

Francine Foulquier

Spécialiste du livre jeunesse

Commissaire d'exposition

Document de travail, avril 2023

Une entrée dans l'œuvre par la démarche de création
Distinguer des gestes artistiques propres à chaque artiste
« Le geste n'est pas une simple technique, le geste porte un projet »

JOCHEN GERNER

Dans l'œuvre de Jochen Gerner tout est détournement, renversement, paradoxe.
L'artiste y interroge l'image et les liens qu'elle tisse avec les mots.
Humour et pas de côté.

• GESTES ARTISTIQUES

Recouvrement

Par ce procédé, l'artiste transforme, crée une image nouvelle, renverse le message initial

Plusieurs principes :

- recouvrement par aplats : tel dans *TNT en Amérique*, ou dans *Home* (catalogue Ikea) où l'espace domestique est transformé en espace public
- recouvrements par lignes : *Abstraction*, ou *Alt 2020*

Les supports comptent autant que le recouvrement : *Home* = catalogue, *Alt* = cartes postales, *Abstraction* = comics

La ligne, le point, le trait

- un geste très simple : la ligne mais qu'il utilise en abondance
- autres contraintes graphiques dans *Oiseaux* : 3 couleurs (mentionnées sous forme de points au pied de l'oiseau), oiseaux de profils, Oiseaux sur leurs pattes.
- Renversement : dans *Oiseaux*, le croisement de lignes crée le sentiment d'aplats colorés
- *Chiens* : la ligne devient tiret
- travail sériel : permet de voir le détail et l'ensemble, l'identique et le dissemblable, ...

Le dessin

- Précis, concis, les dessins (Dessins au téléphone, forment dans leur juxtaposition un réseau de lignes et de sens, dans un geste d'un minimalisme extrême (voir *Contre la bande dessinée*, chapitre sur les personnages)
- Humour : voir la collection *La petite bédéthèque*, éd Le Lombard

BERNADETTE GERVAIS

• GESTES ARTISTIQUES

Inventaires de la nature, mais attention : les éléments sont saisis un à un.
Accumulation mais selon une contrainte sémantique ou chromatique ou temporelle

Travail sériel : exposé, il permet de voir à la fois le détail et l'ensemble.
Empreintes et pochoirs : c'est le vide et le plein qui sont interrogés, le contour et le contenu, le lointain (la silhouette) et le proche (la peau, les plumes),
l'ouverture vers l'infini l'illimité

- THEMES

La nature et sa diversité

Le temps qui passe (album *En 4 temps*)

La décomposition d'un mouvement, d'une action « *En 4 temps* »

La photographie (travailler le regard)

MARI KANSTAD JOHNSEN

- GESTES ARTISTIQUES

Aplats, couleurs et formes

Aplats acryliques ou papiers découpés composent un travail sur la couleur :
Il s'agit de dissocier la couleur de la forme, de donner à la couleur son indépendance par rapport à la forme, mais de jouer avec elle pour donner à voir. L'image ne reproduit pas le réel, elle le re-présente, l'interprète, le transforme obligatoirement (Magritte *ceci n'est pas une pipe*)

- THEMES

Portraits : des aplats pour la forme des visages et des lignes pour les expressions

Paysages composés d'aplats colorés : dessus-dessous (*Le Tunnel*)

Paysages : voir aussi D. Perret et H. Wagenbreth)

ROXANE LUMERET

- GESTES ARTISTIQUES

Roxane Lumeret joue des conventions graphiques et littéraires

Aplats, couleurs pastel, ligne claire noire, images minutieusement détaillées : décors, objets, mobilier, donnent une impression d'inquiétante bizarrerie.

Récits graphiques parallèles (personnages principaux et en second plan de personnages secondaires voir *Le Caramel du jurassique*)

Roxane Lumeret dissimule des indices dans ses vignettes, au lecteur d'être attentif.

- THEMES

à la fois graves et légers :

- Sujets existentiels : la quête le passage les métamorphoses, le deuil, la cause animale, la recherche des origines (*Il était une fois, l'Enciellement de maman, le Grand chien et moi, Le Caramel, ...*)

- Mondes imaginaires (voire Henning Wagenbreth) :

des personnages ayant vécu à des époques différentes sont regroupés sur une même page,

mais aussi des styles graphiques différents créent des impressions d'in vraisemblance, d'extravagance

- Le temps qui passe : remontée du temps / Dinosaures, plusieurs époques apposées sur une même vignette compose un narratif, ...

(voir aussi sur ce thème du temps : Bernadette Gervais, D. Perret *le plus bel été du monde*, H. Wagenbreth, J. Gerner dans *Très grande vitesse*)

MARI MIRGAINE

• **GESTES ARTISTIQUES**

Fragments et accumulation

Les corps accumulés en montagne (dans *Dix de plus dix de moins*) représentés toujours entiers donnent l'impression d'être disloqués, fragmentés). Accumulés en amoncellement (verticalité) ils dessinent une autre figure

Sur ce thème de l'Accumulation, voir aussi : J. Gerner (listes), B. Gervais (listes), H. Wagenbreth (mises en scène)

• **THEMES**

La maison, l'abri

le fragment et l'ensemble

Jeu :

remplissage total d'un cadre, d'une vignette, d'une forme selon un thème : fleurs, animaux, hommes.

Comparer avec accumulations de B. Gervais, de J. Gerner, ...

DELPHINE PERRET

• **GESTES ARTISTIQUES**

Narration graphique

Des formes de récits et des formes graphiques différentes d'un album à l'autre. Un point commun à tous : des ellipses, des trouées sémantiques qui laissent libre une place pour l'imaginaire du lecteur

Minimalisme du trait : retenir l'essentiel pour dire le + (cf J. Gerner)

• **THEMES :**

Fragments temporels :

des scènes de vie (et pas forcément d'énigme), une suite de relations amicales : *Bjorn*

Paysages

L'espace peint est aussi du temps : dans *Le plus bel été du monde*, des paysages portent les souvenirs familiaux

Points de vue :

Hist de cow-boy : une même histoire est rapportée différemment selon le désir de l'auteur et selon le politiquement correct

Comment une image interprète la réalité

HENNING WAGENBRETH

• **GESTES ARTISTIQUES**

Graphisme coloré et foisonnant, feinte cacophonie sur la page,

Regard critique sur nos sociétés à la manière des strips punks cartoons

Accumulations (voir J. Gerner)

• **THEMES**

Monde imaginaire : interrogation de nos sociétés.

(autres traitements d'un monde imaginaire : voir R. Lumeret)

Temporalité : remontée du temps (voir Temps chez B. Gervais, D. Perret, R. Lumeret)

Renversement (voir J. Gerner et ses renversements sémantiques et graphiques)

RECAPITULATIF DES GESTES CREATION

	Abondance Accumul-	Aplats	Fragments	Minimalisme	Recouvre-ment	Trav. sériel
B.Gervais	x		x			x
J.Gerner	x		x	x	x	x
M.Kanstad						
M.Mirgaine		x	x			
R.Lumeret						
D.Perret			x	x		
H.Wagenbret h	x	x				

RECAPITILATIF DES THEMATIQUES

	Maisons Abris	Mondes imaginaires	Nature	Paysages	Renverse-ments de sens	Tempo-ralités	Sujets exis-tentiels
Gervais			x			x	
Gerner				x	x		
Kanstad	x		x	x			
Mirgaine	x						
Lumeret		x				x	x
Perret			x	x		x	
Wagenbret h		x			x	x	