

COMTE RENDU DE FORMATION

Rencontre avec
Clémentine Sourdaïs

Visio du 19/11/2020

Présentation de Clémentine Sourdais

Auteure – illustratrice de livre jeunesse
Professeure de dessin d'objet

Clémentine a grandi au milieu d'albums, dans la librairie jeunesse tenue par ses parents à Avignon, elle a donc un rapport très affectif avec les livres et surtout les albums. Elle a aussi rencontré parmi les amis et relations de mes parents des créateurs, des dessinateurs et ça l'a passionnée. Ayant grandi dans une ville de théâtre, elle a pu avoir des expériences de création et d'expérimentations du corps et des mots.

En 2006, Clémentine Sourdais a alors déjà deux ans de beaux-arts à Marseille, quatre ans d'école d'illustration (à l'Ecole Emile Cohl) à Lyon et un an de travail dans la librairie de ses parents. C'est à ce moment qu'elle se replonge dans le livre jeunesse. Plus tard, sa rencontre avec l'œuvre de Boltanski sur le petit théâtre d'ombres, va lui permettre de mûrir son travail artistique d'une réflexion sur le théâtre.

Passionnée de théâtre, de mise en scène, de dessin, elle réalise de nombreuses créations pour créer des objets mêlant littérature, dessin et fabrication.

Pourquoi avoir choisi le livre jeunesse ?

Sérigraphie sur bois

“Le livre jeunesse, c’est ma maison”

Pour elle qui a vécu entourée de livres de toutes sortes, c’est un domaine qu’elle connaît très bien. Pourtant ce n’était pas son métier de prédilection, elle ce qu’elle aime faire c’est dessiner et surtout fabriquer des objets.

Depuis toujours, elle a cette habitude à fabriquer beaucoup de choses avec ses mains : coutures, poteries, découpes... L’album permet une grande liberté de création, et l’univers jeunesse est pour elle un territoire magique, fertile, car on crée à partir de rien.

Le livre c’est avant tout pour elle une œuvre qu’on a le droit de toucher, de manipuler qui nous raconte la vie au travers la sensibilité, le regard singulier de son auteur.

Transmettre aux enfants une idée, une émotion, un regard c’est à la fois une grande mission et une chance réelle. Celle aussi de continuer à être connectée à sa propre enfance, à partager avec ses propres enfants, avec ceux qu’elle rencontre dans ses déplacements.

Son métier d'auteure-illustratrice : transmission d'une culture populaire

Il peut y avoir des réticences chez les maisons d'éditions sur le livre objet notamment à cause de la production et du coût que cela peut engendrer. Clémentine tient à ce que ses livres soient accessibles à tous. Qu'ils restent un objet de culture populaire. Malheureusement pour que des livres objets soient accessibles financièrement ils doivent être produits en Asie. En France le coût de production est beaucoup plus élevé, le livre accordéon devient donc plus un objet d'art qu'un objet populaire.

Hélium est une maison d'édition jeunesse qui édite entre autre ses livres accordéons et ces livres-là sont fabriqués en Asie et sont publiés en plusieurs langues.

Clémentine s'autorise à travailler longtemps sur un projet, elle a besoin de pauses pour faire une production sincère, et a besoin du doute pour créer quelque chose de personnel et qu'elle pense abouti.

Ses contes revisités en petits théâtres d'ombres

Le Chat botté

Des contes traditionnels qu'elle aime réécrire en mettant en scène les textes originaux par des pages en papiers découpés en accordéons. Une mise en lumière de la culture populaire par des jeux d'ombres, de lumières et de perspectives afin de créer une vraie mise en scène de théâtre.

Le Petit Chaperon Rouge

La Barbe bleue

Ses contes revisités : entre texte intégral et objet ludique

Un très grand format où est mis en scène le texte intégral de Charles Perrault, avec ces grandes pages en dessins découpés, où se superposent les différents points de vue de l'histoire. Ainsi, on entrevoit dans les dessins les moments clé et quelque peu cruels que vit le Petit Poucet.

Le Très grand Petit Poucet

Elle reprend aussi le fameux *Boucle d'or et les trois ours* avec un format ludique original : un livre-carrousel. On peut ainsi lire le conte et s'amuser à mettre en scène les petits personnages prédécoupés, dans les 4 lieux emblématiques du conte.

Boucle d'or et les trois ours

Le livre sans texte

Lorsqu'elle a commencé en tant qu'illustratrice, elle ne faisait que la partie illustration, puisqu'elle ne maniait pas encore assez bien les mots, ses dessins étaient pour elle une façon de raconter les histoires autrement que par le texte.

Clémentine a pu expérimenter ce type de livre en participant en 2009 à un concours lancé par le musée de l'imprimerie de Lyon ; elle crée alors son livre miniature en dentelle sur la lettre V.

Son idée de départ pour *Le Petit Chaperon rouge*, était de raconter sans le texte cette histoire que tout le monde connaît. Puis elle a découvert dans le langage particulier de ce conte de Perrault, une forme de poésie qu'elle ne voulut pas enlever. Ce qui lui est important, c'est de former un tout avec l'image et le texte.

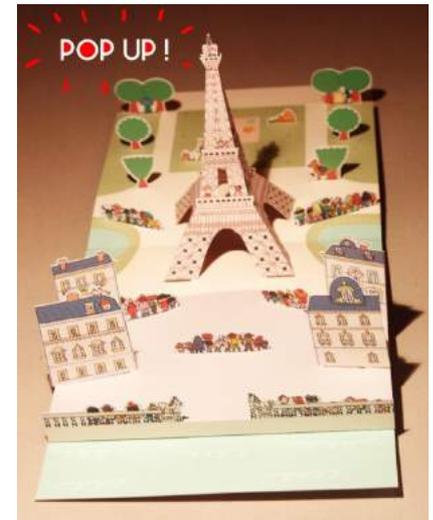
V, le livre miniature

De nombreux thèmes et collaborations

Clémentine a un lien très fort avec le passé, d'où son affection pour le patrimoine populaire, avec les contes.

Amoureuse de la nature, elle a toujours eu envie d'apprendre et de transmettre aux enfants son envie de découvrir le monde ; en coécriture avec Charline Picard elle va réaliser 5 documentaires sur les saisons mêlant photos, illustrations et petites bandes-dessinées.

Documentaires sur la vie dans plusieurs pays, sur la nature, livres d'activités, dessins naturalistes, pop-ups, autant de formats et thèmes où elle aime s'aventurer afin de partager avec les enfants son goût pour les découvertes et la nature.

Les monuments du monde

Livre d'activité

Tout sur l'automne

Ouverture à d'autres projets

Sérigraphie sur bois *Es-tu là ?*

La jeune femme s'ouvre aussi à un public adulte, on le voit avec son exposition en papier découpé. Par la sérigraphie, elle collabore avec la compagnie de théâtre "Entre chien et loup" sur leur dernière création "Es-tu là ?". Une déambulation sonore et visuelle qui fait corps avec la ville.

Elle s'aventure dans la publicité avec la création d'une identité visuelle pour la marque de biscuits salés *L'atelier à croq.*

Packaging final

Création du logo *Croc'*

Expo de papiers découpés Rendez vous au jardin des délices Salon Des Livres en Beaujolais en 2018

Sa situation actuelle

L'illustratrice arrive à vivre de ses livres, mais les inquiétudes économiques sont constamment présentes dans son métier, elle est donc en parallèle enseignante en dessin dans une école de beaux-arts.

Avec la crise actuelle de cette année 2020, elle ressent le besoin de donner de son temps : avec de nombreuses rencontres avec les enfants. Elle aime ces moments où elle leur fait découvrir son univers, comment elle fabrique et imagine ses livres. De beaux moments de création de fresques en collages, des livres fait en découpages, des mises en scène en papier découpés comme le travail collectif de création avec des enfants en Ardèche, qui a abouti par une représentation sur scène.

Atelier papiers découpés à la bibliothèque du 9e la Duchère en 2019

A la bibliothèque de Saint-Erme en 2020

Des rencontres créatives et magiques avec les enfants

A la bibliothèque d'Orlienas, en lien avec l'exposition Livres animés, Clémentine Sourdais animait un atelier de création de pop-up.

Élèves du bassin des Boutières / Cheylard dans les médiathèques, pour des ateliers de réalisation d'un livre découpé collectif à partir de l'histoire d'Hermès dans la mythologie grecque avec Clémentine Sourdais, en février 2020.

De nombreuses expositions

Expo grandeur nature de pop-up
Les écoles du monde

Paravent du *Le Petit Chaperon rouge*
présenté aux enfants à la Bibliothèque
multimédia de Valenciennes (59)

Expo à l'ensemble Scolaire Lamartine
Aix les Bains

Maquette de *Croque-moi si tu peux !*

Ses techniques

« En premier, je vais découper le texte pour voir par quelles images le raconter. L'important pour moi c'est : que dois-je transmettre comme émotion avec mon image ? »

Puis elle réalise des croquis, une maquette qui est envoyée à l'imprimeur. Elle doit beaucoup travailler avec des aplats de couleur grâce à Photoshop, ce qui écrase beaucoup les tons et rend les couleurs différentes.

Clémentine détient une grande liberté de création, surtout avec Hélium, puisqu'elle peut travailler avec des couleurs en ton direct comme pour les livres accordéons : on peut choisir exactement la couleur que l'on veut, ce qui se rapproche de la sérigraphie.

« Ce qui ne change pas dans mes dessins, c'est que je me sers très souvent de forme géométrique simple, un peu comme si c'était mon vocabulaire ». Autre point important dans son travail : les couleurs pures, vives, qui représentent une grande gaîté.

Découpes et sérigraphies

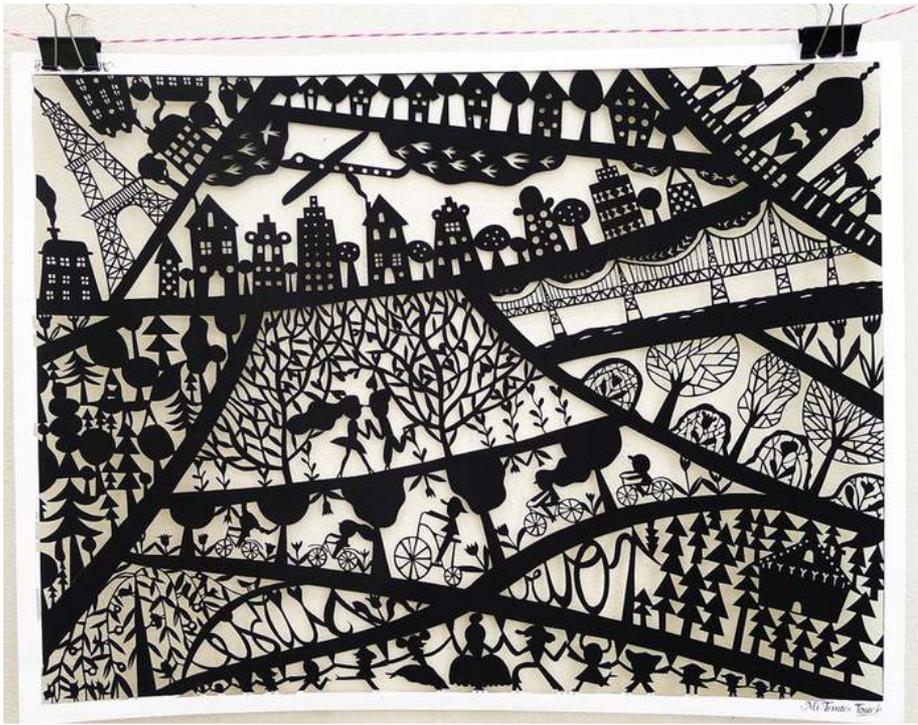
Elle adore la découpe : le geste la fascine, le travail des ombres, des lumières. La découpe faite au laser, Clémentine réalise une écriture en miroir pour avoir une découpe plus propre, sans trait de crayons sur le rendu final.

La sérigraphie permet de mêler l'imaginaire au réel, on peut imprimer sur des supports naturels, pouvoir faire des petites séries d'objets, c'est une vraie passion pour elle !

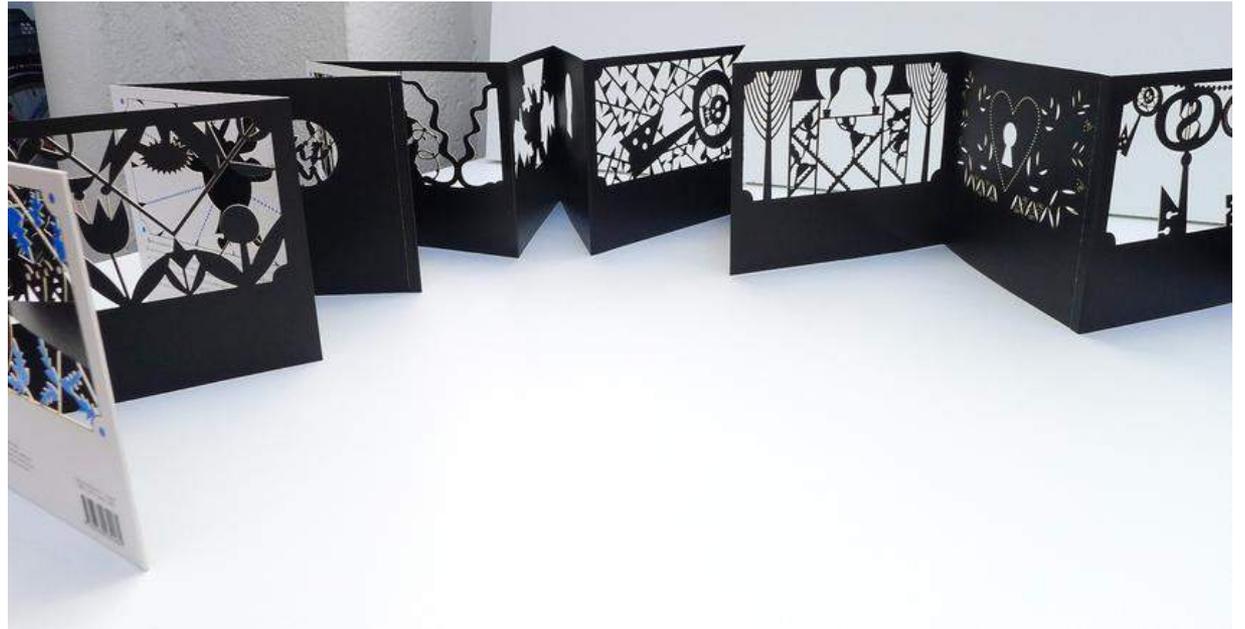
Une des techniques qu'elle utilise est la gravure à l'eau-forte, qui est très exigeant car cela exige un procédé de gravure avec de l'acide.

Gravure à l'eau-forte

Découpes

Projets en cours

- ◆ Peau d'âne, en format opéra de papier, une réécriture avec une mouvance féministe qui fait forcément aux échos à l'actualité : questions qui la traversent en tant que femme/mère : indépendance des femmes, question de la féminité. Elle veut réadapter la fin de Peau d'âne, pour sortir du happy end classique, car ce n'est pas la vraie vie : souhaite créer une fin ouverte. Le choix sera réservé aux enfants.
- ◆ Un bouquet de printemps
- ◆ Documentaire Une randonnée en montagne
- ◆ Des commandes sur des cahiers d'activités naturaliste
- ◆ Ce qui est nouveau pour elle, c'est le travail d'écriture pour chacun de ces nouveaux projets, qui demande beaucoup de temps de réflexion.

Se concentre en ce moment sur ses créations personnelles, sur des activités qui lui permettent de se reconnecter à la nature, aux sens avec une envie de se détacher du numérique avec ses dessins naturalistes.

Ses œuvres

