

Ambulo pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains

Centre d'art contemporain d'intérêt national

A M
B U
L O

musée
GASSENDI

Lucioles. L'art de l'enfance

Lire et jouer avec Les Trois Ourses dans la collection du Centre national des arts plastiques (Cnap)

Exposition

Du 05/07/2024 au 25/02/2025

Vernissage

vendredi 5 juillet - 17h30

Suivi à 19h du vernissage d'Apian, Abelhat au Cairn

Navettes gratuites entre le musée Gassendi et le Cairn

Artistes : Ianna Andréadis, Marion Bataille, Mauro Bellei, Remy Charlip, Paul Cox, Louise-Marie Cumont, Sophie Curtil, Milos Cvach, Sonia Delaunay, Dobroslav Foll, Keith Godard, Tana Hoban, Coline Irwin, Elisabeth Ivanovsky, Ronald King, Katsumi Komagata, Vladimir Lebedev, El Lissitzky, Julien Magnani, Enzo Mari, Fanette Mellier, Bruno Munari, Kazumasa Nagai, Nathalie Parain, Alexandre Rodtchenko, Kurt Schwitters, Kate Steinitz, Théo Van Doesburg, Luigi Veronesi, etc.

Commissariat : Sandra Cattini, conservatrice en chef, directrice du musée Gassendi et Fabienne Grasser-Fulchéri, directrice de l'eac.

Scénographie : David des Moutis

Graphisme: Traduttore, traditore

Lucioles. L'art de l'enfance

Lire et jouer avec Les Trois Ourses
dans la collection du Cnap

5 juillet 2024 - 25 février 2025

Vernissage le vendredi 5 juillet à 17h30

Les artistes et designers de Lucioles mettent en lumière le lien intime qui peut se nouer entre le jeu et l'apprentissage et, plus profondément encore, comment l'imagination, mère de l'invention, peut être une clé pour comprendre des phénomènes complexes.

À partir d'une sélection issue du fonds des Trois Ourses qui dialogue naturellement avec d'autres œuvres de la collection design du Cnap, le parcours de l'exposition présente un choix d'œuvres et de livres destinés aux enfants, mais dont l'acuité et l'intelligence s'adressent à tous.

Part souvent négligée de l'art, l'Art de l'enfance s'écrit ici avec une majuscule et ce sont des artistes et des designers de premier plan qui s'y consacrent et l'ont parfois mis au cœur de leur pratique, tels que les avant-gardes russes dès les années 20 (Lebedev, Lissitzky ou Rodtchenko) puis, après la Seconde Guerre mondiale, des acteurs du Mouvement de l'art concret italien ou dans sa filiation (Bruno Munari, Luigi Veronesi et Enzo Mari), ainsi que d'autres figures historiques (Charlip, Delaunay, Foll, Hoban, Schwitters, Steinitz, Van Doesburg) et des auteurs contemporains (Andréadis, Bellei, Cumont, Cvach, King, Irwin, etc.). C'est notamment en s'appuyant sur le travail fondateur de l'artiste et designer Bruno Munari qui a porté une attention particulière aux enfants et à la pédagogie de l'art que l'association Les Trois Ourses (1988-2018) a eu pour objet principal l'éducation du regard des enfants en mettant le livre au centre de sa réflexion. Aussi, l'exposition se structure-t-elle autour de certaines des expérimentations de Munari, parmi lesquelles ses *Prelibri* (1980) ou prélivres qui invitent le tout petit à se familiariser avec le livre par sa manipulation ; son *Libro Letto* (1993), livre-lit ou livre-lu, entre les pages duquel l'enfant peut littéralement s'enfouir et s'endormir ou encore ses jeux tel, notamment, le pionnier *Images projetées* (1959-1973) où chacun compose ses propres diapositives, chacun compose ses propres diapositives, tels de petits tableaux abstraits,

en combinant et superposant à sa guise les différents matériaux proposés.

Toutes les possibilités du graphisme sont mobilisées : des jeux de plis, de plans, voire de volumes (Rodchenko, Bataille, Cox, Komagata, etc.) ; le bruissement des matières dont sont faites les pages (Munari, Curtil, Godard, etc.) ; le façonnage qui met en valeur le caractère cyclique de phénomènes à travers des ouvrages qui n'ont plus ni début ni fin et sont reliés par un simple anneau (Mari, Cvach, Cox, Komagata, etc.) ou les plis en accordéon d'un leporello qui deviennent à chaque fois le point de bascule d'une balançoire (Mari) ; ou encore les passages sérigraphiques dont chacun suit la révolution de la lune quartier par quartier (Mellier).

Par-delà les mots et parfois même en s'en passant, le livre ouvre des espaces sensibles par sa composition (couleur, typographie et dessin), ainsi que par l'exploration des propriétés du papier (sa texture, son grammage, les percées qu'offrent découpes et transparences dans leur superposition, etc.) et invite à prendre conscience de la matérialité de ce support qui devient un espace d'invention et de création artistique.

La scénographie conçue par le designer David des Moutis met en valeur ces œuvres fragiles (principalement des livres et des œuvres sur papier) et nous aide à mieux les voir.

musée
GASSENDI

A M
U
B L O

PARCOURS DE L'EXPOSITION

Apprendre et jouer

L'exposition s'ouvre avec des œuvres qui font appel à tous les ressorts de l'imaginaire et du sensible pour apprendre à apprendre, apprendre à regarder comme on apprend à lire.

Loin d'être anodins, les petits pas de côté que proposent les artistes face aux usages et aux normes accompagnent les enfants dans leur propre cheminement. Témoignage du lien entre le jeu et l'apprentissage, il est question de faire la découverte du monde et du langage par l'intermédiaire du livre. Différentes typologies y contribuent et sont exposées, du livre à compter, à l'imagier, en passant par l'abécédaire ou le bestiaire.

Dessiner et jouer encore

L'exposition est entourée de la série d'affiches *Dans la lune* de Fanette Mellier qui, telle une frise, dévoile la lueur de la lune qui croît, puis décroît, et éclaire toute l'exposition.

Au pied de ce cycle lunaire et des méandres de la rivière d'Andy Goldsworthy, se déploient d'autres lignes serpentine. Le jeu *Line* de Katsumi Komagata, dont les coussins sont traversés d'une ligne noire, permet aux enfants de tracer un labyrinthe et de jouer avec les formes et les couleurs.

Se faufilant de la page au mur et du mur au sol, dans cette partie de l'exposition, la ligne s'émancipe, tel un personnage dont on suivrait les aventures, comme à travers les saynètes abstraites de Milos Cvach (*Course poursuite*).

La succession des pages et de leurs plis offrent à chaque fois une nouvelle séquence visuelle dont le fil narratif pourrait se passer de mot et de figuration, et où forme et dessin ont la part belle (*Plis et plans* de Katsumi Komagata, *Noir et rouge* de Louise-Marie Cumont et *Presque rien n'importe quoi* de Milos Cvach). Au mouvement de la ligne peuvent répondre les mouvements du corps du jeune lecteur ou du joueur. Expérience physique et voyage imaginaire, en remontant le fil

du dessin, les enfants font l'expérience concrète du travail plastique déployé par les artistes.

Jouer, imaginer, inventer

Comme savent si bien le faire les enfants, les artistes posent à travers leurs œuvres des questions simples appelant des réponses parfois complexes. Comment expliquer l'infini ? La création de la vie ? L'espace et le temps ? L'attention portée à l'objet livre et à toutes ses composantes graphiques et matérielles peut rendre sensibles ces notions abstraites et incarner visuellement les réponses à ces questionnements. Les formes, couleurs, textures mais aussi le format même des ouvrages peuvent perturber la linéarité du récit : un simple anneau épouse une boucle temporelle (Cox, Cvach, etc.) ou des feuilles libres retenues par une pince restent à agencer (Munari), etc.

Ces choix graphiques permettent de susciter l'imagination et de nourrir la créativité de l'enfant. En invitant à piocher dans cette boîte à outils visuels et à se projeter dans les bribes de scénarios esquissés, on peut composer ses propres images, inventer ses propres histoires.

Qu'il s'agisse des photographies de sols de Tana Hoban (dessinant des compositions abstraites qui invitent à y reconnaître des formes et des figures, comme lorsque l'on regarde les nuages) ou des jeux de Bruno Munari et Enzo Mari (où il s'agit d'assembler les éléments et d'inventer ses propres histoires) le livre est considéré comme un espace de liberté, d'invention et d'émancipation.

L'imaginaire sollicité pour inventer des histoires l'est aussi pour comprendre des événements abstraits et, par exemple, percevoir l'invisible. Guidés par les artistes, les enfants sont amenés dans un même mouvement à décomposer et à recomposer aussi bien de petites histoires que des phénomènes naturels, tels que la rotation de la lune, la naissance d'une feuille, celle d'un enfant, etc.

LES ARTISTES ET LES OEUVRES DE L'EXPOSITION

Ianna ANDRÉADIS

1960, Grèce

– vit et travaille en France

Peintre et photographe née à Athènes en 1960, Ianna Andréadis a étudié à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Profondément inspiré par ses voyages, son travail se fait le reflet d'une curiosité tant temporelle – Le Bestiaire de la préhistoire – que géographique – ouvrages en tissus africain –. Photographie, textile, lithographie, peinture, la pratique plurielle de l'artiste rejoint ses centres d'intérêt cosmopolites. L'un des traits caractéristiques du travail sur les livres en tissu de Ianna Andréadis est de prélever des matières sélectionnées pour leurs motifs (s'agissant des tissus wax qu'elle assemble en imagiers, livres à compter, bestiaires, etc.), ou pour leurs couleurs, qu'elle fait vibrer d'une page à l'autre comme dans son Livre des couleurs.

***Le livre à compter*, 2002**

Livre en tissu (wax) intérieur en mousse, réalisé à la main. 1/18

***Dis voir !*, 1998**

Livre en tissu (wax) intérieur mousse, réalisé à la main. 6/20

Ianna Andréadis conçoit des imagiers, livres à compter et bestiaires en collectant des morceaux de tissus africains. Stimulant autant la vue que le toucher, ces livres à la fois didactiques et ludiques font voyager l'imagination.

***Le bestiaire de la préhistoire*, 1998**

28 lithographies. Editeur : Les Trois Ourses, Paris (France) - 85/110

Par un trait tout à la fois libre et travaillé, Ianna Andréadis a « essayé de retrouver le geste si précis des hommes de la préhistoire... » (IA). Ainsi, en s'appuyant sur le procédé de la lithographie, elle restitue la sensation du trait sur la pierre.

***Le petit livre des couleurs*, 1997**

Livre en tissu (coton) réalisé à la main. 10/50

Marion BATAILLE

1963, France

– vit et travaille en France

Se définissant elle-même comme « auteur de livres pour les enfants, graphiste, illustratrice et ingénieure papier », Marion Bataille souligne ainsi les ingrédients qui se mêlent dans son travail. Ses ouvrages témoignent de sa sensibilité à la forme et à la matière : pop-up, bruissement des pages, renouvellement du tracé des lettres, etc. Articulant art et pédagogie, ils invitent à l'apprentissage par la manipulation et l'étonnement. Jouissant d'une importante reconnaissance en France comme à l'étranger, Marion Bataille a collaboré avec de nombreuses maisons d'éditions et revues. Son abécédaire, *ABC3D*, largement diffusé en France par Albin Michel avant de connaître un succès international, succède à *Op-Up*, première version de ce pop fabriqué par l'auteur en 30 exemplaires, et distribué par Les Trois Ourses.

***Op-Up*, 2006**

Livre pop-up de 18 double-pages, sérigraphie sur papier, calque, miroir, vinyle. 1/30

Mauro BELLEI

1959, Italie

– vit et travaille en Italie

Architecte de formation, décorateur au théâtre et auteur, Mauro Bellei s'est employé à développer une approche donnant « vie » aux objets et aux architectures via les interactions qu'ils nouent avec ceux qui les utilisent. Ce sens de l'espace et du jeu se retrouve dans ses ouvrages qui interrogent les mécanismes de la création et de l'imagination. Livres photographiques, kits pédagogiques, livres-jeux, chacun de ses travaux invite à la surprise et à l'émerveillement.

***Cent mille petits points*, 2012**

Leporello, impression, percements au laser sur papier 200g. Editeur Les Trois Ourses, Paris (France), Typografia Innerio, Bologne (Italie). 27 / 30

Dentelle de papier produite grâce au percement au laser du papier, les délicates compositions de Cent mille petits points s'animent sous la pression des doigts et reflètent des jeux d'ombres et de lumières que dessinent les mouvements du papier.

Guarda che sassi

***(Regarde ces pierres)*, 2015**

Leporello en papier cartonné 200g, avec collage en feutre et photographies. Editeurs Arts & Crafts, Italie (Mantova) et Muty, Castiglione delle Stiviere (Italie). 26/99

Remy CHARLIP

1929 – 2012, États-Unis

S'il reste principalement connu pour son travail de chorégraphe et de danseur, Remy Charlip est un artiste américain aux multiples talents, également réalisateur, musicien, professeur, auteur et illustrateur, notamment de littérature pour enfants. Impliqué dans l'aventure du Black Mountain College et collaborant avec de nombreux artistes de l'avant-garde comme Merce Cunningham, John Cage et Robert Rauchenberg, Remy Charlip participe pleinement de la vitalité de la scène américaine des années 50 et 60. Outre ses propres créations, telle *Reading dance*, il a également pu illustrer de grands auteurs pour la jeunesse comme Margaret Wise Brown et Ruth Krauss. Mêlant son sens du rythme et de l'espace à ses ouvrages, dont les pages se feuilletent en un joyeux mouvement. Ainsi, auteur de 35 livres pour enfants et adultes, Charlip use de jeux de mots, d'énigmes et de comptines, jouant sans cesse sur le rythme et sur les notions de déplacements du corps.

***Reading Dance*, 2004–2011**

Leporello. Editeur Minimondi

Suscité par les Trois Ourses, ce livre en

accordéon se lit comme une partition, une danse dans un fauteuil. Ce leporello renouvelle le rapport entre livre, corps et espace. Remy Charlip invite à une expérience sensible du temps de lecture, mêlant son sens du rythme et de l'espace à ses ouvrages qui intègrent pleinement le mouvement de la page elle-même.

Paul COX

1959, France

– vit et travaille en France

Diplômé en histoire de l'art et littérature, Paul Cox se détourne vite de l'enseignement pour s'orienter vers une pratique artistique pluridisciplinaire. Graphiste et illustrateur autodidacte en art, il est tour à tour peintre, auteur de livre pour enfants, décorateur et costumier, éditeur de jeux. Comptant parmi les auteurs majeurs de son époque, proluxe et curieux, Paul Cox récolte au fil de ses expériences matériaux et idées qu'il explore par la suite dans ses créations, produisant ainsi une oeuvre éclectique et ludique. Inspiré par les constructivistes et autres avant-gardes « qui faisaient de l'art à côté », ses oeuvres en portent la marque et ouvrent aux lecteurs-joueurs de nombreuses portes pour renouveler leur rapport au livre.

***Le livre le plus long (quadrichronie)*, 2002**

Livre sérigraphie sur papier, reliure spirale. Editeur Les Trois Ourses, Paris (France)

Pensé comme un hommage à Bruno Munari, ces quatre images ont été par la suite réunies par Les Trois Ourses pour former ce petit livre de quatre pages qui tournent autour d'une spirale : le temps d'une histoire longue comme la vie, du soleil levant au soleil couchant et tous les jours on recommence.

***Petites Folies*, 2007**

Classeur de 222 planches. Editeur T&T. 27/40

Derrière les 222 planches que réunit ce classeur, se cachent autant de petites architectures auxquelles donner forme. Les

feuilletés présentent des patrons qui une fois découpés et pliés deviennent des volumes. Comme un clin d'oeil aux folies architecturales construites au XVIIIe siècle par les élites fortunées, Paul Cox laisse s'exprimer toute sa fantaisie en déclinant ces minuscules modèles de papier. Les maquettes peuvent alors s'accumuler formant une nouvelle skyline qui nous amène à repenser le passage de la surface de la page au volume.

***La lecture, ce besoin*, 1999**

Lithographies originales accompagnées de 69 textes originaux. Editeur Atelier Franck Bordas, Paris (France). 17/110

Cet ouvrage sous forme de classeur réuni des feuilles présentant une illustration au recto et un texte au verso sans pagination. À travers ces combinaisons aléatoires du texte et de l'image, les récits se font et se défont.

Louise-Marie CUMONT

1957, France

– vit et travaille en France

D'abord formée à la sculpture et à la mosaïque aux Beaux-Arts de Paris et à Carrare, Louise-Marie Cumont se tourne à la naissance de son fils vers les arts textiles. Elle confectionne alors ses premiers livres en tissu, chaque pièce étant le fruit d'un travail soigneux d'assemblage de matériaux sélectionnés pour leur toucher et leur fini. Récits sans mots, ses ouvrages explorent avec sensibilité situations du quotidien et grandes questions de l'existence par des formes géométriques simples, tissant un langage universel avec les lecteurs.

***L'Homme au carré*, 1998**

Livre en tissu réalisé à la main. 38/99

***CHUT !*, 2013**

Livre en sérigraphie sur papier, relié à la main. Editeur Les Trois Ourses, Paris (France). 65/100

Dans *CHUT !* venant des bords de la couverture, une écuyère et un cheval se font face. La rencontre a lieu, le spectacle peut commencer.

Elle prend appui sur son encolure et s'élève dans une figure acrobatique, tournant autour d'elle-même, rebondissant sur sa tête pour s'envoler à nouveau, tel un flip-book qui prendrait tout son temps.

***Noir et rouge*, 2000**

6 pages en tissu fait main du livre *Noir et Rouge*. Epreuve d'artiste

Dans ces pages extraites du livre en tissus *Noir et Rouge*, Louise-Marie Cumont met en scène des figures géométriques qui se mêlent sur un fond noir. Comme un arrêt sur image, elles rendent compte du travail minutieux et sensible de l'artiste, qui décompose et recompose des formes.

***Larmes*, 2004**

Livre en tissu réalisé à la main. Epreuve d'artiste
Réalisé en tissu de camouflage d'où émergent de douloureuses figures en pleurs, sans un mot, *Larmes* raconte l'indicible et l'absurdité des guerres. L'expressivité des silhouettes prises dans ce qui ressemble à des scènes de batailles ou de deuil porte un point de vue sensible.

***De 1 à 10*, 2012**

Livre en tissu réalisé à la main. 6/45

Sophie CURTIL

1949, France

– vit et travaille en France

Peintre et graveur, Sophie Curtil a aussi largement oeuvré au développement de nouvelles formes de médiation artistique en travaillant dès la création à l'atelier des enfants du Centre Pompidou. Elle y crée la collection de livres *L'Art en jeu*. Elle conçoit la collection *Kitadi* sur l'art africain avec le musée Dapper à Paris. Elle imagine aussi la série des Livres artistiques tactiles, composée de livres à découvrir du bout des doigts ouvrant une porte sur l'art aux enfants mal-voyants et non-voyants.

Ali ou Léo ?, 2002

Editeur Les Doigts Qui Rêvent, Talant (France), Les Trois Ourses, Paris (France)

Inspiré du *Sac prodigieux*, conte des *Mille et Une nuits*, *Ali ou Léo ?* invite à découvrir les empreintes d'objets contenues dans un sac que se disputent les deux protagonistes rivalisant d'imagination pour deviner ce qui se cache à l'intérieur.

Des petits clous de rien du tout, 2007

Livre avec jaquette à l'américaine perforée, impression couleur. Editeur Les Trois Ourses, Paris (France)

Des couleurs pulvérisées sur un objet de rien du tout : une poignée de vieux clous. Qu'évoquent ces empreintes ? Ce livre a été maqueté par Katsumi Komagata.

Milos CVACH

1945, Tchécoslovaquie
– vit et travaille en France

Milos Cvach étudie la sculpture et la peinture à Brno et à Prague, avant de s'installer à Paris en 1973, où il parfait sa formation. Sa pratique met en question « ce qui préoccupe le plus [l'artiste] à savoir la relation entre l'instant et la durée ».

Course-poursuite, 1996

Sérigraphie sur vélin d'arches 6/10

Influencé par sa pratique de la sculpture, le travail de Milos Cvach est innervé par un souci de l'espace qui se reflète dans les livres d'artiste qu'il conçoit. Les formes s'échappent des limites posées par le bord de la page, déjouant les habitudes, ouvrant au regard et à la manipulation un autre chemin. Dans *Course-poursuite*, le livre s'appréhende comme une course folle entre une boule et une ligne dans l'espace de la feuille pliée.

Presque rien et n'importe quoi, 2002

Editeur Les Trois Ourses, Paris (France)

Ensemble de cartes-devinettes sur lesquelles le trait rapide et abstrait s'avère bien moins abstrait dès lors qu'on lui donne un titre.

Evocateur, il glisse et se réinvente, réalisant le souhait de l'auteur : « ... et si ce livre arrivait à démontrer que presque rien n'est pas rien et que n'importe quoi est toujours quelque chose... que des lignes tracées sur une page peuvent être sûres, énergiques, fines ou épaisses mais sont toujours vivantes... et que peu importe enfin si elles suggèrent une lune, un escargot, un gribouillis ou... n'importe quoi ? »

Dans tous les sens, 2007

Livre en gouache appliquée au pochoir sur carton gris découpé au cutter, relié par deux anneaux métalliques. 50/50

Livre-sculpture, héritier des livres illisibles de Bruno Munari. On peut le prendre dans n'importe quel sens et comparer les formes découpées et les formes peintes.

Sonia DELAUNAY

(Sarah Sophie Stern Terk)
1885, Ukraine – 1979, France

Sonia Delaunay et l'éditeur et commissaire d'exposition, Jacques Damase ont collaboré pendant les quinze dernières années de la vie de l'artiste. S'occupant alors de l'oeuvre de Sonia Delaunay, Jacques Damase est à l'origine d'albums, monographies, éditions de gravures et de lithographies retraçant l'ensemble de sa carrière. Parmi les ouvrages alors produits compte un abécdaire, édité en 1970 par Emme Edizioni, témoignant des recherches autour de la couleur pure et du mouvement menées par l'artiste dans son oeuvre.

Sonia DELAUNAY et Jacques DAMASE

L'Alphabet, 1969

Cet abécdaire, composé à quatre mains, met en scène chaque lettre de l'alphabet illustrée à la gouache par Sonia Delaunay et mise en mots par des comptines de Jacques Damase. La lithographie rend la vibration colorée de la gouache à travers l'utilisation de la couleur pure et du mouvement en tant que tels. Cet alphabet singulier, fait correspondre au fil des pages construction colorée de la lettre et comptines.

Dobroslav FOLL

1922, Tchécoslovaquie

– 1981, République Tchèque

Dobroslav Foll suit des études à l'Ecole des Arts Appliqués de Prague et devient directeur artistique dans plusieurs maisons d'édition avant de se consacrer à sa pratique d'auteur. Peintre, graphiste, sculpteur et illustrateur, sa création s'exerce dans plusieurs domaines. Il produit des livres pour enfants, affiches de films, peintures et mobiles. Membre fondateur du groupe Radar, il participe avec l'humour et la fantaisie qui le caractérise au renouveau de l'art tchèque d'après-guerre.

***Ceci ou cela ?*, 1964/2010**

Livre de 16 pages avec insertion dans le rabat d'une trame « cinématique ». Editeur Les Trois Ourses, Paris (France) et Editeur Jaimimage (édition coréenne)

La superposition d'une trame sur une image permet de révéler qu'une cigogne cache une paire de ciseaux, un livre un papillon, une poire une ampoule etc. L'effet de surprise et le trouble visuel du système cinématique de Dobroslav Foll joue de l'analogie formelle de deux objets.

Keith GODARD

1938, Royaume-Uni – 2020, États-Unis

Formé au Royaume-Uni puis aux États-Unis, Keith Godard est un designer graphique proche du mouvement Fluxus dont le travail est abrité par les archives nationales de Washington. Fondant le Studioworks en 1986, il se spécialise dans la scénographie d'exposition, la signalétique et l'art public. En parallèle, il publie ses propres livres aux éditions Works, revisitant le livre par les sens il propose une nouvelle appréhension, qu'il s'agisse d'un livre qui colle et doit être déchiré avec *Glue-Glue* ou d'un autre qui fait du bruit tel que *Sounds*, ouvrage aux pages bavardes.

***Sounds*, 1972 / 1992**

Editeur StudioWorks, New York (États-Unis)

Sounds est un livre qui fait du bruit. Les différents

papiers déploient leur musicalité lorsque l'on en tourne les pages.

Tana HOBAN

1917, États-Unis – 2006, France

Photographe d'abord connue pour ses portraits d'enfants, Tana Hoban est exposée au Musée d'Art Moderne à New York – « Photography (6 Women Photographers) », en 1949 et « The Family of Man », en 1955 – et collabore avec des journaux tels que Vogue ou Time. Puis, à partir de 1970, elle se tourne vers l'édition.

***Traces d'ancêtres perdus*, 1994–1995**

Extraits de 9 épreuves argentiques de la série Photographies originales qui ont menées à la création de l'ouvrage du même nom édité par les Trois Ourses, cette série invite à poser un oeil neuf sur notre environnement quotidien. Tout trajet devient alors l'occasion d'imaginer de nouvelles histoires en observant le sol comme lorsqu'on regarde les nuages. Selon ses propres mots : « Bien que ces photographies soient une partie du sol – pierre, aggloméré et marbre –, dans mon esprit, je n'ai pas réellement photographié le sol mais quelque part dans l'espace entre le sol et mes yeux, en espérant saisir l'énergie et l'esprit du passé. Chacun peut faire sa propre interprétation de ce qu'il trouve dans mes images, quelque chose de moi et quelque chose du temps passé. »

***Look Again*, 1971**

Livre. Editeur : Macmillan Publishers, New York (Etats-Unis)

Coline IRWIN

1983, France

– vit et travaille en France

En parallèle de sa pratique artistique d'auteur-photographe, Coline Irwin obtient en 2011 le diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants, formalisant ainsi sa double fonction d'artiste-éducatrice.

Volume, 2015

Pages en bois de chataignier perforé (découpe et gravure laser) miroir incrusté et reliure en toile adhésive. 1/20

Inspirée par l'éducation Montessori et l'approche pédagogique Reggio Emilia, elle fonde avec Selena Rook Mc Mahan l'association Peekaboo! qui développe des ateliers créatifs pour « inventer, construire et jouer ». Ses ouvrages conjuguent à la fois son sens de la pédagogie et sa démarche d'artiste pour constituer comme elle le propose elle-même un « art du tout-petit ». L'ouvrage *Volume*, un livre-objet à manipuler qui se fait le support de toutes les histoires et le reflet du développement de l'enfant.

Elisabeth IVANOVSKY

1910, Russie – 2006, Belgique

Élisabeth Ivanovsky, artiste d'origine russe, s'est formée au dessin à l'école d'art de Kichineff avant de rejoindre en 1932 la classe d'illustration de l'école de la Cambre en Belgique. Diplômée, elle commence une fructueuse carrière dans l'illustration de livres pour enfants, genre alors en plein essor. Elle participe ainsi à la création de plus de 300 ouvrages tout en poursuivant ses expérimentations artistiques.

Les très petits, 1941–1946/2007

Extrait de 1 livre sur les 25 livres de 12 pages réunis en un étui. Editeurs MeMo, Nantes (France), Les Trois Ourses, Paris (France)

Elisabeth Ivanovsky et René Meurant créeront ensemble de 1941 à 1946, aux Éditions des Artistes, une série de mini livres destinés aux petits. Les éditions MeMo rééditeront en coffret en 2007 dans La Collection des Trois Ourses *Les Très Petits*.

Ronald KING

1932, Royaume-Uni

– vit et travaille au Royaume-Uni

Ronald King fonde en 1967 Circle Press qui réunit des artistes mettant en question la tradition du livre. En lui donnant ce nom, Circle Press, Ronald

King souhaitait montrer sa vision d'un cercle d'artistes travaillant dans un même état d'esprit, un cercle qui s'est élargi à plus d'une centaine de poètes et artistes, dont Ian Tyson et Richard Price. Outre son travail d'éditeur, Ronald King a développé une pratique artistique explorant le livre sous toutes ses facettes, dans sa matière comme dans son façonnage.

Alphabeta Concertina minuscule, 2007

Leporello pop-up. Editeur : Circle Press

Alphabet II, 1983/1999

Katsumi KOMAGATA

1953, Japon

– vit et travaille au Japon

Katsumi Komagata, designer graphique de formation fait ses classes dans l'atelier du grand affichiste japonais Kazumasa Nagai. Profondément marqué par les travaux de Bruno Munari et Tana Hoban, à la naissance de sa fille en 1989, il se tourne vers la création de livre pour enfants et le monde de l'enfance. Il crée alors en 1990 ses premiers ouvrages, des cartes visuelles qui deviennent la série *Little Eyes*. Série remarquée par Les Trois Ourses qui, dès 1992, entament une collaboration en réalisant sa première exposition « 1,2,3... Komagata » à la Maison du livre, de l'image et du son à Villeurbanne. Suivent la traduction et la diffusion de l'ensemble de ses livres ainsi que des projets spécifiques, telle que la série des livres tactiles conçue par Sophie Curtil et éditée par l'association les Doigts qui rêvent, Les Trois Ourses et le Centre Pompidou.

Jeu Line, 1998

Editeur acquetsu, (Japon)

Au centre de l'exposition, se déploie le jeu *Line*. Composé de 16 coussins traversés d'une ligne noire, il permet aux enfants de tracer un labyrinthe et de jouer avec les formes et les couleurs. Faisant appel à l'imagination et à l'autonomie, ce jeu ouvre aussi à la découverte de l'espace, à l'observation et à la coopération.

Comme le trait de l'artiste, la bande noire noue des parcours visuels et tactiles d'un espace en mouvement. Serpentant de la page au mur et du mur au sol, la ligne s'émancipe.

Plis et Plans (extraits), 2003

Editeur One Stroke, Tokyo (Japon)

Cet ensemble montre les pages de l'ouvrage *Plis et Plans* conçu par Katsumi Komagata dans le cadre d'une série des livres artistiques tactiles initiée par Sophie Curtil à destination d'un public d'enfants non-voyants, malvoyants et voyants. Ces onze planches sans texte proposent une lecture de formes géométriques (cercle, carré, triangle) qui se composent et se recomposent « pas à pas », « pli à pli ». Ces figures planes, dépliantes dans l'espace, sources de surprises, permettent au lecteur d'entrer dans la structure des formes et de comprendre le lien entre la deuxième et la troisième dimension.

Du jaune au rouge, 1994/2014

Livre avec des papiers japonais et une reliure japonaise. Editeurs One Stroke, Tokyo (Japon), Les Trois Ourses, Paris (France)

Ça y est je vais naître, 1995

Livre avec divers papiers japonais et reliure japonaise. Editeur One Stroke, Tokyo (Japon)

Extrait de **Little Eyes 6 : What Color ?**

Extraits de **Little Eyes 7 : The Animals**

Cartes visuelles

Little Tree (Petit Arbre), 2008/2015

Livre pop-up assemblé à la main. Editeurs One Stroke, Tokyo (Japon), Les Trois Ourses, Paris (France)

Comme un être cher, un arbre peut naître, croître et disparaître.

Katsumi KOMAGATA, Visuel design jean WIDMER, **Aller Retour**, 2015

12 cartes animées dans son étui et jaquette cartonnés. Editeur Les Trois Ourses, Paris (France)

Les Trois Ourses ont réuni sous la forme d'un livre d'images les histoires visuelles imaginées par Katsumi Komagata à partir des pictogrammes dessinés par Jean Widmer pour les Autoroutes

de France.

Cette série de saynètes pensées par Komagata revisitent avec humour et sensibilité les pictogrammes de Widmer. Faisant la synthèse entre abstraction et figuration, le langage conçu par Jean Widmer s'anime au gré des découpes et des pliages proposés par Komagata pour former de véritables petits théâtres de papier qui se déploient et où les enfants sont invités à faire dialoguer les signes.

Vladimir LEBEDEV

1891, Russie – 1967, URSS

Né en 1891, Vladimir Lebedev est un théoricien du livre pour enfants en Union soviétique. Formé aux Beaux-arts de Saint-Petersbourg, il travaille en tant qu'illustrateur et peintre avant la Révolution d'octobre et poursuit sa carrière sous le régime communiste. En pleine période d'avant-garde, Lebedev s'intéresse à un domaine négligé, celui du livre de jeunesse qu'il participe à structurer en devenant directeur artistique des premières éditions d'État pour enfants. Il signe près de 50 titres, dont le style est inspiré par le langage graphique des affiches et de l'art populaire russe. Il n'est plus question de décorer, d'orner ; chaque élément doit être fonctionnel et participe à la construction du sens.

Colorie et dessine, c.1920/2005

Livret. Editeur Les Trois Ourses, Paris (France)

Vladimir LEBEDEV et Samuel MARCHAK

Quand la poésie jonglait avec l'image, 1925-1927/2005

Editeurs MeMo, Nantes (France), Les Trois Ourses, Paris (France)

Réunissant quatre récits, le recueil *Quand la poésie jonglait avec l'image* témoigne de l'influence des avant-gardes sur la littérature pour enfant russe. Dans une perspective constructiviste, Vladimir Lebedev ne se contente pas d'illustrer le texte et renouvelle la conception des livres pour enfants. Il participe pleinement à la construction du sens via la

simplification et la géométrisation des formes, les aplats de couleurs pures, l'importance accordée tant à l'image qu'à la lettre.

EI LISSITZKY

1890, Russie – 1941, URSS

Architecte de formation, El Lissitzky est une figure emblématique de l'avant-garde des années 20 en URSS, mais également dans le reste de l'Europe où il se lie avec les artistes du Bauhaus et de De Stijl. Faisant référence dans le domaine de la typographie, du photomontage et du design, il a également exercé en tant que peintre et architecte.

Il participe au rayonnement du suprématisme et du constructivisme dans toute l'Europe à travers ses voyages et multiples réalisations avant de revenir en Russie.

***Les deux carrés*, 1922/2013**

Editeurs MeMo, Nantes (France), Les Trois Ourses, Paris (France)

Livre-manifeste destiné à tous les enfants, *Les deux carrés* développe un langage abstrait où l'artiste fait s'affronter un carré rouge et un carré noir au milieu de formes géométriques en mouvement. Figure majeure du constructivisme, Lissitzky questionne également en profondeur la place du graphisme dans le monde de l'édition et accorde autant d'importance à la typographie qu'aux illustrations en accord avec la règle qu'il s'est fixée : « Les mots imprimés sont vus et non lus ».

Julien MAGNANI

1980, France

– vit et travaille en France

Diplômé de l'école Estienne, après avoir travaillé comme maquettiste et typographe pour le compte de plusieurs éditeurs, Julien Magnani fonde en 2011 la maison d'édition qui porte son nom et est consacrée au livre-illustré. Auteur lui-même, fasciné par la typographie et attaché au mouvement moderne du début du XXe siècle, il aime fabriquer des alphabets à partir de

systèmes simples et ludiques.

***Jouet*, 2009**

Abécédaire, Sérigraphie sur papier. 41/50

ENZO MARI

1932 – 2020, Italie

Designer, Enzo Mari défend un design non-consumériste et écologique avant l'heure. Cette démarche est sensible dans sa production dédiée aux enfants. Ainsi, pour le designer « Il faut donner aux enfants, non pas des jeux, mais des structures de jeux ».

***16 Pesci (16 Poissons)*, 1973**

Bois de rouvre, coffret en bois sérigraphié. Le leporello *Alatalena* (Balançoire) met en scène le subtil jeu d'équilibre entre un éléphant, un serpent, un kangourou, etc. qui jouent à la balançoire. L'axe de cette dernière s'appuie sur chaque pli du leporello et, travers ses oscillations, fait comprendre les notions de quantité, formes, poids et contrepoids.

Ce bestiaire est directement issu du puzzle en bois *16 Animalini* (1957) et dialogue avec celui des *16 Pesci* (1973) obtenu à partir d'une seule ligne de coupe dans un unique morceau de bois.

***Cephalantus Occidentalis*, 1970**

L'Oca (L'Oie), 1963/1984

La Mela (La Pomme), 1963/1984

La Pera (La Poire), 1963/1984

Il Porcello (Le Cochon), 1976/2003

La Pantera (La Panthère), 1963/1984

Enzo Mari réalise à partir de 1963 les sérigraphies de *La Série de la nature*. De la pomme à la tête d'oie en passant par la panthère. Enzo Mari a créé ces motifs avec l'idée qu'ils soient pertinents dans le présent comme 300 ans après. Le choix du sujet, la forme et la technique utilisées pour le représenter en font un symbole, à l'épreuve du temps et des lieux. L'économie de moyens et la simplicité des motifs intemporels traités en aplats sont le reflet des positions anticonsuméristes de leur auteur.

L'Altalena (La Balançoire), 1961/ 2011

Celeporello met en scène le subtil jeu d'équilibre entre un éléphant, un serpent, un kangourou, etc. qui jouent à la balançoire. L'axe de cette dernière s'appuie sur le pli de chaque page et à travers ses oscillations fait comprendre les notions de quantité, formes, poids et contrepoids. Ce bestiaire est directement issu du puzzle en bois *16 Animalì* (1957) et dialogue avec celui des *16 Pesci*.

Jeu des Fables, 1965/1985

Lithographie sur carton plastifié. Editeur Danese Milano, Milan (Italie)

Composé de six cartes recto-verso qui s'emboîtent par des encoches découpant des saynètes, le *Jeu des Fables* donne matière à composer, décomposer et recomposer des histoires. Au grès de leur imagination les enfants font interagir animaux et éléments de toute sorte (soleil, parapluie, cochon, chaussure, bambous, cage).

Autoprogettazione ?, 1974-2002/2017

Livre. Editeur Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

Fanette MELLIER

1977, France

– vit et travaille en France

Née en 1977, diplômée en 2000 de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, Fanette Mellier a poursuivi sa formation en travaillant quelques années auprès des graphistes Pierre Di Sciullo, puis Pierre Bernard au sein de l'Atelier de création graphique. Spécialiste du graphisme imprimé, elle répond à des commandes souvent atypiques dans le domaine culturel qui la confrontent à des problématiques diverses. En parallèle, elle s'investit dans des projets expérimentaux dans le cadre de résidences, cartes blanches et expositions. Ces travaux spécifiques, parfois menés avec d'autres créateurs (écrivains, musiciens, scénographes, etc.), lui permettent de questionner librement des notions fondamentales du graphisme : typographie,

couleur, fabrication, rapport à l'espace public, etc. Sa démarche peut être définie comme une exploration poétique des techniques industrielles.

Dans la lune, 2010

Editeur : Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance, Tinquex (France) - Ed. 4

L'ensemble des 31 affiches retracent un cycle lunaire. Chacune, représentant un état de la lune, a fait l'objet d'un passage sérigraphique qui s'ajoute à ceux de la précédente. À travers ces subtils jeux de couleur, de transparence et d'opacité, nous explorons tant les phases de la lune que la plasticité de la sérigraphie.

BRUNO MUNARI

1907 – 1998, Italie

Artiste total, Bruno Munari oeuvre dans le champ du graphisme, de la publicité et de l'illustration, tout autant que dans celui de l'art du design, de la photographie et du cinéma. Auteur prolifique qui participe au MAC (Mouvement Art Concret) en Italie dont il est président en 1956 et 1957, il ne conçoit pas moins de 180 livres entre 1929 et 1996. Certains ouvrages dont les *Prelibri* sont remis en lumière par Corraini en Italie en collaboration avec Les Trois Ourses. Supports privilégiés de ses recherches artistiques, les livres de Munari introduisent des innovations radicales visant à stimuler l'imagination des enfants à travers le jeu. Se concentrant sur la dimension tactile des ouvrages via l'introduction de nombreux matériaux, ainsi que les superpositions par transparences, il déploie des propositions qui laissent la place à la surprise et suscitent l'imagination de ses lecteurs. Loin de ne s'en tenir qu'au livre, son travail s'articule autour de l'ensemble des composantes de l'univers dont l'enfant est l'acteur et il crée l'emblématique *Abitacolo* en 1971, tout à la fois cabane, lit, bureau, etc.

Prelibri (Les pré-livres), 1980

12 petits livres en papier, bois, feutre, plastique et éponge dans un coffret cartonné. Editeur : Danese Milano, Milan (Italie).

À travers ce coffret-bibliothèque, Bruno Munari propose de « faire des petits livres, tous différents les uns des autres, tous des livres cependant, renfermant chacun une surprise différente et convenant à des enfants qui ne savent pas encore lire ».

Mettant en jeu la découverte de l'objet livre, Bruno Munari accompagne ainsi les enfants dans l'apprentissage de la préhension d'un livre. Papier, carton, bois, tissus, plastique, etc. la variation des matières et des couleurs suscite un étonnement à même de donner à l'enfant l'envie d'ouvrir d'autres livres.

Jeu ABC con fantasia, 1960/1973

Éléments géométriques en plastique dans un coffret Editeur : Danese, Milano, Milan (Italie)

Jeu composé de 26 segments droits ou courbes avec lesquels composer n'importe quelle lettre majuscule de l'alphabet. Les enfants peuvent ainsi découvrir peu à peu les éléments communs aux lettres de l'alphabet et ce qui les différencie. Ils peuvent également utiliser ce jeu pour créer d'autres figures, qu'ils inventeront.

Livre illisible MN1, 1949-1955/2000

Libro illegibile MN5, 1995

Livre en papiers colorés et découpés relié par un cordon. Editeur Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

En 1949 Munari commence à concevoir pour la première fois une série de *libri illeggibili* (livres illisibles) qui, sans plus aucun texte, délivre un message exclusivement visuel.

Le livre n'est plus seulement un médium, mais l'oeuvre elle-même dans sa succession de papiers colorés et découpés.

Abitacolo (Habitacle), 1971

Lit, bureau, bibliothèque, cabane, l'*Abitacolo* est un peu tout cela à la fois. Cette structure modulable multifonctionnelle, conçue par

Bruno Munari en 1971 et récompensée par le prestigieux prix Compasso d'Oro en 1979, permet aux enfants de lire, travailler, jouer, ranger, et surtout de se créer leur propre univers. Un maximum de fonctionnalités dans un minimum d'espace que l'enfant est amené à s'approprier en toute autonomie. « Un monde habitable, un habitacle, un endroit pour lire et étudier, un endroit pour dormir, une tanière légère et transparente... » selon les mots de Munari.

Jeu Images projetées, 1959-1973

Jeu constitué d'éléments à glissées dans des étuis à diapositives puis à projeter. Editeur Danese Milano, Milan (Italie)

À la fin des années 50, Munari détourne le procédé populaire de la diapositive, alors en plein essor, pour concevoir ce jeu édité par Danese en 1973. Chacun compose ses images à projeter, tels de petits tableaux abstraits, en combinant et superposant à sa guise les différents matériaux proposés (feuille de rhodoïd translucide colorée, tramée, texturée, feuille de polystyrène, etc.).

Bruno MUNARI et Giovanni BELGRANO,

Jeu Dis-le avec des signes, 1977

Jeu constitué de cartes illustrées ou de couleur. Editeur Danese. Milano, Milan (Italie)

Dans ce jeu, une ampoule est photographiée en couleur ; sept techniques de représentation et sept ampoules plus loin, ce n'est plus qu'un schéma suggérant la douille. Le jeu complet est composé de cinq suites sur le même modèle : une représentation réaliste en couleur d'un élément jusqu'à sa simplification extrême, voire même l'évocation symbolique de l'objet.

Bruno MUNARI et Giovanni BELGRANO,

Jeu Images de la réalité, 1977

Jeu avec des cartes illustrées et des feuilles blanches. Editeur Danese Milano, Milan (Italie)

Jeu de 40 cartes présentant cinq objets du quotidien (les mêmes que ceux du jeu *Dis-le avec des signes* : maison, oiseau, ampoule, chaussure et poisson) selon différents modes de représentation et points de vue

(photographie couleur, en noir et blanc, en négatif, vue de côté, vue du dessus, etc.) cet imagier permet d'interroger les différences entre la réalité de l'objet et ses représentations visuelles et langagières.

Bruno MUNARI, Marco FERRERI

***Libro Letto (Livre Lit / Livre Lu)*, 1993**

Capitons superposables, retenus à l'un des côtés par une fermeture-éclair (plusieurs configurations possibles - livre, lit, emboîtements, etc.)

À la fois coussins, lit et livre, le *Libro Letto* est un « livre habitable » qui donne à voir et à sentir avant tout, et où le récit est sur le pourtour des « pages ». Le lecteur est invité à investir l'ouvrage de ses rêves, le matériau de chaque capiton l'incitant à explorer son imaginaire. Ses pages sont à combiner, grâce aux fermetures éclairs qui permettent de multiplier les configurations.

***Il merlo ha perso il becco (Le merle a perdu son bec)*, 1987**

Livre Imprimé à la main en sérigraphie sur feuilles de plastique transparent. Editeur Danese Milano, Milan (Italie)

Le projet originel de ce livre remonte à 1940 quand Munari propose une interprétation visuelle d'une comptine populaire, *Il merlo ha perso il becco* (équivalent français de la comptine « Alouette »). Publié pour la première fois en 1987 par Danese en sérigraphie sur des feuilles de plastique transparent, le merle perd peu à peu ses attributs, puis les retrouve, couche par couche, page à page.

LES TROIS OURSES, Remy CHARLIP, Bruno MUNARI,
***Boule de neige*, 2004**

Coffret dans lequel sont insérés deux livres On dirait qu'il neige de Remy Charlip (1957 / 2003) et Le petit chaperon blanc de Bruno Munari (1999 / 2004). Editeur Les Trois Ourses, Paris (France). Ed. 200

En 1957, Remy Charlip, danseur et auteur de livres pour enfants, envoie à Bruno Munari son ouvrage *It looks like snow*. Quelques décennies plus tard, c'est au tour de Munari de dédier son *Petit chaperon blanc* à Charlip et au

compositeur John Cage. D'un livre à l'autre, l'absence d'expressivité du blanc pouvant contenir toutes les expressions est explorée avec poésie et malice. L'imagination nourrit le pouvoir suggestif du récit face à la page blanche qui devient un support de projection. Quelques décennies et c'est au tour des Trois Ourses de réunir ces deux variations sur le blanc en un coffret.

***Livre Tanta Gente (Que de monde !)*, 1983**

Deux livres dans un seul étui. Editeurs Danese Milano, Milan (Italie) et The Museum of Modern Art, New York (États-Unis)

***Da lontano era un'isola (De loin on dirait une île)*, 1971/2006**

Livre. Editeur Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

***Rose nell'insalata (Des roses dans la salade)*, 1982**

Livre. Editeur Einaudi

Livre d'activités à partir d'empreintes colorées de légumes. Il s'agit de stimuler, d'encourager les adultes et les enfants, les élèves et les enseignants à travailler ensemble.

***Livre La favola delle favole (La fable des fables)*, 1994/2001**

Un bloc de feuilles relié par deux pinces. Editeur Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

C'est un livre à compléter, à reprendre, à ordonner. C'est un livre ébauché, en attente d'une histoire et de dessins. Bruno Munari débute le jeu, au lecteur d'inventer la suite.

***Jeu Più e meno (Plus et moins)*, 1970/2008**

Poursuivant ses expérimentations sur la transparence et les superpositions qu'il avait déjà explorées à travers les livres *Dans la nuit noire* (1956) et *Dans le brouillard de Milan* (1968), Bruno Munari s'associe en 1970 au pédagogue Giovanni Belgrano pour créer le jeu *Più e meno* (Plus et moins). Par la combinaison de cartes transparentes, on peut composer des images et les histoires qui vont avec.

Kazumasa NAGAI

1929, Japon

– vit et travaille au Japon

Graphiste et affichiste japonais parmi les plus importants, Kazumasa Nagai est reconnu pour la qualité de ses créations visuelles et logos intemporels. Il se distingue par sa démarche mêlant à la fois modernisme et style traditionnel japonais. D'abstrait, son travail se fait plus figuratif et se structure dans les années 80 autour de la représentation de végétaux et d'animaux.

***I'm here*, 1992**

Sérigraphie sur papier

Ces trois affiches extraites de la série *I'm here, Save Being and Save World*, visant à protéger l'environnement, offrent une réflexion sur le cycle du vivant et sa fragilité.

Nathalie PARAIN

1897, Ukraine – 1958, France

Née à Kiev en 1897, Nathalie Parain a été formée aux Ateliers d'État de Moscou (Vkhouthemas), où elle s'intéresse à l'affiche, l'éducation et aux livres pour enfants. Suite à son arrivée à Paris en 1928, elle illustre son premier ouvrage *Mon Chat*, paru en 1930 aux Éditions Gallimard, au style fortement inspiré par les théories constructivistes. Ce livre l'introduit chez Flammarion auprès de Paul Faucher, alors à la recherche d'artistes pour une future collection de livres pour enfants du Père Castor. Commence alors une longue et fructueuse collaboration, Nathalie Parain illustrant de nombreux ouvrages de la collection.

Alexandre RODTCHENKO

1891, Russie – 1956, URSS

L'artiste Alexandre Rodtchenko participe aux avant-gardes de la Révolution soviétique, qu'il soutient à travers ses créations. Parmi les fondateurs du constructivisme russe,

son travail, notamment photographique et graphique, a eu une forte influence sur des générations d'artistes. Centré sur les objets du quotidien et la construction en volume, ses œuvres se veulent accessibles, créant un nouveau langage visuel qui se doit d'être lisible par tous dans une Russie encore en partie analphabète.

Alexandre RODTCHENKO Varvara STEPANOVA et Serge TRETIAKOV

***Animaux à mimer*, 1926/2011**

Livre avec insert plié en quatre d'une maquette à construire. Editeurs MeMo, Nantes (France) et Les Trois Ourses, Paris (France)

Fedia, Iacha, Gavrik, et d'autres enfants jouent à se transformer en toutes sortes d'animaux, à partir de vêtements ou d'ustensiles à portée de main. Ce livre à jouer incite les enfants à « contrefaire » des animaux mais aussi à les faire eux-mêmes en papier à partir de formes très simples à assembler, ce qu'illustrent les photographies d'Alexandre Rodtchenko.

Créée en 1926, cette oeuvre est restée en Russie au stade de projet, le texte de Tretiakov et certaines photographies de figurines de Varvara Stepanova prises par Rodtchenko étant parus séparément dans la revue *Novy LEF*. Cette première édition française, dans La Collection des Trois Ourses des éditions MeMo, reproduit pour ce livre les plaques photographiques originales de Rodtchenko.

Kurt SCHWITTERS

1887, Allemagne – 1948, Royaume-Uni

Peintre, sculpteur et poète allemand dadaïste lié aux constructivistes, fonde en 1920 le mouvement Merz visant à réunir toutes ses pratiques en un art total. À l'origine d'une oeuvre riche et polymorphe, le travail de Schwitters influence des générations d'artistes, dont le mouvement Fluxus.

Kurt SCHWITTERS, Kate STEINITZ et Théo VAN
DOESBURG

***Die Scheuche X (L'Epouvantail X)*, 2013**

Livre imprimé en sérigraphie. Editeur Orbis Pictus
Club

Kurt Schwitters conçoit en 1925 avec Käte
Steinitz et Theo Van Doesburg le livre pour
enfant, *Die Scheuche X / L'Epouvantail X*, édité
en français par Orbis Pictus Club en 2013. Conte
typographique dadaïste paru pour la première
fois en 1925, *Die Scheuche X* (L'Epouvantail X)
témoigne de l'attention grandissante portée
au graphisme et à la typographie, alors investis
comme des espaces de création en tant que
tels.

Luigi VERONESI

1908 – 1998, Italie

Exact contemporain de Munari, il a exploré
comme lui un grand nombre de domaines
artistiques : peinture, gravure, photographie,
cinéma, marionnettes.

Dès sa jeunesse, il se passionne pour les
artistes du Bauhaus. Kandinsky dira de lui :

« C'est l'unique abstrait italien ». Membre actif
du Mac (Mouvement Art Concret) apparu à Milan
après la Seconde Guerre mondiale, il exerce
une abstraction rigoureusement géométrique
que modifiera un peu sa grande curiosité
expérimentale.

Comme Munari, il cherche à partager ses
découvertes avec le public et accorde
beaucoup d'importance à l'éducation artistique.

***I Fiori (Les Fleurs)*, 1944/2003**

Livre. Editeur : Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

Pour les enfants, il conçoit en 1945 deux livres : *I
Colori* (Les Couleurs) et *I Numeri* (Les Nombres)
publiés en Italie en 1978 par Emme Edizioni, puis
en 1997 par Corraini, en collaboration avec Les
Trois Ourses pour l'édition française. Il a laissé
l'ébauche d'un troisième, *I Fiori* (Les Fleurs).

***I numeri (Les Nombres)*, 1945/1997**

Livre - Editeur Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

***I Colori (Les Couleurs)*, 1945/1997**

Livre. Editeur Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)

David des Moutis

designer et scénographe

1984, France

– vit et travaille en France

David des Moutis est né en 1984. Il a étudié le design industriel et le design produit à l'École supérieure d'arts appliqués de Bourgogne dont il est diplômé. En 2014, il fonde le studio DDMW (David des Moutis Workshop) pour s'entourer et travailler en équipe afin de répondre à des projets pluriels et ambitieux.

La composition du studio varie au gré des acteurs invités à travailler en son sein. Ainsi ébénistes, designers, graphistes collaborent dans un même dessein pour concevoir l'intégralité du projet, gagnant en cohérence dans les phases de réflexion globale et en autonomie dans celle de réalisation, via des programmes de production in-situ. Le large prisme de compétences permet ainsi de répondre à des commandes de scénographie pour des institutions culturelles telles que la villa Noailles, le Biennale Design de Saint-Étienne, Le Signe, Micro-onde, le Parc Jean-Jacques Rousseau, le CNAP et pour des marques telles que Carhartt WIP, Hermès, ou encore des aménagements intérieurs et extérieurs pour des commanditaires privés.

David des Moutis participe à certains projets d'exposition en tant que commissaire associé. Il s'est intéressé aux relations entre designers/artisans pour la Biennale du Design de Saint-Étienne en 2010. Il s'est livré à une enquête sur la matière avec une série d'exposition sur le cycle du Rien, en collaboration avec Alexandre Mare. le CNAP (Centre National des Arts Plastiques) l'a sollicité pour assurer le co-commissariat et la scénographie de l'exposition « Le Grand détournement » à partir de sa collection Design.

Il a également été enseignant à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon où il accompagnait dans leur 5e année, les étudiants en DNSEP design d'espace.

Pour Lucioles, David des Moutis a d'emblée imaginé une scénographie en partie réutilisable qui s'appuie sur une pensée de la durabilité (matériaux, usage...). Modulaire et adaptable la scénographie de Lucioles se caractérise par des modules en bois – précédemment réalisés pour l'exposition de Jean Widmer à l'eac. en 2023– volontairement faits à partir d'une essence de bois locale, le pin maritime, un contreplaqué qui, contrairement au medium, a la vertu d'être moins chargé en solvants et polluants.

LES TROIS OURSES

Créée en 1988 par Odile Belkeddar, Elisabeth Lortic et Annie Mirabel, l'association Les Trois Ourses a pour objet principal l'éducation artistique des enfants en mettant le livre au centre.

Les Trois Ourses ont parcouru durant 30 ans un chemin balisé par l'art, les livres et les enfants, nourri de la richesse du dialogue avec les lecteurs à la bibliothèque, à l'école et à la crèche.

À la recherche, comme le formule dans ses écrits l'artiste Bruno Munari, d'une « surprise » qui, suscitée par un livre, conditionne le désir d'en ouvrir d'autres, Les Trois Ourses ont offert à nombre d'enfants un premier pas dans le monde de l'art.

Boucle d'or, la petite fille curieuse et aventureuse, visite la maison des Trois Ours. Elle explore, expérimente et choisit ce qui est pour elle : « juste bien ». Une expression que Les Trois Ourses ont fait leur, en développant le goût des rencontres, le plaisir de travailler collectivement et de conjuguer des compétences. Des amitiés ont renforcé le petit groupe de départ : graphistes, artistes, passionnés, etc. l'association est née.

D'expositions en ateliers, de conférences en formations, Les Trois Ourses ont suscité quelques courants d'air dans la mise en valeur du livre, dans son lien au lecteur enfant et adulte.

D'années en années, de livres publiés en livres exposés, elles ont noué les fils, que des artistes venant de plusieurs pays avaient su particulièrement tisser avec l'enfance : d'Amérique (Remy Charlip et Keith Godard), d'Italie (Bruno Munari, Enzo Mari, Luigi Veronesi

et Mauro Bellei), de Tchécoslovaquie (Dobroslav Foll et Milos Cvach), du Japon (Katsumi Komagata) ou de France (Paul Cox, Louise-Marie Cumont, Sophie Curttil) pour ne citer que les premiers d'une longue liste. Artistes et designers ont permis de montrer comment le livre, dans ses trois dimensions, implique le corps du lecteur et comment le son des pages tournées peut résonner en nous comme une musique : « Swing into books ! », comme le dit Munari.

Depuis la fermeture de l'association en 2018, l'intégralité du fonds de l'association Les Trois Ourses est conservée au Cnap.

PHOTOGRAPHIES DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Ianna Andréadis

Oiseaux, 2011

Livre en tissu (wax) réalisé à la main

20,5x13x0,2 cm

Diffuseur : Les Trois Ourses, Paris (France)

FNAC 2017-0127, Fonds Les Trois Ourses, Centre national des arts plastiques

© Ianna Andréadis / Cnap

Crédit photo : Fabrice Lindor

Louise-Marie CUMONT

De 1 à 10, 2012

Livre en tissu réalisé à la main

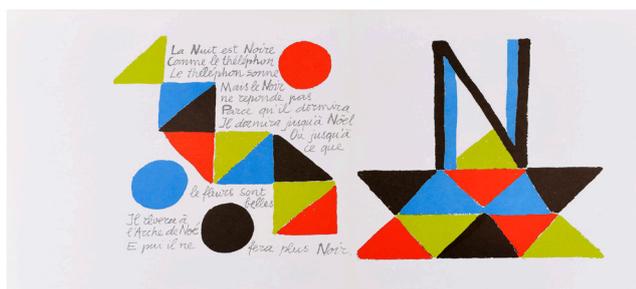
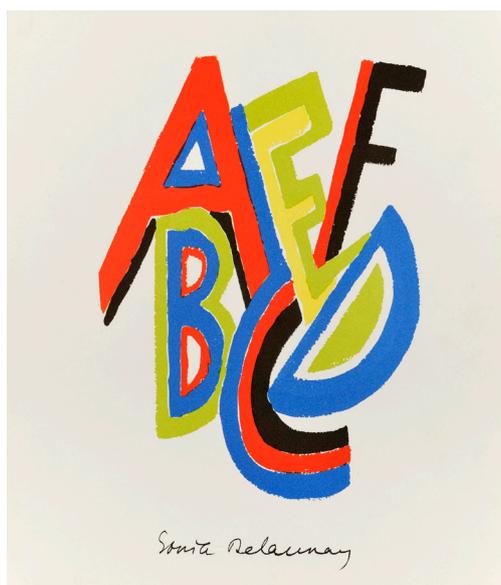
15,3x17,2x1,8 cm

FNAC 2020-0147

Fonds Les Trois Ourses – Centre national des arts plastiques, Paris

© Louise-Marie Cumont / Cnap

Crédit photo : Fabrice Lindor

Sonia DELAUNAY (Sarah Sophie STERN TERK, dite), Jacques DAMASE
1885, Ukraine – 1979, France / 1930 – 2014, France

L'Alphabet, 1969 (extraits)

27 lithographies exécutées d'après les gouaches originales sur papier de la Cartiera Ventura de Cernobbio

Coffret : 37,5 x 37 x 4,8 cm Livre : 35 x 35 x 2,6 cm

Editeurs : Emme edizioni, Electa, Milan (Italie) – Relieur Barbara Mauriello – Coffret XIX / XXX

FNAC 2020-0176 (1 à 32)

Fonds Les Trois Ourses – Centre national des arts plastiques, Paris

© Pracusa S.A. / Cnap

Crédit photo : Philippe Rolle

Katsumi KOMAGATA

Du jaune au rouge, 2014

Livre en français et japonais, reliure japonaise, couverture cartonnée avec perforations en forme de cercles, divers papiers japonais.

24,5 x 19 x 0,7 cm

Editeur : One Stroke, Tokyo (Japon)

FNAC 2017-0143

Fonds Les Trois Ourses – Centre national des arts plastiques, Paris

© Katsumi Komagata / Cnap

Enzo MARI

16 Pesci (16 Poissons), 1973

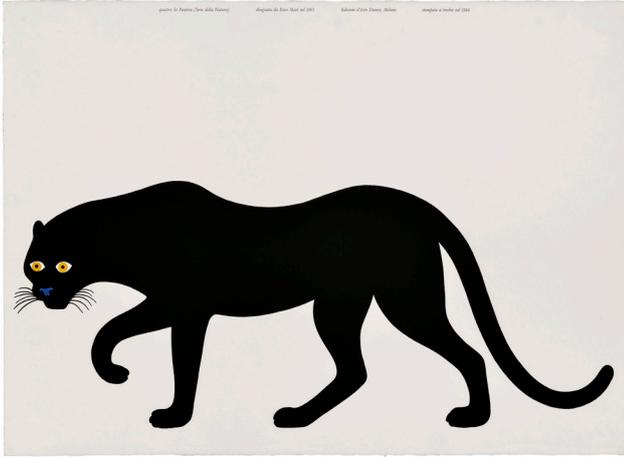
Bois de rouvre, coffret en bois sérigraphié.

5,4x38x27,8 cm

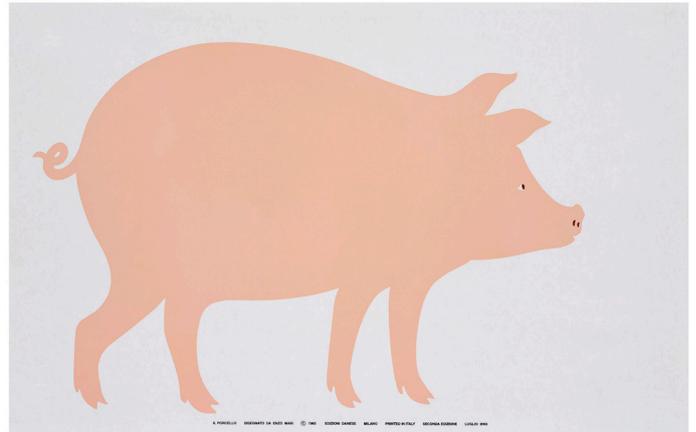
FNAC 10-1142 (1 à 18)

© Enzo Mari / Cnap

Crédit photo : Fabrice Lindor

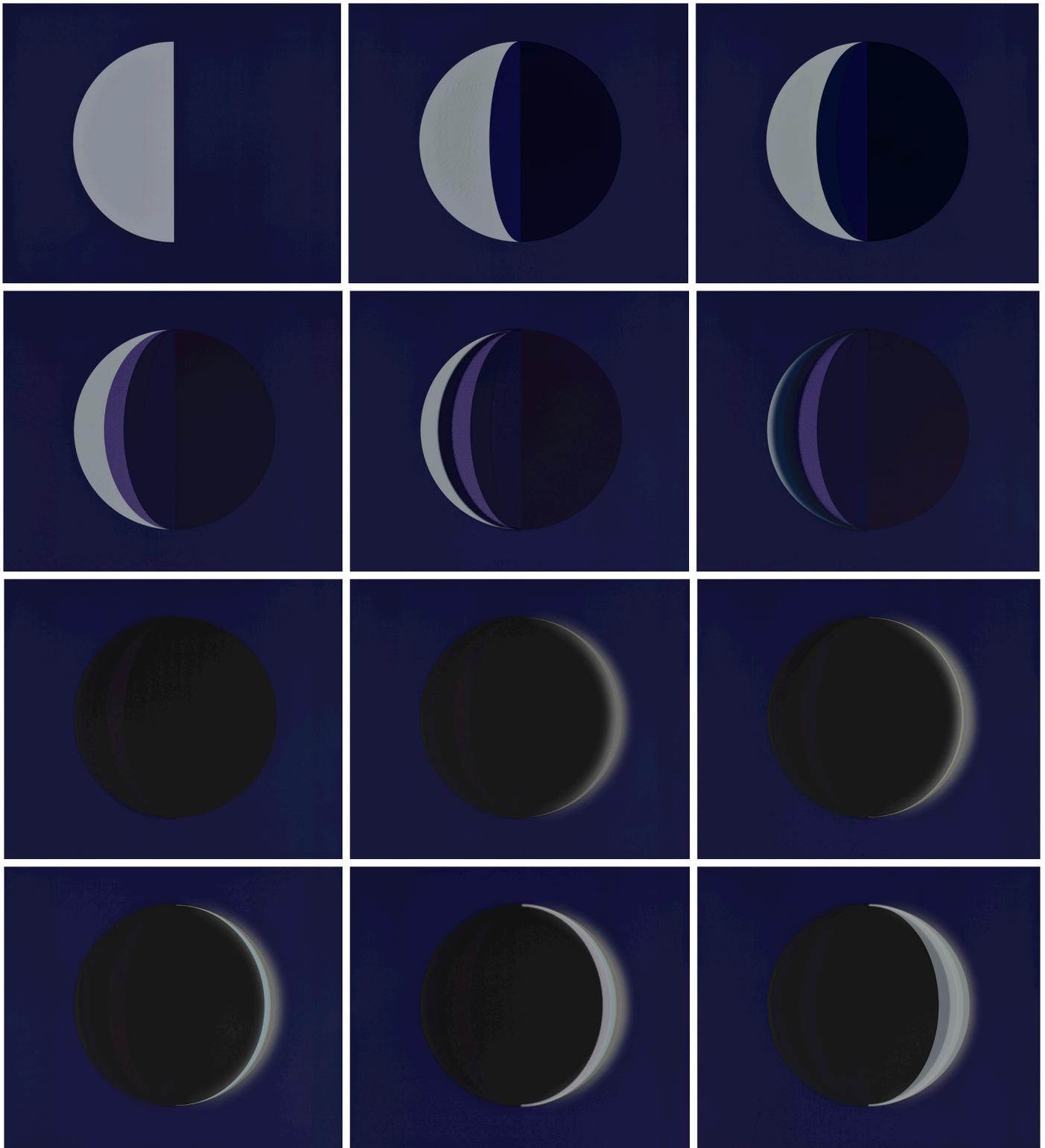
Enzo Mari
La Pantera (La Panthère), 1984
 Sérigraphie couleur gaufrée
 70 x 50 cm
 FNAC 2018-0151
 Fonds Les Trois Ourses
 Centre national des arts plastiques
 © Enzo Mari / Cnap
 Crédit photo : Philippe Rolle

Enzo Mari
Il porcello (Le cochon), 2003
 Sérigraphie couleur gaufrée
 44 x 70 cm
 FNAC 2020-0211
 Fonds Les Trois Ourses
 Centre national des arts plastiques
 © Enzo Mari / Cnap
 Crédit photo : Philippe Rolle

Enzo Mari
Jeu Il gioco delle favole (Le jeu des fables), 1971/2015 (extraits)
 Jeu imprimé sur carton plastifié.
 15,5 x 31,5 x 1 cm
 Editeur : Corraini Edizioni, Mantoue (Italie)
 FNAC 2020-0209 (3), Fonds Les Trois Ourses, Centre national des arts plastiques
 © Enzo Mari / Cnap

Fanette Mellier

Dans la lune, 2010

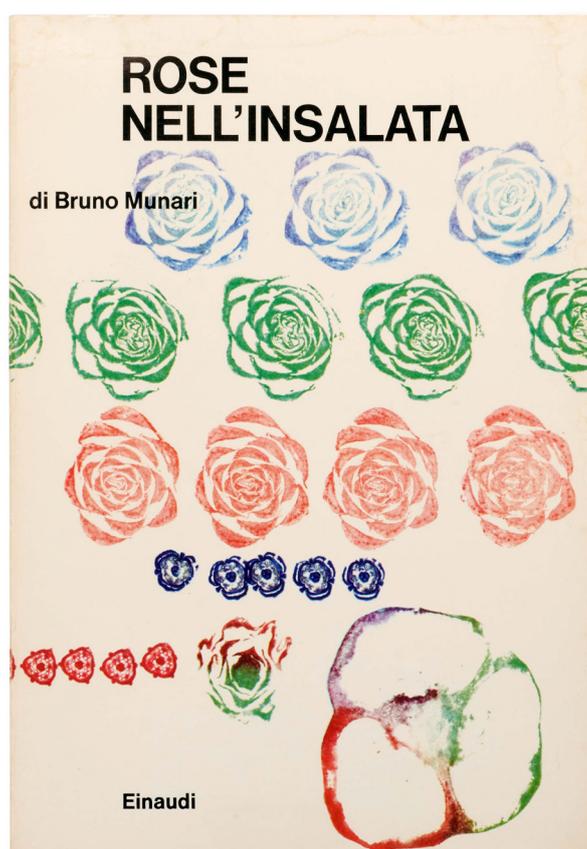
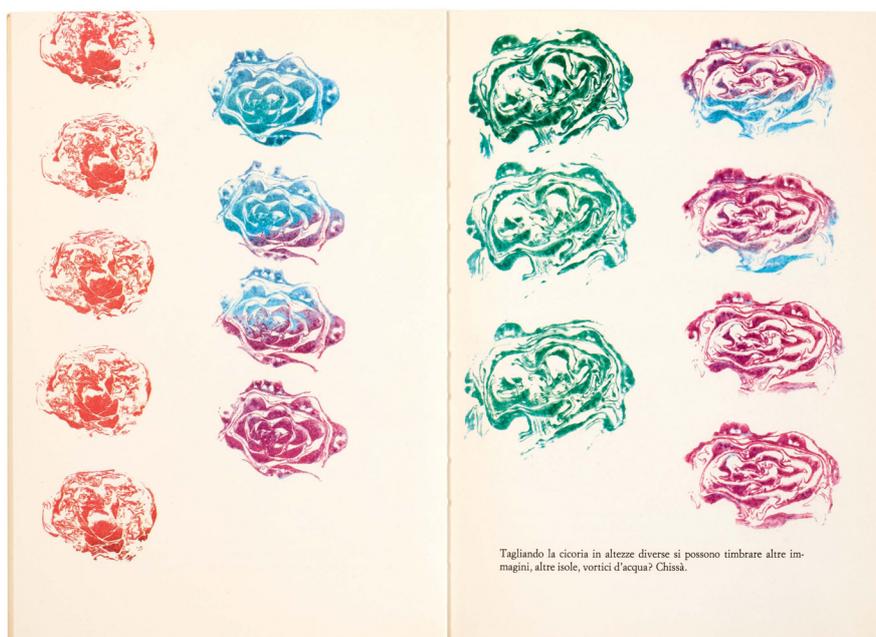
Ensemble de 31 affiches représentant un cycle lunaire géant
Sérigraphie avec deux passages de tons directs (encres variées)

99,5 x 120 cm

FNAC 2015-0462 (1-12)

© Fanette Mellier / Cnap

Crédit photo : Philippe Rolle

Bruno Munari

Rose nell'insalata (Des roses dans la salade), 1982

Livre à couverture souple

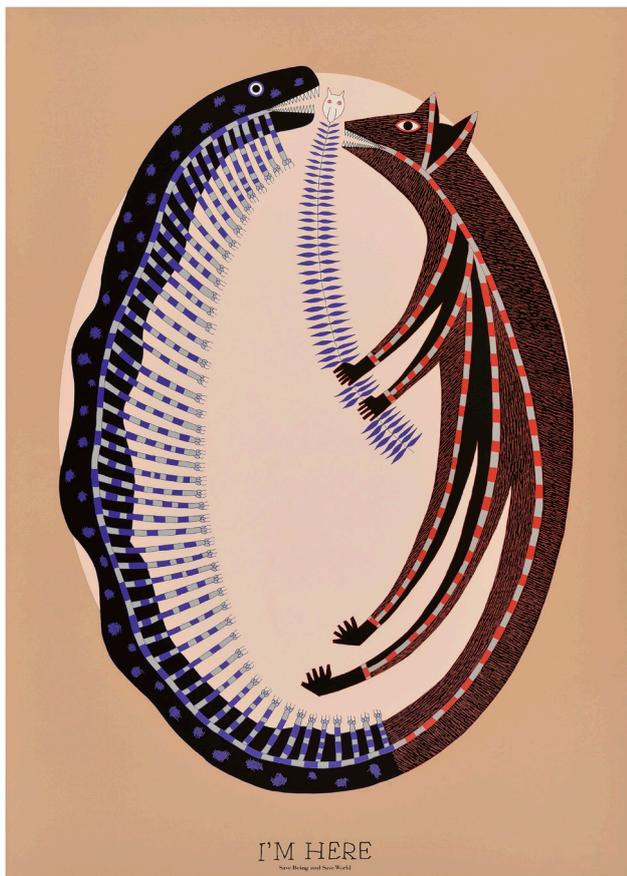
23,8 x 17 x 0,8 cm

Editeur : Einaudi

FNAC 2017-0155 (1), Fonds Les Trois Ourses, Centre national des arts plastiques

© Bruno Munari. Courtesy Corraini Edizioni / Cnap

Crédit photo : Yves Chenot

Kazumasa NAGAI

I'm here, 1992

Sérigraphie sur papier

102,6 x 72,1 x 0,3 cm

FNAC 93723

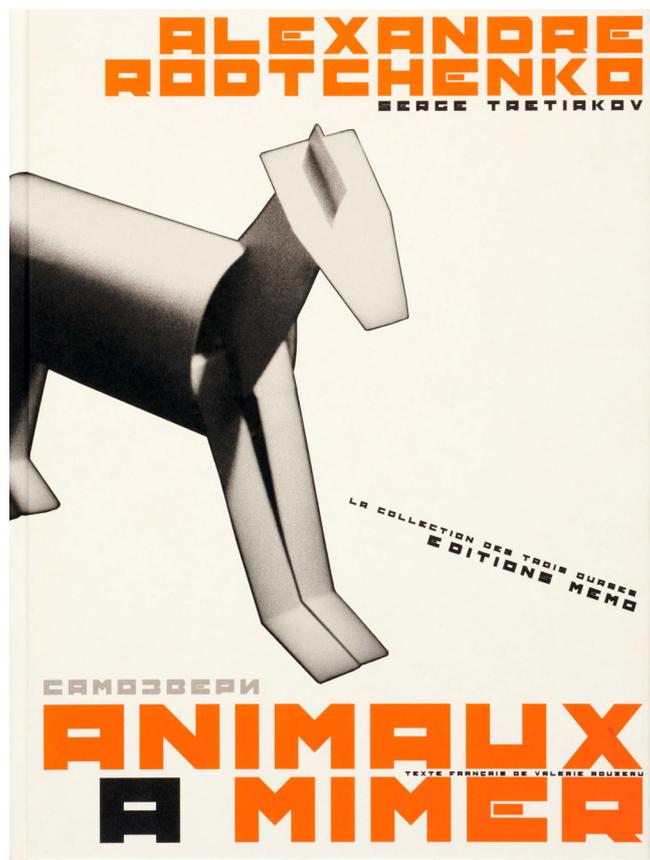
FNAC 93724

FNAC 93725

Centre national des arts plastiques, Paris

© Kazumasa Nagai / Cnap

Crédit photo : Philippe Rolle

Alexandre RODTCHENKO

Animaux à mimer, 2011

Livre couverture cartonnée et Insert d'une maquette à construire pliée en quatre

Livre : 29 x 22 x 1,5 cm Maquette pliée : 27 x 21 cm Dépliée : 53,7 x 42 cm

Editeurs MeMo, Nantes (France) et Les Trois Ourses, Paris (France)

FNAC 2017-0160, Fonds Les Trois Ourses, Centre national des arts plastiques

© Adagp, Paris / Cnap

Crédit photo : Yves Chenot

Luigi VERONESI

I numeri, 1997

Publication sous couverture cartonnée

21,7 x 30,4 x 0,8 cm

Editeurs MeMo, Nantes (France) et Les Trois Ourses, Paris (France)

FNAC 2017-0163, Fonds Les Trois Ourses, Centre national des arts plastiques

© Adagp, Paris / Cnap

Crédit photo : Fabrice Lindor

LES PARTENAIRES

L'eac.

eac.

● Espace de l'Art Concret
Centre d'art contemporain

L'Espace de l'Art Concret est né de la rencontre entre deux collectionneurs, Sybil Albers et Gottfried Honegger, et du maire de Mouans-Sartoux, André Aschieri.

Sybil Albers et Gottfried Honegger voulaient rendre leur collection accessible au public. Dans un premier temps, elle fut mise en dépôt auprès de la Ville de Mouans-Sartoux.

En 2000, au moment où l'Espace de l'Art Concret fêtait ses dix ans, Sybil Albers et Gottfried Honegger procédaient à la donation de leur collection à l'État, à la double condition, d'une part, que cet ensemble unique en France soit présenté en permanence dans un bâtiment construit à cet effet dans le parc du château de Mouans, d'autre part, que soit garantie la forte cohérence scienti que du projet autour de l'art concret et de l'art contemporain.

Depuis lors, de nombreuses donations complémentaires sont venues enrichir la collection initiale, émanant de Sybil Albers et Gottfried Honegger, d'Aurelie Nemours, de Gilbert et Catherine Brownstone.

Le nouveau bâtiment destiné à présenter la collection, réalisé par les architectes suisses Gigon et Guyer, a été inauguré le 26 juin 2004.

Le Cnap

**Centre national
des arts plastiques**

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est l'un des principaux opérateurs de la politique du ministère de la Culture dans le domaine des arts visuels. Le Centre national des arts plastiques (Cnap) enrichit, pour le compte de l'État, le Fonds national d'art contemporain, collection nationale qu'il conserve et fait connaître par des prêts et des dépôts en France et à l'étranger, des expositions en partenariat et des éditions. Avec plus de 107 000 oeuvres acquises auprès de 22 000 artistes depuis plus de deux siècles, cette collection constitue un ensemble représentatif de la variété des courants artistiques.

Acteur culturel incontournable, le Cnap encourage la scène artistique dans toute sa diversité et accompagne les artistes ainsi que les professionnels à travers plusieurs dispositifs de soutien. Il contribue également à la valorisation des projets soutenus par la mise en oeuvre d'actions de diffusion.

www.cnap.fr

Focus sur la collection design et arts décoratifs

La création, en 1981, d'un secteur dédié aux arts décoratifs, à la création industrielle et aux métiers d'art a permis de bâtir une collection de 10 000 pièces de plus de 1 600 auteurs. Son ambition est de refléter les évolutions et la pluralité de ce champ très vaste.

Loin du récit historique, la collection propose une succession de visions et d'interprétations de l'actualité de la création. Construit au départ autour d'un noyau historique d'un millier d'oeuvres (Maurice Dufrene, Jean Dunand, Charlotte Perriand) issu de commandes passées par l'État, ce fonds compte aujourd'hui parmi les principales collections européennes de design contemporain.

Les domaines sont multiples : mobilier, arts de la table, luminaires, textiles, céramiques, accessoires de mode, électroménager, nouvelles technologies, etc. À cette diversité typologique, fait écho un large éventail de modes et de circuits de production. Aussi, pièces uniques, objets artisanaux élaborés selon des procédés traditionnels ou inédits, prototypes ou produits industriels reflètent la diversité des pratiques et l'importance d'une multitude d'acteurs : designers, éditeurs, galeristes, artisans, industriels.

Si l'axe principal de la collection reste le paysage domestique, elle s'est récemment ouverte au graphisme. L'élargissement de la compétence de la commission d'acquisition du Cnap au design graphique a permis, depuis 2010, d'enrichir la collection et d'explorer différentes typologies : identités visuelles, typographies, design éditorial. Un certain nombre de pièces significatives qui ont marquées le paysage visuel sont ainsi entrées dans la collection.

Elles s'appuient sur des acquisitions fondatrices (création des pictogrammes d'animation touristique et culturelle des autoroutes de France de Visuel design Jean Widmer, donation d'Etienne Robial de son travail pionnier sur l'habillage de Canal+) et ont été rejointes par des ensembles remarquables, pour leur part exploratoire du champ du graphisme (Experimental Jetset, Vier5) ainsi que pour l'affirmation d'un lien entre le graphisme, l'image et l'illustration (Paul Cox, Christophe Jacquet dit Toffe, Fanette Mellier, M/M, Pierre di Sciullo, 4 Taxis ou le fonds des Trois Ourses sur le livre artistique pour enfant réunissant, entre autres, Enzo Mari, Bruno Munari, Tana Hoban, Katsumi Komagata et Louise-Marie Cumont).

AMBULO - PÔLE ARTISTIQUE ET MUSÉAL DE LA VILLE DE DIGNE-LES-BAINS

Ambulo, pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains, Centre d'art contemporain d'intérêt national, regroupe le Musée Gassendi, la Maison Alexandra David-Neel et le Cairn Foyer d'art contemporain. Il bénéficie du soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur - Ministère de la culture et de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Faisant directement allusion à la marche comme mode privilégié d'expérience au monde et à notre environnement. Ces trois lieux culturels complémentaires, constituent une offre d'une grande richesse sur le territoire de la Haute-Provence.

Le musée Gassendi

Dans un ancien hôpital du 17ème s., le visiteur parcourt la collection comme un sentier de montagne : arpentant les cinq étages, traversant de vastes salles et d'étroits cabinets où cohabitent histoire locale, beaux-arts et art contemporain, s'accoudant à la coursive en noyer ouverte sur les sciences. Fondé en 1889, le musée a dès l'origine une double vocation art et science, aujourd'hui confortée par une muséographie inspirée des cabinets de curiosités. La visite se prolonge dans les paysages sauvages environnants par la découverte, en marchant, des oeuvres in situ, une manière de mettre en mouvement le musée et ses visiteurs.

Salle des paysages.
Musée Gassendi,
©François-Xavier Emery

Résidence d'artiste du Cairn,
©Jean-Baptiste Warluzel

Le Cairn

Créé en 1998 à la faveur d'expérimentations croisant une réserve géologique, un territoire et des artistes contemporains, le Cairn met en place une politique culturelle pionnière dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le Cairn a un programme fondé sur des résidences d'artistes. Il bénéficie d'un espace d'exposition et d'un lieu d'hébergement singulier, dans le parc Saint Benoît, à la confluence des montagnes et de la ville de Digne-les-Bains.

La Maison Alexandra David-Neel

La Maison Alexandra David-Neel permet de visiter à la fois le lieu de vie de la femme de lettres - sa villa entièrement restaurée -, son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages. Des exposition temporaires en partenariat avec le Musée National des Arts Asiatiques - Guimet se renouvellent chaque année.

Villa Samten Dzong, ©Jean-Baptiste Warluzel

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Gassendi

64, Bd Gassendi, 04000 Digne-les-Bains
+ 33 (0)4 92 31 45 29
mediation.gassendi@ambulo.fr
www.musee-gassendi.org

Directrice :

Sandra Cattini
Conservatrice en chef
sandra.cattini@ambulo.fr

Communication :

Ambre Mendoza
06 73 60 09 55
communication@ambulo.fr

HORAIRES

Horaires, ouvert tous les jours sauf le mardi

Horaires période hivernale (1 octobre - 14 mai)

9h - 12h 13h30 - 17h30 en semaine
13h30 - 17h30 le week-end.

Fermé les jours fériés d'hiver.

Horaires période estivale (15 mai - 30 septembre)

10h à 18h.

TARIFS / ACCESSIBILITÉ

Tarif plein 6 €

Tarif réduit 4 € sur présentation d'un justificatif
en cours de validité : Carte du CCAS de Digne-les-
Bains, Passeport des Musées, carte ICOM.

Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants et tous
les 1er dimanches du mois)

Visites guidées 8 € tarif unique par personne
(enfant de plus de 12 ans et adulte).

Presse / média

Fouchard-filippi Communications

Philippe Fouchard-Filippi
Tel : +33 1 53 28 87 53 / +33 6 60 21 11 94
phff@fouchardfilippi.com /
www.fouchardfilippi.com

