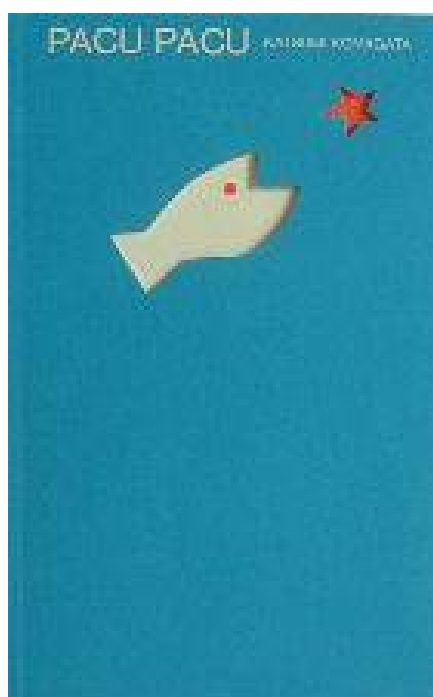

Les matinées du Centre Bermond-Boquié

Des livres, de l'art, des enfants

[Mercredi 18 et jeudi 19 Novembre 2009](#)

Bibliothèque municipale de Nantes

Des livres, de l'art, des enfants

Pendant la première moitié du XXème siècle, des éditeurs se sont attachés à réaliser des « beaux livres » à destination des enfants.

Par exemple, **Macao et Cosmage d'Edy-Legrand** publié à la NRF en 1919, sur un papier Lafuma avec des pochoirs réalisés par le spécialiste de l'époque Jean Saudé. Ce parti pris veut faire apprécier le livre en tant qu'objet. Il se poursuit chez un certain nombre d'éditeurs comme les éditions MeMo à Nantes qui publient aujourd'hui des livres pour enfants, en privilégiant la qualité du papier, l'impression...

Les livres que nous avons choisi de présenter ne correspondent pas aux critères des beaux livres, ils sont le résultat d'un travail global d'un artiste et sont de l'art. C'est ainsi que le définit Elisabeth Lortic, des éditions les Trois Ourses. Cette maison d'édition a pour but de faire connaître l'œuvre de quelques créateurs qui ne sont pas forcément des illustrateurs. Elisabeth Lortic préfère parler de livres artistiques réalisés par des artistes qui ont toujours préservé leur liberté de penser, d'agir et de créer, y compris pour ou avec des enfants.

Rémy Charlip

On dirait qu'il neige. Les Trois Ourses, 2000

Ce livre, publié aux Etats-Unis, pour la première fois en 1957, offre aux enfants des pages blanches comme neige au bas desquelles courent des lettres noires qui décrivent le quotidien d'un petit esquimau.

Les enfants regardent attentivement chaque page et imaginent chaque scène. A chaque lecture le silence et la concentration des enfants sont intenses et au final tous veulent se regarder dans le miroir, toucher le livre, le manipuler.

Rémy Charlip né en 1929, à New-York, est auteur-illustrateur de nombreux livres pour enfants mais c'est aussi un danseur et chorégraphe. Charlip aime jouer sur les rythmes et les notions de déplacement du corps.

C'est par la manipulation, le toucher, que les enfants, les plus petits entrent dans le livre, et les artistes se sont appuyés sur cette première approche, ont créé des livres en abordant des matières différentes, en stimulant la curiosité des enfants et en les invitant à observer attentivement.

Ianna Andréadis

Dis voir. Les Trois Ourses, 1998.

Un imagier en tissu qui rappelle les imprimés des pagnes africains.

Sur la couverture, en gros plan un œil, au dessus une frise de bouches et d'yeux font face au lecteur. Un même objet est représenté deux fois de manière différente : les impressions du tissu changent, l'orientation des objets varie, il faut ouvrir l'œil ! Ce livre-doudou volumineux dans lequel les petits doigts s'enfoncent avec plaisir offre de multiples variations.

Un imagier original qui invite à toucher, à observer, à échanger avec les enfants.

Le petit livre des couleurs. Les Trois Ourses, 1997.

L'enfant découvre à chaque nouvelle page un nouveau tableau. Les couleurs, les formes géométriques se superposent, se succèdent et offrent à chaque fois une nouvelle surprise. L'enfant le manipule avec aisance dans n'importe quel sens, à chaque fois il retrouve les couleurs chatoyantes, dans un sens ou dans un autre, il navigue sans se lasser à travers les couleurs, les formes et prend plaisir à recommencer.

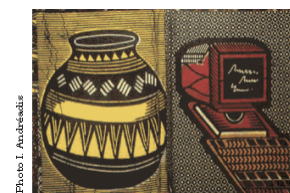

Photo I. Andréadis

Bruno Munari. Les Prélivres.

Edition Corraini, 1980.

Crée en 1980 *I Prelibri* est « une encyclopédie pour les bébés qui est l'aboutissement d'une réflexion continue et approfondie sur le livre ». E. Lortic.

Bruno Munari est né en 1907 et mort en 1998. C'était un artiste complet, autodidacte qui abordait tous les domaines de l'art. Il était sculpteur, peintre, designer, illustrateur et écrivain. Il travaillait autour des sensations tactiles. Il simplifiait au maximum et jouait sur les pleins, les vides, le négatif, les pliages de papier. Son objectif était d'apprendre à l'enfant à regarder, à modifier son regard.

Il a réfléchi à la façon dont l'enfant s'appropriait un objet. Il privilégiait le toucher, le jeu.

Grâce aux différents matériaux, aux petites surprises qui se cachent dans chaque livre, de cette « encyclopédie » l'enfant va de découverte en découverte. Les couleurs, les transformations, le mouvement, un ensemble qui invite les enfants à jouer.

Ils perçoivent par le toucher les lignes horizontales, verticales. Il découvre également la nature en commençant par ce qui est le plus petit animal, le plus humble : la fourmi.

Il est intéressant de voir comment les enfants vont se les approprier, se les échanger, les comparer, découvrir les surprises, les manipuler dans tous les sens, explorer toutes les possibilités qui leur sont offertes.

Milos Cvach.

Dans tous les sens.

Les Trois ourses, 2007

En hommage à Bruno Munari, Milos Cvach a créé ce livre/sculpture. Il ne contient pas de texte, mais il suffit de le prendre, de le manipuler dans tous les sens et d'instaurer un dialogue avec l'enfant.

Milos Cvach est né en 1945 et a étudié la peinture et la sculpture en Tchécoslovaquie. Dès son arrivée en France en 1973, il est chargé de cours à l'université de Paris-I et, en 1977, il est animateur au musée national d'Art moderne. De 1980 à 2005, il enseigne dans des écoles d'art. Ses œuvres sont régulièrement exposées et font partie de collections publiques en Europe et aux Etats-Unis.

« La relation à l'espace, au vide et au mouvement est au centre de sa création, qu'il travaille le volume, la surface ou le livre. » Michel Defourny

Deux autres livres du même artiste :

Portrait d'un trait. Les Trois Ourses, 2003

Un livre accordéon où dialoguent des traits de couleurs.

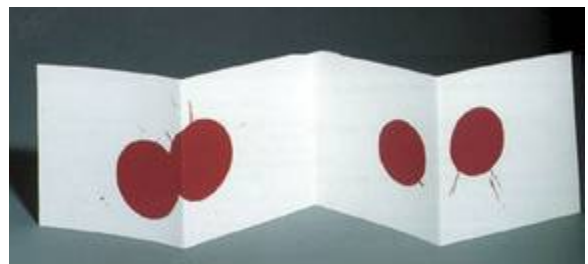

Jet de boules.

Les Trois Ourses, 1998

Un jeu de boules ou de bulles qui surgissent, grandissent, s'entrechoquent, sont deux, puis une, enfin trois, deviennent menaçantes avant de disparaître peut-être... Quatre livrets qui se plient, se déplient et qui offrent de multiples lectures. Ce sont des livres qui remettent en question le principe de la lecture linéaire.

« Là où l'adulte ne voit rien, l'enfant, lui, invente des histoires » Milos Cvach.

Enzo Mari

Cet auteur fait partie également des artistes qui dans les années 60, ont marqué le travail de création dans l'édition pour enfants.

Né en 1932 en Italie, il fréquente l'académie des Beaux Arts de Brera et se consacre à des recherches sur la psychologie de la vision et sur la méthodologie du projet. Il s'investit dans le design et c'est à la fin des années 60 qu'avec sa femme Iela, ils publient des livres pour enfants, sans texte, visant à stimuler l'imagination. Ils créent une esthétique moderne de la nature.

Ils se donnent comme objectif de créer des images qui doivent correspondre clairement à l'objet représenté et à l'échelle réelle à l'intérieur d'un format carré et à l'origine avec une reliure spirale qui permettait plusieurs entrées en mettant en avant l'importance d'un cycle.

Enzo Mari déclare avoir observé avec attention ses propres enfants dans leur mode d'apprentissage. Il s'oriente alors vers la conception de jeux.

« L'intérêt d'un jeu est dans l'expérience qu'il produit, dans ce qu'il permet d'apprendre ».

Les enfants réalisent des expériences rapidement aussi choisit-il de proposer des livres-objets ou des jeux qui utilisent des formes pour multiplier des inventions ou reproduire autant de fois que l'on veut.

Ses jeux comme ses livres ouvrent des espaces dans lesquels l'enfant est invité à se mouvoir librement et à faire ses découvertes selon son rythme. De nombreuses expositions lui ont été consacrées et plusieurs de ses œuvres d'art et de design font partie des collections de nombreux musées.

La pomme et le papillon Ecole des loisirs, 1969

Le jeu des fables. Seuil, 2005

Katsumi Komagata

Né en 1953 au Japon, il est auteur de livres de jeunesse depuis les années 1990. Il réalise des livres très graphiques jouant sur les couleurs, le raffinement du papier, les pliages. Il a créé sa propre société One Stroke à Tokyo et diffuse ainsi sa création.

Il se désigne lui-même comme un graphiste-designer. C'est lors d'un travail qu'il effectuait à New-York, qu'il a découvert les livres de Léo Lionni, d'Enzo et Iela Mari et de Bruno Munari notamment. C'est eux qui lui ont donné envie de faire des livres. Et c'est à la naissance de sa fille qu'il se lance dans la création de ses premiers livres à travers la série *Little eyes* : une série de petits livres qui va du plus simple au plus compliqué. Il va la réaliser en trois ans au fur et à mesure que sa fille grandit.

Les trois premiers livres sont réalisés pendant les 6 premiers mois de sa fille et il les expérimente auprès d'elle. Il choisit d'abord le noir, le blanc et le rond une forme que l'on retrouve plus fréquemment dans la nature (la lune, le soleil), c'est également la forme qui rappelle le mamelon du sein de la mère à l'enfant. Puis il aborde le carré et le triangle. Ensuite viennent les couleurs, le noir étant le résultat de toutes les couleurs.

Il dit de son travail : « je voudrais réaliser des dessins pour faire sentir l'air, le temps et l'espace ».

Ses livres nous obligent à prendre le temps, à déplier les pages en rythme : un deux trois, le regard suit le geste, du centre aux bords, de gauche à droite, de bas en haut, de diagonale en horizontale. C'est une suite de rebondissement, de surprises. Komagata propose un jeu de cache-cache où chacun fait ses suppositions. Il aborde méthodiquement tout le vocabulaire plastique : le graphisme, la forme, la couleur, le rythme, le plein, le vide, le volume. Il évoque la géométrie, les mathématiques. C'est la conjonction entre formes et couleurs qui organise le dialogue entre l'adulte, l'enfant et le livre.

Louise-Marie Cumont

Née en 1957, Louise-Marie Cumont est sculpteur, formée aux Beaux Arts de Paris et à Carrare en Italie. Elle a conçu ses tout premiers livres en tissu pour son fils Gabriel. Pourquoi les tissus ? « C'est la première matière qui s'interpose entre le corps de la mère et celui de l'enfant, une seconde peau, un objet transitionnel pour le nouveau-né mais aussi pour l'adulte. Le tissu garde une mémoire et vit comme un langage » ML Cumont.

Larmes. Editions Memo, 2007

(existe en tissu, et diffusé par le Trois Ourses)

Louise-Marie Cumont a réalisé ce livre à partir de tissu de camouflage. Ses différents assemblages créent un paysage de guerre. La couleur noire s'étale sur des pleines pages ou encadre les motifs, prisonniers de ce noir profond. Ces dessins, en perpétuel mouvement, symbolisent la fuite ou selon la mise en page, l'enfermement. Des yeux brodés sur les tissus traduisent la peur, l'effroi, l'horreur.

Un livre très fort qui pourrait être une arme contre la guerre, contre l'oubli.

Les chaises. Editions Memo, 2009

(existe également en tissu et diffusé par les Trois Ourses)

Sur un ton beaucoup plus léger que le précédent, cet album est une invitation à jouer avec l'objet chaise. A quoi sert une chaise ? A s'asseoir ? Oui ! Mais on peut aussi s'y cacher, s'endormir et pourquoi pas, bouder ! Toute une déclinaison, à la fois drôle, inventive qui réjouit les enfants et les incite à mimer les scènes ! Mais au-delà de la gymnastique des corps, des sentiments des personnages, regardons de plus près ce qui se passe : Ces êtres épousent les formes des chaises, lignes horizontales, verticales, plans couchés, inclinés, rayures qui s'entrecroisent, plus on observe cet inventaire de chaises et d'acteurs, plus on découvre toutes les variantes et le jeu dans lequel nous invite l'auteur. L'espace, les formes, les imprimés de couleurs de style et de texture différents entraînent le jeune lecteur dans le jeu de l'observation.

Paul Cox

Né à Paris en 1959, c'est un artiste autodidacte. Peinture, sculpture, illustration, affiches, jeux, tout lui est bon, il touche à toutes les disciplines que l'art visuel peut embrasser. Il a créé une quinzaine de livres pour la jeunesse dont certains ont donné naissance à des films d'animation : **Les aventures d'Archibald le Koala.**

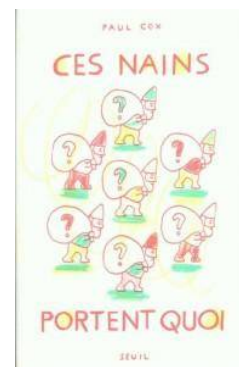
Cox Codex 1 paru au Seuil en 2003, réunit un choix de ses travaux de 1988 à 2003 et donne un aperçu de la variété de son univers.

Ces nains portent quoi ???????? **Seuil, 2001.**

Cet imagier a tout d'abord été réalisé en lithographie, les films litho ont été eux mêmes utilisés en offset et les illustrations donnent l'impression d'avoir été dessinés directement sur le livre. Sept petits nains sur la couverture portent chacun un sac. Sur chacun de ses sacs, un point d'interrogation.

Mais que portent ces nains quand ils vont retrouver Blanche Neige ? Le titre est annonciateur, il nous prépare à la fantaisie, à l'humour et à la poésie qui se cachent dans ce livre. Un imagier très particulier qui joue sur les mots, les sons, les couleurs, les formes. L'enfant observe et peut décider librement de ce qu'il voit et se laisser surprendre au fil des pages. Par exemple à la page 43 deux dessins sont identiques et représentent un arbre entouré d'un cadre, un est identifié comme *un arbre* l'autre comme *un dessin*. Ou encore page 21, le dessin d'un poulet a pour légende *un dimanche...* Le lecteur s'amuse comme a dû s'amuser Paul Cox à inventer toutes ses trouvailles pour notre plus grand plaisir. Chacun y trouvera son compte, du plus jeune enfant à l'adulte, on ne peut rester insensible à tant d'imagination et de liberté dans un imagier !

Animaux. Seuil, 1997.

De drôles d'animaux se cachent dans ce grand livre orange. Tout d'abord en première page un alphabet-rébus qui sera un guide pour notre lecture à venir. Chaque lettre est devenue une forme géométrique géante, ainsi une nouvelle écriture est née, tout en couleur. Le lecteur cherche, apprivoise ces nouveaux mots et peut à son tour créer d'autres mots à partir de cet alphabet original.

Un livre qui n'a ni début ni fin, qui est une succession d'instantanés vécus par différentes personnes. Paul Cox, encore une fois, nous surprend par le choix de l'illustration : tous ces petits points, sont-ils une multitude de pointes de feutre, de piqures de canevas, de pixels d'ordinateur ou encore de clous en plastique colorés ? A vous de décider !

Cependant... : le livre le plus court du monde. Seuil, 2002

Une vision du monde pendant un court moment. D'une page à l'autre, le lecteur est dans un autre univers, un nouveau paysage, une autre ambiance. Pendant qu'un homme skie, d'autres sont dans un tank, de son avion, un homme voit le soleil briller, pendant que, quelque part, d'autres courent sous la pluie.

Kveta Pacovska

Née à Prague en 1928, Kveta Pacovska commence à publier des livres pour enfants en 1949. Elle est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages pour la jeunesse, et lauréate de plusieurs récompenses, dont le prix H.C. Andersen en 1992.

« Dans mes livres, j'essaie de faire découvrir un monde nouveau en lien étroit avec l'art contemporain. Je suis certaine que les enfants ont besoin d'une approche artistique forte. »

L'alphabet. Seuil, 1996

Un alphabet en habits de couleur, rouge éclatant, vert, argent, blanc sur blanc, animé par des découpes, volets, pliages et reliefs. Cet ouvrage a fait l'objet d'une adaptation sous forme de CD-ROM.

Un livre pour toi. Seuil, 2005

Un livre qui en se dépliant, mesure 12 mètres. On retrouve toutes les facettes de l'art de Pacovska : les couleurs, les chiffres, les lettres, les miroirs, les découpes.

A l'infini. Panama, 2007

L'artiste invite le lecteur à regarder ce livre comme une sculpture de papier mais aussi elle l'incite à jouer avec les sonorités de chaque lettre. Une ballade dans la « ville de papier » de Pacovska.

Sophie Curtil

Née en 1949, Sophie Curtil est une artiste plasticienne; elle expose régulièrement ses gravures et pastels en République tchèque. Chargée de projet au Service de l'Action Éducative du Centre Pompidou à Paris, elle est à l'origine de l'accueil spécifique des personnes handicapées dans le musée, permettant ainsi aux non-voyants de visiter les collections. En 1985, elle conçoit et co-dirige la collection *l'Art en jeu*, éditée par le centre Pompidou, et poursuit ce travail éditorial avec la collection *Kitadi* au Musée Dapper, à Paris.

Ali ou Léo ? Éd. Les Doigts Qui Rêvent et Les Trois Ourses, 2003

Une douzaine de compositions d'empreintes sur papier, faites à partir d'objets insignifiants (clous, crochets, boutons), accompagne cette histoire

inspirée d'un conte des Mille et une nuits, «Le sac prodigieux », dans lequel deux personnages se disputent la possession d'un sac. Pour s'en approprier le contenu, il faut pouvoir le décrire et c'est le début d'une joute oratoire.

Sur le papier, les objets, une fois imprimés, perdent leur identité et leur fonction pour devenir de simples éléments graphiques et créer des images nouvelles porteuses d'imaginaire. En regard de ces empreintes, un texte, en caractères d'imprimerie et en braille, propose diverses interprétations métaphoriques qui propulsent le lecteur dans un monde sensoriel et mythologique.

A la fin du livre, on retrouve dans un petit sac quelques objets à l'origine des empreintes. Point de départ de travaux littéraires ou d'ateliers d'art plastique. (in www.troisourses.online.fr)

Des petits clous de rien du tout.

Les Trois Ourses, 2007

A partir de *petits clous de rien du tout*, Sophie Curtil nous invite à entrer dans son imaginaire en couleur. Les petits clous se fondent dans une couleur et deviennent selon leur déplacement dans l'espace, un champ de jonquilles dans le jaune, un hérisson dans le brun, des graines de pissenlit dans le vert. Ainsi, les petits clous s'éparpillent, se regroupent, s'alignent au gré du souffle de l'artiste dans l'air, la terre, le feu et l'eau. Un album poétique et apaisant.

En conclusion, ce qui rassemble ces artistes, c'est le fait qu'ils considèrent les enfants comme des personnes à part entière avec lesquelles ils ont des échanges artistiques à partir des formes, des couleurs et des situations dans leurs livres. C'est une invitation au jeu, c'est également une leçon de grammaire des formes et un apprentissage de la lecture. Ils se donnent comme priorité, l'expérimentation et offrent à l'enfant de se frotter à différentes propositions artistiques.

Bibliographie :

- ***Quand les artistes créent pour les enfants : des objets livres pour imaginer.* Le Mook Autrement. 2008**
- ***Livre et enfance : entrecroisements.* Esperluète et l'Atelier du livre de Mariemont. 2008**
- ***Lire et jouer avec Enzo Mari.* Les Trois Ourses. 2000**
- **Paul Cox. *Pyramid.* 2003**
- ***Kveta Pacovska* par Bernard Noël. Seuil. 1994**
- ***L'art, le livre et les enfants.* Revue des livres pour enfants n°246, avril 2009. Centre national de la littérature pour la jeunesse/La Joie par les livres.**
- ***AEIOU.* n°4 décembre 2003 et n°7 octobre 2006. revue éditée par le Conseil régional de Champagne-Ardenne.**