

Trois éditeurs de livres d'art pour la jeunesse

par Michèle Mira Pons*

Documentaires, jeux, livres d'artistes ou objets livres... L'accès à l'art par le livre jeunesse peut se faire de multiples façons. Revue de catalogues et lignes éditoriales à la RMN (Réunion des Musées nationaux), aux éditions Palette et aux Trois Ourses.

Comment, par le livre, parler d'art aux enfants et affûter leur regard ? Vaste question à laquelle beaucoup d'éditeurs se sont frottés depuis déjà plusieurs décennies. Une des missions de la RMN est de faire connaître au plus grand nombre les œuvres d'art. Les livres du département jeunesse ont donc pour premier objectif « de mettre les enfants "en appétit" », comme le précise Pierre Vallaud, directeur des éditions, pour former les futurs visiteurs de musées. « L'Enfance de l'art » amorcera l'aventure en 1991. À l'occasion d'une grande exposition Toulouse Lautrec, Marie Sellier propose à la RMN un livre pour les petits. C'est le premier coup d'envoi d'une collection, au format osé pour l'époque et qui est loin d'être un catalogue d'exposition. Le texte, passant en revue l'alphabet, est prétexte à entrer par instantané dans la vie d'un artiste – Van Gogh, Cézanne, Corot, Rodin, Léger...

* Michèle Mira Pons est journaliste, auteure de documentaires et de récits pour la jeunesse, réalisatrice de documentaires vidéo.

Magie fragile d'un succès

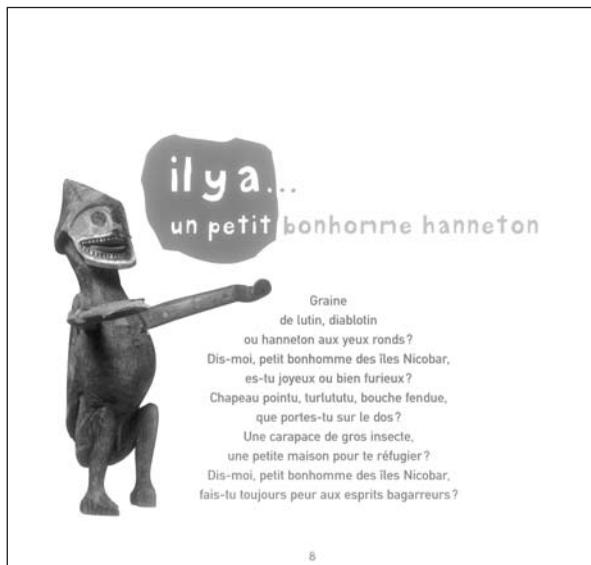

Le succès n'arrive jamais là où on l'attend. Pour la RMN, *L'Afrique, petit Chaka*, de Marie Sellier et de Marion Lesage est, depuis sa parution en 2001, un best-seller sans précédent (plus de 100 000 exemplaires, de nombreux prix...). Somptueux dessins de Marion Lesage, textes poétiques et forts évoquant la tradition orale, références à des objets de l'ex-musée des Arts d'Afrique et d'Océanie..., ce « livre ovni » détient le secret de la grâce.

Le magnifique abécédaire en trois dimensions de Marion Bataille a d'abord été édité par Les Trois Ourses en 30 exemplaires originaux faits de la main de la jeune artiste. C'est cette première réalisation qui a permis qu'*ABC3D* paraissent, en 2008, chez Albin Michel Jeunesse et se soit déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires dans le monde...

Marie Sellier : *Mon petit qui Branly*, RMNJeunesse, 2008
(Mon petit...)

Aujourd'hui, la collection, régulièrement réimprimée, reste toujours une référence. « Chercheurs d'art », réalisé en collaboration avec le musée du Louvre, fait aussi partie des premières collections de la RMN et propose des visites thématiques (*La Création du monde dans l'Égypte ancienne, Les Dieux grecs...*) dont certaines sont encore des incontournables, y compris pour les parents...

... comme initiation

Les quelques titres de la collection « Le Musée des... »... *animaux, des enfants, de la musique...*, de Caroline Desnôettes, sont de belles immersions dans la peinture et la technique – dans *Le Musée du corps*, par exemple, un tableau et un zoom sur un détail, en vis-à-vis, apprennent comment Van Dongen a représenté des lèvres, des dents, les touches de couleurs, de pinceau.

Une des dernières-nées des collections de la RMN, « Mon Petit... », œuvre de façon novatrice les portes des musées. Imaginé par Marie Sellier autour des musées Picasso, Guimet, Pompidou, Orsay, ou encore de Versailles, chaque livre égrène au fil des pages des comptines, pleines de sens et d'humour, répondant aux œuvres reproduites en pleine page et à leurs détails agrandis. « *C'est une de nos collections phares. Elle familiarise l'œil, le regard. J'en ai fait l'expérience : l'enfant lit le livre ; plus tard, lorsqu'il aperçoit les mêmes œuvres au musée, il les reconnaît tout de suite et il se trouve soudain extrêmement valorisé* », explique Annick Duboscq de la RMN, sous-entendant qu'éventuellement vous, l'adulte, vous vous trouverez bien nul...

Du côté des éditions Palette, totalement dédiées aux arts plastiques pour la jeunesse, l'approche, si elle est pédagogique, laisse aussi généreusement place à l'image, « *comme si on visitait un lieu d'exposition où l'image prévaut* ». « *Quand on rencontre une œuvre d'art, c'est toujours un choc émotionnel, qui vient du cœur, de l'âme. Les explications viennent ensuite* », note Didier Barraud, à la tête de la jeune maison. S'appuyant sur une première expérience avec la co-création de « Junior Art » chez Autrement, il lance ses premiers titres en 2004. Des ouvrages grand format, des images qui respirent, une photogravure de qualité. Ainsi, « L'Art & la manière », une collection de monographies limpides, propose des textes courts, décryptant une œuvre souvent en pleine page. « *Nous ne parlons pas de la vie du peintre*, précise Didier Barraud, *mais de son style, des éléments graphiques que l'on retrouve d'un tableau à un autre...* ». Et on apprend, par exemple, comment les couleurs et la calligraphie de Miró peuvent convoquer le rire, l'éblouissement ou les pleurs.

Pour les plus petits, la collection « Mon premier musée », déclinée par thèmes, *Autour du corps, De toutes les couleurs, De toutes les formes...*, procède par juxtapositions poétiques, confrontant Arp à Monet, Van Eyck à Rauschenberg, sans débordements explicatifs superflus. Mêmes principes pour les beaux livres de Palette, tels *Sculptures ou créatures ?* ou *La Voix des masques*, de Béatrice Fontanel, libres itinéraires d'un continent à l'autre à travers les époques.

Coulisses d'un échec

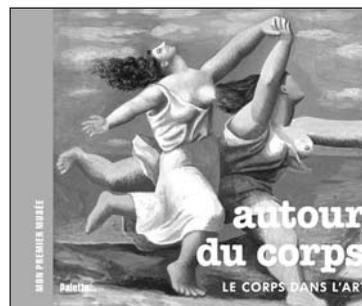
Comme pour le best-seller, au rayon livre d'art le « worst-seller » reste un mystère. « *Avec la collection "La Vie en images", j'ai essayé d'initier les enfants à la photographie, ça été une catastrophe !* », déplore Didier Barraud. « *Ce sont pourtant de grands ouvrages qui permettent à l'enfant de décrypter seul une photo* ».

Le livre en tissu, *Larmes*, de Louise-Marie Cumont, édité par Les Trois Ourses, paru aussi en version papier par MeMo, « se vend très mal... ». Fait à partir de tissus de camouflage militaires au milieu desquels l'artiste a dessiné un simple petit œil, il laisse entrevoir des corps étendus, des flaques sombres. Une façon pédagogique de parler de la violence, de la guerre, de l'art et de la mode qui utilise ces mêmes motifs. Mais qui ira offrir un tel livre à un enfant ? Peut-être est-ce là que pourraient entrer en scène les bibliothécaires ?

Caroline Larroche : *Calder, le magicien des airs*, Palette..., 2008 (L'Art & la manière)

Beatrice Fontanel : *Autour du corps*, Palette..., 2009 (Mon premier musée)

Quand les artistes créent pour les enfants (Revue *Le Mook / Autrement*, mai 2008)

Ce numéro de la revue *Le Mook / Autrement* est entièrement consacré aux livres d'artistes pour enfants et entrouvre la porte de l'univers de l'art par le biais des formes, des couleurs, du graphisme, du langage sans mot purement sensoriel.

Portraits d'artistes qui ont compté dans ce domaine trop méconnu en France, et que Les Trois Ourses défendent et diffusent depuis plusieurs décennies, comme Bruno Munari, Katsumi Komagata, Sophie Curttil, Paul Cox, Tana Hoban, Milos Cvach... Un univers passionnant, des objets-livres magiques, somptueux et qui, de surcroît, donnent à réfléchir.

Bruno Munari : *Dans le brouillard de Milan*, Corraini, 1996 (diffusé par Les Trois Ourses)

Livres d'art ou livre d'artiste ?

Autre manière d'aborder le monde de l'art, le livre d'artiste. À la fois organisatrice d'expositions, éditrice et diffuseur, l'association Les Trois Ourses soutient, depuis plus de vingt ans, les artistes qui ont consacré leur temps et leur œuvre à l'éducation du regard par le livre pour enfants. Le « maître à penser » est Bruno Munari dont elles ont diffusé et diffusent encore certaines œuvres. Katsumi Komagata, Tana Hoban et Sophie Curttil sont trois autres artistes importants pour l'association. « *Pour eux, il n'y a pas de différence entre la vie et l'art. Leurs livres initient l'apprentissage du regard sur l'art, du regard tout court*, explique Élisabeth Lortic, une des trois fondatrices de l'association. *L'art, ce n'est pas forcément le musée. On peut voir l'art dans la vie de tous les jours. C'est une attitude.* »

Les Trois Ourses éditent aussi les livres en tissus de Louise-Marie Cumont, qui parlent d'eux-mêmes, comme *Les Chaises* et *Larmes* faits à la main et repris en édition papier par MeMo. « *Nous encourageons les bibliothécaires à acheter les originaux des artistes. L'œuvre originale est sensible, elle n'a pas besoin de discours.* »

Les Trois Ourses tournent plus particulièrement leur regard vers l'art conceptuel avec, par exemple, un tout petit format, *Le Livre le plus long (quadricronie)* de Paul Cox, quatre pages tournant perpétuellement sur leur axe et évoquant le cycle du jour et de la nuit.

Jouer avec l'art...

Les Prélivres, de Bruno Munari, diffusés par Les Trois Ourses, sont douze petits « objets livres », rassemblés dans une grande boîte-bibliothèque, en feutrine,

en bois, en carton, en plastique. Ils sont touchés par les petites mains, par le regard, expérimentés par le geste. Le douzième contient une surprise. Car, « *si un enfant trouve une surprise dans un livre quand il est petit, il continuera à en chercher dans les livres toute sa vie* », disait l'artiste. Cette démarche à la fois artistique et pédagogique se retrouve dans toute l'œuvre de Munari. Dans son *Libroletto* (traduire « livre-lit » et « livre lu ») l'enfant peut dormir, s'enrouler, se réfugier. Dans son *Livre illisible MN1* le texte à inventer n'est pas celui des mots mais celui des couleurs, des formes, des matières, des espaces... « à lire ».

Quand le ciel est bleu, la mer est bleue aussi, les *Livres en valises*, la *Série Mini-Books*... tous les livres de Katsumi Komagata diffusés ou édités par Les Trois Ourses transforment le livre en jeu, en sculpture, ouvrent le regard et les sens... Tout comme dans *Op-Up*, magique abécédaire en trois dimensions de Marion Bataille. Ou encore celui du sculpteur Milos Cvach *Dans tous les sens*, un livre hommage à Munari qui met aussi en scène l'aspect ludique, sensoriel, sensuel de l'art.

Pour jouer avec l'art, la RMN, elle, édite « Salut l'artiste », reprenant en livres les expositions du très novateur Musée en herbe, créé il y a vingt ans. Dernier en date de cette collection, *Au pays de Andy Warhol*, une initiation en jeux au monde de l'artiste américain.

Plus classiques, « Récré-musées », à la RMN, ou son équivalent chez Palette, « Le Musée des jeux », rassemblent quiz, jeux de piste, d'observation, mots croisés à partir d'œuvres d'art.

Dernières parutions

• La RMN

Un jeu peut en cacher un autre, d'Yves Dupuis, un recueil de jeux d'observation autour de quinze tableaux d'Arcimboldo, de Dali et de Raetz, à l'occasion de l'exposition au Grand Palais sur ces trois artistes, *Une image peut en cacher une autre*.

Mon petit quai Branly, de Marie Sellier, dernier opus de la collection phare de la maison.

• Les éditions Palette

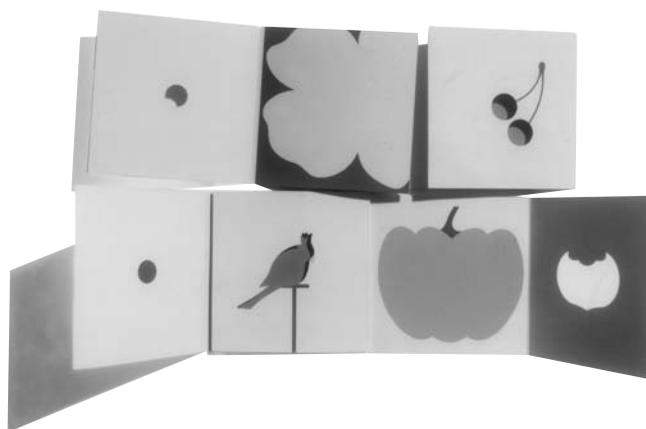
Dans la collection « L'Art & la manière », *L'Art brut*, par Céline Delavaux.

Dans la collection beaux livres, *L'Art contemporain*, par Céline Delavaux et Christian Dumilly – une gageure, pour cet art sans cesse en mouvement, qui abordera aussi la vidéo, les installations, la sculpture...

• Les Trois Ourses

Les Livres de Bruno Munari, un catalogue raisonné des œuvres de cet artiste, mal connu en France, auteur de plus de 150 livres pour enfants.

Ali et Léo, de Sophie Curtil, réédition de ce très sensible livre « tactile » pour aveugles et mal-voyants, fait à la main.

Katsumi Komagata : *What color ?*, ed. Kaisei-sha, 1990-1993 (Little eyes ; 7)
Diffusé par Les Trois Ourses

Le Livre des coloriages. Dessins de Andy Warhol,

... Sans oublier le coloriage

Introduire le jeu dans l'art, pour Didier Barraud, c'est d'abord désacraliser l'art. « Pour faire entrer les enfants dans ce monde bizarrement fermé, il faut décomplexer les gens », explique le directeur de Palette. Avec « L'Art en forme », l'enfant découpe, colle, observe, et reproduit un Vasarely, un Sonia Delaunay, un Kandinsky... ou crée un autre tableau à la manière de...

Palette a aussi réédité le splendide *Livre des coloriages* créé par Andy Warhol en 1961 aux États-Unis. Un titre collector de taille peu commune qui plaît beaucoup à un public de collectionneurs adultes...

Pour Les Trois Ourses, le livre de coloriage est très éducatif et doit être de qualité : ainsi *Coloriages* est un délicat recueil de dix lithographies de l'artiste Ianna Andréadis, qui permet un « libre barbouillage », sur un très beau papier, de *Fleurs*, d'*Oiseaux*, de *Fruits* ou de *Papillons*...

Les histoires de l'art... finissent mal ?

Enfin, comment parler d'art aux enfants sans évoquer l'histoire de l'art ? *La Petite Encyclopédie de l'art*, parue en 1995 à la RMN, traite d'architecture, de sculpture, de mouvements artistiques... Récompensé par le Prix Sorcières 1996, ce livre riche, touffu, à la maquette très classique, est encore aujourd'hui régulièrement réimprimé.

De la même manière, *Ma première histoire de l'art*, de Béatrice Fontanel, a été pour Palette un succès absolu et immédiat. Paru en septembre 2008 il est, lui aussi, déjà réimprimé. « Je ne voulais pas le faire, au départ, parce que je ne me sentais pas très à l'aise dans ce genre, remarque Didier Barraud. J'ai constaté que les encyclopédies existantes étaient très doctes, très bavardes... Nous avons choisi d'être concis : sur chaque double, trois tableaux emblématiques de l'œuvre d'un peintre et un texte court pour dire l'essentiel. »

Et pourquoi ne pas bousculer le genre avec une « anti-histoire de l'art » ? C'est ce que propose Palette avec *La Grande Parade de l'art*, d'Olivia Barbet-Massin et de Caroline Larroche. Pas de chronologie ou de biographie mais plutôt une promenade, des confrontations, des dialogues – comment le mouvement ou le corps sont-ils représentés à travers les arts et les époques... Autre tentative, *Un tableau peut en cacher un autre*, de Caroline Larroche, chez le même éditeur, qui raconte des histoires, dévoile des énigmes à l'aide de tableaux qui se déplient, de pop-up ou de procédés d'anamorphose astucieux... Peut-être est-ce là l'esquisse d'une autre façon de parler d'art aux enfants ?