

ESPRITS DES BOIS

Exposition de Pauline Kalioujny

du 13 octobre au 16 novembre 2016

La résidence d'auteur-illustrateur

Dans le souci d'encourager les pratiques culturelles liées au livre pour enfant, et dans le prolongement du Salon Régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes, l'association Lecture et Loisirs propose une résidence d'auteur et/ou illustrateur de littérature pour la jeunesse, soutenue par le Conseil régional du Grand Est.

Ouverte à tous les créateurs de livres pour la jeunesse, de langue française, ayant déjà publié à compte d'éditeur, dont le travail se situe dans les domaines de l'écriture ou de l'illustration, du documentaire ou de la fiction, cette résidence permet à chacun des invités de se consacrer à un travail personnel. Sa durée est de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre.

Depuis 2003, la résidence est l'occasion d'une collaboration de création entre la Médiathèque du Grand Troyes et le résidant, ce dernier se voyant confier la conception d'une exposition originale.

LES POINTS CLEFS

- Une gravure de la matière : la linogravure

C'est une technique de gravure du linoléum (revêtement de sol inventé vers 1860). Le dessin se fait en creusant certaines parties à l'aide de gouges, comme pour le bois. La surface est ensuite encrée, puis couverte d'un papier sur lequel est exercée une pression. Les parties évidées ne sont pas encrées et laissent apparaître la couleur d'origine du papier.

- Un univers poétique inspiré par la nature

- Une navigation entre les mondes

- À la confluence de deux cultures : la Russie et la France

- Un lien fort entre le texte et l'image

L'ARTISTE

Pauline Kalioujny est née à Paris en 1983, de père ukrainien et de mère française. Elle est plasticienne et auteur-illustratrice d'albums pour petits et grands. Dans ses livres, elle aime travailler au corps le lien entre mot et image, la symbolique des couleurs, ou encore le thème du lien de l'Homme à la Nature. Elle développe également un travail sur de grands formats peints et gravés, représentant un monde végétal transfiguré.

Résidente en écriture-illustration à Troyes, de septembre à décembre 2015, elle a librement travaillé sur la représentation des arbres et des forêts dans les contes et les mythes, tantôt par l'écriture, tantôt par l'image.

Elle propose à travers l'exposition une sélection d'illustrations, gravures et dessins originaux ainsi que les premières planches illustrées de deux projets d'albums nés pendant la résidence, dont un, "Promenons-nous dans les bois" est à paraître en septembre 2017 aux éditions Thierry Magnier. L'exposition permet également de découvrir sa technique de prédilection, à savoir la linogravure.

SON ŒUVRE

«ENTRE DEUX MONDES

(Texte de Pauline Kalioujny, commandé
par la Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse)

ENTRE L'UKRAINE ET LA FRANCE

Née à Paris, à moitié russe et ukrainienne, à moitié française, c'est mon âme slave qui m'a donné le goût des choses sacrées, une passion pour les forêts enneigées et les animaux sauvages, le bois, la glace et les sapins, pour les émotions ardentes et les couleurs vives, le Rouge et le Noir, le Turquoise et l'Or. L'Est, je ne le découvre en chair et en os que récemment, en visitant un frère installé en Sibérie. Ma terre d'origine est un fantôme que j'ai appris à imaginer à travers les contes, les plateaux peints, les objets sur les étagères, les chansons, et les récits de famille. Quant à la culture française, elle a nourri ma sensibilité de Belles Lettres, de mythes gréco-latins, et de formes artistiques délicates et élégantes.

Un double héritage explosif, un peu compliqué à porter... un mélange toujours bouillonnant dont je commence à percevoir l'intérêt dans mon travail...

ENTRE L'ART ET LES LIVRES

Si je me dis plasticienne et auteur-illustratrice d'albums, c'est que je mène avant tout une recherche artistique personnelle, à travers divers mediums (gravure, dessin, peinture, mais aussi écriture et illustration), dont le livre. Cette recherche fondamentale me sert de champ d'exploration ; j'applique ensuite certaines de ces découvertes de laboratoire dans mes albums illustrés, aussi pour m'adresser à un public plus large. Si j'effectue actuellement un virage en réalisant essentiellement des oeuvres à exposer, je continue à vouloir m'adresser aux enfants, à travers l'objet «album». Les enfants, ce public délicieux, énergique et joyeux, dont l'esprit réceptif est pour l'artiste une source d'inspiration toujours renouvelée. Les enfants méritent les livres conçus avec soin et honnêteté, et qu'on les nourrisse d'idées consistantes. Rien ne devrait être jugé inabordable par eux, et l'on ne voit pas pourquoi la gravure ne serait pas, elle aussi, accessible aux tout-petits. C'est le pari que nous avons fait en 2014, avec mon éditrice Angèle Cambournac, pour le Jardin en hiver (éditions Thierry Magnier), et il faut croire que notre intuition était bonne, puisque Panda, un petit mythe de création gravé en noir et blanc, et qui explique aux bébés comment ils sont faits, a parfaitement rencontré son public.

Récemment, les formes et les couleurs s'adoucissent dans mes ouvrages pour la petite enfance, où je cherche à créer une image enveloppante et tactile, moins dure graphiquement, en étant toujours plus soigneuse quant à l'écriture et la conception.

Dans mes tiroirs, des projets en tas pour cette vie, et même pour la suivante : une exposition sur la forêt à Troyes, des livres d'artiste, des grands formats peints et gravés, des tout-carton pour les petits, des albums-surprise et un roman graphique pour les plus grands.

L'atelier de Pauline Kalioujny
à Ivry sur Seine.

Crédit photo : Pauline Kalioujny

Technique de linogravure -
Pauline Kalioujny

Crédit photo : Pauline Kalioujny

ENTRE LE RÊVE ET LA MATIÈRE

Dans mon atelier d'Ivry sur Seine, je réalise des gravures mettant en scène des végétaux transfigurés, car pour moi, la Nature a une âme. Je taille à la gouge, dans de grandes plaques de linoléum, des images rêvées la nuit. Je sue sang et eau pour les imprimer sur des papiers précieux, soigneusement choisis : des papiers de couleur, des papiers du Népal, d'Allemagne ou de Thaïlande. Je grave d'inquiétantes floraisons, des peaux d'arbres, des ronces et des feuilles, et puis des fleurs, de toutes les couleurs... On pourra voir ce travail d'artiste à partir du 15 septembre prochain, à la galerie L'Art à la page, à Paris.

ENTRE LE TEXTE ET L'IMAGE

La fondation de mon travail, c'est le rapport texte-image.

Mon mantra ? « Chercher les images dans les mots, et les mots dans les images ».

Pour réaliser la parfaite potion de créativité, je cueille des poèmes dans des bibliothèques oubliées, des histoires dans la Vie, et je récolte des mots ça et là ; au détour d'une conversation, sur internet, dans le métro, au marché... Puis je laisse les images apparaître, là, tout au fond, à l'intérieur. J'essaie de les attraper avec des crayons dans mes carnets. Quelques incantations magiques, et je laisse ce gloubi-boulga de lettres et de traits décanter dans mon cerveau. Cette étape demande du temps ; pendant ce temps-là, je pratique le yoga. Il ne reste ensuite qu'à tirer un à un les fils du projet, pour tisser un ouvrage dans un va-et-vient permanent du fuseau de l'image sur une trame de mots. J'aime être aux commandes et avoir une vision d'ensemble, j'essaie de penser à tout : découpage, rythme, cadrage, mise en page... Le projet fonctionne quand les mots sont en parfait équilibre avec l'image, et vice-versa.

ENTRE DEUX MONDES...

Qu'il s'agisse de la différence entre un pays et un autre, entre celui des mots ou celui des images, entre la terre des rêves et le combat avec la matière, mon art naît de ces fractures, de la quête d'un fragile équilibre entre deux mondes. Dans mon atelier-refuge d'Ivry sur Seine, je rêve d'un jour où l'on comprendra pleinement ce que les créateurs du livre illustré ont à offrir.

Nous sommes là, en ces temps difficiles, pour ré-enchanter le monde, infuser rêve, critique, rire et sensibilité dans l'Inconscient collectif... Les livres servent à répandre des idées de bonheur dans les imaginations fertiles, et même dans celles qu'auraient rabougries la télé, ou qui n'ont pas la chance d'aller au musée.

Les livres servent à faire pousser les enfants. >>

Pauline Kalioujny,
9 septembre 2016

SON PARCOURS

FORMATION

2007 – 2008 – ESAG PENNINGHEN, École supérieure d'arts graphiques, Paris 6, licence d'arts graphiques et direction artistique.

2002 – 2006 – ENSAD Paris : Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, diplôme de cinéma d'animation.

2000 – prépa artistique ESAG PENNINGHEN.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

2017 – à paraître Voilà l'hiver, éditions du Seuil Jeunesse, janvier

2017 – à paraître, fin 2017, Promenons-nous dans les bois, éditions Thierry Magnier,

2015 – Panda, éditions Thierry Magnier, septembre

2014 – Un jardin en hiver, éditions Thierry Magnier, novembre

2010 – Face au tigre, éditions HongFei Cultures, Paris, France. (Illustrateur).

2009 – Une touche de couleurs, HongFei Cultures. Sélection des librairies Sorcières 2010.

ACTUALITÉ

Du 15 septembre au 1er Octobre 2016 s'est tenue l'exposition « EN SÉRIE » à la galerie L'Art à la page (avec Isabelle Chatellard, Michelle Daufresne, Laura Rosano, Swig). Vernissage le 15 septembre à 18h00. 12 rue Servandoni – 75006 Paris. Pauline Kalioujny y a présenté son travail de plasticienne : estampes et toiles.

Crédit photo : Pauline Kalioujny

« Voilà l'hiver » nouvel album à paraître au Seuil Jeunesse, en janvier 2017

Crédit photo : Pauline Kalioujny

Chrysanthèmes rouges.
Huile et gravure sur toile. 2014

EXPOSITIONS PASSÉES :

2015 (sept) – RENTREZ ! , Artothèque de Saint-Cloud (exposition collective).

2015 (oct) – SALON DU LIVRE POUR LA JEUNESSE, TROYES, exposition personnelle. Originaux des albums « panda », « un jardin en hiver », gravures d'arbres.

2015 (oct) – CE FAMEUX LIVRE, Médiathèque Françoise Sagan. (collectif).

2013 – THE PARISIANER, Cité internationale des Arts, Paris (exposition collective). Catalogue : Éditions Michel Lagarde.

2011 (mars) – LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE : exposition de linogravures (illustrations).

2011 (nov) – COSMOS, Galerie éphémère Spot, Paris 3ème, France. Gravures.

RÉSIDENCES

2015 (sept - dec) – résidence d'écriture-illustration, Troyes.

FILMS

2009 – RONGO RONGO, film d'animation 9'10", France 2009, animation traditionnelle, Italien sous-titré. Commande de l'artiste Marco Nereo Rotelli , sur un texte d'Edoardo Sanguineti. Media partner : Venezia News, Biennale de Venise – événements collatéraux.

Programme des expositions à la Médiathèque du Grand Troyes pendant le Salon du Livre Jeunesse :

SARA

Crédit photo : Sara

Elle est auteur et illustratrice, depuis les années 1990, d'albums pour la jeunesse publiés aux éditions du Seuil, aux éditions Thierry Magnier, aux éditions Casterman, La Joie de Lire, Bilboquet et Circonflexe : la plupart de ses albums sont sans texte.

Sara est une artiste qui suggère et raconte dans le silence et l'austérité du papier, celui qu'elle déchire pour donner vie à ses décors et ses personnages.

"J'utilise cette technique parce qu'elle me permet de faire passer des sensations et des émotions de manière immédiate. Ce que voit le lecteur ou le spectateur, ce sont des silhouettes. Son attention est requise. Il doit prendre le risque de penser par lui-même sur ces images. Ce que je mets en scène, c'est un théâtre d'ombres dans lequel le spectateur, le lecteur est aussi auteur. Il est auteur de son regard. Il doit écouter ses sensations, ses états d'âme, ses émotions pour entrer dans ces albums sans texte. La déchirure est la faille par laquelle se précipite tout ce qui dans notre être aspire à dire quelque chose d'inexprimé. Quelques fois, je rajoute du texte - sur la demande de l'éditeur dans la plupart des cas, car il est assez difficile pour lui de vendre des albums sans texte -. Dans ce cas, le texte est une rampe à laquelle s'accrocher pour descendre l'escalier qui conduit à ses émotions profondes. Ou alors j'écris un texte qui prend le point de vue d'un des personnages humain ou animal et je parle de sa manière de vivre les événements."

(Texte de Sara, commandé par la Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse)

"La revanche du clown",
Thierry Magnier, 2011.

Charlotte Gastaut

Charlotte est née en 1974 à Marseille. Diplômée de l'École Supérieure d'Art Graphique (ESAG) à Paris, elle travaille pour la presse féminine et l'édition jeunesse. En 2001, elle dépose son book chez Albin Michel et publie alors son premier album, Les trois arbres de la vie (texte de Giorda).

Depuis, elle illustre de nombreux ouvrages pour la jeunesse, souvent des contes, de la mythologie, ou des récits merveilleux publiés entre autres, aux éditions Père Castor-Flammarion, Thierry Magnier, Gallimard jeunesse, Gautier-Languereau.

Par ailleurs, Charlotte a été sollicitée par le fabricant de jeux Djeco pour lequel elle a illustré des cartes à broder ou à colorier avec des feutres pinceaux. Elle a aussi mis en image des jeux de société et dessiné des boîtes pour un chocolatier.

Dans l'exposition présentée à la Médiathèque du Grand Troyes on y présente des illustrations originales du livre Les Cygnes sauvages écrit par Kochka d'après Andersen et édité en 2014 au Père Castor Flammarion.

Technique utilisée : peinture sur carton recyclé à l'acrylique.

Crédit photo : Pascal Bastien

INFOS PRATIQUES :

Horaires :

Mardi, mercredi, vendredi : 10h-19h

Jeudi : 12h-19h

Samedi : 10h-18h

Section jeunesse :

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h

Mercredi : 10h-19h

Samedi : 10h-18h

Téléphone : 03 25 43 56 20

Contact : contactmgt@grand-troyes.fr

Twitter : [@media_GdTroyes](https://twitter.com/media_GdTroyes)

Facebook : [com/media.GdTroyes](https://www.facebook.com/media.GdTroyes)

www.mediathèque.grand-troyes.fr