

Loïc Gaume et ses Contes au carré

Loïc Gaume est auteur-illustrateur, graphiste. Libraire aussi. Il signe son premier album jeunesse aux éditions Thierry Magnier. *Contes au carré* reçoit une mention spéciale dans la catégorie « Première œuvre » au Prix Bologna Ragazzi 2017. Diplômé en communication graphique à l'École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre à Bruxelles en 2008, il vit et travaille à Bruxelles.

Petite biographie

Français, j'ai fait les arts appliqués, un enseignement qui ouvre à la fois au design, à l'architecture, au graphisme, etc., avant de me diriger vers le design graphique. Je suis arrivé à Bruxelles en 2005 pour étudier à La Cambre, attiré par le « Bauhaus belge ». Alors étudiant, je fais à cette époque mes premières armes dans l'autoédition, en publiant chaque mois un 16 pages de mes récits, pendant trois ans, avant de créer ma propre maison d'édition Les Détails. Il s'agissait de courts récits en bande dessinée tirés du quotidien, cela a donné lieu à la collection « Wafel ». Celle-ci m'a amené à faire quelques salons.

Une consécration à Bologne !

C'est peu de temps après que je travaille sur mes premiers projets de livres pour enfants. Je propose *Contes au carré* chez Autrement Jeunesse, qui a fermé. Le projet sera finalement édité trois ans plus tard chez Thierry Magnier, grâce à Camille Gautier rencontrée chez Autrement. La Mention que je viens d'obtenir à Bologne est vraiment inattendue ! J'étais ravi de lire que le jury a récompensé la manière « attrayante, simple et amusante » (pour le citer) avec laquelle sont racontés les contes, et la « narration innovante ». Le plus important pour moi !

Contes au carré est un livre que j'ai commencé « dans mon coin » avec l'idée de réduire au maximum des contes, tant au point de vue des images que des textes. J'ai décortiqué, mis à nu les contes pour aller à l'essentiel. Sophie Van der Linden parle même d'« essentialisme »¹. Le travail d'écriture est énorme pour arriver à quelque chose de simple. Cette réduction m'a révélé beaucoup sur la trame des contes. C'est amusant de constater que la plupart des contes sont faits de peu de choses. L'idée d'avoir des contes moins connus (comme *Les Fées* ou *Le Rossignol et l'Empereur*) s'est rapidement présentée comme une évidence. Pour moi, *Contes au carré* est intemporel. Si la grille en quatre cases et le style épuré rompent clairement avec les livres de contes classiques, les lettrines en page de gauche les évoquent. J'ai tenu à créer une lettrine par conte, qui mêle le titre et un élément du conte. Il ne s'agit nullement d'une interprétation ou d'un détournement. Toute l'histoire s'y trouve bien, mais... simplifiée. Lors du travail avec les éditions Thierry Magnier, il n'a jamais été question de faire de concessions commerciales. Ce qui a joué un grand rôle dans ce premier album et certainement pour cette Mention !

Des influences ?

J'aime beaucoup le travail de Jochen Gerner, de Bruno Gibert aussi, de Paul Cox ou encore d'André François. Lors de la création de *Contes au carré*, j'ai tout fait pour ne pas être influencé par les illustrations existantes des contes, car je voulais être au plus proche des archétypes de chaque personnage, que l'ouvrage soit aussi lisible par le plus grand nombre. Un enfant qui ne sait pas lire peut retrouver l'histoire. L'ouvrage est intéressant à découvrir en classe. J'ai plein de retours d'école. Mais il n'a pas été fait dans une démarche pédagogique². Les adultes aussi s'y retrouvent, car l'ouvrage est drôle de par ces coupes radicales dans les contes d'origine !

Les techniques utilisées ?

La plume et l'encre. Je tiens au fait main. Mes dessins originaux sont plus petits que dans le livre, je les agrandis pour gagner en grain, en sensibilité. Je garde les imperfections de mon trait. Je ne fais pas de dessins préalables. Je travaille en direct. Par contre, les planches originales fourmillent de détails, de recherches en gardant à l'esprit l'importance de la lisibilité, de l'épure, aller à l'essentiel. Je n'ai pas d'atelier, je travaille chez moi. Le temps consacré au dessin, dû à ma situation professionnelle, est minime. L'efficacité dans *Contes au carré* n'est peut-être pas un hasard !

Contes au carré, c'est aussi un jeu de cubes ?

Oui, la Maison des Cultures de Molenbeek m'a proposé de faire

quelque chose autour de mon livre. J'ai eu l'idée de ces grands cubes, les enfants ont pu créer leurs histoires en combinant, selon leur choix, les images des contes. La maison ABC en a réalisé à son tour.

Contes au carré, c'est aussi une exposition ?

Oui, la galerie-librairie Les Originaux à Paris expose les illustrateurs des éditeurs jeunesse associés à Actes Sud. À l'occasion de la sortie de *Contes au carré*, la galerie m'a invité, il s'agissait de grands tirages. L'expo devrait circuler en médiathèques, dans les festivals...

Clac la trappe !, un album chez Versant Sud

Réalisé en même temps que *Contes au carré*, *Clac la trappe !* est une tout autre démarche, une histoire longue. Fanny Deschamps et Élisabeth Jongen de Versant Sud m'ont fait une demande précise. Pour cet album, j'ai dû rentrer dans un grand format, une thématique, celle de la peur, et un nombre de pages. Je devais faire en fonction de ces contraintes. Cela représentait un défi pour moi. Je suis venu avec l'histoire d'une trappe qui aspire les personnages. Tout se passe dans le même lieu, une maison que l'on croit vide, il est beaucoup question d'escaliers ! Le premier personnage visite toutes les pièces pour planter le décor, les suivants monteront directement. Puis, passage dans le noir et... surprise ! Le refrain, dont les sonorités claquent, qui revient à chaque personnage, a donné le ton à l'histoire.

Et du côté des revues ?

Je participe à la revue bruxelloise *Cuistax*³ depuis le premier numéro. J'y propose des imagiers-jeux. L'idée est que l'enfant apprenne des choses d'une manière ludique et graphique. Il s'agit d'une autre facette de mon travail. Dans le *Compilax*, pages 2 et 3, j'explique pourquoi les oiseaux ont une forme de bec spécifique. À la demande de Sophie Van der Linden, je viens aussi de réaliser la couverture du numéro 20 de la revue *Hors cadre*(s)⁴, consacré aux « Nouvelles perspectives ».

Des projets futurs ?

Oui, un nouveau livre chez Thierry Magnier, intitulé *Catastrophes !* C'est l'histoire d'un personnage qui va échapper à une série de catastrophes, toutes plus insolites les unes que les autres : carambolage, avalanche, nuit glaciale dans une forêt... C'est pour septembre 2018.

L'important pour moi est d'avoir une histoire intelligente et une écriture personnelle. Dans *Catastrophes !*, la surprise vient des péripéties, mais aussi des découpes dans le papier. ●

Notes

- <http://loicgaume.blogspot.be/2016/10/premieres-critiques.html>
- Un dossier pédagogique existe sur le site de l'éditeur : http://www.editions-thierry-magnier.com/files_etm/download/117_dossierpedagogique-contesaucarre.pdf
- <http://cuistax-cuistax.blogspot.be/>
- <http://www.poissonsoluble.com/hors-cadres-n20/>

INFOS :

<http://loicgaume.blogspot.be>