné d'édition, quelle forme est-il possible de déployer pour faire du théâtre à lire un théâtre à vivre ?

Réflexions

Des graphistes ont déjà ouvert ce questionnement dans les années 1950 et 1960. Robert Massin en fait partie avec son interprétation de *La Cantatrice Chauve* de Ionesco, dramaturge pionnier du genre de l'absurde. Le théâtre de l'absurde suppose un style expressif et des éléments visuels denses ; il a pour objectif un spectacle total. Il m'a donc paru être une matière riche et créative pour questionner l'expérience de lecture théâtrale.

Du théâtre de l'absurde sont surtout connues les oeuvres de Ionesco, de Beckett ou encore de Jean Genet. Jean Vauthier, bien moins connu, est pourtant un dramaturge majeur du courant de l'absurde français puisqu'il fait partie des pionniers du mouvement. Sa pièce emblématique, *Capitaine Bada*, n'est pourtant plus éditée aujourd'hui et de fait elle est peu connue et peu mise en valeur. J'ai réussi à me procurer cette pièce non sans difficulté. Il m'est apparu comme une évidence de travailler à partir de celle-ci pour valoriser cette œuvre délaissée du patrimoine littéraire français.

Mon projet consiste en la réédition de cette pièce à travers une interprétation graphique qui questionne l'objet livre de théâtre et l'expérience même de la lecture théâtrale. C'est un projet expérimental qui doit interroger les ressorts d'animation du livre dont l'enjeu est d'introduire les composants qui font du théâtre un art vivant, à savoir l'espace, le décor, les comédiens sur scène ou encore la lumière...

Le livre doit être une scène, vecteur d'émotions, un livre-spectacle. Mon travail de designer graphique s'apparente à celui d'un metteur en scène qui, après lecture de la pièce, doit pouvoir endosser le statut d'un « metteur en page », pour faire vivre l'expérience du théâtre au lecteur qui deviendra aussi spectateur.

La pièce en quelques mots

Écrite en 1949, elle raconte en trois actes l'histoire d'un amour tumultueux entre Bada et Alice. Bada est un poète déchu, en lutte perpétuelle contre lui-même et contre Alice, qui passera son temps à lui réclamer de la tendresse, à fuir ses brutalités et à osciller entre adoration et détestation.

Direction artistique et choix graphiques

Une collaboration avec Raphaël Votte, illustrateur

Qui dit théâtre dit personnages. J'ai décidé de collaborer avec l'illustrateur Raphaël Votte pour donner vie aux personnages de cette pièce. Son travail autour des exagérations des expressions est idéal et approprié pour représenter des personnages tirés de l'absurde. Ce livre de 192 pages aura nécessité une commande de 29 illustrations.

Le format du livre et le coffret

Le 1er choix formel a été d'interroger le format. Puisqu'il est la scène du texte, il doit favoriser l'immersion dans la pièce mais sans altérer la lisibilité des mots. Pour ces raisons, c'est un format de 26,5 x 39 cm, légèrement plus petit qu'un A3.

Le 1er contact du lecteur avec la pièce est un étui en toile. Il sacralise la pièce qu'il renferme et permet le premier échange de regard entre le lecteur et un personnage : Capitaine Bada vous est présenté, Dédéboum de son surnom. Celui-ci est pris au piège dans une pièce où Jean Vauthier son créateur le torture. C'est à nous lecteur que revient la responsabilité de libérer Bada, qui tente de son côté de nous amadouer avec un clin d'oeil espiègle.

Page présentation des personnages

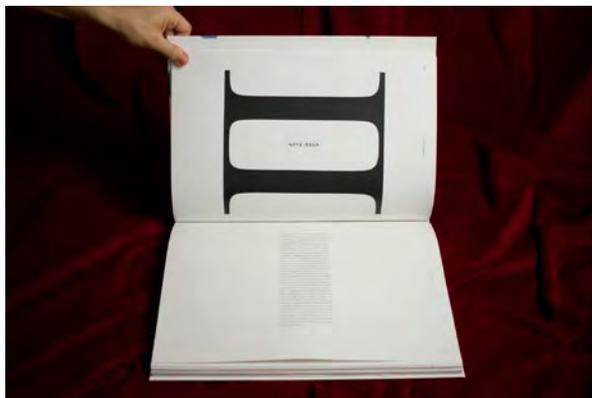
Comme tout livre de théâtre, les personnages sont présentés en début de pièce. Cette double page annonce un univers couleur propre à chacun d'eux. Une couleur unit Bada et Alice, le rose, symbole de tendresse. Le bleu pour Bada, à cheval entre mélancolie et sagesse. Pour Alice, le choix s'est porté sur le jaune, couleur de sa vie entre positivité et mensonge.

Entrées d'actes

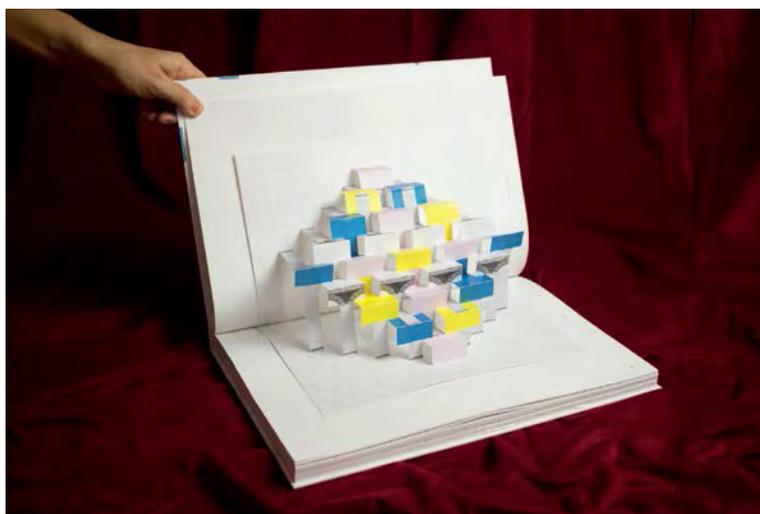
Le théâtre se structure en actes. Et cette pièce en a trois. Trois doubles pages sont donc consacrées à ces transitions qui marquent un temps fort dans la structure de la pièce.

Dans *Capitaine Bada*, il y a des informations à chaque début d'acte pour permettre au lecteur de mieux s'insérer dans la pièce. Pour renforcer le caractère absurde de celle-ci, c'est la lecture qui va être modifiée. Les entrées d'acte se font en lecture verticale et le lecteur adopte alors une autre attitude de lecture.

Pages pop-up

La particularité de la pièce est d'avoir une seule indication de décor. Elle est donnée au début de l'acte I : « Architecture de scène : Arcades, colonnes ; lieux clos par des portes ; sol dallé à beaux carreaux. » Mon travail a donc été d'imaginer ce décor dans lequel évolue l'histoire. Et l'une des réponses favorisée a été sa création par le pop-up. Il permet au livre de l'enrichir d'une troisième dimension permettant de spatialiser la pièce. Il favorise la dimension spectaculaire, d'autant que c'est au lecteur de le déployer. Il intervient après chaque entrée d'acte pour contextualiser la pièce.

Des pages illustrées

Les pages illustrées sont l'occasion de donner un visage à Alice et Bada. Les illustrations permettent de rendre compte des émotions qu'ils traversent. Elles ont principalement été réalisées grâce aux didascalies qui apportaient des informations clés, donnant matière à interprétations. Ces pages rendent compte de ce qu'est le théâtre de l'absurde : excès, émotivité exacerbée, importance des mots qui sont comme lancés dans l'air. Sur ces pages apparaissent également quelques éléments de décor. Le théâtre de l'absurde fait évoluer des personnages en « non lieu » ; c'est donc en créant des décor sans début ni fin que le lecteur doit évoluer dans la pièce. Des pages plus classiques alternent avec ces pages illustrées. C'est l'occasion pour le lecteur de se concentrer sur le sens des mots de la pièce. Ce sont des pages purement littéraires. Elles sont l'occasion de distinguer en arrière-fonds une grille très légère. Celle-ci traduit la matérialité d'un espace, d'un cadre qui rappelle l'espace clos d'une scène.

Pages extensibles

Mais ce livre est aussi un format dans un format. S'il est scène, il doit s'épanouir dans l'espace. Trois pages extensibles vont provoquer la surprise du lecteur puisque cette pièce ne peut pas se poursuivre s'il ne fait pas la démarche d'ouvrir le décor en dépliant les pages.

Pages « Lettres » en découpe

Enfin, ce livre est aussi la rencontre d'un lecteur avec un texte. Deux pages de lettres dentelles, insérées entre deux pages de dialogues, vont donc lui permettre de s'accaparer la force des mots. L'utilisation de la découpe laser facilite les jeux d'ombres et de lumière. Elles renforcent le caractère gueulard et expressif des personnages absurdes du livre. »

Yohan Bonnet

Mentions

Reliure du livre réalisée par l'atelier Houdart

Instagram de Raphaël Votte : @raphaelvotte

Instagram de Yohan Bonnet : @bonnet.yohan

Bibliographie

Sur *Capitaine Bada* et le théâtre de l'absurde

Cande, Daniel

Capitaine Bada. Mise en scène de Marcel Maréchal [Image fixe] : photographies. Paris : Daniel Cande, 1987.

Disponible en ligne sur Gallica : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9002262q>
(consulté le 23.11.2019)

Ionesco, Eugène

La cantatrice chauve : anti-pièce, suivie d'une scène inédite. Interprétations typographiques de Massin. Paris : Gallimard, 1972. 184 p.

Salle H – Littératures d'expression française – [84/4 IONE 4 cant]

Jacquart, Emmanuel C.

Le théâtre de dérision : Beckett, Ionesco, Adamov. Paris : Gallimard, 1974. 313 p. (Collection Idées ; 311. Littérature)

Salle H – Littératures d'expression française – [809.2 JACQ t]

Pruner, Michel

Les théâtres de l'absurde. Paris : Nathan, 2003. VI-154 p. (Lettres sup.)

Salle H – Littératures d'expression française – [842.914 09 PRUN t]

Sur le théâtre et l'art de la mise en scène

Théâtre(s) : le magazine de la vie théâtrale. Nantes : Millénaire presse, 2015-
Salle F – Art – [ART Thea < N° 13 (2013, printemps)- >]

Boisson, Bénédicte ; Folco, Alice ; Martinez, Ariane
La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours. Paris : Presses universitaires de
France, 2010. 271 p. (Licence : lettres)
Salle F – Art – [792.02 BOIS m]

Centre national du théâtre
Choisir et jouer les textes dramatiques. Paris : Ed. théâtrales, 2003. 223 p.
Salle F – Art – [792.094 4 CENT c]

Danan, Joseph
Qu'est-ce que la dramaturgie ?. Arles : Actes Sud-Papiers, 2017. 76 p. (Apprendre)
Salle F – Art – [792 DANA q]

Freydefont, Marcel ; Muston, Susanna ; Gangloff, Emmanuelle
Scénographier l'art. Futuroscope : Canopé éditions, 2015. 62 p. (Maîtriser, ISSN
2416-6448)
Salle F – Art – [708 FREY s]

Fritsch, Luc
Le grand livre du théâtre. Paris : Eyrolles, 2014. 529 p. (Le grand livre du)
Salle F – Art – [792.094 4 FRIT g]

Sénéquier, Axel
*Manuel de mise en scène : pour les passionnés de théâtre débutants et
expérimentés*. Lavérune : l'Entretemps éditions, 2016. 253 p. (Les points dans les
poches)
Salle F – Art – [792.02 SENE m]

Viala, Alain
Le théâtre en France. Paris : PUF, 2016. 538 p. (Quadriges. Manuels : littérature,
linguistique)
Salle F – Art – [792.094 4 VIAL t]

Sur le graphisme éditorial

Gill, Eric

Un essai sur la typographie. Paris : Ypsilon éditeur, 2018. 179 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie - [686.22 GILL e]

Jubert, Roxane ; Rouard-Snowman, Margo

Massin et le livre : la typographie en jeu : exposition, Paris, Galerie d'exposition de l'ENSAD, 2 février-7 avril 2007. Paris : ENSAD : Archibooks, 2007. 151 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie - [686.209 04 JUBE m]

Kokhuis, Merel

Masterclass: graphic design : guide to the world's leading graduate schools. Amsterdam : Frame Publishers, 2014. 301 p.
Salle F – Art – [741.6 KOKH m]

Newark, Quentin

Comprendre le design graphique. Paris : Pyramyd, 2017. 189 p.
Salle F – Art – [741.6 NEWA c]

Samara, Timothy

Manuel de design graphique : connaître les règles du graphisme et l'art de les détourner. Paris : Dunod, 2014. 320 p.
Salle F – Art – [741.6 SAMA m]

Voir aussi :

Le site internet de l'Ecole de Condé : www.ecoles-conde.com

Vous pouvez nous suivre sur :

<https://twitter.com/labnf>

<https://www.facebook.com/bibliothequebnf/>

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand

Quai François-Mauriac,

75706 Paris Cedex 13

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59

<https://www.bnf.fr>