Graphisme et illustration dans l'édition jeunesse : regards croisés Afrique-Europe

Paris (France)

29 et 30 novembre 2015

Atelier organisé par

avec le soutien du

Contexte

Cet atelier est organisé à la demande des éditeurs jeunesse de l'Alliance, suite à une première rencontre tenue en marge de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne en avril 2013, puis à un atelier tenu au Cap en Afrique du Sud, en septembre 2014, dans le cadre des <u>Assises</u> internationales de l'édition indépendante.

Ces deux rencontres, consacrées respectivement à la visibilité de l'édition africaine sur le marché des droits internationaux et aux enjeux de la littérature jeunesse pour la bibliodiversité, ont en effet abouti à la nécessité d'ouvrir un espace d'échanges interculturels autour des questions de graphisme et d'illustration, pour enrichir les pratiques et les réflexions professionnelles des éditeurs. Il s'agissait également de favoriser les liens entre les continents et les cultures, entre l'Afrique et l'Europe. Nous sommes ainsi ravis d'accueillir pour cette rencontre quatre maisons d'édition indépendantes européennes de France, Pologne et Portugal, non membres de l'Alliance.

Le premier objectif de cet atelier est ainsi d'offrir un temps et un lieu de rencontres humaines et de dialogue à des professionnels dont les réalités et les pratiques sont parfois différentes (en termes de lectorats, de structuration du marché, de moyens économiques, de contextes linguistiques et institutionnels...) – un temps et un lieu pour mieux se connaître et se comprendre. Nous espérons que ces échanges, aboutiront, à moyen terme, à des collaborations (traductions, cessions de droits) et/ou à des partenariats (sur des événements, sur des projets de formations par exemple...).

Pour faciliter les discussions, l'atelier a été structuré selon un canevas conçu à partir des attentes des éditeurs (consultés tout au long de l'élaboration de ce programme): ainsi, chaque thème abordé pendant l'atelier fera l'objet d'une présentation par un(e) ou plusieurs des participants, à partir d'exemples de livres issus des catalogues, et sera suivie d'un temps dédié aux discussions collectives. Nous espérons ainsi que chaque éditeur pourra découvrir chez ses pairs des expériences et stratégies pouvant enrichir ses propres pratiques. En fonction des spécialités de chacun, ces échanges permettront également de questionner les évolutions et les innovations de l'édition jeunesse contemporaine.

Dans le contexte actuel – de tensions, d'obscurantisme, de violence – la littérature de jeunesse joue un rôle essentiel : elle est une peinture du monde, elle véhicule des messages, elle donne du sens là où de nombreux repères s'effondrent. En marge du <u>Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint Denis</u>, nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir réunir des éditeurs d'Afrique et d'Europe, qui œuvrent au jour le jour pour les mêmes convictions : (r)éveiller et émanciper les esprits, contribuer à faire grandir les adultes de demain.

Déroulé de l'atelier

NB : la trame des durées des différentes sessions pourra bien sûr être adaptée au fil des échanges, en fonction des réactions et discussions engendrées au cours des différentes parties de l'atelier.

Dimanche 29 novembre 2015 (9h00 – 17h30)

Lieu : Fondation Charles Léopold Mayer — 38, rue Saint-Sabin — 75011 Paris Grande salle du bas, en fond de cour

Matinée (9h00 – 13h00)

Accueil café à partir de 9h00

Introduction de l'atelier et tour de table des participants (9h30 - 10h15)

5 minutes par personne pour se présenter et présenter sa structure

Recherche et choix des illustrateurs (10h15 - 11h30)

Présentations de 10-15 minutes suivies de 10 minutes d'échanges après chaque présentation

Béatrice LALINON GBADO, Cendra GBADO BATOSSI (Ruisseaux d'Afrique): Des illustrations à l'aquarelle aux sous-verres sénégalais en passant par les tissus brodés, comment se font la recherche et le choix des œuvres utilisées pour les livres des éditions Ruisseaux d'Afrique? Des œuvres plastiques béninoises ou d'Afrique subsaharienne préexistantes aux commandes d'illustrations, comment les projets naissent-ils? Comment les illustrateurs et graphistes sont-ils formés? Quels sont les réseaux et collectifs d'artistes?

Sophie BAZIN (éditions Dodovole): Recherche et choix des illustrateurs, l'expérience des éditions Dodovole, nées en 2006 à l'initiative d'une association d'artistes.

Joanna RZYSKA (Dwie Siostry): Recherche et choix des illustrateurs, les stratégies mises en place par les éditions par les éditions Dwie Siostry, notamment *via* la mise en place du concours international « Clairvoyants » en 2015.

Pause-café (11h30 - 11h45)

Le dialogue éditeur/créateurs (11h45 - 13h00)

Rôle et interventions de l'éditeur sur le travail de l'auteur et de l'illustrateur, en collaboration avec le graphiste.

Présentations de 10-15 minutes suivies de 10 minutes d'échanges après chaque présentation

Koffivi ASSEM (Ago Média): Le travail d'Ago Média avec les auteurs-illustrateurs, dans le cadre de l'édition de bandes dessinées notamment.

Nadia ESSALMI (Yomad) : Retranscrire la littérature des contes traditionnels marocains : quel est le travail spécifique des éditions Yomad avec les illustrateurs dans cette optique-là ?

André LETRIA (illustrateur, et éditeur, Pato Lógico): De la genèse du projet jusqu'à la forme finale du livre, quelles collaborations et travail commun entre l'illustrateur et l'éditeur? Qu'attend l'illustrateur de son éditeur – et vice versa? Quel cheminement amène un illustrateur à créer sa propre maison d'édition?

Déjeuner (13h00 – 14h00)

Traiteur sur place

Après-midi (14h00 – 17h30)

Le rapport texte-image : à la recherche de nouvelles formes ? (14h00 - 16h00)

Présentations de 10-15 minutes suivies de 10 minutes d'échanges après chaque présentation

André LETRIA (illustrateur, et éditeur, Pato Lógico) : Exemples du rapport texte-image dans des albums édités par Pato Lógico, et notamment des albums sans textes.

Joanna RZYSKA (Dwie Siostry): Exemples du rapport texte-image, entre autres au sein de la collection d'albums sans textes « Mamoko ».

Dorota HARTWICH (éditions Format): Exemples du rapport texte-image en fonction des choix de typographies et de formats, à partir d'ouvrages du catalogue des éditions Format.

Pause-café (16h00 - 16h15)

Le rapport texte-image : la photographie (16h15 - 17h00)

Brigitte MOREL (Les Grandes Personnes) : Quelle démarche spécifique de l'éditeur dans le cas d'albums utilisant principalement (ou uniquement) la photographie ? Expérience des éditions Les Grandes Personnes.

Conclusion de la journée (17h00 - 17h30)

Premières conclusions, ajustements à prévoir pour la seconde journée de l'atelier, en fonction des discussions de la première journée.

Lundi 30 novembre 2015 (9h30 – 17h30)

Lieu : Fondation Charles Léopold Mayer – 38, rue Saint-Sabin – 75011 Paris Attention, changement de salle : salle au 2e étage.

Matinée (9h30 – 12h30)

Les choix de couverture (9h30 - 10h30)

Comment choisir une couverture, à partir de quels critères (public local, public international, image de la maison...) ?

Présentations de 10-15 minutes suivies de 10 minutes d'échanges après chaque présentation

Béatrice LALINON GBADO, Cendra GBADO BATOSSI (Ruisseaux d'Afrique) : Exemples à travers des titres du catalogue des éditions Ruisseaux d'Afrique.

Carla OLIVEIRA, Ana LORENA RAMALHO (Orfeu Negro) : Exemples à travers des titres du catalogue des éditions Orfeu Negro.

Papier, fabrication et impression : quels choix en fonction de quels projets (10h30 - 11h30) Présentation de 20 minutes suivie de 20 minutes d'échanges

Carla OLIVEIRA, Ana LORENA RAMALHO (Orfeu Negro) : L'expérience des éditions Orfeu Negro.

Pause-café (11h30 - 11h45)

L'adaptation du graphisme dans le cas d'achat de droits (11h45-12h45)

Présentations de 10-15 minutes suivies de 10 minutes d'échanges après chaque présentation

Béatrice LALINON GBADO, Cendra GBADO BATOSSI (Ruisseaux d'Afrique) : Expériences des éditions Ruisseaux d'Afrique .

Carla OLIVEIRA, Ana LORENA RAMALHO (Orfeu Negro) : Expériences des éditions Orfeu Negro.

Joanna RZYSKA (Dwie Siostry): Expériences des éditions Dwie Siostry.

Déjeuner (12h45 – 14h00)

Café de l'Industrie, rue Saint-Sabin

Après-midi (14h00 – 17h30)

Comment penser au développement numérique d'un livre jeunesse dès la conception du livre papier ? (14h00 - 14h45)

Présentation de 20 minutes suivie de 20 minutes d'échanges

André LETRIA (illustrateur, et éditeur, Pato Lógico) : Expérience et réflexions d'André LETRIA.

Foire aux projets (14h45 - 16h15)

Chaque participant est invité à présenter en 10 minutes un ou des projets éditoriaux qu'il souhaiterait proposer à la cession de droits et/ou à la coédition.

Pause-café (16h15 - 16h30)

Conclusions de l'atelier (16h30 - 17h30)

Bilan et perspectives suite aux deux journées d'échanges et de partage d'expériences.

Annuaires des participants

Éditrices et éditeurs

Koffivi ASSEM – Ago Média (Togo) – www.agomedia.net

Sophie BAZIN – éditions Dodovole (Madagascar/La Réunion/France) – dodovole.blogspot.fr/

Nadia ESSALMI – Yomad (Maroc) – <u>yomadeditions.net</u>

Dorota HARTWICH – Format (Pologne) – WydawnictwoFormat.pl

Béatrice LALINON GBADO et Cendra GBADO BATOSSI – Ruisseaux d'Afrique (Bénin) – www.ruisseauxdafrique.com

André LETRIA – Pato Lógico (Portugal) – www.pato-logico.com

Brigitte MOREL – Les Grandes Personnes (France) – <u>www.editionsdesgrandespersonnes.com</u>

Carla OLIVEIRA et Ana Lorena RAMALHO – Orfeu Negro (Portugal) – www.orfeunegro.org

Marie Michèle RAZAFINTSALAMA – Jeunes Malgaches (Madagascar) – www.prediff.mg

Joanna RZYSKĄ – Dwie Siostry (Pologne) – <u>www.wydawnictwodwiesiostry.pl</u>

Membres de l'équipe de l'Alliance

Clémence HEDDE Laurence HUGUES

Informations pratiques

Adresse de l'atelier :

Fondation Charles Léopold Mayer 38, rue Saint-Sabin - 75011 Paris

Métro : ligne 5, arrêt Bréguet Sabin ou ligne 8, arrêt Chemin Vert

Contacts utiles:

• Téléphone fixe de l'Alliance : + 33 (0)1 43 14 73 66/67

• Locaux de l'Alliance situés au 38, rue Saint-Sabin - 75011 (1er étage)

• Clémence HEDDE : + 33 (0)6 20 12 28 25

• Laurence HUGUES: + 33 (0)6 20 89 69 67

Prises en charge par l'Alliance:

- Votre déplacement jusqu'à Paris ;
- Votre hébergement à Paris (3 nuits) pour les personnes n'ayant pas de proches résidant en région parisienne. Réservation faite à l'hôtel IBIS, 15 rue Breguet - 75011
 Paris, du samedi 29 novembre au mardi 1er décembre;
- Vos déjeuners des 29 et 30 novembre ;
- Les autres frais (extras hôtel, dîners...) seront à la charge des participants.

Une petite table d'exposition sera dédiée à vos livres, permettant à chacun de les consulter pendant ces deux jours de rencontre.

Les salles sont munies d'un rétroprojecteur, vous pourrez mettre les documents à projeter sur une clé USB.

Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint Denis

Pour les participants souhaitant se rendre au Salon, il est nécessaire de vous accréditer au préalable en ligne sur le site du Salon (voir <u>ici</u>).

Remerciements

L'Alliance internationale des éditeurs indépendants adresse ses remerciements au <u>Centre national du livre (CNL)</u>, sans qui cet atelier ne pourrait avoir lieu.

L'Alliance remercie par ailleurs la <u>Fondation</u> <u>Charles Léopold Mayer</u>, partenaire au long cours de l'Alliance, qui nous prête gracieusement une salle de réunion durant le temps de l'atelier.

Nous tenons également à remercier chaleureusement Viviana QUIÑONES et Hasmig CHAHINIAN de la <u>Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres</u>, l'équipe du <u>Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil</u> et tout particulièrement Nathalie DONIKIAN, et l'association <u>Scolibris</u> et notamment <u>Stéphane MARILL</u>, pour leurs précieux conseils lors de l'élaboration de cet atelier.

Réseau de 400 maisons d'édition de 45 pays dans le monde en faveur de la bibliodiversité www.alliance-editeurs.org Suivez l'Alliance sur Facebook et Twitter

Contactez-nous equipe@alliance-editeurs.org