

JOUONS AVEC

LES LIVRES

SÉLECTION DE LIVRES D'ARTISTES
POUR LES 3-6 ANS

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

la ligue de
l'enseignement

un avenir par l'éducation populaire

Jouons avec les livres

Bibliographie thématique Lire et faire Lire
Sélection de livres d'artistes pour les 3-6 ans

L'hippodame

Aline Ahond. Memo, 2008.

Aline Ahond signe aux éditions MÉMo un album rafraîchissant et parfaitement maîtrisé qui évoque non sans humour le mal-être que peut générer la mode. C'est une magnifique métaphore qu'elle nous propose à travers cette histoire d'une hyppodame un peu rondouillarde totalement emballée par la mode, mais qui n'est malheureusement pas taillée pour. Elle fera une tentative, mais se sentant mal endimanchée dans ces

habits neufs dans lesquels elle se sent prisonnière, elle préférera s'en détourner. Libérée de cette pression, elle s'accepte enfin et trouve alors un homme à sa mesure.

Pleine Lune

Antoine Guillopé. Gautier-Languereau, 2010.

En forêt, par une nuit de pleine lune, les animaux sont inquiets. Comme dans un conte de randonnée, apparaissent le loup, le renard, le hibou, les cerfs, la chauve-souris, le sanglier, les lapins jusqu'aux ours du dernier acte. L'inquiétude est palpable, le récit est construit en phrases courtes, interrogatives, rythmées mais surtout la tension est portée par le jeu du noir et blanc, soutenue par le travail d'orfèvre du découpage en ombres chinoises d'Antoine Guillopé.

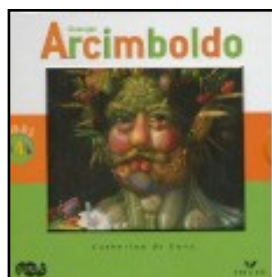
La nuit des cages

Rascal. Didier Jeunesse, 2007.

La nuit des cages se présente d'abord comme une fable moyenâgeuse. Rascal a imaginé les aventures du fils de l'ogre Morillon qui déteste la chair fraîche et (selon les dires de sa mère) est doux comme un agneau. Mais dans cette histoire, il ne fait pas bon être fils de... Grâce aux

images noir et blanc, nous sommes tout à la fois dans un théâtre d'ombres et dans un film d'animation version début de siècle (comme une lanterne magique). Simon Hureau nous donne à voir mille petits détails. On croirait la même image et pourtant elle bouge. On croirait voir un papillon, c'est un masque. On croirait un jeune enfant, c'est un oiseau mi-ange mi-démon. Une belle composition en somme pour un album très original.

Arcimboldo

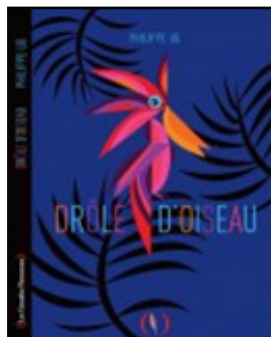
Catherine de Duve. Hatier, 2007.

Très reconnaissable par ses portraits, composés de fruit, de légumes ou d'animaux, la peinture d'Arcimboldo a depuis longtemps été utilisée comme support dans les écoles maternelles. Ici, en découvrant l'œuvre du peintre, sous la forme d'un livre animé, l'auteur propose également de découvrir les recettes de cet « alchimiste »

Drôle d'oiseaux

Philippe Ug. Les grandes personnes, 2011.

L'émotion qui saisit le lecteur – le rêveur, devrais-je préciser – à la vue de cette féerie de papier est déroutante. Comme absorbé par l'œuvre d'un grand maître, il souhaiterait arrêter le cours du temps pour savourer pleinement son privilège d'admirateur. Puis très vite naît en lui l'envie de partager largement son enthousiasme avec ceux qu'il sait susceptibles d'un tel émerveillement. Génie du livre animé français, Ug – alias Philippe Huger – déborde d'imagination. Réalisés avec des découpes, pliages et collages élaborés, ses pop-up révèlent l'inconditionnelle passion de l'artiste pour le papier, les couleurs et les mouvements. C'est un feu d'artifice aux teintes éclatantes qui jaillit de ses illustrations en volume.

Rhino des villes

Gaëtan Dorémus. Autrement jeunesse, 2010.

Autrefois, hommes et rhinocéros vivaient en totale harmonie dans les villes. Chassés par les hommes, il ne reste désormais qu'un seul rhinocéros sur terre. Et c'est ce dernier descendant en passe d'être expulsé que nous suivons dans cet album tout en photographie.

A même le sol, tantôt dissimulé sur des panneaux de signalisation, tantôt caché dans les vitrines des magasins, l'animal se fond dans le décor, prend plusieurs apparences pour un jeu de piste et de cache-cache amusant en pleine ville de Strasbourg. Tandis que le lecteur recherche sa silhouette à chaque page, le texte donne à entendre les réflexions de l'animal. Engagé dans le réinvestissement des espaces urbains et publics, Gaëtan Dorémus invite tout un chacun à plus de fantaisie et à se réappropriier l'espace public.

OOOH !

Massimiliano Tappari. Panama, 2008.

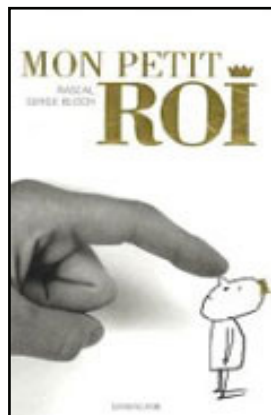
Dans ce petit album carré, un tas de photographies amusantes qui mettent en valeur les objets de notre quotidien. Pour chaque cliché, une légende décalée, à l'humour léger. Exemples. Des mannequins sont là, sans habits dans une vitrine : Tappari y voit tout de suite des « vêtements pour nudistes ». Deux boîtes aux lettres sont accolées : ça donne deux collègues au boulot, etc. Toutes ces photographies sont regroupées par thème. Ainsi

défilent des séries sur les cailloux, les panneaux de signalisation, les ombres, les nuages, les façades... Dans ce voyage artistique et poétique, les éléments naturels et les objets les plus ordinaires apparaissent comme des œuvres d'art. Une belle façon d'observer les choses qui nous entourent et une jolie réalisation à mettre entre toutes les mains.

Mon petit roi

Rascal. Sarbacane, 2009.

Sous nos yeux, prend forme un petit personnage, un petit roi, qui devient de plus en plus présent et autonome. Pour nous, lecteurs, c'est un simple personnage. Mais pour ses créateurs – Rascal et Serge Bloch - c'est un peu un enfant, leur enfant. Cet album souligne la relation très particulière et intime pouvant exister entre une œuvre et son auteur (qui puise dans ce qu'il voit et ce qui l'entoure pour imaginer et créer), ainsi que la richesse des situations et des sentiments que peuvent susciter des illustrations faites avec trois fois rien.

Couleurs

Colours, Malgozarta Gurowska. Memo, 2008.

Imagier ou livre artistique ? Sans doute les deux. « Couleurs-colors » parle des formes, des animaux et d'une petite palette de couleurs. Du blanc au noir en passant par le rose vif et le gris lumineux du graphite. L'objectif de l'artiste : surprendre le lecteur, l'inviter à deviner ce qui se trouve derrière chaque page. Pour nous aider, il y a des trous. Et derrière ces trous, qui sont comme des fenêtres de papier, il y a un oiseau, un éléphant, un écureuil ou un autre animal. Tous représentés de façon stylisée.

Une fleur, un caillou

France Alessi. Bilboquet, 2005.

Une fleur, un caillou est l'occasion d'une nouvelle collaboration entre France Alessi et Eric Battut. La collection Clin d'oeil met en relation les œuvres picturales de deux artistes, à travers le regard d'un auteur et d'un illustrateur contemporains. Les deux élus sont cette fois Henri Rousseau, dit le Douanier Rousseau, et Ferdinand Cheval, dit le Facteur Cheval. Si le premier est un

peintre autodidacte, le suivant est un facteur rural, qui a bâti son Palais idéal après avoir buté sur une pierre en faisant sa tournée. Pendant que France Alessi décrypte en quelques mots les détails-clés de leurs œuvres, Eric Battut s'approprie leur univers, en le faisant dialoguer avec ses illustrations.

600 pastilles noires

David A. Carter. Gallimard Jeunesse, 2007.

Gallimard jeunesse nous propose un nouveau livre pop up de David A. Carter qu'on ouvre toujours avec autant de bonheur. Après « Un point rouge » et « deux bleu », voici, non pas 3, mais 600 pastilles noires. Une fois encore, David A Carter revient avec d'impressionnantes créations géométriques colorées qui prennent forme sous nos yeux. Chacune de ces figures contient de une à 258 pastilles noires, soit en tout 600 points habilement dissimulés qu'on pourra s'amuser à retrouver. Un pop-up ludique pour apprendre à compter et surtout toujours d'impressionnantes constructions de papier qu'on ne se lasse pas de regarder. Du grand art.

Ramène ta fraise

Stéphane Frattini. Milan Jeunesse (coll. Ouvre l'œil) 2009.

Ce livre-devinettes propose d'abord une photo en très gros plan, du détail d'un fruit. On soulève cette photo et on découvre le fruit ainsi qu'un petit texte qui le présente de façon succincte mais toujours originale. Les fruits ne sont pas toujours évidents à deviner pour les petits mais cela permet justement d'en découvrir de nouveaux. Les photos sont très belles. Un régal.

Les lutins des arts

Chiara Carrer. La joie de Lire, 2008.

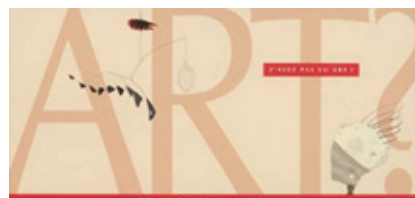
Dans cet album sans texte, l'auteur illustratrice poursuit son travail sur la couleur et les collages et recourt à plusieurs matières pour une traversée ludique au cœur des œuvres d'artistes contemporains. On pourrait presque ne pas discerner cette entrée dans l'art à la première lecture. Et pourtant l'illustratrice n'a pas manqué de placer des indices (qui parleront aux plus grands) sur les pages intérieures de couverture. L'illustratrice

lui rend hommage à travers un jeu de formes et de matières, de couleurs et de lettres qui sont autant de clins d'œil et d'indices pour évoquer ces célèbres œuvres. Ce parcours constitue un idéal terrain de jeu pour son petit personnage. Un somptueux hommage et une exploration délicieuse de l'art contemporain pour une entrée libre ou plus simplement un dialogue avec les formes, les textures et les matières.

Le grand show des petites choses

Gilbert Legrand. Sarbacane, 2010.

Les outils du quotidien, ces petites choses souvent négligées, prennent la pose et se transforment, le temps d'une photographie, en galerie de personnages. Le tire-bouchon rouillé devient oiseau exotique, le sifflet se métamorphose en petit rondouillard court sur pattes, les ciseaux font le western, la brosse à cheveux a le nez long et la scie se fait chien. À chaque page, les trouvailles étonnent et surprennent. Du rire et de l'émerveillement : ces créations incitent aussi à poser un nouveau regard sur les objets simples et habituels et à réfléchir à l'innovation artistique.

Z'avez pas vu art

Jon Scieszka. Panama, 2006.

Un petit garçon cherche son ami Art auquel il a donné rendez-vous au coin de la 5ème avenue et de la 3ème rue. La confusion entre l'art et le nom de son ami l'entraîne à une visite malgré lui

de ce grand musée. De pièce en pièce, nous plongeons alors au cœur des œuvres d'art: de Duchamp à Amedeo Modigliani, en passant par Hopper, Matisse, Dubuffet, Andy Warhol, Edward Ruscha, Panamarenko, Dorothea Lange et beaucoup d'autres. Là, tout n'est que forme

et variation : tableaux et sculptures, objets, films et architecture se répondent. Le garçon est tour à tour pris à parti par des passionnés d'art et des passants admiratifs qui commentent quelques œuvres, puis suscitent la réflexion. Car finalement la question que pose cet album est bien la recherche d'un certain Art. Lane Smith a ici choisi les plus grandes oeuvres de ce célèbre musée qui sont ici reproduites en couleurs et à travers lesquelles ces petits personnages délicieusement difformes se promènent ! Voici un beau travail d'intégration et une belle composition qui invite à s'ouvrir à l'art et - pourquoi pas ?- à aller visiter ce grand musée.

Le maître des estampes

Thierry Dedieu. Seuil Jeunesse, 2010.

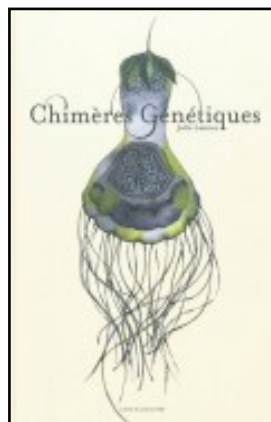
Racontée à la manière d'un conte, l'histoire est une leçon de sagesse et de simplicité. Son égale n'existerait pas forcément en occident, tant elle est imprégnée d'une philosophie zen particulière. Ce qui n'empêche pas de s'en inspirer, au contraire. Sur des pages crème à fort grammage, Thierry Dedieu met en scène un cochon et un chien vêtus de kimonos, avec une économie de couleurs et de décors très signifiante. Comme pour appuyer le travail de son personnage de l'artiste, il offre aussi au lecteur un carnet d'études final rempli d'écureuils dessinés selon des techniques très différentes. Ce beau livre de contes

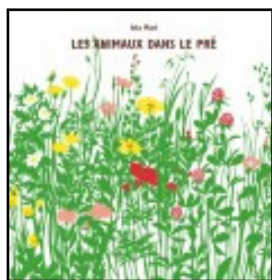
traite de l'art de l'épure, du génie laborieux, du temps qui passe, de l'œuvre en train de se faire, et, dans un clin d'oeil très moderne,... de la rémunération de l'auteur !

Les chimères génétiques

Julie Lannes. Poisson Soluble, 2011.

Produire de nouveaux organismes vivants jusqu'alors inconnus de la nature ? C'est le défi de la biotechnologie génétique qui fait naître des organismes génétiquement modifiés (OGM). Douze transgénèses sont présentées dans cet album et accompagnées d'illustrations possibles, inventées par Julie Lannes. Une fraise aux allures de poisson et qui résiste au froid, des pommes de terre luminescentes, un riz doté de gènes humains ou une pommes de terre qui tisserait de la soie telle une araignée. Voici quelques-unes des modifications présentées. Dans cet album, l'art et la science s'unissent pour créer de nouveaux genres et de nouvelles espèces, bouleversant ainsi les codes et les repères, et incitant à rêver.

Les animaux dans le pré

Iela Mari. Ecole des loisirs, 2011.

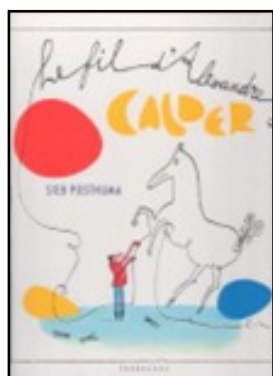
Ce livre est sans paroles mais il n'est pas muet. Ce livre n'a pas de texte mais il n'a pas rien à dire. Ce livre n'a que quatre couleurs mais il est tout en nuances. Ce livre est plein d'animaux, de bestioles et de fleurs, et plein de liberté. Quand on est au coeur de la nature, le nez dans les herbes, à la hauteur des bêtes, on n'a pas besoin de mots. On se concentre. On respecte les distances. On observe. On compare. Par l'auteur du

mythique Les aventures d'une petite bulle rouge, un petit traité silencieux de bonheur dans le pré.

Les hommes n'en font qu'à leur tête

François David. Sarbacane, 2011.

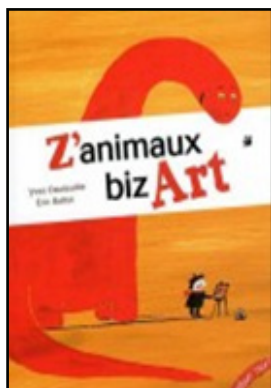
François David aime les mots, aime jouer avec les mots. Tel un orfèvre, il les cisèle délicatement, sans une once d'ostentation. Olivier Thiébaud aime les objets, les accumulations, les petits trésors que l'on entasse dans des boîtes qui deviennent vieilles, les tiroirs secrets, les mises en boîte et la poésie. Il n'est donc pas étonnant que François David et Olivier Thiébaud se rencontrent et travaillent ensemble. Dans cet album paru aux éditions Sarbacane, ils nous proposent seize têtes d'homme mises en boîte, seize têtes de profil, faites de terre ou de fer, de légumes ou de boutons, de coton ou de boulons, accompagnées de seize poèmes légers ou graves, drôles ou mélancoliques, toujours aériens et fluides.

Le fil d'Alexandre Calder

Sieb Posthuma. Sarbacane, 2013.

Voilà une mise en scène parfaite pour ce magnifique album qui retrace la vie d'Alexandre Calder. Alexandre, personnage juste esquissé, se promène de page en page avec son fil qu'il emploie comme un crayon. On dirait qu'il gribouille mais en fait il donne naissance à des sculptures toutes plus magiques les unes que les autres. Au fil des pages, des formes oblongues des 4 couleurs employées par Calder s'installent sur le papier autour des créations en fil de fer pour donner vie, en fin de livre, aux célèbres mobiles que l'on connaît.

Z'animaux BizArt

Yves Dauteuille. Elan Vert, 2011.

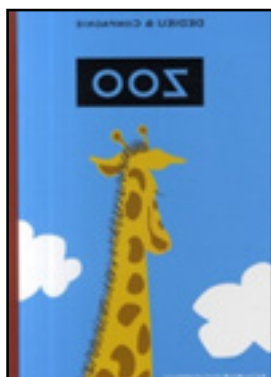
Yves Dauteuille et Eric Battut entraînent les enfants dans un jeu de lecture et d'interprétation d'œuvres plastiques qui tracent une sorte de panorama de l'art occidental depuis les peintures rupestres jusqu'aux œuvres du début du XXe siècle. Ils introduisent un dialogue entre un animal antagoniste inventé et un animal du tableau. En position de spectateur, l'animal moderne, ironique, commente et interpelle les personnages de l'œuvre. C'est ainsi que la pie de Claude Monet tente d'arrêter les cigognes qui migrent ou qu'un escargot se moque du rhinocéros de Dürer. Chaque double page présente le tableau d'origine

intégré dans l'illustration d'Eric Battut qui respecte les traits essentiels de l'œuvre (couleurs, forme, mouvement). Quelques dialogues rimés inégaux ne masquent pas l'humour ni l'impertinence. Une façon amusante de faire vivre les œuvres.

Dans le mystère des animaux sauvages

Seb Orsini. Actes Sud, 2011.

Quand ils en ont l'occasion, les illustrateurs mettent tout leur talent dans la création d'abécédaires artistiques. La preuve avec ce magnifique ouvrage signé Sébastien Orsini. Ses linogravures - technique de gravure en relief sur linoléum - nous font pénétrer dans un univers animalier, fantastique, fascinant, interpellant, parfois sombre et inquiétant : on tremble en face d'un jaguar aux yeux jaunes menaçants et l'on se rassure avec le kakatoès au port altier.

Zoo

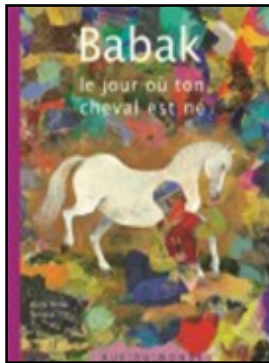
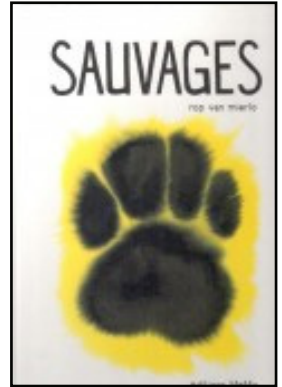
Dedieu. Gallimard Jeunesse, 2009.

La visite du zoo c'est amusant... mais c'est un peu trop traditionnel. Pourquoi ne pas inverser les rôles, partager le regard des animaux et peut être même découvrir l'animal qui sommeille en vous.... Cet album nous propose une image différente de nous-même sur un ton humoristique qui nous rappellera finalement que nous descendons bien du primate !

Sauvages

Rop Van Mirelo. Memo, 2012.

Qui n'a jamais cherché à voir des formes au sein des taches ou des nuages ? Ici, ce sont un peu plus que des taches de couleurs aléatoires qui sont tombées sur les pages : l'illustrateur Rop Van Mierlo a su jouer avec les textures et les teintes pour faire naître devant les yeux du lecteur l'illusion du hasard et du flou, au creux duquel se niche l'apparence d'un animal à trouver. Une ondulation verte et une langue rouge, c'est sans aucun doute le serpent qui surgit sur la double page. A la suivante, les couleurs vives du feu font apparaître soudainement le rugissement du lion tandis que la douceur du cerf fait son entrée à sa suite. Lapin, perroquet, cochon : le jeune lecteur peut s'amuser à chercher quel est le nom de l'animal représenté et chacun, petit ou grand, ne peut qu'être émerveillé devant le talent qu'a eu l'illustrateur à savoir précisément jouer avec son pinceau.

Babak, le jour où ton cheval est né

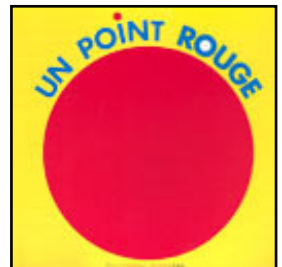
Alain Serres. Rue du Monde, 2012.

Un bel album sur la vie, les voies mystérieuses de la création et sur la famille. Babak, c'est aussi celui qui est différent des villageois, qui poursuit son chemin tranquillement, sans se soucier des autres. Au fil des pages, la scène finale se construit, au même rythme que le tableau peint par Babak. Comme dans les toiles de Bruegel l'ancien, la vie rurale se déploie sous nos yeux. Ici, ce sont les jeux de transparence, les papiers imprimés, découpés, collés puis peints par Vanessa Hié, qui nous offrent un joyeux spectacle, plein de détails amusants dans les maisons, les arbres, sur les toits et les chemins au milieu des collines éclairées par un soleil bien rond et bien lumineux.

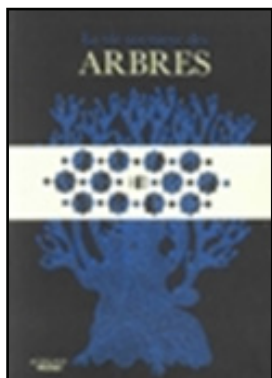
Un point rouge

David A. Carter. Gallimard Jeunesse, 2005.

David A. Carter nous donne à voir un brillant livre animé, entre formes géométriques et abstraction. Une boîte, trois couronnes, cinq objets ondulants ou sept bulles bleues, voici tout d'abord un livre à compter. Mais ce beau volume recèle une énigme : à chaque double page un petit point rouge s'est im-

miscé. Au lecteur de la retrouver, parmi des structures de papier plus étonnantes les unes que les autres. Jaunes, bleus, rouges, on croise ici des pompons de papiers, des serpentins et d'autres formes étonnantes qui se laissent dépliées avec une facilité déconcertante. Un livre magique, des géométries magnifiques, pour un album surprise à partager.

La vie nocturne des arbres

Bhajju Shyam. Actes Sud Junior, 2013.

Ce somptueux livre d'art nous propose de découvrir trois des plus grands artistes vivants issus de la tradition gond à travers leur vision des arbres. Pour cette tribu du centre de l'Inde, l'arbre est au cœur de la vie. Le jour, il apporte aux hommes l'ombre, l'abri et la nourriture. Mais la nuit, une fois ses visiteurs repartis, les esprits des arbres se dévoilent. Ce sont ces esprits lumineux qui envoûtent les pages de *La Vie nocturne des arbres*. Entièrement fabriqué à la main, cet ouvrage - au tirage limité et dont chaque exemplaire est numéroté - reproduit en sérigraphie des œuvres originales d'artistes Gond (centre de l'Inde). Un véritable hymne aux arbres où chaque image s'accompagne d'un texte qui emmènera les lecteurs - petits et grands - dans le riche univers imaginaire et mythique de cette tribu de la forêt.

Monsieur 2D,

Bruno Heitz. Rouergue, 2012.

"Je ne suis qu'en deux dimensions ; rien qu'un pauvre 2D." Assis sur son banc la mine déconfite, Monsieur 2D se prend la tête et rêve de 3D. Trêve de tristesse, il se glisse dans un livre pop-up trouvé par hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque et qui l'emmène en haut de la tour d'un château. Point de repos pour notre héros qui tombe à l'eau ! Avec cette histoire originale, (de par sa forme et son fond), poétique et truffée de jeux de mots, Bruno Heitz nous enchante une fois de plus ! On ne peut s'empêcher de tirer un parallèle avec Monsieur Hulot de Tati en regardant ce Monsieur 2D chapeauté, à la silhouette blanche, qui évolue dans différents univers. Écrit, découpé et photographié en noir et blanc par l'auteur, cet album aux allures de théâtre d'ombres intrigue, questionne et... fait rire!

Cherche la petite bête

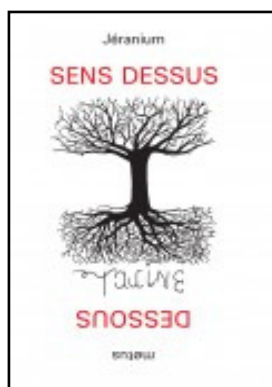
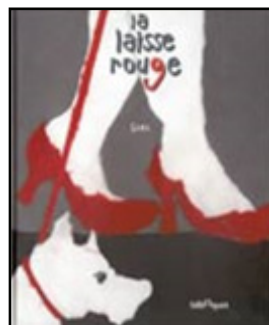
Delphine Chedru. Naïve, 2008.

Tableaux très colorés, ambiance psychédélique. L'album propose en prime un jeu d'observation où il faut dénicher dans l'image des vers de terre footballeur, un escargot ahuri, un phasme funambule... A travers le jeu, c'est tout une histoire qui se raconte, impliquant le lecteur qui, dès 3 ans, devrait apprécier ce moment de plaisir esthétique et ludique.

La laisse rouge

Sara. Bilboquet, 2005.

Dans cet album sans paroles, un chien se promène avec sa maîtresse aux talons aiguilles rouges. La laisse aussi est rouge. Dans la pagaille de la circulation citadine, le chien se dégage de son collier. Il trouve refuge dans un parc, où il rencontre un petit garçon perdu. Le tirant par l'écharpe, le chien ramène l'enfant à sa mère, et repart avec eux, un gros nœud rouge autour du cou. Sara reste fidèle à son style bien à elle, fait de papiers déchirés et de jeux de couleurs sur fond sombre. Malgré l'absence de texte, le dynamisme du récit est fulgurant, grâce à des jeux de premier et d'arrière-plan. Une poésie toute en silence, qui en dit bien plus que les mots.

Sens dessus dessous

Jéraniem. Motus, 2009.

Les éditions Motus ont l'art de nous étonner. Avec ce petit livret blanc, graphisme au trait noir, les dessins et les mots ont l'air de ce qu'ils sont et, tête-bêche, prennent une autre signification (ambigrammes). La girafe se transforme par exemple en peigne, la caméra en voiture. Le lecteur, tout en applaudissant la performance, passera un bon moment à décrypter les double-sens.

Directeur de la publication : Christian Dalbies

Coordination : service Culture et éducation de la Ligue de l'enseignement - Fédération AIL des Bouches-du-Rhône

Conception et réalisation : Samira Zidane

Document issu en partie du site Internet www.ricochet-jeunes.org, les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

JOUONS AVEC LES LIVRES

SÉLECTION DE LIVRES D'ARTISTES
POUR LES 3-6 ANS

Ligue de l'enseignement
Union régionale des Fédérations des Oeuvres Laïques

192, rue Horace Bertin
13005 Marseille
urfolpaca@laligue13.org

www.laliguepaca.org

**PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR**

la ligue de
l'enseignement

un avenir par l'éducation populaire