



LES TROIS OURSES : L'ENFANCE DE L'ART

©Aude Séguinier / Les Trois Ours



La librairie-galerie Les Trois Ours est située au 6 passage Rauch, dans le 11^e arrondissement de Paris.

« Le nom de l'association fondée par Élisabeth Lortic, Odile Belkeddar et Annie Mirabel s'inspire de cette histoire qui dit l'importance pour l'enfant d'être entouré d'un univers adapté à son âge »

Depuis 1988, Les Trois Ours édite et diffuse les œuvres d'artistes qui explorent les possibilités offertes par la matérialité du livre, sa texture, sa forme et ses couleurs. Ces œuvres destinées aux tout-petits, qui ont un rapport sensoriel au livre, séduisent aussi les amateurs d'art et les bibliophiles.

Dans un conte célèbre, Boucle d'Or découvre la maison des Trois Ours. Curieuse, la fillette va essayer, tour à tour, les trois chaises, les trois bols de soupe et les trois lits avant de choisir le plus petit modèle, qui est à sa taille. Le nom de l'association fondée par Élisabeth Lortic, Odile Belkeddar et Annie Mirabel s'inspire de cette histoire qui dit l'importance pour l'enfant d'être entouré d'un univers adapté à son âge. Il fait aussi référence au peintre F e o d o r Rojankovsky qui l'a illustrée pour le Père Castor

dans l'entre-deux-guerres. À cette époque, la collaboration de l'éditeur Paul Faucher et de représentants de l'avant-garde russe, comme Rojankovsky, Nathan Altman ou Alexandra Exter, a renouvelé la conception de l'image pour les enfants et marqué une étape dans l'histoire du livre artistique. Les Trois Ours a rendu hommage au

grand illustrateur de « Boucle d'Or » en lui consacrant son premier catalogue d'exposition.

L'art comme pédagogie

La pensée et les réalisations de Bruno Munari nourrissent le travail d'édition et de diffusion des Trois Ours. Peintre, graphiste et *designer*, ce créateur né à Milan en 1907 a été un pionnier dans le domaine du livre artistique pour les enfants. En 1937, il invente la mise en page avec une feuille calque entre des feuilles opaques en illustrant *Il Poema di Latte* du poète futuriste Filippo Tommaso Marinetti.

Après la guerre, il transpose dans des albums et des livres-objets destinés aux plus jeunes les ressources de cette feuille qui superpose les formes et les informations. Son album *Dans le brouillard de Milan* est une invitation à une promenade dans la ville. En tournant les feuilles de papier calque, qui produisent un effet de brume poétique, le lecteur voit la ville et

©Ianna Andréadis



I Prelibri, Bruno Munari, Corraini, 2010.

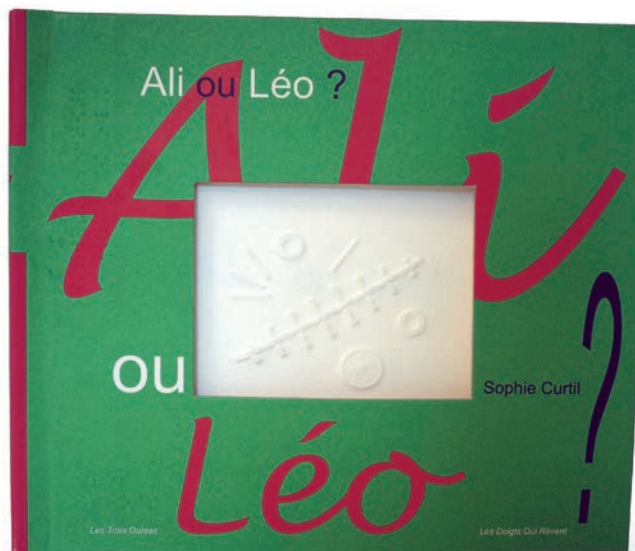


Little Eyes n°3 : Play with colors, Katsumi Komagata, Kaisei-sha, 1992.

ses figures se dessiner de plus en plus nettement avant de s'estomper à nouveau. En 1949, les feuilles opaques, transparentes et de papier calque, les pages blanches ou colorées, trouées ou déchiquetées des *Libri Illeggibili* prennent en charge tout le sens du livre. Comme leur titre l'annonce, les livres « illisibles » sont dépourvus de texte. Leur langage est entièrement visuel. Il repose sur les ressources de l'imprimerie, de la papeterie et des figures géométriques créées par des pliages et des découpages. Ces livres-objets se regardent page après page ou, posés à plat sur une table, comme de petites sculptures colorées. Les fondatrices des Trois Ourses ont découvert l'auteur des *Livres illisibles* sur le stand de l'éditeur milanais Bruno Danese à la Foire du Livre de Bologne en 1980. Cette rencontre a été décisive. « Nous avons compris, expliquait Annie Mirabel en 2008, que ce type de livres artistiques devait être

défendu, montré, partagé ». L'association a édité plusieurs titres de l'artiste italien. Elle diffuse encore aujourd'hui *I Prelibri*, l'œuvre découverte à Bologne

©Photo Anaïs Beaulieu / Les Trois Ourses



Ali ou Léo, Sophie Curtil, éditions Les Trois Ourses / Les Doigts qui rêvent, 2002.

sur le stand de Danese et, désormais, publiée chez Corraini à Mantoue. À la croisée de l'art et de la pédagogie, *Les Prelivres* se présentent sous la forme d'un

coffret bibliothèque contenant douze petits livres carrés. Ces volumes, réalisés dans des couleurs et des matériaux différents, sont comme des échantillons racontant des aventures sensorielles variées aux plus jeunes et stimulant leur créativité.

Les surprises du catalogue

Les œuvres du catalogue des Trois Ourses tissent toutes, à leur manière, des liens entre le livre, l'art et les enfants. Chacune reflète la vision de Bruno Munari du livre comme un objet plaisant dans sa matérialité parce qu'il réserve des surprises. « La culture est faite de surprises, expliquait l'auteur des *Prelivres*, et il faut être prêt à les accueillir ». La plupart de ces œuvres sont directe-

ment marquées par l'influence du *designer* italien. Katsumi Komagata, par exemple, connaît parfaitement l'univers de Munari. Comme l'artiste milanais,

Komagata a développé un réseau d'ateliers pédagogiques à travers le monde. Dans le domaine de l'édition, ce graphiste japonais né en 1953 a publié plus de vingt titres. Il a commencé à inventer des cartes de jeux visuels à la naissance de sa fille. Il en a fait les volumes de « Little Eyes ». Cette série se présente

sous la forme de dix étuis contenant de petits livrets à sortir et à déplier. Le principe de la collection repose sur des pliages et sur des découpes qui réservent des transformations et des rebondissements successifs. « Komagata joue avec ses lecteurs », analyse l'artiste Sophie Curtil, « La surprise est sa technique de prédilection. Ainsi, un nuage peut se transformer en vache ou en cochon, ou plus exactement peut être à la fois un nuage, une vache et un cochon ».

La collaboration entre Les Trois Ourses et le designer japonais a commencé en 1994 par le biais d'une exposition à la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne. Aujourd'hui, l'association assure toute la diffusion européenne de l'artiste. Elle a aussi participé à

l'édition de très beaux livres tactiles comme *Plis et plans* et *Feuilles*. Dans le premier, les pliages et les découpes dessinent de figures géométriques que la main du lecteur transforme en de nouvelles surfaces colorées. Les images découpées dans différents papiers de *Feuilles* invitent les doigts de l'enfant à découvrir les métamorphoses de feuilles qui se déploient lentement entre des pages de couleurs diverses. Ces feuilles s'épanouissent avant d'être progressivement trouées par des insectes et de retrouver leur forme initiale à la fin du livre. Le catalogue des Trois Ourses réunit les

réalisations de peintres, de photographes, de designers et de plasticiens. Le parcourir, c'est découvrir des œuvres qui sont toutes, à l'image de celles de Munari et de Komagata, des surprises en forme de livre. Ainsi le livre-jeu, dans un format à l'italienne, *Ceci ou cela ?* de l'artiste Dobroslav Foll, né à Prague. À la suite

« L'association Les Trois Ourses a été fondée pour rapprocher l'art des enfants et pour faire connaître l'œuvre de créateurs originaux »

de l'image de couverture, mi-cigogne, mi-ciseaux, l'artiste tchèque a réservé à son lecteur d'étonnantes métamorphoses. Elles se découvrent en faisant glisser sur les images une grille en papier cristal zébré de gris placée à cet effet dans l'un des deux rabats de la couverture. Page après page, « ceci » se transforme en

avec Peekaboo, elle organise dans sa « petite école » des ateliers pour les enfants conçus comme des moments d'expérimentation et de transmission. Et elle publie et diffuse des livres devenus introuvables et des créations inédites. Comme éditeur, Les Trois Ourses travaille à petite échelle sur des projets ambitieux. Elle privilégie les tirages limités, un choix qui lui permet d'éviter les contraintes du stockage. Plusieurs de ses titres sont même créés à la main par

les artistes. Ainsi *Dans tous les sens*, le cinquième livre de Miloš Cvach. En 2007, l'artiste a réalisé cinquante exemplaires de cette œuvre bâtie à partir de cartons découpés. Son titre se comprend comme un conseil adressé au jeune spectateur. Ce livre sans texte se découvre avec le regard et la main. Dans un sens, puis à

l'envers. Et ses pages se disposent parfaitement autour des anneaux qui les relient pour le transformer en une sculpture rigoureusement circulaire. Comme Miloš Cvach, Louise-Marie Cumont réalise ses livres elle-même. Chacune de ses œuvres est, même, une pièce unique conçue comme une mosaïque de formes géométriques en étoffes diverses. Dans

Larmes, l'artiste fait s'affronter des personnages sur fond de tissu de camouflage évocateur de la guerre. Dans l'édition de 2004 par Les Trois Ourses, c'était un livre en tissu réalisé à la main en soixante-quinze exemplaires signés et numérotés. Depuis, il a fait l'objet d'une édition papier chez MeMo. *Larmes* n'est pas la seule collaboration entre les deux éditeurs. Les Trois Ourses a donné son nom à une collection de l'éditeur nantais réputé pour la qualité de ses papiers et de ses impressions d'images en couleurs. Cette série, qui compte aujourd'hui cinq publications,

©Photo Anaïs Beaulieu / Les Trois Ourses



Au lit, Louise-Marie Cumont, livre en tissu numéroté et signé, 1993.

« cela ». Une scie devient un crocodile vert. Un avion se change en hirondelle.

De la création à la transmission

L'association Les Trois Ourses a été fondée pour rapprocher l'art des enfants et pour faire connaître l'œuvre de créateurs originaux. Aujourd'hui, cette double ambition nourrit toujours leurs différentes actions. Dans sa librairie-galerie du 11^e arrondissement à Paris, elle présente des expositions autour des livres artistiques. En partenariat

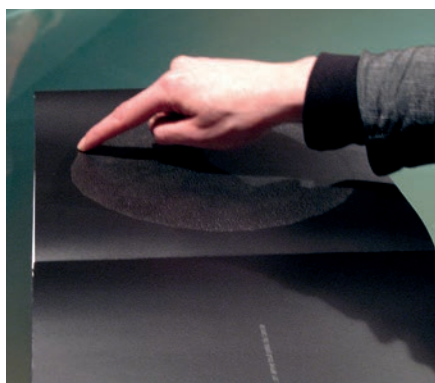


FotoTaroc, 88 photographies de Jill Hartley, édition limitée numérotée et signée, 2012.

veut faire connaître des artistes qui ont enrichi le patrimoine du livre illustré pour les enfants. Comme le nom de l'association, elle rend hommage à des artistes liés à l'avant-garde russe. Au lendemain de la Grande Guerre, le peintre Vladimir Lebedev a fait entrer l'esthétique cubiste dans les albums. Il a influencé le graphisme de nombreux illustrateurs, comme les collaborateurs du Père Castor, mais il n'a pas été publié en France avant 2005. Sous le titre *Quand la poésie jonglait avec l'image*, MeMo a rassemblé dans un coffret quatre volumes écrits par le poète Samuel Marchak et illustrés par Lebedev dans les années 1920. Les autres auteurs de « La Collection des Trois Ourses » sont tous liés au constructivisme russe. D'Alexandre Rodtchenko, et ses *Animaux à mimer* sont restés à l'état de projet jusqu'à l'édition de 2010, à Franciszka Themerson, Elisabeth Ivanovsky, dont MeMo a publié vingt-cinq volumes dans une boîte cartonnée intitulée *Les très petits*, et Nathalie Parain. Dans l'édition

originale de Gallimard en 1930, le premier album de cette artiste d'origine russe, *Mon chat*, était accompagné d'un *portfolio* contenant des planches séparées. Dans la réédition de 2006, les pages imprimées seulement au recto rappellent ce *portfolio*. Comme toutes les aventures éditoriales des Trois Ourses, la collaboration avec MeMo répond à l'ambition de former le regard des petits et de leurs aînés.

ISABELLE GUILLAUME



Cent mille petits points, Mauro Bellei, Les Trois Ourses, 2012.

LES TROIS OURSES :

2-6, PASSAGE RAUCH - 75011 PARIS.
LES LIVRES PUBLIÉS ET DIFFUSÉS
PAR L'ÉDITEUR SONT VISIBLES SUR LE SITE :
www.lestroisourses.com

LA PETITE ÉCOLE :

2, PASSAGE RAUCH - 75011 PARIS
TÉL. : 01 43 79 07 35

LIBRAIRIE-GALERIE :

6, PASSAGE RAUCH - 75011 PARIS
TÉL. : 01 43 79 07 42

LA LIBRAIRIE PRÉSENTE ACTUELLEMENT
CENT MILLE PETITS POINTS, UN LIVRE EN
TRENTA EXEMPLAIRES DE L'ARTISTE ITALIEN
MAURO BELLEI, ET *FOTOTAROC*, UN LIVRE
JEU EN ÉDITION LIMITÉE DE LA PHOTOGRAPHE
JILL HARTLEY.

© Anais Beaulieu / Les Trois Ourses