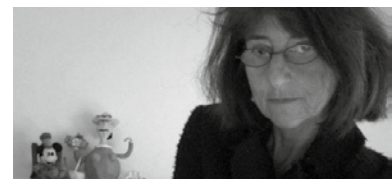

par Isabelle DECUYPER
attachée au Service général des Lettres et du Livre

∴ Annette Tamarkin

ou l'art du papier découpé / plié

Véritable artiste de la 3D, Annette Tamarkin sait manier le papier avec virtuosité, créant des *pop-up* à l'aide d'une simple paire de ciseaux. Nous avons eu l'immense joie de découvrir en primeur ses trois dernières nouveautés : *Dans la forêt, il y a...* ; *Chat ! Chat ! Chat !* ainsi que *Des mots & des tableaux*, parus respectivement aux Grandes Personnes, chez Gallimard jeunesse et chez Palette.

Petite bio :

Annette Tamarkin, qui êtes-vous ? Racontez votre parcours ?

Née en 1955, j'ai fait des études à la Cambre en Création et Communication graphique avec M. Van Malderen.

Une sensibilité pour les livres pour enfants ?

Au départ, je n'ai jamais pensé faire des livres pour enfants. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert cette passion.

C'est un projet d'atelier à La Cambre qui m'a donné l'idée d'aller dans cette direction.

Après mes études, j'ai réalisé quelques travaux en publicité et donné des cours de dessins aux enfants. Puis a germé l'idée d'un livre : *Les animaux ne savent pas écrire*. Je suis partie le présenter à Paris chez Nathan. Le projet a été accepté très vite. J'étais très heureuse. On était alors en 1984.

J'ai ensuite beaucoup travaillé dans la presse enfants pour Bayard, Milan et Fleurus à Paris. Et à Bruxelles, au magazine Schtroumpf en créant les pages de jeux en collaboration avec l'équipe de dessinateurs. Puis ce fut : *Anatole s'envole* chez Casterman, un éditeur avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années par la suite. Et une rencontre, celle de Lionel Koechlin avec qui j'ai collaboré pour quatre histoires, lui écrivant les textes, moi les illustrant. C'étaient

des textes destinés à la première année de lecture, parus dans la collection « Je commence à lire » écrite en cursive.

J'ai créé des cartes de vœux pour Amnesty International et l'Unicef et *Tomy au pays des cinq îles* qui fut édité par Amnesty International à Bruxelles.

Après trois livres édités chez Milan, je me suis arrêtée pendant cinq années, je me suis occupée de ma fille, qui est née à Paris où j'ai habité plus de dix ans. J'ai repris mon travail d'auteure illustratrice avec Lito, un éditeur parisien. J'ai publié des livres avec des thèmes éducatifs un peu rigolos, des images et des textes tout simples. J'ai aussi créé beaucoup de livres à colorier et des jeux. Puis des boîtes de jeux chez Nathan, Ravensburger et MB, toujours très éducatifs (chiffres, couleurs...). Aujourd'hui, je travaille avec Djeco. Ce qui m'intéresse, c'est transmettre des notions de base d'une façon ludique pour développer l'esprit créatif des enfants.

Comment en êtes-vous arrivée à la création et à la publication de livre *pop-up* ?

À un moment, je suis passée à l'ordinateur avec Photoshop. C'est un travail de dessin sur écran très différent de celui que je faisais pour mes premiers livres entièrement réalisés à l'aérographe. À l'ordinateur, on bouge peu. J'ai voulu retrouver mes gestes. J'ai toujours aimé

dessiner et peindre sur du papier. Le découpage fait partie de ces gestes là, ceux de mon enfance. En inventant des livres en *pop-up*, mon espace de travail est redevenu vivant avec plein de petits bouts de papier partout... et du désordre. J'aime le désordre ! Il faut donner un petit coup de balai pour retrouver l'ordre, ça fait bouger ! J'aime le mouvement !

Je continue à travailler avec mon ordinateur, l'un n'empêche pas l'autre. À l'époque où je travaillais avec Monique Dejaifve chez Casterman, j'ai développé une collection de livres d'activités. J'ai eu le plaisir de réaliser deux livres de découpages : « Découpages pour les tout-petits » et « Pliez ! Découpez ! » Un jour, j'ai pris rendez-vous avec les Éditions Panama à Paris. J'y ai rencontré Brigitte Morel, éditrice soucieuse du détail, très sensible au graphisme, qui m'a proposé de réaliser des livres *pop-up*. Elle a le goût des belles choses et met un grand soin à la fabrication et au *packaging* du livre. Nous avons donc engagé une belle collaboration, qui se poursuit aux Éditions des Grandes Personnes, qu'elle a fondées et qu'elle dirige aujourd'hui.

Avec certains éditeurs, j'ai réalisé des livres présentés en grandes surfaces, des livres très accessibles à tout le monde. Avec d'autres, des livres en moins grandes séries, des livres d'artiste, des livres plus précieux. Ce sont deux approches très différentes. J'aime tout autant l'une que l'autre. Cela touche des publics différents.

Une expérience en bibliothèques

J'adore faire mon travail d'animation en bibliothèque. J'ai une valise remplie de livres, je les expose sur une table. Une animation dure une heure et se déroule en deux temps. Je parle de l'objet-livre, j'explique la chaîne du livre, la rencontre avec l'éditeur ... Puis, les enfants ont les livres en main, posent plein de questions et passent à la création de leur propre chef-d'œuvre, avec le matériel mis à leur disposition pour un petit atelier.

Je fais beaucoup d'animations en Belgique (Bruxelles, Court-Saint-Étienne, Namur, Jemappes, Soignies, Chaudfontaine...) et aussi en France, dans les écoles ou les salons du livre. Cela permet de rencontrer d'autres façons de travailler et de nouer de nouveaux contacts. Faire des livres *pop-up* est un travail qui permet de faire des découvertes. Avec le même matériel de départ, chaque réalisation est bien différente et pleine d'imprévus. J'adore ce côté expérimental : on ne sait jamais très bien quel va être le résultat final.

Quelles sont vos sources d'inspiration ?

J'ai toujours des images que j'ai créées qui attendent dans mon armoire. De temps en temps, je les reprends et j'essaie de les classer et de trouver de nouvelles idées à partir de celles qui existent déjà. Tout se fait un peu par hasard, je fais de nouveaux dessins qui com-

plètent les premiers, puis j'essaie de découvrir une suite logique. Chaque livre est une nouvelle collection d'images qui me permet de me raconter plein d'histoires.

J'adore dessiner les animaux. Je me demande où ils vivent, ce qu'ils font. Dans mon dernier livre, *Dans la forêt, il y a ...*, j'ai dessiné la forêt, les arbres, les fleurs...

Les promenades en ville ou dans la forêt sont de véritables sources d'inspiration.

Mes idées viennent aussi en écoutant ce que disent les gens à propos de mes livres. Je suis très attentive à la manière dont les lecteurs reçoivent mes livres. *Tout blanc* qui est un livre très abstrait, a beaucoup plu aux adultes. Alors, je me suis dit que ce serait bien d'en faire un autre en mélangeant les animaux, les formes et les couleurs. C'est comme ça que j'ai imaginé *Animaux en formes*, publié chez Gallimard. À partir de formes (cercle, carré, triangle, rectangle, etc.), l'album donne vie à une grenouille, un éléphant, un poisson, un oiseau, un crocodile, une chenille et un tigre. Un véritable zoo géométrique combinant couleurs et formes à manipuler.

Pouvez-vous nous parler de votre technique de papiers découpés et pliés ?

Comment l'avez-vous mise au point ?

J'achète une feuille de papier. Je prends ma paire de ciseaux et je la découpe, sans faire de crayonnés préalablement. C'est comme cela que j'arrive à faire des formes simples. Puis le reste, c'est un mystère... Je figole en plusieurs étapes, je redessine, je plie.

Dans la forêt, il y a..., chaque illustration est pliée de la même façon. Dans d'autres ouvrages, il y a des pliages différents. Tout dépend de mon inspiration... Comme je dessine depuis longtemps, j'ai la mémoire des formes. Je m'assieds et réfléchis à ce que je vais faire. C'est l'imaginaire qui guide ma main.

Les livres *pop-up* ... Des livres d'éveil pour les petits ... tactiles...

Quelle primeur de découvrir les dernières nouveautés !

Dans la forêt, il y a...

Un album cartonné fait de douze doubles pages. Sur chaque page, des volets à soulever

cachent un animal, un arbre ou une plante de la forêt. Les images, découpes et formes colorées éveillent la curiosité du jeune lecteur.

La variation des couleurs en fonction de la forme et de la juxtaposition des couleurs m'intéresse énormément.

C'est le contact avec l'éditeur qui donne l'envie de poursuivre le travail et d'inventer d'autres livres. Parfois le courant passe, parfois il ne passe pas.

Comment se construit un livre pour le public cible des bébés ?

Toute la maquette est faite à la main. Les éléments de la couverture sont réalisés par ordinateur.

J'aime bien les belles couleurs. L'association de couleurs me donne des idées. Au départ, je suis quelqu'un de très abstrait comme le montre *Tout blanc*. Ce jeu avec les couleurs m'enchantait. Coller un morceau de carré rouge sur un fond bleu pourrait suffire à mon bonheur ! La couleur est musicale et pleine d'émotions et me met en joie pour travailler.

Des créations pour les bébés... leurs particularités ?

Mon dessin convient bien à cette tranche d'âge. Ce sont de grandes formes pour les 0 à 5 ans. Ce qui dérange un tout-petit, c'est d'avoir trop d'éléments sur une page. Une trop grande profusion d'informations empêche la reconnaissance des choses. Il faut rester simple. Le bébé aime avoir un contact avec un adulte. Le livre *pop-up* est une façon immédiate de parler avec son enfant. Ce qu'aime le bébé, c'est la surprise : « Oh, une fleur... oh, un escargot... ». L'apparition et la disparition d'un objet sont un jeu de cache-cache que les enfants de cet âge aiment. Le *pop-up* est d'abord un jouet ; c'est une ouverture permanente sur l'exploration et la découverte du monde.

Faire prendre le geste de tenir un livre est aussi une façon de donner le goût et l'amour de la lecture.

Vous êtes éditée chez plusieurs éditeurs comme Gallimard et les Grandes Personnes

Être publié par des éditeurs différents permet de créer dans des styles différents. Aux

Éditions des Grandes Personnes, j'ai commencé à développer une collection de *pop-up* dans un format proche du petit ou du grand carnet. Chez Gallimard, la rencontre avec les éditrices a donné naissance à d'autres idées et la présentation des livres est très différente. *Chat ! Chat ! Chat !* comme son nom l'indique est un livre rien qu'avec des chats, une collection de peluches chats. Les enfants en manipulant les livres se racontent des histoires de chats et rient ou pleurent d'une façon chat ! *Oh les bébés !* est un album avec des bébés du monde entier. *Grand petit* est un livre qui se raconte comme une comptine et qui engage un dialogue animé avec les enfants.

Quand je montre mes livres aux enfants, ils rient, donc je me dis que mes dessins leur plaisent.

Les livres *pop-up* sont des petites sculptures, l'enfant tourne les pages et tourne autour du livre.

Aux Éditions des Grandes Personnes, j'ai fait des livres sans texte en ouvrant à chacun la possibilité de se raconter sa propre histoire dans sa propre langue - enfant comme parents. Les ouvrages sans texte conviennent bien aux enfants qui apprennent à parler. Ils ne se retrouvent pas confrontés à un « je ne sais pas lire » frustrant ou décourageant. Juste quelques mots pour un petit enfant qui commence à lire, c'est plus attrayant.

Et même chez Palette ...

L'ouverture du musée Magritte m'a fait rêver. J'ai tout de suite eu l'idée d'un grand livre à colorier. L'éditeur Palette a trouvé l'idée très bonne et après avoir reçu l'autorisation, a édité, en 2009, ce livre composé à partir d'œuvres originales de Magritte

Ceci n'est pas un livre de coloriage Magritte tout comme *Le grand carnet de coloriages de Picasso* qui a suivi reflètent mon amour de l'art. Mon dernier né est intitulé : *Des mots & des tableaux*. Concevoir un ouvrage qui met en lumière les tableaux que j'aime et que je voudrais faire découvrir aux enfants est un travail passionnant. Il faut trouver un ordre à partir de tableaux d'époques différentes qui se complètent et se répondent. La suite de mots qui l'accompagne constitue une sorte de poésie.

Une belle exposition au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles

Il y a un certain temps, j'avais fait des sculptures en papier mâché qui étaient exposées dans des bibliothèques. J'ai toujours rêvé de connaître cette expérience avec mes livres d'artistes.

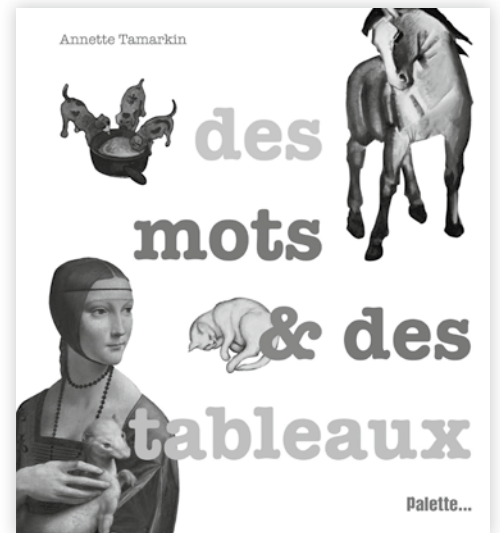
J'ai donc imaginé monter une exposition avec des doubles pages extraites de mes livres.

Celles-ci sont deux fois plus grandes que le format du livre. L'exposition qui s'est tenue en septembre dernier au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles présentait une vingtaine de doubles pages en six vitrines. Luc Battieuw, le directeur, m'a apporté une aide bien précieuse pour la mise en place. La pièce où celle-ci était présentée créait une véritable ambiance et était propice aux émotions. Quand on fait une exposition, c'est un peu comme réaliser un décor de théâtre. Chaque lieu d'accueil, chaque architecture étant différente, l'exposition est chaque fois très différente. J'espère pouvoir multiplier les occasions de m'en rendre compte puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient ce projet.

Cette exposition est facile à transporter et elle prend vie lorsqu'elle sert de support à des ateliers pour enfants. Avis est donc lancé aux bibliothèques qui désirent l'accueillir !

Et pour le futur ?

Je n'arrive à parler que de choses déjà faites. J'ai bien une idée vague mais comment va-t-elle évoluer ? Mystère. J'ai deux livres aux éditions des Grandes Personnes qui seront très bientôt en librairie. Ça c'est sûr... ●

•• Infos :
annette.tamarkin@gmail.com

Vidéo :
www.youtube.com/watch?v=G8eIH3vmlDo mise en ligne le 24 nov. 2011 pour découvrir une animation construite autour de la collection de livres en papier découpé d'Annette Tamarkin.
 (Tout Blanc - Tout Noir - Dans mon Jardin, il y a... - Dans le Ciel, il y a...)