

L'IMAGE DE LA FABLE

Illustrateur	Date et technique de l'édition	Éléments de biographie	Caractéristiques du dessin	Vision des personnages et des fables	Lien sur le site de Gallica ou Lafontaine.net
<p>François Chauveau 1613-1676</p> 	<p>1668 Gravure (taille douce)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Premier illustrateur de La Fontaine. - S'est d'abord fait connaître par son travail d'illustrateur pour Corneille, Scarron, Molière, La Fontaine... - Est nommé graveur du roi en 1662. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vignette de petit format carré en tête de chaque fable, soulignée par un épais cadre au trait noir - Importance des contrastes - Détails nombreux malgré la petitesse du format - Attitudes dynamiques et vivantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Format de la miniature qui oblige à une vision synthétique de l'histoire - Expressivité des figures humaines opposée aux figures animales qui en sont dépourvues : volonté naturaliste - Illustration du moment crucial et le plus frappant de la fable 	<p>[Illustrations des Fables choisies mises en vers.] / François Chauveau, dess. et grav. ; Jean de La Fontaine, aut. du texte Gallica (bnf.fr)</p>
<p>Jean-Baptiste Oudry 1686-1755</p> 	<p>1729-1734 Gravure (taille-douce)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formation de portraitiste auprès du peintre Nicolas de Largillière. - Occupe des fonctions importantes dans le paysage artistique officiel : directeur de la manufacture de tapisserie de Beauvais en 1734, de celle des Gobelins en 1748. - Surtout connu aujourd'hui pour ses scènes de chasse et de nature morte, mais a pratiqué tous les autres genres. 	<ul style="list-style-type: none"> - Planches en pleine page, agrémentées d'une légende - Présence d'un cartouche avec le titre - Décor et figures très détaillés - Importance des décors champêtres ou figuration d'architectures classiques - Juxtaposition de hachures pour figurer les différentes gammes de teintes - Attitudes dynamiques et vivantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrations naturalistes (animaux dessinés d'après ceux de la ménagerie de Versailles) - Le plus souvent, choix d'illustrer le moment crucial et le plus frappant de la fable - Volonté d'illustration plus que d'interprétation 	<p>Les illustrateurs de La Fontaine.</p>

<p>Jean-Jacques Granville 1803-1847</p> 	<p>1837 Gravure (xylographie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A fait de nombreuses caricatures pour des journaux comme « La Caricature », « La Basse-Cour ». - Influencé par les progrès de la biologie au XIXe s. : est surnommé le « Buffon de la lithographie ». 	<ul style="list-style-type: none"> - Vignettes toutes de même format - Compositions semblables : un premier plan avec la scène principale, arrière-plan avec le décor ou une scène secondaire - Importance du dessin - Demi-tons par juxtaposition de hachures - Figures tantôt complètement naturalistes, tantôt hybrides : combinaison de traits humains et animaux dans la même figure 	<ul style="list-style-type: none"> - Animaux en habits, postures et expressions humanoïdes, voire corps totalement humains - Humains aux traits caricaturaux et costumes contemporains - Humour : mise en avant du comique des fables 	<p>[Illustrations des Fables] / J. J. Grandville, dess. ; Brévières, Hébert, Piaud [et al.], grav. ; Jean de La Fontaine, aut. du texte Gallica (bnf.fr)</p>
<p>Gustave Doré 1832-1883</p> 	<p>1867 Gravure (xylographie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Figure centrale du romantisme ; a touché à tous les genres, tous les formats et toutes les techniques, toujours avec une maîtrise virtuose du dessin et un sens aigu de la tension dramatique. - scènes sombres et terrifiantes qui font écho aux romans noirs du début du XIXe siècle. 	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrations de deux formats différents : vignettes en bandeau précédant le texte et, pour certaines fables, illustrations en pleine page - Importance des contrastes - Souplesse du trait - Dans les figures, importance du travail des volumes et des modelés - Travail du clair-obscur - Travail de la profondeur, juxtaposition de plans (en particulier dans les pleines pages) : mises en scène complexes avec interaction entre les plans et multiplicité des points de vue (plongée, contre-plongée...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Importance de la tension dramatique qui passe par la puissance évocatrice du noir et blanc - Animaux figurés avec des postures et attitudes naturalistes, mais parfois aussi représentés par des figures humaines - Vision sombre et tragique des fables, en particulier dans les grandes illustrations : les bandeaux présentent un trait plus léger - Le réalisme des personnages n'exclut pas l'introduction du fantastique 	<p>[Illustrations des Fables.] / Gustave Doré, Rigaud, Fellmann, [et al.], dess?; Pannemaker, Prunaire, Duhamel, Bertrand, Huyot [et al.], grav. ; Jean de La Fontaine, aut. du texte Gallica (bnf.fr)</p>

			- Décor et figures d'une même qualité de détails	- Décor qui participe souvent de la terreur du spectateur devant l'image (espaces inquiétants : forêts, paysages nocturnes...)	
<p>Auguste Delierre 1829-1891</p> 	<p>1883 Gravure (eau-forte)</p>	<p>Peintre de scènes de genre, de natures mortes, mais aussi de portraits et de peintures d'histoire.</p>	<p>- Cadres stylisés, au décor plus ou moins abondant et différent d'une fable à l'autre - Variété des compositions et de la mise en page, parfois découpage de l'illustration en deux images</p>	<p>- Animaux figurés de façon naturaliste mais rendus avec une certaine expressivité - Le ton varie d'une fable à l'autre : avec plus de tension dramatique ou d'humour de l'une à l'autre</p>	<p>[Illustrations de Les Fables.] / A. Delierre, grav. ; Jean de La Fontaine, aut. du texte Gallica (bnf.fr)</p>
<p>Louis-Maurice Boutet de Monvel 1850-1913</p> 	<p>1888 Quadrichromie</p>	<p>- Influencé par un voyage en Algérie dans sa jeunesse, est marqué par la lumière crue et les couleurs vives des décors. - Est l'un des premiers à créer un langage imagé adapté à un public enfantin par une simplification du trait et des procédés graphiques percutants. - Est reconnu dans le domaine de</p>	<p>- Simplicité et dépouillement du dessin : lignes faisant apparaître les figures comme des silhouettes, toujours en pied, mais absence d'ombres, de modelés, d'épaisseur - Couleur : palette subtile, dégradés de couleurs pastel - Importance donnée à la composition et à la mise en page, qui participent de la puissance évocatrice du dessin - Disparition du décor qui n'est présent que par</p>	<p>- Lisibilité du dessin qui répond à une volonté de souligner la vision moraliste des fables, mais toujours avec humour et bienveillance - Figures animales attendrissantes, aux traits animaux mais aux expressions anthropomorphes - Pas de volonté particulière de naturalisme, plutôt standardisation des figures</p>	<p>Fables choisies pour les enfants / La Fontaine ; ill. par M. B. de Monvel Gallica (bnf.fr)</p>

		<p>l'illustration enfantine mais est également un grand portraitiste et un peintre de décor confirmé.</p>	<p>quelques éléments essentiels à la compréhension de l'histoire, disparition de l'arrière-plan, donc absence de profondeur, espace bidimensionnel : les figures occupent toute l'attention du spectateur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Découpage tabulaire des scènes en plusieurs images donnant une vision synoptique et continue de la fable 		
<p>Benjamin Rabier 1864-1939</p> 	<p>1906 Quadrichromie</p>	<p>Benjamin Rabier fait ses débuts dans la presse illustrée au moment où la presse prend son essor. Il connaît le succès dès la fin du XIXe s., en particulier dans l'illustration enfantine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variété des compositions, avec des images dont l'emplacement et la disposition autour de la page varie d'une fable à l'autre. Généralement, on retrouve une image principale et autour d'elle sont disposées d'autres images secondaires - Certaines planches sont colorisées, d'autres apparaissent simplement en nuances de gris - Présence d'un cerne noir - Aplats de couleurs, coloris tendres - Un cadre décoratif plus ou moins détaillé peut parfois apparaître 	<ul style="list-style-type: none"> - Animaux « souriants » qui caractérisent le dessin de Benjamin Rabier, mais aussi gamme très diverse d'expressions - Interprétation des fables adaptée aux enfants : dessin tendre et léger, où la morale de la fable apparaît avec humour et clarté 	<p>Fables / de La Fontaine ; illustrées par Benjamin Rabier Gallica (bnf.fr)</p>