

DANS LE PRÉ, LA FORÊT OU LA FERME À HAUTEUR DES TOUT PETITS ENFANTS

Marie Hall Ets (1895 -1984) est née dans le Wisconsin aux États-Unis. Elle a fait des études d'art et d'arts appliqués (New York School of Fine Applied Arts et School of the Art Institute of Chicago) et suivi une formation en psychologie de l'enfant. Avant de se lancer dans la création d'albums pour enfants elle a exercé plusieurs métiers dont celui d'assistante sociale qui l'a sensibilisée aux problèmes des enfants immigrants. Son premier album *Mister Penny* est paru en 1935 suivi en 1939 par *Story of a baby*, album pionnier en matière d'éducation sexuelle.

Elle a publié plus d'une vingtaine d'albums dont plusieurs ont fait l'objet de récompenses prestigieuses dont le prix Hans Christian Andersen en 1956 pour *Play with me* et la Caldecott Medal en 1960 pour *Nine days to Christmas*.

Dans les années 1980 L'École des loisirs a eu l'heureuse initiative de publier quelques-uns de ses albums : *Dans la forêt*, *Gilberto et le vent*, *Joue avec moi*, *Montre-moi!*

Bien qu'un peu oubliée de nos jours cette artiste a exercé une influence évidente sur Michel Gay (*Pousse Poussette*) et Akiko Hayashi (*Dans l'herbe et L'Ours et le chat sauvage*).

Cet article ne traite pas de l'ensemble de son œuvre mais seulement des albums publiés en français et, avant tout, de *Joue avec moi* et de *Montre-moi!* les deux seuls, hélas, disponibles à ce jour en librairie.

Ce qui frappe d'abord dans ces albums c'est une très grande proximité avec le tout petit enfant et ce grâce à une grande économie de moyens artistiques, tant dans les illustrations que dans les textes que l'artiste écrivait elle-même. Elle saisit très bien le monde du petit enfant, ses envies d'expérimenter tout en jouant, d'entrer en contact avec les animaux pour les imiter ou s'en faire des amis, son bonheur à retrouver ses parents.

Dans *Joue avec moi* une très petite fille se promène seule dans un pré. Elle aimerait jouer avec les animaux qu'elle rencontre successivement mais aucun ne répond à son appel, que ce soit la sauterelle, la grenouille, la tortue, l'écureuil, le geai, le lapin, etc. Chacun s'enfuit pour vivre sa vie d'animal. À la fin, déçue, elle s'assoit près d'une mare et observe sans faire de bruit un insecte. Mais peu à peu tous les animaux s'assemblent autour d'elle. Et, bonheur suprême, arrive même un faon qui dépose un petit baiser sur ses joues. Le monde semble donc emplir d'êtres différents de vous, mais qui peuvent s'approcher si l'on est calme, silencieux, pour ne pas les effaroucher.

Dans *Montre-moi!* un petit garçon se promène près d'une ferme. Il aperçoit des animaux et, fasciné, veut imiter leurs modes de déplacement. Certes il ne peut pas voler comme un oiseau mais il peut marcher comme un chat, se rouler dans la boue comme un cochon,

bondir comme un lapin, se tortiller comme un serpent, escalader comme un écureuil, etc.

Arrivé près de l'étang il se met à courir, juste à sa façon, pour rejoindre son père et faire un tour en barque avec lui. Comme c'est bon d'être seul avec son papa!

On sent dans ces albums la passion qu'a eu Marie Hall Ets enfant à explorer la nature qui l'entourait et à observer les animaux. Les animaux y sont présentés sans aucun anthropomorphisme. En croquant au plus près les gestes physiques et les mouvements des enfants et des animaux Marie Hall Ets se met à hauteur de l'enfant et retrouve d'emblée le présent de l'enfance. Ses albums permettent au très jeune enfants de vivre par images interposées les mouvements qu'il met en œuvre lui-même dans sa vie et ceux qu'il observe.

Or, on sait combien l'exploration sensori-motrice est importante dans le développement, combien elle est facteur de découverte du monde environnant et combien les enfants adorent faire « comme si » et imiter adultes ou animaux.

L'histoire est minimaliste, sans intrigue, et dénuée de fantastique. Centrée sur ce que vit et expérimente l'enfant elle commence très simplement et est racontée au présent et à la première personne. « Le soleil était levé, il y avait de la rosée dans l'herbe, et je suis allée jouer dans le pré » dit la fillette de *Joue avec moi*.

La structure répétitive du texte, constitué de quelques lignes sous chaque illustration, permet à l'enfant de s'installer dans un mode narratif linéaire et rassurant. Parfois un refrain rythme l'histoire « Quand je m'en vais tout guilleret dans la forêt ».

Rien de caché dans ces illustrations. Peu de détails dans le décor juste suggéré. Tout est donné d'emblée par le dessin et le trait d'une grande simplicité, totalement au service de l'histoire. La structure du texte, comme la mise en pages, ne change pas d'une page à l'autre.

L'espace blanc qui entoure chaque illustration agit comme un cadre rassurant qui a toujours la même forme. Ovale dans *Montre-moi!* ce cadre force le regard à plonger dans l'image et à observer, comme à la jumelle, les attitudes de l'enfant et des animaux représentés par des formes presque stylisées. Les enfants sont souvent représentés de profil ou de dos, ce qui est rare dans les albums.

Une autre caractéristique qui fait l'originalité de *Montre-moi!* est l'utilisation exclusive du noir et blanc qui donne une grande force à l'image et permet au regard de se focaliser sur les formes. Marie Hall Ets qui a mis en œuvre des styles variés d'un album à l'autre fut très connue pour cette utilisation du noir et blanc dans certains de ses albums. Elle utilisait une méthode de batik sur papier qu'elle avait elle-même mis au point avec de la gomme arabique en guise de cire et de l'encre noire. Ce procédé donne à l'illustration une texture particulière, proche de la gravure sur bois ou la linogravure. L'artiste démontrait ainsi de façon convaincante que la couleur n'est pas impérativement nécessaire pour qu'un album pour enfants soit réussi. Connaissait-elle le succès durable de l'admirable *Millions of cats* publié par Wanda Gag en 1928?

Marie Hall Ets a utilisé avec brio ce même noir et blanc pour le merveilleux *Dans la forêt* où un petit garçon rencontre toutes sortes d'animaux qui vont le suivre à la queue leu leu. Avec sa trompette et son chapeau pointu en papier il devient le maître d'une parade qui se termine par un pique-nique et une partie de cache-cache. Mais, lorsqu'il rouvre les yeux, les animaux ont disparu. Il ne trouve que son père qui lui demande à qui il parlait.

« À mes animaux. Ils sont tous cachés tu sais

« Mais il est tard , dit Papa. Il faut rentrer à la maison. Ils attendront bien jusqu'à demain. »

Le père permet ainsi à son petit garçon le passage en douceur du jeu et du rêve à la réalité mais il lui

affirme aussi que le jeu pourra recommencer.

Comment ne pas penser à *Max et les maximonstres*, publié par Maurice Sendak deux décennies plus tard, en admirant la double-page dans laquelle on voit, à travers une rangée d'arbres, les animaux défilent derrière le petit garçon à la fière allure de petit roi.

Dans les très tendres albums *Gilberto et le vent* et *Joue avec moi* pas d'explosion de couleurs. L'artiste met en œuvre une technique évoquant le dessin aux trois crayons. Les contours légèrement naïfs à la mine de plomb se détachent sur un fond grège en aplats, avec seulement quelques rehauts de pastels : blanc pour le visage et les habits de la petite fille et le soleil, jaune d'or pour ses cheveux, vert mordoré, brun, ou gris pour les animaux. Cette utilisation minimaliste des couleurs accentue l'atmosphère calme et tendre de ces deux albums.

Chaque album se clôt par un constat très simple de bonheur, de sécurité affective et de communion avec la nature.

« Oh, maintenant je suis heureuse – la plus heureuse du monde! Car tous - tous - jouent avec moi » dit la petite fille de *Joue avec moi*.

« Et quand papa m'entend, il m'attend et me fait monter dans son bateau et nous partons ensemble sur l'étang. Rien que lui et moi » dit le petit garçon de *Montre-moi!*

Redécouvrir les albums de Marie Hall Ets permet d'élargir la palette des styles d'illustrations à offrir aux enfants en formant ainsi leur goût à la diversité en matière d'expérience esthétique.

Des albums d'une lisibilité immédiate et d'une grande tendresse, sans mièvrerie, qui invitent à un temps de lecture calme à partager avec l'adulte qui raconte. Des petits bijoux à faire découvrir aux tout-petits.

Catherine Bonhomme

Pour en savoir plus

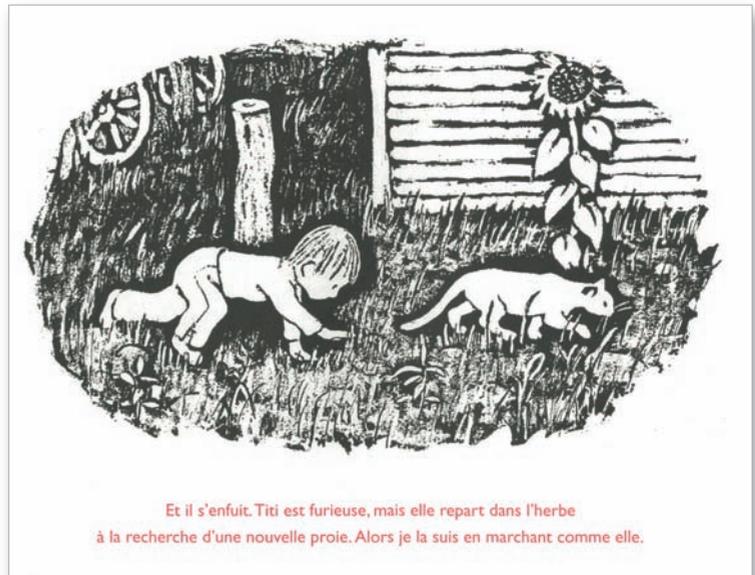
« American picture books » from *Noah's Ark to The Beast Within*, Macmillan, 1976.

American writers for children, 1900-1960, Gale Research, 1983 (*Dictionary of Literary Biography*, vol. 22).

Marcus Osterwalder : *Dictionnaire des illustrateurs, 1905-1965*, Ides et Calendes, 2005.

Marie Hall Ets : *Montre-moi!*, L'École des loisirs, 2011. (Première édition française en 1980, chez le même éditeur, sous le titre : *À ma façon*.)

Et il s'enfuit. Titi est furieuse, mais elle repart dans l'herbe à la recherche d'une nouvelle proie. Alors je la suis en marchant comme elle.