

Panorama : livres d'artistes pour enfants

Le livre d'artiste, ce n'est pas un livre d'art... ce n'est pas non plus un livre sur l'art... personne ne sait trop ce que c'est... c'est une œuvre d'art, ça oui... et même, il y a le livre d'artiste pour enfants... chacun a sa petite idée... mais au fond...

...et puis, design graphique... ce serait l'art de combiner du texte et des images... mais pas seulement... une composition visuelle... pour exprimer... ah, oui, ici dans un livre... enfin presque, ça dépend de ce qu'on entend par... pour les enfants, vous dites ?...

...alors il a fallu trancher, avancer...

Et donc voici un panorama made in MDA, avec des livres-objets qui surprennent, questionnent et interpellent, des œuvres d'art prenant la forme de livres dans lesquels tout est en résonance, où chaque détail participe pleinement à l'ensemble.

Dans le panel, des artistes essentiels. Des historiques immortelles (Warja Lavater, Kveta Pacovska) à la création contemporaine (Fanette Mellier, Julien Magnani et bien d'autres), en passant par l'artiste central Katsumi Komagata, il y a des allumés du pop up (Marion Bataille, David A. Carter) et des allumeurs de rêves (Antonio Ladrillo, Julie Safirstein), des ouvriers d'espaces (Fanny Millard, Sandrine Nugue) et des joueurs infinis (Paul Cox, Claire Dé).

Au grand milieu du panorama, Les Trois Ourses, éditrices, bibliothécaires à l'origine, pionnières du livre d'artiste pour enfants, des ferventes qui ont édités une partie des livres que vous trouverez ici.

Et d'ailleurs, il n'y a pas que des livres : *Le Paravent des jeux*, d'Enzo Mari, s'offre comme espace de jeu.

Ces propositions laissent place à une grande liberté et sont ouverts à tous les regards et toutes les appropriations.

Pour les enfants comme pour vous, c'est assurément un vaste territoire d'exploration, de spontanéité et d'expression.

Vous pouvez reprendre, vous pouvez reproduire, vous pouvez imaginer, vous pouvez inventer, vous pouvez refaire, défaire ou faire, vous pouvez revisiter, vous pouvez apprendre, vous pouvez désapprendre, vous pouvez...

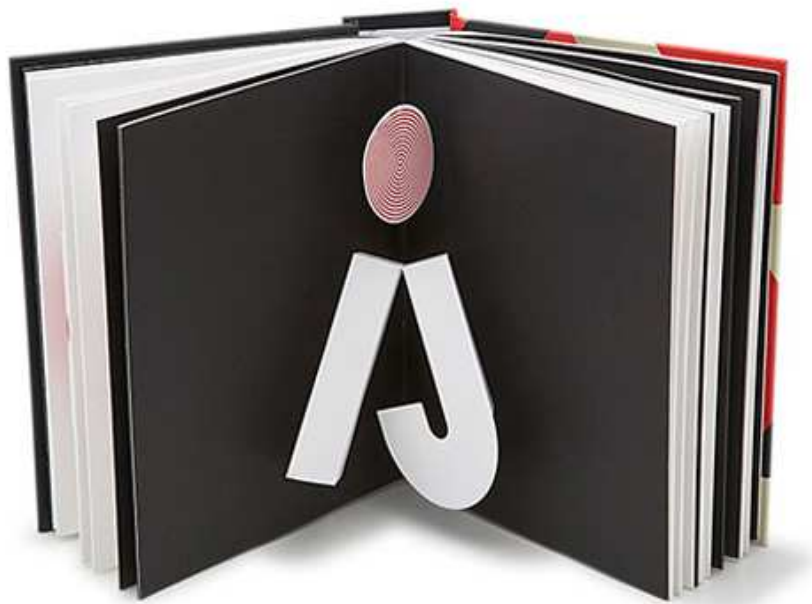
Valeur d'assurance : 1659 euros

Marion Bataille

Marion Bataille est une graphiste indépendante qui poursuit une passionnante réflexion typographique. Elle s'impose en particulier parmi les grands créateurs de pop-up. Son premier abécédaire animé, *OP-UP*, édité à compte d'auteur en 2006, est devenu au fil des ans le célèbre *ABC3D*, publié dans plus de douze pays et constamment réimprimé.

Une [petite visite de son site](#) pour s'en convaincre : *ABC3D* peut être une excellente porte d'entrée dans cette valise !

Dans la valise :
ABC3D
AOZ

Marion Caron et Camille Trimardeau

Hello tomato est un livre-jeu qui permet de créer un étonnant jardin de poche. Dépliez le livre, disposez et déplacez les cartes pochoirs sur les pages colorées : voici 25 fruits et légumes à reconnaître et de nombreux autres à imaginer. Une tomate rose, un radis vert ou même un citron bleu... Ce jardin en papier vous offrira de nombreuses surprises !
[Feuillettez et commentez la vidéo](#)

Dans la valise :
Hello tomato

David A. Carter

Passé par le design et la publicité, l'américain David A. Carter est une référence du livre animé - il en a créé plus de 90 ! Et *Un point rouge* est sans doute l'un des plus incroyables livres pop-up qu'on puisse trouver. <https://www.popupbooks.com/>

Dans la valise :
Un point rouge

Paul Cox

Né en 1959, Paul Cox est un graphiste et artiste atypique qui compte parmi les créateurs majeurs de notre époque. Peinture, livres pour enfants, affiches, illustrations de presse, logos et tant d'autres objets... il décline souvent son travail autour du thème du jeu et de l'expérimentation. Il a par exemple signé l'identité visuelle archi vitaminée de *mille formes*, centre d'art destiné aux enfants installé à Clermont-Ferrand. Un bel [entretien à lire ici](#).

Dans la valise :
Animaux
Cependant : le livre le plus court du monde
Le livre le plus long : quadrichronie

Et un bonus :
Conversation avec Paul Cox

Katsumi Komagata

Katsumi Komagata est un artiste né au Japon en 1953. Designer de formation, il devient auteur de livres pour enfants à la naissance de sa fille Ai, en 1990. Il crée alors une série de dix livres, *Little Eyes*, une introduction aux formes et aux symboles graphiques. Depuis, il multiplie les expositions, les ateliers et les projets éditoriaux – plus de 30 titres, autoédités dans sa maison d'édition One Stroke, et diffusés en France par Les Trois Ourses. En 2003, il publie *Feuilles*, un livre pour les enfants déficients visuels. Apparente simplicité, pureté des formes et des couleurs, élégance graphique, l'univers de Katsumi Komagata est de ceux qui changent la vie, en développant la créativité du jeune enfant et en enrichissant son imaginaire.

Dans la valise :

- Aller-retour (avec Jean Widmer)
- Blue to Blue (Bleu sur bleu)
- Ça y est, je vais naître !
- A Cloud
- L'endroit où dorment les étoiles
- Feuilles
- Found it !
- Histoire d'une larme
- Ichigu
- Little Eyes (coffret de 10 volumes)
- Murmure des mousses (avec Karin Serres)
- Pacu pacu
- Petit arbre
- Plis et plans
- Sound Carried by the Wind
- When the Sun Rises (Quand le soleil se lève)

Et un bonus :
Les livres de... Katsumi Komagata

Antonio Ladrillo

Dans son univers coloré et vitaminé au graphisme minimal, Antonio Ladrillo fait de chaque geste simple un acte magique, poétique et profond.

Basés sur des découpes, des pliages et une séquence colorée identiques, *Dots*, *Lines* et *Colors* ont pour unique différence leur motif : des points, des lignes ou des aplats colorés qui modifient notre perception visuelle. Chaque livre révèle ainsi sa dynamique propre et permet d'explorer d'infinies combinaisons de lecture, à plat ou en volume.

<https://www.antonioladrillo.com/>

Dans la valise :

Colors

Dots

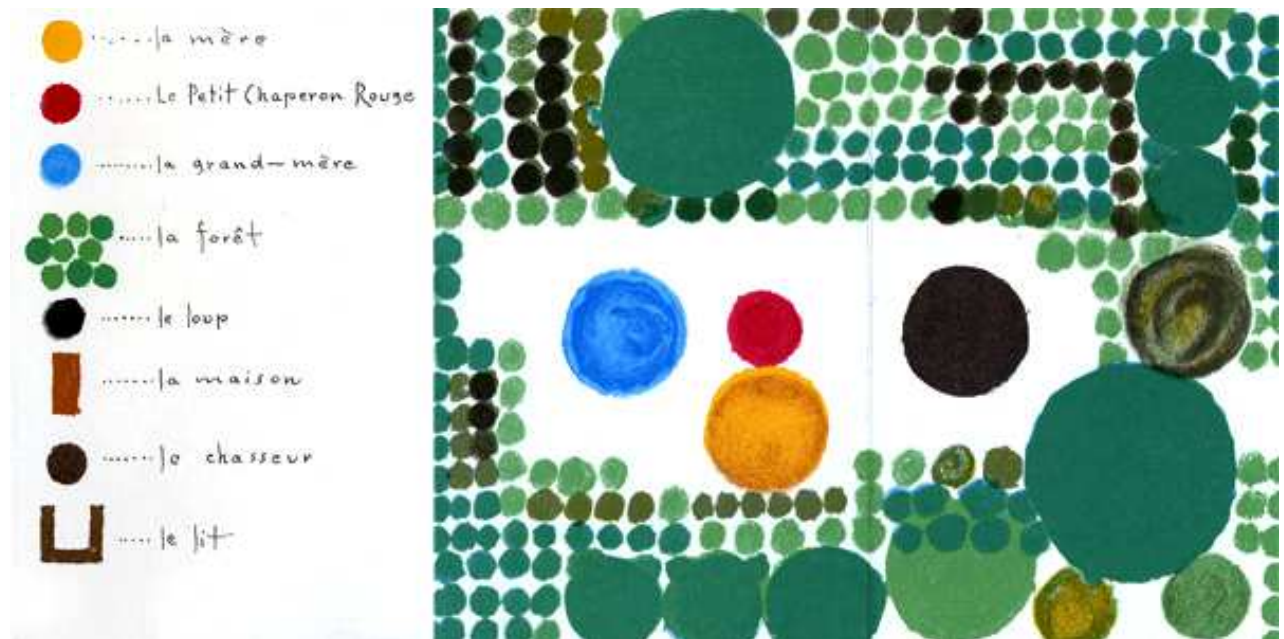
Lines

Spaces

Warja Lavater

Adaptées des contes traditionnels, les célèbres imageries de Warja Lavater (1913-2007) sont indémodables. Chaque conte se présente comme une page de plus de 4 mètres pliée en accordéon pour devenir un livre-objet. Les personnages, les éléments de décor et les lieux sont représentés et symbolisés par des points de couleurs ou des formes géométriques selon un code annoncé en préambule.

Créations graphiques à la manière de Warja Lavater : des [pistes d'animation](#)

Dans la valise :

La Belle au bois dormant

Blanche Neige

Cendrillon

La fable du hasard

Kaguyahime

Ourasima

Le Petit chaperon rouge

Le Petit Poucet

El Lissitzky

El Lissitzky, figure emblématique du mouvement suprématisiste, « construit » *Les deux carrés* en 1920 à Vitebsk, après sa rencontre avec Malevitch. Ce célèbre livre-manifeste pour enfants est réalisé selon un processus de stylisation cubo-futuriste visuellement très efficace dont on ne peut dire s'il est écrit ou dessiné. Un carré rouge affronte un carré noir au milieu de formes géométriques en mouvement. Cette première tentative de s'adresser aux enfants dans un langage abstrait est toujours aussi actuelle.

Dans la valise :
Les deux carrés

Julien Magnani

Fasciné par la typographie, farouchement attaché à l'objet-livre et à la culture de l'imprimé, il fonde en 2011 les [éditions Magnani](#) consacrées au livre d'images. Il aime fabriquer des alphabets à partir de systèmes simples et ludiques. Il est l'auteur d'un livre-jeu particulièrement innovant et inspirant, avec lequel les enfants construisent leur propre abécédaire : [Le Jouet](#).

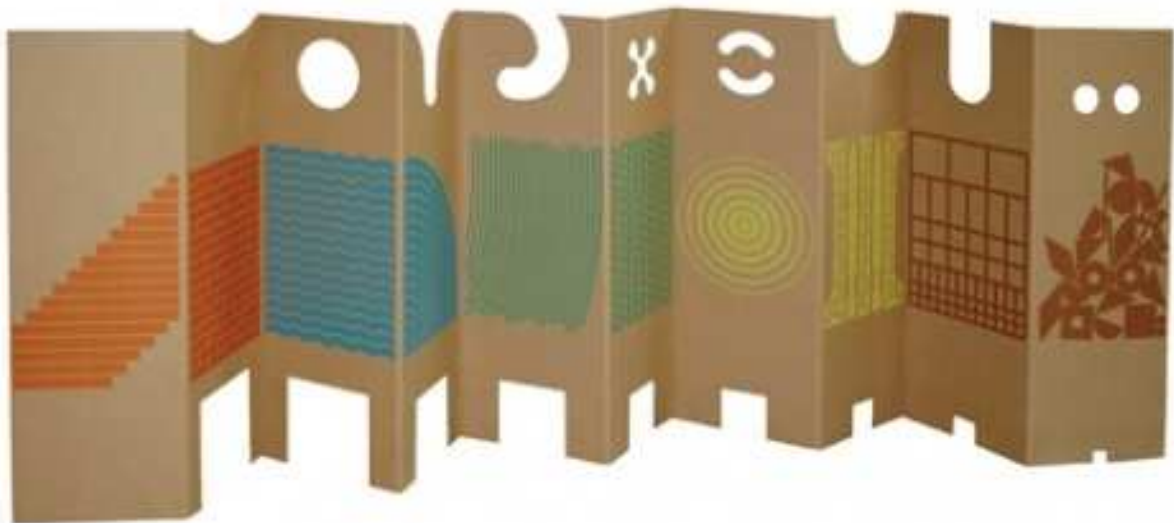
Dans la valise :
Le jouet

Enzo Mari

Enzo Mari (1932-2020) est un des très grands designers italiens. Son œuvre est immense et exigeante, à l'image de cet homme de conviction, rigoureux et créatif, également auteur de livres et de jeux d'un esthétisme qui fait date dans l'édition pour la jeunesse.

Une feuille de carton, longue de trois mètres, est transformée par Enzo Mari en un espace de jeux : dix panneaux avec des formes et des décorations différentes pour libérer l'imagination, inventer des histoires et des personnages toujours nouveaux. *Le paravent des jeux* fait de l'enfant un créateur d'espaces. Ce sera lui qui, à partir d'un décor de base, modulera son univers, dans lequel il évoluera à son rythme. Il n'y a pas de consigne, ce qui compte c'est l'activité créatrice de l'enfant. Enzo Mari disait que « les jouets sont inutiles, parce que l'intérêt d'un jeu est dans l'expérience qu'il produit, dans ce qu'il permet d'apprendre »

Dans la valise :
Le paravent des jeux (Il posto dei giochi)

Fanette Mellier

Spécialiste du graphisme imprimé, Fanette Mellier en questionne librement les notions fondamentales : typographie, couleur, fabrication, rapport à l'espace public... Sa démarche peut être définie comme une exploration poétique des techniques industrielles d'impression, en écho au contexte intellectuel, culturel et social de chaque projet. Chacun de ses livres expérimente de nouvelles techniques et propose une nouvelle manière de concevoir le livre en tant qu'objet.

<http://fanettemellier.com/>

Dans la valise :

Aquarium

Au soleil

Dans la lune

Matriochka

Le papillon imprimeur

Milimbo

Milimbo est à la fois une maison d'édition et un collectif d'illustrateurs espagnol. Produits à échelle humaine, leurs livres sont aussi des jeux : objets à construire, à jouer, à démasquer, à petite comme à grande échelle. Un des axes de leur travail est l'adaptation de contes traditionnels qu'ils réinventent et rejouent en formes et en couleurs, en carton découpé ou en sérigraphie.

<http://www.milimbo.com/>

Dans la valise :

Cinderella

Hansel & Gretel

Y recuerda...

Fanny Millard

Architecte de formation, Fanny Millard travaille sur le livre-objet, où la forme du livre est intimement liée au fond, et où les sens prédominent dans la perception de l'objet. Elle a créé [EXTRA éditeur d'espaces](#), entre livre et architecture, édition et ateliers.

Basic Space est un livre-maquette exceptionnel, proposant au (jeune) lecteur de découvrir l'architecture en formant ses propres espaces, celui de sa chambre, de sa maison, de son école ou ... de ses rêves !

De nombreuses [possibilités d'utilisation ici](#).

Dans la valise :

Basic Space

Bruno Munari

— À quoi sert un livre ?

— Ça sert à mieux vivre.

écrivait Bruno Munari (1907-1988), un artiste hors du commun dont l'univers passionnant fait l'objet d'un outil d'animation : [L'abitacolo de Bruno Munari](#).

Pas de Bruno Munari dans cette valise, donc... enfin, pas tout à fait, parce que Bruno Munari a fait *Le petit chaperon blanc* en hommage au livre *On dirait qu'il neige* de Remy Charlip, et que le coffret *Boule de neige* a la bonne idée de réunir ces deux livres...

Dans la valise :

Boule de neige

Sandrine Nugue

Designer graphique et créatrice de caractères, Sandrine Nugue se passionne pour les mécanismes de la lecture et a même conçu un caractère pour une lecture rapide et intuitive des sous-titres de films. Son livre *Expansion* immerge le lecteur dans un univers de formes fait de cercles et de rond.

<https://www.sandrinenugue.com/>

Dans la valise :
Expansion

Kveta Pacovska

Une très grande dame de la littérature pour enfants ! Née à Prague en 1928, elle commence à illustrer des livres pour enfants dans les années 50, seule façon pour elle de pouvoir s'exprimer et être entendue. Aujourd'hui mondialement connue pour ses travaux en peinture, sculpture et architecture, elle reste une immense créatrice de livre pour la jeunesse, dont elle repousse sans cesse les limites, comme dans *Un livre pour toi*.

Collages détonants, jeux de miroir et de relief, superpositions de papiers, couleurs vives et mises en scène inimitables : dans ses livres, tout est insolite et surprenant !

Dans la valise :
A l'infini
L'invitation
Un livre pour toi
Ponctuation

Julie Safirstein

Julie Safirstein est artiste visuelle. Son travail s'articule autour de la couleur et se développe dans différents champs : peintures, éditions, design d'objet et scénographie pour de grandes marques telles Hermès, installation immersive et web-series pour le Centre Pompidou.

Bloom est un livre circulaire dont les pages s'ouvrent comme des pétales et font apparaître un délicat bouquet de fleurs. Couleurs vives et pastel, superpositions : il suffit de le déployer pour entrer dans un jardin poétique et chromatique.

<http://www.juliesafirstein.com/>

Dans la valise :
Bloom

Annette Tamarkin

Comment donner aux plus petits le goût des livres, l'envie de les regarder et d'y toucher ? Annette Tamarkin donne dans ses albums une réponse en papiers découpés soutenus par des couleurs éclatantes généralement cachés sous des rabats aux formes simples et poétiques.

Tout noir et *Tout blanc* jouent avec les contrastes. Quand on croit voir une triste grenouille sombre, il suffit d'ouvrir le volet pour découvrir une adorable petite bête souriante et pleine de vie...

Dans la valise :

Tout noir

Tout blanc