© Julie Safirstein, *Le jour la nuit tout autour* (Hélium)

Les albums aux lectures multiformes avec les tout-petits

Bibliographie

Les albums aux lectures multiformes

Livres à déployer, à caresser, à déplier, à écouter, à colorier, à animer, à fouiller, à décomposer, à recomposer, à jouer… Il y a mille et une façons d'écrire des histoires, de les raconter et tout autant de les recevoir.
Les livres présentés ici adoptent un vocabulaire qui fait la part belle aux matières, aux sons, à la manipulation, aux jeux de mots et d'images. Ils invitent à une approche très sensorielle de la lecture qui transforme la place de celui qui écoute en l'associant à la construction de l'histoire. Par leurs recherches artistiques, tant sur le fond que sur la forme, ces livres atypiques font le bonheur de tous et encore plus de ceux qui, pour de multiples raisons, sont en difficultés de lecture.

(*Sens dessus dessous*, plaquette éditée par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint Denis)

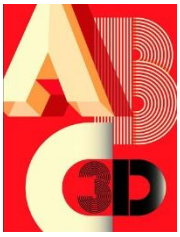
Le pop-up (ou le livre qui se déploie dans l'espace)

Livres animés, les pop-up relèvent de la magie du spectacle. Conçus à base de tirettes, papiers pliés, découpés et autres volets, ils offrent un bouquet de surprises. Et en trois dimensions s'il vous plaît !
A l'heure où le virtuel est roi, les pop-up procurent des plaisirs proches des tours de prestidigitation. Le créateur de pop-up peut être comparé à un sculpteur, un auteur artisan qui, avec des moyens rudimentaires (papier, colle, ciseaux), crée un monde qui n'existera pleinement qu'avec la complicité du lecteur.

9 mois

Jean-Marc Fiess
Albin Michel jeunesse

Dans ce livre animé, l'auteur met en scène les sentiments singuliers qui traversent et transforment l'adulte à la veille de devenir parent. Neuf scènes déployées sur neuf doubles pages ancrent ainsi le livre dans la temporalité de l'attente d'un enfant. Jeu et poésie dominent cette déclaration d'amour en trois dimensions. Une grande sobriété graphique renforce la virtuosité et la grâce de systèmes solides et aériens.



Abc 3D

Marion Bataille
Albin Michel Jeunesse

Tournez les pages de ce livre unique et offrez-vous 26 lettres en trois dimensions, qui bougent et changent sous vos yeux. C se transforme en D en un claquement de doigts. M se met au garde-à-vous. X devient une pichenette. Et puis il y a U... Voici un livre exceptionnel que les lecteurs de tous âges garderont comme un trésor.

Bruit blanc

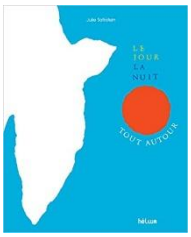
David A. Carter
Gallimard jeunesse

Ce livre est une suite de structures de papier au design élégant qui déploient de fascinants effets mobilisant tous les sens. En suivant le fil du texte poétique, le lecteur s'émerveillera de page en page d'une explosion de couleurs et de formes créant chacune leur propre bruit.

Du bleu au bleu

Katsumi Komagata
Les trois ourses

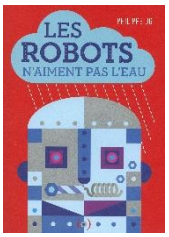
Un livre dont chaque page est faite d'un papier différent dans la gamme des bleus et qui raconte l'aventure des petits saumons.



Le jour la nuit tout autour

Julie Safirstein
Hélium

Un livre qui se déploie comme un monde, une narration graphique avec des mises en volume, des rabats et des mécanismes ; tout un imaginaire dont le lecteur s'empare pour découvrir couleurs, chiffres, contraires et formes. Ce livre d'artiste est destiné à être manipulé par les plus jeunes pour découvrir les premiers concepts et s'initier aux chiffres, aux contraires et aux formes.



Les robots n'aiment pas l'eau

Philippe UG
Les grandes personnes

On retrouve dans ce livre un univers urbain, des figures géométriques, des couleurs éclatantes. Notre robot est malade et doit aller se faire soigner, pardon, réparer... Vite ! Un rendez-vous avec le Docteur Ferraille et hop, en voiture... une bonne révision s'impose ! Un pop-up qui enchantera les passionnés de robots et tous les petits et grands lecteurs.

Océano

Anouck Boisrobert, Louis Rigaud
Hélium

Un éblouissant pop-up pour prendre conscience de la beauté et de la fragilité des océans. La conception originale convie le lecteur à une grande expédition à la fois sur et sous la surface de l'eau, à travers des paysages totalement différents. Du port bruissant d'activité à la banquise, en passant par une mer déchaînée par la tempête et, enfin, l'idyllique lagon aux milliers de poissons... Un magnifique hommage au monde marin grâce aux mouvements des découpes et aux couleurs enchanteresses.

Le leporello (ou le livre accordéon)

Les leporello sont ces albums fabriqués de telle manière que l'on puisse les ouvrir comme un accordéon. Cette technique de pliage et de collage permet au livre, déployé, de tenir seul.
Ce que les enfants, petits ou grands, adorent dans le leporello ? Parcourir le livre en flânant le long de l'accordéon, à son rythme, sans avoir à tourner les pages ; embrasser toute l'histoire d'un seul coup d'œil, cheminer le long des pages et partager ses découvertes à plusieurs quand l'accordéon est tout entier déplié.

Abécédaire

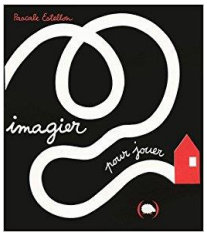
Pascale Estellon
Les grandes personnes

Cet album est un abécédaire, de A comme ananas à Z comme zèbre. C'est aussi un imagier graphique et poétique avec des volets à soulever pour découvrir l'intérieur de l'orange ou qui se cache sous le chapeau du magicien. C'est enfin un livre accordéon, qui se déploie sur plus de 5 mètres, à mettre en scène pour jouer à reconnaître les 26 lettres de l'alphabet.

Diapason

Laëtitia Devernay
La joie de lire

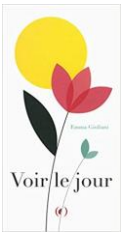
Diapason est une ode à la musique. Album sans texte, ce sont les notes qui ont la parole, ou plus exactement les feuilles, métaphores des notes, qu'un chef d'orchestre solitaire conduit de sa baguette. Dans cet album, Laëtitia Devernay fait preuve d'une virtuosité admirable et, sans un mot, elle parvient à faire entendre une histoire et une mélodie. Et le livre terminé, on peut encore le déployer telle une longue fresque pour se remémorer les émotions qu'il nous a fait vivre.



Imagier pour jouer

Pascale Estellon
Les grandes personnes

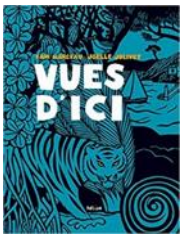
Pascale Estellon a créé un imagier pour les tout-petits, jouant principalement sur le noir et blanc, avec quelques taches de couleur ou d'argent ici et là. Chaque dessin est une forme de papier épais contrecollée qui offre la possibilité de toucher l'image, de jouer à suivre les contours. Jeux de reflet, de chemin à suivre, de contraires, de cache-cache, de formes... Un bel objet qui se déploie comme un accordéon.



Voir le jour

Emma Giuliani
Les grandes personnes

Voir le jour, livre accordéon, est un petit bijou de poésie. Sans grandes phrases, chaque page exprime l'idée d'un sentiment, d'un moment précieux, important, et célèbre la vie dans ce qu'elle a d'essentiel, à partir d'un principe visuel très simple. Chaque page propose d'abord des dessins en noir et blanc, et ce n'est qu'en dépliant les petites fleurs parsemées entre les pages que la couleur se découvre. Un véritable hymne à la vie.



Vues d'ici

Fani Marceau, Joëlle Jolivet
Naïve

Un livre accordéon pour partir pour un voyage imaginaire, de jour puis de nuit, autour de la planète. Au détour de chaque volet défilent les paysages, de jour sur une face, de nuit sur l'autre. Les linogravures mettent en valeur le contraste de l'ombre et de la lumière sur les paysages diurnes. Ce voyage se fait en images et en mots.

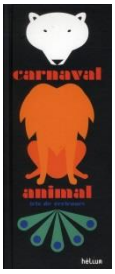
Le livre à systèmes (méli-mélo, à tirettes, à volets…)

Tous les livres animés ne se manifestent pas par des déploiements spontanés, beaucoup réclament du lecteur des activités annexes. Pour que l'album prenne vie, il faut que le lecteur multiplie les manipulations variées : tourner les pages bien sûr, mais aussi actionner des disques, faire fonctionner des tirettes, soulever des volets…. Les volets, les rabats, les découpes organisent l'apparition et la disparition d'images. En soulevant un volet ou en manœuvrant un calque, le jeune lecteur est amené à mieux regarder l'image qu'il découvre, sans perdre de vue sa relation avec le texte.

Arti show

Claire Dé
Les grandes personnes

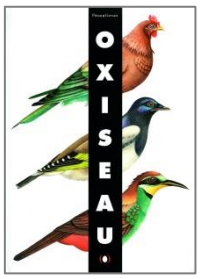
Avec Claire Dé, fruits et légumes font leur show ! Véritables artistes, ils se parent de couleurs éclatantes et de motifs extravagants pour réaliser de drôles de numéros. Clin d'œil à la mode, aux arts du cirque et à la magie, les photographies de Claire Dé voyagent dans l'histoire de la peinture pour le plaisir des sens. Un livre sur la gourmandise visuelle et l'art de la métamorphose !



Carnaval animal

Iris de Véricourt
Hélium

Dans ce magistral album animalier, on s'amuse à inventer de nouvelles créatures. Par exemple, une écrevisse au pelage soyeux, un caméléon aux plumes ébouriffées en équilibre sur ses maigres pattes, ou, pourquoi pas, un ours dans sa carapace, dont la queue s'enroule et se déroule ! Un élégant méli-mélo qui est, non seulement, un jeu de lecture créatif faisant intervenir hasard et poésie, mais aussi un objet d'art épuré et joyeux.



Oxiseau

Francesco Pittau, Bernadette Gervais
Les grandes personnes

Pour découvrir les oiseaux, il suffit de déplier, de soulever et de deviner à partir d'indices graphiques quel animal se dissimule sous un merveilleux plumage ou se cache à l'intérieur d'un œuf. Un ovni à la frontière du pop-up, du livre documentaire, du livre d'art et de l'album pour bébés lecteur !

Le livre à toucher

S'il est des livres où figure, comme un supplément d'âme, un échantillon de buvard ou un peu de duvet, d'autres, à la fois visuels et tactiles, sont travaillés pour être accessibles à tous les lecteurs, voyants ou déficients visuels. Pour cela, différentes techniques sont utilisées : matières découpées et collées, plastique thermoformé, gaufrage sur papier…
« Il est important de fabriquer des albums de qualité, pensés et conçus pour être à la portée de tous. Et que cela passe par le toucher ou par les yeux, il est essentiel que ces livres procurent à tous l'envie et la joie de la lecture » Philippe Claudet (Les doigts qui rêvent)

De quelle couleur est le vent ?

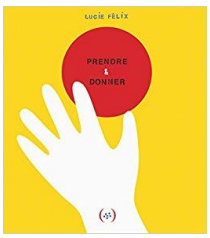
Anne Herbauts
Casterman

Cette question, c'est un enfant aveugle qui l'a posée un jour, et c'est avec un livre qu'Anne Herbauts tente d'y répondre. Lors de sa quête, « petit géant » croise un chien, une montagne, une fenêtre, la pluie ; il les interroge tous, et tous ont une réponse à donner, d'une beauté, d'une poésie, d'une légèreté infinies. De quelle couleur est le vent ? est un livre tactile : on peut « toucher » la pluie, reconnaître la silhouette de l'éléphant, caresser le vernis d'une pierre, effleurer, grâce à l'embossage, l'enchevêtrement des algues marines. Et finalement, pour l'enfant, le vent aura la douceur des pages du livre : quand elles glissent sous le pouce qui les fait défiler comme dans un flip book. Une merveille.

Le livre noir des couleurs

Menena Cottin, Rosana Faria
Rue du monde

C'est un livre atypique, déroutant. On suit ici les perceptions sur les couleurs de Thomas. Pour le jeune homme, « la couleur verte sent l'herbe fraîchement coupée et elle a la saveur de la glace à la menthe ». Ce sont les sensations sur les couleurs que cet enfant ne voit pas qu'on découvre ici une à une. Le lecteur ne sera donc pas étonné de ne trouver que du noir dans cet ouvrage où les illustrations se découvrent aussi par le toucher. Ces illustrations sérigraphiées apparaissent en relief tandis que le texte pourra aussi se lire en braille. C'est une très belle invitation à réconcilier voyants et malvoyants autour des images mentales et les sensations sur les couleurs.



Prendre & donner

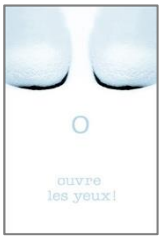
Lucie Félix
Les grandes personnes

Partant d'un principe très simple et complètement interactif, ce livre qui s'adresse aux tout-petits propose de jouer pour découvrir la notion de contraire. À la première page, on demande à l'enfant de se saisir d'une forme en carton, un rond rouge, sous laquelle est écrit « prendre ». À la page suivante, on lit « donner » et l'enfant, en plaçant la forme dans l'emplacement prévu qui figure la paume d'une main, mime l'action de donner. Suivent les notions « ouvrir/fermer », « apparaître/disparaître »… À la fin du livre, surprise ! « Disperser » : on prend deux demi-cercles rouges, puis « réunir », et on retrouve un rond rouge, qui est devenu une pomme… Un livre ludique et intelligent.

I prelibri

Bruno Munari
Corraini

Imaginés par Bruno Munari, les Prélivres sont douze petits livres carrés de 10 x 10 cm, rangés dans leur coffret-bibliothèque. Chacun d'eux diffère par le matériau (papier, carton, plastique…) et par la reliure (spirale, raphia, laine…). Le mot livre/libro, imprimé sur chaque couverture, les rassemble. Chacun d'eux met en scène une surprise et donne le mode d'emploi du livre : ouvrir, fermer, toucher, feuilleter, trouver, s'amuser, s'émouvoir, ranger.



Ouvre les yeux !

Claire Dé
Les grandes personnes

Ouvre les yeux ! est un livre de photographies, une première découverte de la nature et de l'infiniment petit. Il nous révèle l'imperceptible : la délicatesse de la rosée sur une jeune pousse, la drôle de tête de la sauterelle ou la grâce de l'escargot sortant de sa coquille. Claire Dé questionne avec malice le degré de réalité du monde des animaux, des végétaux, des minéraux, de l'air et de l'eau. En mettant en regard les images, elle révèle la poésie, l'humour et la fantaisie de tout ce petit monde. Pour regarder la nature autrement…

Jeux d'images

Les enfants aiment les jeux de mots ? Essayez les jeux d'images ! Ces illustrations aux éléments cachés, ces images qui se transforment, ou que l'on peut lire à l'endroit comme à l'envers, feront leur délice. Le goût du jeu, bien sûr, et la complicité que ce genre d'ouvrage noue entre l'illustrateur et le lecteur. Ces albums aiguisent le regard des jeunes lecteurs, les incitent à regarder autour de l'image, à l'intérieur, à la détailler, la décoder.

2 yeux ?

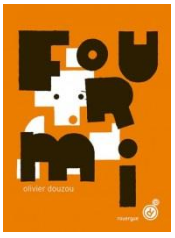
Lucie Félix
Les grandes personnes

Un livre tout en découpes, aux couleurs vives, où l'histoire se met en place comme par magie. À partir de formes géométriques (ronds, carrés, triangles…), des images-signes apparaissent (de la pluie, des feuilles de nénuphar…), puis un récit (un ciel pluvieux, un étang, une petite grenouille…). Ce livre fait appel à la capacité d'abstraction des enfants, les images se forment, prennent sens sous leurs yeux, à travers des formes simplissimes, créant la surprise à chaque instant.

Bonjour au revoir

Delphine Chedru
Albin Michel jeunesse

En deux tons, bleu et rouge, les images de Delphine Chedru nous proposent deux versions contradictoires d'un lieu, d'un événement, d'une notion, etc. Telle qu'on la découvre imprimée sur la page, l'image mêle les contraires. Mais lorsque l'on regarde à travers le filtre rouge, le trait rouge disparaît pour ne laisser apparaître que le trait bleu, un tableau de « l'été » par exemple. Au contraire, à travers le filtre bleu, c'est le trait bleu qui disparaît et se révèle alors le seul trait rouge, pour nous faire découvrir « l'hiver ». Avec beaucoup de talent, d'humour et d'esthétisme, Delphine Chedru a réussi la prouesse de rendre artistique et ludique la superposition de deux images habituellement illisibles.



Fourmi

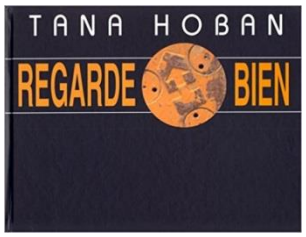
Olivier Douzou
Rouergue

Deux points noirs et un point orange sur un fond blanc : « as-tu vu l'ours blanc ? ». Le jeu graphique commence. Le lecteur, guidé par le texte, interprète l'image. Mais très vite, un autre détail graphique visible est repéré : deux antennes se glissent au bord de la page. Une fourmi ? Mais que vient-elle faire ici ? A chaque page, la fourmi se glisse sur l'image et apparaît à moitié. Les illusions d'optique créent alors la dimension comique : la fourmi devient moustache, sourcils ou poils aux oreilles, selon l'endroit où elle erre sur la page. L'humour est intensifié par les paroles du narrateur qui ne cesse de répéter « mais non ce n'est qu'une fourmi ». Grâce aux jeux graphiques, l'album incite à jouer avec les formes et les illusions d'optique tout en amusant grandement grâce au comique des situations. Ainsi, Olivier Douzou séduit encore par ce nouvel album, toujours surprenant et pertinent.

Moi en pyjamarama

Mickaël Leblond, Frédérique Bertrand
Rouergue

L'enfant a revêtu son pyjama à rayures et part à la découverte de son corps, une formidable machinerie sans cesse en activité. On pose le rhodoïd sur les images à stries et tout s'anime. Que de rouages, que ça va vite dans un corps et que de labyrinthes ! Le petit bonhomme est impressionné par ce qui se passe à l'intérieur : la respiration, le cœur qui bat… Michaël Leblond et Frédérique Bertrand font preuve d'une efficacité remarquable. Le texte court et rimé est dynamique et ce voyage dans le corps humain est ludique, drôle et surprenant.



Regarde bien

Tana Hoban
Kaléidoscope

Tana Hoban élargit nos perceptions et nous démontre combien notre vie quotidienne est pleine de surprises. Tout d'abord, devinez quel est le détail de l'image aperçue à travers le trou rond, puis tournez la page pour voir si vous avez eu raison. Enfin, replacez l'image dans son contexte d'origine en tournant à nouveau la page. Soudain, l'inconnu est devenu familier et subrepticement, notre regard s'est sensibilisé aux détails qui nous entourent…

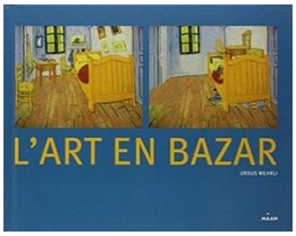
Art

Il y a mille façons de partir à la découverte de la peinture, de la sculpture, de la photo : détournement de tableaux de maîtres, reproductions recomposées, zooms sur des détails, variations de gammes de couleurs… Dans ces albums et ces documentaires, les approches amusantes ou décalées, sérieuses ou insolites, font appel à la sensibilité des lecteurs, voire à leur créativité, et leur offrent des portes d'accès originales vers le monde de l'art et son histoire.

Ah !

Josse Goffin
Réunion des Musées Nationaux

Dans le monde de l'enfance, tout est possible et tout peut arriver. Les adultes s'étonnent, l'enfant lui, s'amuse et se souvient. D'où l'idée de lui montrer très tôt des œuvres qui, pour avoir été familières, seront à jamais reconnues. Cet album présente 12 œuvres célèbres cachées derrière un volet sur lequel figure un dessin qui évolue quand on l'ouvre : par exemple, un papillon se transforme en poisson face à la pyramide du Louvre ! Une initiation à l'art pour les tout-petits.



L'art en bazar

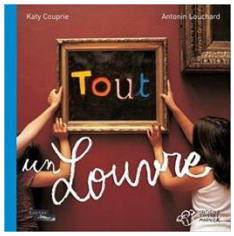
Ursus Wehrli
Milan jeunesse

L'Art en Bazar est d'abord un jeu d'observation à partir de 20 œuvres figuratives ou abstraites. En vis-à-vis de l'œuvre originale, l'auteur décompose chaque tableau, ordonnant à sa manière les formes et les couleurs. Résultat : des créations géométriques ou chromatiques, des alignements de carrés ou de ronds, des regroupements de lignes ou de signes. Un album ludique et pédagogique qui permet d'apprendre à observer mais aussi à mieux comprendre l'équilibre des éléments dans une œuvre d'art.

Monsieur cent têtes

Ghislaine Herbéra
MeMo

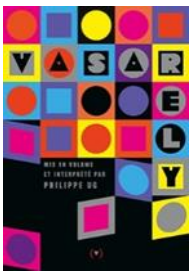
Monsieur cent têtes a un problème : comment faire bonne figure face à son amoureuse ? Dans un décor de théâtre, Monsieur se met en scène et essaie un à un des masques qui expriment les sentiments évoqués par son monologue. La dimension théâtrale et l'intérêt plastique de ce livre déroutant tiennent à l'utilisation magique des 100 masques empruntés à 100 traditions différentes : commedia dell'arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques inuits, toutes les civilisations se rencontrent et sont présentées en sommaire final.



Tout un Louvre

Antonin Louchard, Katie Couprie
Thierry Magnier

Les auteurs se lancent dans l'exploration joyeuse et débridée de l'un des plus grands musées du monde. Peinture, sculpture, eau-forte, photographie et collages, œuvres classiques et contemporaines sont revisitées de façon ludique, par associations d'images, afin de guider le jeune public hors des sentiers battus de l'art et de lui offrir une vision du monde rehaussée de couleurs, d'imaginaire et d'émotion.



Vasarely

Philippe UG
Les grandes personnes

Hommage à l'œuvre de Vasarely, ce livre met en scène l'univers du maître de l'art optique. Philippe UG, sculpteur de papier et graphiste, interprète l'œuvre de Vasarely par une mise en volume, à la fois fidèle à celle de Vasarely mais donnant à voir d'autres perspectives à travers sa propre vision de cette œuvre. Animées, vibrantes de couleurs, ces architectures de papier traduisent, découvrent, redécouvrent et réenchantent l'univers de ce grand artiste.