

L'art du Chapbook

par Ursula Vaira

Toute reproduction sans amour s'avère interdite.
Tim Lander

Introduction

Pour l'enseignant qui encourage ses élèves à écrire et pour les élèves prêts à partager leur travail, le « chapbook » permet d'avoir du plaisir à petit prix tout en offrant une expérience hautement créative et enrichissante. Il peut aussi susciter un intérêt envers le dessin, la typographie, la publication et l'impression.

Les « chapbooks », ces petits livres assemblés à la main, parfois agrafés, souvent cousus ou simplement pliés, existent en tellement de formes différentes qu'il est difficile de les définir. Le mot provient du 16e siècle lorsque les marchands ambulants (en anglais chapmen) distribuaient des imprimés (des ballades, des nouvelles, des épisodes de romances ou de poésie populaire) sur des feuilles imprimées que les clients pliaient ou cousaient.

Aujourd'hui, au Canada, le mot « chapbook » signifie autant une brochure écrite à la main et vendue sur la rue pour quelques dollars que l'édition d'un artiste produite par un imprimeur typographique vendu à des collectionneurs pour quelques centaines de dollars. Cependant, on s'accorde pour dire qu'un « chapbook » contient moins de 48 pages, car selon le Conseil du Canada, un « livre » possède plus de 48 pages.

Dans l'histoire de la littérature canadienne, nombres d'auteurs tels que Gwendolyn McEwen, bpNichol, Nelson Ball, bill bissett, jwcurry, et Tim Lander ont produits eux-mêmes des « chapbooks » pour se faire connaître et attirer des lecteurs, pour expérimenter avec le forme et la méthode comme partie prenante d'une expérimentation plus large de l'alphabet et du langage, ou encore en signe de rébellion contre les « structures de légitimité ».

De nos jours, la technologie rend faciles et abordables la typographie et l'impression. La littérature canadienne a bénéficié de cette prise de contrôle des auteurs sur leur art. Elle a profité aussi de cette abondance de petites maisons qui publient de beaux « chapbooks » abordables. Car les « chapbooks » sont jolis et personnels comme aucun livre fabriqué en série ne s'aurait l'être. Leur éphémérité démontre toute l'urgence de lire, comprendre et chérir le travail de l'auteur.

Les pages qui suivent contiennent des instructions pour fabriquer facilement des « chapbooks ». Une liste de ressources pour inspiration et instructions suivra.

Avant de commencer

Matériel

Le matériel nécessaire à la fabrication d'un livre n'a d'autre limite que l'imagination. Les élèves apercevront rapidement toutes les possibilités de l'art créatif et apprendront que les couleurs et la texture peuvent aider à faire valoir le contenu.

Suggestions pour le papier

papier à imprimer	papier calque
papier de lin	laine de verre
tissu	tapisserie
papier de boucher	morceaux trouvés
papier ciré	enveloppes
papier parchemin	carte routière ou carte maritime
papier à patron	papier construction

Suggestions pour la typographie

crayon à l'encre	étampes en caoutchouc
crayon à mine	Letraset
encres de couleur	linogravure
imprimante à jet d'encre	gravure
imprimante laser	étampes corporelles
photocopieur	dactylo
peinture	sérigraphie

Trucs

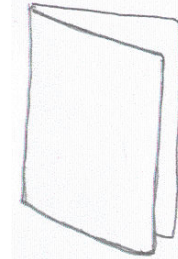
1. Utilisez un outil afin de faire des plis nets. Les artistes du papier utilisent un plieur en os, mais un couteau à pain pourra faire l'affaire. Les papiers plus épais devront peut-être être d'abord marqués en appliquant de la pression à l'aide d'un couteau sur le bord d'une règle.
2. Faites une maquette du projet. Construisez le livre, puis numérotez les pages. Orientez les numéros correctement. Puis, dépliez la maquette, qui sera maintenant assez différente. Voilà la façon la plus simple de savoir comment placer proprement le contenu.

La construction du livre

Livres pliés.

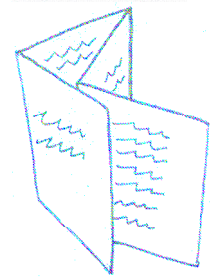
A. UN LIVRE FACILEMENT PLIÉ

Prenez une feuille de papier de n'importe quelle taille, et pliez-la en deux. Vous avez maintenant un chapbook de quatre pages (auquel vous pouvez ajouter une couverture), ou un chapbook de deux pages qui inclus la couverture.

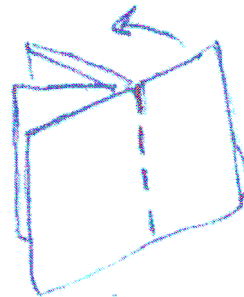
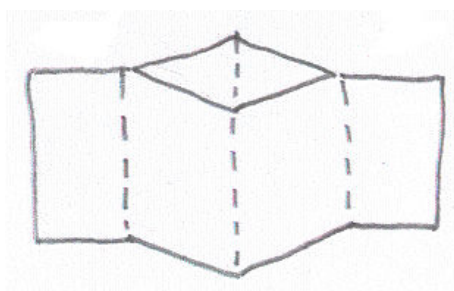
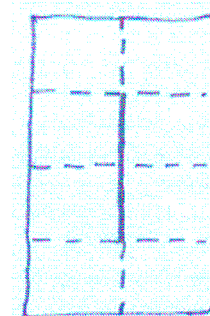
B. SIMPLE ET VERSATILE

Utilisez un morceau de papier long et mince. Pliez-le en deux, puis pliez-le encore une fois en deux. Vous aurez ainsi fabriqué une brochure de 8 pages, ou une brochure de 7 pages incluant une couverture. Vous n'avez qu'à décider comment vous numéroterez ces pages (il y a diverses façons possibles) et si vous disposerez votre brochure dans le sens portrait ou paysage. Essayez les deux façons.

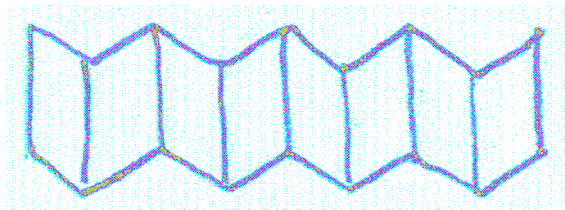
C. INCROYABLE

Pliez votre papier pour que les lignes des plis le divise en huit sections. Utilisez un couteau Exacto pour couper la ligne non pointillée illustrée dans le dessin de droite. Pliez le papier en deux dans le sens de la longueur et suivez les indications de pliage illustrées ci-dessous.

D. LE LIVRE ACCORDÉON

Pliez puis dépliez votre papier. Vous avez maintenant 16 pages avec lesquelles vous pouvez travailler. Ces pages peuvent être lues étirées, ou en forme de livre avec une seule visible à la fois. Le charme de cette seconde méthode est que le chapbook devient une histoire sans fin.

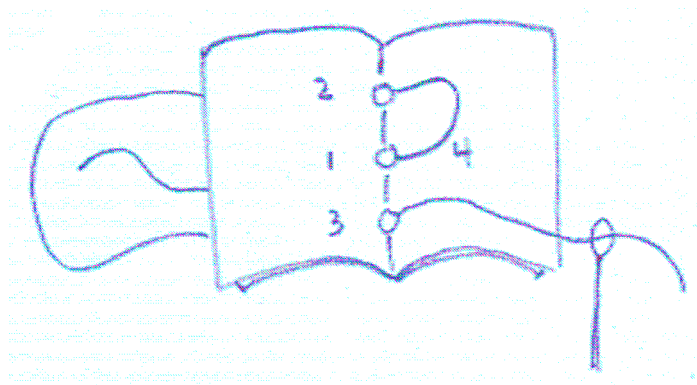
Livres cousus

Utilisez le livre facilement plié (tel que montré en page 5) et ajoutez autant de pages que vous le désirez. N'oubliez pas la couverture.

Percez trois trous au dos. Utilisez une aiguille solide ou un petit clou.

En utilisant du fil et une aiguille, sortez de la couverture par le trou numéro 1. Cousez à travers le trou numéro deux, ressortez par le numéro 3 pour revenir à travers le numéro 1.

Faites un noeud à l'extérieur du livre. Si vous voulez que le noeud se retrouve à l'intérieur du livre, vous n'avez qu'à inverser le procédé.

Remplir les pages

Créez-le à la main

Travaillez sur le livre déplié en utilisant la maquette pour guide. Écrivez directement sur la page ou utilisez de la colle pour coller un morceau préimprimé. Ensuite, réassemblez le livre, en le pliant ou en le cousant.

Ce pourrait être un chapbook unique, surtout si le travail est élaboré. Pour en faire plusieurs copies, répétez le procédé ou photocopiez le livre déplié autant de fois que vous le voulez.

Utiliser un logiciel pour créer les pages

La plupart des logiciels de traitement de texte construiront une brochure pour vous. Vous n'avez qu'à définir les dimensions de vos pages et à taper le contenu sur chaque page dans la séquence normale. Pour demander au logiciel de construire la brochure, sélectionnez « pliage selon livre ». Le logiciel réarrangera l'ordre des pages pour construire la brochure.

Pour l'impression, sélectionnez la grandeur de papier que vous utilisez (c.-à-d. si votre brochure est 5.5 par 8.5, sélectionnez 11 par 5 (orientation paysage). Demandez à l'imprimante d'imprimer les deux côtés (impression recto verso). Si votre imprimante ne vous le permet pas, imprimez alors les pages impaires sur un côté, retournez le papier à la main et imprimez les pages paires sur l'autre côté. Une fois l'impression terminée, pliez et cousez!

Les instructions pour Word de Microsoft se retrouvent sous
« Créez un livret plié » dans le menu Aide.
Pour PageMaker, cette caractéristique se retrouve
sous le menu PligIns : « Assemblez un livret »
Pour InDesing la caractéristique se trouve dans le menu Fichier :
InBooklet SE. Assurez-vous de cocher la boîte
« Créez un nouveau document ».

Internet offre de nombreux gabarits pour chapbook. Celui de la Ligue canadienne des poètes fonctionne avec Microsoft Publisher.

Resources

Pour de l'inspiration, visitez Naughty Dog Press
www.emilymartin.com/gallery.htm
Yasutomo www.yasutomo.com/project/moreprojects.html
Beth Lee's book arts pages www.callibeth.com/galleries.php

Voici quelques-uns des nombreux livres sur la fabrication des chapbooks :

The Art of the Handmade Book par Flora Fennimore
Creative Bookbinding par Pauline Johnson
La série *The Art of the Book* édité par la
Canadian Book Binders and Book Artists Guild

Micropresses canadienne qui publient des chapbooks
www.danforthreview.com/links.htm#12

Éditeurs de Letterpress :

barbarian press www.barbarianpress.com
Running the Goat www.runningthegoat.com
(m)Öthêr Tõnguê Press www.mothersonguepress.com
Frog Hollow Press www.froghollowpress.com/
High Ground Press

Les récompenses canadiennes pour chapbook
bpNichol chapbook award
www.pcwf.ca/bpnichol/chapbook/award

Shaunt Basmajian Chapbook Award
www.sympatico.ca/cpa/shaunt.html

Reconnaisances

Nous tenons à remercier les groupes suivants pour les informations utilisées dans cet article

Bibliothèque et archives Canada
The Art of the Chapbook (Broken Jaw Press) par Tim Lander
Emily Martin's Naughty Dog Press
Booklyn Artists Alliance
The Alcuin Society