

Malle thématique

EMMANUELLE HOUDART

Emmanuelle Houdart est une illustratrice reconnue dans le monde de la littérature jeunesse. La malle propose une exploration de son travail à partir du CP.

Ce dossier vous présentera la personnalité de cette artiste et son univers graphique pour mieux se plonger dans ses livres. Les six ouvrages sélectionnés vous transportent dans un imaginaire remplis de monstres attachants et de personnages hauts en couleurs qui nous dévoilent leurs émotions, accompagnés de textes tout en poésie :

[Illustration tirée de *Saltimbanques*, Thierry Magnier 2011]

5 Albums :

- *L'apprentissage amoureux*
- *Émilie Pastèque*
- *Dedans*
- *L'abécédaire de la colère*
- *Monstres Malades*

1 Documentaire :

- *Images, Images*

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

Emmanuelle Houdart est née le 30 septembre 1967 en Suisse.

À 17 ans, son entourage l'inscrit aux cours de dessins de la Migros (grande chaîne de supermarchés en Suisse). Elle s'y rend toutes les semaines, et s'y accroche avec ferveur et y dépose tous ses espoirs, malgré les réactions effarées que suscitent ses dessins. Emmanuelle fait durer l'enfance, elle explore toutes les facettes du merveilleux.

Elle poursuit son parcours aux Beaux-arts de Sion et de l'École d'Arts Visuel de Genève. Elle obtient un diplôme de peinture ainsi qu'un diplôme d'activités créatrices (option pédagogique). Elle devient peintre et illustratrice. Elle arrive ensuite à Paris, capitale de la liberté, où ses petits monstres articulés en papier découpé lui offrent son premier contrat d'illustratrice.

Elle s'arme de courage et affronte les sentences des éditeurs sceptiques jusqu'à dénicher année après année une bonne poignée de personnes de confiance avec lesquels le travail rime avec amitié. Ces relations sont surtout des collaborations, ses livres lui ressemblent de plus en plus. On ne la freine plus, on l'accompagne pour extraire le meilleur de cette sève si particulière toute empreinte de sublime mêlé de monstrueux qui caractérise son univers.

En quelques années elle devient une auteure et illustratrice reconnue, elle développe un univers graphique coloré et poétique, entre le merveilleux et le monstrueux. Elle a publié et illustré une vingtaine de livres, principalement des albums pour les enfants chez différents éditeurs et cinq ouvrages plus personnels en signant le texte et les images. Elle travaille également pour la presse adulte et jeunesse, des collaborations occasionnelles à différents magazines et quotidiens (*Libération, Le Monde, Sciences et Vie Junior, Ça m'intéresse...*) et anime régulièrement de nombreux ateliers au sein d'établissements scolaires. Son travail circule par ailleurs sous forme d'expositions itinérantes.

Expositions (en Seine-Saint-Denis)

- *Dans la peau d'un monstre*, à la bibliothèque Elsa Triolet de Bobigny, du 10 mars au 18 avril 2009.
- *Barnhominum*, Salon du livre et de la presse jeunesse de la Seine-Saint-Denis à Montreuil (93), du 30 novembre au 05 décembre 2011.

UNIVERS GRAPHIQUE ET CRÉATIF

Avec sa palette de feutres vive et franche, son trait expressif, Emmanuelle Houdart développe un style très personnel. Son univers graphique allie merveilleux et monstrueux, animal et humain, et présente de multiples détails qui rendent compte de l'état émotionnel de ses personnages. Sa fantaisie parfois dérangement nous révèle, comme dans les contes, nos monstres intérieurs. Mais la malice et la magie ne sont jamais très loin.... Elle a déclaré : « *Il s'est passé un tas de trucs merveilleux et épouvantables dans ma vie, comme dans celle de tout le monde. Et c'est ça que je dessine, du merveilleux et de l'épouvantable.* »

Pour certains de ses ouvrages elle n'hésite pas à dévoiler ses émotions, angoisses et passions les plus intimes pour explorer sans détour la maternité, la sexualité, la maladie, la vieillesse ou encore la mort, dans une grande série de dessins. Ses illustrations sont drôles et pleines d'imagination, de fantaisie et de magie.

Les dessins sont tracés finement au feutre noir, telle une plume qui aurait rencontré le papier et qui ressemblent à des gravures anciennes. Les couleurs qu'elle utilise sont « pétantes » et vives, avec des dominantes de rouge et noir. Ses dessins semblent fouillis mais en regardant de plus près, ils sont remplis de détails et chaque chose est à sa place et a une signification. C'est ainsi qu'elle maîtrise si bien à obtenir des effets inattendus, un contraste entre le dynamisme des dessins et les couleurs, et le côté ancien et délicat du travail. On observe ainsi une opposition entre des dessins aux traits délicats et des personnages aux traits durs et quelque peu effrayants. Cette alliance entre le trait classique et la couleur dominante donne un côté très contemporain à son travail, à son style marqué et remarqué.

Elle s'inspire de Roland Topor (image 1), un illustrateur/ dessinateur, peintre, écrivain et poète (spécialiste de l'humour noir et de l'absurde et qui collabore au journal *Hara-Kiri*). Le travail d'Emmanuelle Houdart ressemble à celui de Stéphane Blanquet (image 2), un artiste plasticien et dessinateur français, fou d'obscurité et de monstres, malicieux et inquiétants.

Image 1

Image 2

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

Albums

L'abécédaire de la colère

Emmanuelle Houdart, - Thierry Magnier, 2006

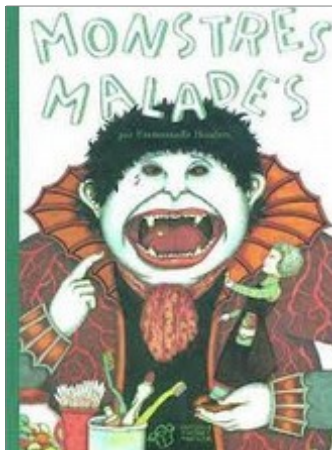
La colère dans tous ces états, les objets auxquels elle est associée, mise en scène dans un univers fantasmagorique. Tout commence par l'Abdomen puisque c'est là que naît la colère, jusqu'aux Zygomatiques, muscles du rire à actionner pour en sortir. Un abécédaire très riche où le lecteur voyage entre émotions fortes et clins d'œil à la rencontre de personnages mi-ogres, mi-géants, humains ou animaux et dans lequel les parents ne sont pas oubliés.

Des illustrations (reproduites en pleine page) en rouge et noir, un peu sanglantes, délirantes mais tellement représentatives d'une grosse colère. Elles nous mettent la tête à l'envers.

Un texte bien à propos qui définit les mots et les maux de la colère. Une manière de mettre des mots sur cette émotion et d'ouvrir le dialogue pour en parler.

Monstres malades

Emmanuelle Houdart, - Thierry Magnier, 2010 [2004]

Les monstres aussi ont des maladies, grandes ou petites, mais personne n'en parle. Emmanuelle Houdart nous raconte ici, entre autres, la varicelle de l'ogresse et la dépression nerveuse du géant.

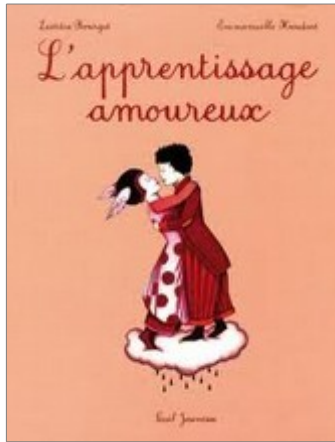
Sur chaque page de droite une superbe illustration de monstre, nourrie des angoisses et des éléments fétiches qui peuplent l'imaginaire de l'illustratrice. Sur la page de gauche, les symptômes, le traitement de la maladie et une remarque (parfois décalée).

Un album en grand format pour soigner les petits bobos et les longues maladies. Des textes et des illustrations, entre poésie et traitement scientifique et absurdes, à travers lesquels on se demandera qui de l'enfant ou de l'adulte rira le plus.

Prix de la Foire du livre jeunesse de Bologne 2005 (catégorie fiction)

L'apprentissage amoureux

Laëticia Bourget; illustré par Emmanuelle Houdart
Seuil Jeunesse, 2005

C'est la fin traditionnelle de tout conte de fées. Seulement, voilà que se passe-t'il ensuite, que deviennent la princesse et le prince charmant dans leur vie de château?

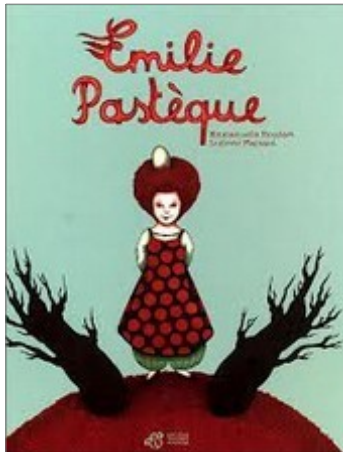
La question la plus importante qui est explorée ici est Comment fait-on pour rester amoureux?

Au fil des pages, vont suivre dans le détail tous les travers des couples, les défauts de l'amoureuse qui pète et qui a des boutons, ceux du prince plus vraiment charmant qui ronfle et sent des pieds. Un questionnement à la fois sur le couple confronté à l'épreuve du quotidien mais aussi sur les enfants jouant au prince et à la princesse rencontrant des difficultés d'entente

Emmanuelle Houdart nous offre un album où foisonnent d'étranges créatures et des motifs colorés, des illustrations poétiques avec un texte drôle de Laëticia Bourget ancré dans le quotidien. Ainsi le lecteur s'attardera sur les multiples détails des vêtements et des accessoires extravagants, des objets et des monstres qui n'existent que dans cet ouvrage.

Emilie Pastèque

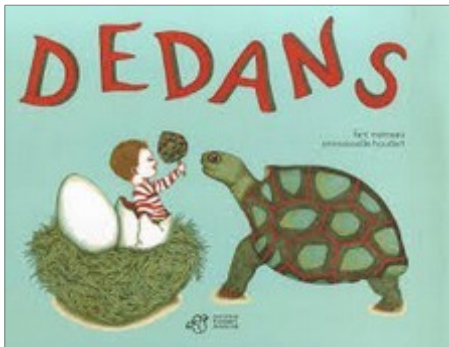
Emmanuelle Houdart, Ludovic Flamant - Thierry Magnier,
2007

Émilie Pastèque adore collectionner des objets, dessiner et rester seule dans sa chambre pour s'y cacher. La chambre se remplit page après page à mesure que la collection grandit. Un jour, elle trouve dans un coin de sa chambre un ogre qui a mal au ventre. Elle lui propose de le soigner...

Ludovic Flamant offre ici un joli conte au thème assez classique de la confrontation à ses peurs comme étape nécessaire de l'enfance, et le bouleversement qu'est l'arrivée d'un petit frère ou petite sœur dans la vie de l'enfant. Il y ajoute également une note plus personnelle: l'isolement volontaire derrière une barrière d'objets

Les illustrations sont modernes, plutôt japonisantes avec le sens du détail. L'étrangeté se mêle à la beauté, la douceur accompagne l'inquiétude, le monde des rêves baigne dans un camaïeu de verts tendres mais les rouges explosent avec violence quand s'expriment la peur et la colère. L'opposition entre ces couleurs domine l'album et donne une belle unité visuelle.

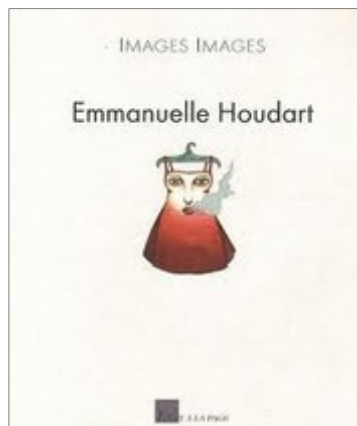
Dedans

Fani Marceau, illustré par Emmanuelle Houdart
Thierry Magnier, 2006

Un imagier surprenant né d'associations d'idées sur des thèmes du dedans. Les illustrations, entre images anciennes et créations loufoques ouvrent un espace de jeu imaginaire et fantastique où tout peut se vivre. Le jeune lecteur est plongé/voyage dans le "dedans" de la sensation, tout comme le héros (un enfant en pyjama) placé au cœur de l'image

Sur chaque double page, est représentée une sensation abstraite ("la douceur", "le froid") qui est associée à de petits dessins qui la symbolisent et à d'autres plus concrets, accompagnée d'une grande illustration allégorique haute en couleurs et remplie de symboles. Un vrai plaisir pour les yeux.

Documentaire

Images Images

Emmanuelle Houdart - L'art à la page éditions, 2009

A travers cet imagier, Emmanuelle Houdart décline 47 mots et 47 images inédites de son univers plastique et personnel.

De A comme Accoucher à V comme Vie, en passant par F comme Fées et P comme Peur, cet abécédaire nous plonge dans l'intimité de l'illustratrice et l'on y découvre des techniques diverses: feutres, stylo, encre de Chine, crayons de couleurs, ... dessins, photographies, objets, talismans, clin d'œil aux artistes qui inspire son univers. Commentaires de l'artiste au fil des pages et cahier bibliographique en fin de volume.

TITRES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTS A LA BIBLIOTHÈQUE

L'imagier farfelu le Lulu le lutin, Emmanuelle Houdart, La Martinière, 1999

Le récit des aventures de Lulu le lutin est un prétexte à un imagier farfelu qui permet à l'enfant de se familiariser avec un certain nombre d'objets et de mots qu'il côtoie chaque jour.

Les trois géants, Emmanuelle Houdart, Didier Jeunesse, 2000

Trois géants, accompagnés d'une ribambelle de petits personnages amusants, se sont allongés sur les pages de ce livre. Une comptine à l'univers poétique et mystérieux.

J'y arrive pas, Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2001

Constitue une sorte de petit manuel d'introspection dans lequel l'auteur exprime doutes, peurs, phobies, etc.

Que fais-tu Fantine ? Un livre de devinettes, Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2002

Un album à mi-chemin entre l'imagier et le livre-jeu où chaque double page porte un thème (la ville, la penderie, le garde-manger...) et convie à la recherche d'objets ou de détails insolites parmi les illustrations.

Les voyages merveilleux de Lilou la fée, Emmanuelle Houdart, Actes Sud Junior, 2007

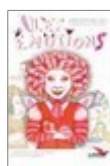
Raconte les péripéties de la fée Lilou qui voyage d'étoile en étoile avec son petit compagnon le grimoire-à-pattes. L'enfant est invité à découvrir les personnages et les objets étranges qui se cachent au fil des pages.

Tout va bien Merlin, Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier, 2009

De page en page, Merlin s'inquiète car d'étranges personnages se cachent dans ses endroits favoris, boivent son biberon ou jouent avec ses cubes. Juste le temps de tourner la page et le personnage apparaît en entier et révèle sa vraie nature. Un album pour vaincre la peur de l'inconnu.

Jeu (voir avec les bibliothécaires pour l'ajouter à la malle)

Les émotions: jeu des cinq familles,
Emmanuelle Houdart, Conseil Général de la Mayenne

Inspiré du traditionnel jeu des 7 familles. Ce jeu reprend le thème des émotions. Coffret de 20 cartes.

Collaborations

Les choses que je sais,

Laëticia Bourget, illustré par Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2003

Les heureux parents,

Laëticia Bourget, illustré par Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier, 2009

Une amie pour la vie,

Laëticia Bourget, illustré par Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier, 2012

Le fils de la sorcière et du loup,

Chris Donner, illustré par Emmanuelle Houdart, Grasset Jeunesse, 1999

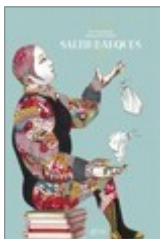
Dico des monstres,

Elisabeth Bami, illustré par Emmanuelle Houdart, Hachette Jeunesse, 1999

Monstres,

Elisabeth Bami, illustré par Emmanuelle Houdart, Hachette Jeunesse, 2002

Saltimbanques,

Marie Desplechin, illustré par Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier, 2011

Poésie

Moi j'irais dans la lune et autres Innocentines,
René de Obaldia, illustré par Emmanuelle Houdart, Grasset Jeunesse, 1998

Poèmes à dire et à manger,
textes choisis par Elisabeth Bami, illustrés par Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2002

Poèmes à lire et à rêver,
textes choisis par Elisabeth Bami, illustrés par Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2002

Poèmes à rire et à jouer,
textes choisis par Elisabeth Bami, illustrés par Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2004

Poèmes à vivre et à aimer,
textes choisis par Elisabeth Bami, illustrés par Emmanuelle Houdart, Seuil Jeunesse, 2005

POUR ALLER PLUS LOIN

- Article de Bonjour Bobigny paru le 19 mars 2009

EXPOSITION À ELSA-TRIOLET

Une peur **monstre**

Les grands yeux clairs d'Emmanuelle Houdart voient du danger partout. Cette illustratrice l'exorcise sous forme de monstres aux couleurs vives. Avec humour et souci du détail. Détail de ses soucis.

BONJOUR BOBIGNY : Votre dernier livre est un *Abécédaire de la colère*. Vous êtes en colère ?

EMMANUELLE HOUDART : La colère fait partie de ma vie, tellement, trop, que je savais qu'il fallait le faire. Mes livres sont de plus en plus liés à ma vie quand je les fais seule comme auteur-illustrateur. La harpie de *L'abécédaire de la colère*, c'est carrément un autoportrait.

Et depuis, ça va mieux ?

Oui, en en parlant, on vide les choses. Et on comprend. C'est pour ça aussi que je fais des livres, pour grandir. Mais finalement, il me resterait encore assez de colère pour en faire un autre livre.

Cela vient d'où ? C'est si terrible d'avoir grandi en Suisse ?

Hou, là ! On n' imagine même pas : c'est un pays extrêmement policé. Quand on est un peu hors normes, on est tout de suite montré du doigt. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec mon travail, mais quand même...

Pourquoi aimez-vous tant les monstres ?

Ils sont un symbole pour moi. De la menace, de l'inquiétude. Après, les physiologies, leurs têtes, leurs vies, cela vient en complément. Par exemple, *Les monstres malades* sont venus de la menace et l'angoisse de la maladie.

Celle des enfants ?

Non, je m'adresse autant aux enfants qu'aux vieux, aux jeunes... D'ailleurs si je parle de la varicelle, il y a aussi la dépression qui n'est pas spécialement une maladie infantile. C'est un livre pour enfants, accepté en tant que tel par mon

éditeur, mais j'aime aussi qu'il puisse être lu par les adultes. Souvent, ce sont les adultes qui lisent les livres à leurs enfants, et si tous les soirs, on doit s'embêter à lire des livres mâchés et remâchés...

Les enfants aiment-ils les monstres ?

Ils sont plus à l'aise avec eux que les adultes. De tous les enfants que j'ai vus, parce que je vais tout le temps dans les classes, aucun n'avait peur des monstres. Ils en voient un peu partout, parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons plus. On ne prend pas assez le temps de rêver pour voir, tiens par exemple, dans cet amas de feuilles, un pays d'elfes. Les monstres disent des choses parfois inquiétantes, mais les enfants savent où mettre ça, en eux. C'est un monde très mystérieux celui des enfants, même si on en a. Quand on dit d'un illustrateur qu'il a gardé son âme d'enfant, ce sont des conneries. On a des âmes d'adultes : on a vécu des tas de trucs, des choses merveilleuses qui nous ont agrandi la vie, et puis d'autres qui sont des saloperies, des deuils, des séparations. On ne peut pas garder son âme d'enfant.

Vos dessins font-ils plus peur aux adultes qu'aux enfants ?

Les adultes, quand ils voient un cerveau qui sort de la tête, beaucoup pensent que ça va trop loin. Dans les débats, j'ai toujours "mon petit détracteur" qui dit qu'on ne doit pas mettre d'oiseau mort, par exemple, dans un livre pour enfants. Ça m'énerve. En même temps, cela me remet en question, parce que je ne vends pas mes livres comme des petits pains, mais bon, c'est mon chemin. C'est simple : les adultes, soit ils aiment beaucoup, soit ils détestent. ■■■■■

SYLVIE SPEKTER

► "Dans la peau d'un monstre", exposition jusqu'au 18 avril à la bibliothèque Elsa-Triolet, 4, rue de l'Union à Bobigny. Tél. : 01 48 95 20 56.