

RÉSIDENCE D'AUTEUR/ILLUSTRATEUR JEUNESSE AUTOUR DES ARCHIVES DU PÈRE CASTOR

LA RÉSIDENCE

La médiathèque Intercommunale du Père Castor de la communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne (CCBSHV), qui conserve les Archives des éditions du Père Castor, l'École nationale supérieure d'art de Limoges (ENSA), la communauté de communes CCBSHV et l'association des Amis du Père Castor ont mis en place un projet pédagogique axé autour d'une résidence d'auteur/illustrateur de jeunesse.

Ce projet s'articule autour de la démarche éducative mise en œuvre par Paul Faucher, créateur de la collection « Père Castor », et de la valorisation du fonds des éditions, inscrit au registre Mémoire du Monde de l'Unesco en 2017.

Le.s résident.e.s bénéficieront d'un accès à la consultation des archives du Père Castor, d'un accompagnement par des étudiants de l'ENSA sous forme de stage et du traitement de toutes les études avant édition par l'ENSA (préparation de maquette, impression d'essais, recherches en sérigraphie, lithographie et tous ateliers techniques de l'école).

Afin de valoriser le patrimoine du Père Castor et dans un souci de transmission, le.s résident.e.s proposeront 1 atelier de création artistique à chacune des 10 classes partenaires, ainsi qu'un travail plus approfondi à une classe en particulier. Le tout visant à témoigner de leurs recherches et du processus de création d'un livre, témoignage pouvant se prolonger dans le cadre d'une exposition organisée et mise en œuvre par les étudiants de l'ENSA en fin de résidence.

À l'issue de cette résidence paraîtra une édition pour enfant dont des exemplaires seront distribués gratuitement aux scolaires de la CCBSHV.

LES MODALITÉS

PROFIL

- Peut postuler tout auteur, illustrateur, duo ou collectif d'auteurs/illustrateurs ayant déjà publié à compte d'éditeur un livre illustré pour la jeunesse.
- Le.s auteur.s/illustrateur.s doivent maîtriser l'illustration et le texte, en langue française.
- Il est conseillé d'être titulaire du permis de conduire et de posséder un véhicule.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature devra comprendre :

- Un CV
- Une note d'intention
- Un dossier artistique
- Un exemplaire des publications
- Une enveloppe affranchie et libellée à l'adresse de l'expéditeur pour le renvoi du dossier.

Le dossier devra être envoyé par courrier avant le 28 février 2018 à :

**Médiathèque intercommunale du Père Castor
Émilie-Anne Dufour, directrice
Candidature résidence auteur/illustrateur
Forgeneuve
87380 Meuzac**

PLANNING

- Clôture des candidatures : 28 février 2018
- Présélection : début avril 2018
- Entretiens avec le.s artiste.s présélectionné.e.s à l'Ensa : 2 mai 2018
- Présentation de l'auteur sélectionné à la médiathèque de Meuzac : courant juin 2018
- Présentation de l'auteur à l'ENSA : début octobre 2018
- Choix d'un éditeur en collaboration et en accord avec le.s résident.e.s : courant mai 2018.

MODALITES

- Durée : 12 semaines à répartir entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019.
- Restitution : 30 % (trois semaines et demie) de ces 12 semaines de résidence seront consacrés aux scolaires de la communauté de communes (voir ci-dessous « EAC »), avec l'aide et l'accompagnement des étudiants de l'ENSA, le reste du temps étant consacré au travail du.res résident.e.s.
- Édition : parution et mise en circulation du livre dans la communauté de communes et sur le marché à la rentrée scolaire 2019 (9 mois de réalisation entre la fin de la résidence et la rentrée scolaire suivante).

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)

- 10 ateliers de pratiques artistiques devront être animés par le.s résident.e.s auprès de classes de primaire de la communauté de communes, à raison d'une matinée chacune.
- 10 jours au maximum seront consacrés à un travail d'échange et de restitution avec une classe de Meuzac sélectionnée pour le suivi de la création du livre.
- Dans le cadre de ces restitutions, les étudiants stagiaires de l'ENSA pourront être sollicités, ainsi que les membres de l'association des Amis du Père Castor.

LOGEMENT ET REPAS

- Un logement sera mis à disposition sur la CCBSHV pour la durée de la résidence.
- Un repas en demi-pension sera pris en charge à midi par une cantine de la CCBSHV lorsque le.s résidente.e.s travailleront sur la communauté de communes.
- Un hébergement sera mis à disposition à Limoges, lorsque le.s résidente.e.s viendront travailler dans les ateliers de l'ENSA (3 semaines maximum).

REMUNERATION ET PRISE EN CHARGE

Droits d'auteur :

- 6 000 € de crédit de résidence au total, quel que soit le nombre de personnes : solo, duo ou collectif.

Trajets :

- 6 AR au total seront pris en charge au tarif train, quel que soit le nombre de personnes : solo, duo ou collectif.
- 12 trajets Limoges-Meuzac ou Meuzac-Limoges seront pris en charge, quel que soit le nombre de personnes : solo, duo ou collectif.

MOYENS TECHNIQUES

En fonction des nécessités, l'ENSA peut mettre à disposition :

- Un technicien (TAP) pour l'assistance à l'utilisation des machines (riso, sérigraphie par exemple).
- Une aide à la réalisation ou à la conception de la maquette du livre via l'équipe de l'atelier édition.
- Les étudiant.e.s stagiaires de l'ENSA pour une aide à la mise en place des ateliers, à la valorisation, à la conception et à la mise en place d'une présentation du travail des résident.e.s par et le.s résident.e.s.

CONTACT

Magali Brénon
Chargée de mission édition
ENSA Limoges
06 17 62 44 96

LES STRUCTURES D'ACCUEIL

Le Père Castor

Au début des années 1930, au sein des éditions Flammarion, **Paul Faucher** (1898-1967) crée les **albums du Père Castor**, une collection de livres illustrés pour enfant qui vont marquer durablement le paysage du livre jeunesse. Ils font partie des premiers ouvrages à s'adresser directement aux enfants, dans un souci éducatif, avec pour credo des images de qualité, réalisées par des artistes célébrant souvent la poésie de la nature. Ces livres de jeunesse, auxquels créateurs russes, allemands, polonais, tchèques, hollandais, suédois, belges et français ont collaboré, sont aujourd'hui considérés comme des classiques de la littérature enfantine et traduits dans une vingtaine de langues. Parallèlement aux récits illustrés, pour certains toujours distribués en librairie, les albums du Père Castor ont développé des livres-jeux ou livres d'activité (découpage, pliage). Des pionniers au regard des préceptes pédagogiques de l'époque.

Le fils de Paul Faucher, **François Faucher** (1932-2015), a poursuivi l'œuvre de son père chez Flammarion en dirigeant la collection des « Albums de Père Castor » de 1967 à 1996. Il a fait don de ses archives à ce qui est devenu la **médiathèque intercommunale du Père Castor de Meuzac - Centre d'Archives des albums du Père Castor** (Haute-Vienne). La famille Faucher possédait en effet un domaine au lieu-dit Forgeneuve, à Meuzac, où elle a trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale avec son équipe de collaborateurs, et où tous ont poursuivi leur travail d'édition. Forgeneuve est devenu, pour les hommes et les femmes qui y ont travaillé pendant cette période de l'histoire, un lieu d'inspiration et de création qui les a marqués pour toujours.

François Faucher est également à l'origine de la création de l'**association des Amis du Père Castor**, qui réédite les fac-similés d'albums aujourd'hui introuvables.

Les **archives du Père Castor** ont été inscrites au registre [Mémoire du Monde de l'Unesco](#) en 2017.

Pour en savoir plus sur l'aventure éditoriale et pédagogique du Père Castor, vous pouvez écouter en podcast « La Fabrique de l'Histoire », sur France Culture : <https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/pere-castor-8-generations-de-lecteurs-depuis-que-paul-faucher>, et lire en annexe « Pour en savoir plus sur Paul Faucher (1898-1967) et les éditions du Père Castor ».

La médiathèque intercommunale du Père Castor (MIPC)

« Cette médiathèque est exemplaire de l'ouverture, que je souhaite mettre en œuvre, de la culture à tous les publics. C'est pour moi une priorité, car je crois que la culture peut être un ciment de cohésion sociale si nécessaire aujourd'hui, ciment entre les générations, sous le signe de Paul Faucher, le créateur des célèbres albums du Père Castor. Enfants, adolescents, lecteurs de tous les âges de la vie pourront répondre à leur soif de savoir, de connaissance, de découverte, dans ce lieu baigné de lumière. »

Extrait de l'allocution de R. Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication, à l'occasion de la pose de la première pierre de la médiathèque, le 29 avril 2004.

Médiathèque de lecture publique pour une part, la MIPC est également un centre d'archives et un lieu de conservation, de consultation et de valorisation des archives. Accessible aux chercheurs sur rendez-vous, le centre d'archives est aussi un lieu d'accueil pour des professionnels du livre, un lieu ressource pour des expositions, des conférences et des séminaires.

À l'extérieur, un « Parcours d'aventures et de découverte de la nature » est destiné aux enfants. Suivant les mots de Paul Faucher, un animateur propose différents parcours pédagogiques et ateliers de sensibilisation au « merveilleux de la nature, à la poésie du réel ». Au cours d'une promenade, les groupes scolaires, centres de loisirs ou familles sont invités à relever des défis et à se transformer en explorateurs autour d'un verger, d'un jardin pédagogique, d'un arboretum et d'un labyrinthe végétal. La médiathèque est construite sur le site de Forgeueuve, où Paul Faucher, le créateur des albums du Père Castor, regroupa en 1940 un noyau de personnes préfigurant ce qui allait devenir l'atelier du Père Castor. Ainsi, c'est là, dans la campagne limousine et dans les paysages qui entourent Forgeueuve, que bon nombre d'albums ont puisé leur inspiration.

Médiathèque Intercommunale du Père Castor – Forgeueuve - 87380 MEUZAC +33 5 55 09 99 51

www.perecastor.fr

http://www1.arkhenum.fr/bm_pere_castor/index.php

La communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne (CCBSHV)

Créée au 1er janvier 2014, la CCBSHV est issue de la fusion des anciennes communautés de communes de l'Issaure, du Martoulet, Briance-Roselle, et de la réunion avec la commune de Saint-Genest-sur-Roselle. Regroupant 11 communes rurales, son territoire est dynamique et accueillant. Groupes scolaires, collèges, crèches, centre de loisirs, commerces, lieux culturels et associations émaillent son territoire de 9 196 habitants.

CCBSHV – Chabanas - 87260 PIERRE-BUFFIERE

L'École nationale supérieure d'art de Limoges (ENSA)

L'ENSA Limoges est l'une des sept écoles nationales supérieures d'art placées sous la tutelle directe du ministère de la Culture, et sous la cotutelle de l'Enseignement supérieur. Au-delà de son lien privilégié à la porcelaine, l'ENSA est dotée d'un matériel technologique de pointe, d'une équipe pédagogique pluridisciplinaire, et s'inscrit au sein du réseau d'art contemporain particulièrement actif du Limousin. Elle délivre deux diplômes : le DNA (bac + 3) et le DNSEP (bac + 5), ayant grade de master.

Exception au sein des écoles d'art françaises, elle dispose d'un espace de travail dédié à l'ornement corporel et au bijou, et a mis en place un laboratoire de recherche, La Céramique comme expérience. Elle propose également un post-diplôme en coopération avec la Chine, un master (CCIC) en partenariat avec l'Université, et invite chaque année une cinquantaine d'artistes, théoriciens, chercheurs, professionnels et maîtres d'art à l'occasion de conférences. Ce maillage de connaissances et d'approches est porté à l'international dans le cadre d'échanges avec la Chine, la Finlande, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, etc.

Les 195 étudiants reçoivent un enseignement en option Art et en option Design d'objet. Les cours sont dispensés par des artistes, des designers, des philosophes, des historiens, des critiques d'art et des professionnels, qui transmettent leur savoir et leur savoir-faire dans une politique d'échange et de critique.

Outre la construction analytique de son travail, l'étudiant se confronte, à chaque étape de son parcours, à l'élaboration plastique de son projet et aux techniques de production nécessaires à une expression contemporaine. Dans une école d'art, l'apprentissage de la technique n'est jamais isolé du processus créatif. Les multiples expériences que mène l'étudiant dans des ateliers où il expérimente des matériaux (terre, bois, textile, teinture, etc.), des techniques (photo, vidéo, 3D, etc.), des langages (dessin, peinture, volume, multimédia, bijou, etc.) sont mises en perspective par les cours d'histoire de l'art et du design, par des journées d'étude, des voyages, des ateliers de recherche et de création, et par des conférences.

S'inscrire dans une école d'art suppose un engagement créatif et citoyen, un regard plastique et critique, une parole poétique et libre.

ENSA Limoges - Campus de Vanteaux - 19, avenue Martin-Luther-King - 87038 Limoges Cedex 01
www.ensa-limoges.fr

Cette résidence bénéficie du soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine – Ministère de la Culture

ENSA | LIMOGES

ANNEXE

Pour en savoir plus sur Paul Faucher (1898-1967) et les éditions du Père Castor

Avant de devenir le « Père Castor », Paul Faucher fut brigadier-chef mécanicien durant la Première Guerre mondiale et chef de service puis directeur à l'*Union mutuelle centrale des victimes des dommages causés par la guerre*, avant de devenir, en 1919, directeur commercial chez Rivoal, une usine de mécanique.

Il quitte ses fonctions pour répondre à l'« **irrésistible appel du livre** » et entre en tant que commis libraire chez Flammarion, qui le nomme rapidement gérant de la librairie Flammarion de Lyon, puis de celle du Havre. Il participe ensuite à la création de la librairie de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris.

Passionné par l'éducation des jeunes enfants, il adhère dès les années 1920 au mouvement de l'Éducation nouvelle et se lie avec Piaget, Ferrière, Bovet, Decroly et Wallon, avant de créer en 1923 le Bureau français d'éducation avec Jean Baucaumont et Marguerite Reynier¹.

---

¹ Marguerite Reynier écrit par la suite plusieurs albums du Père Castor : *Album-Fée* (1933), *En famille* (1934) et *Le Tapis volant* (1935).

Proche de Paul Desjardin, il est invité aux décades de Pontigny de 1927 à 1931. À la demande de Roger Martin du Gard, il dirige la page consacrée à l'enfance dans les *Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques*, un hebdomadaire d'information, de critique et de bibliographie.

Solidement impliqué dans l'éducation et l'édition, il crée en 1927 chez Flammarion la collection « Éducation », qu'il décrira plus tard comme « peut-être trop en avance » étant donné son faible succès.

En 1929, au Congrès international de pédagogie de Locarno, il fait la connaissance de Frantisek Bakule, qui l'émerveille par les succès qu'il rencontre au sein de son institut, à Prague, en termes d'éducation de jeunes enfants handicapés. Particulièrement impressionné par la chorale des Enfants de Bakule, il organise – avec Georges Lapierre – leur tournée en France (1929). Celle-ci connaît un grand succès et contribue à faire découvrir sur le territoire français les travaux de Bakule. C'est à l'occasion de son rapprochement avec Bakule que Paul Faucher rencontre Lida Durdikova, l'assistante de l'éducateur tchèque, qu'il épousera en 1932.

En 1931, il est chargé d'une mission d'information sur l'Éducation nouvelle en Europe par le ministère de l'Éducation nationale. Il participe à de nombreux congrès d'éducation et se rend en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, où il rencontre de nombreux éducateurs et artistes qui rejoindront plus tard l'aventure du Père Castor.

Malgré l'échec de la collection « Éducation », il décide en 1931 de se lancer dans l'édition d'albums pour enfants, afin de mettre en pratique les acquis théoriques de l'Éducation nouvelle. Pour ce faire, il collabore avec Frantisek Bakule, Ladislav Havranek et Ferdinand Krch, éducateurs en Tchécoslovaquie, mais aussi avec Lida Durdikova, les enfants de l'institut Bakule, ainsi que des dessinateurs français et d'Europe de l'Est. Les deux premiers albums de la collection des « Albums du Père Castor² » sont publiés en 1931.

L'animal emblématique de cette collection sera le castor, un animal bâtisseur vivant en société, puisque au travers de ces albums Paul Faucher souhaite aider l'enfant à se construire et à découvrir le monde. La collection rencontre un succès immédiat : moins chers que les albums de jeunesse proposés jusqu'alors, destinés avant tout à l'enfant lui-même, directement manipulables par lui, portés par des illustrations de qualité, ils révolutionnent le paysage de l'album jeunesse.

Au-delà de la qualité et du caractère novateur des albums, ce succès est également dû aux talents commerciaux dont Paul Faucher avait déjà fait preuve lorsqu'il était libraire à la succursale Flammarion de Lyon, où il avait doublé les ventes en quelques mois, puis au Havre, où sous sa direction les ventes avaient augmenté de 40 % en un an. Afin d'assurer la promotion des albums du Père Castor, il s'appuie donc sur un ensemble de supports publicitaires innovants : cartes postales, affiches, catalogues, etc.

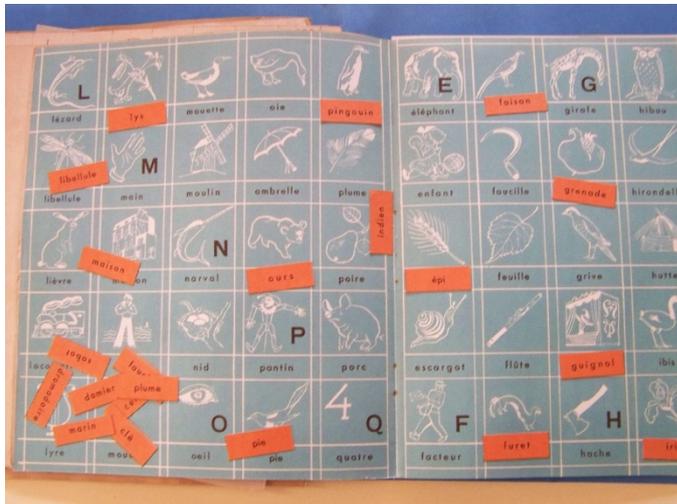
Pendant l'Occupation, Paul Faucher quitte Paris et se retire en province avec son équipe, d'abord à Forgeueuve, près de Meuzac, en Haute-Vienne, puis à Brinon-sur-Beuvron, dans la Nièvre. Immédiatement après la fin de la guerre, en 1946, il revient à Paris et fonde l'Atelier du Père Castor. L'année suivante, l'atelier est rejoint – sous le même toit – par l'École du Père Castor, qui propose à une centaine d'élèves une éducation fondée sur les mêmes principes que les albums. Elle perdure jusqu'en 1961, lorsque Paul Faucher décide de la fermer.

Si Paul Faucher décède en 1967, la collection des « Albums du Père Castor », qui compte alors 320 albums, ne prend cependant pas fin avec lui : son fils, François Faucher, lui succédera à la tête de la collection jusqu'à sa propre retraite, en 1996.

---

² *Je fais mes masques* et *Je découpe*, tous deux dessinés par Nathalie Parain.

Une révolution éditoriale

ABC du Père Castor, illustré par Rojan, Paris, 1936.

À partir des années 1930, le Père Castor est à l'origine d'une métamorphose sans précédent de l'édition pour enfants. La création artistique et littéraire y rencontre des options pédagogiques novatrices, celles de l'Éducation nouvelle, qui fait de l'enfant l'acteur majeur de son développement physique, intellectuel et social. Le Père Castor est par ailleurs attentif à ce que ses livres-outils soient accessibles à toutes les couches de la population, aussi veille-t-il à réduire les coûts de production.

Avec lui, le livre démocratique est né.

Des artistes du monde entier

Pour mener à bien pareille entreprise, Paul Faucher s'appuie sur l'expérience et le talent de créateurs « constructivistes » venus de Russie, du Bauhaus allemand, de l'avant-garde polonaise, des États-Unis et des pratiques pédagogiques tchèques. La France n'est pas en reste, avec des artistes tels que Pierre Belvès, qui crée avec Pierre Mathey, conservateur du Musée des arts décoratifs de Paris, les ateliers de pratique artistique attachés à ce musée. Ultérieurement, des artistes, des écrivains, des pédagogues originaires de Suède, de Hollande, de Belgique et bien sûr de France rejoindront l'équipe.

Bonjour bonsoir, illustré par Nathalie Parain, Paris, 1934.

La naissance de l'album moderne

Avec le Père Castor, on assiste à la naissance de l'album moderne, un art caractérisé par un nouveau rapport entre texte et images, et dans lequel s'illustreront des maîtres tels que Maurice Sendak aux États-Unis, Suekichi Akaba au Japon, Bajju Shyam en Inde, Fernando Vilela au Brésil, Tomi Ungerer en France. Avec Paul Faucher, l'image cesse d'être inféodée au texte. Elle devient un langage à part entière, un langage appelé à dialoguer avec le texte.

La Plus Mignonne des Petites Souris, illustré par Étienne Morel, 1956.

Une influence internationale

Les albums du Père Castor ont été traduits un peu partout dans le monde : en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, au Japon et dans bien d'autres pays encore. Ils suscitent aujourd'hui un nouvel intérêt en Russie et en Corée. Mais ils ont également inspiré d'autres maisons d'édition. Noël Carrington, fondateur des célèbres Puffin Picture Books en Angleterre, a reconnu sa dette envers le Père Castor, de même que Georges Duplaix, initiateur aux États-Unis de la série des Golden Books

Panache, illustré par Rojan, texte de Lida Durdikova, Paris 1934.

Un intérêt croissant

De plus en plus d'universitaires et de chercheurs se penchent sur les apports du Père Castor, sur le plan éditorial comme sur le plan pédagogique.

Tamara C.S. Abreu, de l'université de Campinas (Brésil), a fouillé longuement les archives du Père Castor afin de proposer un parallèle entre Paul Faucher et Monteiro Lobato, l'un des auteurs et éditeurs brésiliens parmi les plus importants de la première moitié du xxe siècle.

Asami Nasagawa est venue du Japon en vue de la rédaction d'une étude sur la littérature jeunesse en France, disponible à la Bibliothèque nationale de France, à Paris.

Des liens ont également été tissés entre l'université de Limoges, les archives du Père Castor et les universités tchèques de Brno et de Hradec Kralove.

Des expositions comme celle qu'a présentée la Cotsen Children's Library de l'université de Princeton en 2008 et des rééditions patrimoniales chez différents éditeurs mettent par ailleurs l'accent sur l'humanisme et l'universalité des valeurs prônées par Paul Faucher, dont les prises de position en 1926 annonçaient déjà la Déclaration des droits de l'enfant.