

Entre traditions nationales et circulation mondialisée : l'illustration pour la jeunesse comme espace frontière

Journées d'études organisées à l'Université Grenoble Alpes les 24 et 25 mai 2023

Par les savoir-faire et technologies qu'il requiert ainsi que par sa circulation, le livre de jeunesse appartient indéniablement au monde moderne, et l'illustration en est un attribut inséparable. C'est pourquoi des chercheuses comme Claude-Anne Parmegiani, Ségolène Le Men, Sophie Van der Linden ou encore Annie Renonciat ont déjà exploré avec finesse la visualité de la littérature de jeunesse. L'interaction entre texte et illustration, cruciale pour le livre de jeunesse moderne, peut être caractérisée par les notions de tension, dynamisme et frontière.

La logique de la circulation de l'information dans l'espace européen contemporain a également fait que le livre imprimé, y compris le livre de jeunesse illustré, s'est diffusé principalement des centres de l'édition vers la périphérie, ce qui a contribué à l'homogénéisation des traditions nationales et à la formation d'un espace européen commun. L'universalité du contenu de la littérature de jeunesse a également pesé dans ce processus : les œuvres destinées aux enfants en appellent à l'expérience directe des objets visibles et au monde universel stable des idées et émotions cartésiennes. Si le livre de jeunesse a pu devenir un des outils de l'étude des langues étrangères chez Comenius, c'est notamment grâce à l'universalité attribuée à l'image, à sa capacité à franchir les frontières des Etats et des langues.

Toujours au 17e siècle, la représentation du monde exotique s'est construite dans cet espace européen notamment grâce aux illustrations des imprimeurs des Pays-Bas, qui ont pu ensuite être reprises dans d'autres livres, accompagnant ainsi des textes différents et circulant d'un pays à l'autre (Benjamin Schmidt). Au 18e siècle, la diffusion des textes de Weisse et d'autres pionniers des revues pour la jeunesse, traduits ou adaptés, crée un espace européen commun de la littérature de jeunesse (Genton, Schmideler, Zille, 2023 [à paraître]), où s'effectue la circulation des textes et des images, tant du point de vue spatial que culturel, si bien que, selon Béatrice Joyeux-Prunel, « les Européens ont partagé depuis la fin du 19e siècle un patrimoine visuel conséquent » (p. 124). En outre, si l'histoire de l'illustration pour la jeunesse a été marquée par de fortes traditions nationales, qu'il suffise ici de citer les *figurinaï* italiens (Faeti, 1972), là encore, on peut aujourd'hui supposer que, ces dernières années, la mondialisation a entraîné un affaiblissement de ces traditions nationales et un enrichissement des échanges, hybridations, métissages.

La traduction fournit un autre exemple de circulation des images qui ne coïncide pas toujours avec celle des textes. Ainsi, alors que les deux premières traductions françaises de *Pinocchio* reprennent les illustrations de Mazzanti et Magni pour l'une (trad. Emilio, Paris, Tramelan L. A. Voumard, 1902), et celles de Mussino pour l'autre (trad. Comtesse de Gencé, Paris, Albin Michel, 1912), les suivantes n'ont pas toujours adopté les illustrations italiennes.

En outre, il n'est pas à exclure que, lorsque les ouvrages traduits conservent ces dernières, des glissements sémantiques introduits par la traduction ne modifient le lien entre texte et image. Ainsi, a contrario, dans une période beaucoup plus récente, de nouvelles traductions retournent vers les premiers illustrateurs italiens (Carlo Collodi, *The adventures of Pinocchio*, Translated by Carol della Chiesa, Illustrated by Carlo Chiostri, Giunti, Florence, 2000, Paperback).

Par ailleurs, Magali Nachtergaeel souligne qu'à l'ère du numérique et de la culture de l'écran, la littérature s'enrichit de formes dites « hors du livre », renouant ainsi avec « son oralité, sa performance, sa dimension graphique, plastique, voire bibliophilique ». Si, malgré les appréhensions, le livre numérique n'a pas remplacé le livre imprimé, il a au contraire ouvert des possibilités nouvelles. Avec le livre à réalité augmentée, le jeune lecteur peut animer l'illustration figée du livre imprimé (voir la collection « Histoires animées » chez Albin Michel Jeunesse) ou le transformer en jeu (comme avec les livres de la collection « Adopte un Tétrok », aux éditions Margot). L'enfant n'est plus un lecteur immobile, dépendant de l'auteur, de l'illustrateur et de l'adulte lecteur : il prend désormais une part active à la lecture, de concert avec ces derniers, si bien qu'Anne-Marie Petitjean a pu parler de « révolution lectorale » introduite par le numérique.

Le livre de jeunesse peut également être appréhendé en tant qu'objet matériel à travers la notion de frontière. Il est l'espace où interagissent les représentations « adultes » de l'enfance idéale, de l'homme, du monde, du futur, et le monde individuel de l'enfant. Or, les relations entre ces deux mondes impliquent des tensions frontalières, même si elles sont masquées par les images d'une paix insouciant et d'un monde immuable et sûr. Pour reprendre les termes de Christian Bruel, l'offre de lecture jeunesse « se donnant généralement comme paisible et consensuelle » est en réalité « *politique* », « tout autant que les conditions de sa réception » (p. 14).

Ainsi l'idée de frontière, obstacle, mais aussi zone de passage, légal ou illégal, aisé ou dangereux, est-elle au centre de la littérature de jeunesse. Nous proposons donc d'aborder ce territoire, commun et indiscutable, de la frontière dans le livre jeunesse illustré, dans une perspective synchronique comme diachronique, à partir des questions suivantes :

- traditions nationales et circulation mondialisée : peut-on parler de traditions nationales ? Comment et quand se seraient-elles constituées ? Quelles circulations peut-on observer entre aires linguistiques, culturelles et géographiques ? En quoi l'ère de la mondialisation a modifié ces circulations ? L'album sans texte occupe-t-il une place particulière dans ces circulations ?
- visualité : quelles circulations existe-t-il entre les arts plastiques et l'illustration ? Sur quels modes interagissent textes et illustrations ? Comment l'ouverture au numérique a-t-elle influencé la littérature jeunesse ?
- traduction et illustration : qu'advient-il du lien entre texte et image lors de la traduction des textes ? L'image est-elle réellement universelle ? Est-elle l'alliée ou l'ennemie du traducteur ? Des particularités culturelles en réduiraient-elles la portée ? Comment le fonctionnement iconotextuel de l'album est-il pris en compte lors de la traduction ?

Les propositions de communication sont à envoyer pour le 24 février 2023 à laure.thibonnier@univ-grenoble-alpes.fr, ostrob@gmail.com et sylvie.martin-mercier@univ-grenoble-alpes.fr. Accompagnées d'une biobibliographie succincte, elles comporteront le titre de la communication et un résumé d'environ 250 mots. Un retour sera donné pour le 02 mars.

Langues de travail : français, anglais

Comité d'organisation : Sylvie Martin-Mercier, Natacha Rimasson-Fertin, Laure Thibonnier

Comité scientifique : Andrei Kostin, Sylvie Martin-Mercier, Bella Ostromoukhova, Laure Thibonnier

Bibliographie

- BOULAIRE, Cécile. *Les Petits Livres d'or : Des albums pour enfants dans la France de la guerre froide*. Nouvelle édition [en ligne]. Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2016 (généré le 06 décembre 2022). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pufr/7417>>. ISBN : 9782869065468. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pufr.7417>
- BRUEL Christian, *L'aventure politique du livre jeunesse*, P., La Fabrique éditions, 2022.
- GENTON F., SCHMIDELER S., ZILLE T., *Christian Felix Weijfes Werk im europäischen Kontext - Kinder- und Jugendliteratur, Kulturtransfer und populäre Aufklärung*, Berlin, Springer-Verlag, publication prévue fin 2023.
- FAETI, Antonio, *Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per l'infanzia*, Donzelli, 2021 [1ère éd. 1972]
- HANDLER SPITZ Ellen, *Inside picture books*, Yale University Press, 1999
- JOYEUX-PRUNEL Béatrice, « Une Europe des images ? », *Hermès, La Revue*, 2022/2 (n° 90), p. 124-130. URL : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2022-2-page-124.htm>
- LECLERC Gérard, La circulation mondiale des images : De la fracture Nord-Sud à l'asymétrie transatlantique, *Esprit*, No. 283 (3/4) (Mars-avril 2002), pp. 333-356 (24 pages)
<https://www.jstor.org/stable/24279030>
- LE MEN Ségolène, « Les images de l'enfant dans la littérature enfantine », dans : LEVY Marie-Françoise (éd.), *L'enfant, la famille et la Révolution française*. Paris, Plon, « Hors collection », 1989, p. 275-288. DOI : 10.3917/plon.levym.1989.01.0275. URL : <https://www.cairn.info/l-enfant-la-famille-et-la-revolution-francaise--9782855654942-page-275.htm>
- LEWIS David, *Reading Contemporary Picturebooks : Picturing Text*, Routledge Falmer, 2001
- NACHTERGAEL Magali, « Visibilité, visualité et hybridation : nouveaux (en)jeux de la littérature », dans : Jérôme Bessière éd., *Exposer la littérature*. Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, « Bibliothèques », 2015, p. 53-65. DOI : 10.3917/elec.paye.2015.01.0053. URL : <https://www.cairn.info/exposer-la-litterature--9782765414810-page-53.htm>
- NICOLAJEVA Maria, SCOTT Carole, *How Picture Books Work*, Routledge, 2001
- NODELMAN Perry, *Words About Pictures : The Narrative Art of Children's Picture Books*, Georgia University Press, 1988
- PARMEGIANI Claude-Anne, *Les Petits Français illustrés, 1860-1940*, Cercle de la librairie, 1990.
- PETITJEAN Anne-Marie, Littérature numérique pour jeune public : de quelques tendances de l'offre éditoriale contemporaine, dans *Strenae*, 2015, n°9. URL:<http://journals.openedition.org/strenae/1461>; DOI: <https://doi.org/10.4000/strenae.1461>
- RENONCIAT Annie, *L'image pour enfants, pratiques, normes, discours*, La licorne, 2003.
- RENONCIAT Annie (dir.), *Voir/savoir : La pédagogie par l'image aux temps de l'imprimé, du XVIe au XXe siècle*, Catalogue d'exposition, CNDP-MNE, 2011.
- SCHMIDT Benjamin, *Inventing exoticism. Geography, Globalism, and Europe's Early Modern World*, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2015.

TRIVISANI-MOREAU Isabelle, CONTAMINA Sandra (dir.), *Les Textes voyageurs des périodes médiévale et moderne : Nouvelles Recherches sur l'Imaginaire, XLII*. Nouvelle édition [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2021 (généré le 06 décembre 2022). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pur/143405>>. ISBN : 9782753559790

VAN DER LINDEN Sophie, *Lire l'album*, L'atelier du poisson soluble, 2006.

VAN DER LINDEN Sophie, « L'album, un support artistique ? », dans Prince Nathalie, *La littérature de jeunesse en question(s)*, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 25-50.

WATSON Victor, STYLES Morag, (eds), *Talking Pictures : Pictorial Texts and Young Readers*, Hodder and Stoughton, 1996

Lire les images : voyage en littérature jeunesse. Actes des 14es Journées d'AROLE, 18 et 19 novembre 2005. Zurich et Lausanne : Institut suisse Jeunesse et Médias, 2007.