

Une brève histoire des livres animés chinois

Texte et visuels de Guan Zhongping

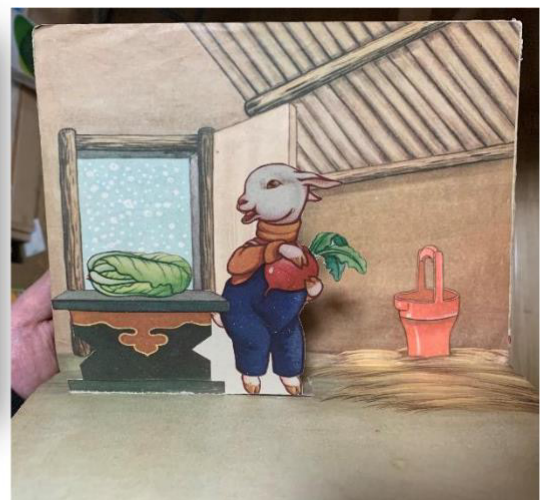
Les personnes qui s'intéressent au livre animé commencent toujours par collectionner des livres populaires à l'étranger, y compris moi. Au début, j'ai collectionné les livres de Robert Sabuda et de Matthew Reinhart, ensuite j'ai collectionné les livres de Vojtech Kubašta et la série des Bookano. Cependant, en tant que collectionneur chinois, j'ai été sollicité par beaucoup de gens qui m'ont demandé quand l'animation est apparue pour la première fois en Chine et à quoi cela ressemblait. J'ai réalisé alors que je ne m'étais jamais intéressé à ce domaine auparavant.

Les livres pop-up existent-ils dans l'histoire du livre chinois ?

Quand j'ai voulu faire des recherches, j'ai rencontré un problème : j'ai trouvé que j'avais d'abord besoin d'un mot chinois pour « pop-up book », ce terme n'ayant jamais été utilisé auparavant. J'ai donc essayé d'utiliser certaines expressions le plus étroitement liées au livre pop-up, tel que « pop-up (立体) », « popout (弹出) », « travaux en papier (纸工) », « album d'images (图册) », etc. Lorsque j'ai utilisé la combinaison « livre d'images pop-up (立体图册) », j'ai trouvé une piste qui m'a amené à ces deux ouvrages parus en Chine en 1956 : « Le radis est de retour » et « Le petit veau ».

Livres pop-up chinois originaux dans les années 50

Les années 1950 ont marqué le début de la fondation de la République populaire de Chine. Cette Chine nouvelle a entamé sa construction économique et culturelle globale. Une grande quantité de livres d'images a été publiée au cours de cette période, dont les deux pop-ups mentionnés plus haut.

« Le radis est de retour », album d'images pop-up. Design de Fang Yiqun et Yan Gefan, 1956.

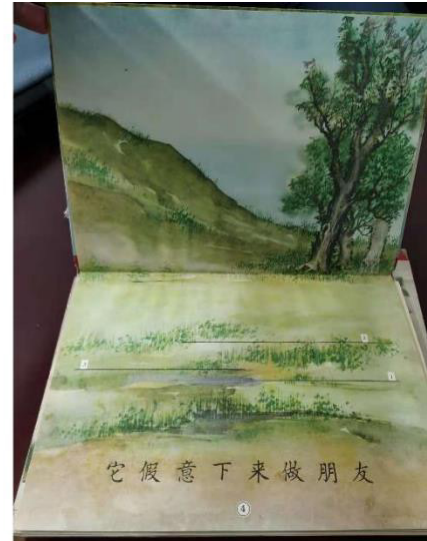

« Le petit veau », album d'images pop-up. Design de Liu Weixin et Wang Min, 1956.

Les deux livres sont joliment mis en page et présentent des paysages en ouverture à 90 degrés. Les personnages doivent être découpés après achat. Au lieu d'utiliser un système pop-up en structure papier, les concepteurs ont utilisé des fils de coton pour tirer les personnages à la verticale.

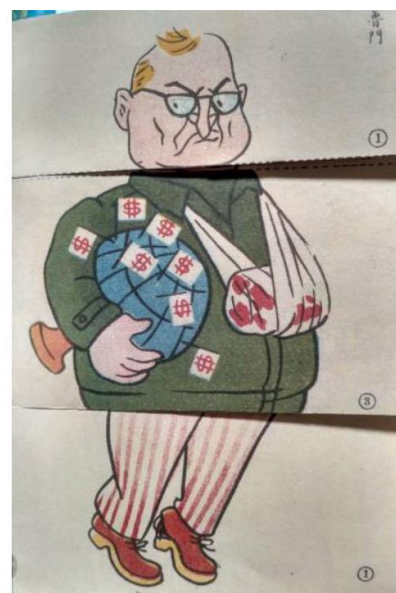

Les planches de ce livre n'ont pas été découpées ni montées.

Utilisation de fil pour tirer les personnages.

Ensuite, j'ai trouvé un méli-mélo édité en 1951, intitulé « Livre sur la transformation des criminels de guerre ». Alors que le papier était imprimé, le pointillé devait encore être découpé par l'acheteur.

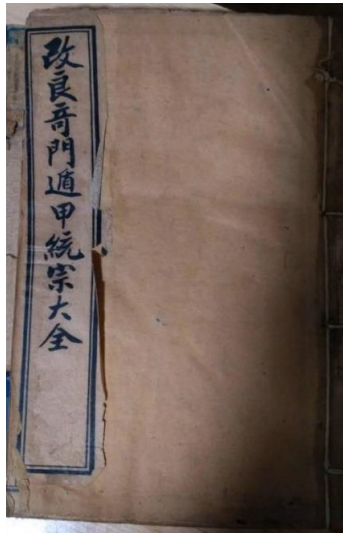

« Livre de transformation des criminels de guerre ». Design de Guangkai, 1951.

Premiers livres animés en Chine

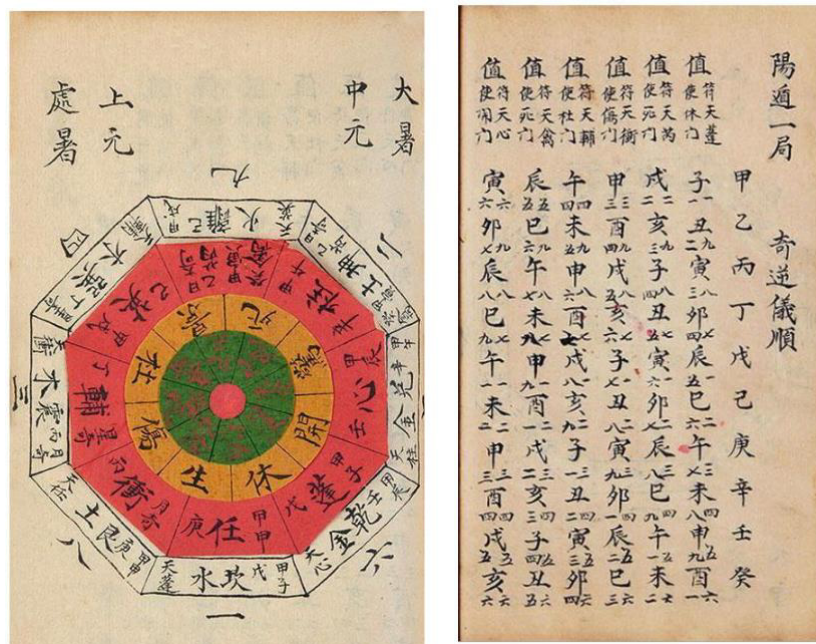
Existe-t-il des livres animés anciens ? Des livres en République de Chine, sous la dynastie Qing ou même avant la dynastie Ming ? À quoi ressemblent-ils ? J'ai décidé de trouver la réponse de manière technique et culturelle. La Chine a une longue histoire dans la fabrication du papier, mais ce papier ne convient pas pour des structures animées. Alors peut-être utilisait-on les mêmes systèmes historiques que sont les volvelles et les volets.

Culturellement, il y a « cinq éléments » et « Les huit diagrammes » en Chine qui conviennent à ces systèmes, c'est alors que j'ai trouvé le livre « Les Mille Visages de Dunjia » avec une volvelle à l'intérieur.

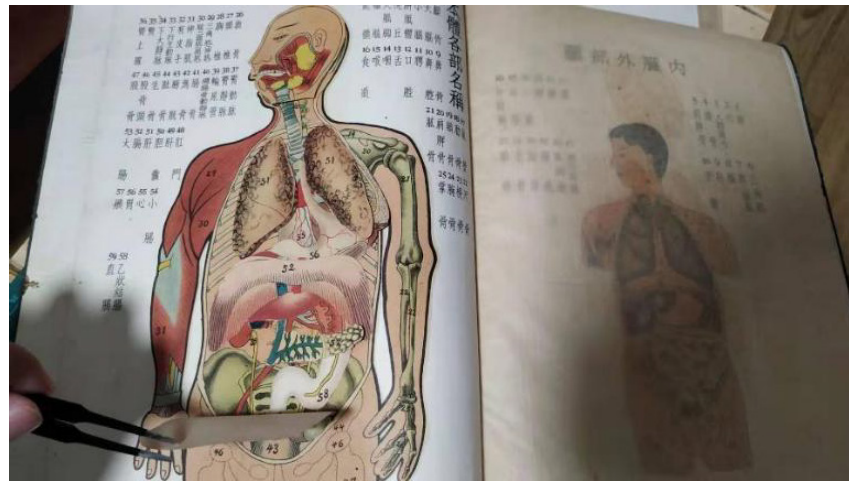
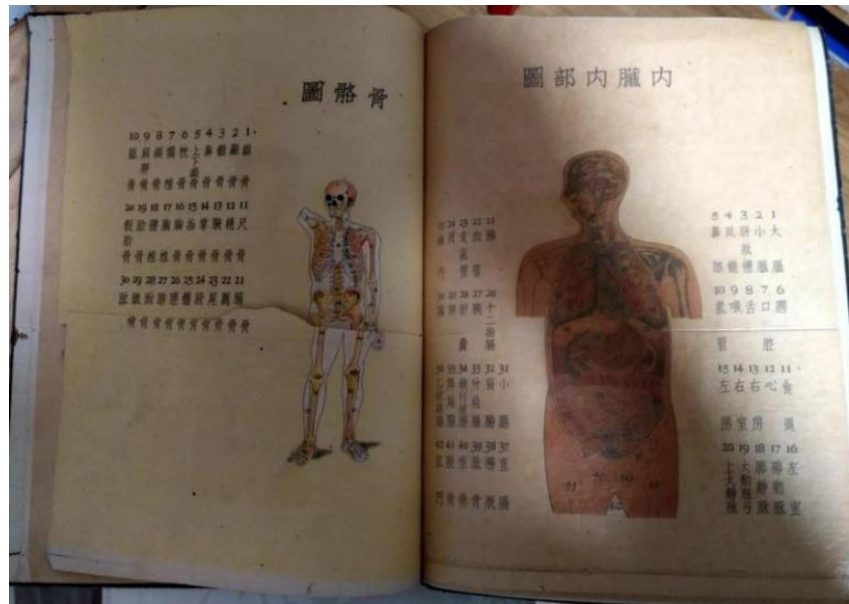
« Les Mille Visages de Dunjia » (période de la République de Chine)

J'ai cherché d'autres livres de ce type, mais je n'ai trouvé jusqu'à maintenant que celui-ci, qui date de la Dynastie Qing (1636 - 1912):

« Les Mille Visages de Dunjia »

Il est intéressant de noter qu'à l'instar du développement des systèmes du livre pop-up dans les pays occidentaux, pendant la République de Chine (1912-1949), j'ai également trouvé un livre médical chinois avec volets: « Planches mobiles d'anatomie humaine » (période de la République de Chine, 1930), publié par la Société de Physiologie, conçu par Wang Yugang. Il est écrit dans le livre que « La plupart du temps, nous utilisons des modèles de squelette humain en cire, ils sont volumineux et chers, tout le monde ne peut pas en acheter. Ce livre est léger et clair, c'est la première fois dans notre pays. »

« Planches mobiles d'anatomie humaine » (période de la République de Chine, 1930)

Livres animés chinois dans les années 60-70

Revenons à la chronologie principale de la nouvelle histoire de la Chine. Nous arrivons dans les années 60-70. Cette période spéciale a réduit le nombre de livres animés pour enfants. Actuellement, seuls quelques marque-pages avec pop-up peuvent être collectés.

« Marque-page au paon » (1965)

« Calcul sur vingt années », 1966

« Obéissance au parti », 1965

Livres animés chinois dans les années 80

On assiste dans les années 80 à l'émergence de livres animés originaux en Chine. Réforme et ouverture ont dynamisé l'industrie de l'édition. Les livres pop-up de cette période ont montré un large éventail de sujets et de formes diverses. Le système des pop-ups est relativement simple, mais on a commencé à utiliser des plis en V et des systèmes combinés.

« cartes offertes aux enfants en vacances », 1982.

Dans presque tous les livres, les personnages et figurines doivent être découpés. C'est l'une des caractéristiques du livre pop-up chinois.

Livre animé de conte de fée, 1983.

«Bataille dans Wuzhuanguan», 1986. Design de Rong Jingsheng.

«Le moine fou», 1986. Design de Rong Jingsheng.

«Le singe pêche la Lune», livre pop-up, 1986. Design de Yang Wanxing.

Certains livres pop-up des années 80 étaient produits dans les imprimeries avec des styles divers. Bien que la structure soit simple, c'était un challenge pour les imprimeurs de l'époque.

« Le poney traverse la rivière », livre pop-up, 1986.

« 72 transformations », livre méli-mélo, 1980.

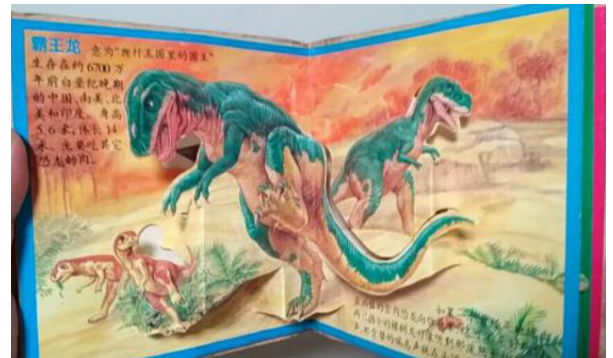
Livres animés chinois dans les années 1990

Les livres pop-up des années 1990 ne sont plus limités aux contes de fées. Les thèmes se sont élargis et les illustrations sont plus internationales. Au cours de cette période, la Chine est devenue l'atelier du monde et les éditeurs étrangers de livres animés ont fait imprimer leurs livres en Chine. C'est ainsi que les artistes et ingénieurs papier chinois ont découvert de nouvelles méthodes de conception et de technique de fabrication venues des pays occidentaux. Ils ont commencé à réfléchir et à apprendre.

Presque tous les livres animés de cette période ont été industrialisés et produits massivement, et des séries sont apparues sur le marché (comme « Joyeux animal », une série de 15 titres).

Livre d'images pop-up « Le voyage vers l'Ouest »,
La naissance du singe. Design papier de Moye, 1997.

« Le monde des dinosaures en pop-up - 2 ».
Design de Wang Wei, 1996.

« Joyeux animal » #12. Design de Wang Hui, 1997.

« Livre pop-up des 12 animaux du zodiaque chinois ». Design de Wang Wei, 1996.

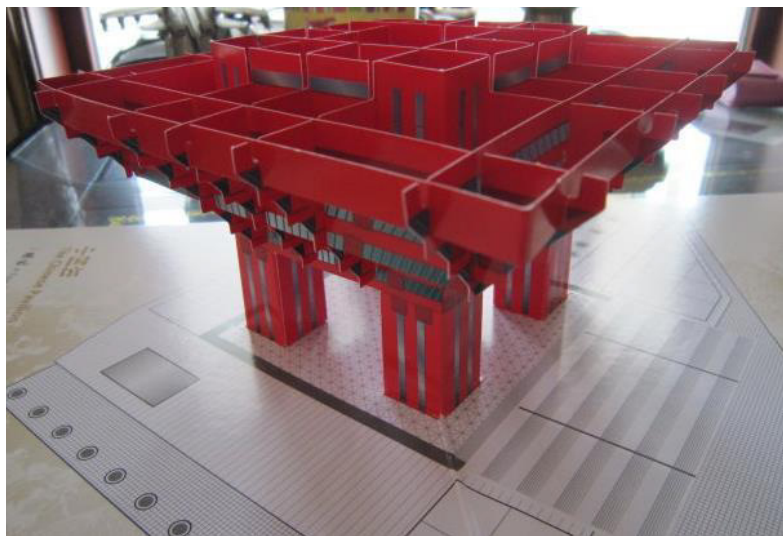
Livres animés chinois d'aujourd'hui

Les livres pop-up sont apparus tard en Chine, et même dans les années 80, le niveau technologique était encore loin derrière les pays occidentaux.

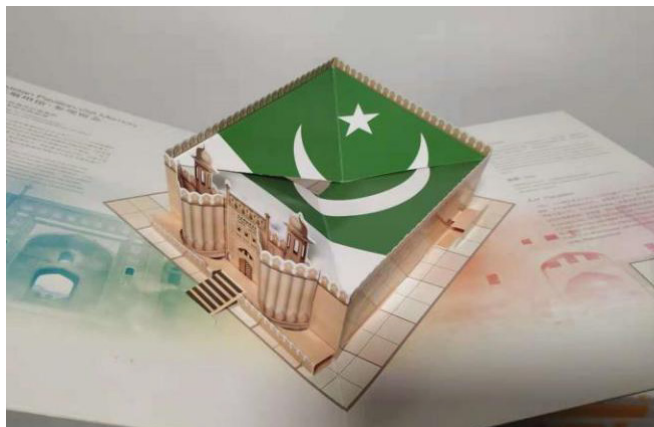
Selon l'évolution des mises à niveau de la consommation et l'amélioration du niveau de production industrielle, la quantité et la qualité des livres pop-up ont été rapidement améliorées. De plus en plus d'éditeurs professionnels et d'équipes de designers s'impliquent dans l'émergence de ce nouveau domaine de l'édition.

« La Chine en pop-up ». Design de Kit Lau, 2010.

Pop-up pour l'expo Jizhen. Design de Zhangkui, 2010.

Carte pop-up du pavillon du Pakistan à l'exposition universelle chinoise de 2010 à Shanghai. Design de Zhangkui.

Après 2010, des maisons d'édition et des équipes de design, dont Anhui Children's Publishing House, Lelequ, The Irised Kingdom et Bei Shi Guo, ont publié un grand nombre de livres pop-up. Ainsi, le livre «3D Le voyage vers l'Ouest» a été édité à plus de 300 000 exemplaires sur trois ans.

«3D Le voyage vers l'Ouest». Design de The Irised Kingdom, 2016.

«Des ravages au Paradis». Design de Lelequ, 2016

Les champs d'application structurels dans les livres deviennent de plus en plus étendus. Andy Warhol a publié l'*Index Book* en tant que créateur du premier livre pop-up d'artiste. L'artiste chinois Xu Bing a également réalisé un livre d'artiste en version pop-up de sa publication «*Book from the Ground*».

Édition pop-up de «*Book from the Ground*». Design de Xu Bing, 2018.

Aujourd'hui, l'industrie culturelle et créative est également un domaine émergent en Chine. Un grand nombre de produits avec des éléments pop-up ont été créés. L'ingénieur papier Wang Wei a conçu un calendrier des Saints Patrons du Nouvel An traditionnel chinois dans lequel toutes les figurines sont mobiles. Laoshe Tea House, la compagnie chinoise de culture traditionnelle du thé, a innové dans le domaine de la publicité en concevant diverses cartes pop-up.

Calendrier pop-up 2020 des Saints Patrons du Nouvel An traditionnel chinois. Design de Wang Wei, 2019.

Carte pop-up pour un grand thé de la marque Laoshe. Design de Guan Zhongping, 2020.

Actuellement, en Chine, les pop-ups sont largement utilisés dans l'emballage. En 2019, de nombreux emballages de gâteaux de lune et de boulettes de riz ont inclus des pop-ups. Les industries cosmétiques testent également cet emballage innovant.

« La fête de la lune », boîte de gâteaux de lune. Design de Gift From The East, 2019.

La carte publicitaire pop-up a une longue histoire, ce qui rend la publicité intéressante et plus convaincante. Les entreprises chinoises ont tenté de s'impliquer dans ce domaine. Ainsi, Jindian Milk a offert une carte publicitaire pop-up aux clients ayant acheté une brique de lait de sa marque et Jinmao Building en a conçu également une pour ses invités.

Carte publicitaire Jindian Milk. Design de Pop-Up Book House, 2019.

Carte publicitaire Jinmao Building. Design de Lelequ, 2019.

En Chine, des studios font des tentatives plus audacieuses. Dans le cadre du Gala du festival de printemps de la chaîne CCTV, l'ingénieur papier Wang Wei a conçu un immense livre pop-up comme toile de fond sur scène pour le spectacle. Ainsi, chaque décor peut être changé rapidement.

Grand livre pop-up pour le fond de scène du Gala du festival de printemps de la chaîne CCTV à l'Opéra de Pékin.
Design de Wang Wei, 2020.

Les toutes dernières technologies, comme la réalité augmentée, s'appliquent aussi aux livres pop-up chinois depuis un certain temps. Avec un téléphone portable, vous pouvez voir du contenu qui ne peut pas être vu dans un livre. La combinaison d'un stylo à lecture ponctuelle et d'un smartphone a ouvert de nouvelles voies aux livres animés. Les livres peuvent non seulement être lus, mais aussi être cliqués et écoutés. Les enfants aiment cette nouvelle façon de lire les livres animés et cette méthode leur est également pratique pour s'initier au savoir.

Technologie de réalité augmentée dans un livre pop-up

Un stylo lecteur sur un livre pop-up

À propos de moi

Guan Zhongping

Collectionneur reconnu de livres animés chinois, j'ai collecté plus de 2000 livres animés et cartes pop-up. J'ai créé le compte WeChat «Pop-Up Book House».

Je suis professeur invité à l'Université d'éducation de Chongqing. J'enseigne l'histoire et les techniques des livres animés à l'Académie centrale des beaux-arts, à l'Institut de communication graphique de Pékin et dans d'autres universités.

Au cours des dernières années, je me suis engagé à promouvoir l'art des livres animés auprès du public.

Traduction française du texte anglais remis par l'auteur: Patrick Lecoq / Livresanimés.com, 2020.

Relectures: Benoit Marchon, Thierry Desnoues / Livresanimés.com, 2020.

Mise en forme: Thierry Desnoues / Livresanimés.com, 2020.

Version 1.2 - mars 2020 - Livresanimés.com

Livresanimés.com remercie chaleureusement Guan Zhongping de son autorisation de traduction et diffusion.