

Création et graphisme dans l'édition jeunesse

Atelier : échanges de savoir-faire entre
professionnels africains, brésiliens et européens

Paris (France), 27 – 29 novembre 2016

Atelier initié et organisé par

Avec le soutien

Contexte

Depuis 2007, un groupe d'éditeurs jeunesse (notamment d'Afrique francophone) au sein de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants est mobilisé autour de plusieurs activités : [stands collectifs](#) (Salon du livre de jeunesse de Montreuil 2007, 2009, 2011) ; rencontres entre éditeurs africains francophones et libraires, bibliothécaires, associations françaises pour une meilleure connaissance et valorisation en France des productions africaines (2011) ; [fonds tournant](#) d'ouvrages jeunesse édités en Afrique dans des librairies franciliennes (2013) ; [atelier](#) visant à favoriser la présence des éditeurs jeunesse africains sur le marché des droits internationaux, en partenariat avec la foire du livre de Bologne en 2013 ; [atelier](#) entre éditeurs ouest-africains, portugais, brésiliens et sud-africains en Afrique du Sud en 2014 ; [échanges d'expérience](#) sur les questions d'illustration et de graphisme dans le cadre d'un atelier en 2015.

Ce nouvel atelier s'inscrit ainsi dans le prolongement des activités précédentes : poursuivre le dialogue entre professionnels africains et européens permettant un regard croisé et critique sur les pratiques de chacun ; susciter des échanges d'expériences en fonction des réalités des marchés (par exemple sur les moyens de production d'un continent à l'autre) ; ancrer des pratiques professionnelles basées sur la mutualisation et la solidarité, nécessaires à terme à une meilleure circulation des textes et des images.

Il se fixe plusieurs objectifs :

- ouvrir de nouveaux horizons, aller vers de nouvelles approches, ne pas se laisser enfermer dans certains cadres et normes de travail ;
- questionner les savoir-faire et pratiques professionnelles des éditeurs et de leurs graphistes ;
- trouver collectivement des ressources et solutions pour contourner des points de blocages, des freins à la créativité ;
- mutualiser des outils existants (ou à créer) ;
- renforcer les partenariats professionnels entre éditeurs africains, brésiliens et européens.

Pour ce faire, les éditeurs ont souhaité qu'il soit le plus « concret » possible, le plus pratique. Ainsi, et pour la première fois, les éditeurs seront accompagnés de leurs graphistes. Les thématiques traitées durant l'atelier ont été déterminées en fonction des besoins et attentes exprimés en amont, elles sont les bases des échanges de l'atelier et pourront évoluer au fil de l'atelier.

Une partie de l'atelier sera consacrée à des sessions pratiques, en petits groupes : les participants apportent des projets en cours de création au sein de leur maison d'édition, et mettent en évidence les questionnements, problématiques, idées et propositions que ces projets suscitent. Les équipes seront tournantes, pour que chacun des participants puisse échanger avec différents interlocuteurs.

Une deuxième partie de l'atelier est consacrée à des sessions plénières, avec des présentations sur les choix graphiques des maisons d'édition mais aussi des interventions de professionnels spécialisés franciliens (photogravure, choix de papier).

Enfin, la dernière partie de l'atelier permettra une restitution en plénière des sessions pratiques : savoir-faire acquis, réflexions sur de nouvelles approches, points restants à creuser, perspectives pour la suite...

En amont, pour préparer l'atelier...

Il est demandé à chaque participant (binôme éditeur/graphiste) de :

- préparer une sélection de livres de son catalogue (livres déjà publiés, ou en cours de création), et en particulier des livres qui le questionnent (en termes de mise en page, de choix de couverture, de graphisme...). Merci d'apporter les versions papiers des livres (quand elles existent), et de préparer dans un dossier « Atelier jeunesse 2016 » les versions numériques de ces livres (quand elles existent) et les fichiers de travail (Indesign ou autre) des ouvrages ;
- lister une série de questions/préoccupations précises pour chacun des projets étudiés, permettant de faciliter les échanges ;
- apporter un ordinateur portable, avec les fichiers sur lesquels il est prévu de travailler en sessions pratiques, ainsi que les logiciels de traitement d'images et de mise en page avec lesquels les éditeurs et leurs graphistes travaillent au quotidien.

Déroulé de l'atelier

Dimanche 27 novembre 2016 (9h30 – 17h00)

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

Matinée (9h30 – 13h00) / plénière

Grande salle au rez-de-chaussée, en fond de cour

Accueil / café (9h30 – 10h00)

Introduction / tour de table des participants (10h00 – 10h30)

Les éditions Orfeu negro (Portugal) : conception et création de livres jeunesse, par Rui Silva (directeur artistique) et Carla Oliveira (éditrice) / 10h30 – 11h30

Démarche de Rui Silva en tant que designer graphique, exemples de l'évolution de projets, de l'illustration originale au livre final (travail avec l'illustrateur, scan et traitement des images, formats des images en fonction de l'impression...)

Pause (11h30 – 11h45)

Les éditions Pallas (Brésil) : quelle approche graphique ? par Mariana Warth (éditrice) / 11h45 – 13h00

Démarche graphique au sein des éditions Pallas : choix d'illustrateur en fonction de la narration, choix de couleurs, choix typographiques, dialogue avec l'artiste pour atteindre la forme finale du livre...

Pause déjeuner (13h00 – 14h00) – traiteur, sur place

Après-midi (14h00 – 17h00)

Session pratique en petits groupes (14h00 – 16h30)

3 groupes dans la grande salle du rez-de-chaussée, un groupe dans le bureau de l'Alliance au 1er étage

- Béatrice Lalinon Gbado, Cendra Gbado Batossi (Ruisseaux d'Afrique, Bénin) et Rui Silva (Orfeu Negro, Portugal) : traitement et utilisation de la photographie dans l'album
- Nadia Essalmi (Yomad, Maroc) et Mariana Warth (Pallas Editora, Brésil) : échanges sur des projets en cours (conception, questions posées au fil du processus de création...)
- Marie Michèle Razafintsalama, Alain Rakotoanasy (Jeunes malgaches, Madagascar) et Carla Oliveira (Orfeu Negro, Portugal) : penser le rapport texte/images de manière moins « classique » ; prendre en compte la spécificité de l'album bilingue
- Koffivi Assem, Adrien Folly Notsron (Ago Média, Togo) et Sophie Bazin (Dodo vole, La Réunion/Madagascar) : le rapport texte/image dans l'album

Bilan collectif de la première session pratique (16h30 – 17h00) / grande salle du rez-de-chaussée
Feedback, ajustements éventuels pour les sessions du lendemain

Lundi 28 novembre 2016 (9h30 – 17h30)

Rendez-vous au 1er étage, dans le bureau de l'Alliance

Matinée (9h30 – 12h30)

Session en petits groupes de travail (9h30 – 12h30)

2 groupes dans le bureau de l'Alliance au 1er étage, 1 groupe au 2e étage (petite salle Skype), 1 groupe au 3e étage (petite salle du fond)

- Béatrice Lalinon Gbado, Cendra Gbado Batossi (Ruisseaux d'Afrique, Bénin) et Poline Harbali (graphiste et illustratrice, www.polineharbali.com) : traitement et utilisation de la photographie dans l'album (et/ou autres thématiques)
- Koffivi Assem, Adrien Folly Notsron (Ago Media, Togo), Carla Oliveira (Orfeu Negro, Portugal) et Mariana Warth (Pallas Editora, Brésil) : choisir une couverture, choisir des tons et des nuances dans l'illustration d'un album
- Marie Michèle Razafintsalama, Alain Rakotoanasy (Jeunes malgaches, Madagascar) et Rui Silva (Orfeu Negro, Portugal) : scan et traitement des images
- Sophie Bazin (Dodo vole, La Réunion/Madagascar) et Nadia Essalmi (Yomad, Maroc) : échanges sur des projets en cours (conception, questions posées au fil du processus de création...)

Pause déjeuner (12h30 – 14h00) – restaurant L'Industrie, 16 rue Saint-Sabin

Après-midi (14h00 – 17h00)

Poline Harbali, artiste, illustratrice et graphiste (www.polineharbali.com), présente son travail (14h00 – 14h30) (*salle Jean Freyss, 2e étage*)

Session pratique en petits groupes (14h30 – 17h00)

1 groupe dans le bureau de l'Alliance au 1er étage, 1 groupe dans la salle Jean Freyss au 2e étage, 1 groupe au 3e étage (petite salle du fond)

- Béatrice Lalinon Gbado, Cendra Gbado Batossi (Ruisseaux d'Afrique, Bénin), Mariana Warth (Pallas Editora, Brésil) et Carla Oliveira (Orfeu Negro, Portugal) : aller vers une mise page moins « classique »
- Koffivi Assem, Adrien Folly Notsron (Ago Media, Togo), Rui Silva (Orfeu Negro, Portugal) et Sophie Bazin (Dodo vole, La Réunion/Madagascar) : préparer les fichiers en fonction d'une sortie impression et numérique
- Marie Michèle Razafintsalama, Alain Rakotoanasy (Jeunes malgaches, Madagascar), Nadia Essalmi (Yomad, Maroc) et Poline Harbali : scan, traitement des images, alléger une mise en page trop dense (livres bilingues notamment)

Apéro (17h00-17h30) / Cuisine, 1er étage

Chacun est invité (s'il le souhaite et le peut) à apporter une spécialité de son pays (boisson ou aliments) pour la faire découvrir !

Mardi 29 novembre 2016 (9h30 – 17h00)

Grande salle du rez-de-chaussée

Matinée (9h30 – 13h00) / plénière

Photogravure : échanges avec **Pascal Berrard (IPE)** / 9h30 – 11h00

Comment travaille un photographe, avec un éditeur, avec un imprimeur ?

Pause (11h00 – 11h30)

Choix de papier : échanges avec **l'Atelier Polysémique / Jérémie Alglave**, graphiste, spécialiste du papier et de la fabrication (www.polysemique.fr) / 11h30 – 13h00

Comment choisir son papier en fonction de ses contraintes éditoriales ?

Pause déjeuner (13h00 – 14h00) – traiteur, sur place

Après-midi (14h00 – 17h00) / plénière

Restitution des sessions pratiques

Restitution par les participants des sessions en petits groupes : évolution des projets, apprentissages retenus ; points à approfondir par la suite ; etc.

Perspectives (quelles suites donner à cet atelier) et conclusions.

Annuaire des participants

Éditrices, éditeurs, graphistes

- Koffivi ASSEM et Adrien FOLLY-NOTSRON – AGO Média (Togo) – www.facebook.com/bdafricaine
- Sophie BAZIN – éditions Dodovole (Madagascar/La Réunion) – dodovole.blogspot.fr
- Nadia ESSALMI – Yomad (Maroc) – yomadeditons.net
- Poline HARBALI (France) – illustratrice et graphiste - polineharbali.com
- Béatrice LALINON GBADO et Cendra GBADO BATOSSI – Ruisseaux d’Afrique (Bénin) – www.ruisseauxdafrique.com
- Carla OLIVEIRA et Rui SILVA – Orfeu Negro (Portugal) – www.orfeunegro.org / www.alfaiataria.org
- Marie Michèle RAZAFINTSALAMA et Alain RAKOTOANASY – Jeunes Malgaches (Madagascar) – www.editions-jeunes-malgaches.mg
- Mariana WARTH – Pallas Editora (Brésil) – www.pallaseditora.com.br

Intervenants

- Pascal BERRARD – photographeur – IPE
- Jérémy ALGLAVE – Atelier Polysémique – www.polysemique.fr

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 (4 nuits) pour les participants n'ayant pas de proches résidant en région parisienne. Réservation faite à l'hôtel IBIS, 15 rue Breguet - 75011 Paris, du samedi 26 novembre au mardi 29 novembre ;
- L'abonnement transport pour la semaine, pour les participants étant hébergés par des proches en région parisienne : pensez bien à garder les justificatifs de paiement le cas échéant ;
- Vos déjeuners des 27, 28 et 29 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 trois jours de rencontre.

La salle du rez-de-chaussée (où nous serons réunis le dimanche matin 27 et le mardi 29) est munie 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 [ici](#)).

Remerciements

Les **intervenants et personnes ressources** ont toutes et tous proposé d'intervenir à titre bénévole, nous les en remercions encore – sans vous, cet atelier n'aurait pas pu voir le jour !

L'Alliance internationale des éditeurs indépendants adresse ses remerciements au **Centre national du livre (CNL)**, qui soutient cet atelier, et le groupe édition jeunesse de l'Alliance depuis plusieurs années maintenant.

Nous remercions par ailleurs chaleureusement **l'Institut français du Brésil** et **l'Institut français de Madagascar**, pour leur soutien à cet atelier.

Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l'Homme

L'Alliance remercie aussi la **Fondation Charles Léopold Mayer**, partenaire au long cours, qui nous prête gracieusement des salles de travail durant ces trois jours.

Nous tenons enfin à remercier **Viviana QUIÑONES** de la **Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres**, **Nathalie BEAU**, **Stéphane MARILL** (association **Scolibris**), **Lorraine CHOUTY** (**éditions du Trésor**), **Brigitte MOREL** (**éditions des Grandes Personnes**) et l'équipe de **Fontaine o Livres**, 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

[Facebook](#) et [Twitter](#)

equipe@alliance-editeurs.org