

Quels chemins pour entrer dans les univers du livre ?

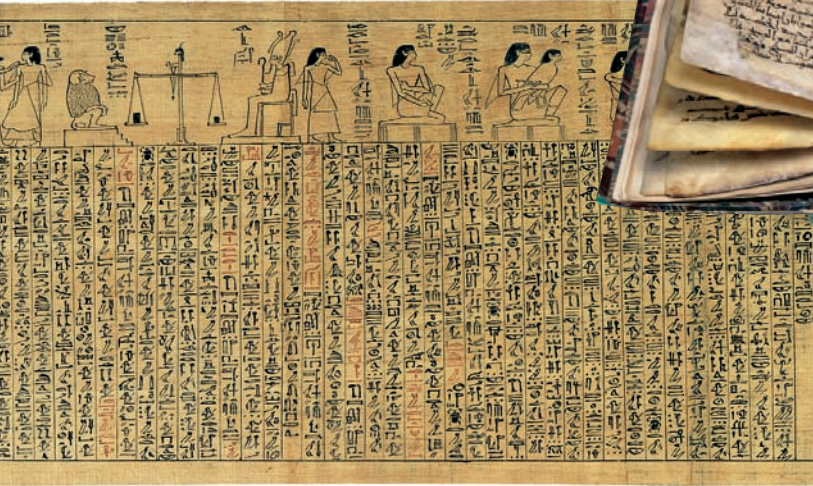
Tout, ou presque, a déjà été dit sur l'addiction des « web native » aux écrans numériques, sur le charme magnétique exercé sur eux par l'image et l'ivresse de surfer, d'échanger de manière ininterrompue avec un réseau aux dimensions planétaires... Pour autant, quand on interroge des adolescents sur les avènements du livre, on est le plus souvent surpris de leur rapidité à investir le livre comme espace symbolique et de leur ferveur à lui inventer des formes

surprenantes : livre-monde dont les chapitres sont les continents, livre-main dont les lignes se révèlent être des chansons, livre-lunette croisant magiquement les rêves de l'auteur et les attentes du lecteur... Comme si, pour eux, le livre était un objet neuf, blanc, offert à l'inscription de traces neuves, livre à écrire plus qu'à lire, armoire à classer ou coffre retiré pour « jouer aux secrets » selon la formule d'Aragon, carte du monde ou machine à rêver, à faire mémoire ou à s'évader,

le livre semble bien s'offrir à eux comme une forme disponible pour mettre en scène les figures inattendues de leur lien au monde. C'est en nous appuyant sur ces expériences qu'au moment de créer, pour les enfants et les adolescents, un nouvel outil de découverte du livre et de la lecture, nous avons défini quelques axes et stratégies pédagogiques visant à ouvrir des chemins d'accès au livre.

Recueil de fragments bibliques en arabe
Proche-Orient, IXe-Xe siècle
BnF, Manuscrits orientaux, arabe 6725

Fragment du Livre des
Morts au nom de Soutymès,
Égypte, vers 1100 av. J.-C.
BnF, Manuscrits orientaux,
Égyptien 41

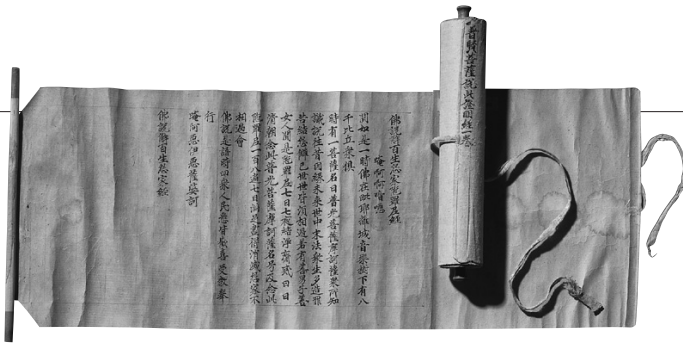

Coran, Iran,
XVIe siècle
BnF, Manuscrits
orientaux, Smith-
Lesouëf 215

Atharvaveda, Inde, XVIIIe siècle
BnF, Manuscrits orientaux,
sanskrit 179

1
Retrouver le goût, l'odeur, la saveur du livre dans sa matérialité sensible, fragile, irrégulière : livres de peau, de papyrus, de tissu, d'écorce ou de papier, surfaces lisses ou rugueuses à toucher, espaces à caresser de la main ou des yeux, enchaînement des pages à feuilleter, livre fermé dont le texte reste caché, livre secret bruissant de « ces beaux et cachez mystères, adombrés sous l'écorce de l'écriture » évoqués à la Renaissance par Blaise de Vigenère ; livre ouvert invitant à la conversation ou au voyage de page en page avec autant de haltes et d'arrêts que d'élan ; livres blessés, usés par le temps ou par la lecture, livres éclatants presque intouchables sous leurs riches reliures d'or ou d'ivoire, livres majuscules porteurs selon Borges d'une « immensité d'espérance », livres minuscules faits pour être emportés avec soi dans la montagne. On se souvient peut-être du héros de *Pluie d'été* de Marguerite Duras dont la vie bascule à la découverte dans une cave d'un sombre livre qu'il ne comprend pas mais dont le monde inconnu l'appelle irrésistiblement. En amont du texte il y a cette matérialité-là, ce poids du livre entre les mains, cette lumière qui s'en dégage obscurément.

Rouleaux manuscrits, Chine Dunhuang (?)
BnF, Manuscrits orientaux, Pelliot chinois 2169
et 2136

Bambou gravé, Sud-Est asiatique, XVIIIe siècle
BnF, Manuscrits orientaux, indochinois 74

2

Déployer une histoire et une géographie du livre

dans sa diversité au fil des époques, des latitudes et des cultures : rouleaux chinois dont la page est une respiration, ôles indiennes en feuilles de palmier, parabèïques en papier d'Asie du Sud-Est... Le livre varie dans ses formes comme dans ses mises en page, selon la nature de son support mais aussi selon la poétique de l'espace propre à chaque univers culturel, selon son économie particulière du Vide et du Plein. (Que l'on songe ici par exemple à la grâce suspendue de certaines calligraphies japonaises où l'écriture semble naître sous nos yeux de la légèreté du souffle...)

Il y a aussi à raconter l'histoire du livre à travers les trois révolutions qui la caractérisent :

- Le passage, à partir du IVe siècle, du rouleau au codex, ce recueil de cahiers de parchemin pliés et cousus ensemble
- L'invention de l'imprimerie
- Le bouleversement numérique

Il s'agit par la manipulation et la fabrique de comprendre par exemple ce qui change avec le codex : comment naît alors le texte, son espace, comment devient possible la lecture silencieuse et comment est désormais tracée la place du lecteur, comment le codex, en découpant le discours, séquence par séquence, page à page, pas à pas, crée les conditions de développement d'une pensée analytique décomposant la difficulté en autant de segments qu'il est nécessaire pour la résoudre... Pensée discrète, différant l'éclat, étirée dans la durée, pensée secrète : le codex, c'est d'abord un texte qui court entre deux ais de bois. Pensée pliée. Plier est différent de froisser. Plier c'est créer une abréviation selon un principe géométrique qui distribue les surfaces en créant des espaces réguliers, empilables, réversibles. Toute l'organisation spatiale et imaginaire du codex se constitue autour de cette grande anfractuosité d'ombre du pli central.

Il s'agit d'entrer dans l'intelligence des formes et l'histoire du livre relève bien pour une part de l'histoire des arts.

3

Entrer dans la fabrique du livre,

dans la découverte des gestes, des métiers, des outils, des rituels, des espaces qui créent le livre. À cet égard, le manuscrit médiéval, dont les pages sont toutes bruisantes des traces qu'y ont laissées libraires, copistes et enlumineurs, constitue un support privilégié d'approche vivante du livre, le livre comme produit d'une histoire intellectuelle mais aussi matérielle et artisanale. Chemin faisant, c'est un pan entier de l'univers du Moyen Âge qui se laisse découvrir. Approche historique, mais aussi approche artistique, chacun étant invité à créer son propre livre, son support, sa forme, son public destinataire, ses modalités de lecture (gestes, postures, décors...), à l'investir comme objet symbolique porteur de son imaginaire.

4

Explorer les imaginaires du livre, interroger ses mythologies

Imaginaires liés aux supports

L'argile des premières tablettes sumériennes (qui sont déjà, au sens large, des livres) relie le texte à la terre primordiale, à cette glaise dont ont été extraits les hommes au commencement du monde tel que l'évoquent les grandes cosmogonies mésopotamiennes.

Le papyrus des bords du Nil, support essentiel des livres égyptiens, appartient à un univers végétal, il se trame comme le temps qui conduit la parole et permet son déroulement. Moins

compact que l'argile, plus aérien, il joue avec la lumière, il rayonne du soleil de la connaissance, il est matière solaire...

Le parchemin participe du règne animal, il relie le livre à l'univers du sacrifice voire aussi de l'incarnation (le livre devenant à l'époque carolingienne ce lieu où la Parole divine descend dans la Chair).

Avec l'extension du règne du papier, papier chiffon ou papier végétal, s'amorce un long processus d'industrialisation du livre, accompagné d'un désinvestissement progressif du support au profit d'une émancipation du « texte roi ».

Les supports numériques inventent un autre lien du texte à son support. Le support de stockage du texte est désormais inaccessible et caché dans le disque dur d'une machine opaque, dans les entrailles d'une mémoire sans contours, continent inconnu, inquiétant peut-être...

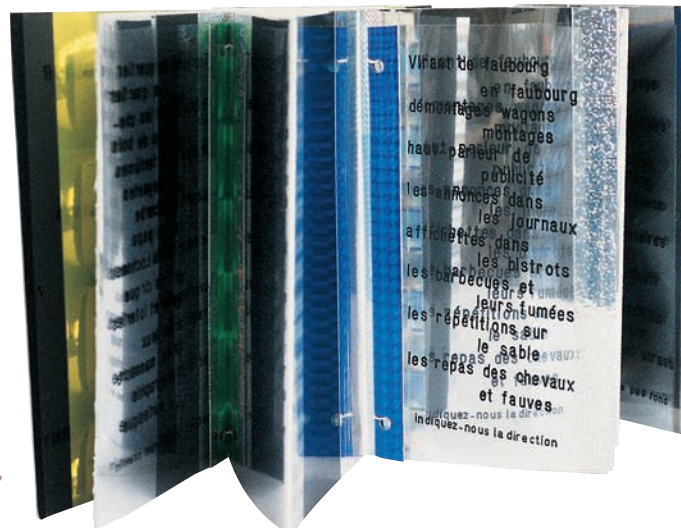
Le support d'affichage du texte est un support intermittent qui s'allume et qui s'éteint à l'instar des astres parcourant le firmament. L'écran brille comme un petit morceau de ciel. Le corps à corps de l'écriture s'estompe au profit d'une « apparition » éphémère et quasi magique du texte.

Imaginaires liés aux formes et aux formats du livre

Le rouleau dépile et déploie la parole dans l'espace, il est porteur de solennité, il organise une lecture collective.

Le codex crée la possibilité d'un espace secret, retiré, protégé, ombreux. Demeure silencieuse des mots, nuit talismanique ou germinative, havre abrité ou obscurité patiente. À l'instar du temple antique il constitue une forme d'anti-chaos, une proposition d'orientation magnétique, il classe les espaces et les temps.

La notion de livre est liée à l'idée de format réduit. Il est de l'essence du livre d'être nomade. Le livre est un vaste monde en miniature qui donne à voir en abrégé, tour à tour jardin clos dans l'imaginaire médiéval, fenêtre ouverte sur le monde à la Renaissance, théâtre de la pensée pour Mallarmé, explosion sonore partant à la conquête des murs de la ville chez les Futuristes italiens, vertige combinatoire des *Cent mille milliards de poèmes* de Raymond Queneau, miroir ouvert aux jeux de transparence pour Michel Butor...

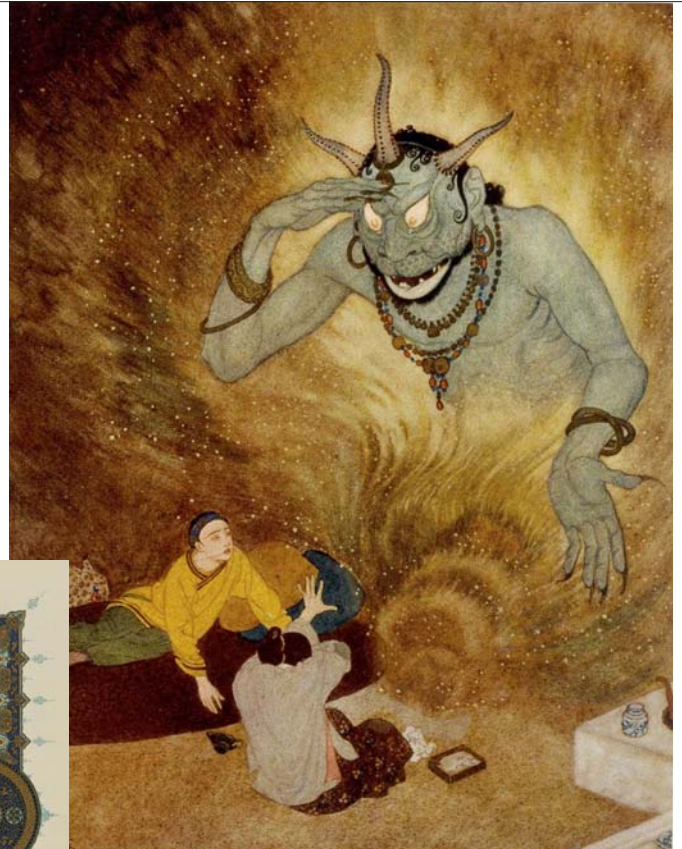

Miroir aux alouettes urbaines
Michel Butor,
Bertrand Dorny,
1998

5

Entrer, enfin, dans les textes! Se laisser prendre, immerger, baigner par les grands textes littéraires, en se réappropriant leur vocabulaire, leur rythme et leur souffle, leurs images, leurs héros, leurs figures, leurs univers, vrais ou faux ou fictifs, leur langue comme elle arrive jusqu'à nous parfois voilée d'un éclat énigmatique. Entrer dans cet imaginaire foisonnant des textes qui fait rêver, voyager, frémir, pleurer, s'émerveiller, comprendre, apprivoiser, grandir...

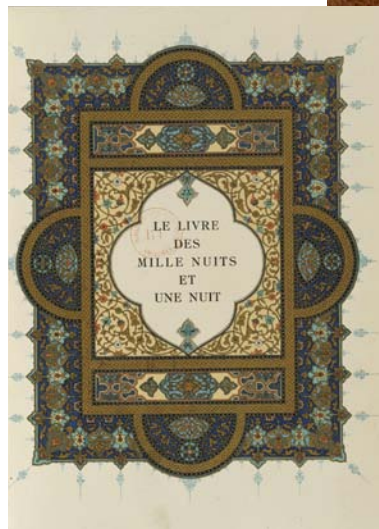
Entendre les textes, leur redonner vie par la parole, par le théâtre et la mise en scène (décors, postures, récitation), par le mime, le dessin ou peut-être la danse.

Les mille et une nuits [Le Génie de la lampe]
In « Sindbad le Marin et d'autres contes des mille et une nuits »
Illustrateur: Edmond Dulac
Paris, H. Piazza, 1919
BnF, Rés 4-Z DON-206 (12)

Illustration de Jacques Touchet pour les *Contes de Perrault*. Paris, 1930
BnF, Livres rares, Rés. p. Y2. 1375
© ADAGP Paris 2001

Le Livre des Mille et Une Nuits
Paris, H. Piazza, 1926-1929.
BnF, Réserve des livres rares

Récits mythologiques: le livre perdu...

Il y a plusieurs manières de raconter la naissance du livre. On peut s'appuyer sur les plus anciens documents archéologiques, on peut aussi puiser dans les récits ou les mythologies des ouvertures imaginaires, des thématiques inattendues, celle du livre vivant chez les Mayas, celle du livre qui parle sans qu'on l'entende en pays Bamoun, celle du livre perdu, brisé ou disparu qu'on retrouve en écho dans des univers aussi différents que la Chine et la tradition biblique.

Ainsi raconte-t-on dans la tradition Yi en Chine qu'à la veille du Déluge les dieux dépêchèrent vers la Terre menacée de périr trois Sages juchés sur leurs buffles noirs portant autour du cou trois livres. La décrue venant, les Sages firent sécher leurs livres sur des feuilles de chêne mais ils ne purent, le moment venu, en décoller qu'une moitié, la part céleste du livre était à jamais perdue! Mais un rituel précis

la ranimait puisqu'à chaque lecture on avait coutume de planter une branche de chêne en souvenir de la moitié du livre perdu.

Dans la tradition biblique, selon le livre de l'Exode, le « premier » livre est écrit du doigt de feu de Dieu: c'est Moïse qui le reçoit sur les hauteurs du Sinaï, il a la forme de Tables de pierre écrites au verso et au recto. Moïse de colère les brise en descendant de la montagne et le « deuxième » livre est un mélange de composante humaine (Moïse cette fois polit les Tables) et divine (c'est Dieu qui réécrit, à moins que ce ne soit Moïse dans le ressouvenir de la graphie divine, le texte ne permet pas de trancher!).

Haggadah
[Ferrare], 1583
BnF, Manuscrits orientaux,
hébreu, Smith-Lesouéff 250

Les malles-livres de la BnF

Depuis le mois d'octobre 2010, un nouvel espace à la BnF accueille les malles-livres, dispositif pédagogique créé en 2009 pour initier les jeunes (public scolaire et individuel) à l'histoire du livre et de la lecture.

Déclinées en deux tomes, ces « malles-livres » se présentent comme des livres géants dont les pages ouvertes composent un décor propice à la créativité et à l'essor de l'imagination. Chacune de ces malles-livres propose une approche particulière du livre : le tome I aborde le livre en tant qu'objet, pris dans sa dimension matérielle et historique – ses supports, sa fabrique, ses métiers –, tandis que le tome II s'attache plutôt au texte en tant que source d'imaginaire, de rêve et de savoir. L'objectif de ce dispositif est donc d'embrasser le livre « dans tous ses états » par des approches à la fois sensibles, didactiques et ludiques. La créativité des participants est aussi mise à contribution puisque certains modules se prolongent par des ateliers de pratique artistique (plastique, graphique ou théâtrale).

Tome I

Voyages à travers l'histoire du livre

Il s'agit dans le tome I de toucher, de sentir, d'écouter, mais aussi de situer sur une carte et dans le temps la variété des supports et des matières qui ont fait l'histoire du livre. Trois thèmes entraînent les élèves dans un voyage au long cours, de la naissance des écritures à leur réinvention par Gutenberg et l'imprimerie, en passant par la bibliothèque d'Alexandrie et la « librairie » de Charles V.

module 1

Qu'est-ce qu'un livre ? Ou « le voyage des messages »

Ce premier module remonte aux sources du livre et pose la question de l'écriture et de ses origines. Pourquoi et comment l'homme a-t-il inventé l'écriture ? Quels supports a-t-il utilisés ? Peut-on écrire sur tout ? Comment le livre s'inscrit-il dans l'histoire des supports de l'écrit ? Quels sont les premiers livres ? Quelle est la définition d'un livre ? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans les différentes étapes que la malle propose, sous forme de jeux et d'approches sensibles.

CE2-
CM2

module
court

Qu'est-ce qu'un livre ?

L'approche pour les primaires s'appuie sur la découverte des différentes matières et formes qu'a revêtues le livre pour parvenir jusqu'à nous, depuis la première tablette mésopotamienne jusqu'à l'*e-book* d'aujourd'hui. Jeux, manipulations d'objets d'écriture et lectures de contes ponctuent cette présentation-découverte.

6e-5^e

module
court

L'aventure du livre depuis les premières traces d'écriture

Avec les classes de collège, on s'interroge sur les origines de l'écriture, l'invention du code et les conditions de la transmission. Par des jeux de questions-réponses et par la manipulation d'objets, les élèves sont invités à redécouvrir les supports qui ont fait l'histoire du livre et à réfléchir sur les liens entre matière et forme ainsi qu'entre forme et contenu.

+

Atelier
de pratique
artistique
= module long

« L'herbier des matériaux du livre »

Après le module d'initiation (décrit ci-dessus), les élèves fabriquent un livre-accordéon rassemblant les différents supports d'écriture qui ont marqué l'histoire du livre, argile, papyrus, parchemin ou papier.

module 2

Autour de la bibliothèque d'Alexandrie

Le voyage autour de la bibliothèque d'Alexandrie entraîne les élèves dans l'Antiquité, plus exactement au IIIe siècle avant notre ère, au moment de la construction de la grande bibliothèque mythique, gloire des Ptolémée et symbole de la rencontre entre la culture égyptienne et la culture grecque.

CE2-
CM2

6e-5^e

module
court

Sur les traces de la bibliothèque d'Alexandrie

Après une introduction à l'Égypte des Ptolémée et à la ville d'Alexandrie, les élèves partent à la découverte du livre à l'époque d'Alexandrie (matière, forme, contenu, écritures...) et des différentes phases de sa fabrication, tout en s'interrogeant sur les usages et sur le lien entre matière et forme. Puis, à l'aide de mallettes d'outils et d'indices, ils mènent l'enquête sur la mystérieuse et mythique bibliothèque disparue dont ils sont invités à reconstituer l'univers (comment était-elle ? Comment y vivait-on ? Qui y travaillait et y étudiait ? Quels livres y lisait-on ?). À travers l'exploration des collections de la bibliothèque (fac-similés à l'appui), les élèves découvrent et confrontent les différentes cultures qui s'y côtoient – égyptienne, grecque, hébraïque... Avec les primaires, l'accent est mis sur la fabrication et les usages du livre dans l'Antiquité. Avec les collégiens est abordée la question des systèmes d'écriture et des cultures qu'ils reflètent. À la fin du module, les élèves sont invités à partager les fruits de leur enquête sur cette bibliothèque rêvée, réelle ou imaginaire, et s'interrogent sur sa destinée.

module 3

Autour de la librairie de Charles V

Ce voyage propose une initiation à l'univers du livre médiéval au temps de Charles V à travers une double approche : matérielle d'abord (les métiers du livre, les différentes étapes de fabrication, les matières et les formes, la page médiévale), intellectuelle ensuite (que lisait Charles V dans sa librairie royale ? De quels livres était constituée une bibliothèque au Moyen Âge ?).

CE2-
CM2

6e-5^e

module
court

À la découverte du livre médiéval

Les élèves sont invités à inventorier les différents métiers du livre au Moyen Âge – parcheminiers, copistes, enlumineurs, libraires, relieurs – par la manipulation d'outils en petits groupes ; puis, à travers un manuscrit emblématique – *Le Livre des merveilles* de Mandeville – dont ils peuvent toucher et feuilleter le fac-similé, ils découvrent et explorent les pages d'un livre au Moyen Âge (la mise en page, l'écriture, les rubriques, les initiales...). Cette présentation, axée sur la découverte des métiers du livre (outils, matières, formes, fabrication) et de ses artisans (savoir-faire, rôle et statut social), aborde aussi la question de la lecture au Moyen Âge (que lisait-on au Moyen Âge ? De quelle façon lisait-on ?).

Pour les collégiens, il est proposé dans un second temps de s'interroger et de réfléchir aux goûts et aux partis pris d'un roi « sage et lettré » à la fin du XIVe siècle en découvrant les collections de sa bibliothèque royale, dont la liste exhaustive nous est parvenue grâce à l'inventaire de son fidèle bibliothécaire Gilles Malet. Cette dernière partie s'appuie sur quelques livres emblématiques reproduits sur bois – dont le fameux inventaire de Gilles Malet, le *Psautier de saint Louis*, le *Policratique* ou encore l'*Atlas catalan*.

Recueils de poésies turques sur papier silhouetté et papier moucheté, Turquie, XVIIe siècle
BnF, Manuscrits orientaux, turc 288

conception graphique des malles :
Y et D Lebovici

Tome II

Découverte des grands textes patrimoniaux ou histoires à travers les âges

En proposant l'exploration de cinq grands textes de la littérature, le *Roman de Renart*, *Les Mille et Une Nuits*, *Cendrillon*, le *Voyage de Marco Polo* et le *Voyage de Bougainville*, la malle 2 propose aux élèves d'entrer dans le contenu et l'imaginaire du livre. Par une série d'activités illustrées par les doubles-pages de la malle, les élèves sont invités à découvrir l'auteur, les personnages principaux, l'histoire et le genre de leur livre.

module 1 Le Bestiaire ou le *Roman de Renart*

CE2-
CM2

6e-5^e

module
court

+

Atelier
de pratique
artistique

=
module long

À la découverte du *Roman de Renart*

À travers l'histoire des aventures de Renart et de ses comparses, les enfants sont invités à explorer plus largement l'univers des bestiaires et de la symbolique des animaux au Moyen Âge. Les collégiens s'interrogeront plutôt sur la notion d'auteur et sur la création d'un genre littéraire. À l'aide de lectures et de mimes, ils pourront se réapproprier l'histoire en créant leur propre monde imaginaire.

« Le bestiaire de Renart »

Après la présentation-découverte (décrite ci-dessus), il est proposé aux élèves de fabriquer un livre à partir des héros du *Roman de Renart*.

« Du temps où les animaux parlaient »

Après la présentation-découverte (décrite ci-dessus), il est proposé aux élèves d'aborder l'univers du *Roman de Renart* par des pratiques corporelles : comment mimer un animal, comment l'incarner, comment lui donner une voix ?

© photos BnF, conception graphique
des malles : Y et D Lebovici

module 2

Marco Polo et *Le Livre des merveilles* / *Le voyage de Bougainville*

CE2-
CM2

6e-5^e

module
court

Sur les traces de Marco Polo

Avec Marco Polo les élèves partent en voyage sur la route de la soie, de Bagdad à la Chine au temps du célèbre empereur Kubilaï Khan. Jeux et lectures ponctuent chaque étape de ce voyage aux confins du merveilleux.

Atlas Catalan, BnF, Manuscrits, MSS Espagnol 30

6e-5^e

module
court

« Par monts et par mots »

Les élèves s'interrogent sur le statut du récit de voyage et la complexité des regards sur l'Autre à travers deux textes emblématiques : le *Voyage de Marco Polo* et le *Voyage de Bougainville*. Deux livres, deux époques, deux manières de voyager et d'aborder le monde ; deux façons de confronter réalité et imaginaire. Comment l'altérité était-elle vécue au Moyen Âge et à l'époque des Lumières ? D'un côté un regard subjectif projetant sur le monde son imaginaire et ses fantasmes et, de l'autre, un regard qui se veut scientifique et philosophique sur la nature et la nature de l'autre : est-ce vraiment aussi simple ?

module 3

Cendrillon et Les Mille et une Nuits

Atelier
de pratique
artistique

« Des douze coups de minuit au lever du soleil »

Les élèves sont invités à explorer l'univers du conte à travers lectures, créations imaginaires et pratiques théâtrales.

Lithographie de
H. Jannin, XIXe siècle
BnF, Estampes et
Photographie, TC-MAT
2-BOITE 1

En lien avec les programmes scolaires

Les différents modules des malles-livres s'inscrivent dans les programmes scolaires des écoles élémentaires (cycle des approfondissements, CM1-CM2), en français (compréhension et analyse d'un récit, développement des capacités de lecture et d'expression orale), en histoire des arts (contact avec des œuvres patrimoniales, développement de l'expression des émotions et des goûts), en histoire (développement du sens de l'observation et de l'esprit critique, acquisition de notions chronologiques et historiques et connaissances des techniques).

Au collège, les ateliers d'initiation à l'histoire du livre permettent d'entrer en adéquation avec le programme de français (développement de l'imaginaire et de la culture tout en favorisant les capacités d'argumentation et structuration de la pensée, initiation au conte et aux genres littéraires...).

En histoire, les ateliers permettent d'illustrer les grandes périodes abordées en 6e et 5e, les civilisations de l'Orient, l'Égypte, la Grèce et Rome, ainsi que la civilisation médiévale européenne.