

Date : 24/06/2008

RELU PAR LE CFI

Perspectives globales : une célébration de l'art et de l'imagination des enfants
Texte 102.4

Kathleen C. Lonbom
Bibliothécaire d'art
Bibliothèque Milner
Université de l'Etat de l'Illinois

[Traduction : Lucile Trunel, Conservatrice en chef des bibliothèques, Bibliothèque nationale de France, Paris]

Meeting: 102. Art Libraries
Simultaneous Interpretation: Not available

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 74TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
10-14 August 2008, Québec, Canada
<http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm>

Résumé

La *Collection internationale d'art enfantin* est un fonds qui comprend plus de 9000 œuvres créées par des enfants de 50 pays et civilisations. La collection est abritée et gérée par la bibliothèque Milner de l'Université d'état de l'Illinois, en tant que partie de ses collections spéciales. Ce fonds célèbre la créativité et le travail d'innovation produit par les enfants dans une perspective globale. Des représentations évocatrices d'animaux fantastiques, des portraits fantaisistes et des songeries sur la vie quotidienne offrent une fenêtre au lecteur pour partager le regard souvent magique de l'enfant et atteindre une compréhension plus profonde de l'expérience visuelle d'un jeune artiste. La collection fournit simultanément un reflet de la diversité et de l'universalité représentées à travers le prisme de la culture visuelle.

Cette intervention évoque les origines de la collection et son histoire, son étendue et son contenu, l'usage de l'œuvre d'art dans la communauté académique à des fins éducatives et pour des activités scolaires, et le rôle que cette collection riche d'un point de vue visuel joue dans l'implication progressive de l'institution, pour permettre l'accès à un univers d'expression créative qui ne cesse de croître. Elle propose aussi des informations au sujet de la numérisation en cours des œuvres d'art et le développement actif de partenariats avec des agences pour obtenir des subventions externes et un accès facilité à la collection, d'abord à travers la numérisation, mais aussi à travers davantage de présentation des travaux des jeunes artistes, via des expositions itinérantes.

Introduction

Les représentations visuelles de l'univers créées par les enfants à travers les cultures ont le pouvoir de disséminer un dialogue interdisciplinaire et des questions profondément enracinées dans notre curiosité, et nécessitent de comprendre et de découvrir du sens au monde. Comme

il est mis en évidence par les publications universitaires et les chercheurs qui ont étudié les œuvres d'art possédées par la *Collection internationale d'art enfantin* de la bibliothèque Milner, l'analyse de ce fonds englobe un espace qui explore la fabrique de l'art en tant que forme universelle de communication, expression visuelle vue comme méthode pour étudier les étapes du développement infantile - en comparant les caractéristiques dues à l'influence des différentes cultures -, et même en qu'art comme moyen de comprendre l'utilisation par l'enfant de son humeur dans la résolution des conflits (Perez 32 ; Klein 1). L'intérêt né pour l'œuvre d'art créée par des enfants est un champ d'étude récent qui remonte au 19ème siècle (Cox 2). Cependant, le Dr. Jonathan Fineberg, Professeur d'histoire de l'art à l'Université d'Illinois, Urbana Champaign, a produit une impressionnante et complète chronologie commentée de l'art enfantin. Remontant dans le temps jusqu'au 13ème siècle, Fineberg cite à l'appui des fouilles archéologiques en Russie en 1980 qui ont révélé des fragments de dessins vraisemblablement de la main d'enfants (199). La chronologie remonte jusqu'au début du 21ème siècle, citant les travaux de théoriciens contemporains de l'art enfantin. Les représentations graphiques de notre monde créées par les enfants accompagnent les différentes époques et continuent d'offrir des territoires d'étude en expansion pour les chercheurs et pour ceux qui sont attirés pour l'expression visuelle pleine de provocation des jeunes artistes. La *Collection internationale d'art enfantin* de la bibliothèque Milner offre une ressource internationale unique aux fonds de bibliothèques.

L'Université d'état de l'Illinois et la Bibliothèque Milner : un bref arrière-plan

Les origines et l'histoire de la *Collection internationale d'art enfantin* (ICCA) sont entremêlées avec l'histoire de l'Université d'état de l'Illinois (ISU), institution dont la toute première fondation est enracinée dans l'éducation et la diversité. Un bref aperçu de l'Université et de la Bibliothèque qui soutiennent cette collection de valeur fournit le synopsis d'une institution investie dans l'enseignement et le savoir. ISU, première université publique de l'Illinois, est située au centre de l'état, approximativement entre Chicago et St Louis. Fondée en 1857 en tant qu'Ecole Normale d'Etat, la première mission d'ISU a été la formation des enseignants. L'Université, maintenant institution de recherche doctorale intensive, s'est étendue jusqu'à inclure six collèges offrant 160 options majeures et mineures. A l'automne 2007, elle comptait 20 000 étudiants.

L'Université d'état de l'Illinois s'est toujours distinguée par son soutien à l'engagement international. Un spectre d'activités démontre son engagement dans la communauté globale : des programmes d'études à l'étranger pour les étudiants de l'ISU, des opportunités offertes aux universitaires d'autres pays pour séjourner dans le campus, le développement professionnel proposé au personnel de l'Université engagé dans l'enseignement au niveau international, la recherche et les activités de service. Plus de 400 étudiants au niveau international, venus de 65 pays, fréquentent en permanence l'ISU, reflétant l'implication historique et actuelle de l'Université dans la promotion des études et des programmes internationaux.

La Bibliothèque Milner soutient la mission de l'Université dans la promotion de standards académiques élevés en fournissant les ressources et les services qui permettent un environnement intellectuellement satisfaisant pour le savoir et la recherche. Trente bibliothécaires universitaires et soixante agents administratifs sont au service d'une population étudiante impliquée et brillante. De plus, 3 407 employés de l'Université, dont 1 136 des facultés, sont servis par la bibliothèque. En 2007 la Bibliothèque Milner comptait 1,6 million de volumes. Elle est membre du Consortium des Bibliothèques Académiques et de

Recherche de l'Illinois, qui offre un réseau de soutien à travers l'état et au-delà. La Bibliothèque Milner promeut et offre une importante collection de ressources imprimées et électroniques incluant près de 150 bases de données d'articles de périodiques, donnant accès à plus de 3 800 journaux imprimés et électroniques, à des collections d'images numériques et offrant des possibilités de recherches coordonnées.

Le Département des Collections Spéciales et des Livres Rares de la Bibliothèque Milner comprend approximativement 40 000 volumes avec un accent sur les domaines suivants : *Arts du Cirque, Littérature pour enfants, Collection Lincoln : Collection Harold K. Sage, Lois Lenski*, et la *Collection internationale d'art enfantin (ICCA)*. L'ICCA est la collection évoquée ici.

La Collection internationale d'art pour enfant : arrière-plan et histoire

Le Dr. F. Louis Hoover, professeur d'art émérite distingué de l'Université d'état d'Illinois, et anciennement directeur du Musée de l'Université, a initié la collection originale d'art enfantin dans les années 1960 avec plus de 3000 œuvres d'art, collectées en majorité dans des écoles publiques des Etats-Unis.

« *Mon oiseau géant* », garçon, 7 ans, peinture sur papier, 18 x 24. Etats-Unis.
Exposition itinérante : *Pour les oiseaux*.

Sous la direction du Dr. Barry Moore, professeur d'art émérite, le fonds des œuvres d'art enfantines s'est accru jusqu'à inclure le travail de jeunes artistes d'autres pays. Dans les années 1970, le Dr. Moore a développé des relations avec l'UNICEF et le Fonds des Enfants Chrétiens, et celui-ci est devenu un conservatoire pour les œuvres d'art internationales données par ces organisations et d'autres. Pendant cette période l'ICCA a été accréditée par l'Association américaine des Musées et a fait partie des collections du Musée de l'Université de l'ISU. La collection a crû jusqu'à sa taille et son étendue actuelles, sous l'impulsion du Dr. Moore. Le Musée de l'Université a été fermé en 1989 à cause de restrictions de budget et l'ICCA a déménagé à l'Ecole d'Art de l'Université. La collection a été stockée dans une classe jusqu'à ce que le collège ne puisse plus l'abriter faute d'espace, de personnel, et de conditions correctes pour héberger une collection de cette taille et de cette valeur éducative.

Le Recteur des Bibliothèques de l'Université, Cheryl Elzy, a reconnu que la collection d'art enfantin apparaissait un superbe défi pour le concept naissant de développement d'un Centre de Recherche sur le Matériau Infantile. Elle a pris en considération son potentiel en vue de fortes connections avec le Département d'Anglais de l'Université, qui offre un PhD d'Etudes anglaises avec un accent mis sur la littérature enfantine, une des rares universités du Midwest à proposer ce diplôme. De plus, le Collège pour l'Education de l'ISU possède un programme complet de formation des enseignants qui compte parmi les dix premières institutions de préparation des professeurs dans le pays, parmi les institutions de l'Association Américaine des Collèges de Formation des Enseignants. Le programme de formation de l'Ecole de Professeur d'Art a déjà développé un lien durable avec l'ICCA, grâce à la durable direction du département du Dr. Moore. A la recherche d'opportunités futures pour favoriser et enrichir l'environnement académique de la bibliothèque, le Recteur Elzy a cherché et a reçu le soutien d'un lieu significatif pour héberger la collection. L'ICCA est devenu une partie des Collections Spéciales de la Bibliothèque Milner au début de 2000, mettant à l'abri la collection pour un l'avenir. Le Dr. Moore, à la retraite depuis 1992, continue de travailler pour l'ICCA bénévolement à titre de conseil. La collection est à présent gérée et administrée par la bibliothécaire d'art et auteur de ce papier, Kathleen C. Lombom.

L'acquisition par la Bibliothèque Milner de la collection d'art pour enfants s'inscrit dans le cadre de l'une de ses missions, promouvoir par le biais de l'institution de larges ressources embrassant de multiples aspects de l'expression créative. De plus, l'implication de la bibliothèque dans la collection d'art enfantin reconnaît une définition large et inclusive de l'alphabétisation, allant au-delà de la compréhension et de l'évaluation de l'écrit, et jusqu'à l'alphabétisation visuelle.

L'ICCA inclut aujourd'hui approximativement 9000 œuvres d'art de plus de 50 pays et cultures de chaque continent à l'exclusion de l'Antarctique. Les œuvres d'art sont en deux dimensions et utilisent des médias variés : dessins au crayon noir et au charbon, peintures sur papier, pastels, tempera et différentes techniques d'impression, créées par des artistes dont l'âge varie de 2 à 20 ans. La collection est stockée dans un local de l'université éloigné de deux miles au nord de la Bibliothèque Milner. Ce local n'est pas accessible au public. Par-dessus tout, l'œuvre d'art en bonne condition de conservation. Au milieu des années 1970 les œuvres ont été photographiées et des diapositives ont été créées pour en permettre l'accès, l'enseignement et l'étude. La qualité des diapositives qui ont plus de 30 ans varie considérablement ; le format de la diapositive ne permet pas un accès facile ou universel à l'utilisateur et ne se prête plus à des utilisations qui supposent des présentations informatiques. En 2003, environ 400 diapositives ont été numérisées pour être utilisées sur le website de l'ICCA et promouvoir les expositions itinérantes. Les images sélectionnées numérisées étaient alors en couleurs, corrigées sans les standards de numérisation en vigueur. Un petit nombre de ces images numérisées sont disponibles sur le website de l'ICCA (<http://www.library.ilstu.edu/icca/>). Ces images sont utilisées comme des icônes et limitées à la taille d'un ongle. Il n'y a aujourd'hui aucune fonctionnalité de recherche d'image sur le website. Seule une base de données relationnelle de texte interrogeable contient une grande richesse de métadonnées descriptives sur la collection, incluant les noms des artistes, leur âge, leur sexe, le titre de l'œuvre, le pays/ la culture d'origine, et de l'information sur le donateur. La bibliothécaire d'art s'est procuré un fonds de subvention grâce aux Amis de la Bibliothèque Milner, pour revoir et compléter le site web (été 2008) qui servira de portail à la collection d'images numérisées lorsque le fonds aura été obtenu. De plus, en 2006, les Amis de la Bibliothèque Milner ont proposé de créer une brochure offrant une vision pédagogique qui détaille les origines et l'histoire de la collection, son étendue et son contenu, et qui présente les expositions itinérantes.

Outre les méthodes plus traditionnelles d'acquisition utilisées pour collecter les œuvres des enfants à un niveau international, l'histoire orale et les hasards jouent un rôle haut en couleurs dans la manière dont l'art des enfants a été pu être rassemblé. Le Prof. Emérite Dr. Moore rappelle la donation d'art enfantin de Moscou qui a résulté d'une négociation entre le Directeur du Rahr Museum, Joseph Hutchinson, Manitowoc, Wisconsin, et d'un groupe d'individus qui comprenait l'US Intelligence service et les Soviétiques. Dans le climat de Guerre Froide du début des années 1970, cette collection est en quelque sorte passée à travers la barrière idéologique et physique, alors nommée Rideau de fer, qui divisait l'Europe de l'après Seconde Guerre Mondiale. Le Directeur du Rahr Museum a négocié une pièce de métal essentielle (qui a atterri de manière inattendue dans les rues de Manitowoc, vraisemblablement un résidu de Spoutnik, série de satellites soviétiques mis en orbite terrestre à la fin des années 1950) en échange de travaux d'enfants moscovites. La collection de travaux a été donnée à l'ICCA quand le directeur du Rahr Museum a pris sa retraite. Dans une histoire similaire retraçant des méthodes non conventionnelles, le Dr. Moore évoque un ensemble de travaux d'enfants d'Amérique du Sud apportés par deux candidates au diplôme

de Master d'Education en Art de l'ISU, deux bonnes soeurs, qui avaient caché subrepticement les œuvres sous leurs robes pour éviter les rigueurs de la douane.

« *Un conte de fées* ». Fille, onze ans, Léninegrad, Russie. Aquarelle sur papier, 53 x 43.

L'ICCA continue à s'ouvrir et à se révéler à travers ces anecdotes qui parlent de la façon dont les œuvres d'art enfantines se sont mêlées ensemble pour former une collection à travers un vaste réseau varié de connections, certaines planifiées, d'autres heureusement hasardeuses. Les images communiquent à travers une présence calme et pourtant résolue et pleine d'entrain. Similaire dans l'esprit, néanmoins beaucoup plus grand et complet dans son étendue et son objectif est le Musée d'Art Enfantin situé à Oslo, Norvège, fondé par Rafael Goldin en 1986. Dans ce musée spécialisé, les rôles de l'enfant et de l'adulte sont délibérément renversés. Les adultes, à qui le plus souvent incombe la position d'enseignant, découvrent que leur rôle est éclipsé par un art captivant, dans un environnement saturé par la vision et l'esthétique des jeunes artistes (Goldin 165).

Les enfants qui ont créé les œuvres ont écrit des souvenirs descriptifs disséminés à travers la collection, qui offrent un aperçu informatif sur le monde des jeunes artistes. Ce qui n'est pas révélé dans l'image, son titre, le sexe de l'artiste, ou la date et le lieu de l'œuvre, peut être découvert dans les mots de l'artiste. Des ensembles de travaux sélectionnés comportent de la documentation écrite fournie par les artistes ou le donateur, ouvrant une autre fenêtre pour comprendre l'œuvre présentée. Des subventions ont récemment été obtenues du programme pour la Recherche Universitaire afin d'employer un assistant pour transcrire le commentaire disponible et d'autres détails qui se trouvent dans les dossiers papier de l'ICCA. De nombreux commentaires collectés auprès des enfants existent seulement sur papier et leurs mots n'ont jamais été saisis dans une base de données interrogeable.

« *Chanter la paix* », fille, 13 ans, Vietnam, 1972, peinture, 15 x 12.

Exposition itinérante : Les relations spatiales.

Commentaire de l'artiste : « Les enfants chantent et dansent parce que la paix est revenue ... »

Le commentaire d'accompagnement additionnel renforcera les métadonnées descriptives sur les œuvres d'art disponibles pour les chercheurs et fournira également un contexte sur l'image. En outre, toute information non documentée qui pourra être glanée à partir des dossiers papier sera transcrite. Les transcriptions des commentaires, et autres pièces de l'histoire de l'ICCA, seront saisies dans un tableur et prêtes à être chargées dans la base de données d'images de l'ICCA et sur le site web quand il sera disponible. Bien que les anecdotes qui entourent la collection aient contribué à alimenter son passé haut en couleurs, la bibliothèque cherche à s'assurer que l'histoire du fonds soit documentée de manière précise et à ce que l'information soit disponible pour les chercheurs.

Les expositions itinérantes issues de la collection

Des expositions à partir de la *Collection Internationale d'art enfantin* ont été montrées à la fois sur le plan national et international, du Musée de la Découverte des Enfants, Normal, Illinois, au Musée d'Art de Hong Kong. Dix-huit expositions itinérantes sont empruntables pour être montrées et servir d'émissaires plein de vie et à titre pédagogique pour l'ensemble de la collection. Chaque exposition comprend 20 à 30 œuvres d'art qui sont encadrées et prêtes à être accrochées. Les expositions ont été empruntées par des bibliothèques, des universités, des hôpitaux, des théâtres, des galeries d'art, et des musées. Des thèmes en progression, comme le développement des relations spatiales ou le concept de figuration dans l'art enfantin, sont

examinés dans la plupart des expositions itinérantes dont s'est occupé le Dr. Moore. D'autres expositions éclairent la peinture par les enfants d'animaux, d'oiseaux, des vacances, ou des jeux à travers les cultures. La Bibliothèque Milner expose régulièrement l'œuvre d'art de la collection dans un espace de découverte à l'étage principal de la bibliothèque. Trois expositions sur le thème « Divertissement, sports et jeux » ont été conçues et montrées aux Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid, New York, en 1980. Les expositions ont été à nouveau montrées au Champ du Soldat à Chicago pendant la Coupe du Monde en 1994. Cet été, la même exposition ira à la Bibliothèque publique d'Ela, Lake Zurich, Illinois, où l'œuvre d'art viendra compléter le programme de lecture d'été de la bibliothèque « Entre dans le jeu, Lis ! ».

Recherche et Education

La *Collection Internationale d'art enfantin* a servi à des publics multiples pendant ses presque quarante ans d'histoire, comprenant des étudiants chercheurs, des universitaires de toutes disciplines, et un plus large public intéressé par découvrir, connaître, ou apprécier la vision imaginative qui forme les créations enfantines. La collection fournit une énorme richesse de matériaux primaires pour un grand nombre de chercheurs incluant des formateurs en art, des éducateurs, des enseignants en littérature et en dessins d'enfants, des psychologues pour enfants et des anthropologues. La collection est disponible pour la communauté des chercheurs, des enseignants, et pour servir de support à la formation universitaire. Les enseignants du primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur ont utilisé la collection comme une source primaire pour la recherche à travers les différences culturelles et les similitudes dans le développement de l'enfance. L'ICCA possède une relation durable avec les universitaires et les chercheurs en art pour enfants et en éducation. Les images de la collection ont été publiées dans de multiples éditions de manuels, d'essais et de thèses.

[Choix de publications incluant des images de l'ICCA :]

« *Nous et notre professeur* », fille, 10 ans, Roumanie.

La faculté d'éducation artistique de l'Ecole d'Art de l'ISU a incorporé les travaux artistiques de l'ICCA dans son cursus éducatif en art, en éducation élémentaire, et en formation petite enfance, pour servir de source primaire d'importance dans de multiples cours destinés à former les futurs professeurs d'art visuel aux niveaux primaire et élémentaire. La collection offre aussi un riche potentiel d'étude aux chercheurs en littérature et graphisme pour enfants. Le département d'anglais de l'ISU utilise l'œuvre d'art comme support dans le cursus en littérature enfantine. Le Professeur Jan Susina, qui enseigne un cours de littérature pour les jeunes enfants, intègre dans ses classes des devoirs demandant aux étudiants de voir et d'analyser les expositions actuelles de la collection lorsqu'elles sont montrées. Le Professeur Roberta Trites, ancienne Présidente de l'Association de littérature enfantine (ChLA), a travaillé avec la Bibliothèque Milner pour intégrer l'œuvre d'art de la collection au sein d'un congrès international annuel accueilli par l'ISU en juin 2008. Les œuvres d'art de l'ICCA sont mises en vedette sur le site web du congrès et sont aussi utilisées dans les visuels pour son programme. Le Professeur Trites a remarqué qu'un intérêt a été généré autour de la collection de la part des universitaires du monde des arts graphiques et du livre d'images qui assisteront au congrès. La Bibliothèque Milner exposera un ensemble d'œuvres roumaines issues du fonds, pour une première exposition en lien avec le congrès de l'Association de littérature enfantine (ChLA). Les pédagogues ont noté que l'utilisation dans la classe croîtrait de manière exponentielle si la collection était entièrement numérisée et disponible en ligne.

« Sans titre », garçon, 19 ans, 25 x 34, peinture à l'eau, Allemagne.

Numérisation de la collection

La première numérisation d'une sélection de diapositives, quoique de qualité médiocre, a contribué à focaliser l'attention sur la collection d'une nouvelle génération d'utilisateurs qui sont accoutumés à un usage innovant de la technologie et à l'accès électronique. Des éducateurs de différentes disciplines, des bibliothécaires, et le grand public ont effectué des demandes répétées pour obtenir un accès électronique élargi aux œuvres d'art. Les institutions qui empruntent les expositions demandent fréquemment un accès électronique aux images, de façon à pouvoir offrir un partage plus large et à renforcer l'expérience de celui qui regarde la collection.

L'objectif et le défi dans l'avenir proche consistent à trouver un soutien pour accomplir la conversion numérique de l'ICCA, de manière à ce qu'elle puisse être mieux partagée, appréciée et étudiée. Néanmoins il faut remarquer que la numérisation de la collection n'est pas destinée à remplacer les œuvres originales, mais à fournir un accès électronique à une grande audience. En mai, la bibliothécaire d'art de la Bibliothèque Milner a soumis une proposition de bourse au programme de bourses « Services et Technologies des Bibliothèques » de la Bibliothèque d'Etat de l'Illinois, fondé grâce à l'institut fédéral des Services des Musées et des Bibliothèques. Le cycle de bourses de l'année fiscale 2009 met l'accent sur la numérisation de collections spéciales significatives. Si la numérisation de l'ICCA est entamée grâce à l'opportunité de cette bourse, le projet commencera en octobre 2008 et les fichiers numériques ainsi que leurs métadonnées associées seront globalement disponibles sur les Archives Numériques de l'Illinois (<http://www.iadillinois.org/>) et seront également accueillis sur la page des collections numériques de la Bibliothèque Milner (<http://tempest.lib.ilstu.edu/>), et le site web de l'ICCA, qui sera prochainement revu. Quand elle sera complètement numérisée, la *Collection internationale d'art enfantin* facilitera la découverte d'information sur une ressource culturelle en expansion, ainsi que son accès.

Les graines de cette stimulante collection ont été semées par les œuvres créatives des enfants de l'Illinois, et elle a étendu ses branches jusqu'à atteindre des jeunes artistes du monde entier. La collection est restée fermement enracinée en Illinois grâce au soutien de la Bibliothèque Milner et à l'Université d'Etat de l'Illinois. Si l'on se procure des fonds pour la numérisation, les œuvres d'art deviendront disponibles pour la communauté globale. Numériser ce très utile et unique fonds d'œuvres d'art enfantines originales offrira de riches sources primaires aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, et au grand public, améliorant collectivement le savoir interculturel des utilisateurs sur les enfants, leur créativité, leur besoin exprimé de l'art, et la valeur de l'éducation dans leur vie.

[Travaux cités]