

Des livres d'artistes pour la jeunesse

> PAR ISABELLE GUILLAUME, MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN LITTÉRATURE COMPARÉE À L'UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

L'association des Trois Ours édite et diffuse les créations d'artistes qui jouent avec les ressources matérielles du livre. Ces œuvres destinées aux enfants ont également su séduire les amateurs d'art et les bibliophiles.

Bruno Munari : un livre poétique pionnier

Peintre, graphiste et designer, Bruno Munari est né à Milan en 1907. En 1937, il illustre *Il Poema de Vestito di Latte* du poète futuriste Filippo Tommaso Marinetti en inventant une mise en pages avec une feuille calque entre des feuilles opaques. Ce dispositif superpose les formes et les informations. En 1968, Munari le transposera dans *Nella nebbia di Milano* (DOC A).

Ce livre pour enfants 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 progressivement la ville et ses figures se dessiner plus nettement avant de s'estomper à nouveau. Quand il referme l'album, il a traversé un brouillard dense et épais, puis découvert un cirque coloré en pleine répétition et, enfin, retrouvé, dans le brouillard, le chemin du retour à la maison.

Nella nebbia di Milano a fait de Bruno Munari un pionnier dans le domaine du livre d'artiste pour les enfants. Sa découverte à la Foire du livre de Bologne en 1980 a incité les trois fondatrices des Trois Ours à créer cette structure destinée à promouvoir ce genre de livres artistiques. Paru chez cet éditeur sous le titre *Dans le brouillard de Milan* en 1996, le livre a ensuite été inscrit au catalogue du Seuil jeunesse, et il figure désormais dans celui des grandes personnes. L'association continue à diffuser les *Prelibri* de Munari. Réalisés dans des couleurs et des matériaux différents, ces douze petits livrets tactiles racontent aux enfants des aventures sensorielles en stimulant leur créativité. Ils s'explorent page après page ou posés à plat comme de petites sculptures.

Les surprises de Katsumi Komagata

Le travail de ce graphiste japonais est guidé par cette conviction de Bruno Munari : « La culture est faite de surprises et il faut être prêt à les accueillir. » Comme le créateur milanais, Katsumi Komagata a développé un réseau d'ateliers pédagogiques à travers le monde. Dans le domaine de l'édition, cet artiste né en 1953 a publié plus de trente titres. À la naissance de sa fille, il a commencé à inventer des cartes de jeux visuels qu'il a réunies par la suite dans les volumes de « Little Eyes ».

Cette série se présente sous la forme de dix étuis contenant des petits livrets à sortir et à déplier. Les images de certains d'entre eux reposent sur des formes géométriques, comme dans la reproduction du DOC B. D'autres figurent des formes apparemment plus traditionnelles, à la manière des animaux du livret n° 7. En dépliant les petits livres, le lecteur déconstruit, transforme et recompose ces figures initiales. Les découpes lui réservent ainsi des rebondissements successifs. « Découpes et pliages sont utilisés par Komagata non seulement pour provoquer un effet de surprise, mais pour créer un lien entre plusieurs images. 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 », explique l'artiste Sophie Curtil. Les livrets répètent ces effets tout en suivant une progression qui accompagne l'enfant dans l'enrichissement de son expérience sensorielle.

Références et hommages de Louise-Marie Cumont

L'association des Trois Ours publie des créations inédites et des livres plus anciens qui appartiennent au patrimoine de l'illustration pour les enfants. *Chut !* de Louise-Marie Cumont (DOC C) est à la fois un livre récent paru en 2013 et un hommage aux grands créateurs d'images pour les plus jeunes.

Comme l'annonce son titre, ce volume sans texte laisse parler ses images. Page après page, l'artiste a fixé les moments d'un spectacle équestre. Venant des bords de la couverture, les silhouettes d'une écuyère et de son cheval s'approchent l'une de l'autre avant de se livrer à des exercices de voltige. *Chut !* évoque ainsi les *flip books*, ces livres où les images s'enchaînent quand le lecteur les fait défiler en accéléré. Mais son grand format invite aussi à tourner les pages lentement pour mieux les contempler. Les illustrations font référence au style graphique de l'entre-deux-guerres, époque qui a vu ce domaine destiné aux enfants se renouveler grâce à l'apport des artistes russes, comme le peintre Vladimir Lebedev qui a fait entrer le cubisme dans les albums et qui a influencé le travail des collaborateurs du Père Castor. Ainsi, *Chut !* rappelle plus particulièrement deux œuvres des années 1930. Dans *Mon chat* (1930), actuellement republié dans La collection des Trois Ours de l'éditeur MeMo, Nathalie Parain évoquait déjà les relations d'une fillette et d'un animal par le biais de formes géométriques épurées. Avec *Cirkus* (1933), Élisabeth Ivanosky représentait l'univers circasien en sept tableaux, sans texte ni légende, montrant des numéros de clowns, de jongleurs et de dresseurs de chevaux.

PLACE DANS LES PROGRAMMES

- Français Cycle 3
- Français 6^e
- Contes et récits merveilleux.

A Nella nebbia di Milano

• Bruno Munari, 1968.

B First Look / Premier regard

• Katsumi Komagata, « Little Eyes » n° 1, 1990.

C Chut !

• Louise-Marie Cumont (100 exemplaires numérotés et signés), 2013.

SAVOIR +
• <http://lestroisours.com>