

Appel à communications

Journée d'étude, 4 décembre 2105, UVHC

Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis

ILLUSTREZ L'HISTOIRE

Le groupe de recherche inter-universitaire **Illustr4tio**, avec le soutien et la participation du Laboratoire CALHISTE (EA 4343), a le plaisir de solliciter des contributions à une journée d'étude sur le thème « **Illustrer l'Histoire / Illustrating History** ».

Cette journée d'étude à dimension européenne et interdisciplinaire s'inscrit dans le sillage des manifestations organisées par Illustr4tio à Dijon (avril 2014) sur « La Naissance des images / The Birth of Images » puis à Mulhouse et Strasbourg (février 2015) sur « L'Illustration littéraire entre textes et peintures / Literary Illustration Between Texts and Paintings ».

A l'occasion de cette Journée d'Etude, nous invitons les participants à interroger les rapports entre H/histoire, arts visuels et l'acte d'illustrer. Au coeur de cette rencontre se trouve le débat sur le statut de l'illustration dans divers médiums, de la gravure au roman graphique contemporain, ainsi que différents genres, des pièces de Shakespeare à ancrage historique aux romans historiques, tels que ceux de Walter Scott ou de Dickens.

L'illustrateur n'est pas simplement celui qui embellit la littérature ; il est aussi celui qui porte un regard critique et sélectif sur le texte. Mais peut-on aller jusqu'à dire que l'image est créatrice d'H/histoire ? Le terme Histoire/histoire est entendu ici dans diverses acceptions : la mise en récit d'événements passés ; la mémoire individuelle et collective « que la postérité garde du passé » (*Trésor de la langue française*) et qui est transmise et mise en perspective à travers les champs de connaissances qui s'y rattachent. On pourra se demander dans quels contextes l'illustration d'histoire parvient-elle à ouvrir dans l'esprit du spectateur une fenêtre sur des interprétations multiples ou, à l'inverse, devient-elle une porte qui se ferme ? Une séquence narrative dans une œuvre de fiction peut prendre des sens multiples, en raison ou en dépit de l'image qui l'accompagne. En songeant à la version personnalisée de l'histoire de la Grande Bretagne par Jane Austen, illustrée par sa sœur Cassandra, on pourra s'intéresser aux régimes de vérité historique perceptibles au prisme de l'image, ou encore aux effets de recontextualisation d'un événement historique à travers une figure historique dominante.

La diffusion de l'illustration d'histoire et le médium choisi questionnent les modes de réception. *Barnaby Rudge* (1841) met en fiction des scènes d'émeutes des « Gordon Riots » qui avaient eu lieu en 1780 et qui avaient aussi fait l'objet d'estampes individuelles. Les illustrations de George Cruikshank de 1845 de la rébellion irlandaise de 1798 dans l'ouvrage de Maxwell, *History of the Irish Rebellion*, indiquent un décalage chronologique dont les marqueurs sont parfois très discrets. A l'opposé, dans *Alice in Sunderland* l'auteur de bande dessinée Bryan Talbot joue ouvertement comme d'un topos sur la reprise des illustrations d'histoire publiées dans *The Boy's Own Paper*.

Actuellement, nous assistons en Europe à une efflorescence de romans graphiques sur la Grande Guerre (Jacques Tardi, Mills et Hitchcock, Ivan Petrus, Joe Sacco). En juillet 2014, une planche, tirée de la frise muette illustrée de *The Great War* de Joe Sacco, avait été transformée en poster géant sur un mur du métro à Paris. On pourra s'interroger sur les changements de focale et de formats dans la manière d'illustrer l'H/histoire. En quoi faire circuler des images à visée esthétique et dans un contexte de commémoration affecte-t-il le rapport à la représentation visuelle et la perception de ce qu'a pu être la guerre ?

Dans le cadre de cette JE, nous invitons les participants à aborder, entre autres, mais de manière non exclusive, les aspects suivants :

- Comment illustrer l'histoire : cycles ou séries ; scènes historiques isolées par opposition à des cycles/séries de planches
  - L'illustration réalisée par des témoins des événements : carnets d'esquisse de soldats, correspondance illustrée
  - Les moments de l'histoire le plus fréquemment illustrés : révoltes, révolutions, batailles,
  - Formes et fonctions de l'illustration dans les biographies de personnages célèbres
  - L'illustration d'histoire comme vecteur d'un discours idéologique, institutionnel à travers des livres d'histoire, des manuels scolaires, des entrées de dictionnaires ou encyclopédies
  - La présence de l'illustration dans des ouvrages critiques d'historiens
  - La figure de l'historien-illustrateur
  - La question de la narration historique et des rapports entre l'illustration d'histoire et l'illustration de fiction : contacts et frictions, ou au contraire symbiose et hybridation
  - La culturelle matérielle de l'illustration d'histoire et les supports de diffusion
  - L'évolution du statut de l'image dans les études historiques
  - Le roman graphique et l'illustration d'histoire
  - L'illustration du roman historique
  - L'image comme lieu de mémoire et point d'articulation et de conflit entre plusieurs temporalités

Toutes les approches théorique et méthodologiques sont les bienvenues. Une large part sera faite au domaine anglophone, mais dans la perspective interdisciplinaire des travaux du CALHISTE, des communications portant sur d'autres aires linguistiques et culturelles pourront être retenues. Toutes les périodes de l'histoire littéraire et picturale pourront être abordées.

Selon les objectifs poursuivis par Illustr4tio (<http://illustrationnetwork.wordpress.com>), la participation d'universitaires issus de diverses disciplines est encouragée. Nous souhaiterions également des contributions venant d'auteurs et d'artistes illustrateurs spécialisés dans le domaine de l'histoire.

Les propositions (300-400 mots), avec une brève présentation bio-bibliographique, sont à envoyer à tous les membres d'Illustr4tio en copie, **avant le 30 juin 2015**:

Brigitte Friant-Kessler
 Brigitte.friant-kessler@univ-valenciennes.fr, et b.friant@free.fr
 Sophie Aymes Stokes, Sophie.Aymes@u-bourgogne.fr
 Nathalie Collé, nathalie.colle@univ-lorraine.fr
 Maxime Leroy, maxime.leroy@uha.fr

ILLUSTRATING HISTORY

The scholarly research group **Illustr4tio**, supported by CALHISTE (EA 4343), is pleased to announce a one-day symposium on “**Illustrating history/ Illustrer l'histoire**” and invites papers on the topic.

Following the first symposium on “The Birth of Images” (Dijon 2014) and the one on “Literary Illustration Between Texts and Paintings” (Mulhouse/Strasbourg 2015), the event to be held at the university of Valenciennes on 4 December 2015 aims to explore the relationship between history, the visual arts and the act of illustrating. Central to this symposium will be exchanges about the status, form and function of such illustrations in a variety of media, whether early modern prints or contemporary graphic novels. Should we apprehend illustrations to Shakespeare's history plays differently from engravings in Walter Scott's or Charles Dickens' novels?

To illustrate is not merely to embellish literature but, as Michael Steig writes, to provide an “iconographic counter-text that does not decorate but comment”. What kind of history (and story) does then that image hatch when the text is not fiction? The word History is related to the Greek “to see” and “to know”. With its multiple meanings, long not differentiated from story, history may encompass notions such as “the study of past events” (*OED*), “a branch of knowledge dealing with the past” or “the record of past events” as in traces of a collective and individual memory circulated via a body of knowledge and cultural habits. A narrative may elicit interpretation thanks to or despite its accompanying image. Taking

the example of Jane Austen's History of England illustrated by her sister Cassandra, one issue that is raised is the effect of shifting context and the reception of historical figures. Which contexts enable the viewer to engage with more meaning than one?

The circulation and the reception of history illustration are intimately connected to the medium, that is, its format, its materiality and the selected form of reproduction. When considering illustrations of the fictionalised Gordon Riots in *Barnaby Rudge*, for instance, the viewer may not be aware that this event had also been the subject matter of individual prints. In *Alice in Sunderland*, comic book author Bryan Talbot overtly plays with recycled illustrations of historic figures as originally published in the 1950s in *The Boy's Own Paper* while George Cruikshank's 1845 illustrations of the 1798 Irish rebellion in Maxwell's *History of the Irish Rebellion* demonstrate a sometimes hard to discern continuum, or, on the contrary, elements of a jarring relationship.

Over the last years, there has been an efflorescence of graphic novels about the Great War (Jacques Tardi, Mills et Hitchcock, Ivan Petrus, Joe Sacco). In July 2014, a page from Joe Sacco's silent frieze entitled *The Great War* was magnified and displayed on the walls of a tube station in Paris. What does such a focal shift and format change imply? To what extent do images whose primary goal is to convey a certain type of aesthetic effect affect our view on how to commemorate the war, for instance, and to what extent do they alter our mindscape of what such a war may actually have been like?

Questions addressing « illustrating history » may cover the following areas, thought not exclusively so :

- Illustrating history and series or cycles as opposed to single pieces (painting, furniture print)
- Illustrating history when one is experiencing the historic moment, for instance, war diaries, illustrated correspondence
- History's most frequently illustrated key moments : riots, revolutions, battles
- Historical figures illustrated in their biographies (form and function of such illustrations)
- How does illustrated history convey ideological and institutional discourses through school textbooks, history books, dictionary entries, encyclopaedia ?
- Illustrations in critical literature on history
- Historians as artists and illustrators
- Illustrating history and illustrating fiction : contact or clash? Symbiosis and hybridation ?
- Material culture and the circulation of objects illustrating history
- How does history apprehend illustration ?
- History in graphic novels
- Illustrating historical fiction (Walter Scott, Charles Dickens, George Eliot, Robert Graves, etc)
- Illustrating history as a discourse on memory and contact or clash between several periodicities

We will be happy to listen to word-and-image scholars, historians, artists, and illustrators alike. There is no preferred methodology or theoretical approach but papers that are interdisciplinary and broach the topic from an intercultural angle will be most welcome.

Deadline for submitting abstracts (300-400 words) is **30 June 2015**.

Abstracts (English or French) should simultaneously be sent to all members of Illustr4tio, with a short bio-bibliography :

Brigitte Friant Kessler, Brigitte.friant-kessler@univ-valenciennes.fr, and b.friant@free.fr,
Sophie Aymes Stokes, Sophie.Aymes@u-bourgogne.fr,
Nathalie Collé, nathalie.colle@univ-lorraine.fr
Maxime Leroy, maxime.leroy@uha.fr.