

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

Antoine Ronco et Joël Legars

Les mots dessinés

Présentation des artistes

Né en 1979, **Antoine Ronco** vit et travaille actuellement à Rennes. Diplômé de l'école des Beaux-arts de Rennes en Arts Plastiques, option communication visuelle, il est d'abord graphiste et maquettiste pour la revue Hopala !, à Rennes (2005). Il devient cofondateur de l'atelier d'impression associatif Presse-Purée, dont l'objet est la promotion de la sérigraphie liée à l'édition artistique.

Antoine Ronco pratique un dessin d'après nature. Des sites familiers, publics et privés, sont réinvestis par un processus jouant de perspectives et d'accumulations de détails.

Le travail dessiné montre des lieux du quotidien, représentés avec une minutie obsessionnelle, et une prolifération d'objets dans ces lieux. Tout y est donné à voir en même temps, sur le même plan ; rien n'est pareil mais tout est égal. Les lieux s'interpénètrent, les présences des occupants sont suggérées par leurs absences mêmes.

L'artiste souhaite que celui ou celle qui regarde revive la même perception de l'espace que le dessinateur, qu'il ressente le temps que le regard a accordé au lieu, totalement lié au temps du dessin.

Des lieux familiers mais réappropriés et qui ainsi, peuvent engendrer confusion, doute ou étrangeté par leur rendu spatial.

<http://antoineronco.com/>

Joël Legars met très vite de côté ses études d'art graphique et d'histoire de l'art pour se consacrer à l'illustration. Il quitte ses montagnes de Haute-Savoie pour Paris et publie ses premiers dessins dans la collection poche jeunesse des éditions Hachette.

Il participe ensuite à différents journaux et publications pédagogiques (Fleurus, Nathan...) et illustre un certain nombre d'ouvrages pour la jeunesse.

Depuis 2006, il a publié plusieurs albums de bande dessinée en tant que dessinateur ou scénariste notamment pour les éditions Carabas.

Il coréalise en 2010 et 2011 les deux saisons d'une série d'animation pour France 3 et JPL films, *Rimadell*.

Joël Legars a récemment publié plusieurs ouvrages pour les Editions Gargantua. Installé aujourd'hui à Nantes, il partage son temps entre la bande dessinée, le dessin humoristique et l'illustration.

<http://www.joel-legars.com/>

Parcours bande dessinée sur le territoire

Le parcours bande dessinée donne lieu à une exposition d'œuvres originales à L'aparté et au festival Pré en Bulles (Bédée), à la création d'une édition et à un parcours autour de la bande-dessinée dans le réseau des médiathèques de Montfort Communauté du 26 septembre au 31 octobre 2015.

Chaque médiathèque propose : une exposition (planches originales, dessins de presse...), des rencontres avec des auteurs de BD ou dessinateurs de presse, des ateliers jeune public et des accueils de classes (dossier pédagogique sur l'auteur, pistes de travail en classe et atelier).

Tout le programme est à télécharger sur le site du réseau des médiathèques de Montfort Communauté :

http://web.afi-sa.net/cc-montfort.fr/index/index/id_profil/33

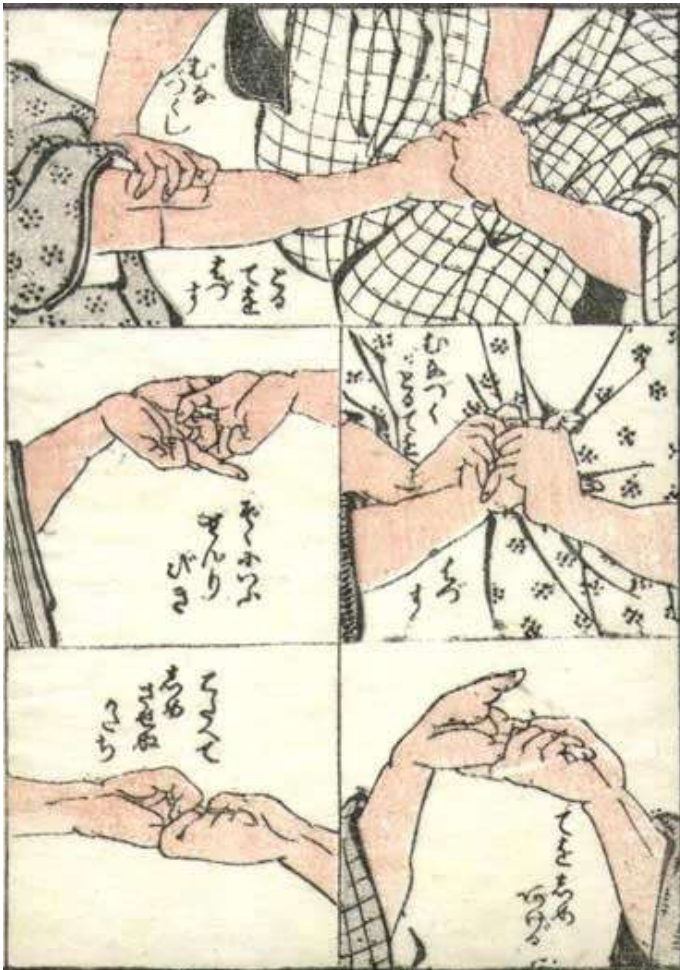
La bande dessinée

Une bande dessinée, dite en abrégé BD ou bédé, est souvent une histoire racontée par une succession de dessins dans des cases et peu de texte (parfois pas du tout). Les personnages y parlent généralement à l'aide de bulles (phylactères) de plusieurs sortes : pour les paroles, les pensées ou encore les cris et émotions.

Pour ses fans, la bande dessinée est un art. Par comparaison avec notamment le cinéma, appelé « septième art », ou la télévision, appelée « huitième art », ils l'appellent le « **neuvième art** ».

Dès la Préhistoire l'Homme dessine pour raconter des histoires. Certains disent que les premiers dessins qui font penser aux bandes dessinées actuelles, soit des dessins qui se suivent comme dans une histoire, ont été réalisés au 18ème siècle, en Europe. C'est aussi au 18ème siècle que des bulles ont été utilisées pour faire parler des personnages.

A la même période, au Japon, la bande dessinée est très populaire. « Bande dessinée », en japonais, se dit « manga ». Le mot voulait dire, au départ, « dessin dérisoire » ; il a été inventé par le peintre, dessinateur et graveur **Hokusai** (1760-1849) à la fin du 18ème siècle, pour désigner ses croquis dans ses carnets de notes.

Page sur une technique d'auto-défense, extraite du Manga de Hosukai et éditée en 1817. JAPON

En général, on considère que les associations de textes et d'images pouvant être qualifiées de BD datent du début du 19ème siècle, grâce à des dessinateurs européens. Le départ est donné par **Rodolphe Töpfer** (1799-1846, un peintre et écrivain suisse), qui a commencé à créer des dessins avec des légendes, racontant des aventures. D'autres l'ont suivi, comme par exemple **Caran d'Ache** (1859-1909) en France. À la même époque, naissait aussi la photographie...

Rodolphe Töpffer, *Mr Pencil*, 1840. SUISSE

Caran d'Ache, *La boxe chez soi*. FRANCE

À la fin du 19ème siècle, la bande dessinée, telle qu'on la connaît maintenant, a été inventée par les Américains dans la presse. La bande dessinée était d'abord rigolote, sous forme d'épisodes dans des journaux. Ces bandes dessinées d'origine américaine s'appellent des « comics » (nom anglo-américain). Vers les années 1920, les comics se sont tournés vers la bande dessinée d'aventure, comme les aventures de Popeye le Marin de **Bud Sagendorf**.

Bud Sagendorf, *Popeye Le marin*. ETATS-UNIS

De nos jours, en plus des bandes dessinées qui sont dans des journaux, des magazines, des fanzines, ou sous forme d'albums, il y en a sur des sites Web.

Les mots dessinés

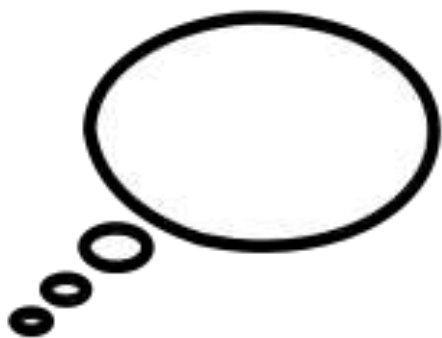
Pour la deuxième année consécutive, L'aparté et l'association le Chantier se sont associés pour organiser une résidence d'artistes, un regard croisé entre un artiste plasticien et un auteur de bande dessinée.

Phylactères

Autour de la thématique de l'écriture dessinée Antoine Ronco, à travers le dessin d'observation, questionne le phylactère en tant qu'objet.

Phylactère : dans une bande dessinée, synonyme de bulle ou ballon.

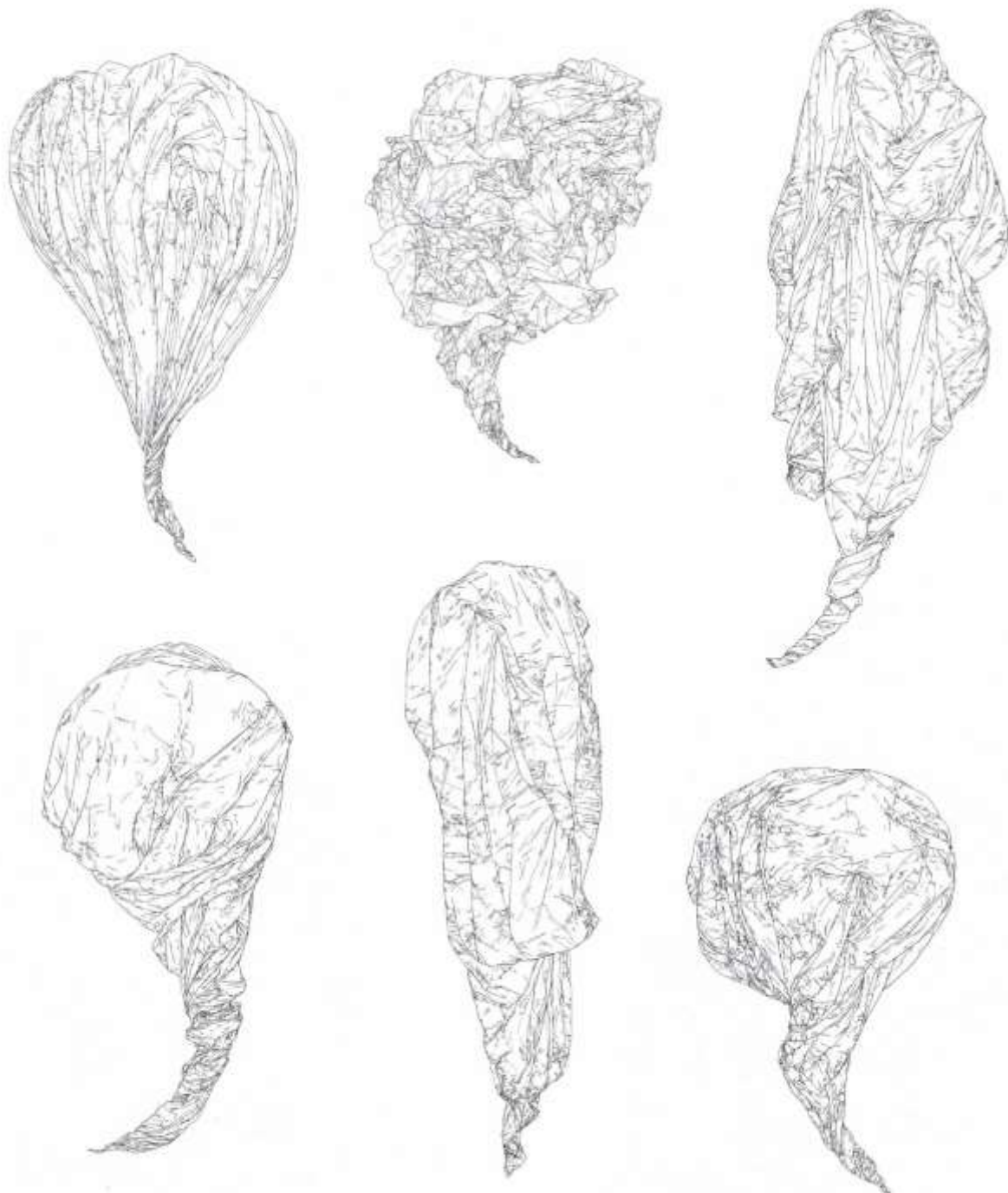
Bulle : Dans une bande dessinée, élément graphique, défini le plus souvent par une ligne fermée, qui permet d'exprimer les paroles ou les pensées des personnages.

Trois exemples de bulles de bande dessinée représentant de haut en bas : la parole, la pensée, le cri.

Pour réaliser ses dessins, Antoine Ronco a fabriqué des structures métalliques et les a habillées de tissu ou de papier, pour obtenir un froissé complexe et dense. L'artiste part d'une observation du réel, et l'enrichit dans un second temps en ajoutant des plis et rehaussant certains traits.

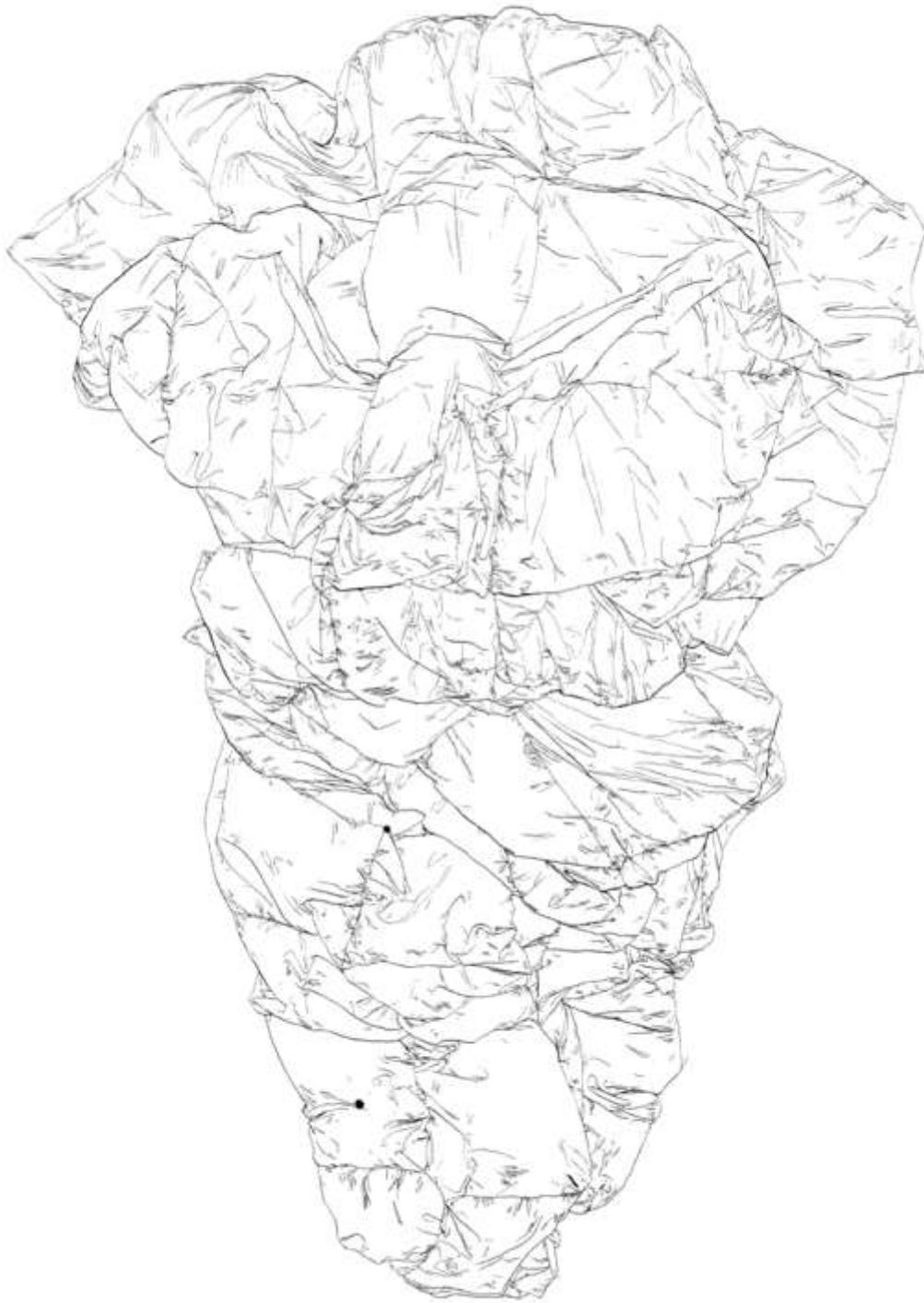
Ses dessins originaux font ensuite l'objet d'assemblages pour peu à peu s'éloigner de la forme d'origine, de la bulle. Les dessins présentés à L'aparté sont des sérigraphies uniques (monotypes) de ces assemblages.

Dessins originaux du projet *Phylactères*

Assemblage de plusieurs formes – sérigraphie à l'encre noire.

Assemblage de plusieurs formes – sérigraphie à l'encre noire.

L'artiste fait aussi un clin d'œil aux phylactères de l'art médiéval, c'est-à-dire aux banderoles que l'on retrouve dans les peintures du Moyen-Age. Un phylactère est, à partir de l'art chrétien médiéval, un moyen graphique semblable à une petite banderole, sur laquelle se déploient les paroles prononcées par le personnage que l'on représente.

Depuis le 16ème siècle, la parole a été illustrée à l'aide de rubans, drapeaux, rouleaux, ou de feuilles de papier.

Antoine Ronco réalise des dessins fouillés, foisonnants de détails, et optant souvent pour un point de vue original. Résultats d'une observation très fine du quotidien, des lieux de vie (appartement, quartier, potager...), les dessins au stylo d'Antoine Ronco, offrent la vision de l'artiste sur son environnement direct.

Overlook, stylo sur papier, 100 x 70 cm, 2010

Projet d'installation au sol réunissant les différents lieux de vie des habitants d'un même quartier, 600 x 600 cm, A vos art 2007, ville de Betton (Rennes métropole)

Intérieur, série de 25 dessins 50 x 65 cm, stylo sur papier, 2002

Vue d'atelier, 120 x 80 cm, stylo sur papier, 2013

Quelques exemples de travaux d'artistes qui pratiquent également le **dessin d'observation**.

Patrick Vale, *Colossus, NYC*, 2015

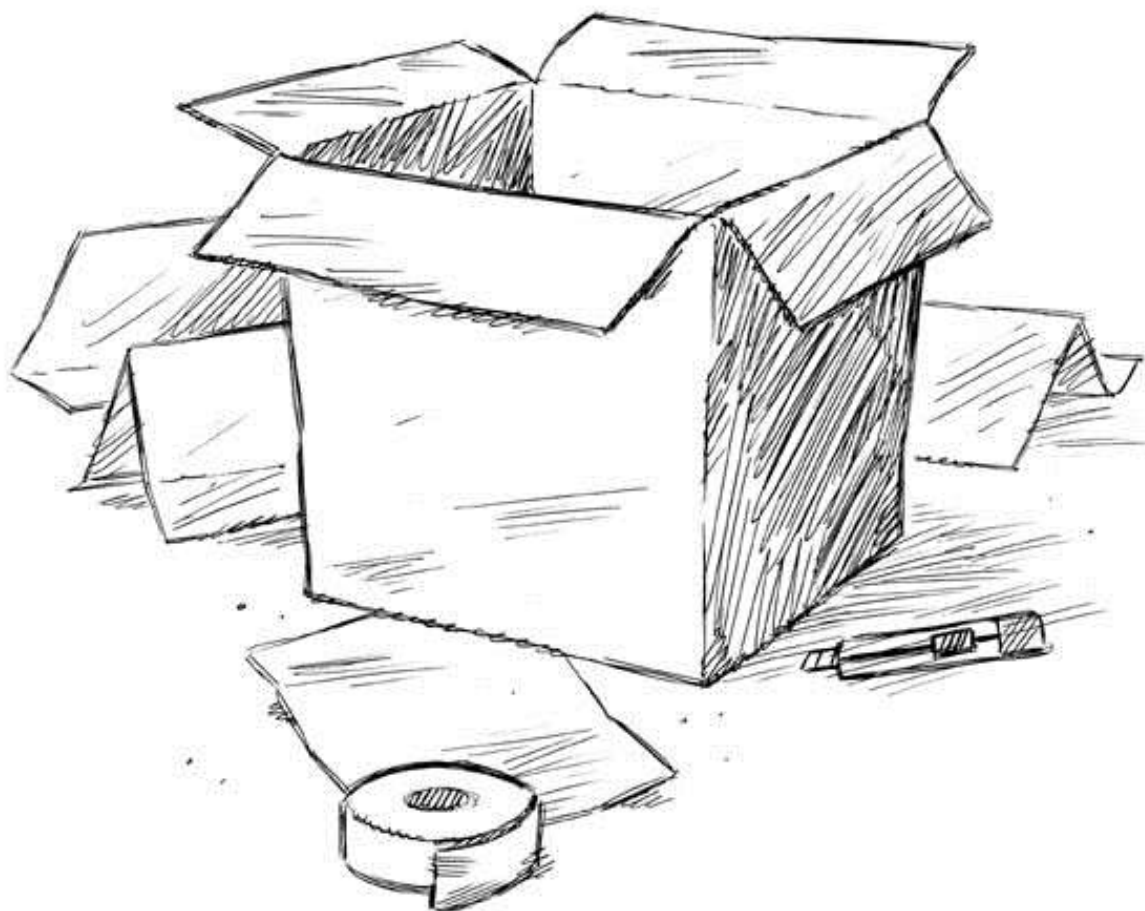

Camille Girard et Paul Brunet, *Le Quetzalcoatlus*, 2012. 90x120cm encre de chine sur papier.

Prises au mot

Quant à Joël Legars, il a choisi d'utiliser comme matériau quelques-unes de nos expressions courantes afin de les détourner de leur usage habituel.

Isolées et à leur état brut, « prises au mot » elles peuvent être comprises et considérées sous un jour nouveau ; dessinées, elles deviennent prétexte à des saynètes et des dialogues en complet décalage avec le bon sens commun, dévoilant des trésors de poésie ou un véritable potentiel humoristique.

On a démarré avec trois fois rien et puis au final, contre toute attente, on a fait un carton.

Immanquablement, les histoires à dormir debout de *Lapin Freluquet* provoquaient parmi nous des ecchymoses en paille.

Au bureau, on se méfie tous de Burlot et de sa fâcheuse habitude de casser du sucre sur le dos des collègues.

On a décidé de nommer Moktar chef de notre bande.
C'est le seul parmi nous qui ait vraiment la tête sur les épaules.

À l'instar de Glen Baxter, Joël Legars pousse loin l'absurde, le non-sens et le décalage que lui inspirent ces locutions. Chacune d'entre elles fait l'objet d'un dessin accompagné d'une légende, voix off ou dialogue, au format dessin de presse.

IL ÉTAIT TEMPS QUE LA PRAIRIE CONNAISSE ENFIN UNE NUIT TRANQUILLE.

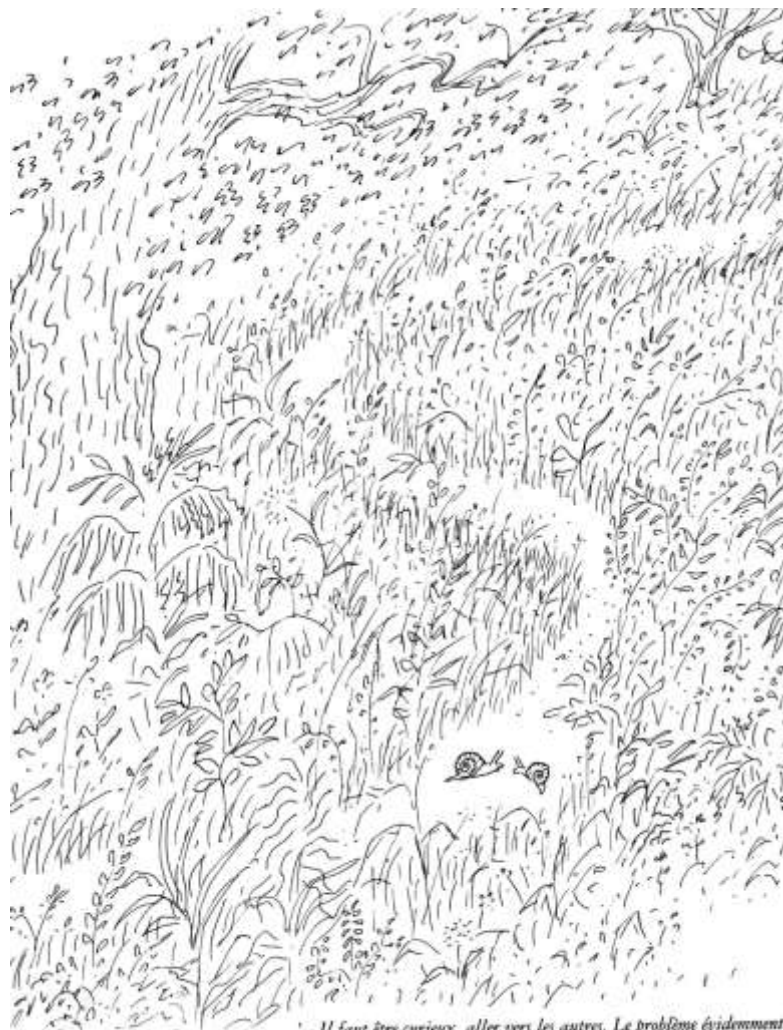

"DONC, AU MOMENT OÙ LE TIGRE S'APPROCHE POUR MANGER LES SAUCISSES, JE TIRE SUR CETTE CORDE, ET VOILÀ : NOUS LE CAPTURONS," EXPLIQUA ANDRÉ

Le travail de Joël Legars n'est pas sans rappeler l'esprit des dessins de Sempé. De la même manière, il n'utilise pas le format « case » propre à la bande dessinée, mais plutôt les dessins pleine page avec un court texte, ou des bulles.

Je l'ai déjà dit de te démaquiller avant de les gronder !

— Il faut être curieux, aller vers les autres. Le problème évidemment, c'est que ça prend du temps...

Déroulement d'une visite

1/ Accueil 9h15-9h30 (15 min)

La présentation du lieu et de son fonctionnement permet d'introduire la notion d'art contemporain et de résidence de création aux enfants. Pour les groupes connaissant déjà L'aparté, un rappel des expositions vues précédemment en classe, des techniques et médiums alors observés, est une façon d'amorcer la visite de l'exposition *Les mots dessinés*.

2/ Visite de l'exposition 9h30-10h15 (45 min)

Le groupe découvre les œuvres d'Antoine Ronco et Joël Legars. Le propos général de l'exposition puis le travail des artistes est discuté face aux œuvres. La visite s'attachera à présenter le travail de dessin et de texte des artistes. La visite sera accompagnée de documents de médiation (sites internet des artistes, comparaison et confrontation au travail d'autres artistes) dans l'accueil de L'aparté.

3/ Atelier pratique - mettre en image une expression de la langue française 10h30-11h15 (45 min)

Les élèves travailleront à la manière de Joël Legars, en associant dessin et texte sur une même feuille. Les enfants choisiront parmi des expressions de la langue française qui leur seront proposées ou iront chercher dans les expressions qu'ils connaissent et affectionnent.

L'expression en question sera inscrite en bas de l'image, comme dans ces illustrations du dessinateur Archibald :

AVOIR LA MAIN
VERTE

BROYER
DU NOIR

CASSER LES PIEDS
DE QUELQU' UN

POSER
UN LAPIN

Yveline Lymb

METTRE LES PIEDS
DANS LE PLAT

Yveline Lymb

Les plus grands pourront créer une histoire autour de l'expression choisie, à la manière de Joël Legars :

« Au bureau, on se méfie tous de Burlot et de sa fâcheuse habitude de casser du sucre sur le dos des collègues ». Joël Legars n'a pas simplement inscrit l'expression « Casser du sucre sur le dos », mais il a raconté une histoire autour de l'expression.

COULEUR	ANIMAUX	NOURRITURE
Avoir une peur bleue Etre blanc comme neige Etre blanc comme un linge Montrer patte blanche Etre vert de rage Voir la vie en rose Avoir les idées noires Tirer à boulets rouges Donner le feu vert Avoir la main verte Rire jaune	Avoir un appétit d'oiseau Donner sa langue au chat Avoir une mémoire d'éléphant Bavard comme une pie Myope comme une taupe Rusé comme un renard Avoir une fièvre de cheval Etre un ours mal léché Monter sur ses grands chevaux Avoir la puce à l'oreille Etre muet comme une carpe Un vent à décorner les bœufs Avoir un caractère de cochon Entre chien et loup Avoir un chat dans la gorge Poser un lapin Etre mouillé comme un canard	Aller voir un navet Tomber dans les pommes Couper la poire en deux Pleurer comme une madeleine Presser comme un citron Etre serré comme des sardines Raconter des salades C'est la fin des haricots Haut comme trois pommes Avoir la pêche Avoir un cœur d'artichaut Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Mettre du beurre dans les épinards Pousser comme des champignons En faire tout un fromage C'est du gâteau ! Ce ne sont pas mes oignons Les carottes sont cuites
CORPS	AUTRE	
Tirer les vers du nez Ecrire comme un pied Sourire jusqu'aux oreilles Avoir les yeux plus gros que le ventre Avoir la langue bien pendue Avoir le pied marin Manger sur le pouce Avoir un cheveu sur la langue Etre joli(e) comme un cœur Jeter un œil Courir ventre à terre Mettre les pieds dans le plat Avoir un poil dans la main Casser du sucre sur le dos	Chanter comme une casserole Tuer le temps Etre cloué au lit Lécher les bottes Trembler comme une feuille Se retrouver les quatre fers en l'air Etre dans la lune Il tombe des cordes	

Pistes bibliographiques

Antoine Ronco

- Site internet de l'artiste
antoineronco.com
- Site internet Le Terrier
<http://www.le-terrier.net/ronco/>
- Site internet de La Presse Purée
<http://www.lapressepuree.fr/productions-maison/auteurs/ronco/>
- Site de L'aparté, page de l'exposition *Les mots dessinés*
<http://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2015/antoine-ronco-joel-legars/>
- Site internet de L'aparté, page médiation de l'exposition *Les mots dessinés*
<http://www.laparte-lac.com/mediation/actions-de-mediation-2015/la-bande-dessinee-a-montfort-communautaire/>

Joël Legars

- Site internet de l'artiste
www.joel-legars.com
- Blog de l'artiste
joellegars.canalblog.com
- Blog crispations
<http://crispations.canalblog.com/>

Exposition Antoine Ronco et Joël Legars, *Les mots dessinés*

- Site de L'aparté, page de l'exposition *Les mots dessinés*
<http://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2015/antoine-ronco-joel-legars/>
- Site internet de L'aparté, page médiation de l'exposition *Les mots dessinés*
<http://www.laparte-lac.com/mediation/actions-de-mediation-2015/la-bande-dessinee-a-montfort-communautaire/>

La bande dessinée expliquée aux petits

Ouvrages jeunesse

- Christophe Quillien, *La bande dessinée*, Edition Gallimard Jeunesse, coll. Tothème, 2012. (Pour les 9-14 ans)

Sites internet

- Wikimini, c'est toi qui l'écris sur la bande dessinée
http://fr.wikimini.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e