

Les feuilles d'artifice du pop-up

par Catherine Collin*

*Un esprit
Palpite sous chaque feuille
Victor Hugo¹*

La production des livres pop-up, ces objets singuliers et inclassables, a pris de l'ampleur sur le marché éditorial pour la jeunesse.

On le doit aux progrès des techniques de fabrication et à de fructueuses coéditions internationales.

Petit état des lieux pour se mettre en appétit...

Le pop-up est au livre ce que le popcorn est au maïs : une éclatante gourmandise.

Sur l'origine du pop-up²

Sont-ce les volvelles³ conçus par Matthew Paris⁴, dans *Chronica Majorca* en 1253, pour calculer les fêtes chrétiennes à venir qui inaugurent le principe du pop-up ? Jacques Desse⁵ le situe en 1524 avec la *Cosmographie* de Pierre Apian et ses disques mobiles montrant les mouvements célestes. Pour les enfants, il semble que ce soient les *Harlequinades* de Robert Sayer, libraire à Londres, en 1770, qui aient été précurseurs.

Mais qui dit volvelle, disque ou aileron, évoque plus le livre à systèmes que le pop-up. Dès lors, pour cerner l'origine de ce livre « explosif », qui donne matière à rêverie et à jubilation – deux temps qui se conjuguent joliment – c'est avec l'édition allemande, au milieu du XIXe, quand le talent de Lothar Meggendorfer⁶ incitait à l'innovation. Juridiquement, la marque Pop-up a été déposée dans les années 1930 par le Ruban bleu Books Inc. de New York. Depuis, ces sculptures de papier ont vécu et vivent de riches heures, avec Vojtech Kubasta⁷ et ses *Aventures de Tip et Top*,

*Catherine Collin est responsable du service des publics des musées des Arts Décoratifs.

www.lesartsdecoratifs.fr

La Maison hantée de Jan Pienkowski, Nathan
(page de la cuisine)

ou avec Jan Pienkowski⁸ et *La Maison hantée*, dont les pages alertent tous les sens, tant elles envoûtent et grincent.

Développements

Nous présentons des publications actuelles, évitant de recommander des pièces introuvables. Car, et c'est là son seul défaut, le pop-up s'use quand l'on s'en sert... Mais ce n'est pas une raison pour en priver les bambins, fascinés par la magie de ces pages qui se déroulent, s'enroulent et les tourneboulent.

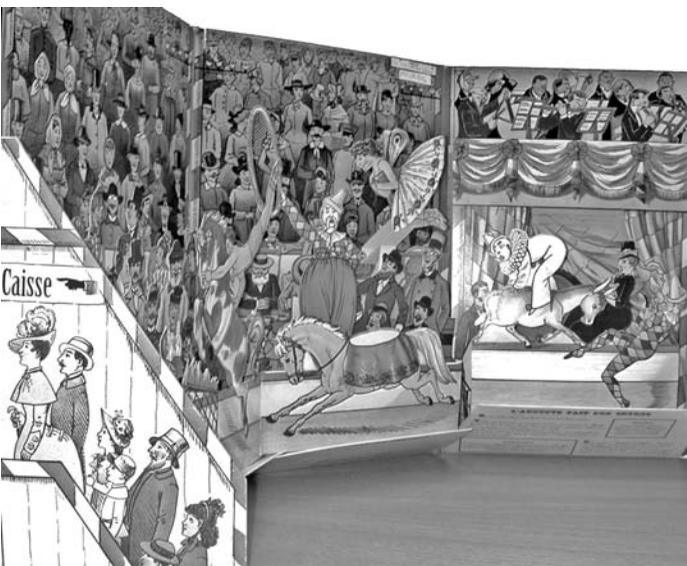
La fragilité est à énoncer comme bienfait. Si l'enfant écrase le volume, détruit le mécanisme, il découvre que tout livre est altérable, que ce n'est pas un objet comme les autres. L'expérience peut être mémorable.

Tous les livres sélectionnés ont un prix raisonnable, au regard du savoir-faire à mettre en œuvre, car cette industrie complexe, qui demeure manuelle et d'outillage simple, requiert temps et minutie, argent sonnante et trébuchant.

Ces livres sont des sculptures, des décors, des œuvres à part entière qui, par la grâce de l'édition, deviennent des multiples, largement diffusés. Profitons-en !

Quelques repères populaires

Une excellente référence est celle de la Movable Book Society⁹ – association internationale d'amateurs de livres animés – qui attribue, lors de ses biennales, le Meggendorfer Prize¹⁰. Si Robert Sabuda¹¹ l'a déjà trusté trois fois, en 1998 – *The Christmas Alphabet*¹², en 2000 – *Cookie Count*¹³ et en 2002 – *The Wonderful Wizard of Oz*¹⁴, il faut associer Andrew Baron – *Knick-Knack Paddy-whack* !¹⁵ en 2004, David Carter – *One Red Dot*¹⁶ en 2006 et Matthew Reinhart – *Star Wars*¹⁷ en 2008. Depuis sa création en 1964, la

Le Grand cirque international, de Lothar Meggendorfer,
Albin Michel Jeunesse

Foire de Bologne¹⁸ en a peu primé et ils ne sont pas identifiés en tant que tels, citons la mention dans la catégorie « Prize Critici in Erba » en 1987 à *Ben's box*¹⁹ de Michael Foreman, le prix « Non-fiction Children » en 1997 à *Maisy's house*²⁰ de Lucy Cousins, un « Spécial Award » en 1998 à l'*Alphabet*²¹ de Květa Pacovská. Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis ne leur a jamais décerné de prix mais quelques titres figurent dans les bibliographies « Tout petit tu lis »²².

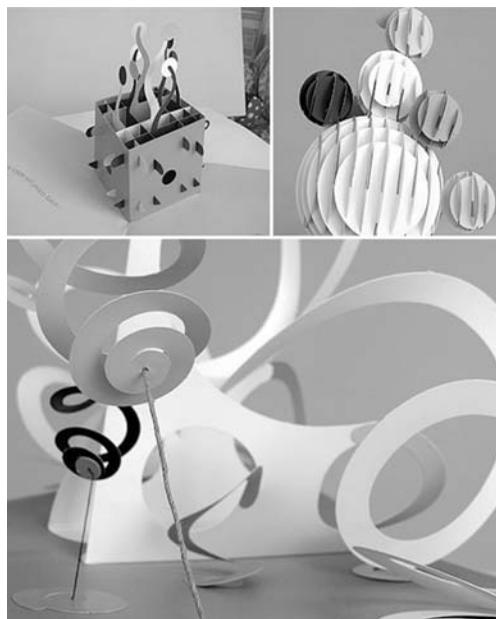
Up up up hurra

Si je recommande tous les ouvrages inscrits ici et plus largement tous les livres des auteurs cités, j'insisterai volontiers sur deux titres. *Little tree* de Katsumi Komagata²³ est un bijou - points d'or en couverture - où l'arbre cache la forêt des sens. L'œil part d'un bourgeon stylisé, les mains cultivent, page après page, une futaie rayonnante entre les grains du papier, du mystère édifié.

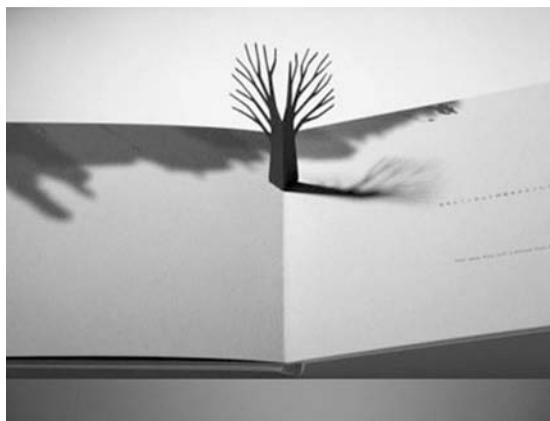
Rufus Butler Seder²⁴ et son éditeur Workman Publishing ont créé et déposé une nouvelle marque, la « Scanimation », sur la base du procédé inventé en 1920, puis amélioré de l'ombro-cinéma. Dans *Swing*, huit sportifs et une pom-pom girl nous régaleront de leurs mouvements et de leur virtuosité.

La page blanche

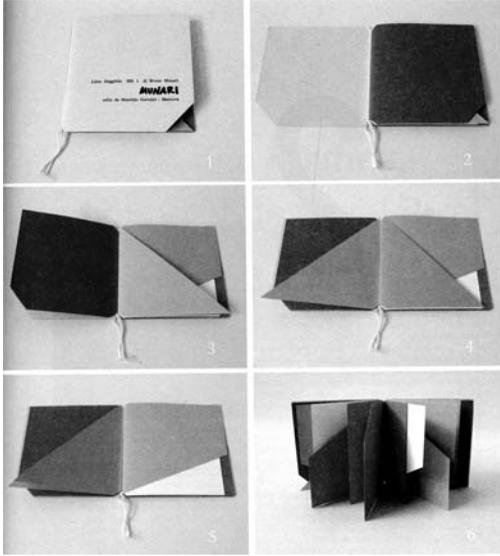
Ils sont importants ces livres où le blanc est couleur du temps et de l'espace, tel *Trail*²⁵ de David Pelham, qui révèle la poésie de son auteur et sa capacité à enflammer le lecteur en le laissant avancer au rythme de l'escargot et en maximisant les effets des feuilles, tels les pop-ups fêtant Noël, qui, par une pointe d'argent, un rouge vif et un trait de génie, enchantent le tourneur.

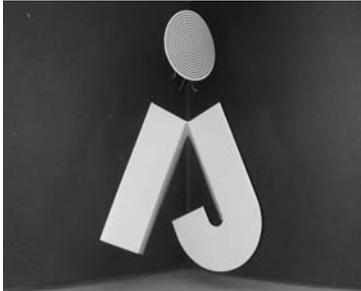
Un point rouge, de David A.Carter, Gallimard Jeunesse

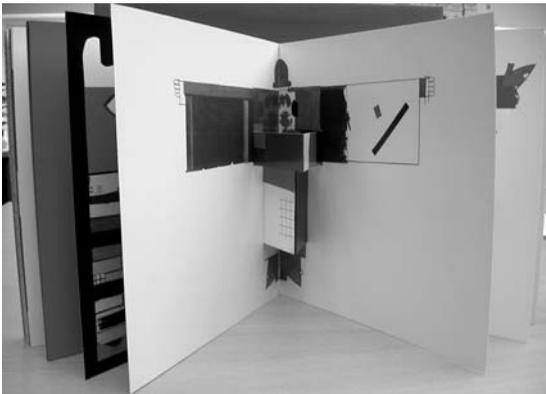
Little Tree, de Katsumi Komagata, One stroke (diffusion Les Trois Ourses)

Libro illegibile MN1, de Bruno Munari, in *Le Mook/Autrement*

ABC3D, de Marion Bataille, Albin Michel Jeunesse

À l'infini, de Květa Pacovská, Panama

Jeux de formes

Il n'y a que de la démesure dans le pop-up et la règle est suivie par tous les créateurs actuels, mais je ne peux résister au plaisir de citer le plus minimaliste, le moins démonstratif dans sa forme mais le plus libre dans son utilisation, *Libro illegibile MN1*²⁶ de Bruno Munari, et ses pages de couleurs reliées par un fil de soie, « l'essence du livre » selon les *Trois Ourses*²⁷. Un « livre illisible » tant il revisite à chaque ouverture un nouveau récit.

Rein Jansma²⁸ a tracé un livre blanc avec la volonté de nous laisser arpenter dix escaliers, dans la lumière qui joue et ses ombres parlantes.

David A. Carter est aussi un parfait architecte avec ses *600 pastilles noires*²⁹ à rechercher dans neuf véritables sculptures qui émergent, des mobiles à la Calder pour ce presque homonyme.

Lettres en jeu

Il y a donc les formes – et réellement beaucoup d'autres artistes talentueux y excellent – Ron Van Der Meer dans *Pop ! – Le Pop-up des formes*³⁰, nous invite à compter par son titre *How Many*. Mais les chiffres et les lettres sont les autres signes forts qui inspirent nos créateurs.

Květa Pacovská, artiste tchèque, a mis en musique dans *À l'infini*³¹ quelques pans de son travail de cinq décennies. Marion Bataille, formée à l'ESAG de Paris, a été propulsée sur cette scène du pop-up avec son *ABC3D*³² diffusé à l'international. Elles pourraient être suivies par Lise Bonneau, étudiante à l'Esad d'Amiens, qui a découpé un autre abécédaire³³, tout en légèreté. Une occasion de signaler les nouvelles formations initiées dans les écoles d'art ou d'arts appliqués, tant ce média fascine et offre matière.

Pop line - allusion à la popeline dont la trame est de laine retorse

Les livres qui donnent les clefs de fabrication ou les sites qui permettent de se saisir de modèles à reproduire se multiplient. C'est un mode parfait pour initier le jeune lecteur qui entrevoit la face cachée de ces ouvrages et peut apprécier leurs prodiges. C'est par une narration, dans *Mademoiselle Pop et Madame Up*³⁴, que Antje von Stemm invite ses lecteurs à « un étonnant voyage au pays du papier ». *The Elements of Pop-Up*³⁵ de David A. Carter et James Diaz, et *Paper Folding for Pop-Up*³⁶ de Miyuki Yoshida, ont le mérite d'offrir, soit sur le site de l'éditeur soit sur CD-Rom, les exemples développés.

La pop-invasion

Il me plaît d'évoquer aussi ces pop-ups qui investissent d'autres univers. Les publicitaires s'en saisissent pour des campagnes originales. Skip³⁷ présente ainsi un nouveau flacon de lessive, les voitures Lexus³⁸ se plient et se déploient dans un décor grandiose.

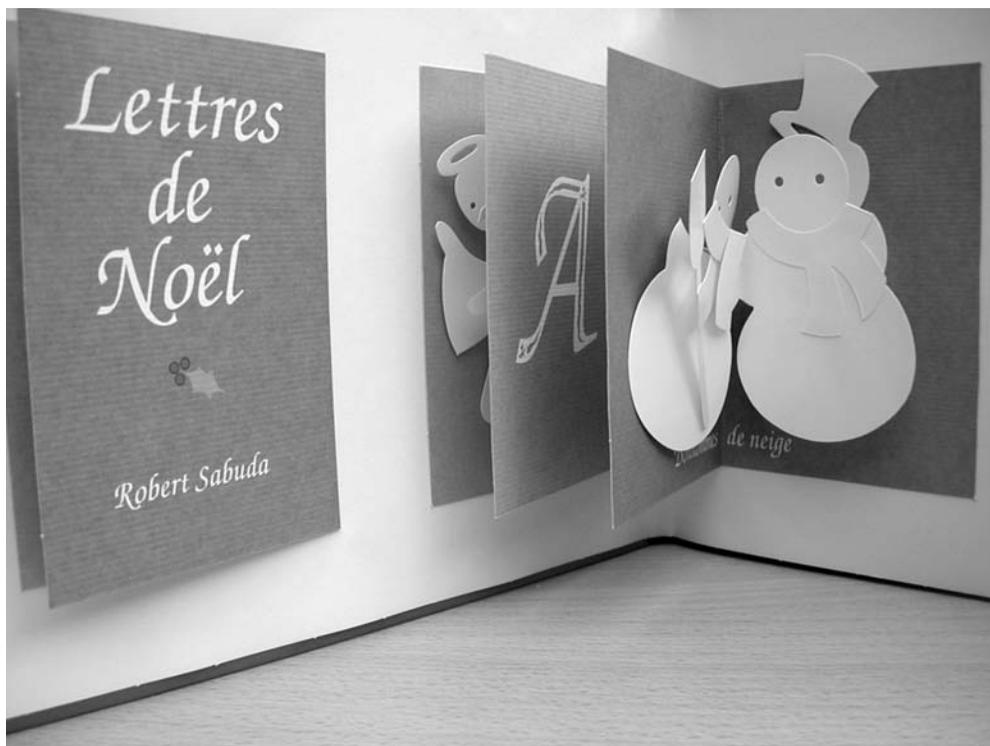
Le groupe écossais Shitdisco a enregistré le clip de son titre *OK*³⁹ sous la forme d'un pop-up musical réalisé par James Price. Quant à Takeshi Ishiguro⁴⁰, il a conçu une lampe qui s'allume en sortant de sa couverture, invitation à la lecture d'autres pop-ups ! *Pop on*⁴¹.

Nous avons retrouvé un fabuleux pop-up, *Une histoire de machine à laver racontée aux enfants*, édité par Miele en 1989. Six doubles-pages pour évoquer l'origine de la machine, décrypter les étiquettes et étendre les chaussettes sur le fil... de l'histoire !

Un exemplaire sera remis aux 100 premières personnes qui se présenteront à la Galerie Miele, 55 bd Maiesherbes, 75008 Paris, le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h entre le 11 mai et le 4 juillet 2009.

1. « Chanson des oiseaux », in *La Fin de Satan*.
2. Le pop-up ne figure pas dans les dictionnaires français, nous allons néanmoins employer ce terme connu même des non-anglophones et annotons la plupart des titres pour donner davantage de matière par la consultation de sites en référence.
3. Du verbe *volvere*, pour tourner, les volvelles sont des cercles de papier tournant qui, placés l'un au-dessus de l'autre, livrent des données scientifiques.
4. Matthew Paris (1200-1259), moine bénédictin à Saint-Albans dans le Hertfordshire.
5. Jacques Desse, libraire spécialisé et co-auteur avec Thierry et Guylain Desnoues du formidable site www.livresanimes.com/
« ooh-la-la ! » en est le commentaire de Ellen G. K. Rubin sur son site formidable <http://www.popuplady.com/>
6. Lothar Meggendorfer (1847-1925), auteur du *Grand cirque international* souvent réédité, Albin Michel, 1996
7. Œuvres de Vojtech Kubasta (1914-1992) sur <http://digilab.browardlibrary.org/kubasta.html>
8. Nathan, 1979,
<http://www.janpienkowski.com/books/pop-up/index.htm>
9. <http://www.movablebooksociety.org/>
10. Du nom de Lothar Meggendorfer, op. cit. 4
11. <http://www.robertsabuda.com/>
12. Traduit en français sous le titre *Lettres de Noël*, Seuil jeunesse 1994, réédité en 2004.
13. Little Simon, 1997
14. Traduit en français sous le titre *Le Magicien d'Oz*, Seuil, 2005
15. Puffin Books, 2002, Andrew Baron est l'ingénieur papier, l'auteur est Paul O. Zelinsky, qui a reçu le prix album illustré du *New York Times* en 2002,
<http://www.paulozelinsky.com/index.html>
16. Traduit en français sous le titre *Un point rouge*, Gallimard Jeunesse, 2005
<http://www.popupbooks.com/>
17. Publié sous ce titre en français par Nathan en 2007,
<http://www.matthewreinhardt.com/>
18. <http://www.bookfair.bolognafiere.it>
19. Sevenoaks, Hodder & Stroughton, 1986
20. London Walker Books, 1995, et, en France, *La Maison de Mimi*, Albin Michel Jeunesse, 2000
21. Seuil, 1996, épuisé.

22. <http://salon-livre-presse-jeunesse.net>
23. Le site de sa maison d'édition :
<http://www.one-stroke.co.jp/>
24. Pour découvrir la technique utilisée :
<http://www.designboom.com/portrait/rufus.html>
25. Traduit en français sous le titre *Blanc*, Milan, 2008
26. Corraini, 1949, dernière édition en date : mars 2000
27. <http://troisources.online.fr>
28. Amsterdam, Production Joost Eiffers, 1982
29. Gallimard Jeunesse, 2007
30. Gauthier-Languereau, 2007
31. Panama, 2007
32. Albin Michel, 2008, et en vidéo :
<http://www.metacafe.com/watch/1186973/abc3d/>
33. Pour l'alphabet en mouvement :
<http://www.fubiz.net/2008/09/06/typo-and-popup-book/>
34. Le Seuil, 2000, <http://www.antjevonstemm.de/>
35. Little Simon, 1995, http://books.simonandschuster.ca/tagged_assets/AK1_0689822243.PDF
36. Pie Books, 2008
37. http://www.dailymotion.com/video/x42253_public-petit-puissant_ads
38. <http://www.a52.com/index.php?f=det&n=239>
39. <http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoID=2018439398>
40. <http://www.design-design.fr/2008/05/15/book-of-light-design-takeshi-ishiguro-editeur-artecnica/>
41. en écho au catalogue de l'exposition consacrée à Marc Newson, designer, au Groningen Museum en 2004, *Pop On Pop Off*, Artimo.

Lettres de Noël, de Robert Sabuda, Albin Michel Jeunesse