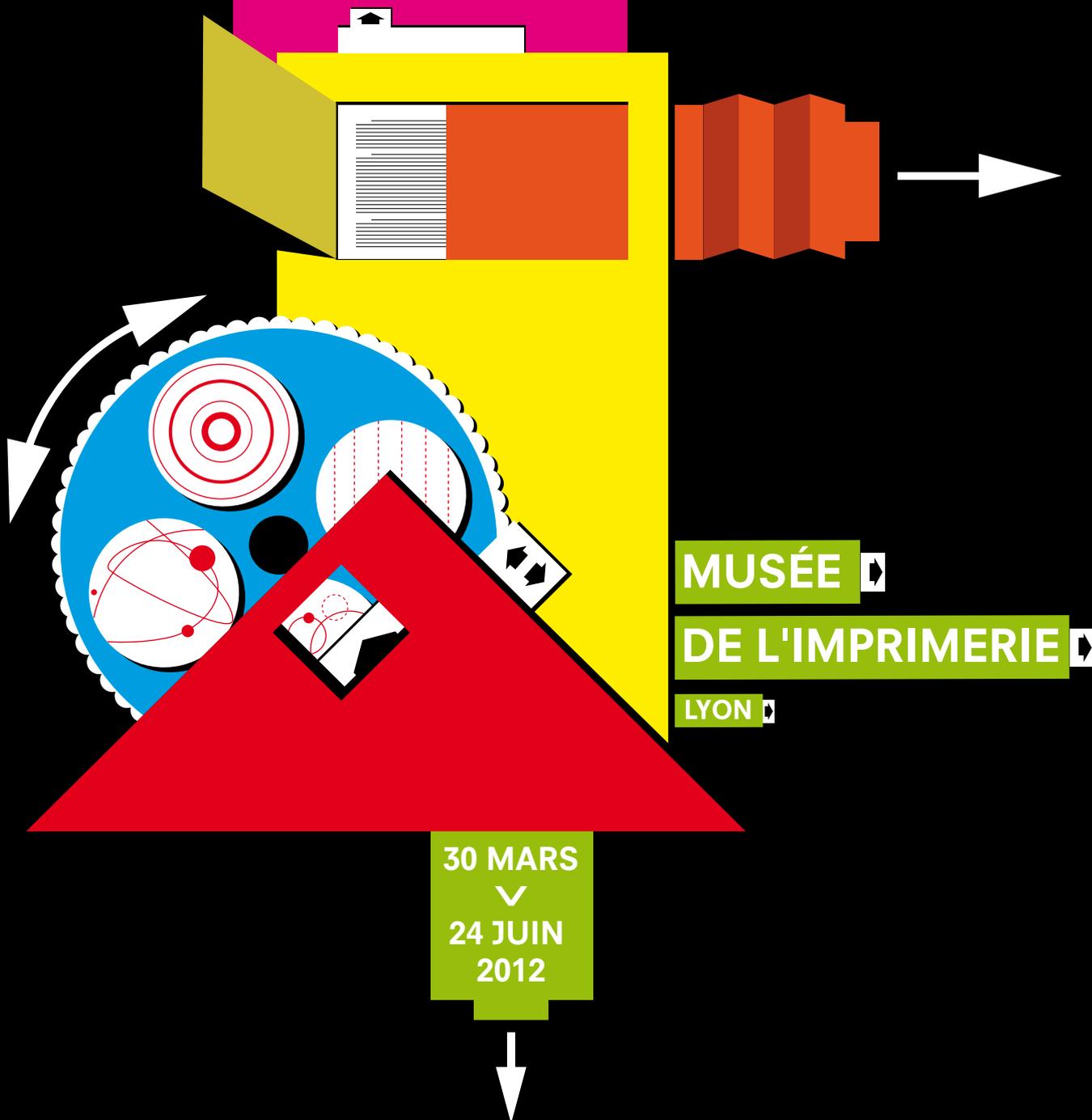

QUAND LES LIVRES S'AMUSENT

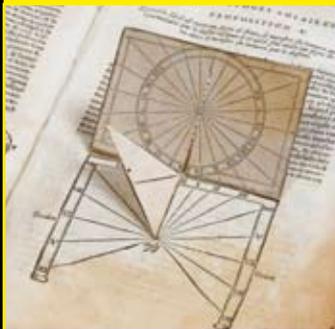
magie et surprises des livres animés d'hier et d'aujourd'hui

QUAND LES LIVRES S'AMUSENT

magie et surprises des livres animés d'hier et d'aujourd'hui

Salomon de Caus, de La Pratique
et démonstration des horloges
solaires, Paris, chez Hyerosme
Droüart, 1624
Bibliothèque municipale de Lyon,
Rés 22837 et 22935

Les 100 000 métamorphoses de
Monsieur Clown, 1900, Bibliothèque
d'Étude et du Patrimoine de Toulouse,
Fonds jeunesse, B 2535.

La définition du livre animé recouvre une multiplicité de termes, signe de son immense potentiel. On recense ainsi le livre pêle-mêle, arlequinade, livre à découpe, livre tableau, livre pliage, livre sculpture, théâtre d'ombre, flip book, livre miroir, livre trou, peep-show ou livre tunnel, livre carrousel, pop-up... Il n'est pas une librairie qui ne comporte un rayon dédié aux livres animés, véritable phénomène éditorial, apprécié par tous les âges. Et pourtant, le livre animé a une très longue histoire.

DU COSMOS À L'ANATOMIE...

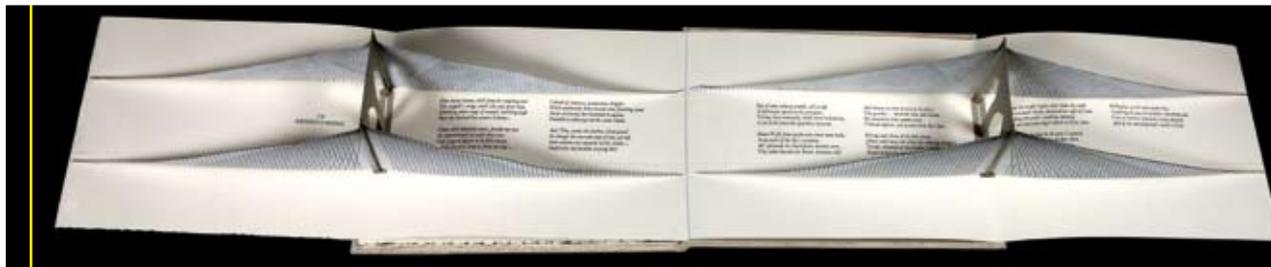
L'un des premiers livres animés est un manuscrit de 1230, le *Desphaera Mundi* de Johannes de Sabrosco, qui traite d'astronomie. À l'approche de la Renaissance, la découverte du monde et du cosmos, la science naissante, deviennent source d'inspiration. La *Cosmographia* d'Apian, en 1524, montre les mouvements célestes à l'aide de disques mobiles. Quant au livre de médecine d'Andreas Vesalius, 1543, il présente au lecteur... ses entrailles, avec des planches superposées dévoilant l'intérieur du corps humain. Un autre ouvrage fameux, la *Confession coupée*, 1677, du Père Leutbreuer permet, grâce à un ingénieux mécanisme de languettes, de désigner ses fautes à son confesseur. Les *Reliefs des polyèdres*, publié en Angleterre vers 1756, présente diverses formes de triangles et de pyramides, grâce à des découpes de ces figures et volumes.

PEEP-SHOW ET MÉLIMÉLOS

À partir de 1830, époque de la lanterne magique et de la photographie stéréoscopique (en relief) surgit un nouveau genre de livre animé : le panorama, constitué d'illustrations successives, s'échappant de la couverture ou d'une boîte. Le peep-show, ou livre tunnel, apparaît également à cette époque : les scènes sont visibles depuis un trou pratiqué depuis la couverture. L'histoire du peep-show est relatée en images par le grand collectionneur américain Richard Balzer sur son site www.dickbalzer.com. Le XIXe siècle est celui des livres animés destinés à la jeunesse, encore que seul l'adulte manipule les pages, d'où l'apparence élégante et raffinée de ces premiers livres animés pour enfants. Puis l'enfant deviendra acteur de sa propre lecture, intervenant pour combiner images et textes selon son imagination, comme, par exemple, dans les mélimélos.

Carol Barton, Tunnel map, 1988

LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE D'ARTISTE

Alliance entre avant-garde et tradition, volonté de rupture et héritage assumé, le livre animé a offert aux plasticiens des territoires insoupçonnés. Les créateurs ont découvert de nouvelles possibilités avec les jeux de surgissement d'images, les découpages, les sculptures en papier. D'Andy Warhol à Carol Barton, on est émerveillé par le mariage du livre d'artiste et du livre animé, par l'éclosion de pop-up véritablement enchanteurs. Le terme de pop-up a été utilisé pour la première fois en 1930 par l'éditeur américain Blue Ribbon pour désigner des personnages jaillissant des pages d'un livre (le site du créateur américain David A. Carter est une mine d'informations sur le pop-up).

En France, Raymond Queneau fut sans doute l'inspirateur du livre d'artiste animé, avec *Cent mille milliards de poèmes*, offrant la possibilité de créer des milliers de sonnets en combinant des phrases. Tristan Tzara fut, pour sa part, impressionné par les livres de cosmogonie du XVIe siècle, Pierre-André Benoît partagea son enthousiasme et de cette admiration naquit l'un des plus fameux livres d'artiste, *La rose et le chien*, poème perpétuel illustré par Picasso. Cet exemplaire, encore jamais sorti des réserves, figure dans l'exposition du Musée de l'imprimerie, grâce au prêt de la Bibliothèque nationale de France.

LE LIVRE ANIMÉ AUJOURD'HUI

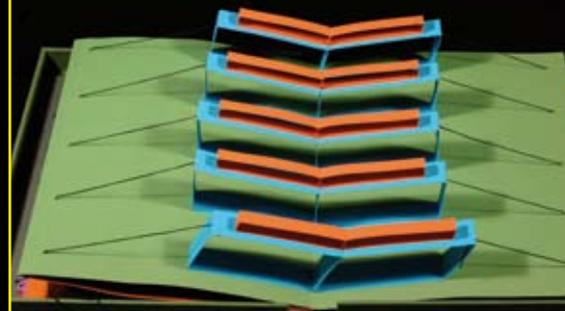
À l'époque moderne, les nouveaux matériaux tels plastique, calque, miroir, ont permis la mutation du livre animé. La page se sculpte, se transforme. La lecture est sublimée par le livre. Les artistes s'approprient la lettre comme support de création, elle devient un jeu visuel en passant du texte à l'image, elle se transforme en dessin tandis que les logiciels de mise en page et de création typographique offrent de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, le livre animé a également découvert les médias numériques et rejoint ainsi le virtuel, source d'inspiration et de métamorphoses inépuisables. Les techniques de fabrication et d'impression accompagnent aussi cette évolution en permettant la mise en œuvre du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, grâce à des parfums imbibant le papier ou à de mini-synthétiseurs électroniques actionnés par des boutons.

Mais où s'arrêtera donc le livre animé ?

Rein Jansma, Stairs, New York, ARTobjects, 1999, collection Robert Ruben.

Debra Weier, Rise and Fall, 2008

Claire Hannicq, Diorama dans la jungle, 2011

GAËLLE PELACHAUD :

À LA RECHERCHE DE LA TROISIÈME DIMENSION DU LIVRE

Lois Morrison, *After Water Aerobics*, 2002
collection Robert Ruben.

Julie Chen, *Panorama*, Berkeley, Flying Fish Press, 2008, collection Robert Ruben.

Pour son diplôme de fin d'études aux Arts décoratifs, en 1986, Gaëlle Pelachaud avait choisi de réaliser un livre accordéon, racontant ses pérégrinations à New-York où elle résida un an dans le cadre d'un échange entre l'école d'art Cooper Union et les Arts décoratifs. Cette première rencontre avec le livre animé (ou à système) sera suivie d'un premier livre d'artiste, animé par des jeux et des mouvements d'images, et c'est Raymond Queneau et son savoureux roman *Pierrot mon ami* qui le lui a inspiré.

À partir de ces expériences, pour Gaëlle Pelachaud, le livre ne pourra plus jamais se réduire à une surface plane et sans relief. Créatrice de livres animés, intervenante au Centre Georges Pompidou à Beaubourg, elle ira désormais, de conférence en exposition et en atelier, pour faire connaître sa passion, qu'elle développera dans sa thèse parue début 2011 chez l'Harmattan : *Livres animés, du papier au numérique*.

Vous êtes aujourd'hui commissaire de l'exposition *Quand les livres s'amuse* au Musée de l'imprimerie. Comment définiriez-vous le livre animé ?

G.P. : C'est tout d'abord un livre à transformation, offrant des mécanismes à manipuler. Le livre n'est plus cet objet plat, feuilleté de page en page. Les feuilles sortent du livre, surgissent et s'envolent. Le livre découvre alors la troisième dimension avec les pages animées qui offrent des transversales et des volumes. De nouvelles matières (bois, métal, plexi, etc.) stimulent le relief et le mouvement du texte. Le livre animé révolutionne la lecture : elle devient discontinue, active, ponctuée par les découvertes et les étonnements successifs du lecteur. Si ce type d'ouvrage est actuellement à la mode, ce n'est à mon avis pas un hasard : les médias numériques ont fait évoluer nos habitudes de lecture et sans doute y a-t-il une démarche similaire dans le fait de parcourir les métamorphoses successives du livre animé, un peu comme si on « cliquait » sur la page.

Rappelons également que ce type d'ouvrage est très ancien, puisque les premiers livres animés, scientifiques ou de cosmographie, datent du XIVe siècle ; il y a eu également des livres manuscrits à manipuler, d'inspiration religieuse, dès le Moyen Âge.

Il semblerait que le livre animé ait suscité l'apparition d'un nouveau métier, le designer papier ?

G.P. : en France, le terme utilisé est celui d'ingénieur papier, que je trouve assez inexact dans la mesure où il évoque les professionnels de l'industrie papetière... Je préfère « designer papier » ou même « sculpteur de papier ». C'est une nouvelle branche des métiers graphiques née avec le livre animé, et c'est Robert Sabuda, l'auteur de *The Christmas Alphabet*, 1994, et d'*Alice au pays des merveilles*, publié en 2003, qui a inauguré cette nouvelle pratique, qui demande une connaissance élaborée des possibilités du papier et de son potentiel. J'ajouterais qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, il existe un enseignement de designer papier dans les écoles d'art, pas en France, où les praticiens se forment « sur le tas ». Pourtant, cette activité comporte de nombreux débouchés hors du livre animé, dans la publicité ou le packaging par exemple. Il n'est que de voir la récente publicité pour Orange « Mobile Origami First Advantage », résolument inspirée du livre animé et de l'origami, pour se rendre compte que le métier de designer graphique est une profession d'avenir !

Quel est le statut du livre animé aujourd'hui dans le monde de l'édition ?

G.P. : c'est vrai qu'il y a un réel engouement, mais relativement récent. Christian Nicaise, bibliothécaire à Rouen et pionnier dans ce domaine, avait présenté des livres animés au grand public dans les années quatre-vingt. Le libraire parisien Jacques Desse a été l'un des tout premiers à organiser une exposition de livres animés : c'était en 2003, c'est-à-dire hier ! Il faut dire que le livre animé souffre un peu, en Europe, de la dispersion des auteurs ; chacun travaille de façon très individuelle. Aux États-Unis, au contraire, il existe des centers of book arts, qui regroupent graveurs, lithographes, typographes, des créateurs qui sont en relation et peuvent vous orienter chez des confrères et des amateurs. New-York, par exemple, est une véritable malle aux trésors : c'est là que j'ai rencontré la collectionneuse Ellen Rubin, qui possède 6 000 ouvrages, Ann Montanaro, responsable de la Movable book society, ou Robert Ruben, qui prête quelques-uns de ses magnifiques exemplaires pour l'exposition du Musée de l'imprimerie. C'est aussi à New-York que j'ai interviewé pour ma thèse Robert Sabuda, auteur du célèbre *Alice au pays des merveilles*. En France, on compte bien sûr des collectionneurs importants, parmi lesquels Graziella Albanese qui prête pour l'exposition des livres animés français mais aussi de plusieurs pays et Pascal Fouché, sans doute le plus grand collectionneur avec 6 600 flip books et également prêteur (voir son site www.flipbook.info/blog.php).

Quelle est la place du livre animé dans les bibliothèques publiques ?

G.P. : ce type d'ouvrage est catalogué sous diverses dénominations, livres rares, livres d'artiste, livres pour enfants, pop-up... Il est donc souvent difficile à localiser dans les fonds et c'est dommage car les bibliothèques françaises recèlent de véritables trésors.

Toutefois, cet état de fait commence à évoluer. Les bibliothèques se passionnent pour ce type d'ouvrage, et leurs bibliothécaires sont des ambassadeurs actifs du livre animé, n'hésitant pas à présenter au jeune public des livres d'artistes à tirage très limité. La Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Kandinsky (Centre Georges Pompidou) possèdent, quant à eux, l'origine même du livre d'artiste, avec les exemplaires de Tzara ou Picasso. Lors de l'exposition au Musée de l'imprimerie, c'est la première fois que ces ouvrages sortiront des réserves et en cela il faut rendre hommage à Antoine Coron, Directeur de la Réserve des livres rares à la BnF. Lui-même passionné par le livre animé, il m'a tout d'abord permis de consulter les exemplaires d'artistes et a autorisé au Musée de l'imprimerie le prêt de nombreux exemplaires jamais encore montrés au grand public, tout comme Francine Delaigle, responsable des fonds livres d'artistes à la bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou.

Comment se situe aujourd'hui le livre animé dans l'univers des nouveaux médias ?

G.P. : À l'heure actuelle, le livre animé rejoint le virtuel et entretient des relations avec les technologies numériques. Ainsi le livre interactif Dokeo (Nathan), le premier en réalité augmentée, avec des animations 3D filmées par webcam. Les éditions Moving tales ont adapté des contes présentés sur support numérique par l'intermédiaire iTunes pour iPad, iPhone et iPod Touch. Le lecteur met en mouvement le texte, qui se déroule comme une promenade dans l'espace virtuel. Ces nouveaux supports permettent une lecture collective, à l'instar de la tradition des conteurs ambulants : nous naviguons entre le livre et le film d'animation, dans une autre réalité du livre, plus proche de nous, encore plus vivante.

Spiegel, Spiegel, wie Aande Wand...
Mulder & Zoon n.v.
Amsterdam, années 1950
collection Graziella Albanese

Michio Subekawa, Momotaro, édition
Kôgaku-sha, 1967
collection Graziella Albanese

Gaëlle Pelachaud est l'auteur de l'ouvrage
Livres animés, du papier au numérique,
éditions l'Harmattan, 2011. En vente en librairie
ou à la boutique du Musée de l'imprimerie

PRÊTEURS DE L'EXPOSITION

L'exposition permet de suivre pas à pas l'histoire du livre animé grâce à une sélection d'ouvrages très représentatifs, dont certains n'ont encore jamais été montrés.

INSTITUTIONS PUBLIQUES

- Bibliothèque nationale de France
- Bibliothèque de l'Heure joyeuse
- Bibliothèque Kandinsky (Centre Georges Pompidou)
- Bibliothèque municipale de Lyon
- Bibliothèque municipale du Havre
- Bibliothèque de Rennes Métropole
- Bibliothèque municipale de Roanne
- Bibliothèques de Toulouse
- Musée de l'image, Épinal

COLLECTIONNEURS PRIVÉS

- Robert Ruben, New-York
- Graziella Albanèse, Paris
- Pascal Fouché, Paris

ARTISTES PRÊTEURS

- Debra Weier, New-York
- Carol Barton, Washington
- Ameer Pollack, New-York

Red Grooms, Ruckus Rodeo, New York, Harry N. Abrams, 1988, collection Robert Ruben.

Linda Smith, House of Cods, Phoenix, Picnic Press, 1996, collection Robert Ruben.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

AU MUSÉE DE L'IMPRIMERIE

- **VISITES DU DIMANCHE, EN FAMILLE, À PARTIR DE 8 ANS**

22 avril, 13 mai, 10 juin, 24 juin de 15h à 16h30.
Réservation obligatoire au 04 37 23 65 43.

- **ATELIERS POUR LES 9-13 ANS**

Typop'up

Réalisation d'un pop-up inspiré du kirigami japonais : découpage, gravure et typographie, impression sur presse typographique.
Jeudi 12 avril et mardi 10 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Réservation obligatoire au 04 37 23 65 43.

À cache-cache

Jeu de pliage de dessins et de mots.
Mercredi 11 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h
Réservation obligatoire au 04 37 23 65 43.

- **POUR LES SCOLAIRES**

Visites de l'exposition sur réservation au 04 37 23 65 43.

AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON

CONFÉRENCE DE GAËLLE PELACHAUD, COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION

Le livre à système dans tous ses états

Lundi 14 mai 2012, à 18h15,
Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon, entrée libre.

DANS LES LIBRAIRIES DECITRE

Partenaire de l'exposition, les librairies Decitre proposent :

POUR LES 10-12 ANS

Deux ateliers gratuits de création de livres animés

- Vendredi 13 avril à 17h30

Librairie Decitre du Centre Commercial St Genis 2
69230 Saint-Genis-Laval

- Samedi 14 avril 2012 à 15h

Librairie Decitre de la Confluence
Centre commercial Confluence 69002 Lyon

Durée : 1h30

Inscription obligatoire auprès du libraire ou par mail animations@decitre.fr

DES RENCONTRES AVEC DES AUTEURS DE LIVRES ANIMÉS

dans les librairies Decitre

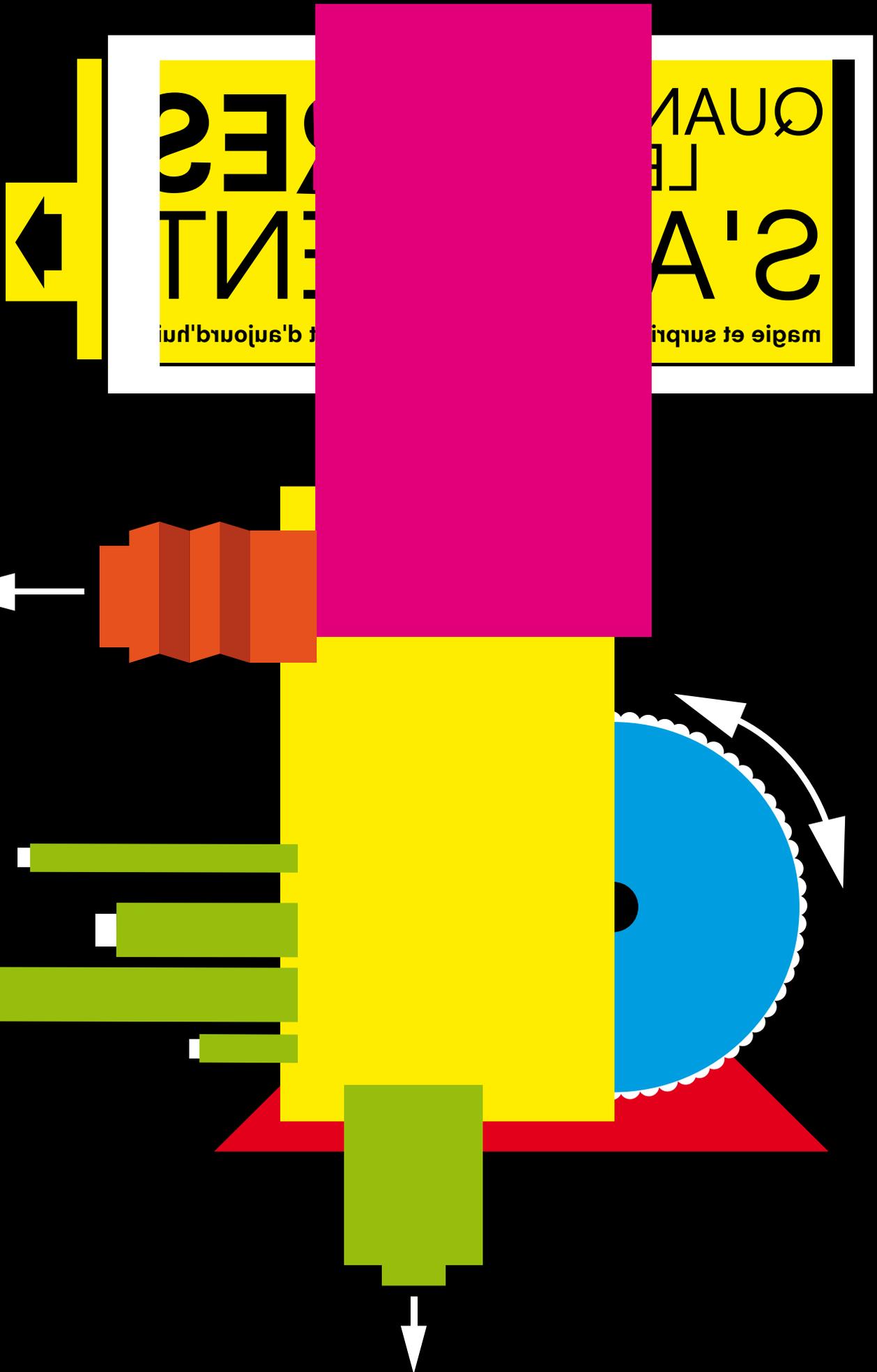
Information sur www.decitre.fr rubrique agenda
ou sur le site du Musée de l'imprimerie www.imprimerie.lyon.fr

Décor de Gaëlle Pelachaud pour l'exposition

Gaëlle Pelachaud, paysage de Toscane, 2011

ES
TNE
iur'l'bruojus'b t

QUAN
LE
S'A
magie et surpri