

**DOSSIER
DE PRESSE**

MUSÉE DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins
Patrimoine du Conseil général de l'Allier

Musée de l'illustration jeunesse
26, rue Voltaire
03000 MOULINS
04 70 35 72 58
www.mij.allier.fr

Sommaire

Fiche technique de l'exposition	p. 3
Sélection de visuels	p. 4
L'exposition	p. 5
Autour de l'expo	p. 9
Prêteurs & artistes	p.10
Présentation du musée & infos pratiques	p. 11

Fiche technique de l'exposition

Titre : Pop-up et autres livres animés

Œuvres : près de 150 livres animés

Dates : du 8 février au 31 août 2014

Commissariat : Judith Henon
conservatrice du patrimoine, directrice du musée Anne-de-Beaujeu et du musée de l'illustration jeunesse

Emmanuelle Martinat-Dupré
responsable scientifique du musée de l'illustration jeunesse

Régie d'œuvres : Jérôme Jaillet, Marc Jeandel

Documentation : Jean-François Tauban

Scénographie : Dominique Lefebvre

Suivi administratif : Marie Dubost, Christine Lamouche

Communication/presse : Delphine Charret, Priscilla Guerrier

Parcours pédagogique : Marie Bèche, *responsable*
Dominique Astaix, Aurélie Forestier

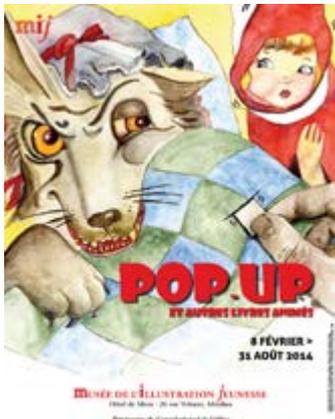
Réalisation technique : Thierry Faure, *responsable*
Denis Bertrand, Christophe Caccioppoli, Jean Ferreira, Gilles Muller

Accueil des publics : Alain Baudin, Hervé Bruyère, Jeannine Bouyou, Maud Cabanne, Patrice Cherion, Marc Jeandel, Cindy Labonne, Christine Lamouche, Bruno Marsura, Sandrine Martin, Maryline Monin, Alexis Raynaud, Caroline Remond

Boutique : Patrice Cherion

et avec l'aide de : Marie-Thérèse Cury

Sélection de visuels pour la presse

affiche de l'exposition

Le Livre joujou, J.P. Brès, coll. mij, photo La Montagne

Mon oncle Tonton, Lothar Meggendorfer, 1890, Fonds patrimonial Heure Joyeuse, Médiathèque Françoise Sagan, Ville de Paris

The elephant's wish, B. Munari, G. Boussières, Bibliothèque municipale de Toulouse © Bruno Munari. Maurizio Corraini s.r.l. All rights reserved

Ride a cock horse, n° 637, Ernest Nister, vers 1896, coll. particulière

La petite fille aux papillons, Françoise Vandewouwer, 2013, www.librairieduciel.com

Alice in wonderland, Magic Fairy Tales, 1943, McLoughlin Bros, coll. Graziella Albanèse

Allons au bois ma mie, Dominique Descamps, droits réservés

L'exposition

Le musée de l'illustration jeunesse, Patrimoine du Conseil général de l'Allier, vous propose de découvrir l'étonnante histoire des livres animés, mécaniques, tri-dimensionnés ou en relief, depuis le livre « à système » (à tirettes, clapets, languettes...) jusqu'au pop-up aux ingénieuses compositions faites de feuilles pliées. Cette exposition est une invitation à tourner les pages d'un monde aux multiples dimensions, d'où jaillissent l'audace, la couleur, la poésie.

Vous pourrez également admirer des ouvrages d'artistes (français, belges, tchèques...) qui, à la rigueur mathématique, à la précision géométrique, ajoutent l'esthétique des volumes et des approches graphiques audacieuses.

Cette exposition rassemble plus de 150 ouvrages, depuis le *Livre-joujou*, de Jean-Pierre Brès, publié en 1831 et considéré comme le premier livre animé français pour enfants, à des livres d'artistes animés contemporains.

De nombreuses pièces rares ont été prêtées par des bibliothèques publiques et des collectionneurs privés et les livres d'artistes, parfois uniques, ont été confiés par les artistes eux-mêmes ou leur galeriste.

Les contes traditionnels seront largement représentés, du *Petit Chaperon rouge* à *Hansel et Gretel* et les personnages de la littérature jeunesse illustrée ne manqueront pas, de Babar à Tintin en passant par Mickey ou d'autres héros des studios Disney. Enfin, quelques pop-up coquins seront laissés à portée des regards avisés.

Un parcours ludique et pédagogique permet la découverte et la pratique, pour les plus jeunes comme pour leurs parents, de nombreuses techniques du livre animé.

Histoire du livre animé

Dès le Moyen-Age apparaissent les premiers livres animés ou à système, à « volvelles », des disques de papier mobiles que l'on fait pivoter avec son doigt ou à l'aide d'une ficelle. Il s'agit de livres savants qui traitent d'astronomie, de géographie, de médecine... On considère que le premier livre à système est le *Cosmographia* de Pierre Apian, en 1524, où des disques à tourner permettent de reproduire le mouvement des astres.

En plus des livres à volvelles, on trouve également des livres à rabats ou volets que l'on soulève pour voir apparaître une image. Mais ce n'est qu'à la fin du 18e siècle, vers 1765, à Londres, que l'imprimeur-libraire Robert Sayer publie les premiers « movable » ou « movable books », dans lesquels il combine des moitiés d'images entre elles, aussi appelés « métamorphoses » ou « Arlequinades », en raison de la présence du personnage d'Arlequin. Le succès est au rendez-vous.

Mais l'âge d'or du livre à système est certainement le 19e siècle, liée à l'industrialisation de l'imprimerie, au recours à la chromolithographie et à la reconnaissance d'un nouveau statut pour l'enfant lecteur, dans une société où se distraire et s'instruire ne sont plus antinomiques. Les éditeurs se spécialisent et les créations se diversifient (livres à tirettes, à volets...).

Les peep-shows ou livres-tunnels, ouvrages dont l'ouverture permet de découvrir un décor en perspective, fait d'une succession de plans imprimés, se développent. L'image et son mouvement constituent un véritable enjeu, comme le développement de la lanterne magique ou des boîtes optiques en attestent.

Les créations des éditeurs anglais Dean & Son ou Darton & Co. combinent dessins en relief, images animés et autres transformations. Les allemands Raphaël Tuck et Ernest Nister leur emboîtent le pas. On reconnaît à Ernest Nister (1842-1909), imprimeur, éditeur, également spécialisé dans la fabrication de jouets et installé à Nuremberg, le souci de la qualité, tant de l'impression que de l'illustration et une esthétique très singulière, sentimentale. Les ouvrages publiés par Nister étaient destinés au public allemand mais aussi anglais et américain. La signature de Nister sur les images de ses ouvrages ne certifie pas qu'il en était l'auteur. Il a souvent apposé son monogramme sur des images à imprimer. L'ingéniosité de Nister est remarquable.

L'exposition (suite)

C'est un autre éditeur allemand, Schreiber, qui publie un auteur munichois qui laissera son nom dans l'histoire du livre à système : Lothar Meggendorfer (1847-1925) chez qui on loue l'humour et la sophistication visuelle. *Le grand cirque international*, qui paraît en 1887 et dont nous montrons une réédition de 1979 dans cette exposition est considéré comme sa pièce maîtresse. Il figure dans les collections du Metropolitan Museum of Art de New-York. Ses visages, entre traits délicats et caractères plus grossiers, s'apparentent parfois à des caricatures et illustrent l'intérêt du 19e siècle pour la physionomie et sa représentation. Il invente un mécanisme pour, d'une seule languette, animer plusieurs sujets.

Avec la Guerre Mondiale et la crise des années 1930, la production de qualité est interrompue en Allemagne et plus largement, les éditeurs ayant de nouvelles contraintes, recherchent à étendre leur lectorat. C'est ainsi que des ouvrages moins chers voient le jour en Angleterre par exemple, édités par S. Louis Giraud : les Bokano stories.

C'est à Harold B. Lentz, au début des années 1930, aux Etats-Unis, que l'on doit la création du terme « pop-up » qui désigne des animations en volume visible à l'ouverture d'un livre. Il est créateur papier pour Blue Ribbon, éditeur qui propose des ouvrages qui reprennent les personnages de Walt Disney.

L'après deuxième Guerre Mondiale voit la production de livres animés s'étendre plus largement en Europe et des artistes s'y intéressent désormais, comme le designer italien Bruno Munari ou Tove Jansson, femme de lettre et artiste finlandaise.

L'architecte tchèque Vojtech Kubasta va à son tour marquer l'histoire du livre animé. Ses livres, publiés par la maison d'édition d'état Artia, à Prague, avec leur graphisme joyeux, des couleurs vives, le goût du détail et l'humour, sont aisément reconnaissables.

Kubasta crée les personnages de Tip et Top, accompagnés parfois de leur chien Tap et avec eux l'artiste renseigne le jeune lecteur sur les bateaux, les voitures, les avions et même l'espace. L'architecte donne une vraie modernité au livre animé et se soucie d'instruire autant que de plaire.

C'est dans les années 1960 que le livre animé retrouve un statut particulier. Des artistes contemporains comme David Carter, Robert Sabuda, David Pelham ou Jan Pienkowski repoussent les frontières du livre animé. L'ingénierie papier se sophistique, les illustrations sont plus recherchées. Le génie créatif souffle sur le livre à système et l'imagination prend sa pleine place. L'américain Waldo Hunt, inspiré par le travail de l'artiste pragoise Kubasta, fonde dans les années 1970, aux Etats-Unis, la maison d'édition Intervisual. Les livres publiés, fabriqués au Mexique ou à Singapour, sont moins chers et Waldo Hunt fait appel à des artistes résolument imaginatifs parmi lesquels le polonais Jan Pienkowski qui, pour *La maison hantée*, publié en 1979, recevra la célèbre médaille Kate Greenaway qui récompense la meilleure illustration d'un livre jeunesse en Angleterre.

Les années 1990 ont marqué certainement une renaissance du pop-up avec des ingénieurs papier qui ont rivalisé d'audace pour explorer les possibilités du pliage papier en volume, dans l'espace et à l'ouverture d'un livre.

Dans un monde, aujourd'hui, où le divertissement doit être accessible d'un simple « clic » ou au moins à portée de doigts sur un clavier tactile, le pop-up, le livre animé, subsiste presque comme le premier exemple de média interactif.

Avec un peu de colle, du papier et beaucoup d'imagination, avec une variété de techniques, de mécaniques, de systèmes... le livre animé rivalise merveilleusement avec l'écran plat.

Le livre animé et le pop-up connaissent depuis quelques années un réel engouement du public et ses créateurs rencontrent un succès international, de Marion Bataille à Philippe UG, de Kveta Pacovska à Katsumi Komagata, qui pensent toujours à initier le regard des enfants sur l'art.

L'animation s'étend subtilement aux livres d'artistes, de Dominique Descamps à Isabelle Faivre, de Jean-Charles Trebbi à Françoise Vandewouwer.

L'exposition (suite)

Quelques-unes des techniques du livre animé

Parmi les très nombreuses techniques utilisées pour animer les livres, cinq d'entre elles sont expliquées au fil du parcours pédagogique, afin de permettre aux enfants de s'y initier.

Livre pêle-mêle

Les albums à languettes sont également appelés méli-mélo, pêle-mêle. Dans ces albums, les pages sont découpées horizontalement, habituellement en trois parties. Dès lors, les parties de pages ou languettes peuvent se marier entre elles et donner d'innombrables combinaisons. C'est un grand classique du livre animé dont raffolent les enfants. En feuilletant les différents volets, les personnages se transforment en changeant de tête, de vêtements ou d'accessoires. Le pompier porte un chapeau de pirate, la princesse a des jambes de sirène, la girafe a une tête de grenouille.

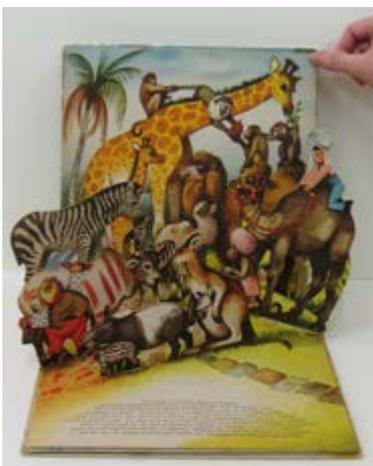
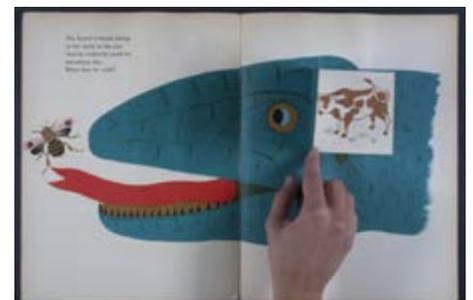
Livre accordéon

Une des bases du livre animé largement mise en œuvre est le livre concertina, appelé aussi livre accordéon ou Leporello. Ici les pages ne sont pas reliées mais simplement pliées. Il peut se lire par double page ou en le déployant sur toute sa longueur.

Livre à volets ou à rabats

L'image à volets ou à rabats est le procédé le plus ancien. Dès la fin du Moyen-âge, des livres de médecine sont constitués de planches superposées.

Le lecteur peut les soulever afin de faire apparaître un personnage ou un élément du décor.

Livre tableaux en relief

À l'ouverture du livre, une scène apparaît avec certains éléments de l'histoire disposés sur des languettes. Cela donne une impression de profondeur et de volume. Chaque page ressemble à un tableau en relief.

Livre «pop-up»

L'expression «pop-up» est un terme anglais qui évoque l'idée de jaillissement, de surprise.

De plus en plus impressionnants, les livres en relief déploient un décor en trois dimensions lors de l'ouverture de la page.

L'exposition (suite)

Grands noms du livre animé

D'étonnants créateurs ont marqué de leur empreinte le livre animé par leurs ingénieux systèmes et mécanismes.

des pionniers...

Ernest Nister (1842-1909)

Images changeantes, images à transformations ou «dissolving pictures», le nom de Nister est fortement associé à ces notions. Ses livres sont très reconnaissables par la qualité des images et des mécanismes employés, surtout le système des roues : deux images se superposent et se cachent partiellement selon la rotation du disque. Il imagina aussi diverses autres techniques, des panoramiques qui se soulèvent lors de l'ouverture de la page et des images en cascades.

Lothar Meggendorfer (1847-1925)

Illustrateur allemand de talent, Lothar Meggendorfer a commencé à réaliser des livres animés à la fin des années 1880. Il fit preuve d'une grande ingéniosité car contrairement à ses contemporains, il ne se satisfait pas d'un seul mécanisme.

Il est l'auteur d'une centaine de livres traduits dans de nombreux pays, chaque nouvelle parution étant considérée comme un événement éditorial. Le nombre d'exemplaires vendus dans le monde avoisine probablement le million. Son chef d'œuvre, *Le grand cirque international* (1887), compte 450 personnages démontrant les mécanismes complexes du livre animé.

Vojtech Kubasta (1914-1992)

Illustrateur et ingénieur papier né à Vienne, Vojtech Kubasta est le créateur de très nombreux livres animés considérés comme des chefs-d'œuvre autant par la gamme de leurs thématiques que par l'éventail des techniques utilisées. L'une des plus astucieuses consiste en de simples pliages en «V» et quelques incisions à partir d'une grande feuille imprimée. Architecte de formation, il introduit des pop-up dans ses livres avec beaucoup d'imagination et un grand sens des couleurs.

... aux contemporains

Après la deuxième Guerre Mondiale, la production de livres animés s'étend plus largement en Europe et des artistes s'y intéressent désormais, comme le designer italien **Bruno Munari** ou **Tove Jansson**, artiste finlandaise.

L'architecte tchèque **Vojtech Kubasta**, par ses livres au graphisme joyeux, aux couleurs vives, marquera à son tour l'histoire du livre animé pour enfants. Architecte de formation, il introduit des pop-up dans ses livres avec beaucoup d'imagination et un grand sens des couleurs.

C'est dans les années 1960 que le livre animé retrouve un statut particulier. Des artistes contemporains comme **David Carter**, **Robert Sabuda** ou **Jan Pienkowski**, avec son indémodable bestseller *La Maison hantée*, font paraître des ouvrages innovants.

Le livre animé et le pop-up connaissent aujourd'hui un réel engouement et leurs créateurs rencontrent un succès international, à l'image de **Marion Bataille** à **Philippe UG**, de **Kveta Pacovska** à **Katsumi Komagata** qui partagent tous deux le souci constant d'initier les enfants à l'art.

... avec des livres d'artistes

Peu à peu, l'animation s'est subtilement étendue aux livres d'artistes, pièces uniques remarquables, de **Dominique Descamps** à **Isabelle Faivre**, de **Jean-Charles Trebbi** à **Françoise Vandewouwer**, de **Catherine Wilkin** à **Frédérique Le Lous Delpech**, sans oublier **Philippe UG**.

Le terme « livre d'artiste » daterait de 1904 et désigne un ouvrage entièrement réalisé et façonné par son créateur, à la différence d'un livre traditionnellement conçu entre auteur et illustrateur et confié à un éditeur et à un imprimeur.

Il s'agit d'une œuvre d'art.

Le livre d'artiste animé est une création qui joue tant sur le papier et ses possibilités mécaniques, que sur son déploiement, en volume, dans l'espace et sur son rapport à la lumière ou comment les ombres la prolonge...

Autour de l'exposition

VISITES COMMENTÉES *pour petits et grands*

Réservation conseillée - plus de 25 ans : 8€. De 12 à 25 ans et étudiants : 4 € - Durée : environ 1h

en février : dimanche 23, mercredi 26

en mars : mercredi 5, mercredi 12 et dimanche 30 mars

en avril : dimanche 13, mercredi 30

en mai : mercredi 7, dimanche 25

en juin : dimanche 15

en juillet : mercredi 9, mercredi 16, dimanche 20, mercredi 23 et mercredi 29

en août : mercredi 6, mercredi 13, mercredi 20, dimanche 24 et mercredi 27

LECTURES - ATELIERS - VISITES... *pour les plus jeunes*

Sur réservation - 5€

Viens découvrir à travers divers ateliers l'art du POP UP ou comment mettre en mouvement et en relief une illustration.

pour les 4-6 ans

mercredi 15 janvier, à 15h : MÉKESKIPASS ?

mercredi 19 février, à 15h : QUEL FROID !

mercredi 19 mars, à 15h : POP-UP ZOO

mercredi 16 avril, à 15h : CHERCHE LE POINT ROUGE

mercredi 21 mai, à 15h : DRÔLES D'OISEAUX

mercredi 18 juin, à 15h : POP-UP PIN-PON

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS - à 10h : mardi 4 mars, mardi 11 mars, mardi 29 avril, mardi 6 mai, mardis 8-15-22-29 juillet et 5-12-19-26 août

pour les 7-10 ans

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS - à 10h : jeudi 6 mars, jeudi 13 mars, merc. 30 avril, merc. 7 mai, jeudis 10-17-24-31 juillet et 7-13-21-28 août

**Retrouvez toute la programmation du mij
(ateliers, visites, lectures, dédicaces, rencontres, événements, contes...)
sur le www.mij.allier.fr**

et suivez notre actualité sur Facebook !

Prêteurs & artistes

Prêteurs :

Bibliothèque d'étude et du patrimoine de Toulouse
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Médiathèque Françoise Sagan, Fonds Patrimonial, Ville de Paris
Bibliothèque de Rennes Métropole
Bibliothèque municipale de Dijon
Marie-Christine Guyonnet, Librairie du ciel
Graziella Albanèse
Les Grandes personnes
Collections particulières

Artistes :

Dominique Descamps
Isabelle Faivre
Frédérique Le Lous Delpech
Jean-Charles Trebbi
Françoise Vandenwouver
Catherine Wilkin
Philippe UG

Présentation du musée & infos pratiques

Le musée de l'illustration jeunesse

Consacré à l'illustration du livre jeunesse, le mij, patrimoine du Conseil général de l'Allier, a pour mission de constituer une collection d'œuvres originales représentatives de l'histoire de l'illustration jeunesse du 19e siècle à nos jours. Au travers d'expositions, d'ateliers, de lectures, il valorise l'illustration pour la faire découvrir au plus grand nombre.

Un parcours permanent ludique et interactif permet de découvrir l'histoire de l'illustration, les techniques de création, les artistes et les images qui ont marqué plusieurs générations d'enfants et de parents et qui font partie aujourd'hui de notre mémoire collective.

La salle de lecture invite à la détente dans un cadre unique et patrimonial pour découvrir les livres du fonds en libre accès.

Dans l'Atelier, avec des outils traditionnels ou sur des écrans tactiles qui permettent de concevoir illustrations et maquette de livre, c'est l'occasion de devenir un illustrateur en herbe !

Lieu de référence, sa documentation, qui comprend des ouvrages d'analyse et un fonds d'albums jeunesse (environ 6 000 titres), est accessible aux professionnels, aux chercheurs et aux étudiants.

Venir au Musée de l'illustration jeunesse

Musée de l'illustration jeunesse
26 rue Voltaire, BP 1669
03016 MOULINS CEDEX

T (33) 04 70 35 72 58 / F (33) 04 70 35 72 80
www.mij.allier.fr / mij@cg03.fr
Patrimoine du Conseil général de l'Allier

Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Ouvert toute l'année.

De Paris, accès direct par train en 2h30.

Contacts presse

Cyrille Darrigade – C&D Associés
Tél. 06.20.17.40.41
cyrille.darrigade@gmail.com

Delphine Charret – mij Moulins
Tél. 04 70 20 83 11
charret.d@cg03.fr

Sur simple demande, recevez
les visuels haute définition

www.mij.allier.fr