

LIVRE D'ARTISTE

Réalisation d'un livre d'artiste inspiré du conte de Charles Perrault *Le petit chaperon Rouge* lors d'un stage en forme de résidence d'artiste effectué à l'Atelier Thiollière en avril 2025

Par Mathilde Voute

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma dernière année de Master Recherche et Création en Arts Plastiques au sein de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, j'effectue un stage de deux semaines avec comme projet la réalisation d'un livre d'artiste dans l'Atelier de Philippe Thiollière situé dans la même ville.

J'ai choisi de faire ce stage pour mélanger ma pratique artistique, axée sur la technique du *kirigami** et celle du livre d'artiste. Cette formation m'a permis d'apprendre, accompagnée par un professionnel, certaines techniques de reliure et de fabrication du livre.

**Kirigami* : technique traditionnelle japonaise qui implique la découpe précise du papier formant un visuel proche de celui de la dentelle.

RECHERCHES

À **savoir** : C'est dans le livre, *La reliure, art et techniques* des éditions Vial, que j'ai trouvé la forme et la structure que prendrait mon livre. Dans le chapitre « couverture en papier : technique de la reliure souple en vélin », j'ai sélectionné une forme de livre codex qui m'intéressait.

”

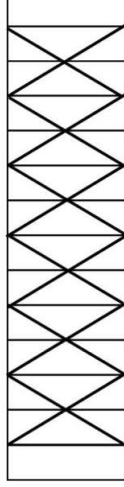
En suivant les instructions du livre, je me suis rendu compte qu'elles ne correspondaient pas à l'image que j'avais choisie. Je me suis donc retrouvé avec une structure de reliure géométrique différente de mes attentes. Elle se formait grâce à de nombreux plis qui jouaient avec les volumes du papier. (voir 1ère structure)

J'ai essayé de reproduire, grâce à l'illustration, la structure que j'avais sélectionnée. J'ai fabriqué plusieurs attaches en papier plié avec lesquelles, j'ai fait des essais d'assemblage de doubles feuillets afin d'avoir une première vision générale et concrète de mon livre. (voir 2de structure)

“

1ère structure

2nd structure

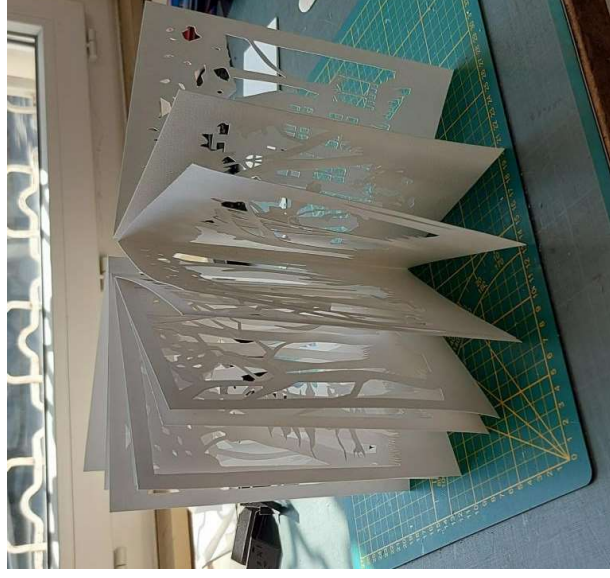
Les feuillets du livre

FABRICATION

FOURNITURES :

- 7 feuilles de papier blanc texturé à fort grammage
- 1 scalpel pour les découpes

À savoir : Le *Kirigami** est une technique de découpe du papier. D'origine japonaise, elle présente un aspect visuel proche de celui de la dentelle. C'est traditionnellement aux ciseaux que s'effectue cet art. Il peut y avoir une dimension de profondeur lorsque deux découpes sont superposées.

1. Pour ce livre d'artiste fabriqué en papier, j'ai choisi de représenter le conte *Le Petit Chaperon Rouge* de Charles Perrault.
2. Je commence par découper au scalpel les pages du livre en utilisant la technique du *Kirigami**.
3. C'est la forêt du conte que je fais apparaître à travers mes découpes. Je ne cherche pas à représenter directement les personnages du récit. Je préfère y faire allusion subtilement grâce à des couleurs ou bien des textures.
4. La profondeur dans mon décor est un élément important. Pour l'obtenir, je plie mes feuilles en deux afin d'avoir des doubles feuillets.
5. Au total, le corps de mon livre comporte quatorze pages d'illustrations découpées.

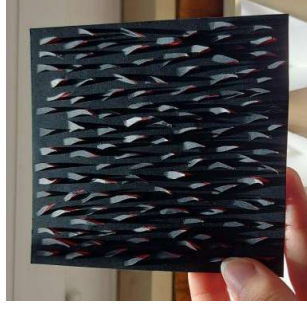
Les décors des plats

FABRICATION

FOURNITURES :

- Papier noir
- Chutes de papiers colorés
- Colle
- Scalpel

1. 1ère de couverture : on retrouve une surface recouverte de poils noirs avec, au centre, l'œil du loup, qui nous regarde fixement.
2. Pour le fabriquer j'ai superposé des papiers colorés afin de recréer la profondeur de l'iris de l'animal.
3. 4ème de couverture : j'ai représenté les griffures de la bête en guise de clôture du conte.
4. J'ai repris la technique de superposition de papiers employée pour la 1ère de couverture qui représente bien la profondeur des blessures.

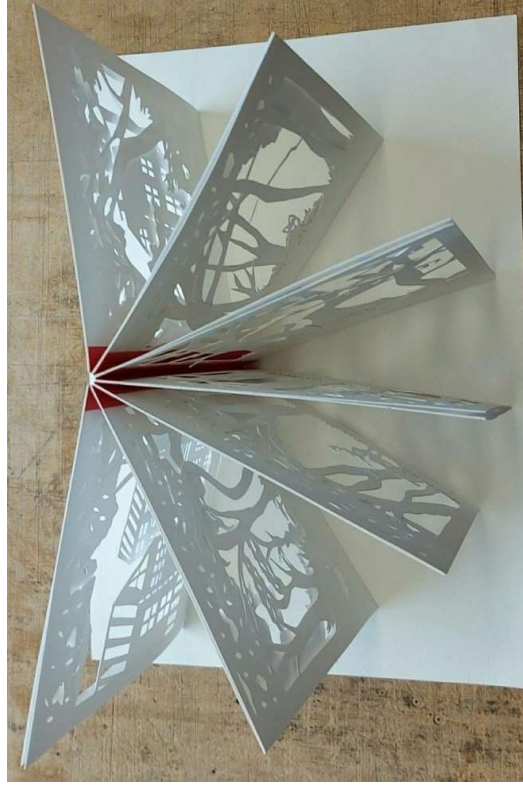
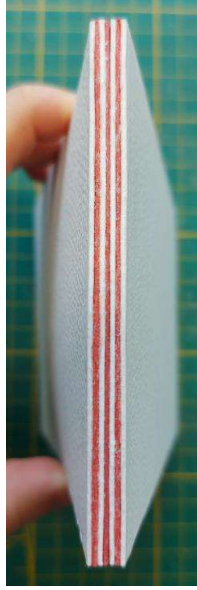

À savoir : Le pelage du loup est suggéré par des découpes en pointe dans du papier noir sous lesquelles je glisse une feuille de papier rouge pour faire contraste.

ASSEMBLAGE

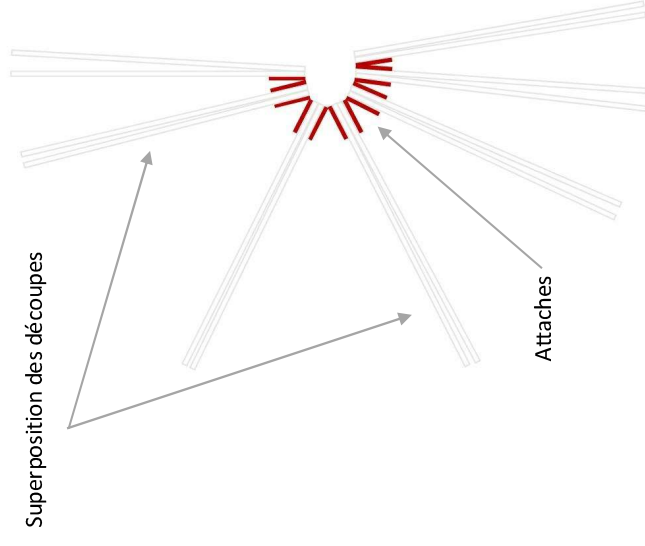
Le bloc livre

À savoir : Pour l'assemblage des doubles pages, j'ai finalement opté pour des bandes découpées dans du papier rouge et pliées en deux dans le sens de la hauteur, ce qui crée au niveau du dos un graphisme élégant à base de rayures rouges et blanches.

FOURNITURES :

- Colle blanche de conservation
- pinceau
- Poids

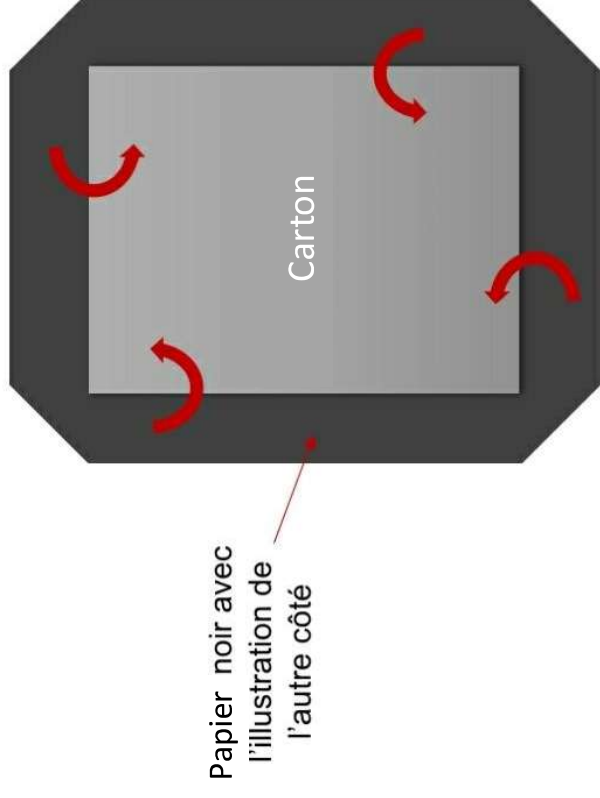
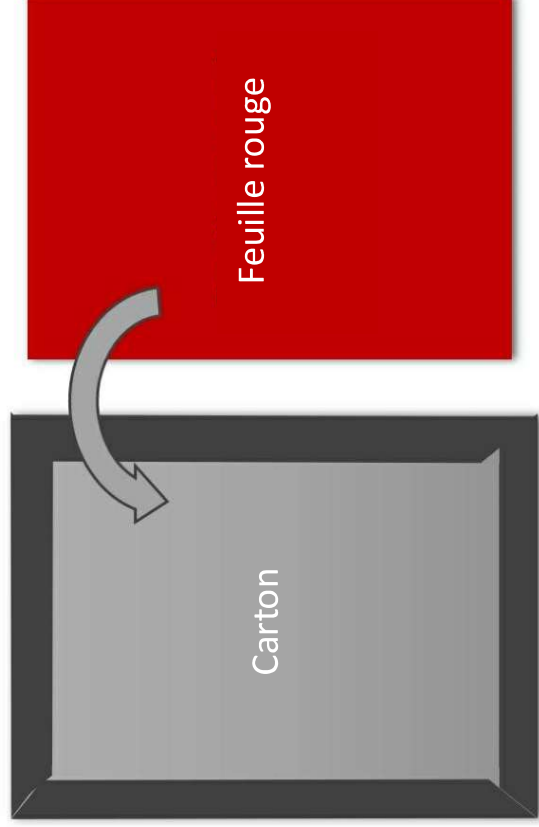
1. Je commence par assembler les pages du livre avec les attaches que j'ai préalablement fabriquées dans du papier rouge.
2. Je me sers d'une presse à chacune des étapes du collage pour être sûre que la colle adhère bien au papier.

ASSEMBLAGE

Les plats

FOURNITURES :

- Colle blanche de conservation
- Pinceau
- Rouleau
- Feuille rouge

1. Les deux plats en cartons sont découpés à un format légèrement supérieur à celui du bloc livre.
2. Je colle un rectangle de papier rouge à l'arrière des cartons.

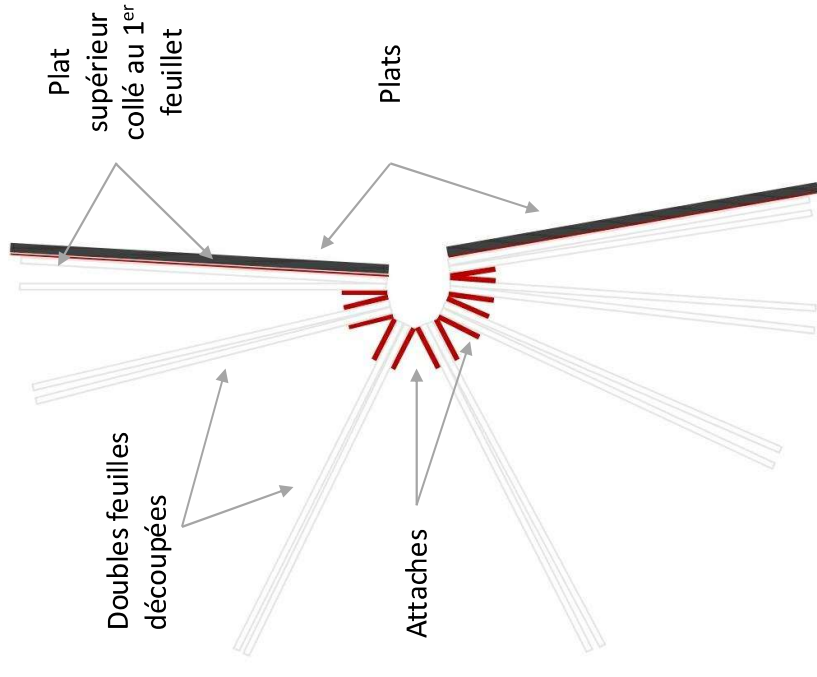
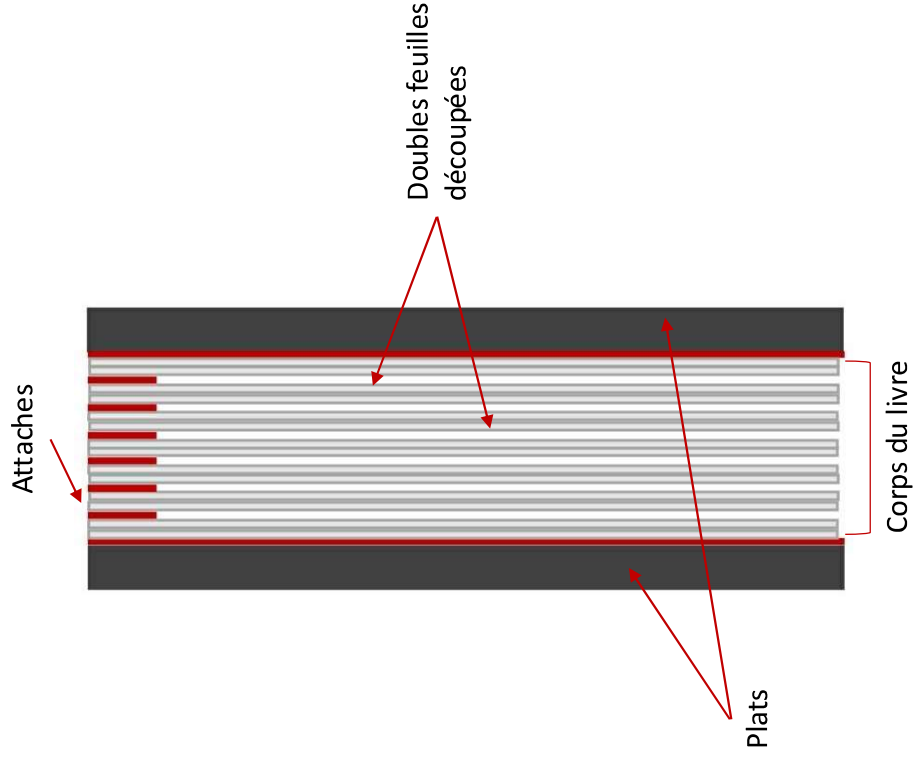
Le livre

FOURNITURES :

- Colle blanche de conservation
- Pinceau
- Rouleau
- Poids

Le livre d'artiste réalisé entre dans la famille des reliures à plats rapportés.

ASSEMBLAGE

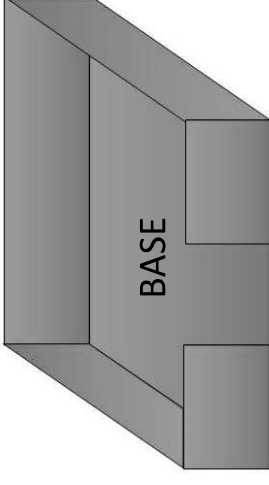
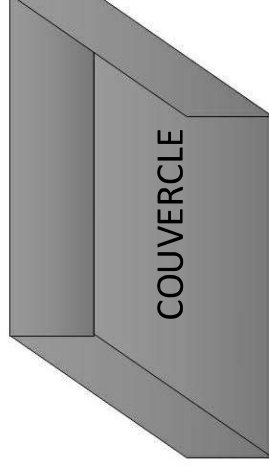
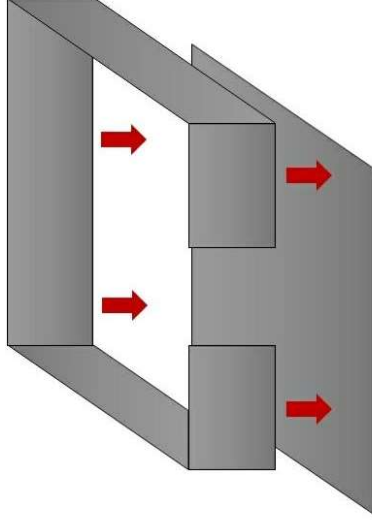
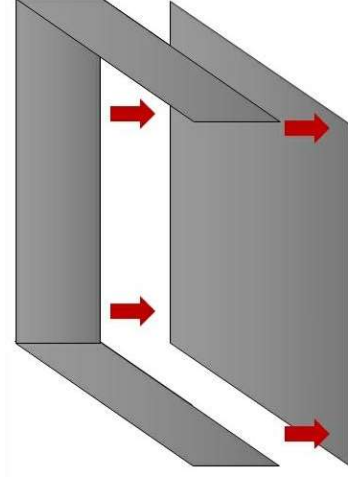
La boîte bivalve

ASSEMBLAGE

1. La boîte bivalve se compose de trois éléments : une base, un couvercle et une couverture.
2. Pour les fabriquer j'ai utilisé du carton et de la toile pour recouvrir la boîte. L'intérieur sera noir et l'extérieur rouge.

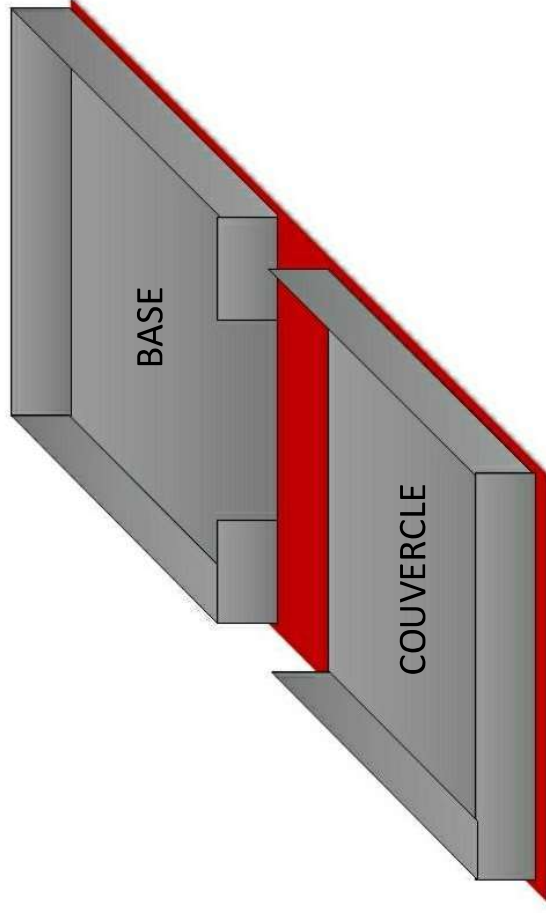
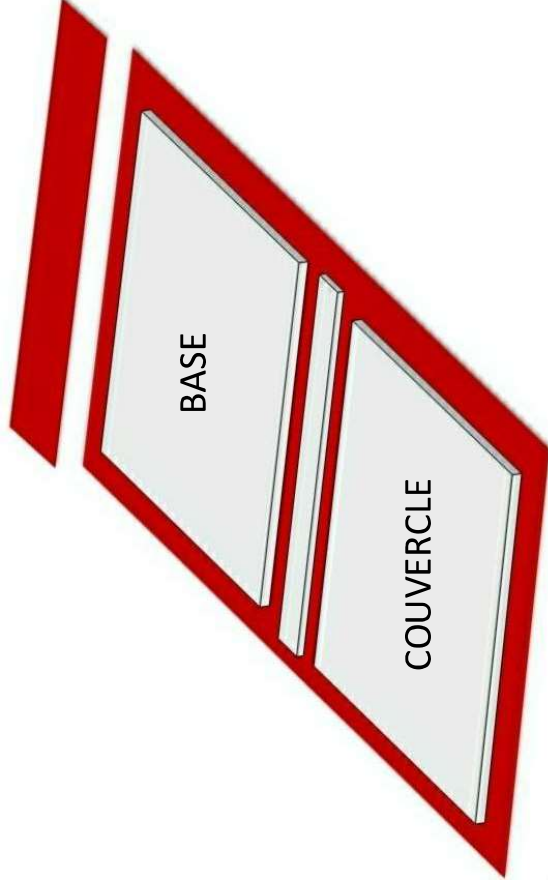
FOURNITURES :

- Colle blanche de conservation
- Pinceau
- Rouleau
- Poids
- Toile
- Carton

La boîte bivalve

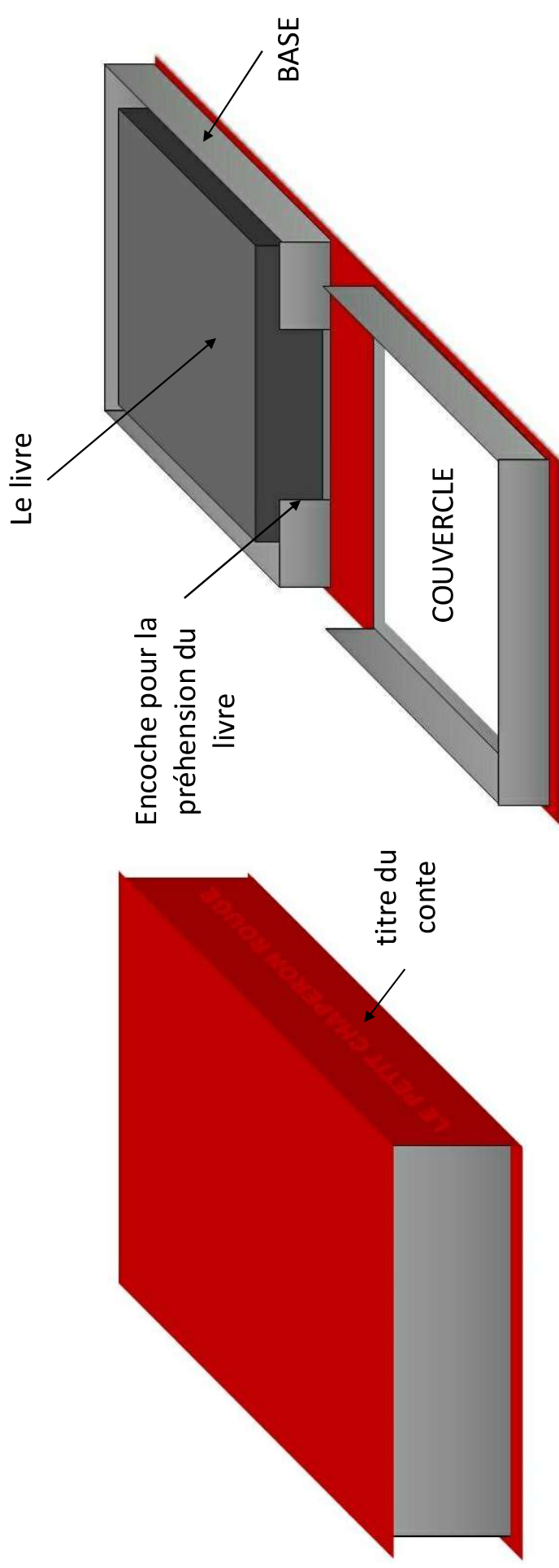
ASSEMBLAGE

La base et le couvercle sont assemblés à la couverture par collage

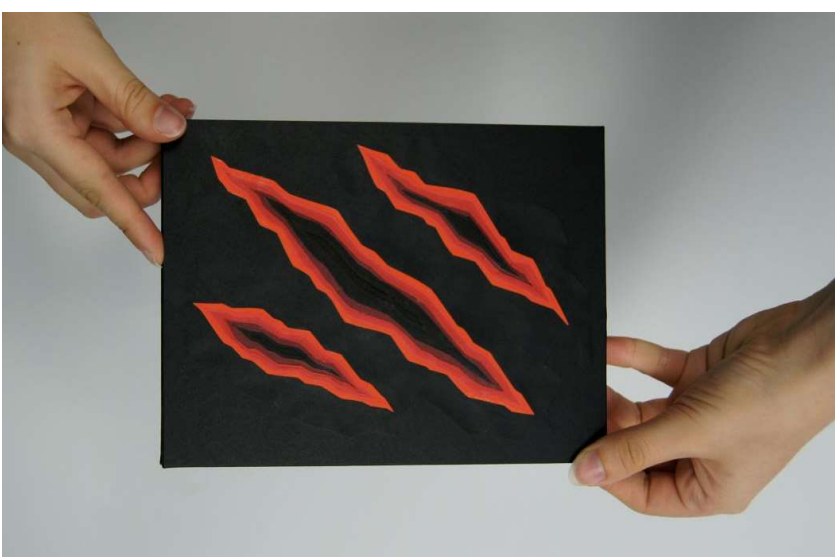
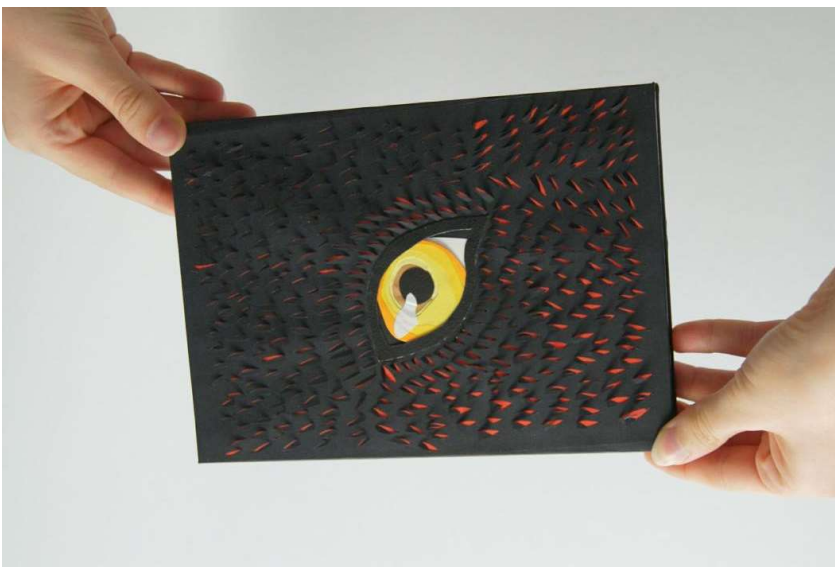
La boîte bivalve

FINITIONS

Le titre du livre est inscrit en creux sur le dos de la boîte avec une presse à dorer

PHOTOS

PHOTOS

