

À voir et à entendre

SITE ÉDITEUR - [Éditions MeMo](#)

MUSÉE - [Centre Pompidou](#)

VIDÉO - [Le ludographe](#)

DOCUMENT - [Cahier d'activités pour enfants](#)

PRÉSENTATION

Une écriture de l'exploration

Né en 1959, Paul Cox compte parmi les créateurs majeurs de son époque. Pluridisciplinaires, ses oeuvres singulières révèlent un univers formel d'une grande cohérence, conjuguant simplicité de moyens, exubérance de la couleur et écriture de l'exploration.

On est saisi devant la diversité des champs d'activité : illustrations de presse, affiches de théâtre, décors et costumes pour les chorégraphies de Benjamin Millepied à l'Opéra de Paris, installations colossales (Jeu de construction, Centre-Pompidou, 2005 ; fresque Alienorama, Abbaye de Fontevrault, 2024). Dans ses livres pour enfants et livres d'artistes, le ludisme le dispute au sérieux, donne corps à un questionnement sur le rapport à la temporalité, les codes de représentation, les combinatoires structurelles (*Histoire de l'art*, Cependant, MeMo, nouvelle édition, 2024 ; *Jeu de l'amour et du hasard*, livre d'artiste).

Mais avant tout Paul Cox peint. À ses yeux, la peinture est l'élément central de ses recherches. Puisant sa plus grande inspiration dans la musique, il confie que sa « peinture idéale serait une symphonie avec des formes qui se répondent ». Ainsi il a exposé *Embroideries* (Galleria Maurizio Corraini, 2023), une combinatoire de lignes, de trames, de superpositions qui laissent apparaître des formes et offrent des perceptions ambivalentes. L'homme peint également sur le motif et, de ses promenades, il rapporte « des accords de couleurs et de formes » que l'on retrouve dans le reste de son oeuvre. « Tout est paysage, affirmait Dubuffet, tout est composition, quête d'une unité perdue, tout est signes assemblés, tout est matière à être embrassé du regard, à interroger le vivant au-delà de soi-même ». Est-ce la simplicité du geste et des motifs naissants qui rendent sa peinture tellement émouvante ou le process exploratif perpétuel ?

Un créateur à multiples facettes

Peintre, illustrateur, scénographe... Paul Cox édite des jeux, et se passionne pour toutes les techniques d'impression, notamment lithographie et sérigraphie, qu'il utilise plus à des fins de production expérimentale que de reproduction. Les combinaisons qu'il utilise, picturales, graphiques et linguistiques rencontrent des variables, qui concernent des techniques, des matières, des supports, des styles, des codes, des règles alphabétiques ou pictogrammatiques...

Paul Cox a également proposé un vaste jeu de construction pour les tout-petits. On lui doit également l'identité visuelle archi vitaminée de mille formes, le centre d'art destiné aux enfants installé à Clermont-Ferrand.

Son travail inclut des recherches sur les formes, les couleurs et les lignes droites, trames et courbes rehaussées d'aplats de peinture de formes variées.

Il édite également un jeu d'initiation au design graphique à destination des classes élémentaires, le ludographe, disponible auprès du réseau Canopé.

BIBLIOGRAPHIE

L'énigme de l'île flottante

Paul COX

MeMo

À partir de 7 ans

1991 et 2025

25 €

48 pages

24 x 33 cm

Les habitants de l'île de Rastepappe, dont le célèbre détective Archibald, connaissent un bel été, propice au repos. La première du nouvel opéra de Blaireaussignol est imminente, mais voilà, les costumes sont introuvables... et ce n'est que le début d'une série de mystérieuses disparitions. À l'imprimerie, il manque des boulons ; au restaurant, les ustensiles du chef ; à la bibliothèque,

l'indispensable échelle... Même la couronne d'Archiduc s'est volatilisée ! Ç'en est trop pour croire à de simples coïncidences. Mais aucun indice, aucune piste... jusqu'à ce qu'Archibald remarque enfin un détail sortant de l'ordinaire : une île, une toute petite île, est apparue au large de Rastepappe. Le premier album d'une tétralogie parue à la fin des années 1980, qui connut un grand succès et fut même adaptée en dessin animé ! Entre Babar et Hercule Poirot, un livre plein d'humour à mettre entre toutes les mains.

Thème : enquête - animaux - humour

Technique : dessins - acrylique

Le mystère de l'eucalyptus

Paul COX

MeMo

À partir de 7 ans

1987 et 2024

25 €

48 pages

24 x 33 cm

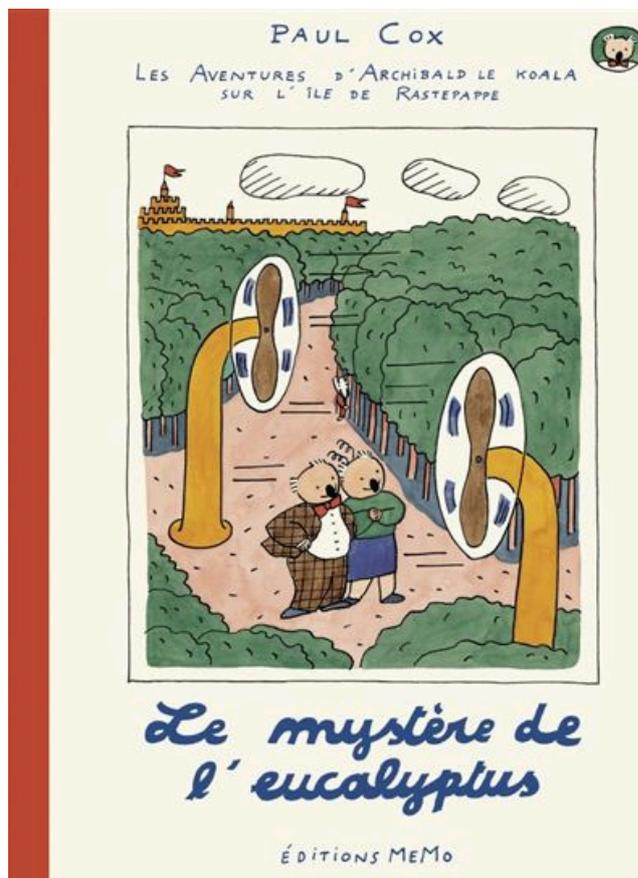
Les aventures d'Archibald le koala sur l'île de Rastepappe

Rien ne va plus sur l'île de Rastepappe où koalas et blaireaux vivaient jusqu'alors en parfaite harmonie. Les koalas vont volontiers à l'opéra voir les créations de Blaireaussignol et les blaireaux se régalaient des plats à l'eucalyptus du chef étoilé Archiparmentier.

Mais un mystère plane sur l'île... Les précieux eucalyptus de Koalaville dépérissent : leur feuillage se raréfie, sans qu'aucune feuille ne traîne par terre comme c'est le cas en automne ! Bientôt, tous doivent réduire leur consommation d'eucalyptus et Archiparmentier est contraint de fermer son restaurant. Quelle tristesse ! Mais Archibald le détective a un doute, le soudain enrichissement des blaireaux et leur nouvelle arrogance est suspecte. Seraient-ils derrière tout cela ? Ni une, ni deux, le fin limier décide de mener l'enquête.

Thème : enquête - animaux - humour

Technique : dessin - acrylique

Mon amour

Paul COX

MeMo

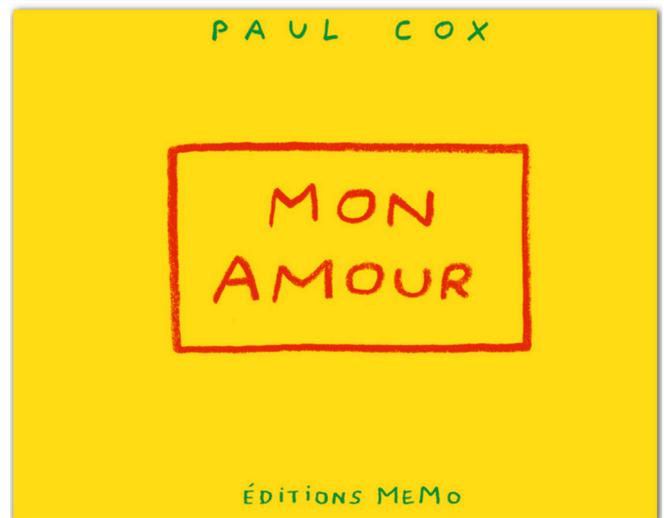
À partir de 6 ans

1992 et 2022

16 €

80 pages

15 x 12 cm

Cet homme a tout pour être heureux, mais voilà... il est amoureux.

Pour la séduire, il s'ingénie à faire des prouesses : se hisser au sommet d'une pyramide, grimper sans aide aucune un cocotier, chanter des mélopées, porter les bottes à la mode, se vêtir en millionnaire, en lion, en dompteur de lion ?! Rien n'y fait, elle ne daigne lui jeter un regard. Et quand enfin, il réussit à capter son attention, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Mais alors, cet amour est-il voué à l'échec ?

Paru en 1992, ce petit album est une magnifique déclaration à l'amour, aux tentatives plus ou moins fructueuses de rencontrer l'autre sans se perdre, aux questionnements existentiels qu'il entraîne et à la puissance des sentiments ressentis.

Les illustrations ont été réalisées au pochoir et linogravure sur papier japon, dans un format bien plus petit que celui du livre.

Thème : amour - paysage - animaux - humour

Technique : pochoir - linogravure - acrylique

Histoire de l'art

Paul COX

MeMo

À partir de 9 ans

2024

25 €

166 pages

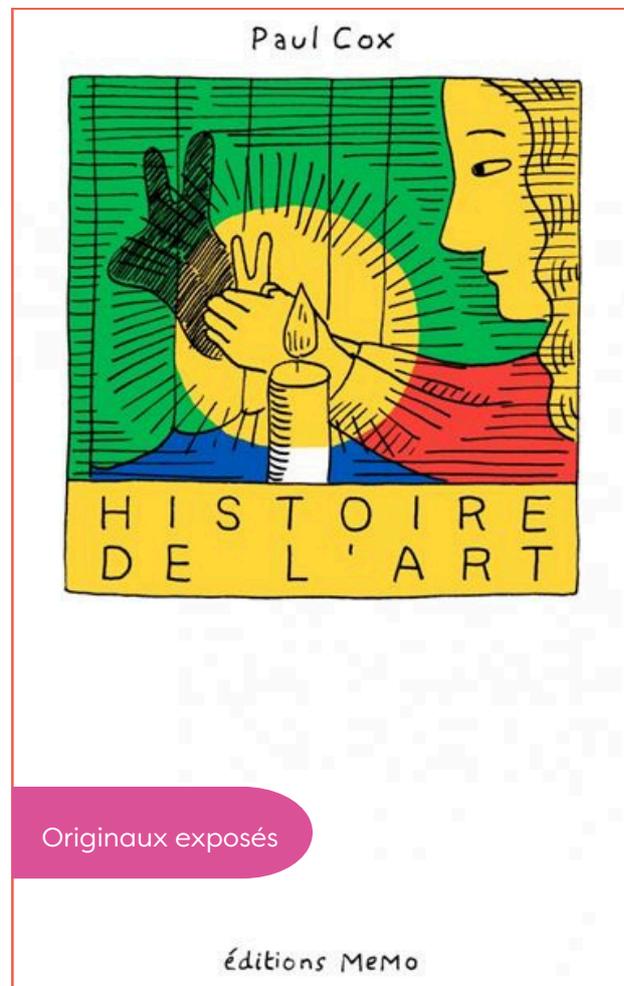
15 x 23 cm

Il était une fois un royaume sinistre et ennuyeux où les habitants ne se parlaient presque jamais entre eux. Leur souverain passait ses journées à manger des glaces devant la télévision et retenait sa fille prisonnière en attendant qu'elle soit en âge d'épouser son chambellan. Mais la princesse en aimait un autre : le jeune peintre Luco Pax. Un soir, ce dernier reçoit d'un étrange vieillard un pinceau magique : les personnages qu'il peint prennent alors vie et quittent leurs toiles.

Accompagné de ses nouveaux acolytes, un roi nu et un explorateur en 2D, Luco Pax va tout faire pour sauver la princesse de l'affreux roi despote, et le royaume retrouvera la joie de vivre. Mais tout n'est pas si simple !

Thème : roi - princesse - amour - humour

Technique : dessins au feutre - acrylique

Design et Art

Paul COX

MeMo

Étudiants

2024

49 €

228 pages

18 x 25 cm

Né en 1959, Paul Cox est un graphiste et artiste atypique qui compte parmi les créateurs majeurs de son époque. Parallèlement à la peinture, il produit des livres pour les enfants, des affiches, des illustrations de presse, des logos, et tant d'autres objets. Il obtiendra un prix à la Foire internationale de Bologne en 1999, pour son livre Histoire de l'art. Dans cette monographie éponyme, en 7 chapitres il propose une sélection de ses travaux, des scénographies d'exposition à la communication culturelle, en passant par ses croquis quotidiens ou encore ses expérimentations autour des formes et des couleurs. Au delà du catalogue, il commente l'évolution de son œuvre et livre ses maîtres, ses réflexions et recherches graphiques. Un livre de référence pour tous ceux qui s'intéressent au design et à l'illustration.

Thème : design

Techniques : dessin – linogravure- sérigraphie - lithographie

COXCODEx

Paul COX

Seuil

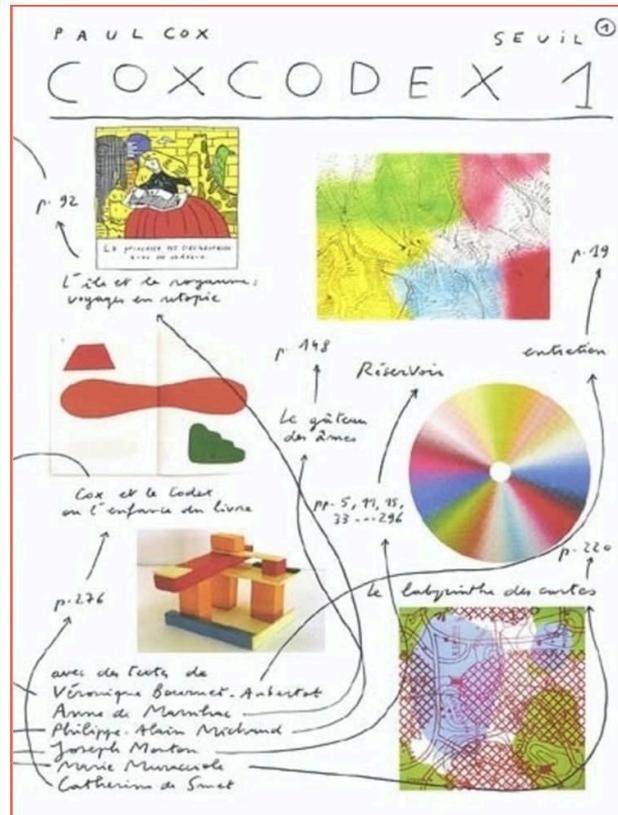
Étudiants

2004

299 pages

28 x 21 cm

Ce gros livre de près de 300 pages présente une large sélection des œuvres de Paul Cox – peinture, graphisme et livres pour la jeunesse – auxquelles cinq essais apportent leurs éclairages croisés. Paul Cox a lui-même assuré la conception et la mise en forme de ce singulier ouvrage, plus proche du carnet ou de l'album d'archives que de la traditionnelle monographie.

Mon amour, Cependant..., Ces nains portent quoi ????????, Histoire de l'art, Archibald le koala, affiches pour la Ville de Paris ou pour l'Opéra de Nancy, mais aussi peintures, carnets, dessins, scénographies : tout un monde foisonnant et en constant renouvellement, où règnent en maître le hasard, le jeu et l'expérimentation.

Thème : illustrations, peintures, affiches, design

Techniques : dessin – linogravure- sérigraphie - lithographie