

« centre de
l'illustration »

Médiathèques

**Les Zines,
C'est bon pour les
enfants !**

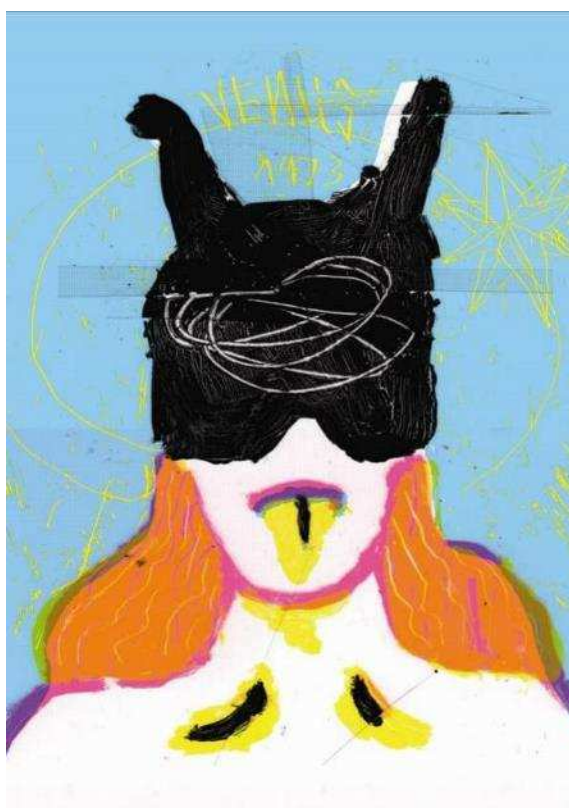

Image : Gfeller + Hellsgard

Dossier pédagogique du Centre de l'illustration

Médiathèque André Malraux – Centre de l'illustration

1 presqu'île André Malraux

67076 STRASBOURG

CONTENU

Fanzines, graphzines

- Kezako ?
- Quelques exemples de graphzines pour enfants

Faire des graphzines avec des enfants : 2 matrices possibles

Bibliographie

Le Centre de l'illustration

- le fonds de graphzines

Informations pratiques et accueils de groupes et classes

Fanzines, graphzines... kezako ?

Les fanzines

Le mot 'fanzine' est issu de la contraction de fanatique, ou 'fan', et de magazine.

Les fanzines apparaissent dans les années 50 sous la forme de publications auto-éditées permettant à des passionnés d'échanger les dernières nouvelles sur leur sujet préféré. Les univers de la SF, de la musique et de la bande dessinée s'en emparent rapidement. Mais on peut trouver des fanzines sur n'importe quel sujet : le tricot, la cuisine, les animaux, la moto...

L'impression à l'alcool puis la photocopie permettent la reproduction à faible coût et facilitent une diffusion large à la portée de tous. Les fanzines se distribuent, s'échangent ou se vendent mais rarement cher et le plus souvent directement ou dans le cadre de librairies ou salons spécialisés.

Les graphzines

Les « graphzines » distinguent parmi les fanzines les publications à forte valeur graphique : graphisme, collage, bande dessinée, illustration, peinture... Les techniques d'impression sont le plus souvent artisanales : on retrouve la photocopie mais aussi la sérigraphie, la gravure sur bois, linoléum ou tetrapak !

On peut rapprocher les graphzines des livres d'artistes car on y retrouve la même démarche de maîtrise complète de la chaîne du livre, depuis la conception jusqu'à la diffusion.

Il existe de nombreux créateurs de graphzines à Strasbourg et en Alsace, que l'on peut retrouver dans des manifestations comme le Salon des indépendants organisé par l'association Central Vapeur ou encore sur l'Autre Salon du Salon du livre de Colmar.

Les zines, outils de libre expression

Si le fanzine reste encore aujourd'hui attaché à l'idée de culture alternative, c'est avant tout le concept de D.I.Y., ou « Do it yourself » qu'il est important de retenir. « Fais-le toi-même ! » nous disent les fanzines : prends un stylo, un crayon, un tube de colle, etc. et surtout exprime-toi !

Faire un fanzine, c'est s'initier à la fabrication du livre tout en faisant l'apprentissage de la liberté d'expression, ce qui en fait un outil particulièrement puissant aujourd'hui avec les enfants.

Salons

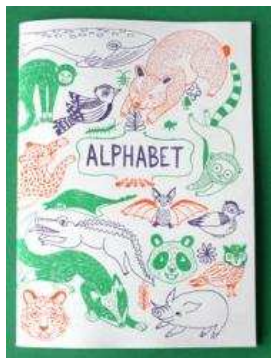
Il existe de nombreux salons de micro-édition où se retrouvent les créateurs de zines, comme « Fanzines ! Festival » à Paris ou encore « Central Vapeur » à Strasbourg. Depuis peu il y a même un salon spécialisé dans le fanzine pour enfants : Fanzine Camping à Lyon.

<http://www.fanzinecamping.cool/>

Quelques exemples de fanzines pour enfants

Le Centre de l'illustration possède plusieurs fanzines directement destinés aux enfants. Voici quelques exemples :

Alphabet

Réalisé par **Salade de fruits jolie jolie** et **BarbaPop (Sébastien Escande et Armelle Llop)**

Barbe à Pop : 2014

ALPHABET. Fanzine en risographie / Avec plein d'animaux et plein de couleurs / Pour tous les enfants. Le livre est imprimé en RISO, technique artisanale qui fonctionne un peu sur le même principe que la sérigraphie, dans le sens où chaque couleur est imprimée l'une après l'autre, dessin par dessin, ce qui représente dans le livre 90 passages et 12 couleurs, un boulot de titan que les amis de Papier Machine ont bien voulu faire pour nous.

Cuistax

Direction artistique, **Fanny Dreyer & Chloé Perarnau**

Bruxelles : Cuistax, 2013-...

Cuistax est un nouveau fanzine d'illustration bilingue pour les enfants, basé à Bruxelles, imprimé en deux couleurs et en riso (100 exemplaires). Jeux, bricolages, histoires...

Super Fourbi Géant

Isabelle Azemar, Florian Duchesne, Lola Félin, Hannah Lafargue, Richard Marsal, Mathilde Millot et Guy Pradel
Strasbourg : Super Fourbi, 2012-...

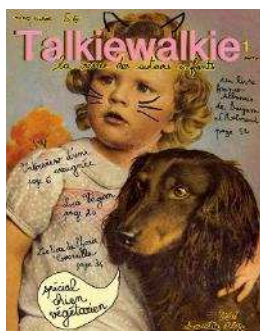
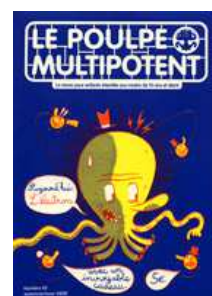
« Vous en rêviez, nous l'avons fait, Super Fourbi Géant c'est un fanzine à massacrer à coup de colle et de ciseaux, en noir et blanc et en couleur ; des châteaux, des masques, des p'tites maisons, des personnages et des dinosaures en papier à monter soi-même ! Super Fourbi Géant, le magazine qui na pas besoin de cadeaux : il EST le cadeau. »

Le Poulpe Multipotent

Dir. **Ariane Pinel et Trap**

Strasbourg : L'Institut Pacôme, 2008-2011

Revue écolo-bricolo pour enfants & adultes. Bande dessinée et illustrations diverses et variées, trucs et astuces, jeux, etc.... Pour s'instruire et se divertir en même temps, à travers un thème insolite, différent à chaque numéro.

Talkiewalkie : la revue des auteurs enfants

Dir. **Aurélié Guerraz**

Grenoble : La Maison d'Édition d'Idées, 2016

L'association « La maison d'édition d'idées » a été créée en 2006, par un collectif d'artistes diplômés de l'École Supérieure d'Art de Grenoble. Cette structure est une base pour développer des ateliers de création, des projets autour du livre, en direction des enfants. Par le biais de dispositifs pédagogiques, elle invite les enfants à développer une expression singulière et édite leurs livres et revues.

Faire des zines avec des enfants

Matrice n°1

Prendre une feuille A4 en format paysage :

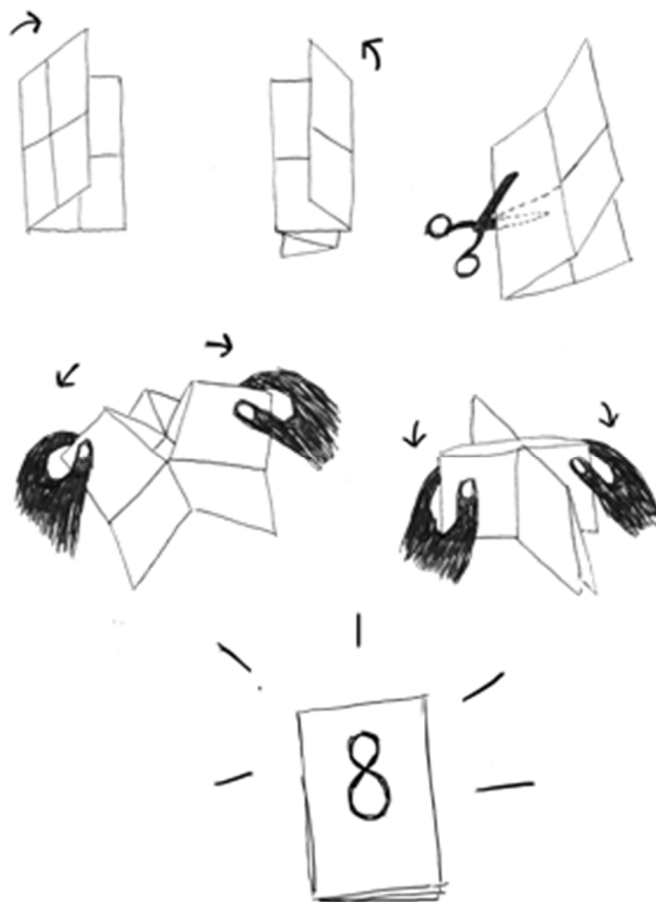
- la plier en 2 dans la hauteur, marquer le pli, la redéployer ;
- la plier en 2 dans la hauteur une 1ère fois, marquer le pli, replier en 2 dans la hauteur une 2e fois, marquer le pli

Déployer : la feuille doit être marquée d'un quadrillage de 8 cases.

Puis suivez les orientations de l'image pour découper et plier un mini-fanzine de 8 pages !

Il est prêt à compléter.

[Image : 8 pages Comix - 8p.cx]

Matrice n°2

Découper une ou plusieurs feuilles A4 en 8 petits morceaux égaux.
Les plier en 2 et les assembler pour faire une mini-maquette.

Numéroter les pages recto verso.

Les enfants planifient les pages de leur future publication sur cette maquette de manière très simple : une idée forte, quelques coups de crayons suffisent pour imaginer ce qu'il y aura sur chaque page.

Apporter une attention plus importante à :

- page de titre
- quatrième de couverture

Désassembler le livret et étaler les feuilles : le plan de travail est prêt !

Ensuite on travaille avec des A4 ou A5 en format portrait.

Prendre autant de pages que nécessaires pour le livre final.

Numéroter les pages.

On peut commencer à travailler !

Si on travaille en groupe, on peut ensuite attribuer à chaque enfant la responsabilité d'une page comme dans un vrai magazine.

Une fois toutes les pages réalisées, il va falloir les assembler dans l'ordre de la maquette (donc pas Titre / 1 / 2 / 3 / 4 ... mais Titre / 4e de couverture côte à côte puis 2 / avant-dernière page, etc.)

Un petit morceau de scotch pour les mettre ensemble.

On peut vérifier en testant l'assemblage relié pour voir si les numéros se suivent bien.

RDV à la photocopieuse :

- placer les couples de pages
- photocopier le recto puis le verso (attention au sens !)

Une fois tout photocopie, assemblez le fanzine :

- soit en cousant
- soit en agrafant

Comme on a la maquette prête, on peut faire autant d'exemplaires que l'on veut.

Armés de votre base à vous de créer votre fanzine !

Pourquoi pas une série de zines alphabétiques

... comme la série l'Abécédaire des éditions de L'Epluche-doigt

On dessine ou on colle une lettre sur la couverture du mini-fanzine et chaque enfant doit trouver dans des magazines ou des catalogues des objets commençant par la lettre indiquée à coller dans les pages.

Ou bien un fanzine thématique

... sur la cuisine comme Cuizine ?

... sur les ovnis comme Guru Guru ?

Ou bien un fanzine pour tester une technique spécifique

... le collage comme les publications de Mekanik copulaire ?

... le caviardage de catalogues de jouets comme Dressage ?

... les tampons comme ce fanzine à compléter en faisant des emprunts de fruits et de légumes ?

Ou pourquoi pas s'amuser à publier un journal avec des rubriques, des articles, des jeux

... en s'inspirant de Biscoto, George ou Cuistax ?

Avec un leporello

- un fanzine de « cartes postales »
- un fanzine de son paysage préféré
- une série de fanzine comme autant de niveaux d'un jeu vidéo

Bibliographie

Des pistes pratiques pour fabriquer des fanzines avec des enfants

Faire un fanzine : un travail manuel et social, catalogue de l'exposition au festival CODEX de Pau en 2011

La Manufacture Errata

[Pau] : Manufacture Errata, 2011

Petit manuel non exhaustif de méthodes et d'idées bricolées pour fabriquer soi-même un super fanzine

Books et fanzines : Do it yourself !

Ellen Lupton

Paris : Eyrolles, 2009

Quelques bases pour connaître le monde de l'édition et guide pratique pour concevoir, fabriquer et diffuser de petits ouvrages (albums, carnets, recueil ou book) en dehors du circuit traditionnel. S'adressant aux graphistes, maquettistes, étudiants et enseignants en arts graphiques, il met l'accent sur la conception graphique, la reliure manuelle et le livre d'artistes.

Atelier pour enfants : dix ateliers pour fabriquer dix livres

Junko Nakamura, Odile Chambaut

Nantes : MeMo, 2014

Ce manuel présente dix ateliers pour concevoir et réaliser des livres plastiques et graphiques avec divers thèmes et formes : carnets, livres jeux, livres narratifs, etc. Des exemples de travaux d'enfants réalisés lors des ateliers organisés par les auteures sont présentés dans l'ouvrage.

Je fabrique mes livres

N. Palmaerts, M. Paruit

[Paris] : Casterman, 2012

Pour créer ses propres livres, du cahier simple au livre pop-up, grâce à des dessins et des conseils pratiques donnés par une petite mascotte. Des projets sont proposés comme le livre de ma semaine, le livre à offrir, le livre d'une couleur, etc.

Pour faire un livre

Alain Serres, Solenn Larnicol

[Paris] : Rue du monde, 2013

Un album en accordéon pour comprendre la fabrication d'un livre. Côté pile, les acteurs de la chaîne du livre (auteur, éditeur, illustrateur, imprimeur, libraire, jusqu'au lecteur) présentent tour à tour leur contribution. Côté face, des indications pour créer soi-même un livre.

Sur l'histoire des fanzines

La Fabrique de Fanzines : par ses ouvriers mêmes

Ibn Al Rabin & Baladi & Andréas Kündig & Yves Levasseur & Benjamin Novello
Genève : Atrabile, 2011

Fanzines : la révolution du DIY

Teal Triggs
Paris : Pyramyd, 2010

Punk press : l'histoire d'une révolution esthétique, 1969-1979

Vincent Bernière et Mariel Primois (dir.)
Paris : La Martinière, 2012

Europunk : une révolution artistique en Europe, 1976-1980

Catalogue de l'exposition au Musée de la musique, Paris, 15 octobre 2013 - 19 janvier 2014
Eric de Chasse (dir.)
Rome : Drago, 2013

Behind the Zines : self-publishing culture

Robert Klanten, Adeline Mollard, Matthias Hübner (dir.)
Berlin : Gestalten, 2011

Sur les fanzines bd

La bande dessinée en dissidence : alternative, indépendance, auto-édition

Christophe Dony, Tanguy Habrand et Gert Meesters (dir.)
Liège : Presses universitaires de Liège, 2014

Une scène dans l'ombre : l'aventure de la bande dessinée d'auteur à Rennes

Nicolas Auffray
Rennes : Goater, 2012

Franquin et les fanzines : entretiens avec la presse souterraine 1971-1993

Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013

Sur la culture alternative

Do it yourself ! : autodétermination et culture punk

Fabien Hein
Congé-sur-Orne : Éd. le Passager clandestin, 2012

Le Centre de l'illustration de la médiathèque André Malraux

La Médiathèque Malraux s'est dotée d'un pôle d'excellence en Illustration et Arts graphiques, au sein d'un 5e étage entièrement voué aux Arts, aux Bandes dessinées et à un Centre de l'illustration. L'objectif du Centre est d'aider à approfondir les relations entre le texte et l'image pour répondre à des questions telles que : "Comment les mots de la Médiathèque sont-ils mis en images ?" ou "Comment les images racontent-elles des histoires ?".

Collection

Le Centre de l'illustration conserve un fonds de 18 000 documents consultables sur place, pour leur intérêt en tant que support illustré : albums pour enfants de fiction et documentaires ; livres animés ; livres illustrés pour adultes et graphzinat ; bandes dessinées ; films d'animation ; ainsi qu'œuvres originales et livres d'artistes.

Une collection empruntable de 3 000 titres explore l'histoire, l'analyse et les pratiques des livres illustrés, ainsi que le graphisme et la typographie, avec des ouvrages et périodiques français et étrangers, des publications universitaires et films documentaires.

Le fonds de Graphzines

Collecté depuis 2008, le fonds de graphzines et livres d'artistes du Centre compte à ce jour près de 1 200 pièces – à titre de comparaison cette collection se situe entre la Fanzinothèque de Poitiers (50 000 pièces) et celle de la Médiathèque Marguerite Duras organisatrice du festival « Fanzines ! » à Paris (950 pièces).

La plupart des titres sont en accès libre dans l'espace du Centre de l'illustration, seuls les plus fragiles sont en magasins et en consultation indirecte sur simple demande aux bibliothécaires.

Accueils de groupes et classes

Le Centre de l'illustration propose des accueils personnalisés sur toutes sortes de sujets (thèmes, techniques, périodes, etc.) aux groupes et classes les jeudi et vendredi matins en priorité.

Pour suivre l'actualité du Centre de l'illustration : <http://centredelill.tumblr.com>

Pour s'inscrire à la newsletter : elise.canaple@strasbourg.eu

Le fonds de graphzines du Centre de l'illustration

Connu surtout pour sa collection de conservation d'albums pour enfants, le Centre de l'illustration possède pourtant bien d'autres attraits pour les férus d'arts graphiques.

A travers un travail patient et passionné, le Centre de l'illustration collecte ainsi depuis sa création des publications issues de la sphère alternative afin de les mettre à disposition du grand public.

Le fonds de graphzines et livres d'artistes du Centre compte à ce jour près de 1 200 pièces – à titre de comparaison cette collection se situe entre la Fanzinothèque de Poitiers (50 000 pièces) et celle de la Médiathèque Marguerite Duras organisatrice durant de nombreuses années du festival « Fanzines ! » à Paris (950 pièces).

Il explore les horizons les plus variés : de la création la plus locale à des importations taiwanaises ou bulgares, du plus petit au plus grand format, on y trouvera des zines pour enfants comme clairement « + 18 ans », sans parler du panel de techniques : sérigraphie, linogravure, risographie, offset, photocopie voire réalisations autographes numérotées et signées.

Disponibles en consultation sur place, dans l'espace public du Centre, ces titres représentent un gisement d'inspiration pour les créateurs strasbourgeois qui sont nombreux à œuvrer dans le domaine de la micro-édition graphique.

Une acquisition exceptionnelle en 2016

En 2016, les « Archives zines, livres d'artistes et autres publications, Gfeller + Hellsgård (1995-2015) » sont entrés dans la collection permanente du Centre de l'illustration.

Il s'agit d'un événement pour ce fonds spécialisé intégré à la médiathèque André Malraux depuis son ouverture en 2008. En effet, il s'agit de la première intégration d'une archive éditoriale complète, de surcroît dans le domaine de la micro-édition à valeur ajoutée locale puis que le collectif « Bongoût » devenu « Re:Surgo! » est né à Strasbourg en 1995 avant un départ pour Bordeaux puis Berlin.

Le Centre de l'illustration affirme là deux de ses axes spécifiques d'accroissement : suivi de la création locale et ouverture vers l'avant-garde graphique.

Informations pratiques

Lieu

Médiathèque André Malraux –Centre de l'illustration (5e étage)
1 presqu'île André Malraux
67076 STRASBOURG

Accès

TRAM C & E – Arrêt Winston Churchill
TRAM A & D – Arrêt Etoile Bourse

Horaires de visite en entrée libre

Mardi : 12h-19h / Mercredi : 10h-19h / Jeudi : 12h-19h
Vendredi : 12h-20h / Samedi : 10h-19h

Sites web

www.mediatheques.strasbourg.eu / <http://centredelill.tumblr.com>

Contacts Presse

Régine Madelaine - 03 68 98 70 96
regine.madelaine@strasbourg.eu

Accueils de groupes et classes / tous niveaux

Informations auprès d'Elise Canaple

- elise.canaple@strasbourg.eu
- 03 88 45 10 10

Les accueils ont lieu les jeudis et vendredis matins, sur inscription uniquement.