
Livres d'artiste & Livres singuliers

Pour surprendre, animer, enseigner et créer avec les adolescents

Une œuvre d'art dont la forme est un livre

Cela signifie que l'objet-livre est un tout : le format, le choix du matériau pour la couverture et l'illustration, l'assemblage, le contenant, chaque détail formel participe à la réalisation de l'œuvre et soutient le propos de l'artiste. Les artistes plasticiens, graphistes, illustrateurs, auteurs, photographes, deviennent artisans et s'adonnent aux travaux manuels pour leurs créations originales. Les procédés sont multiples et combinés. Toutes les thématiques sont possibles.

1. Pourquoi travailler les livres d'artiste en classe ou au CDI ?

Atouts pédagogiques

Bénéfice	Exemple d'application
Entrée accessible	Découverte de l'art contemporain par des objets concrets, tactiles, surprenants.
Interdisciplinarité	Arts plastiques, français, technologie, philosophie, histoire, sciences, design...
Stimulation créative	Émerveillement, imaginaire, questionnement, rupture avec les stéréotypes de la lecture.
Médiation personnalisée	Adapté aux clubs-lecture, ateliers, projets transversaux, séances en petits groupes.

« Les livres pop-up de Philippe UG ou de Marion Bataille captivent même les plus récalcitrants : l'émerveillement brise les barrières ! »

Astuce : Présenter les livres sous surveillance rapprochée pour les plus fragiles. Photo cop. Philippe UG, Metropolis.

2. Ressources & Partenaires Clés

Où trouver des livres et du soutien ?

Partenaire	Offre	Contact/lien
Médiathèque Départementale 77	Prêt de valises avec des élections par thème ou par auteur, accompagnement, formations, exposition avec le module « L'atelier ».	Site MD77
Association Les 3 Ourses	Archives et ressources en ligne (site ouvert encore 3 ans).	Site Les 3 Ourses
BNF	Histoires et formes du livre, expositions virtuelles.	BNF Livres d'enfants

3. Idées d'Ateliers & Séquences Clés en main

A. Atelier Découverte (CDI ou classe)

Public Cycle 3/Collégiens, lycéens (général/pro).

Durée : 1 à 3 séances.

Matériel : Valise de livres singuliers (MD77), exposition « Comment un livre vient au monde », coussins, tables basses.

Déroulement :

Exposition des livres sur des grilles ou tables.

Découverte en petits groupes (3-4 élèves) : manipulation libre au-dessus d'une table, observation des matériaux, questionnement guidé.

Restitution : chaque groupe présente « son » livre et ses impressions.

Option : Atelier d'écriture ou de création plastique inspiré par les livres découverts.

« *Les élèves osent enfin toucher, feuilleter, s'étonner... loin des comportements scolaires stéréotypés !* » **Témoignage** : Mme Bermos, documentaliste. Photo cop. Marjon Mudde, ABCdaire.

B. Projet « Livre d'Artiste » (interdisciplinaire)

Disciplines : Lettres, Arts plastiques, Philosophie, Technologie.

Objectifs :

Définir ce qu'est un livre d'artiste.

Créer un livre individuel ou collectif (texte + matière).

Rencontrer un artiste.

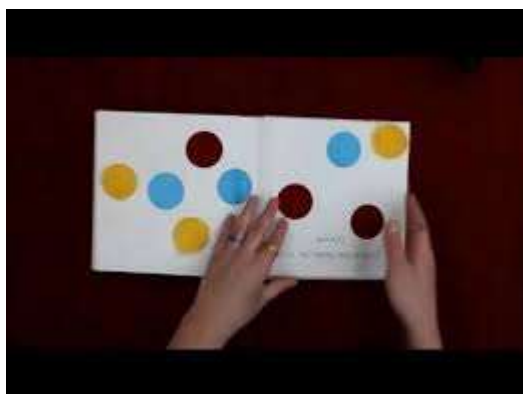
Étapes :

Formation des enseignants (MD77).

Découverte de livres où texte et matière dialoguent.

Ateliers d'écriture et de création plastique.

Exposition des productions au CDI.

Cop. Hervé Tullet/ Cop. L. Cattabianchi

4. Proposition de Questionnaire pour une Première Approche

Un outil clé pour guider la découverte sensible des livres singuliers

Pourquoi ce questionnaire ? La première rencontre avec un livre d'artiste suscite souvent surprise et questionnement. Ce questionnaire est conçu pour **structurer la réflexion** au-delà de la simple observation.

A. L'objet : Découverte sensible

Question

Boîtier, étui, enveloppe : quelles idées évoquent-ils (secret, trésor, fragile, précieux) ?

Forme : très grand, tout petit, dépliant... Quelles différences avec un livre classique ?

Matériaux : papier, plastique, bois, tissu... Texture, son, odeur ?

Pistes pour l'animateur

Inviter les élèves à décrire leurs premières impressions *avant même d'ouvrir le livre*.

Comparer avec un roman ou un manuel scolaire : qu'est-ce qui change dans la manipulation ?

Proposer de fermer les yeux et de toucher différents livres.

Astuce : Notez les gestes des élèves : certains tournent les pages avec précaution, d'autres les déplient brutalement. Prévoir la découverte autour de tables.

B. La mise en espace

Question	Exemples de réponses
Où se situe le texte dans la page ? Est-il concentré, éclaté, caché ?	« Les mots sont dispersés comme des étoiles » / « Le texte est gravé dans le bois ».
Même question pour l'illustration : comment est-elle intégrée ?	« L'image déborde de la page » / « On doit soulever un volet pour la voir ».
Y a-t-il un lien entre le titre/sujet et la forme du livre ?	« Un livre sur la mer en forme de vague » / « Un recueil de poèmes en accordéon ».

C. Les correspondances

Question	Activités possibles
Texte et image : coexistent-ils, dialoguent-ils, s'opposent-ils ?	Demander aux élèves de <i>mimer</i> la relation (ex : « texte = chef d'orchestre, image = musicien »).
Quel rapport domine : illustration, interprétation, dialogue ?	Comparer avec un livre illustré classique : qu'est-ce qui change ?

D. Les techniques

Question	Supports pour répondre
Quelles techniques sont utilisées (gravure, sérigraphie, collage...) ?	Afficher des exemples visuels de chaque technique (ex : fiche BNF).

5. Outils pour Créer ses Propres Livres Animés

Appli BNF : [Création de livres animés](#)

Livres inspirants :

Junko Nakamura : *10 activités/10 livres*

David Carter : *Pop Up*

DIY : Reliures, recyclage, fabrication de papier.

6. Mobilier & Mise en Scène

Idées :

Tente ou tonnelle pour un espace immersif.

Coussins « cailloux », mobilier en carton

L'atelier (MD77).

7. Liens Utiles & Exemples de Fiches Thématiques

Warja Lavater : [BNF Contes](#)

CF. Fiches thématiques liées aux valises empruntables à la MD77.

Pour aller plus loin :

Formation : Ateliers MD77.

Projet : Exposition ou club-lecture autour des livres singuliers.

Contact : MD77 pour emprunter des valises ou rencontrer un artiste.

Document rédigé par I. Benoit-Bertrand, professeur documentaliste en Master 2 Culture et Communication, en stage à la MD77 en 2020.