

CHAPITRE 4

LES COLLECTIONS

Référentiel et savoir associés

- S.4.3.4. Déclinaisons d'un principe visuel.
- S.4.3.4. La ligne graphique de la collection.
- S.4.3.4. L'identité de la collection.

Objectifs :

- Savoir décliner un principe visuel.
- Savoir charter une collection.
- Créer une identité pour une collection.

SOUS-CHAPITRE 1

DÉCLINAISON D'UN PRINCIPE VISUEL POUR UNE COLLECTION

Nous allons étudier la charte graphique d'une collection, c'est un document qui définit les règles pour l'utilisation de ces éléments graphiques, puis nous étudierons l'identité visuelle : un ensemble d'éléments utilisés pour créer une image cohérente et reconnaissable d'une collection.

Nous allons dans un premier temps comprendre le principe de fabrication d'une couverture, ensuite nous verrons où doivent être placés les éléments constants et les éléments variables.

LE PRINCIPE

L'objectif est de trouver une présentation pouvant convenir pour tous les types d'œuvres de la collection à présenter. Nous allons rédiger une charte rédactionnelle et graphique très complète permettant à tous les nombreux intervenants de cette collection d'avoir un repère pour qu'ils conservent son unité au fil du temps.

1 LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Recherche iconographique et direction artistique

Le travail consiste à lire le livre puis à trouver l'image qui va donner au lecteur une idée de l'atmosphère de ce dernier tout en restant dans une cohérence visuelle avec l'ensemble de la collection. L'image pouvait être commandée à un illustrateur ou provenir d'une agence.

Inventer la charte graphique qui décrit l'ambiance et la tonalité de l'œuvre. Il faut que la couverture, le motif, le dessin et les couleurs soient vraiment représentatifs de l'atmosphère du livre.

Par exemple, pour les couvertures suivantes, la charte spécifie qu'ils doivent être traités en bichromie. Grâce à cette technique nous reproduisons par l'impression une image à l'aide de deux couleurs, en général il s'agit d'un noir et d'une couleur en ton direct (pantone*, par exemple).

Dans la charte donnée à l'infographiste, nous retrouvons le procédé de séparation des couleurs. L'image doit être composée de deux couleurs (deux encres sont utilisées dont souvent le noir et une couleur d'accompagnement) pour un procédé offset.

Voici donc une partie de la charte graphique donné aux maquettistes et aux illustrateurs afin de réaliser le visuel d'un ouvrage collection Classique en tête de la Sedrap.

Établir la charte

Chère illustratrice, cher illustrateur,

Les romans de la collection « Classiques en tête » seront imprimés en « 2 couleurs » (= 2 couches = 2 plaques = Noir + ton direct Pantone xx).

Les images seront principalement réalisées sur la couche du noir (niveau de gris) et, de manière partielle, seulement quelques éléments seront mis en valeur par cette 2e couleur (ton direct Pantone xx).

Cette opération de mise en couleur (niveau de gris > vers > ton direct Pantone xx) sera assurée par nous-même. Nous vous demandons juste de nous fournir vos images au format photoshop (.psd), en mode « niveau de gris » en prenant bien soin d'isoler les éléments qui seront mis en valeur sur un calque séparé (Calque 2).

Pour obtenir des effets de transparence entre le noir et l'élément en couleur (comme dans l'exemple ci-dessous), veuillez à toujours travailler le noir sur le calque d'arrière-plan.

Pour résumer, votre fichier doit ressembler à ceci :

- Calque 1 = image d'arrière-plan (couche « gris » = noir = plaque 1)
- Calque 2 = éléments, détails mis en valeur (couche « gris » = transformé par nous-même via InDesign en ton direct Pantone xx = plaque 2)

Calque 1 (Arrière-plan)
Image d'arrière-plan avec rehauts de noir pour la chemise
Couche « gris »

Calque 2 (détails)
Motif traité en « valeur de gris »
Couche « gris » > Ton direct Pantone XX

Résultat une fois mis en page dans InDesign

C'est au moment de la validation du rough que vous conviendrez avec Sandra Boèche et Isabelle Serviole des éléments qui seront mis en valeur. Vos propositions seront les bienvenues.

Les illustrations n'auront pas de fond perdu, aucun trait de l'illustration ne devra partir à la coupe.

Merci et bon travail

1/2

CONTRAINTES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES À LA COUVERTURE

- La zone en jaune orangée est la zone à illustrer: il faut prévoir en plus 10 mm de fond perdu de chaque côté.
- Prévoir de travailler sur des calques différents: les éléments qui constituent le décor ou le paysage vont être dégradés ou atténués au moment de la mise en page pour libérer la zone supérieure ou se trouvent le titre et l'auteur.
- Le ou les personnage(s) seront donc eux aussi distingués sur un calque séparé et seront centrés sur la première de couverture.
- La zone comprenant le dos et le retour sur la quatrième de couverture devra être très épurée, juste quelques éléments décoratifs légers et peu contrastés pour permettre, entre autres, la lecture des éléments de la tranche.

48 mm (1/2 de couverture)

122 mm (1/2 de couverture)

10 mm

126 mm

2/2

Voici également ci-dessous deux exemples de couvertures parus dans cette collection et traités selon la charte fournie :

COLLECTION
Classique
en tête

Le Livre de la jungle • Rudyard Kipling

Le Livre de la jungle • Rudyard Kipling

Dans la jungle indienne, une famille de loups recueille un petit d'homme. Malgré la méfiance de certains et la menace du tigre Shere Khan, l'enfant, nommé Mowgli, est accepté par le clan de Seonee. Accompagné de son fidèle ami Bagheera, la Panthère, et de l'Ours Baloo, il grandit parmi les loups en apprenant les lois de la jungle. Cependant le danger rôde entre Shere Khan qui cherche à se venger de la proie qui lui a échappé, et sa propre nature qui le différencie de sa famille. Mowgli est-il trop Homme pour vivre dans la jungle ?

Dès 9 ans

Illustrations:
Lucy Rioland

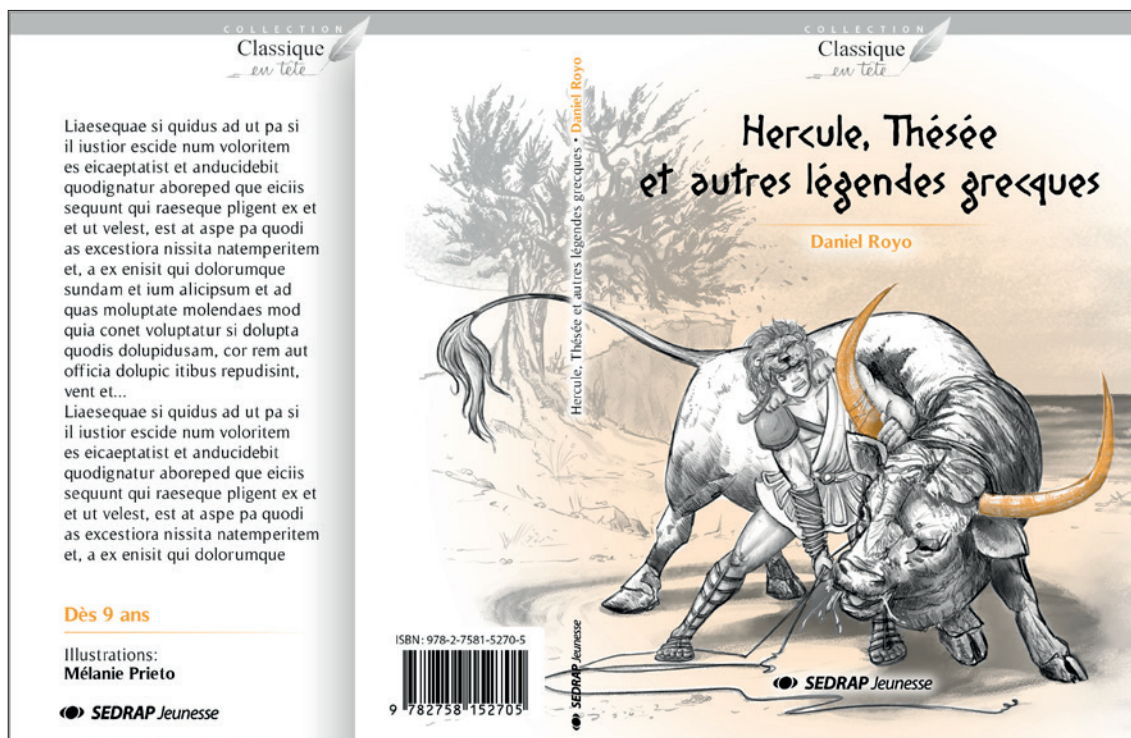
SEDRAP Jeunesse

ISBN : 978-2-7581-5386-3

9 782758 153863

SEDRAP Jeunesse

SEDRAP Jeunesse

Les éléments constants

Petit rappel du chapitre précédent sous-chapitre 3 partie **1** page 465.

> LA PREMIÈRE DE COUVERTURE

La première page extérieure comprend :

1. Un titre, et quelquefois un sous-titre ;
2. Le sigle et le nom de la maison d'édition ;
3. Le nom de l'auteur ;
4. La mention du genre (collection, conte, poésie, roman...);
5. Une image ou une illustration attrayante.

Cet éditeur ajoutent habituellement sur la première page de couverture la pastille ANCV mais pas sur cette collection.

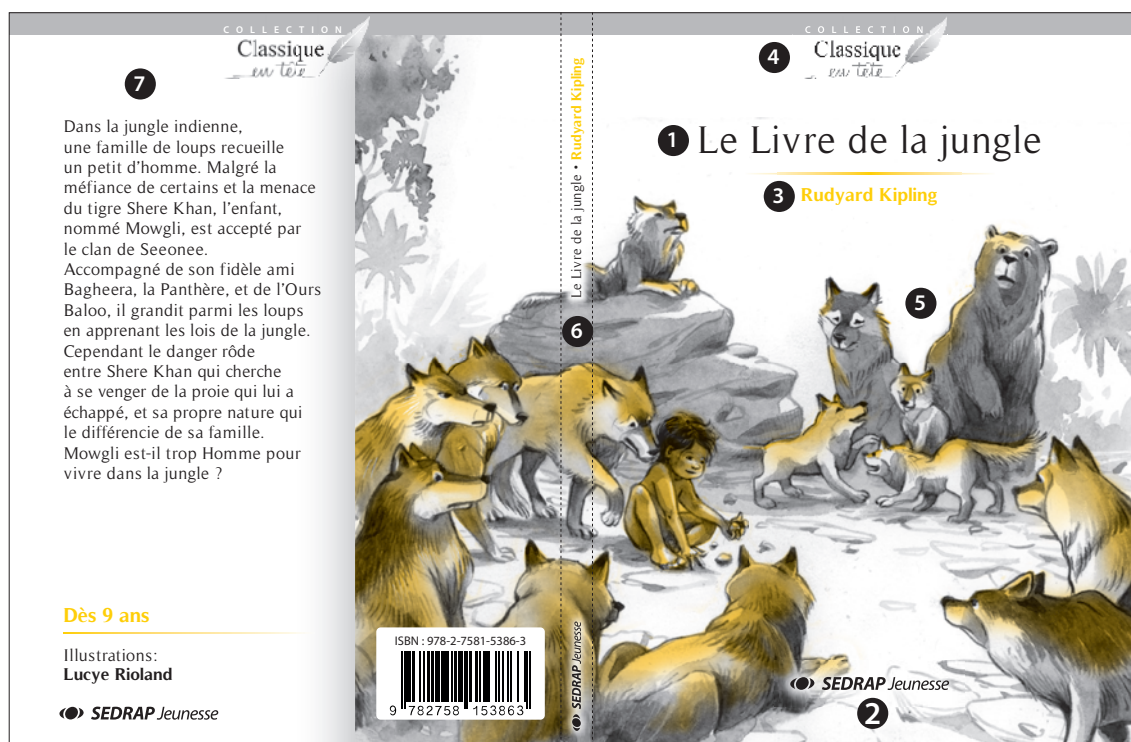
Les **composants de la première de couverture** informent le public sur le contenu et l'auteur du livre. Ils précisent le genre, la nature et le style de l'ouvrage. Cependant, l'illustration de la couverture occupe également une signification importante parmi tous les éléments présents : c'est ce que le public remarquera en premier.

> LE DOS DU LIVRE

6. Le dos du livre est la partie qui se trouve **au niveau des reliures des pages**. Nous y indiquons généralement le titre du livre et/ou le nom de l'auteur. Cette partie se situe entre la première de couverture et le quatrième de couverture.

> LA QUATRIÈME DE COUVERTURE

7. La quatrième de couverture est la **partie extérieure à l'arrière du livre**. Elle est généralement confondue avec le dos du livre. Souvent, nous y retrouvons un résumé voire un extrait de l'ouvrage. Il est aussi coutume d'y placer des informations concernant l'auteur. Nous avons également le gencod avec le prix ainsi que l'ISBN.

4e de couverture1^e de couverture

> 1ÈRE PAGE INTÉRIEURE DU LIVRE

La première page intérieure comprend :

- Un titre, et quelquefois un sous-titre ;
- Le sigle et le nom de la maison d'édition ;
- Le nom de l'auteur ;
- La mention du genre (collection, conte, poésie, roman...).

> DENIÈRE PAGE INTÉRIEURE DU LIVRE

La dernière page intérieure comprend :

- les mentions légales ;
- l'ISBN et ISSN ;
- nom et adresse de l'éditeur ;
- articles de loi et copyright ;
- les lois ;
- le dépôt légal ;
- les références du livre ;
- nom et adresse de l'imprimeur ;
- date de fin du tirage ;
- date de réimpression ;
- mention de dépôt à la CSCPJ* ;
- référence papier recyclé.

* Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse

2° de couverture

3° de couverture

2 QUELQUES TENDANCES DESIGN DE COUVERTURE

Les tendances en design de **couverture de livre du moment** semblent déterminer à **bannir l'obscurité** et à nous offrir un peu d'**évasion**. Nous allons découvrir des formes vives qui tourbillonnent, des fleurs qui s'épanouissent et des créatures sauvages qui se pavanent. Ailleurs, les designers regardent en arrière, trouvant la beauté dans l'angoisse du punk et le plaisir dans la simplicité ludique du pop art.

Plusieurs des tendances de cette année 2023 se recoupent. La **typographie** est l'une des **caractéristiques communes**, qui se retrouve à jouer le **second rôle face aux images** et aux motifs vivants (bien qu'elle soit parfois si grande qu'elle déborde de la couverture). Cette année, les mots sont moins importants que les sentiments : il semble qu'il est temps d'oublier les règles de hiérarchie et de se laisser aller. Regardons cela d'un peu plus près.

Les mélanges de formes abstraites et colorées

Comment réaliser une couverture étonnante qui attire l'attention sur les réseaux sociaux, tout en gardant un certain mystère ?

Pour de nombreux auteurs et designers, les couvertures **mixtes abstraites** sont la réponse idéale à cette problématique. Ces designs brillants et dynamiques mélangent couleurs et textures, **suggérant le hasard et la créativité**, et **rejetant la netteté, l'ordre et le réalisme**. De nombreuses personnes ont connu beaucoup de changements dans leur vie ou sont épuisées par les bouleversements internationaux de ces dernières années, les auteurs et des designers désirent briser le moule.

Design de couverture de livre réalisé : par Kausab Strakin

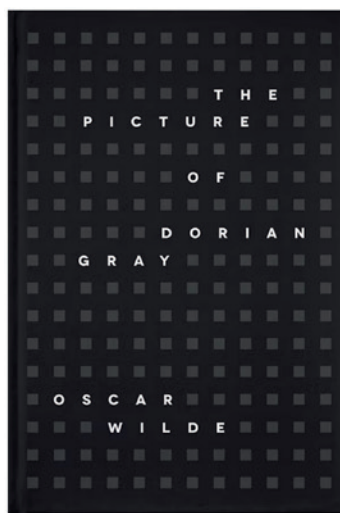

et réalisé par Beaux Arts Design

Bien que de nombreux motifs vibrants tourbillonnent sur ces couvertures, cette tendance n'est **pas totalement abstraite**. Des figures émergent souvent, suggérant une transformation personnelle ou une manière de construire des images dans notre esprit pendant que nous lisons. Mais, contrairement aux couvertures photographiques ou photoréalistes, celles-ci présentent rarement un visage identifiable, ce qui les rend particulièrement **adaptés aux livres à interprétations multiples**, ou à ceux (comme les livres de développement personnel) **où les lecteurs peuvent s'identifier au personnage principal**.

Plus de hiérarchisation des informations

Les éléments de la couverture sont souvent disposés selon une hiérarchie, **le titre** étant **dominant** et **les illustrations, le nom de l'auteur** et d'autres détails **ayant moins d'importance**. Les graphistes jouent avec cette hiérarchie depuis des années. Dans les années 1950, Paul Bacon a été le premier à proposer des couvertures où le titre avait une grande importance. **En 2023**, nous constatons **une diminution de la hiérarchie textuelle** sur les couvertures, où le titre et le nom de l'auteur sont dans la même police et à la même taille.

Sources : amazon.es et pour la couverture noire et blanche : Design de couverture de livre réalisé par Boja

Avec ces couvertures, il peut être difficile de distinguer le texte qui fait référence au nom de l'auteur de celui qui fait référence au titre de l'ouvrage. Si le nom est connu, les lecteurs devraient pouvoir le distinguer assez facilement. L'attrait de cette démarche, qui rejoint d'autres tendances observées cette année dans les couvertures de livres, réside en partie dans le désir de désordre et de sortir des sentiers battus.

Le lecteur n'achète pas un livre uniquement sur la base de l'auteur ou du titre, mais sur la base du design de la couverture dans son ensemble. Cette approche peut aider à faire ressortir une couverture une fois sur les étagères des libraires, ou sur les réseaux sociaux.

Des lettres énormes et un arrière-plans chargés

Notre regard se balade sans se fixer avec cette tendance. De grandes lettres, généralement en majuscules, s'imposent sur la couverture. En arrière plan, se cachent des images audacieuses et captivantes, représentant souvent des animaux ou des plantes. Le texte peut être masqué par une partie de l'image, comme le corps du serpent qui s'enroule entre les deux arches du « M » de la couverture ci-dessous.

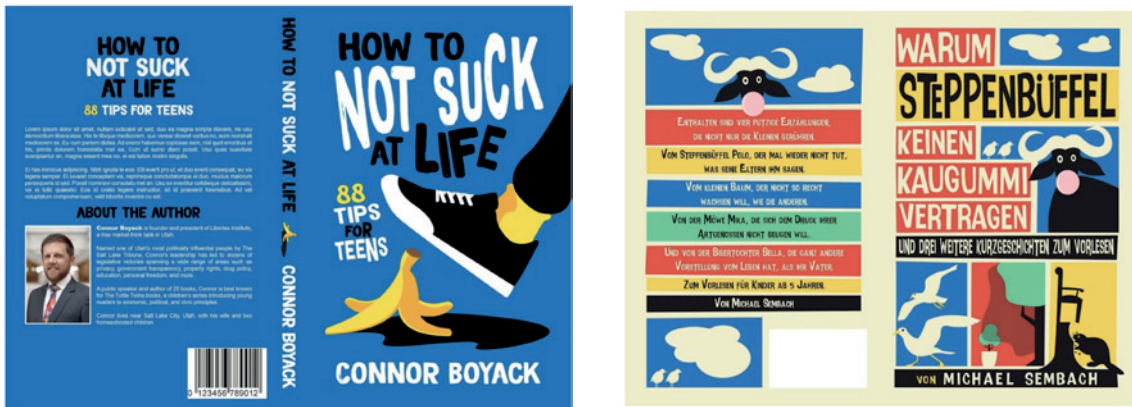

Design de couvertures de livre réalisé par : Llywellyn et de When Women Were Dragons, pour l'écrit de Kelly Barnhill.

Ces couvertures criardes, donnant l'impression que l'œuvre qu'elles contiennent est sauvage et débridée. Elles offrent un moyen de s'évader dans un autre monde à un moment où beaucoup d'entre nous en ont particulièrement besoin. Les couches et les visuels qui se chevauchent créent un intérêt qui brouille la ligne entre le texte et les visuels, ce qui fait qu'elle conviennent parfaitement aux designers et aux ouvrages qui veulent **attirer des lecteurs curieux.**

Le retour au pop art minimaliste

Lorsque le pop art est apparu dans les années 1950, il était considéré comme inconstant et kitsch : un genre qui serait là aujourd'hui et qui disparaîtrait demain. Il s'est cependant avéré remarquablement durable, et les couvertures qui mélangent des images rétro et lumineuses avec des polices de caractères volumineuses sont très répandues cette année.

Design de couvertures de livre réalisé par : Llywellyn et de When Women Were Dragons, pour l'écrit de Kelly Barnhill.

Mais, les films de super-héros étant toujours ce qui attire le plus l'attention, il n'est pas surprenant que certains designers **s'inspirent des bandes dessinées** ou des artistes qui s'en sont inspirés comme Roy Lichtenstein à l'apogée du pop art. Cette tendance au pop art minimaliste offre **un contraste intéressant** avec les couvertures mixtes et les motifs chargés que nous voyons sur certains livres cette année.

Les pages déchirées et le collage punk

La première vague de punk rock qui a déferlé dans les années 1970 a **déchiré des objets** (nos jeans notamment), puis les a recollés dans un style qui semblait négligé mais qui était souvent assez artistique. Le look et **la philosophie du punk** n'ont jamais vraiment disparu. Près de 50 ans plus tard, le punk influence une nouvelle vague de design graphique et de livre.

Les couvertures de livres de cette année semblent déchirées, utilisent des textures rugueuses et des collages pour **suggérer quelque chose de révélateur ou de transgressif**. Cette approche ne pourrait pas être plus différente du minimalisme arrondi qui domine le contenu numérique que nous lisons grâce au design moderne des applications. Les designers de ces couvertures expriment quelque chose de **brut et de réel**.

Design de couvertures de livre de : Case Study.

Pourtant, à contrario du symbolisme du mouvement punk, les déchirures et les collages révèlent la beauté plutôt que l'obscurité. *Case Study de Graeme Macrae Burnet* a une grande déchirure en son milieu, mais l'écriture en dessous a une élégance arachnéenne, tandis que *Over the Sirens* révèle une vague incroyablement pure, comme une douce mélodie portée par une vague de larsen punk.

Les motifs floraux audacieux

Certaines des couvertures de livre à base de plantes de cette année décrivent **des techniques botaniques** réelles, tandis que d'autres suggèrent **la contemplation** ou **l'importance de prendre soin de soi** et de ce qui nous entoure. Les couvertures florales permettent aux designers d'utiliser des **couleurs vives** dans des images qui semblent **naturelles et spontanées**.

Cette couverture de livre de poésie montre le pouvoir des motifs floraux, avec une nature morte qui éclate de possibilités, via
InsomniaARS

Les fleurs peuvent évoquer aussi bien le mystère que la joie, comme en témoigne ce guide de culture étrangement serein, réalisé par Janet Mo.

Le **lien émotionnel** est également essentiel : peut-être l'augmentation des couvertures fleuries a-t-elle toujours été normale dans le contexte d'une période post-pandémique au cours de laquelle de nombreuses personnes appréciaient les plantes et le temps passé à l'extérieur ?

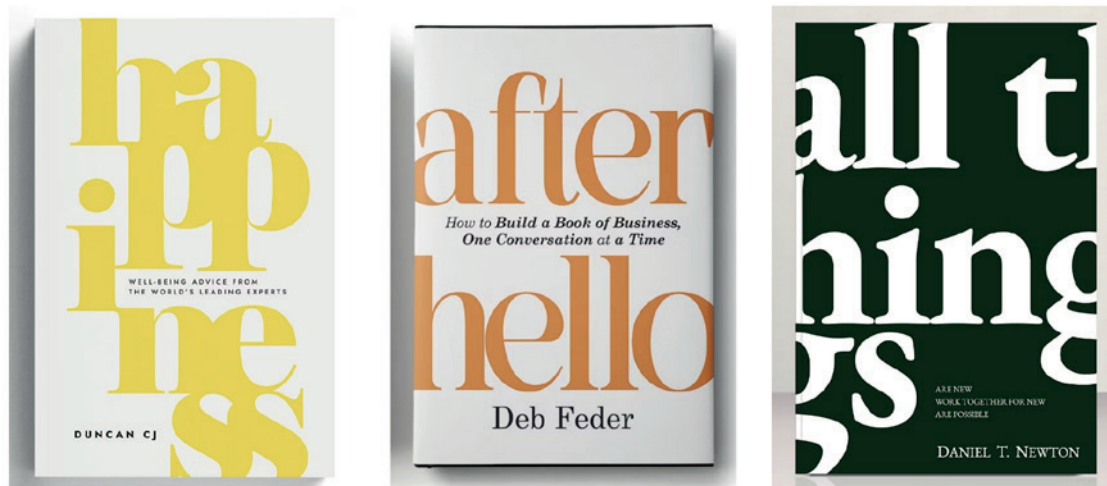
Blanc tournant et rapprochement du bord

Tous les graphistes ont déjà eu à se battre avec une mise en page serrée, mais cette tendance en fait une vertu, en utilisant un texte de grande taille qui frotte contre les bords du livre, voire qui s'en détache. C'est **un look accrocheur** qui peut tourner vers l'abstraction (comme plusieurs tendances en design de couverture de livre de cette année), comme la façon dont le texte de *Don't Do D*ck* roule sur la couverture pour laisser un agréable motif de demi-points sur son dos.

Design de couverture de livre réalisé par semnitz™

Mais cette tendance n'est pas seulement accrocheuse : elle est **porteuse de multiples significations** avec lesquelles les designers peuvent jouer. Elle peut indiquer que le contenu du livre est trop vaste et ambitieux pour entrer dans les limites d'une couverture normale. Mais elle évoque aussi le fait d'être poussé au-delà de la norme, reflétant l'épuisement que beaucoup de gens ressentent dans un monde en permanence connecté, et où les frontières entre travail et vie privée sont de plus en plus floues.

Designs : réalisés par Boja / La joie dépasse de cette couverture réalisée par Wizziz / réalisé par BCD[∞]™

Son utilisation dans les livres de développement personnel, quant à elle, est révélatrice, suggérant qu'en aidant les lecteurs à se dépasser, un livre peut les aider à trouver de nouveaux espaces et de nouvelles connexions et à changer leur vie. **C'est au designer qu'il revient de choisir le message à faire passer : le poids, la couleur et la police de ces lettres de présentation sont essentiels, même si nous ne pouvons pas toutes les voir.**