

Réalisation : ©Éditions Sépia

Téléphone : 01 43 97 22 14

Fax : 01 43 97 32 62

Site : editions-sepia.com

Mail : sepia@editions-sepia.com

Conception rédactionnelle et ressources documentaires (sauf mention spécifique) :
Antonia Neyrins

Conception graphique :
PLM2/Patrick Le Masurier

QU'EST-CE QU'UN CARNET DE VOYAGE?

Acheté ou fabriqué maison, souvent à peine plus grand qu'un passeport ou une carte routière, le carnet de voyage, par définition nomade, se glisse dans une poche ou un sac.

Un art-métis qui retrace un voyage réel ou imaginaire.

Le carnet de voyage est un art-métis. C'est tout à la fois un journal intime, un recueil de souvenirs et un livre d'artiste, un assemblage très libre de mots et d'images : croquis, photographies, collages...

Le carnet de voyage raconte un voyage réel ou imaginaire, lointain ou immobile : des vacances en Bretagne, un safari photo au Kenya, la venue d'un extra-terrestre sur la terre ou le va-et-vient des passants observés depuis notre fenêtre.

Savoir prendre son temps, regarder et dialoguer

Pour réaliser un carnet, il faut prendre son temps. Regarder autour de soi. Parler aux gens qui nous entourent... Tout le contraire du touriste pressé qui mitraille le paysage avec son appareil photo.

Maladroit ou éblouissant, le carnet de voyage reste un art modeste. C'est sans doute la raison pour laquelle il séduit aujourd'hui petits et grands, amateurs avertis ou talentueux peintres du dimanche.

Un bon crayon et un solide carnet de poche donnent d'excellents résultats pour celui qui aime voyager léger.

En bref...

Tout le monde peut réaliser un carnet de voyage. C'est un mélange entre le fourre-tout et la boîte à souvenirs. Il peut être réel ou imaginaire, lointain ou immobile.

Fourre-tout, le carnet de voyage est à la croisée entre le carnet de croquis, le carnet de notes et le carnet de route.

UN CARNET DE VOYAGE, À QUOI ÇA SERT ?

Carnets d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, toutes les générations s'y côtoient avec bonheur.

Pourquoi faire un carnet de voyage ?

Faire un carnet de voyage permet de s'exprimer et de développer sa créativité tout en gardant le souvenir d'un voyage.

Le carnet de voyage permet aussi les rencontres et les échanges, pendant et après le voyage.

Faire un carnet de voyage, c'est aussi et surtout se faire plaisir.

Pour qui fait-on un carnet de voyage ?

Un carnet de voyage permet de garder des souvenirs de façon vivante et personnelle.

Le carnet de voyage est un carnet de bord ou de route que l'on montre et que l'on partage. On peut montrer son carnet à ses proches, à ses enfants ou petits-enfants, à ses parents, ou à des inconnus dans une exposition. On peut aussi le garder secret comme un journal intime.

En bref...

On fait un carnet de voyage d'abord pour soi, parfois aussi pour les autres, très rarement pour le publier.

Un carnet peut être une réalisation collective comme cette planche accompagnée par une dédicace ou encore ces « mouches » offertes par un pêcheur de truite pour agrémenter une aquarelle.

Le carnet se fait parfois journal intime prenant alors le ton de la confiance.

LES PRÉCURSEURS CÉLÈBRES

De tous temps, l'homme a consigné des traces de ses voyages : des peintures rupestres des grottes de Lascaux à Paul Gauguin et son carnet Noa Noa réalisé en Polynésie, en passant par Léonard de Vinci, Victor Hugo et Eugène Delacroix, la liste des carnettistes est longue...

Léonard de Vinci-Paris, bibliothèque de l'Institut. ©Photo RMN-Ojeda

Léonard De Vinci (1452-1519)

« Tu noteras des signes brefs sur un petit carnet que tu dois, sans cesse, porter sur toi ; et qu'il soit de papier teinté afin que tu ne puisses pas effacer, mais que tu puisses faire du neuf avec du vieux, car ces choses ne peuvent pas être effacées, elles doivent au contraire être préservées avec grand soin, car les formes sont en nombre si infini que la mémoire n'est pas capable de toutes les retenir. »

Eugène Delacroix, Chantilly, musée Condé. ©Photo RMN-Ojeda
Album de voyage au Maroc/Espagne/Algérie

Eugène Delacroix (1798-1863)

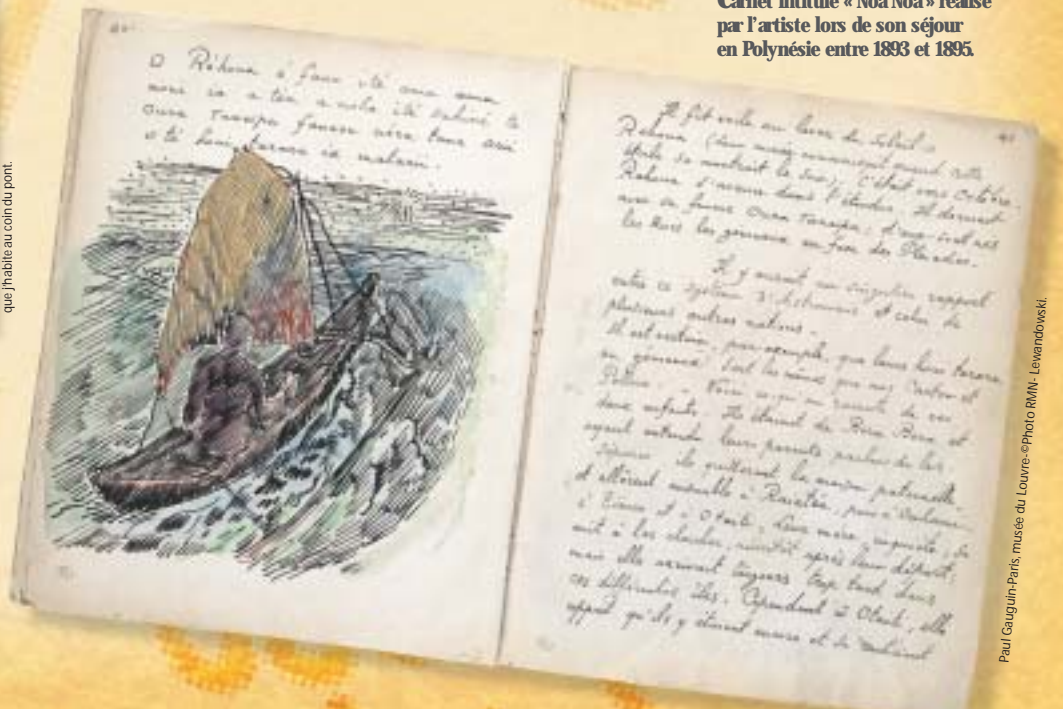
La notion de carnet de voyage proprement dite s'impose, au milieu du XIXe siècle, avec les peintres-voyageurs, dits « orientalistes », et notamment grâce à Eugène Delacroix et à son voyage au Maroc.

Victor Hugo, musée Victor Hugo, Paris. ©Photo RMN-Bulloz - Vlanden, la maison que j'habite au coin du pont.

Victor Hugo (1802-1885)

Après avoir réalisé des croquis de paysages imaginaires, Victor Hugo exécute un carnet lors de ses premiers séjours sur les bords du Rhin en 1839, à base de suie, de café, d'encre de chine, de frottages, de collages et de papiers déchirés.

Paul Gauguin (1848-1903)

Carnet intitulé « Noa Noa » réalisé par l'artiste lors de son séjour en Polynésie entre 1893 et 1895.

Paul Gauguin-Paris, musée du Louvre. ©Photo RMN - Levandovski.

MON CARNET DE VOYAGE?

Se documenter avant de partir ou pas ?

Avant le voyage, on peut se renseigner sur sa destination pour s'en imprégner. On peut aussi préférer garder le plus de mystère possible autour du pays que l'on va découvrir pour être émotionnellement plus réceptif.

Osez, même si vous pensez ne pas savoir dessiner ; n'oubliez jamais que bon nombre de peintres talentueux recherchent la fraîcheur perdue des débutants !

L'astuce d'Antonia

Dépasser sa peur et oser dessiner en public est parfois difficile pour un débutant. Commencez par des sujets immobiles comme la végétation (fleurs, feuillages) ou le paysage avant de croquer des sujets en mouvement. Pour vous entraîner, commencez par croquer vos proches, ils se prêteront volontiers au jeu et seront a priori plus indulgents.

Si vous lisez des textes en rapport avec votre voyage, n'hésitez pas à glisser quelques citations ou recettes de cuisine dans votre carnet.

Réaliser son carnet de voyage sur place ou au retour ?

Réaliser son carnet sur place permet de conserver toutes les émotions et la fraîcheur du voyage. Réaliser son carnet au retour est moins authentique même si cela permet d'ordonner ses idées et d'organiser son carnet autrement que de façon chronologique. Le mieux est de réaliser la majeure partie du carnet sur place et de retravailler certains détails au retour.

Préparer son itinéraire ou aller au gré du vent ?

Avant le départ, on peut préparer son itinéraire et son voyage. On peut aussi choisir de partir à l'aventure, sans rien prévoir et se laisser guider par le hasard. On fera ce choix en fonction du temps dont on dispose et de son mode de voyage : solitaire, en famille, avec ou sans enfants, entre amis ou avec d'autres carnettistes.

Si vous prenez des photos, notez vos impressions directement dans votre carnet et inscrivez à côté le numéro du cliché que vous ajouterez plus tard.

Conseil...

Pour qu'il garde sa spontanéité, le carnet de voyage doit être réalisé pendant le voyage. Bien sûr, quelques retouches peuvent être bienvenues ultérieurement.

MATÉRIEL

Que dois-je emporter dans mes bagages ?

Les fournitures indispensables à glisser dans son sac

- Des vêtements peu salissants.
- Un sac à dos, banane ou besace.
- Un carnet de voyage ou des feuilles vierges.
- Un stylo, un feutre ou un crayon à papier.

Les astuces d'Antonia

- Un sac imperméable est un plus en cas de pluie. Sinon, prévoir des petits sacs en plastique pour tout emballer.
- Utilisez de préférence un sac besace qui permet d'avoir les mains libres et est plus accessible qu'un sac à dos.
- Si vous prenez l'avion, prenez garde à mettre tous les objets tranchants dans un bagage allant en soute.

De l'utile au superflu

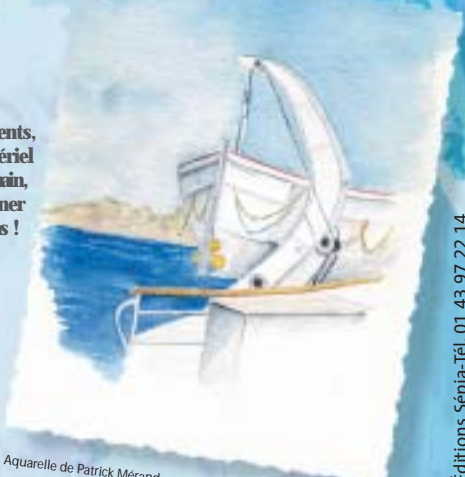
Suivant la technique que vous utiliserez, il vous faudra peut-être aussi prévoir :

- des crayons de couleur, des feutres ou de la peinture ;
- des pinceaux ;
- un feutre pour calligraphie ou un calame en bambou ;
- de petites pochettes en plastique (pour vos récoltes) ;
- une paire de ciseaux ou un cutter ;
- un petit tube de colle, du scotch ou une agrafeuse ;
- un appareil photo.

Des vêtements adaptés au climat et de bonnes chaussures (surtout pas neuves !).
Accessoire indispensable, en cas de chaleur : une casquette à grande visière pour se protéger du soleil ; évitez le port de lunettes de soleil qui modifient les couleurs.
En cas de froid : des moufles qui se transforment en mitaines pour éviter les doigts gourds.

Lors de vos déplacements, gardez toujours votre matériel de carnetiste à portée de main, car les occasions de dessiner ne manquent pas !

Aquarelle de Patrick Mérand

Pas indispensable mais souvent essentiel : crayons de couleur aquarellables, feutres, peinture, pinceaux, bambou, petites pochettes en plastique, ciseaux, cutter, colle, appareil photo.

Choisissez de préférence une petite boîte d'aquarelle en plastique avec sa petite réserve d'eau, qui a l'avantage de ne pas rouiller.

N'oubliez pas qu'un simple feutre noir, un stylo à bille ou à encre, est un compagnon fidèle, discret et toujours disponible dans les doigts du carnetiste !

FORMAT ET CHOIX DU PAPIER

Format du carnet de voyage

Le carnet peut être mini ou géant, de format paysage ou portrait, carré ou rectangulaire...

Le carnet peut aussi reproduire une forme ou une silhouette rappelant le thème travaillé : accordéon, éventail, étoile, silhouette...

L'astuce d'Antonia

Constituez-vous une réserve de carnets vierges, achetés ou faits maison. Certains albums photo peuvent aussi être utilisés comme carnet de voyage.

Choix du papier

Vous pouvez acheter un carnet tout fait, pré-fabriquer votre carnet avant le départ ou le reconstituer en reliant les feuilles au retour.

Vous pouvez mélanger des papiers de qualités différentes, qui créeront un intérêt supplémentaire :

- du carton,
- du papier kraft,
- du papier chiffon avec incrustation de végétaux,
- du papier aquarelle,
- du papier calque,
- du papier journal (acheté sur place),
- la nappe en papier d'un restaurant,
- du papier fait main.

On peut aussi utiliser un vieux plan, une carte routière, un catalogue de papiers peints, un magazine, un vieux livre : annuaire, carnet de factures, atlas ou dictionnaire.

À retenir

Le carnet de voyage peut être de mille et un formats différents. On peut utiliser une multitude de papiers différents.

Avec des carnets en papier « faits maison » on ajoute une touche encore plus personnelle aux documents.

Variez les formats de vos carnets, profitez de cette grande liberté contrairement aux ouvrages destinés à l'impression !

Des livres déjà imprimés ou des manuscrits peuvent être d'excellents supports pour construire des carnets très graphiques.

CHOIX DES MATÉRIEAUX ET DES TECHNIQUES

Matériaux et matières

Le carnet peut ne pas être en papier. Il peut être réalisé avec des végétaux, du tissu, du cuir, du métal, du plastique... On peut aussi détourner un objet comme une boîte (à chaussures, à pizza...).

L'astuce d'Antonia

Choisir du matériel de bonne qualité qui permet d'obtenir un résultat satisfaisant plus facilement. Si vous ne maîtrisez pas toutes les techniques, essayez de ne pas trop les multiplier dans un même carnet.

Quelques techniques

À vous d'être imaginatif pour la technique : crayons, encres, craies, peintures, collages, photos... mais aussi tricot, broderie, couture, photomontage, pliages, mise en volume, moulages...

Aquarelle

Il existe de toutes petites boîtes faciles à transporter. Il est facile de trouver de l'eau sur place (eau de mer, rivières, boissons diverses).

Pastel gras

Sous les climats chauds, mettre les pastels au réfrigérateur pendant la nuit si possible et les transporter dans un sac isotherme la journée. Prévoir des lingettes démaquillantes pour se nettoyer les doigts après chaque croquis.

Collage

On peut utiliser le fruit de ses récoltes : végétaux, prospectus, journaux, fragments d'affiche, notes, étiquettes et tickets, emballages alimentaires, timbres... Choisir une colle de préférence vinylique, à appliquer au pinceau.

Frottage

Il est facile de relever des empreintes avec un crayon et un papier fin. Du papier de soie de couleur foncée et un crayon de couleur blanc donnent un très beau résultat.

À retenir

On peut réaliser un carnet avec autre chose que du papier. Toutes les techniques plastiques sont permises, des plus classiques aux plus originales.

ÉCRITURE

Faire un carnet de voyage, c'est aussi écrire

Décrire le paysage, consigner ses émotions, raconter des rencontres insolites, retracer les grands moments du voyage... autant de textes qui vont venir enrichir le carnet.
Pour s'aider, on peut se nourrir, avant ou pendant le voyage, de lectures de récits de voyage.

Les écrits joints

On peut joindre à son carnet des écrits récoltés : fragments de journal ou d'affiche, timbres-poste, carte routière, billet de banque, tickets de transport et de musée, recette, poème, lettre...

Des écrits récoltés pendant le voyage peuvent enrichir une page de carnet illustrée.

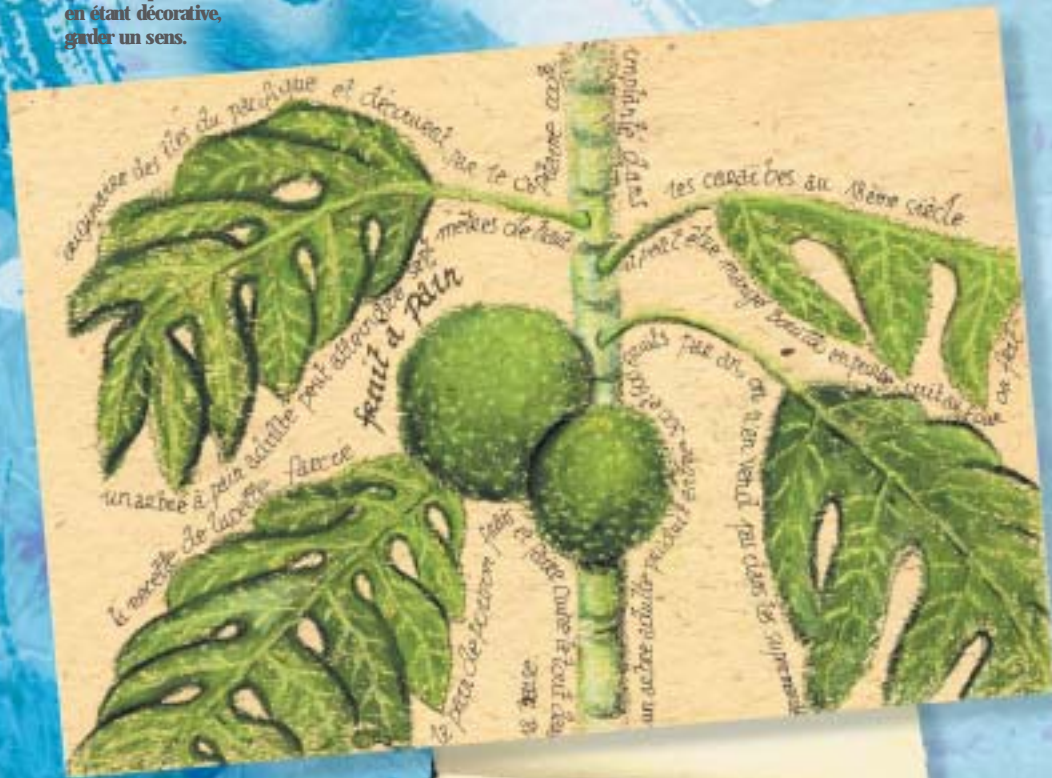
L'écriture peut, tout en étant décorative, garder un sens.

Les écrits descriptifs

On peut ajouter des commentaires, des descriptions sur le paysage, l'architecture, les gens rencontrés, les événements... Attention, dans ce cas, à ne pas être répétitif par rapport au visuel : écrire « ceci est un chat noir » n'apporte rien au dessin d'un chat effectivement noir !

Les écrits esthétiques

Le mot ou la lettre deviennent à leur tour dessin. On peut emprunter l'écriture aux autres alphabets, utiliser la calligraphie ou l'enluminure. L'écriture peut être lente, rapide, appuyée, légère, de droite à gauche, en spirale, lisible ou volontairement illisible, griffonnée, raturée, tachée...

On peut utiliser des tampons en bois, en plastique, des pochoirs pour ajouter du texte à son carnet.

L'astuce d'Antonia

Tout au long de l'année, je collecte des mots déchirés dans des journaux que je conserve soigneusement dans une boîte. Ces mots me servent à compléter mes carnets. Il me suffit de les coller au bon endroit.

En bref...

On peut aussi raconter son voyage avec des mots, des phrases, des textes. On peut ajouter toutes sortes d'écrits récoltés pendant le voyage. L'écriture peut devenir dessin.

Je ne sais pas dessiner

Pour réaliser un carnet de voyage, nul besoin de savoir dessiner, ni d'être un grand photographe :

- faire un carnet à la façon d'un cabinet de curiosités. Par exemple, collectionner des échantillons de terre et de sable. Leur attribuer des étiquettes et les relier à une grande carte géographique ;
- faire un carnet de correspondance avec enveloppes, timbres, lettres...
- user du papier calque, sans aucun complexe, dans son carnet ;
- réaliser un carnet en groupe en profitant des compétences de chacun.

Par le biais du collage, on peut réaliser un carnet sans aucune notion de dessin.

Un voyage de mille kilomètres commence toujours par un seul pas ! Le désir de découvrir l'Inde n'a poussée à réaliser ce carnet imaginaire.

et je ne voyage pas

Il n'est pas obligatoire d'aller au bout du monde pour faire un carnet. Un déplacement, une sortie ou un court séjour peuvent être une bonne occasion pour débiter un carnet. Quelques pistes :

- confectionner un carnet intime sur ses voyages intérieurs ;
- réaliser un carnet de voyage sur le chemin de l'école ou du bureau (à pied, en vélo, en transport en commun...);
- réaliser un carnet sur ses origines bretonnes ou espagnoles ;
- faire le carnet d'un extraterrestre qui arrive sur la terre ou le carnet d'un voyage sur la Lune ;
- faire un carnet au marché de sa ville, à la gare...

On peut rassembler différents éléments de son voyage à la façon d'un « cabinet de curiosités ».

Important

Pour réaliser un carnet de voyage, il n'est pas indispensable de savoir dessiner ou d'aller au bout du monde. On peut réaliser un carnet imaginaire ou réel sans voyager plus loin que le bout de sa rue.

Un musée, proche de chez vous, peut tout aussi bien convenir à la pratique du carnet de voyage.

RELIURE ET COUVERTURE

Reliure

La reliure peut être à gauche, à droite, en haut, en bas... Les pages du carnet peuvent être cousues, agrafées, collées ou reliées avec des anneaux, un lacet ou un ruban... On peut assembler plusieurs doubles pages en passant un fil ou un brin de raphia avec une aiguille entre les pages, au niveau de la pliure.

Pour éviter des travaux de reliure, on peut utiliser un modèle de carnet en accordéon.

L'astuce d'Antonia

Si on choisit d'agrafer les pages de son carnet, on peut cacher les agrafes sous un large ruban ou un galon collé.

La reliure peut être un simple ruban de raphia piqué au centre des pages du carnet.

Couverture

La couverture peut être dure ou souple. Une couverture rigide sera faite en carton, qui pourra éventuellement être recouverte de papier ou de tissu. On peut aussi réaliser une couverture souple en papier fort, en tissu épais ou en cuir.

La couverture du carnet peut être unie et sobre, ou au contraire participer déjà au carnet de voyage et être faite de dessins, textes et collages.

On peut ajouter un système de fermeture à son carnet : un ruban passé dans deux anneaux peut fermer le carnet sur le côté. On peut aussi enrouler une ficelle autour du carnet et la nouer sur le dessus en ajoutant quelques perles ou des graines.

Plusieurs systèmes de fermeture peuvent enjoliver le carnet.

On peut utiliser du cuir pour réaliser un carnet souple ou jouer avec des matières plus inattendues comme ce fragment de caisse d'emballage en balsa.

En bref...

Il y a plusieurs possibilités de reliure à base de couture, d'agrafage ou de collage. La couverture peut être rigide ou souple, unie ou décorée, réalisée dans différentes matières, avec ou sans système de fermeture.

UN TOUR DU MONDE EN CARNETS

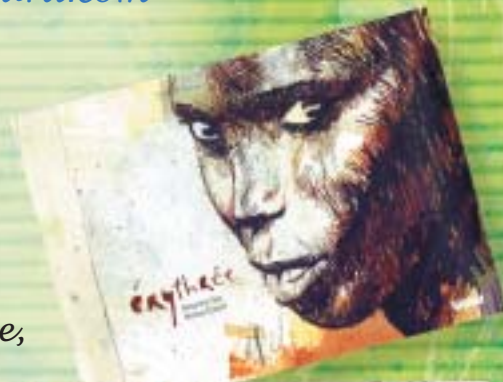
Titouan Lamazou, grand navigateur français, mais aussi dessinateur et peintre de talent, occupe une place de choix dans le cœur des Français. Dans son sillage, le carnet de voyage est devenu un style artistique qui a le vent en poupe.

Talentueux carnetiste français, Michel Montigné a publié deux carnets de voyage sur Djibouti et la Guyane française. Ses aquarelles sont un régal pour l'œil.

Michel Montigné - Carnets de Guyane - Editions Sépia - 2003

C'est toute l'âme de l'Afrique qui vibre dans les carnets du photographe américain Peter Beard, aventurier baroudeur, véritable légende vivante. www.peterbeard.com

L'émotion pure de l'adolescence est palpable dans les carnets réalisés par Dan Eldon, jeune reporter photographe américain, décédé en 1993, en Somalie, à l'âge de 22 ans.

www.daneldon.org

De grandes expéditions collectives ont aussi utilisé le carnet de voyage comme mode d'expression. Portes d'Afrique, circumnavigation africaine de huit mois, a rassemblé écrivains et illustrateurs contemporains.

www.lefigaro.fr/dossiers/portes_afrique

Chaque année, une douzaine d'enfants embarque sur les voiliers de l'association la Baleine Blanche pour un voyage de neuf mois.

www.baleineblanche.com

À suivre de près, le projet Exploration Pacifique, expédition maritime où scientifiques et artistes se relaieront sur un navire pour une expédition de 3 ans dans le Pacifique.

www.exploration-pacifique.com

Illustrations Benjamin Flao, textes Nicolas Scharff - Erythréa - Editions Glénat 2004

Impossible de rester insensible à ce voyage en Erythréa, fruit de l'amitié entre les pinceaux vibrants de Benjamin Flao et la plume déliée de Nicolas Scharff. Un enchantement à chaque page.

Antonia Neyrins à Cuba.

Pour aller plus loin, une animation autour de l'exposition...

Dans les bibliothèques, les écoles, les centres de loisirs qui ont acquis l'exposition, Antonia Neyrins, qui a conçu ces panneaux pour Sépia, propose des animations pour les enfants, les adolescents et les adultes. Maman de deux enfants, elle a aussi une expérience de la formation pour adultes dans un milieu international et multiculturel.

Grande voyageuse (Afrique, Caraïbes, Polynésie, Europe, États-Unis), elle a réalisé son premier carnet à l'âge de huit ans. Elle a été primée deux fois de suite à la biennale du carnet de voyage de Clermont-Ferrand en 2003 et 2004.

N'hésitez pas à lui confier votre projet au 06.11.44.55.40 ou antonia.neyrins@wanadoo.fr

Illustrations Titouan Lamazou, Carnets de voyage - Editions Gallimard 2000

Titouan Lamazou est sans conteste le maître du carnet de voyage contemporain en France.

OÙ VOIR DES CARNETS DE VOYAGE ?

Des carnets de voyage édités

Vous pourrez découvrir des carnets de voyage édités dans votre bibliothèque, au rayon « carnets de voyage » des librairies et dans certains magazines en kiosque (hors-série du magazine « Pratique des arts » de juin 2003 et juin 2004).

Des carnets de voyage originaux

Des planches originales de carnets de voyage sont parfois exposées dans des bibliothèques, des musées (de façon permanente ou lors d'expositions temporaires).

Certains artistes exposent ou ouvrent les portes de leurs ateliers. C'est l'occasion de se faire dédicacer une auto édition, reproduction d'un carnet en série limitée et numérotée. Avis aux collectionneurs !

De nombreux festivals sont consacrés aux carnets de voyage : la Biennale du carnet de voyage de Clermont-Ferrand www.biennale-carnetdevoyage.com, le Festival des globe-trotters d'Issy-les-Moulineaux www.abm.fr et le Festival de littérature « Étonnants voyageurs » de Saint-Malo www.etonnants-voyageurs.net.

Des carnets de voyage virtuels

De nombreux sites Internet proposent des carnets de voyage :

- www.uniterre.com est un annuaire qui référence plus de cinq mille carnets en ligne.*
- www.ecrivains-voyageurs.net est un site consacré à la littérature du voyage.*

On peut aussi utiliser un moteur de recherche et chercher « carnets de voyage » ou le nom d'un carnettiste sur Internet.

