

Malle thématique

BÉATRICE

ALEMAGNA

Béatrice Alemagna est une illustratrice et auteure reconnue dans le monde de la littérature jeunesse. La malle propose une exploration de son travail à partir du CP.

[Illustration tirée d'*Un lion à Paris*, Autrement Jeunesse 2006]

Ce dossier vous présentera la personnalité de cette artiste et son univers graphique pour mieux se plonger dans ses livres. Les douze documents (dont un film d'animation) sélectionnés vous transportent dans un univers poétique et tendre, remplis de personnages attachants qui nous dévoilent leurs émotions, accompagnés de textes tout en finesse :

- *Gisèle de verre*
- *Portraits*
- *Après Noël*
- *Le secret d'Ugolin*
- *Mon amour*
- *Je voulais une tortue*
- *Histoire courte d'une goutte*
- *Un lion à Paris*
- *Un et sept*
- *La promenade d'un distrait (+ film d'animation)*
- *Le trésor de Clara*
- *Les corbeaux de Pearblossom*

Bibliothèque Elsa Triolet
Section jeunesse
4 rue de l'Union – Bobigny

01 48 95 20 56

Bibliothèque Emile Aillaud
Section jeunesse
60 avenue Edouard Vaillant - Bobigny
01 48 47 81 17

BIOGRAPHIE

Née en 1973, à Bologne en Italie, Béatrice Alemagna rêve de fabriquer des livres. Enfant, elle contemple les images des *Machines (Image1)* de Bruno Munari (illustrateur, designer, photographe), dont l'influence plastique et sémantique s'avère capitale dans son œuvre. Son héroïne de jeunesse était Fifi Brindacier, petite fille débrouillarde, se défendant parfaitement de tout et de tous, et heureuse. A huit ans, elle ambitionne d'être un jour "peintre de roman". Son premier livre était écrit en rime et dessiné à l'encre sépia s'appelait *Céleste la peste*. Un autre de ses premiers livres était un cahier entier rempli de petites filles aux habits extravagants.

Elle étudie ensuite, à Urbino le graphisme et la photographie. En 1998, elle décide de publier au Seuil Jeunesse et réalise des affiches pour l'Ecran des enfants à Beaubourg (collaboration toujours d'actualité). Affichiste pour le Centre Pompidou, auteur et illustratrice, elle a publié une quinzaine d'albums chez plusieurs éditeurs, il lui arrive aussi de poser ses images sur le texte d'auteurs tels que Apollinaire, Queneau, Kristof, Huxley, Tchékhov, Dahl, Rodari.

Dans ses livres illustrés, l'artiste italienne façonne des êtres qui sont à la recherche de leur place dans le monde et qui ne manquent pas de revendiquer leur différence. Son travail tourne la plupart du temps autour de l'identité des êtres. Ce sujet la passionne et l'interroge sans cesse, et elle ne demande qu'à découvrir d'autres préoccupations à l'intérieur d'elle. Ses personnages regardent souvent « dehors » d'un air songeur.

A côté de ses textes, son talent s'exprime à merveille dans ses compositions soignées arborant des techniques mixtes. Elle se renouvelle à chaque album: elle travaille la peinture, le collage, le dessin, les contrastes et la transparence, ... à travers différentes matières, formes et couleurs. Ses textes sont comme ses dessins, toujours emprunts d'une poésie mélancolique mais jamais triste. Chacun de ses livres est une nouvelle rencontre. Ce n'est donc pas étonnant que ses expositions personnelles traversent les pays, de la France au Portugal en passant par l'Italie, le Japon et l'Allemagne.

Elle est aujourd'hui une créatrice talentueuse dont le travail est régulièrement primée.

1996: 1er prix du concours d'illustration « Figures futures » du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (93)

2000: prix Attention Talent-Fnac

2002: prix Octogones du CIELJ (Centre International d'Etudes en Littérature de Jeunesse)

2005 et 2006: albums sélectionnés pour le prix Baobab de Montreuil (93)

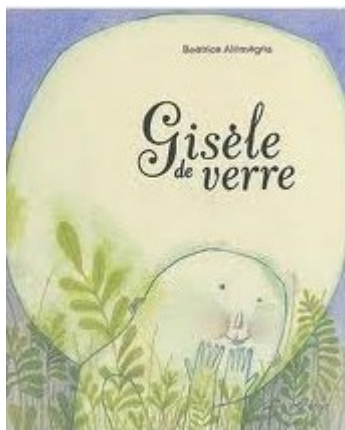
2007: exposition à la bibliothèque de Bobigny (93)

2008: exposition au Salon du livre et la presse jeunesse de Montreuil (93)

Image 1

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

Gisèle de verre

Béatrice Alemagna
Seuil Jeunesse, 2002

Un jour naquit une petite fille de verre. Transparente et scintillante, elle était le reflet de tous les objets qui l'entouraient. Les pensées de Gisèle s'affichaient, les bonnes comme les mauvaises et chacun pouvait lire en elle comme dans un livre ouvert. Mais quand elle broyait du noir, son entourage ne le supportait pas.

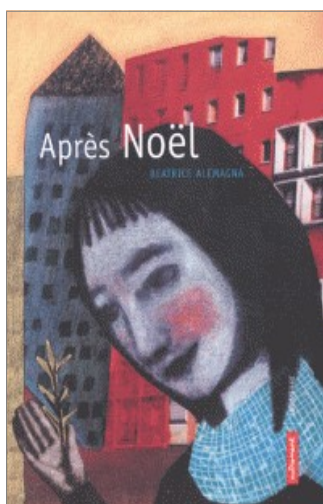
Un album sur la différence, et sur la vérité que l'on ne supporte pas de voir en face. Livre-objet illustré de découpages, coloriages, dessins ou calques qui donne un côté simple et métaphorique à l'illustration.

Portraits

Béatrice Alemagna
Seuil, 2003

Album qui réunit une trentaine de portraits de personnes de l'entourage de l'auteur, réalisés par collage ou par broderie, peints ou dessinés à la craie ou avec des pastels. Un livre hommage aux visages qui l'entourent et qui lui parlent de souvenirs lointains, de saveurs oubliées, de lumières étranges.

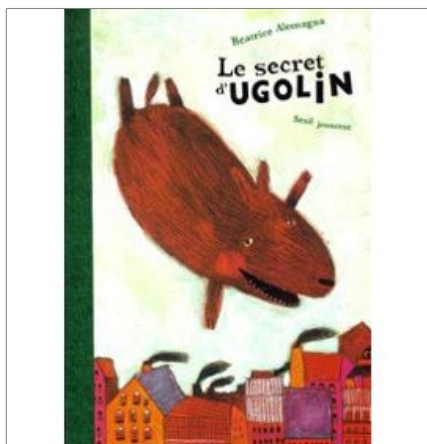

Après Noël

Béatrice Alemagna
Autrement Jeunesse, 2001

Une petite fille raconte l'atmosphère étrange d'un jour après Noël. Une sorte de pesanteur du temps après la précipitation et l'animation des fêtes. Et à chaque page, on retrouve ce sapin de Noël décharné, comme abandonnée après une période heureuse.

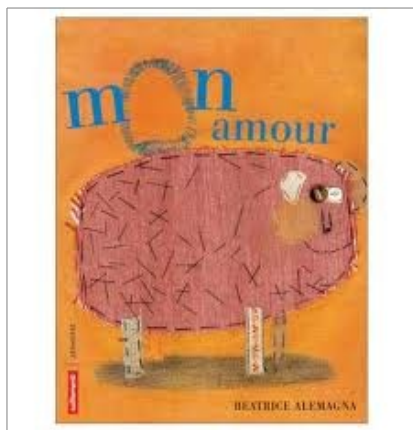
Un album poétique, où les illustrations aux couleurs pastels, un peu sombres nous plonge dans cette intimité.

Le secret d'Ugolin
Béatrice Alemagna
Seuil Jeunesse, 2000

Ugolin n'est pas un chien comme les autres : ce qu'il préfère c'est manger du poisson, se rouler en boule, ... Il se prend pour un chat et cela va lui poser quelques problèmes.

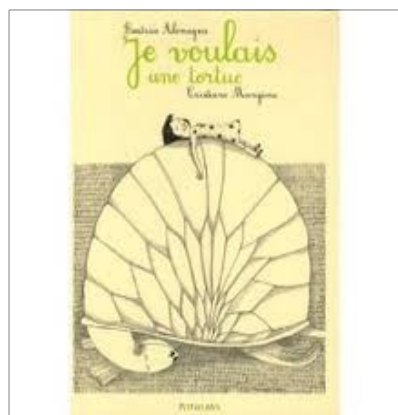
Un album simple pour réfléchir sur le thème du droit à la différence. Les images mêlent le monde humain et le monde animal, avec des collages de vieux journaux qui évoquent sans doute les choses sérieuses qu'Ugolin fuit.

Mon amour
Béatrice Alemagna
Autrement Jeunesse, 2002

Un étrange animal, avec les poils d'un chien et la tête d'un cochon, se demande bien pourquoi qui il peut être. Tous ceux qu'il croise lui suggère d'être un animal qu'il n'est pas, jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui l'aime tout simplement.

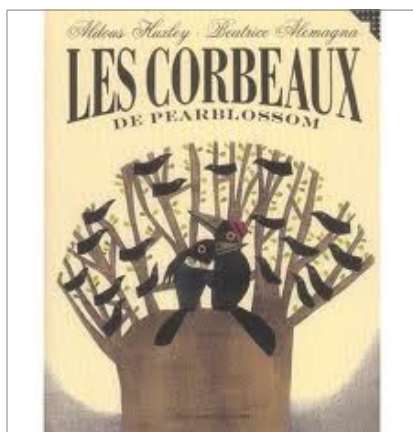
Une histoire où la quête d'identité trouve son aboutissement dans l'amour de l'autre et qui aborde avec humour et tendresse le thème de la tolérance et de l'acceptation de soi et des autres. Les illustrations nous font naviguer dans les tissus, les boutons, les étoffes et les lainages.

Je voulais une tortue
Cristiano Mongione, Béatrice Alemagna ; ill. Béatrice Alemagna
Ed. du Panama, 2002

Une petite fille réalise un jour, à l'insu de ses parents, son plus grand rêve: acheter une tortue qu'elle convoite depuis longtemps. Mais, au fil des mois, la tortue grossit, sa croissance est sans limite. Mais un jour, l'inévitable arrive.

L'histoire est tendre et drôle. La finesse de l'illustration au trait noir apporte aussi une dimension supplémentaire au texte, tout en rondeur et en douceur. Ces dessins parcourant les pages dans de petits cadres donnent un côté rétro et élégant. Un bel album sur une histoire tendre d'amour et drôle entre une fillette et son animal domestique.

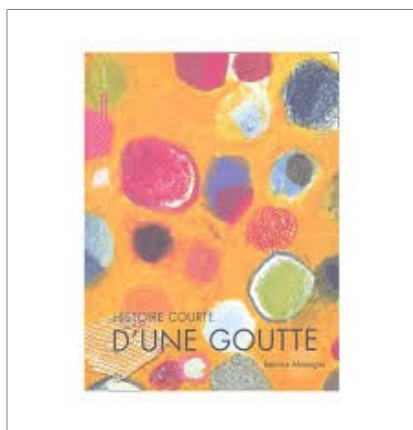

Les corbeaux de Pearblossom

Aldous Huxley, ill. Béatrice Alemagna
Gallimard Jeunesse, 2005

Dès que madame Corbeau s'absente pour faire ses courses, ses œufs sont dévorés par un serpent. Vieux hibou, l'ami des Corbeau fabrique de faux œufs en terre cuite. Mais lorsque le serpent les avale, il souffre de terribles maux de ventre. Il se trémousse tellement de douleur qu'il s'entortille autour d'une branche et madame Corbeau en profite pour le sermonner.

Les étonnantes illustrations, en "puzzle" et en patchwork de texture, réalisées au moyen de collages, offrent à ce conte une dimension nouvelle et lui donnent force et modernité. Elles accompagnent un texte un peu difficile mais traité avec humour.

Histoire courte d'une goutte

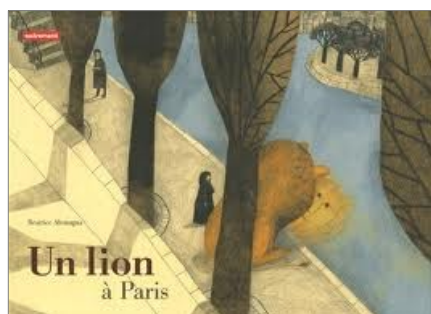
Béatrice Alemagna
Autrement Jeunesse, 2004

Une petite goutte tombe du robinet ... Un détour par la brosse à dents, puis le voyage périlleux dans les méandres des canalisations. Destination finale: le trottoir, à l'air libre où elle séchera et cela sonnera comme la fin de son existence.

Cet album grand format, où les illustrations sont colorées et qui se marient bien avec les grandes lettres du textes, donnent un côté poétique à l'histoire. De quoi prendre conscience de la notion du temps qui passe et qui n'est pas le même pour tout le monde.

Un lion à Paris

Béatrice Alemagna
Autrement Jeunesse, 2006

Un lion décide de quitter sa savane où il s'ennuie pour une autre vie à Paris. Ville qui lui semble triste et sans intérêt, avec des gens qui se déplacent dans des tuyaux, qui courent tout le temps. Finalement, il trouve sa place sur un socle, et n'en bougera plus, enfin heureux.

Album grand format qui s'ouvre à l'horizontale. Personnages dessinés, portraits collés, décors crayonnés, photos insérées ... la diversité des techniques utilisées situe cet album entre la carte postale et le carnet de voyage. Un livre à regarder, lire et rêver, et qui montre comment s'intégrer dans un pays d'adoption, adapter ses rêves à la réalité et s'appropriier une nouvelle façon de vivre sans oublier son passé.

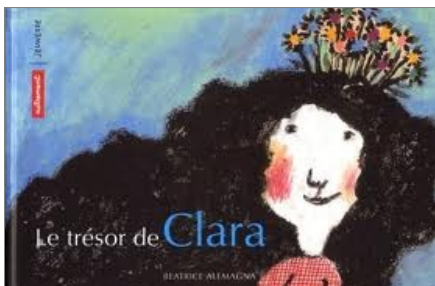

Un et sept

Gianni Rodari, ill. Béatrice Alemagna
Seuil Jeunesse, 2001

Chacun dans sa ville, Paris, Rome, Berlin, Moscou, Shanghai et Buenos Aires, sept garçons du monde entier sont représentés à côté de leur père. Devenus hommes, ils sont restés les mêmes et ne forment plus qu'un.

Une histoire de paix sur la différence ; que l'on soit noir, blanc ou jaune, tout le monde est semblable.

Le trésor de Clara

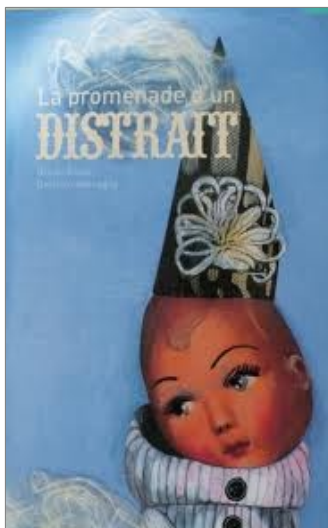
Béatrice Alemagna
Autrement, 2000

Clara, douze ans vit au Brésil dans un orphelinat où elle travaille aussi. Le jeudi, elle retrouve ses amis, des enfants vagabonds, les plus démunis de tout Rio de Janeiro et elle leur raconte ses plus beaux rêves.

Une très belle évocation du Brésil, de l'entraide des enfants des rues et du pouvoir magique des histoires qu'on se raconte. Un sujet sensible, portés par des illustrations très fortes et expressives.

Promenade d'un distrait (+ 1 dvd)

Gianni Rodari, ill. Béatrice Alemagna
Seuil Jeunesse, 2005

Giovanni demande à sa mère s'il peut se promener seul. Avant qu'il ne sorte, celle-ci lui fait mille recommandations car le petit garçon est extrêmement distrait. En chemin, perdu dans ses pensées, il perd ses mains, ses bras, ses jambes et ce sont les passants qui rapportent ses morceaux à sa mère. Cette histoire est un hommage à l'enfance, à la liberté des enfants et l'amour maternel.

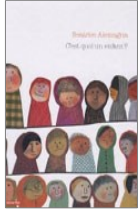
Dans l'album, l'illustratrice revient au trait, au crayon et au collage, insérant des éléments de découpage.

Au fil de l'album, les couleurs changent, du blanc crème et du vert, elles passent dans une atmosphère ocre et rouge teintée de bleu, les portraits des personnages deviennent plus expressifs. En mélangeant les formes et les matières, Béatrice Alemagna donne du relief à l'histoire et le pêle-mêle de ses compositions retranscrit l'aspect fantasque de l'aventure imaginée par Gianni Rodari.

Le film d'animation de 7 minutes, a été l'objet de la thèse de l'auteur. elle fait appel à la poupée, elle intègre des éléments de la vie quotidienne, de la laine, un panier et elle réussit à maîtriser son propos et à rendre sa propre poésie. Les images de l'album ont un aspect plus nostalgique que celles du film qui se teinte d'espièglerie et de fantaisie.

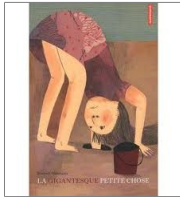
TITRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTS A LA BIBLIOTHÈQUE

En tant qu'auteur-illustratrice

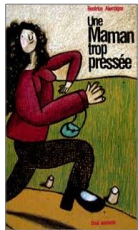
C'est quoi un enfant ? Béatrice Alemagna, Autrement Jeunesse, 2009

Petits, ronds, silencieux, curieux, mystérieux, capricieux, jaloux... Chaque enfant est différent, chaque enfant est unique. Ils s'émerveillent pour des choses connues d'eux seuls, leurs larmes sont lourdes ou chaudes, leurs rêves infinis... Un enfant, c'est un adulte qui n'a pas encore grandi. Texte poétique qui évoque toute la magie de l'enfance.

La gigantesque petite chose, Béatrice Alemagna, Autrement Jeunesse, 2011

L'histoire d'une petite chose invisible et gigantesque pourtant, qui ne fait que passer...

Une maman trop pressée, Béatrice Alemagna, Seuil Jeunesse, 1999

Qui n'a jamais perdu sa maman dans un supermarché ? La mésaventure est courante, mais ici envisagée du point de vue de la maman. Sur le ton de la loufoquerie

Bon voyage bébé, Béatrice Alemagna, Hélicium, 2013

Les préparatifs du coucher vus comme ceux d'un départ en vacances.

Collaborations

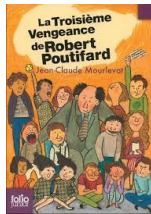
Lol rigole / Lol est triste, Elisabeth Brami, ill. Béatrice Alemagna, Thierry Magnier, 2005 [album]

Albums tout carton pour accompagner les tout-petits dans leur découverte d'eux-mêmes et du monde.

Oméga et l'ourse, Guillaume Guéraud, ill. Béatrice Alemagna, Ed. du Panama, 2008 [album]

Un conte onirique et cruel où la petite Oméga rêve que l'ourse brune qu'elle observe, de sa fenêtre, dans la forêt, viendra un jour l'arracher des griffes de l'ennui.

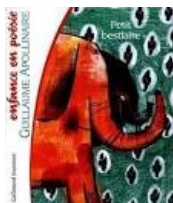
La troisième vengeance de Robert Poutifard, Jean-Claude Mourlevat, ill. Béatrice Alemagna, Gallimard Jeunesse, 2004 [roman]

Pour occuper sa retraite d'instituteur, Robert Poutifard n'a qu'une idée en tête : faire payer à ses anciens élèves ces années de chahut et d'humiliation.

Marion, Pierre et Loiseau, Serge Kribus, ill. Béatrice Alemagna, Actes Sud, 2004 [théâtre]

Marion a un comportement étrange. Ses parents pensent l'abandonner en vacances. Son ami Pierre, battu par son père, l'emmène dans la forêt demander l'aide de Loiseau et de la Sorcière. Un sort inverse le rapport parents-enfants, ouvrant ainsi un dialogue entre les deux générations.

Petit bestiaire, Guillaume Apollinaire, ill. Béatrice Alemagna, Gallimard Jeunesse, 2002 [poésie]

De larges extraits du Bestiaire réunissant des quatrains inspirés par les animaux les plus familiers et les plus admirés des enfants : du chat à la sauterelle en passant par le dromadaire et le dauphin.

POUR ALLER PLUS LOIN

- **Site internet** de Béatrice Alemagna

<http://www.beatricealemagna.com/>

- **Exposition** de Béatrice Alemagna à la bibliothèque de Bobigny, du 6 mars au 28 avril 2007

