ORBIS PICTVS

ABC - TRANSBOOK

Er beweegt wat in de wereld van de illustratie en het prentenboek, onder meer door de toenemende globalisering en digitalisering. Om te onderzoeken hoe we met deze nieuwe uitdagingen omgaan, en om illustratoren een breed forum te bieden, ontstond **Transbook-Children's Literature on the Move**. Het is een Europees samenwerkingsverband van zeven verschillende partners met als belangrijkste doelstellingen nieuwe pistes tot creatie te verkennen, en uitwisseling mogelijk te maken tussen kunstenaars onderling en de culturele praktijk van verschillende landen.

ABC is één van de zeven Transbook-partners. De komende vier jaar zullen we op regelmatige basis lezingen, workshops, masterclasses, kleine tentoonstellingen e.d. organiseren. Om jong en oud de kans te bieden om de esthetische kwaliteiten en visuele poëzie te ervaren van prentenboeken, zowel op print als in digitale versie.

www.transbook.org - www.facebook.com/Transbook

ABC - TRANSBOOK

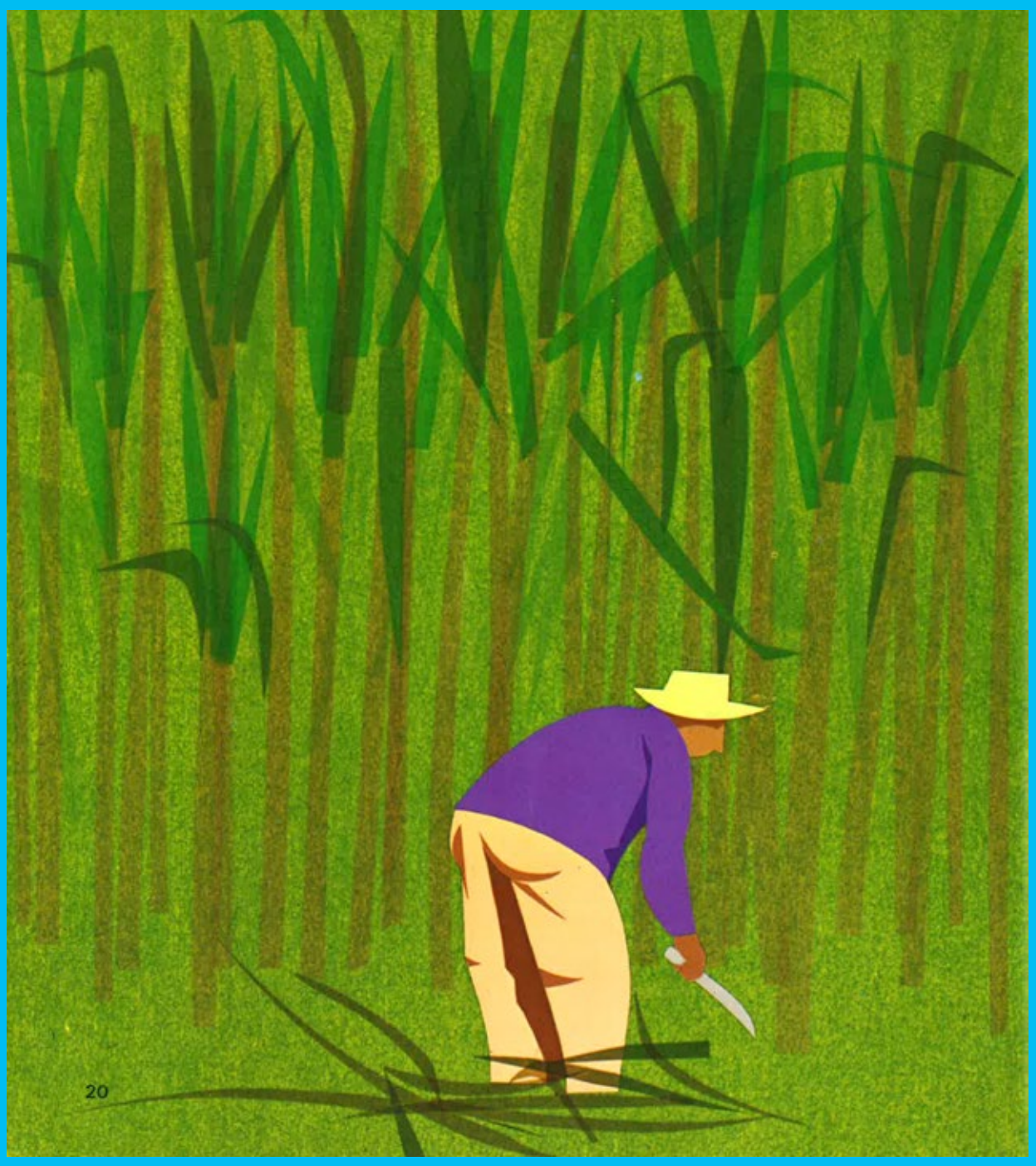
L'univers de l'illustration et du livre d'images est en pleine évolution, notamment du fait de la globalisation et de la digitalisation croissante. **Transbook-Children's Literature on the Move** est un projet né afin d'étudier comment relever ces nouveaux défis tout en offrant aux illustrateurs un large forum. Il s'agit d'un accord de coopération européen regroupant sept partenaires et ayant pour principal objectif d'explorer de nouvelles pistes menant à la création et de favoriser les échanges entre artistes dans le contexte des pratiques culturelles de différents pays.

ABC est l'un des sept partenaires de Transbook. Au cours des quatre années à venir, nous organiserons régulièrement des conférences, workshops, masterclasses, petites expositions et autres. Afin de donner aux jeunes et aux moins jeunes la chance de se frotter aux qualités esthétiques et à la poésie visuelle des livres d'images, tant en version 'papier' que digitale.

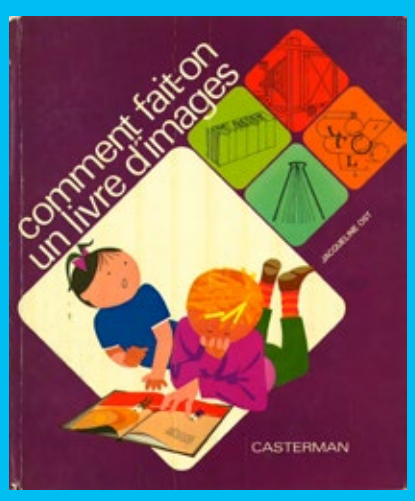
www.transbook.org - www.facebook.com/Transbook

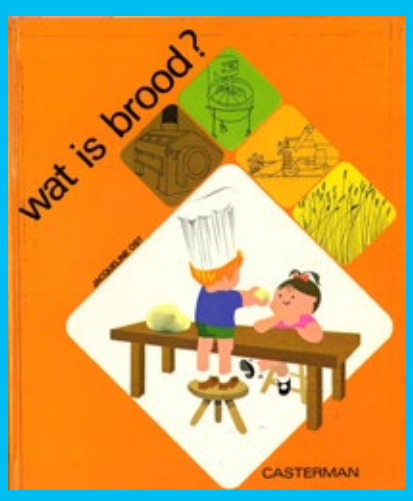
comment fait-on
le
verre
CASTERMAN

wat is suiker?
CASTERMAN

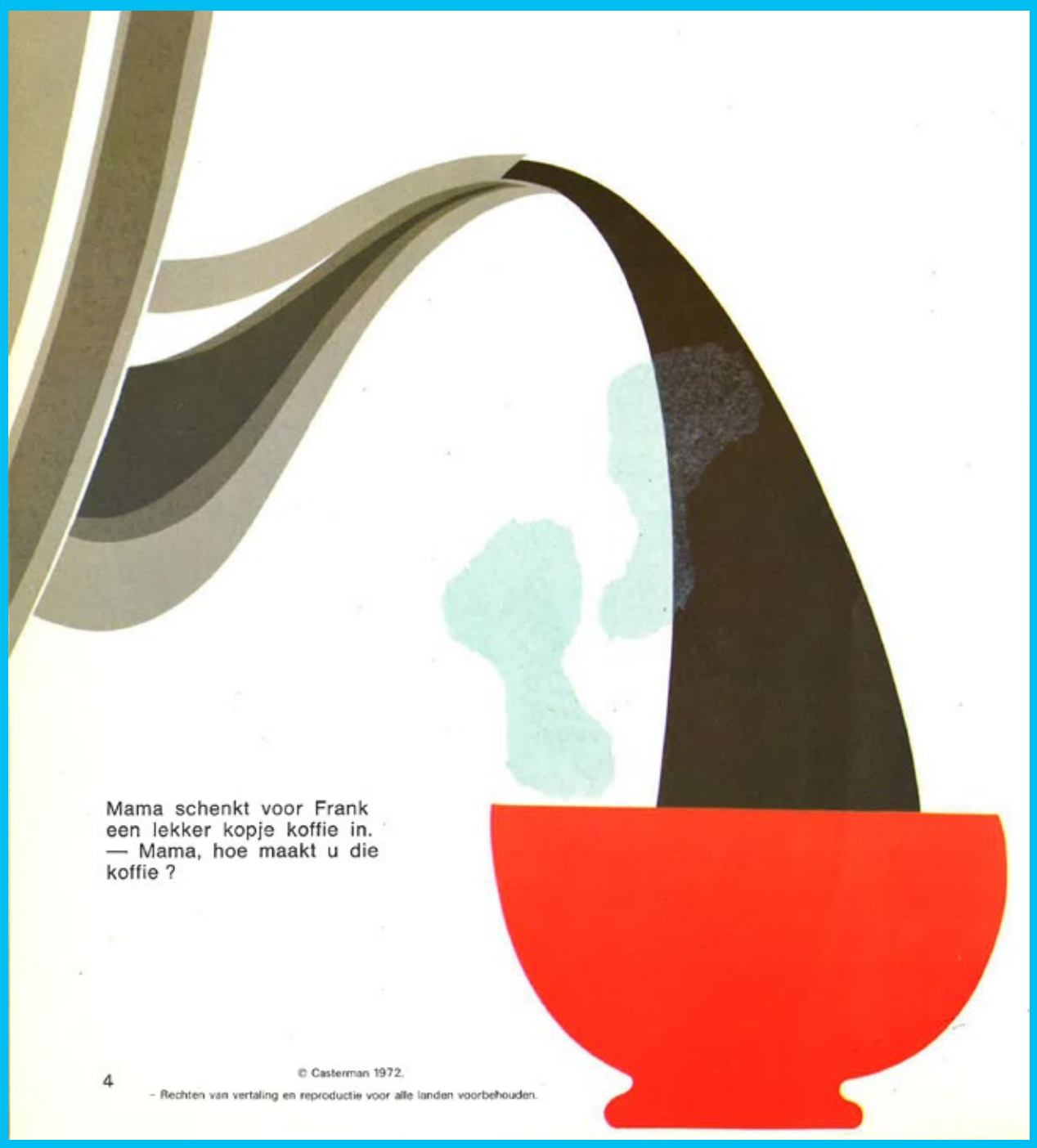

20

4
© Casterman 1975. — Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

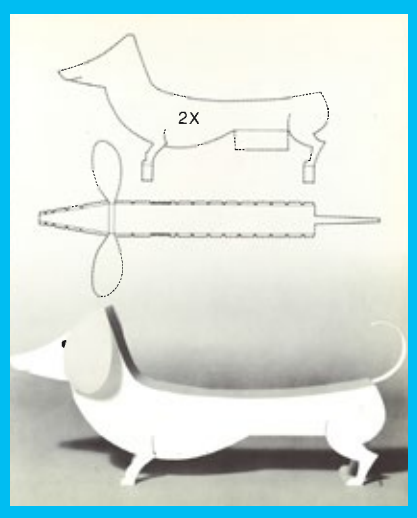

comment fait-on
un livre d'images
CASTERMAN

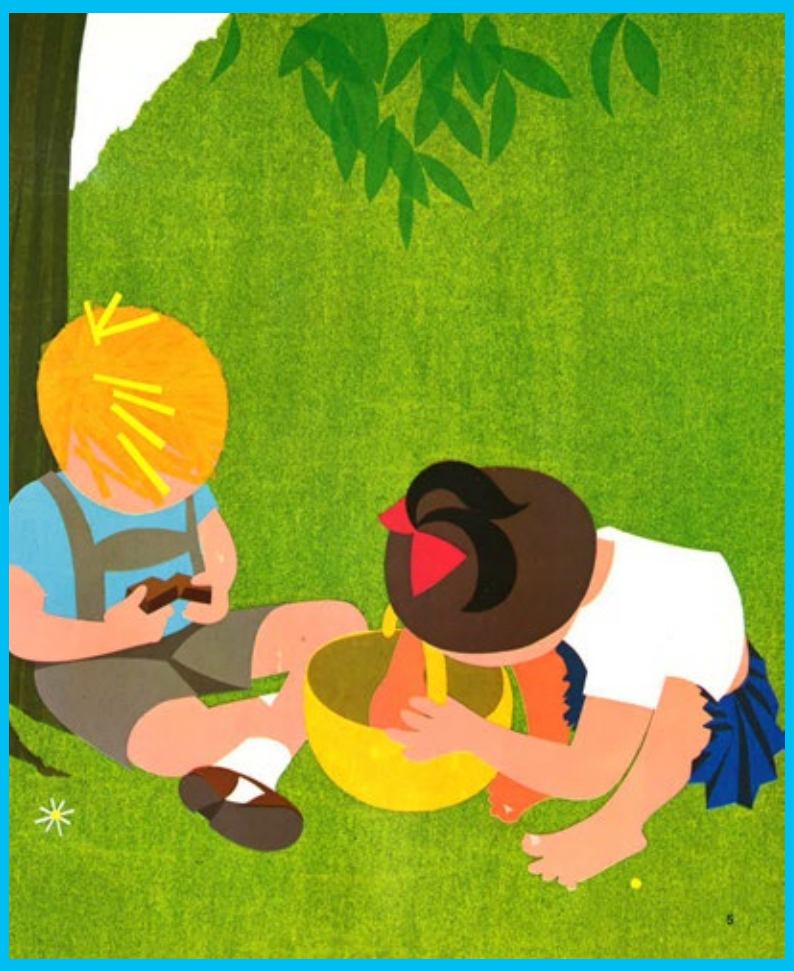

wat is brood?
CASTERMAN

wat is koffie?
JACQUELINE DEY
CASTERMAN


Mama schenkt voor Frank een lekker kopje koffie in.
— Mama, hoe maakt u die koffie ?
4
© Casterman 1972.
- Rechten van vertaling en reproductie voor alle landen voorbehouden.

— Nou, ik maal koffiebonen in de elektrische koffiemolen.
Dan doe ik de gemalen koffie in de filter op de koffiepot.
Daarna giet ik kokend water op de gemalen koffie.
Flik... flok, flok... grote druppels vallen uit de filter op de bodem van de koffiepot.
Eventjes geduld en ... de koffie is klaar.
Dan kan ik de koffie in de kopjes schenken.
Sommigen drinken koffie zonder, anderen met melk.
5


2X



wat is wijn?
JACQUELINE DEY
CASTERMAN

comment fait-on le papier
JACQUELINE DEY
CASTERMAN

comment fait-on le chocolat
JACQUELINE DEY
CASTERMAN

JACQUEL

Ode aan Jacqueline Ost

Jacqueline Ost is grafisch vormgever en beeldend kunstenaar. Ze werd geboren in 1933 in Zottegem, en woont in Brussel.

Op haar achttiende deed Ost ingangsexamen aan de Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre in Brussel, waar ze afstudeerde in 1956.
Vrijwel meteen daarna werd ze gevraagd door Lucien De Roeck om zijn assistente te worden bij de voorbereidingen van Expo '58. De Roeck maakte onder andere de befaamde ster, het logo van de Wereldtentoonstelling.
Ost ontwierp ook het interieur van het paviljoen voor ' het Ministerie van Volksgezondheid' (la Santé Public) voor Expo '58 (zie zwart-wit foto onderaan).

Na twee jaar bij het reclame-agentschap Bodden, begon Ost haar eigen grafisch bureau wat gezien de vrouwonvriendelijke tijdsgeest niet vanzelfsprekend was.

Begin jaren '70 maakte ze een achtdelige reeks van non-fictie kinderboeken 'Comment fait-on'?
Toen haar zevenjarig zoontje Jean-Jacques op een ochtend vroeg hoe de koffie wordt gemaakt, was de idee voor die serie geboren.
Aanvankelijk wilde Ost er een interactieve reeks van maken: alle pagina's hadden de vorm van een vierkant, driehoek, of cirkel en de kinderen konden de pagina's zelf in de juiste volgorde leggen om te begrijpen hoe bijvoorbeeld brood, koffie of suiker tot stand komen.
Uitgever Casterman vond het oorspronkelijk concept te gewaagd, en vroeg Ost om er klassieke boeken van te maken.

Alle afbeeldingen van de 'Comment fait-on'–reeks zijn collages, het resultaat van urenlang minutieus knip- en plakwerk.
Hiernaast rechts, uit het deel 'Comment fait-on un livre d'images', toont Ost hoe ze tewerk gaat: eerst de nodige research doen -voor het koffie-boek bracht ze talloze bezoeken aan de Jacqmotte-fabriek waar men haar tot in detail het productie-proces beschreef-, schetsen en foto's maken, en nadien alles in collage-vorm uitwerken. De Franse illustrator Alain Grée, vooral bekend in de jaren '60, had een invloed op de visuele stijl, zo zegt Ost zelf.
Haar reeks 'Comment fait-on' kende in de jaren '70 een groot succes in België, Frankrijk, Portugal en Canada.

Van 1975 tot 1995 was Ost professor en hoofd van het grafisch atelier van de Sint Lukas Hogeschool in Brussel (Sint Gillis).
Volgend fragment komt uit haar pedagogische visietekst:

" Il faut donner aux futurs créateurs la liberté qu'ils méritent et qu'ils doivent apprendre à gérer.
Donnons à nos étudiants le gout de la curiosité, de l'invention, le plaisir des gourmandises culturelles, la soif de sons, de couleurs, de mots, de rêves...Soyons contagieux et que nos maladies s'appellent vitalité, humour, imagination."

In het kader van het Europees Transbookproject brengen we in het ABC-huis een kleine expo van de acht 'Comment fait-on'-boeken van Jacqueline Ost, een eerbetoon aan haar voortreffelijk grafisch talent.

I NE OST

Ode à Jacqueline Ost

Jacqueline Ost est graphiste et artiste plasticienne.
Née en 1933 à Zottegem, elle habite Bruxelles.

À 18 ans, Ost passa l'examen d'entrée à l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles, dont elle sortit diplômée en 1956.
Presque aussitôt, elle reçut de Lucien De Roeck la proposition de devenir son assistante dans le cadre des préparatifs de l'Expo '58. De Roeck était un artiste qui dessina notamment la célèbre étoile qui servirait de logo à l'Exposition universelle.
Ost a également conçu l'intérieur du pavillon pour le 'Ministère de la Santé Publique' pour l'Expo '58 (voir photo en bas).

Après deux années au sein de l'agence publicitaire Bodden, Ost ouvrit son propre bureau de graphisme, ce qui, dans cette période où l'égalité de la femme était encore sujette à caution, n'allait vraiment pas de soi.

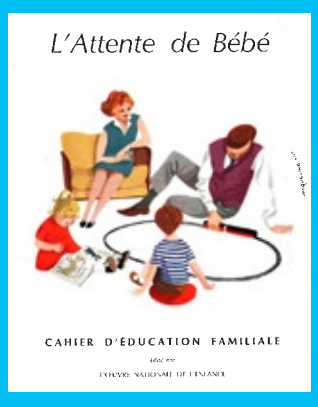
Au début des années '70, elle créa une série de 8 livres non romanesques pour enfants intitulée 'Comment fait-on'?
L'idée de cette série lui vient un matin, au moment où, alors âgé de 7 ans, son fils Jean-Jacques demande comment est fait le café.
À l'origine, Ost avait imaginé créer une série interactive : toutes les pages avaient la forme d'un carré, d'un triangle ou d'un cercle, et les enfants étaient incités à les remettre dans le bon ordre afin de comprendre comment on faisait par exemple du pain, du café ou du sucre.
L'éditeur Casterman trouva toutefois le concept original trop osé et demanda à Ost d'opter pour des livres classiques.

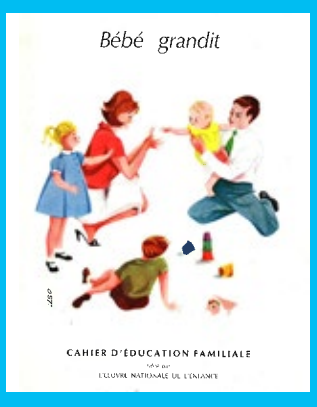
Toutes les images de la série 'Comment fait-on' se composent de collages, le résultat d'un travail de découpage et de collage aussi minutieux que laborieux.
La page ci-contre, extraite de 'Comment fait-on un livre d'images', montre comment Ost s'y prenait : elle commençait par faire les recherches nécessaires - pour son livre sur le café, elle se rendit de très nombreuses fois dans l'usine Jacqmotte où elle se fit expliquer en détail le processus de production -, puis réalisait des esquisses ou prenait des photos avant de les travailler et de les intégrer dans un collage. Ost reconnaît elle-même que l'illustrateur français Alain Grée, bien connu dans les années '60, exerça une grande influence sur son style visuel.
Dans les années '70, sa série 'Comment fait-on' connut un grand succès en Belgique, en France, au Portugal et au Canada.

De 1975 à 1995, Ost fut professeur et responsable de l'atelier de graphisme à la Haute École Saint Luc à Bruxelles (Saint-Gilles).
L'extrait suivant provient de son texte dépeignant sa vision pédagogique :

" Il faut donner aux futurs créateurs la liberté qu'ils méritent et qu'ils doivent apprendre à gérer.
Donnons à nos étudiants le goût de la curiosité, de l'invention, le plaisir des gourmandises culturelles, la soif de sons, de couleurs, de mots, de rêves...Soyons contagieux et que nos maladies s'appellent vitalité, humour, imagination."

Dans le cadre du projet européen Transbook, nous organiserons dans la maison ABC une petite expo des 8 livres 'Comment fait-on' de Jacqueline Ost, un hommage à son remarquable talent graphique.





LET'S GET THE RHYTHM
een film van Irene Chagall

Het begon voor de voormalige muzieklerares Chagall met drie kinderen die ze op reis in Ghana een klapspelletje zag spelen (foto links): " Dat was een klapspelletje in een ritme dat populair is in Californië. De meisjes zongen in een tweetelsmaat, en klapten in een drietelsmaat. Een heel complex ritme, en dan vraag je je af hoe dat kan, zoiets gelijkaardigs op zo heel verschillende plaatsen. En dat heeft eigenlijk heel mijn reis door klapspelletjesland in gang gezet."

Sindsdien heeft Chagall er jarenlang onderzoek over gedaan, en in de documentaire 'Let's get the rhythm' brengt ze allerlei mogelijke perspectieven op klapspelletjes samen. Het gaat over muziek, over spel, over alledaagse kindercultuur, over een kind zijn in de samenleving, en over onze biologische drang tot ritme en muziek maken.

Klapspelletjes zijn een van die universele spelletjes die kinderen, vooral van lagereschoolleeftijd, zowat overal ter wereld spelen. Zoals tikkertje of verstoppertje, dat doen kinderen ook overal en altijd. En klapspelletjes, die hebben eigenlijk niets nodig. Ze vragen nauwelijks organisatie, je hebt ook maar één andere persoon nodig. "You just need your hands", zegt een meisje in de film. Je ziet klapspelletjes bijvoorbeeld vaak als kinderen in een rij staan, ze staan op iets te wachten, en ze spelen die spelletjes om de wachttijd te overbruggen.

Veel plezier van 'spel' zit in het delen van dat spel met elkaar. Je maakt dezelfde, gecoördineerde bewegingen en je kan klapspelletjes maar goed spelen als je samenwerkt, en als je op zijn minst doet alsof je ze even goed kan. Als de ene te snel gaat of als de andere ernaast mept, stokt het spel. Dus moet je je aan elkaar aanpassen. Dat idee van samenwerken zit in al het spel dat kinderen zelf organiseren. Je wil zorgen dat je kan voortspelen, dus moet iedereen mee. Het gaat in klapspelletjes dus niet om competitie maar om coöperatie. Niet om de ander de loef af te steken, maar om samen dingen doen. Meisjes zijn daar, we moeten daar eerlijk in zijn, beter in dan jongens. Jongens spelen ze ook wel eens, en kijken vaak toe, maar de hele klapspelletjescultuur wordt door meisjes gedragen.

Overigens gaan heel wat van de rijmpjes en liedjes die het klappen begeleiden over de puber, vrouw, moeder, grootmoeder die de meisjes zullen worden. Sommige liedjes zijn gewoon onschuldig of nonsensicaal. Maar er zijn soms ook suggestieve teksten over 'stoute' dingen en seks en drugs, want kleine meisjes worden groot.

'Let's get the rhythm' is een 'feel good movie'. Je wordt er vanzelf blij van, van het ritme, de sfeer, de kleuren, het geklap en het *geklap* van de meisjes en vrouwen die je meenemen. Dat het zo universeel is, wil eigenlijk zeggen dat het meer is dan alleen maar een spelletje. Want klapspelletjes, dat is hun alledaagse cultuur. Hun uiting van kind-zijn, die ze delen met andere kinderen, die ze aan elkaar leren, die ze gaandeweg veranderen maar die toch verbazend hetzelfde blijft.

(uit het persdossier van kind & samenleving, www.k-s.be)

Let's get the rhythm of the hands!
Een DVD van deze betoverende documentaire kan je in het ABC-huis bekijken en/of ontlenen. Voor de trailer: ga naar www.letsgettherhythm.net/ en klik door op Sneak Peak!

kind & samenleving

ABC

Digital Clapping:

You Tube:	handclapping games / klapspelletjes / jeux de mains
	Nigerian clapping game
	Boom Snap Clap Hand Game
	Hand Clap game SLIDE BOYS at it again...
	Epic Patty Cake Song (I'll Think Of You)
Google:	funclapping.com
	12 Unforgettable Hand Clapping Games !
	20 Old School Hand Games That'll Leave You
	Feeling All Sorts of Nostalgic
Flickr:	Clapping Rhymes – a gallery

DUURZAME WIJKCONTRACTEN

SCHAARBEEK

LET'S GET THE RHYTHM
un film d'Irene Chagall

Tout a commencé pour l' ancienne professeure de musique Chagall avec trois enfants lors d'un voyage au Ghana durant lequel elle a assisté à un jeu musical : " Les filles frappaient dans leurs mains en suivant un rythme qui est très populaire en Californie. Elles chantaient dans une mesure à deux temps et frappaient dans leurs mains sur une mesure à trois temps. Un rythme particulièrement complexe, dont on peut se demander comment il est possible de le retrouver à l'identique en des endroits si éloignés l'un de l'autre. Taraudée par cette question, j'ai été incitée à me lancer dans un voyage au 'pays du rythme' !"

Depuis lors, Chagall a mené des années d'enquête à ce sujet. Dans son documentaire 'Let's get the rhythm', elle met en lumière toutes sortes de perspectives liées à ce jeu, qu'il s'agisse de musique, de jeux, de culture enfantine du quotidien, de ce que c'est qu'être un enfant dans notre société, ou encore des pulsions qui nous poussent à suivre un rythme et à créer de la musique.

Ces jeux invitant des enfants à frapper dans leurs mains sont parmi les jeux les plus universels qui soient : les enfants y jouent dans le monde entier, surtout en primaire. Un peu comme les jeux appelés touche-touche ou cache-cache : les enfants y jouent partout et depuis toujours. D'autant que ces jeux n'exigent pas le moindre matériel et ne requièrent qu'un minimum d'organisation : il suffit d'un partenaire. "You just need your hands", dit ainsi une jeune fille dans le film. Il n'est pas rare d'assister à ces jeux partout où des enfants doivent former une rangée ou attendre quelque chose. Ils jouent alors pour passer le temps.

Une grande partie du plaisir qu'ils ont à jouer ce 'jeu' réside dans le fait qu'il se joue à plusieurs et se 'partage'. On exécute les mêmes mouvements coordonnés, et il n'est possible d'y bien jouer que si l'on collabore pleinement et que l'on essaie de faire au minimum aussi bien que son/ses partenaire(s). Si l'un va trop vite ou que l'autre manque sa cible, le jeu ne se joue plus que par à-coups. Il convient donc de s'adapter à l'autre. Cette idée se retrouve dans tous les jeux que les enfants organisent eux-mêmes. Il faut veiller à ce que le jeu se poursuive et donc chacun fait des efforts. Il ne s'agit donc pas d'une compétition, mais bien d'une coopération. Il ne s'agit pas non plus de damer le pion à un adversaire, mais bien de faire des choses avec un partenaire. Et il faut bien reconnaître que, dans ce domaine, les filles sont meilleures que les garçons. S'il arrive à ceux-ci d'y jouer, ou de se contenter de regarder, la culture de ce jeu est avant tout affaire de filles.

Pas étonnant que la plupart des rimes et chansons accompagnement les claquements de mains parlent de l'adolescente, de la femme, de la mère et de la grand-mère que ces filles deviendront un jour. Certaines chansons sont particulièrement innocentes ou n'ont pas le moindre sens. Mais les textes de certaines d'entre elles sont plus suggestifs et abordent des sujets tels que le sexe ou la drogue. Un jour, ces petites filles deviendront grandes...

'Let's get the rhythm' est un 'feel good movie'. Les rythmes, l'ambiance, les couleurs, les claquements de main et les babillages de ces femmes et de ces filles vous transportent et vous donnent bien vite le sourire. Et le fait que cette pratique soit à ce point universelle révèle qu'il s'agit en fait de bien plus qu'un simple jeu. Ces claquements de main font en fait partie de leur culture au quotidien. C'est l'expression même de leur enfance, qu'ils partagent avec d'autres enfants, qu'ils s'apprennent mutuellement, qu'ils modifient peu à peu mais qui reste pourtant étonnamment identique..

Let's get the rhythm of the hands!
Vous pouvez découvrir et/ou emprunter un DVD de ce documentaire dans la maison ABC.
Pour la bande-annonce, rendez-vous sur www.letsgettherhythm.net/
et cliquez sur 'Sneak Peak'!

Digital Clapping:

You Tube: handclapping games / jeux de mains / klapspelletjes
Nigerian clapping game
Boom Snap Clap Hand Game
Hand Clap game SLIDE BOYS at it again...
Epic Patty Cake Song (I'll Think Of You)
Google: funclapping.com
12 Unforgettable Hand Clapping Games !
20 Old School Hand Games That'll Leave You Feeling All Sorts of Nostalgic
Flickr: Clapping Rhymes – a gallery

CONTRATS DE QUARTIERS DURABLES

SCHAERBEEK

Transbook

children's literature on the move

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

v.u. Gerhard Jäger, Redactie: Patrick Jordens / ABC 2015 , Grafisch team: Wim / ABC en Niko / Heartwork