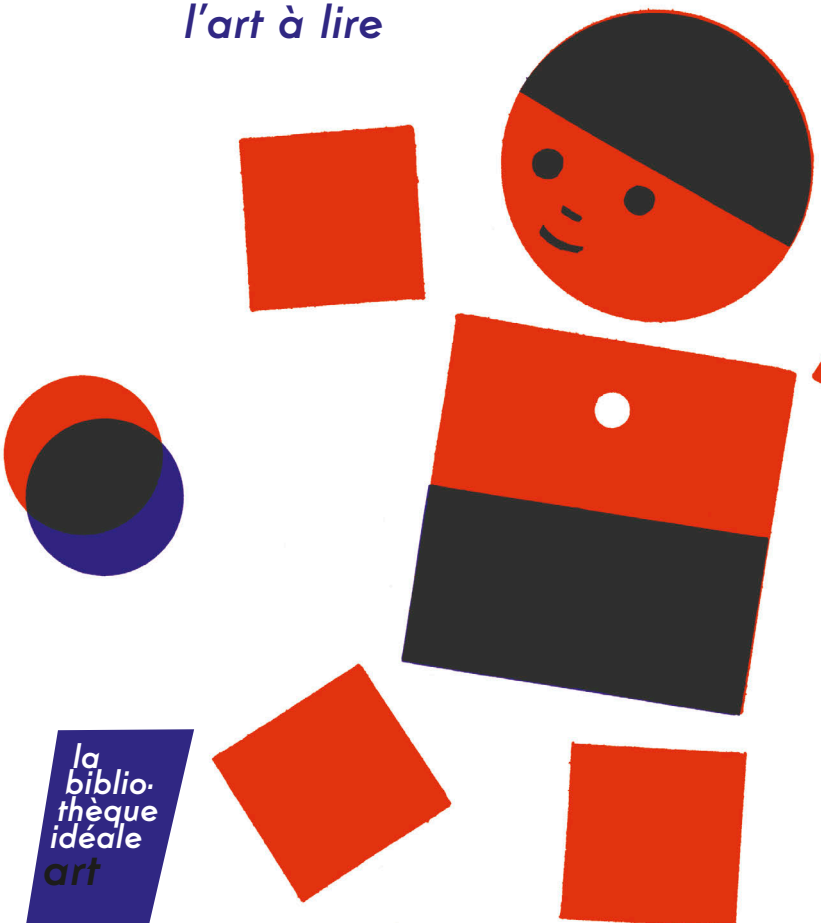
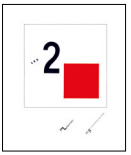
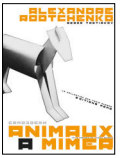
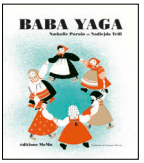
la biblio-thèque idéale de MeMo

l'art à lire

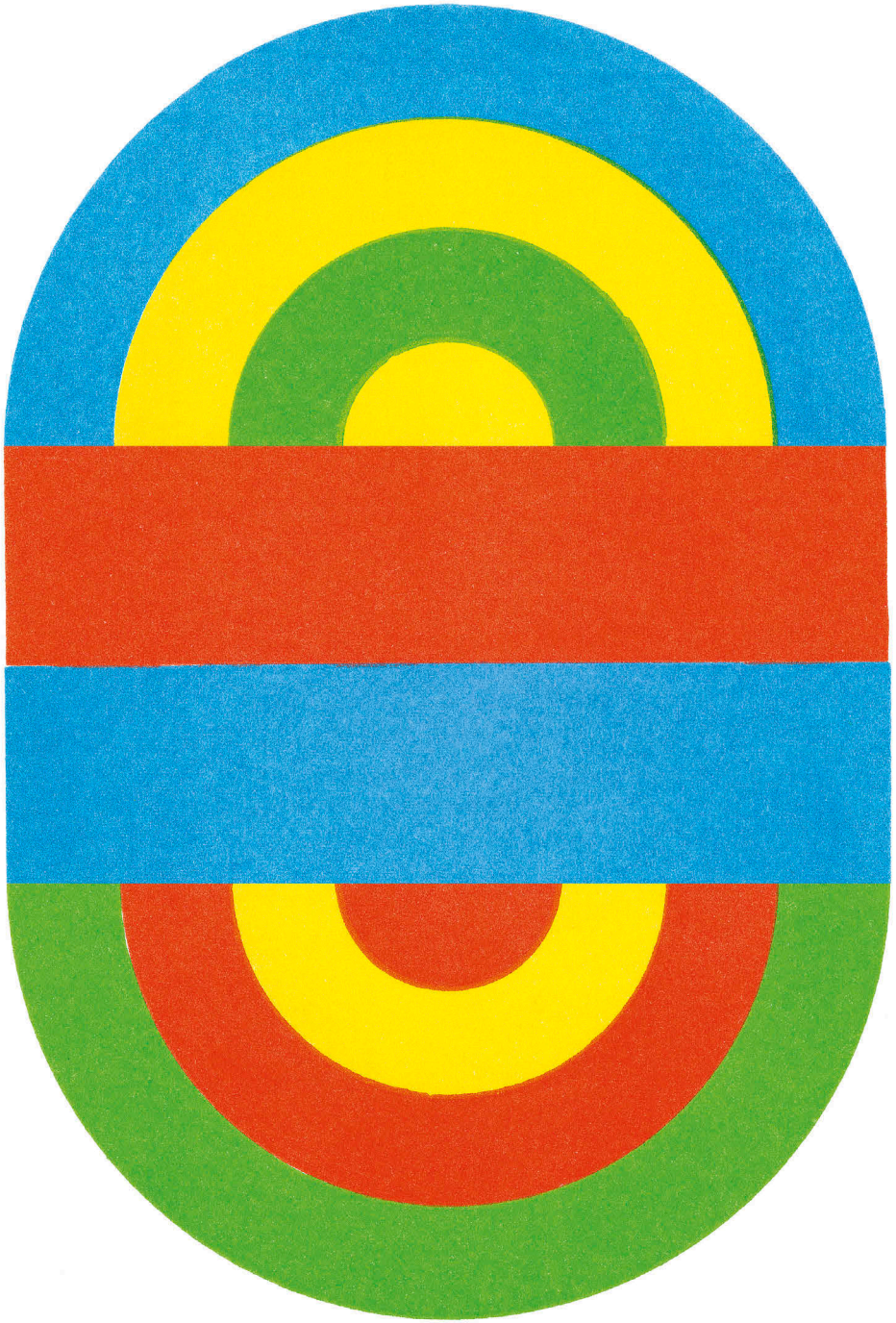








la biblio-thèque idéale
art



13824 jeux de couleurs de formes et de mots de patrick raynaud © éditions MeMo, 2019.

Dans la bibliothèque idéale de MeMo, il y a :

un précurseur de la ligne claire,
le premier livre abstrait pour les enfants,
un monde à créer entre ombre et lumière,
un conte traditionnel revu par l'avant-garde,
des formes et couleurs qui jouent,
un drôle de pêle-mêle, à créer et recréer,
une immersion dans la couleur et la poésie,
une comptine silencieuse,
un éloge graphique de la lenteur,
un livre magique !

Qu'est-ce qu'un livre d'artiste pour enfants ? Un livre créé par un artiste qui occasionnellement le destine aux enfants ? Un livre dont le style s'apparente à un courant artistique ? Un livre réalisé avec des techniques généralement utilisées par des artistes ? Un livre qui dans son ensemble s'approche de la perfection ? Autant de questions que se sont posées les deux autrices de cette bibliothèque idéale, l'art à lire, pour choisir dix livres dans un fonds de plus de 400 ouvrages parus aux éditions MeMo depuis 1993.
Le seul critère de sélection pour cette quatrième bibliothèque idéale serait celui-ci : le livre d'un artiste du livre pour un enfant, c'est celui qui commence lorsque le livre est refermé, celui qui s'ouvre à l'imaginaire, pour qu'à son tour cet enfant devienne le créateur d'un nouveau monde. Celui qui permet d'entreprendre un voyage en terres inconnues, et a pour projet de donner à voir l'art vivant, d'hier et de maintenant. Sur ces dix ouvrages, deux ont été édités avec l'association Les Trois Ourses dans leur collection, et deux avec des artistes, Nathalie Parain et Louis-Marie Cumont, que celle-ci nous avait fait découvrir. C'est dire combien cette rencontre fut essentielle pour MeMo.
Dans ce petit guide, Nathalie Beau situe chaque livre, son auteur et son histoire, et Françoise Claquin nous donne quelques clés pour le partager avec les plus jeunes. Il est édité à l'intention de ceux qui lisent des livres avec les enfants, pour qu'ils puissent « faire art » avec les artistes.

Les éditeurs, Christine Morault et Yves Mestrallet.

Nathalie Beau fut responsable du secteur international et spécialiste de l'album au Centre national de la littérature pour la jeunesse/BnF.
Françoise Claquin est formatrice en littérature de jeunesse et responsable des parcours d'éducation artistique et culturelle à l'INSPE de Nantes.

la bibliothèque idéale art

trois contes merveilleux

de Walter Crane, adapté par François Fièvre

un précurseur de la ligne claire

Ce livre et son artiste. Trois contes merveilleux sont rassemblés dans ce bel album. Deux sont de Charles Perrault, *Cendrillon* et *Le Chat botté*, et le troisième, *Les Trois Ours*, d'un auteur anonyme. Ils sont illustrés ici par Walter Crane (1826-1905), peintre et illustrateur, mais aussi créateur d'objets décoratifs, de papier peint, de tapisseries. Socialiste engagé, il veut que l'art soit partout dans le quotidien des gens. Grand précurseur de l'album moderne, il considère que chaque composante du livre importe : son format, sa mise en page qui doit permettre que le texte trouve sa place dans l'image, jouant aussi avec les typographies.

L'art à lire. Les *Trois Contes merveilleux* de Walter Crane frapperont l'enfant par l'originalité d'une illustration ni édulcorée, ni infantilisante : densité de chaque page, profusion de détails réalistes dans les décors et les costumes, cartouches à la manière d'enluminures. On pourra faire remarquer que Crane donne toute sa force à la peur qu'éprouve Boucle d'Or face à un ourson resté menaçant car sauvage. Les visages des sœurs de Cendrillon sont déformés par la jalousie, et le Chat botté, tel Ulysse, ne compte que sur sa ruse pour affronter l'ogre mi-homme, mi-lion.

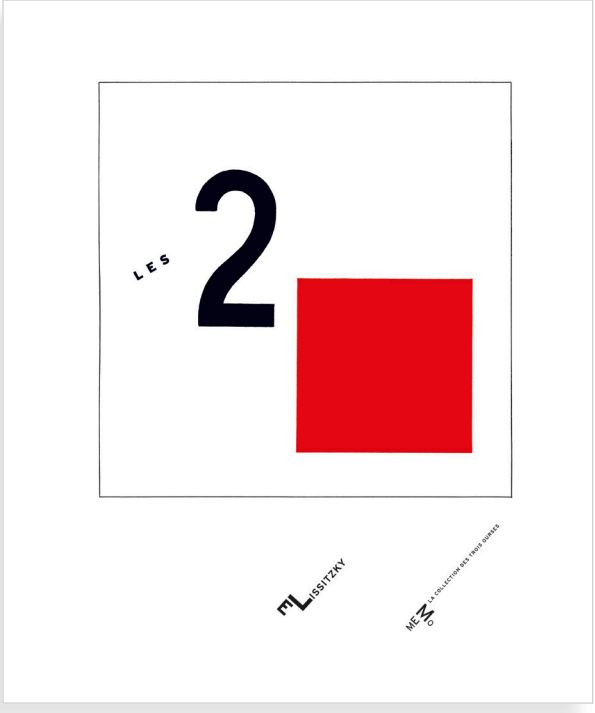
Premières éditions des *toy-books*, parues entre 1870 et 1874, aux éditions George Routledge & Sons, Londres.
Édition en français aux éditions MeMo en 2013. ean 9782352891963. **24€**

les deux carrés

de El Lissitzky, traduit par Odile Belkeddar

premier livre abstrait pour les enfants

Ce livre et son artiste. C'est en 1920 qu'El Lissitzky conçoit ce premier livre abstrait pour enfants. En six tableaux, c'est un jeu de construction à l'échelle du cosmos, auquel l'auteur invite l'enfant à participer. Dans l'enthousiasme de la révolution russe, il faut créer un monde nouveau. Le carré rouge et le carré noir foncent sur une terre sans couleur, faite d'un enchevêtrement de formes géométriques tridimensionnelles. Les quelques mots du texte sont images et participent à la dynamique de la page. Les mots sont aussi musique, grâce aux jeux de typographie, sur les polices de caractères et les différents corps.



L'art à lire. Ici, pas d'effets spéciaux démesurés, car l'économie des formes abstraites et leur mise en volume, dynamique, transforment les deux carrés en héros mythologiques dont la force titanesque disloque le monde du passé pour rebâtir un avenir rouge et radieux. Pour donner vie à cette épopée futuriste, le lecteur est invité à manipuler des unités géométriques minimales et à réinventer une architecture à la mesure de son imaginaire et des espoirs qu'il porte. Plus encore, l'exergue lui enjoint de mettre la main au projet : plutôt que de lire et faire vivre cet objet visuel si énigmatique, on l'invite à en construire un autre. Car fabriquer, c'est créer et participer. Un manifeste confiant en la force de l'art abstrait comme langage à inventer par tous.

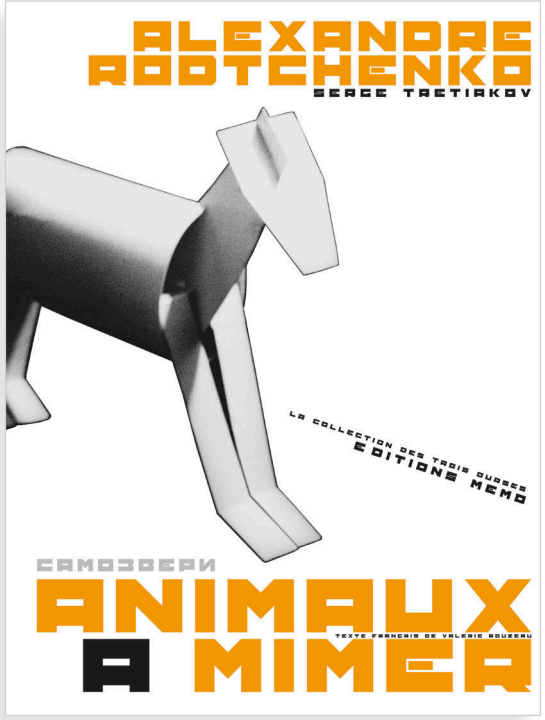
Édition en français aux éditions MeMo en 2013. Postface d'Odile Belkaddar, Collection des Trois Ourses. ean 9782352891758. **28€**

animaux à mimer

écrit par Serge Tretiakov et photographié par Alexandre Rodtchenko, traduit par Valérie Rouzeau, postface d'Odile Belkeddar

un monde à créer entre ombre et lumière

Ce livre et son artiste. Alexandre Rodtchenko est un artiste russe — peintre, sculpteur, photographe et designer —, engagé, comme le sont ses amis du constructivisme, à élaborer un art qui doit pouvoir se développer dans le quotidien de chacun. C'est le seul livre pour enfants que Rodtchenko ait conçu, sur les poèmes de Serge Tretiakov, en 1926. Le projet n'avait jamais abouti en URSS et l'album que MeMo a publié est une construction à partir des archives de l'artiste. Alexandre Rodtchenko et sa femme Varvara Stepanova ont découpé et plié différents animaux avec des formes très stylisées. Ils les ont mis en scène, éclairés, photographiés. Les huit saynètes, à la fois théâtrales et poétiques, sont des invitations faites aux enfants à se déguiser avec les moyens du bord, en éléphant, kangourou, pieuvre, *et cætera*, à les animer et à les mimer. Tout dans cet album est construction et invitation à faire soi-même ses propres jouets et jouer.



L'art à lire. Ce livre invite à une expérience de lecture artistique, une plongée dans un petit théâtre d'objets : avec quelques papiers pliés et collés, des figurines prennent vie à la lumière projetée mais également volume et mouvement par leurs ombres. Les photographies des saynètes animent le récit de ces jeux dont l'auteur se demande faussement « à quoi ils riment »... Un manifeste de la confiance donnée à l'imaginaire des enfants qui se bricolent un monde avec deux fois rien et lui donnent son propre sens. Les patrons proposés dans l'encart du livre incitent le lecteur à construire des personnages de papier mais l'envie peut aussi lui venir d'inventer et d'éclairer d'autres pliages et d'en photographier les positions à la manière de Rodtchenko.

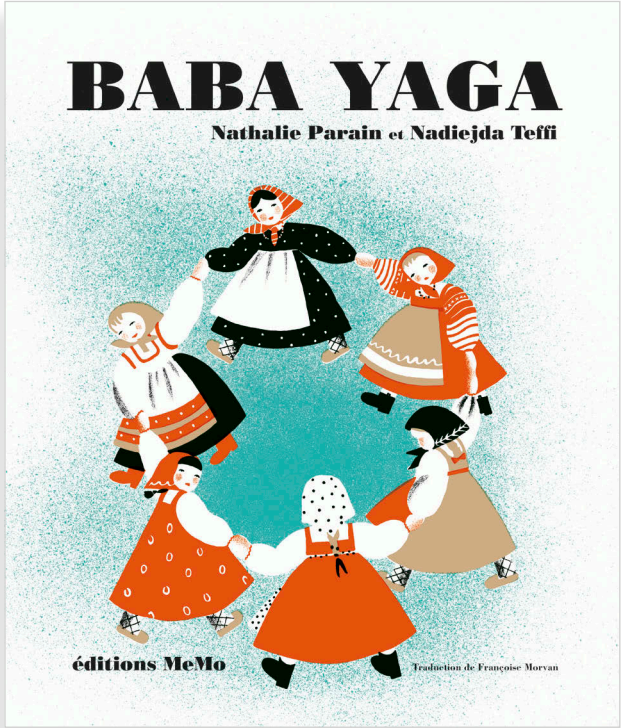
Première édition, en français, aux éditions MeMo en 2010.
Collection des Trois Ourses. ean 9782352890744. **32 €**

baba yaga

écrit par NadiejdaTeffi et illustré par Nathalie Parain, traduit par Françoise Morvan, postface d'Odile Belkeddar

un conte traditionnel revu par l'avant-garde

Ce livre et son artiste. Nathalie Parain, née Tchelpanova, a fait ses études d'art à Moscou dans les années 1920, au moment où des artistes russes de l'avant-garde se mobilisent pour que leur art puisse être mis au service du plus grand nombre. Elle arrive à Paris en 1928 et rencontre Paul Faucher, le promoteur des idées de l'Éducation nouvelle, qui est en train de fonder les éditions du Père Castor. Pour servir ce célèbre conte russe, Nathalie Parain va à l'essentiel. Chaque élément de l'image fait sens, tout comme sa disposition sur le blanc de la page. L'adaptation pour les enfants de ce conte, transcrit par Alexandre Afanassiev, a été demandée à l'autrice la plus populaire de l'émigration russe, Teffi. Sa traduction, ou plutôt sa création littéraire par Françoise Morvan redonne toute leur force et leur saveur aux dialogues, à dire à voix haute, de Baba Yaga, sorcière de la mythologie slave.



L'art à lire. On pourra inviter l'enfant à repérer la mise en scène et en images des objets symbolisant les rites de passage, ainsi que leur évolution : le drapé de la serviette préfigure le courant de la rivière ; les dents du peigne glissé au bas de la page annoncent l'intrication protectrice des sapins de la forêt. Les aplats de couleurs et une palette réduite caractérisent les illustrations, tendant vers l'épure. Pourtant, la disposition des éléments donne le mouvement nécessaire au déroulé du récit. Pour découvrir un des visages de la mythique Baba Yaga, les images de Nathalie Parain s'avèrent un passeport idéal vers le symbolisme.

Première édition, Баба Яга, paru en 1932, aux éditions YMCA-Press, Paris.
Édition en français aux éditions MeMo en 2010. ean 9782352890850. **22 €**

le temps des couleurs *de anne bertier © éditions MeMo, 2013*

rond et rond et carré

de Fredun Shapur

des formes et des couleurs qui jouent

Ce livre et son artiste. Fredun Shapur, designer et graphiste, a publié ce livre en 1965 à New York. Un rond et son ami le carré se découpent en long, en large, en travers et en petits morceaux, dans des combinaisons de plus en plus complexes, pour créer un monde. L'impression très soignée, en tons directs, met en valeur le travail sur la couleur. Au début, ce sont le bleu et le rouge qui jouent avec les formes comme avec la typographie. Une touche de jaune au soubassement de la maison introduit la troisième couleur primaire et les mélanges qui donneront un vert foncé et un pourpre profond, qui, lui, sera le signal de la nuit et du sommeil de l'enfant. Cette invitation à jouer avec les formes et les couleurs rappellent que Shapur était aussi un créateur de jouets.

L'art à lire. Pour la partition de ce livre, les notes ont la simplicité de quelques couleurs primaires et le rythme naît de la décomposition progressive des formes simples en créations géométriques, pour dire un réel épuré. Juxtaposition, ajustement, composition, Fredun Shapur décline les possibles sur le terrain de jeu d'une architecture de plus en plus urbaine mais qui reste toujours à la hauteur des rêves de l'enfant. Un livre pour lui faire découvrir l'art complexe de la simplicité immédiate. On peut bien sûr rapprocher ce livre de *Ronds et Carrés* de Nathalie Parain, de *Petit-Bleu et Petit -Jaune* de Leo Lionni et de *Mercredi* de Anne Bertier.

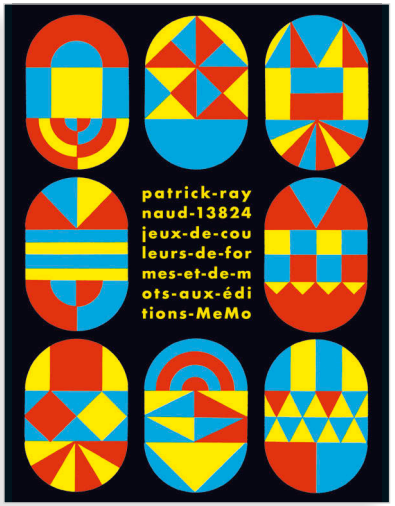
Première édition, *Round and Round and Square*, parue en 1965, aux éditions Abelard-Schuman, New York.
Édition en français aux éditions MeMo en 2014. ean 9782352892359. **18€**

13824 jeux de couleurs de formes et de mots

de Patrick Raynaud

un drôle de pêle-mêle à créer et recréer

Ce livre et son artiste. Les pages de ce pêle-mêle, contenues dans un cahier à spirale, sont coupées en trois. De superbes compositions abstraites aparaissent sur la page de droite. Les couleurs vives rappellent le pop art. Les textes vont se combiner sur la page de gauche au gré du feuilletage ; un sujet dont la couleur est toujours précisée subit une transformation et devient une autre couleur, et toutes ces couleurs sont différentes des formes chamarrées de la page de droite. On est surpris par la poésie de ces cadavres exquis, on goûte la beauté de leur association, on se laisse aller à inventer des correspondances. C'est en 1972 que Patrick Raynaud créa ce livre qui transforme 24 feuilles en « 13824 jeux de couleurs, de formes et de mots ».



L'art à lire. Initiation à l'infini des couleurs et des formes... entre le premier constat qu'« une page blanche qu'un petit enfant peinturlure devient multicolore » et la disparition annoncée de ce dessin par l'effacement, au fil des 13824 autres possibilités. Au tournant de la spirale, les combinaisons aléatoires créent la surprise de la confrontation d'un ovale aux cadrans géométriques à la puissance réaliste des images poétiques. Et si on s'y mettait aussi ?

Première édition publiée en 1972 par Jacques Damase et la Galerie de Varenne.
Réédition en 2019 aux éditions MeMo. ean 9782352894322. **25€.**

le temps des couleurs

de Anne Bertier

une immersion dans la couleur et la poésie

Ce livre et son artiste. Les couleurs ont-elles un temps ? À quel temps se réfère alors la couverture de ce petit album carré, parsemée de taches orangées sur un doux fond rose ? Le livre s'ouvre sur une double page rose presque vide. Il ne reste qu'une tache orange tout en bas à droite et elle n'est même plus entière ! Elle s'en va. Tournons la page. Tiens, tout à gauche, la tache réapparaît. C'est ainsi que Anne Bertier nous donne une clé de lecture, en forme de cycle. Ce sera celui des saisons. Ses couleurs souffleront le chaud et le froid, et procureront aux lecteurs toute une gamme de sensations. Chaque image est accompagnée d'un haïku qui oriente la lecture de l'image et lui apporte une nouvelle dimension poétique.

L'art à lire. Tout d'abord toucher le livre, appréhender la perfection de son format intime, à la manière d'un livre d'heures. Puis choisir une page et passer la main lentement sur le velouté de la double page pour mesurer l'équilibre entre l'espace nu où se nichent le haïku et l'illustration.

On pourra inviter le jeune lecteur à être à l'écoute de ses émotions, à imaginer l'illustration après la découverte par la voix du poème, ou inversement l'encourager à créer un poème dans l'écrin d'une image, pour mieux apprécier la surprise poétique que lui ménage le recueil.

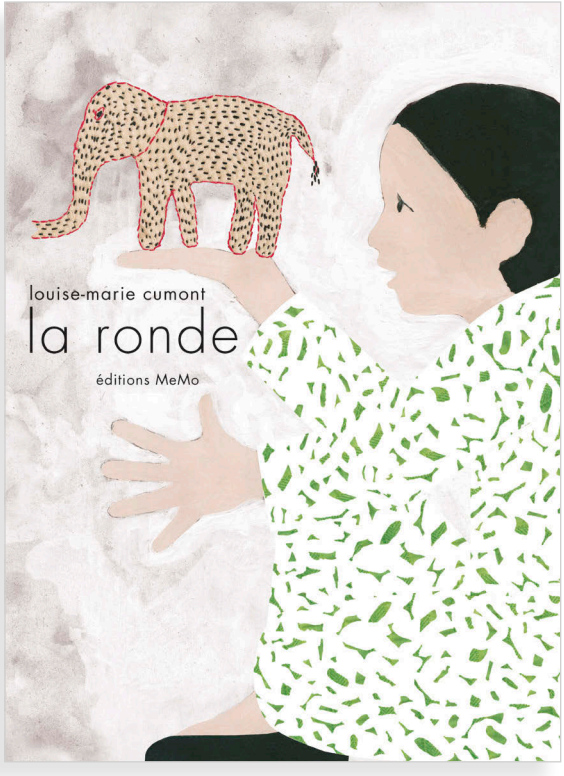
Parution en 2013. ean 9782352892038. **14€**

la ronde

de Louise-Marie Cumont

une comptine silencieuse

Ce livre et son artiste. Sur la couverture, l'enfant émerveillé, bouche bée, fait surgir de sa main un petit éléphant. Le silence s'installe, confirmé par la sobriété de la page de titre. Et d'un. De son index surgit un oiseau. Et de deux. La double page se remplit et s'égaie. L'escargot poursuit imperturbablement sa ronde. Sept, le serpent. Huit, le poisson. Neuf, le cheval bondit au milieu de la page. Mais qui est le dixième ? L'enfant, bien sûr, qui a fait surgir de son imaginaire ce bestiaire, qui l'organise en manège, en ronde qui relie l'homme et les animaux, et tous sont entraînés dans le mouvement de la Terre et de l'univers. Les animaux de ce bestiaire sont brodés sur des kanthas. Des femmes du Bengale créent ces couvertures pour les enfants qui, à leur tour, donnent vie à leur propre monde dans la ronde infinie du temps.



L'art à lire. Ce livre se déploie sur du papier doux comme une couverture. Mais les points au fil rouge ont cousu ce bestiaire à compter dans des positions si dynamiques qu'elles entraînent l'enfant dans leur ronde. On se prend à inventer une mélodie pour cette comptine silencieuse, un nom et une histoire pour chaque animal familier ou sauvage, un déclencheur pour leur rencontre avec ce tout-petit qui se fond dans leur jeu. Alors, jouons !

Parution en 2016. ean 9782352892922. **17€**

tête-bêche

de Ariadne Breton-Hourcq & Laurence Lagier

un éloge graphique de la lenteur

Ce livre et ses artistes. « L'agriculture sauvage est douce et facile », écrivait en 1975 Masanobu Fukuoka, pionnier de cette approche qui consiste à faire avec la nature et pas contre elle. Alors, pour cultiver ainsi la terre, il faut observer le monde fait de végétaux bien sûr, mais aussi d'animaux, d'insectes, et il faut prendre le temps. C'est aussi ce que demande la lecture de cet album. Les autrices composent d'un trait de crayon, élément par élément, un arbre, un oiseau, un personnage sur deux pages avant de nommer par un verbe l'action qui s'inscrit dans une double page où le jardin s'élabore et s'anime en couleurs. Les formes se composent et se décomposent, les éléments se retrouvent de page en page, invitant à une observation lente et poétique.

L'art à lire. Prendre le temps de feuilleter cet imagier agricole, ce documentaire d'artiste et laisser l'enfant remarquer que des mots et des phrases vont pousser au fil des pages. Ou plutôt constater que de deux pages en noir et blanc, posant des noms puis une phrase, naît une double page animée par la couleur pour poser un verbe d'action. Loin de lisser les actes du paysan dans un lexique générique, la constellation de sens se veut à la fois précise (*irriguer, transplanter*) et philosophique (*observer, patienter, contempler*). Pourquoi ne pas se lancer dans les mêmes actions ? La mise en page épurée et le graphisme invitent à donner sa place dans la page, et donc dans le temps, à chaque outil, chaque geste, pour goûter cet éloge de la lenteur.

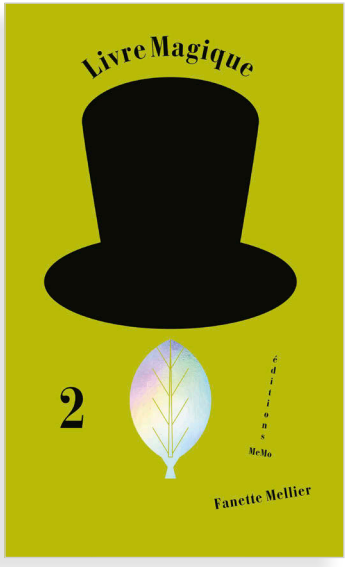
Parution en 2018. ean 9782352893806. **16€**

la feuille

de Fanette Mellier

un livre magique !

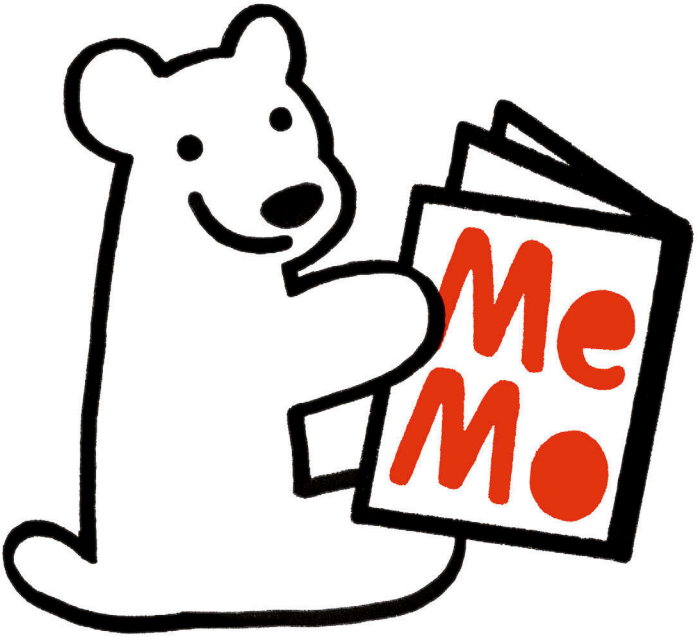
Ce livre et son artiste. Un format en hauteur accueille sur un fond vert un beau chapeau haut de forme noir, le chapeau du magicien. Juste en dessous, une feuille argentée incrustée dans le cartonnage de la couverture nous invite à passer le doigt et à sentir ses nervures. Sur la première page de droite une forme ovale, rouge-bordeaux, semble vouloir s'envoler sur le blanc de la page. Une montgolfière, peut-être ? Une feuille d'automne ? De double page en double page, la forme s'amenuise comme si la pliure du livre l'absorbait, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement pour renaître en une forme verte, cernée de jaune. Sur la quatrième de couverture, le chapeau en est tout retourné !



L'art à lire. Un livre magique, c'est ce que nous promet le chapeau haut de forme du prestidigitateur ! De la forme à l'objet, cet album n'a pas besoin de texte pour mettre en scène les fondamentaux de la magie : apparition, disparition, transformation. Pourtant on peut le garantir sans trucage : les seuls auxiliaires de l'illusionniste sont ici l'espace de la pliure et le temps. Très vite, on comprend que le livre tire sa force de tous les sens et angles possibles de feuilletage. Si Fanette Mellier propose une exploration poétique des techniques industrielles d'impression, le jeune lecteur, lui, peut jouir de la surprise de chaque page et imaginer d'autres livres magiques, rendus possibles par les possibilités infinies qu'offrent la nature.

Dans la même série : Le ballon, livre magique 1.
Parution en 2018. ean 9782352893905. **15€**

Le livre d'artiste pour un enfant,
c'est celui qui s'ouvre lorsqu'il vient de le refermer,
celui qui engage le regard de son lecteur.
Celui qui s'ouvre à l'imaginaire pour qu'à son tour
cet enfant devienne le créateur d'un nouveau monde.
Nathalie Beau et Françoise Claquin ont sélectionné
dix livres dans le fonds des éditions MeMo
pour en faire une bibliothèque idéale de l'art à lire,
du XIXe au XXIe siècle.



couverture d'après ***rond et rond et carré*** *de fredun shapur © éditions MeMo, 2014.*

éditions MeMo. 5 passage Douard. 44000 Nantes.
t 02 40 47 98 19 www.editions-memo.fr
editionsmemo@editionsmemo.fr
diffusion et distribution **harmonia mundi livre**

la bibliothèque idéale
art