

Biennale
des illustrateurs
Moulins

**4e BIENNALE
DES ILLUSTRATEURS
MOULINS
du 28 SEPT.
au 8 OCT. 2017**

SERGE BLOCH
ANTHONY BROWNE

CARL CNEUT

MALIKA DORAY

JÉRÉMIE FISCHER

PAULINE KALIOUJNY

FRÉDÉRIC PAJAK

PHILIPPE UG

TOMI UNGERER

BIENNALE 2017 DES ILLUSTRATEURS À MOULINS

Fin septembre 2017, le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, en collaboration avec le Centre de littérature de jeunesse André Canonne de la Louvière et la section belge francophone de l'IBBY, organisait un voyage d'étude de trois jours à destination de Moulins, capitale éphémère de l'illustration.

PAR ISABELLE DECUYPER

attachée principale, Service Littérature de jeunesse,
Service général des Lettres et du Livre

www.festivaldesillustrateurs.com

Un groupe de 25 bibliothécaires et médiateurs du livre jeunesse a ainsi pu découvrir les nombreuses expos et participer aux journées professionnelles. Cette biennale, initiée par l'association Les Malcoiffés, se déploie, le temps d'un long week-end, dans 13 lieux urbains (musée, galerie, librairie, imprimerie, cathédrale ou place publique) et propose des expositions dans le quartier historique de Moulins avec neuf grands noms de l'illustration ! Citons Serge Bloch, Anthony Browne, Carll Cneut, Malika Doray, Jérémie Fisher, Pauline Kalioujny, Frédéric Pajak, Philippe UG, Tomi Ungerer.

Avant d'arriver au MIJ (musée de l'illustration jeunesse), nous passons par les Imprimeries réunies, qui abritent les linogravures de Pauline Kalioujny, et l'hôtel de ville, qui renferme les tableaux d'Anthony Browne. L'apothéose est pour le MIJ, avec l'époustouflante exposition *Exubérances et beauté* de notre compatriote flamand Carll Cneut et, bien sûr, l'incontournable Tomi Ungerer.

La première journée professionnelle rassembla pas moins de 250 participants ! C'est dire le succès. Elle débuta par un entretien entre Anthony Browne et son éditrice Isabel Finkenstaedt. Ayant appris à dessiner en croquant les morts, Anthony Browne, pour qui toute transformation devient une œuvre d'art, invite à une (re)découverte du jeu des formes, en montrant les illustrations des célèbres *Tableaux de Marcel* où chaque image raconte une histoire. Il explique *Anna et le gorille*, *Promenade au parc*, ou encore *Une histoire à quatre voix*, montrant comment la perception peut être différente d'une personne à l'autre et l'intérêt de raconter une même histoire de quatre points de vue différents avec quatre personnages et quatre typographies différentes. Scoop, avec la découverte

– Cette biennale, initiée par l'association Les Malcoiffés, se déploie, le temps d'un long week-end, dans 13 lieux urbains (musée, galerie, librairie, imprimerie, cathédrale ou place publique) et propose des expositions dans le quartier historique de Moulins avec neuf grands noms de l'illustration ! Citons Serge Bloch, Anthony Browne, Carll Cneut, Malika Doray, Jérémie Fisher, Pauline Kalioujny, Frédéric Pajak, Philippe UG, Tomi Ungerer. –

de son dernier album à paraître : *Hide and seek*¹, livre profond et livre de jeu, invitation à aller trouver l'image et reprenant le jeu des formes. Un grand moment !

La matinée se poursuit par une table ronde avec Malika Doray, Jérémie Fisher, Pauline Kalioujny, animée par Anne-Laure Cognet. Une manière de travailler bien différente, mais un point commun : « Nous sommes tous des chercheurs. » C'est en 2014 que Pauline Kalioujny voit la naissance du langage où elle a enfin trouvé ses couleurs, après tâtonnements dans *Un jardin en hiver*². « J'aime faire du neuf avec du vieux », dit-elle à propos de son dernier album, *Promenons-nous dans les bois*³. Sorti des Arts déco de Strasbourg, Jérémie Fisher est arrivé au livre par les techniques d'impression (gravure et sérigraphie), et la réalisation de la revue *Nyctalope* lui a permis d'avoir une visibilité et de rencontrer Julien Magnani, qui voulait lancer sa maison d'édition. Il a ainsi publié deux albums chez cet éditeur : *L'éléphouris*⁴ et *Le veilleur de nuit*⁵. Il participe aux magazines *Nobrow* et *Pan*, qu'il a créé en 2013 avec Jean-Baptiste Labrune et Julien Magnani. Pauline et Jérémie mènent un travail de recherche par rapport au livre pour enfant. L'une avec les gravures, l'autre avec les collages et la sérigraphie qui lui ont permis de s'approprier son univers coloré grâce aux papiers découpés. Malika Doray, aux célèbres lapins à la bouche en croix, est intéressée par l'ob-

jet livre, et davantage dans la micro-expérience, revenant à une forme s'apparentant plus à l'album, avec davantage de pages. Ensuite, ce fut la fête... celle du livre animé⁶, avec Philippe UG et ses pop-ups, dans un entretien avec Jacques Desse⁷. Éditeur sous l'enseigne CBO⁸, artisan à la base, autodidacte, Philippe UG dit se méfier du pop-up et de l'effet « Waouh ! » : « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le pop-up, mais cette espèce d'ambiguïté... la traduction d'une écriture numérique dans le papier, la sérigraphie, et le pop-up n'est qu'un moyen. » Travail vectoriel, courbe de Bézier sont le quotidien de ce solitaire, bien différent des ingénieurs papier qui travaillent souvent à plusieurs.

Écrivain, peintre, dessinateur, éditeur de journaux et de revues, Frédéric Pajak se raconte. Dans *L'Immense solitude*⁹, il invente une forme originale où dessin et texte intimement liés doivent se lire ensemble. Il évoque *Le Manifeste incertain*¹⁰.

Pour terminer la journée, Thérèse Willer¹¹ évoqua et rendit présent Tomi Ungerer¹² en invitant la salle à une promenade graphique dans son univers, à travers cinq registres graphiques – le dessin pour enfant, le dessin et l'affiche publicitaire, le dessin satirique, le dessin érotique et le dessin d'observation – et trois thèmes : la mort, l'humour et la femme. De la série des *Mellops* en 1957 au *Maître des Brumes*¹³, T. Ungerer a réalisé 70 livres pour la jeunesse, la plupart comme auteur-illustrateur, et a été traduit dans le monde entier.

Retour aux divers lieux d'exposition pour continuer à les découvrir en compagnie des illustrateurs qui étaient présents au milieu de leurs œuvres. Quel plaisir de déambuler à travers les pop-ups de P. UG en pleine animation avec les enfants, de découvrir les lapins de M. Doray qui ont envahi la médiathèque, de flâner au milieu ▶

Biennale des illustrateurs Moulins

► des collages si colorés de J. Fisher, de découvrir le monde plus noir et solitaire de F. Pajak, avant d'investir l'univers de S. Bloch, siégeant à l'hôtel du Département, ou sa *Bible* à la chapelle Sainte-Claire. De beaux moments de rencontres vraiment inoubliables. Véritable projet de ville que cette Biennale des illustrateurs qui envahit tous les lieux, y compris la cathédrale exposant le Patrimoine de l'illustration avec Marc Chagall et sa *Bible Verve*, datant de 1956, ou encore le passage d'Allier avec un OFF¹⁴ qui s'étoffe.

Le lendemain, changement de salle, direction le cinéma, vu un nombre d'inscrits passé à 120 au lieu des 40 attendus pour les conférences/master class.

Emmanuelle Martinat-Dupré, directrice du MIJ, dialogua avec Carll Cneut, le « maître de Gand », qui évoqua sa vie, son parcours professionnel et les squelettes d'Ensor déterminants pour lui, les influences des primitifs flamands dans ses peintures, dont la célèbre *Margot la Folle* de Brueghel, ou la matérialité de la couleur avec le fameux rouge Cneut ou encore le bleu dominant dans certains albums. Il expliqua aussi pourquoi il refit une nouvelle version de *La fée sorcière*¹⁵ pour fêter ses 20 ans d'illustration, un livre qui lui a ouvert des portes vers les autres pays.

Après le peintre, place au dessinateur, avec Serge Bloch interrogé par Francine Foulquier¹⁶. « Au commencement était le trait », un trait qui représenta un tournant dans son boulot en 2005 avec *Moi, j'attends...*¹⁷, mettant en scène cette belle idée du fil rouge prise au pied de la lettre. Les territoires de l'album bougent avec les dessins animés et les applications. Les participants ont pu découvrir le film inspiré de l'album. Un chouette moment avec la chaleur de la voix d'André Dussolier et l'émotion issue de la bande-son ! Le trait toujours, dans *La grande histoire d'un petit trait*¹⁸, ouvrage de création offert aux 21 000 bébés du Val-de-Marne. Serge Bloch, c'est aussi une *Bible*¹⁹, un gros travail autour de l'Ancien Testament, un livre et un dessin animé de 2 heures et demie, avec une mini-projection de l'épisode *La Tour de Babel*, pour la salle. C'est aussi une expo au centre culturel Centquatre à Paris. Serge Bloch, c'est encore les dessins de presse, Ubu et sa rencontre avec Massin, *Eux, c'est nous*²⁰, *L'interprétation du rêve illustrée*²¹, et aussi... les célèbres Max et Lili et le héros Samsam²², imaginé grâce à son fils. ●

INFOS :

<http://festivaldesillustrateurs.com>

— Véritable projet de ville que cette Biennale des illustrateurs qui envahit tous les lieux, y compris la cathédrale exposant le Patrimoine de l'illustration avec Marc Chagall et sa *Bible Verve*, datant de 1956, ou encore le passage d'Allier avec un OFF qui s'étoffe. —

1/ En français : *Retrouve-moi !*, Kaléidoscope, 2017.

2/ Thierry Magnier, 2014.

2/ Thierry Magnier, 2017.

4/ Texte de Jean-Baptiste Labrune, éditions Magnani, 2012.

5/ Texte de Jean-Baptiste Labrune, éditions Magnani, 2014.

6/ Organisée du 20 au 26 novembre 2017 par Les libraires associés, dont Jacques Desse (<https://boutiquedulivreanime.blogspot.be/2017/04/premiere-fete-du-livre-anime.html>).

7/ Librairie à la librairie « Chez les libraires associés ».

8/ Prononcé « C'est beau ».

9/ Livre qui l'a fait connaître en 1999. Sous-titre : *Avec Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, orphelins sous le ciel de Turin*, 2011.

10/ Tomes 1 à 6, publiés aux Éditions Noir sur Blanc de 2012 à 2017 et dans lesquels il a réalisé entre autres la biographie de Vincent Van Gogh.

11/ Conservatrice du musée Tomi Ungerer à Strasbourg

12/ Excusé.

12/ L'école des loisirs, 2013. Son dernier album paru.

13/ Le OFF permet de petits éditeurs de présenter leurs créations.

14/ Texte de Brigitte Minne, illustrations de Carll Cneut, traduit du néerlandais par Maurice Lomré, Pastel, 2017.

15/ Spécialiste du livre pour l'enfance et la jeunesse.

16/ Texte de Davide Cali, Sarbacane, 2005 – Prix Libby-lit 2005, catégorie album.

17/ Sarbacane, 2014.

18/ *Bible, les récits fondateurs*, texte de Frédéric Boyer et illustrations de Serge Bloch, Bayard, 2016.

19/ Texte inédit de Daniel Pennac, Gallimard jeunesse, coll. Cimade, 2015.

20/ Sigmund Freud, Céline Masson, ill. Serge Bloch, La Martinière, 2016.

21/ <http://www.samsam.fr>