

ÉLISABETH LORTIC
La Joie par les livres

Des livres pour enfants faits par des artistes

La tendance cartésienne à tout mettre en case amène parfois à plus de confusion que de clarification : c'est le cas à propos de la formule « livres d'artistes pour enfants ». Les illustrateurs ne seraient-ils pas des artistes ? Seuls les créateurs qui exposent leurs travaux de peinture, de sculpture ou d'autres œuvres plastiques auraient-ils droit à la qualification d'artistes ? Y aurait-il une sorte de hiérarchisation implicite entre illustrateur et artiste ?

Les yeux fixés sur William Blake (ce qui nous permet d'éviter les querelles d'Hernani trop actuelles), qui a si bien su intégrer sa création dans une conception globale maîtrisant l'ensemble

du processus pour aboutir à ses *Chants de l'innocence*, j'essaierai de repérer, parmi la production importante des livres pour la jeu-

nesse (environ 8 000 titres en 2002), ceux pour lesquels les artistes prennent en compte l'objet livre et en font la matière première de leur création, tout en la destinant explicitement à des enfants : les livres qui placent l'art en leur cœur, mais aussi les livres qui vont arrêter le regard et la main car ils présentent une intrigue, une curiosité visuelle ou un aspect inhabituel. C'est le cas de *Slant Book*, réalisé en 1910 par Peter Newell, où la forme et la graphie inversée du texte en vers contribuent à

renforcer le caractère indiscutablement accidenté de l'aventure. Ces curiosités vont amener les bibliothèques à réfléchir à la place de ces livres et à réinventer des « cabinets » pour les lire en toute tranquillité. Ainsi la médiathèque La Durance à Cavaillon possède une collection de livres singuliers, sans distinction ni notion d'âge.

LES RACINES DU XX^e SIÈCLE

À travers quelques exemples parmi les plus connus, nous regrouperons quelques grandes familles que les bibliothécaires auront à cœur de développer, d'étoffer et de poursuivre.

La Pomme et le papillon d'Iela et Enzo Mari* est le cas d'un livre devenu classique, publié à L'École des Loisirs aux alentours de 1970, dans un format carré, sous couverture cartonnée. Dans sa publication d'origine, en 1958, par Bompiani, cet album sans texte était conçu pour être un livre sans fin, dont les pages articulées autour d'une spirale et sans couverture

* indique les artistes diffusés aux Trois ours, 2, passage Rauch, 75011 Paris.
Tél. : 01 43 79 07 35 - Fax : 01 43 79 07 42.
troisours@online.fr

Parce qu'il n'y a pas d'âge pour goûter à la création, les artistes ont aussi réalisé des livres à l'intention des enfants. Artistes de nationalités diverses, de tendances variées, ils explorent les différentes propositions du livre. L'univers ludique propre à satisfaire l'imagination des futurs et jeunes lecteurs, voilà ce qu'explore une bibliothécaire spécialiste du genre et ce que promeut l'association Les trois ours.

offraient un mouvement circulaire infini correspondant au cycle de la vie. Malheureusement, et c'est aussi le cas de *L'Œuf et la poule* ou encore des *Aventures d'une petite bulle rouge* d'Iela Mari, les considérations économiques ont eu raison de la production massive, au détriment du sens profond du livre transmis aux enfants dans sa matérialité.

Bruno Munari* est sans aucun doute l'artiste qui a le plus pensé la question de l'art, du livre et des enfants. Designer, peintre, sculpteur, il commence à faire des livres avec Marinetti et conçoit plus de 160 ouvrages¹ dont les fameux « livres illisibles ». Dès 1947, il réalise une série de livres destinés aux enfants. En France, l'association Les trois ours conserve une documentation importante sur Bruno Munari et diffuse l'ouvrage majeur qui synthétise l'ensemble de ses réflexions. *Les Prelivres*, véritable bibliothèque composée de 12 petits livres carrés de matières différentes est d'abord publié par la galerie Danese en 1980, et vient d'être réédité par Corraini.

Katsumi Komagata*, graphiste japonais, comprend l'importance de Munari et reprendra une à une, en les développant, toutes ses propositions. Il rend un hommage non dissimulé aux fondateurs italiens Munari/ Mari dans un de ses derniers livres, *Found It*.

Aux États-Unis, dans les années 1980, Keith Godard publie *Itself et A little Night Book* qui rejoignent des préoccupations plus graphiques qu'illustratives dans des publications destinées aux enfants. En France, Sophie Curtil* imagine un livre artistique tactile, *Ali ou Léo ?*, qui entame une réflexion nouvelle sur l'image artistique en proposant un livre d'empreintes, blanc sur blanc, à découvrir par le toucher. Milos Cvach*, dans *Presque rien, n'importe quoi* – un titre qui se réfère aux commentaires souvent émis à propos des œuvres modernes et contemporaines non figuratives –, incite l'imagination à s'envoler et allie poésie et liberté des sens dans un ensemble de gravures en taille douce bi-couleur d'un délicat raffinement.

LA RÈGLE DU « PAS DE RÈGLE »

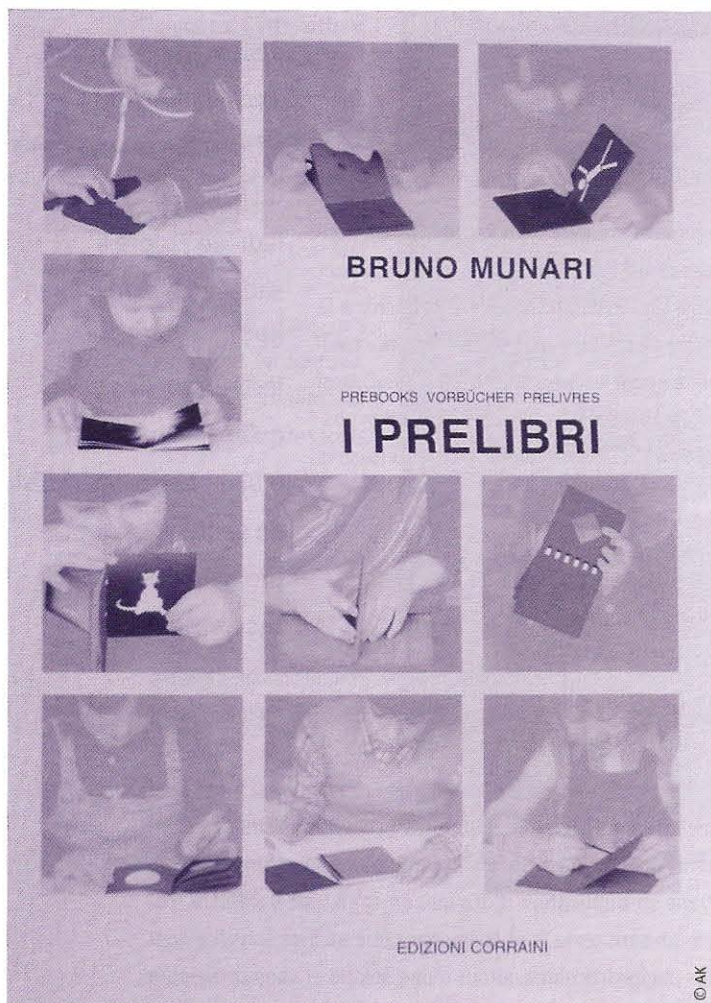
Des peintres, des sculpteurs, des photographes, des designers, des architectes ont créé occasionnellement des livres pour enfants, aux tirages plus ou moins importants. Citons dans leurs approches variées : Joan Miró, Viera da Silva, Kurt Schwitters, Richard Long, Jean Cortot, Peter Downsbrough, John Cage, Remy Charlip*, Niki de Saint

Bruno Munari est sans aucun doute l'artiste qui a le plus pensé la question de l'art, du livre et des enfants.

Phalle, Sarah Moon. D'autres artistes ont été sollicités pour un projet qui n'a pas toujours pu aboutir à une édition. C'est le cas de la commande passée par le Centre du livre d'artiste de Saint-Yriex-la-Perche, pour l'exposition « Livres d'enfance » organisée par Pays-paysage, auprès de Jean Le Gac, Marinette Cueco, Simon Cutts, Jan Voss, Jean-Jacques Rullier, Claude Closky, Milos Cvach... Tandis qu'en Suisse les éditions QuiQuandQuoi sollicitent Hervé Grauman et Michel Huélin qui réalisent respectivement, *CitiZens* et *Pas permit ou l'art de suivre ses idées*.

Dans ce domaine, où le texte est soit absent, soit le plus souvent traité comme un élément graphique visuel, se côtoient édition unique ou limitée, autoédition, autofabrication, livres en tissu, en boîte, animés, *flipbooks*². Les formats bougent et s'adaptent aux propos, échappant le plus souvent au principe des collections et des séries. La règle du livre serait plutôt le « pas de règle » et pas d'enfermement dicté de l'extérieur. Chacun développe son propos artistique selon ses propres recherches aboutissant à des univers singuliers.

Ainsi Paul Cox* qui, du tampon à l'ordinateur en passant par



1. *Munari i libri*, Giorgio Maffei, éd. Bonnard, 2003.

2. Livres que l'on feuillette rapidement pour former une image de dessin animé.



I Prelibri, Bruno Munari, éd. Corraini.

la sérigraphie, utilisant papier, carton, cagette, papier calque, du minuscule au gigantesque, de la spirale à l'emboîtement à charnière métallique, accumule ses productions en renversant les barrières des genres. Louise-Marie Cumont* raconte, dans ses livres en tissu remarquablement composés, les couleurs, les formes, les règles de composition à travers des rêves, des cauchemars, des visages, des personnages qui prennent l'apparence de maisons.

Ianna Andréadis* propose aux enfants aussi bien des coloriages en lithographie, des livres en tissu africain et, dans un coffret couleur de terre, des dessins lithographiés des animaux de la préhistoire. Benoît Jacques remplit les pages de ses personnages filiformes et délire, délire et relie ses plaquettes, parfois proches des grafzines³, ses *flipbooks*, en les portant lui-même sur les marchés et les salons.

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

Que faire de ces trésors : les cacher ? Les exposer ? Les enfermer ? Demandons à Bruno Munari, qui a su inventer en 1956 un livre enfin réédité, *Dans la nuit noire*, où l'on découvre une malle de pirates que l'on veut à tout prix faire partager. C'est aussi à Merano, en Italie, ville frontalière de l'Autriche, là-haut sur la montagne, que l'on trouve avec Opla (Oasis pour les livres artistiques⁴) l'une des meilleures réponses. Un service d'archives du livre d'artiste pour enfants conserve les livres mais aussi les esquisses, maquettes préparatoires, dessins originaux, tout matériel permettant de saisir l'élaboration d'un projet. Plusieurs fois par an, un pôle animation reçoit les artistes pour des ateliers, rendant l'art vivant et actuel ; à travers les livres pour les enfants de maintenant qui aiment aussi les histoires des livres d'autrefois. ■

3. Livres conciliant graffiti et magazine.

4. L'association Les trois ourses correspond depuis l'origine avec Opla. Vous pouvez sauter dans Opla en visitant les « sites préférés » des Trois ourses : www.chez.com/troisourses