

Livres d'enfants et art du livre : Tara Publishing

Le Mahabharata raconté par Samhita Arni.
Gallimard Jeunesse

par Ianna Andréadis*

Artiste elle-même et passionnée de livres d'images, Ianna Andréadis exprime son coup de cœur pour les créations de Tara Publishing, une remarquable maison d'édition indienne. Elle retrace les différentes étapes de ce projet éditorial et explique, à travers la présentation des techniques de fabrication des livres, comment l'artisanat, l'art tribal et la bibliophilie se rejoignent dans ces œuvres offertes aux enfants.

* Ianna Andréadis est peintre et photographe, auteur de plusieurs livres dont *Une année en forêt* à paraître début mars aux éditions du Panama

Tara Publishing, maison d'édition indépendante et innovante, basée à Chennai, a été créée par Gita Wolf en 1994. Gita Wolf a étudié l'anglais et la littérature comparée en Allemagne.

Fascinée depuis longtemps par la littérature enfantine et par l'association du texte et de l'image, elle constate à son retour en Inde, le vide dans l'édition indienne dans ce domaine. Elle décide alors de créer une maison d'édition pour réinventer le plaisir du livre d'enfant.

Au fil des ans, les auteurs, Sirish Rao, V. Geetha, Anushka Ravishankar, la designer Rathna Ramanathan, l'imprimeur C. Arumugam, et le scientifique et photographe Helmut Wolf la rejoignent. Les éditions fonctionnent ainsi comme un collectif d'auteurs.

Leur inspiration puise d'abord dans les multiples facettes de l'art populaire et traditionnel indien. Qui serait le mieux placé pour parler d'Inde que ses auteurs, avec leurs connaissances pointues, et l'ancrage

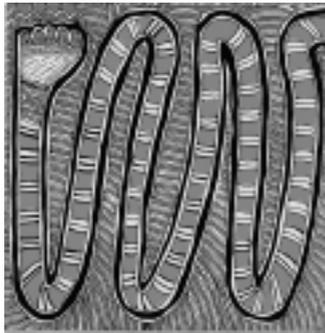
ill. Durga Bai

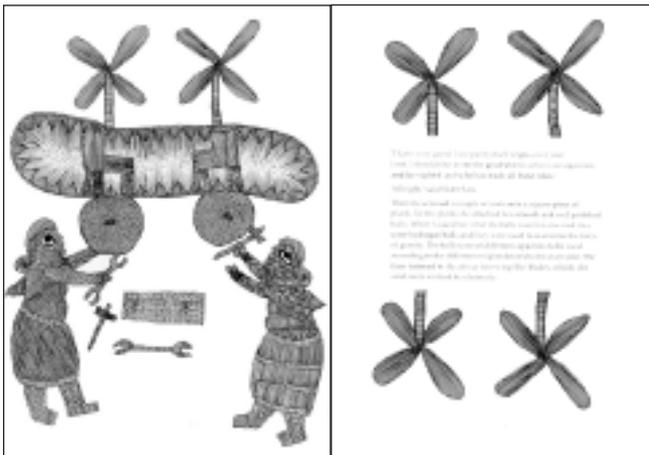
ill. Ram Singh Urveti

Shyam, Bai, Urveti : *The Night Life of Trees*, 2006
disponible chez Les Trois Ourses

Bestiaire Indien (à paraître
chez Actes Sud en mars 2007)
ci-contre : Madhuabani folklore,
Bahju Shyam
ci-dessous : Art Tribal Warli ,
Balu Ladkya Domada

Sultana's dream, 2005, Begum Rokhaya Sakhawat Hossein, ill. Durga Bai

permanent aux sources ? Leur point fort consiste à tirer parti du savoir-faire local et des possibilités d'impression artisanale pour réaliser les livres, qui deviennent ainsi de véritables objets de bibliophilie à la portée de tous.

Des idées pertinentes sont aussi nourries par des ateliers pour enfants ou pour professionnels organisés par Tara, dès le début de sa création. Comme par exemple, les ateliers-rencontres avec des spécialistes de création de marionnettes et de jeux traditionnels, avec des écoliers de Chennai. Pendant une semaine les enfants ont recréé avec du matériel de récupération des jeux anciens et des marionnettes et ont appris non seulement le recyclage créatif, mais ils ont également fait revivre des traditions qui se perdent. À la suite de ces ateliers, Tara a édité une série de livres/carnets en spirales, qui expliquent pas à pas la manière de faire et qui sont illustrés par des photos des réalisations des enfants au cours des ateliers. (Dans cette collection, parmi d'autres titres : *Puppets unlimited with everyday materials*, 1998, *Toys and tales with everyday's materials*, 1999).

L'idée de réaliser un inventaire des animaux représentés dans l'art traditionnel indien est l'occasion de rencontrer les artistes Gond du centre de l'Inde. Parmi eux, Durga Bai, et Bahju Shyam, qui vont collaborer avec plusieurs autres artistes pour le livre *Beasts of India (Bestiaire Indien)* à paraître chez Actes Sud en mars 2007. C'est un somptueux livre d'art / livre tous publics par la richesse des images et la finesse de l'impression sur des papiers artisanaux de couleurs différentes. L'art traditionnel

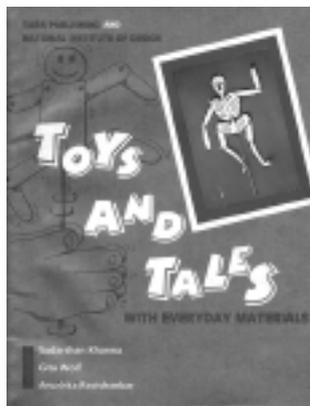
sort de son cadre habituel - la décoration des maisons des villages - et s'adapte au livre. Comme dans *Mon voyage inoubliable* (Syros) où Bhajju Shyam illustre et raconte ses impressions de Londres et du monde occidental qu'il découvre, en trouvant des échos à son propre vécu.

Durga Bai, illustre *Sultana's dream*, une fable féministe du début du siècle, écrite par Begum Rokeya Sakhawat Hossain, qui reste toujours d'actualité, et *Un, deux, trois... dans l'arbre !* (Actes Sud, 2006) qui annonce *The Night Life of Trees...*

Mangoes and bananas, un conte indonésien adapté par Nathan Kumar Scott est illustré par Theertham Balaji, artiste de tradition kalamkari. Il perpétue cette tradition de peinture sur tissu, en dessinant avec une brindille taillée et brûlée sur des tissus de coton teints avec des teintures végétales, technique qui date du XVIIe siècle, et qui était utilisée pour illustrer les épopées indiennes. Une approche vraiment inédite, et judicieuse pour l'illustration d'un livre.

Où est Petit Tigre ? de Anushka Ravishankar et de Pulak Biswas est le premier livre de Tara publié en France, par Syros en 1999. La force du dessin qui va à l'essentiel, le traitement en noir et rouge accompagné par un texte concis et surprenant, une typo qui répond et joue avec l'image contribuent à confirmer la reconnaissance internationale rencontrée lors de la publication de *La Faim du lion*.

Il a d'ailleurs été couronné par plusieurs prix internationaux, et traduit en plusieurs langues.

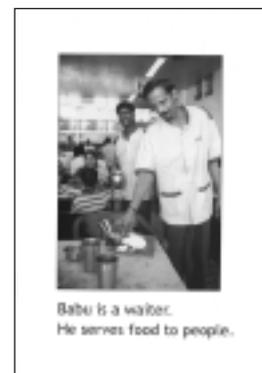

Sudarshan Khanna, Gita Wolf, Anushka Ravishankar : *Toys and tales with everyday materials*, Tara Publishing and National Institute of Design, 1999

Nathan Kumar Scott, T. Balaji : *Mangoes and bananas*, Tara Publishing, 2006

Sirish Rao : *Babu the Waiter*, Tara Publishing, 2000

The Night Life of Trees, 2006, de Bhajju Shyam, de Durga Bai et de Ram Singh Urveti, rassemble une série de peintures d'arbres de ces artistes traditionnels Gonds. Le livre est imprimé en sérigraphie, chaque page est une œuvre originale, et une plongée dans l'univers de la tradition des Gonds, tribu de l'Inde centrale. Des textes très courts, en regard de chaque planche, racontent l'histoire de chaque arbre mythique.

Gita Wolf, éditeur et auteur de Tara, a demandé aux artistes de créer une série d'œuvres sur le thème de l'arbre, point central de leur univers. Chacun avec son style propre a traduit la fusion du règne végétal et animal inspirée par leurs croyances.

Nous avons entre les mains un livre émouvant tant par la force de cet art original, que par la qualité de son impression. Selon moi, ce livre publié en 2006 est un des chefs-d'œuvre du catalogue de Tara où art du livre, livre d'art et livre tous publics se rejoignent.

Tara Publishing, petite structure libre et « légère » poursuit un programme éclectique et très créatif, qui ne cesse de surprendre, sans faire aucune concession au marché.

Des collaborations étroites avec des auteurs indiens mais aussi étrangers, apportent un savoir-faire singulier et le dialogue des cultures. En 12 années d'existence, avec une cinquantaine de livres parus (dont 10 ont été publiés en France) dans les domaines du livre d'enfant, arts visuels, fiction et essais, Tara Publishing s'est imposée dans le monde de l'édition internationale comme l'expression authentique d'une identité culturelle dont la portée est universelle.

Titres de Tara publishing publiés en France :

- Anushka Ravishankar, ill. Pulak Biswas : *Où est Petit Tigre ?*, Syros Jeunesse, 1999
- Anushka Ravishankar, ill. Pulak Biswas, trad. de l'anglais par Fenn Troller : *Au croco ! au croco !*, Syros, 2002
- Sirish Rao, V. Geetha, Gita Wolf : *Enfants modèles : belles images des Indes*, Éditions Alternatives, 2002
- Adapt. Gita Wolf, ill. Sirish Rao, Indrapramit Roy, trad. de l'anglais par Emmanuelle Pingault : *Antigone, d'après Sophocle*, Milan Jeunesse, 2003
- Adapt. Gita Wolf, ill. Indrapramit Roy : *La Faim du lion*, Seuil Jeunesse, 2003
- Samitha Arni, trad. Anne Krief : *Le Mahabharata*, Gallimard Jeunesse, 2003 (2 volumes)
- Gita Wolf, Sirish Rao, ill. Rathna Ramanathan : *Dans le noir*, Tourbillon, 2004
- Bhajju Shyam, avec la collaboration de Sirish Rao et Gita Wolf, trad. de l'anglais par Fenn Troller : *Mon voyage inoubliable*, Syros Jeunesse, 2006
- Anushka Ravishankar, Sirish Rao, ill. Durga Bai : *Un, deux, trois... dans l'arbre*, Actes Sud Junior, 2006

À paraître courant 2007 :

- Bhajju Shyam, Sirish Rao : *That's How I See Things*, Syros
- *Beasts of India (Bestiaire indien)*, Actes Sud
- Anushka Ravishankar, Christiane Pieper : *Elephants Never Forget*, Tourbillon

À consulter le site de Tara Publishing :

www.tarabooks.com

À consulter sur le site de Citrouille l'interview de Gita Wolf par Patrice Favaro

<http://lsj.hautetfort.com/>

Dossier Inde

in Citrouille, n°30, décembre 2001.

L'exposition « The Night Life of Trees » présentée chez les Trois Ourses (2 passage Rauch, 75011 Paris) en décembre 2006, circulera dans les bibliothèques parisiennes en commençant par la bibliothèque Faidherbe (18-20, rue Faidherbe, 75011 Paris) en mars.

Séparation des couleurs à l'écran

Préparation des films

Repérage des couleurs

Encrage de l'écran

Tara Publishing

la fabrication d'un livre

« Chez Tara Publishing nous explorons et réinventons le contenu et la forme du livre.

Une des manières pour réaliser cela, est de créer des livres fabriqués à la main, en Inde, et de les rendre accessibles ainsi aux amateurs du livre du monde entier. »

En découvrant un livre de Tara imprimé en sérigraphie, nous sentons la fraîcheur et l'éclat des couleurs, l'odeur même de l'encre, le toucher du papier artisanal. Nous avons un livre d'art original, d'une qualité d'impression unique, Pour cela, dès la conception du livre, les artistes tiennent compte du processus de la fabrication, car chaque couleur est imprimée séparément à la main et doit donc être conçue à part, comme une estampe originale.

Gita Wolf a rencontré l'imprimeur C. Arumugam en 1994, dès la création de Tara avec l'idée d'expérimenter l'impression d'un livre pour enfant en sérigraphie. Un défi pour Arumugam, qui réalisait auparavant des cartes de visite, et qui s'est lancé avec enthousiasme dans le premier projet artisanal de Tara, *The Very Hungry Lion* illustré par Indrapramit Roy. Maîtrisant les techniques d'impression, I. Roy a réalisé les illustrations couleur par couleur, sur des calques. D'après les calques, les écrans de sérigraphie ont été réalisés par insolation pour chaque couleur. Chaque double page a été imprimée à la main, donc trois fois, (un passage pour chaque

couleur) et recto verso, sur papier artisanal fabriqué à Pondichéry à partir d'un mélange de chutes de tissus en coton avec des écorces d'arbres et cosses de riz. Une fois, les planches séchées, elles ont été assemblées par cahiers et cousues. Enfin le façonnage de la couverture est aussi réalisé à la main.

Ce premier livre a eu vite un immense succès. Les droits ont été vendus à un éditeur canadien, avec un tirage de 8000 exemplaires, il a obtenu le prix « Alciun Citation for Excellence in Book Design » Il été publié en France par le Seuil jeunesse, en Hollande, au Japon et en Corée, toujours imprimé dans l'atelier indien. C'était le début d'une grande aventure, et la création d'un atelier de sérigraphie qui tourne maintenant avec onze jeunes artisans, venus des villages environnants, qui ont été formés sur place.

À part la sérigraphie, l'atelier est aussi équipé d'une presse typographique qui permet l'impression semi-automatique de textes composés à la main aux caractères de plomb et de dessins réalisés en clichés typo.

Depuis 1994, seize titres ont été réalisés en sérigraphie et/ou typo. Plusieurs ont été primés et traduits à l'étranger. Parmi ces livres, la série des tragédies grecques, commandée par le Getty museum de Los Angeles, *Antigone*, (Milan) *Bacchae*, *Oedipus the King*, *Hippolytos*, adaptées (magnifiquement!) par Gita Wolf et Sirish Rao, et illustrées (génialement!) par Indrapramit Roy, qui s'est inspiré des poteries antiques.

Les moyens de la bibliophilie occidentale traditionnelle sont ainsi revisités par Tara Publishing pour rendre accessible à tous, y compris les enfants, la saveur du livre artisanal.

Encrage

Assemblage

Couture / Reliure

L'équipe d'imprimeurs