

TOMI UNGERER

Dans chacun de mes livres, je peux me retrouver ; chaque livre est un miroir de plusieurs aspects de ma vie ou de ma personnalité

BIOGRAPHIE

1931

Jean-Thomas Ungerer, dit Tomi, naît à Strasbourg le 28 novembre, de Théodore, ingénieur, fabricant d'horloges astronomiques, artiste et historien, et d'Alice, née Essler.

1935

Après le décès de son mari, Alice Ungerer déménage avec ses quatre enfants au Logelbach près de Colmar.

Dans les années qui suivent, Tomi Ungerer commence à dessiner.

1939 - 1945

En 1940, l'Alsace est annexée par les Allemands Tomi subit l'endoctrinement nazi dans son école à Colmar.

Pendant l'hiver 1944-45, il vit l'épisode dramatique de la "Poche de Colmar". Ses dessins de l'époque témoignent de cette période de guerre.

L'enseignement du français est rétabli et Tomi est confronté à l'interdiction de parler l'alsacien à l'école.

Il relate la période de la guerre dans *A la guerre comme à la guerre* paru en 1991.

1946 - 1948

Tomi est éclaireur et relate dans ses *Carnets* les nombreux voyages qu'il fait à vélo à travers la France.

1950 - 1951

Tomi décide, après son échec à la deuxième partie du baccalauréat (dans un carnet scolaire, son proviseur le juge "d'une originalité voulue perverse et subversive") de partir en stop au Cap-Nord et en Laponie, il traverse les lignes russes.

Ses dessins de l'époque sont influencés par le courant existentialiste.

1952 - 1953

Il s'engage dans le corps des Méharistes en Algérie, mais après être tombé gravement malade, il est réformé définitivement.

En octobre 1953 et rentre à l'Ecole municipale des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Il commence à s'intéresser aux Etats-Unis en faisant la connaissance d'étudiants Fullbright et en fréquentant le Centre Culturel Américain à Strasbourg.

Il se passionne pour la littérature américaine, la musique de jazz et les cartoonists du New Yorker.

1954 - 1955

Il travaille pendant un an comme étalagiste, ou dessinateur publicitaire pour des entreprises locales.

Il effectue de nombreux voyages à travers l'Europe (Islande, Norvège, Yougoslavie, Grèce), en autostop et en travaillant sur des cargos.

1956

Il part pour New York avec 60 dollars en poche et une "cantine de dessins et de manuscrits").

Il épouse Nancy White.

1957

Il s'installe définitivement à New York.

Son premier livre pour enfants, *The Mellops go flying*, paraît chez Harper and Row et raconte l'histoire d'une famille de petits cochons : Il obtient le Prix du Spring Book Festival.

Il réalise sa première campagne publicitaire pour les machines Burroughs, dessine également pour les revues *Esquire*, *Life*, *Holiday*, *Harpers*, *The New York Times* ainsi que pour la télévision. D'après Tomi Ungerer lui-même, ce fut "un départ météorique aux activités très diversifiées".

1958 - 1962

Tomi complète la série des *Mellops* et réalise d'autres livres pour enfants, *Crictor*, *Adélaïde*, *Emile*, les *Trois Brigands*, *Rufus*, couronnés de nombreux prix, ainsi que des livres satiriques comme *Horrible* et *The Underground Sketchbook*.

Il entame sa collaboration avec Diogenes Verlag, une maison d'édition de Zurich, qui va éditer la majorité de ses livres.

C'est l'année d'une première grande exposition à Berlin. Dans ses affiches, il s'engage contre la ségrégation raciale et la guerre du Vietnam.

1963

Il expose ses peintures satiriques à la galerie D'Arcy à New York.

1966

Parution du livre *The Party*, dans lequel il exprime sa haine de la société new-yorkaise.

1967

Il s'engage contre la ségrégation raciale et la guerre du Vietnam dans une virulente série d'affiches.

A Montréal, il fonde avec deux amis, François Dallegret et Gordon Sheppard, une compagnie de films de cinéma et de télévision, Wild Oats.

1969

Parution de *Fornicon*, où il critique la sexualité mécanisée.

1970 - 1971

Il rencontre Yvonne Wright à New York et l'épouse.

Ils décident de s'installer dans une ferme d'une presqu'île de la Nouvelle-Ecosse au Canada. Leurs expériences sont décrites dans *Heute hier, morgen fort* (1983).

1972

Tomi réalise des dessins pour la campagne électorale du SPD, le parti de Willy Brandt.

1973

Parution de *No Kiss for Mother*, un livre pour enfants autobiographique, chez Harper and Row.

1974

Dernière parution avant vingt ans de silence dans le domaine de la littérature pour jeunesse d'*Allumette* (Diogenes Verlag).

1975

Tomi renoue avec l'Alsace en faisant une importante donation de son oeuvre et de sa collection de jouets aux Musées de Strasbourg qui lui consacrent une exposition rétrospective.

Il illustre un recueil de chansons populaires germaniques, *Das Grosse Liederbuch*, qui devient un grand succès de librairie (Diogenes Verlag).

1976

Tomi s'installe avec sa femme en Irlande du Sud.

Naissance d'Aria.

Parution de *Totempole* (Diogenes Verlag) qui regroupe les dessins érotiques réalisés entre 1968 et 1975.

1978

Naissance de Lukas.

1979

Parution d'*Abracadabra* (Argos Press) qui regroupe les campagnes publicitaires réalisées en collaboration avec Robert Pütz en Allemagne, de *Babylon*, un livre de dessins satiriques, et de *Politrics*, un livre de dessins politiques (Diogenes Verlag).

1980

Naissance de Pascal.

1981

L'exposition organisée au Musée des Arts décoratifs de Paris couronne 25 ans de carrière de Tomi Ungerer. Le Salon International de la Caricature de Montréal le désigne "cartoonist" mondial.

1983

Le prix Burckhart de la Fondation Goethe à Bâle lui est décerné. *Heute hier, morgen fort* et *Slow Agony* (Diogenes Verlag) regroupent des dessins exécutés à l'époque du Canada. *Rigor Mortis* est centré sur le thème de la mort.

1984

Les insignes de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres lui sont remis. Dans *Tomi Ungerer's Schwarzbuch* (Stern), il s'engage contre le nucléaire.

1986

Après de fréquents séjours à Hambourg, il relate et dessine un reportage sur le milieu des prostituées dans *Schutzen gel der Hölle* (Diogenes Verlag).

1987

Il est chargé de mission par Jack Lang pour les échanges culturels franco-allemands et fait partie de la Commission Interministérielle franco-allemande présidée par André Bord.

1988

Il dessine les plans d'un monument érigé pour le Bimillénaire de Strasbourg, l'Aqueduc de Janus, dans lequel il exprime la culture double de la Ville.

1990

Une association dont le but est de favoriser les échanges culturels franco-allemands, la Kulturbank, est créée à Strasbourg à l'initiative de Tomi Ungerer. La Légion d'Honneur lui est remise à Paris.

Les dessins d'*Amnesty Animal* (Schweitzer Tierschutz), exposés lors du Congrès Mondial de la Protection des Animaux à Bâle, témoignent de son engagement dans ce domaine.

1991

À l'occasion de ses 60 ans, le premier tome de ses souvenirs, *A la guerre comme à la guerre*, est publié.

En novembre, Tomi Ungerer fait une seconde donation de 4500 dessins et de 2500 jouets à la Ville de Strasbourg.

1992

Il est cité parmi les "500 World Leaders of Influence" par l'American Biographical Institute.

Il participe à de nombreuses opérations humanitaires, en faveur de la Croix Rouge Française, contre le sida.

1993

L'Ordre du "Deutscher Bundesverdienstkreuz" lui est décerné pour son action dans le domaine des relations franco-allemandes.

Il fait paraître en allemand son livre qui relate ses expériences de jeunesse pendant la dernière guerre, *Die Gedanken sind frei*.

1994

Un livre qui regroupe toute son œuvre publicitaire paraît sous le titre d'*Affiches* (Diogenes Verlag).

1995

Le Grand Prix National des Arts Graphiques lui est décerné par le Ministère de la Culture.

1996

Un colloque lui est consacré à la Bibliothèque Nationale de France.

1997

Publication de *Flix* (son premier livre pour enfants depuis 1974) chez Diogenes Verlag à Zurich et à l'École des Loisirs à Paris, de *Mon Alsace*, aux Editions de la Nuée Bleue à Strasbourg, et de *Cats* chez Roberts Rinehart Publishers aux Etats-Unis.

1998

Le Prix Hans Chrisflan Andersen (le Nobel du livre pour enfants) lui est décerné.
Une soirée thématique sur Arte lui est consacrée.
Publication de *Tremolo* (Diogenes Verlag).

1999

Le Prix Européen de la Culture lui est décerné.
Publication d'*Otto*, un livre pour enfants sur la question du nazisme et sur la guerre (Diogenes Verlag).
Il dessine pour la ville de Karlsruhe les plans d'un jardin d'enfants en forme de chat.

2000

Publication de *SM* aux éditions du Cherche-Midi.
Il conçoit le labyrinthe des cents Européens et d'un château franco-allemand à Europa-Park.

2001

Les oeuvres de Tomi Ungerer sont exposées pour la première fois à Tokyo.
A l'occasion de son 70e anniversaire est présentée sa période new-yorkaise au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.

2002

Parution de *De Père en Fils* (Editions La Nuée Bleue/DNA) un livre de Tomi Ungerer sur son père.

2004

Il est nommé Docteur honoris causa à l'Université de Karlsruhe.

2006

Il collabore avec la ville de Plochingen en Allemagne pour la décoration de toilettes publiques.

2007

Il fait don à la ville de Strasbourg de sa bibliothèque personnelle comprenant plus de mille cinq cents ouvrages.
Ouverture du musée Tomi Ungerer, Centre international de l'Illustration à Strasbourg.

Biographie de Tomi Ungerer sur le site de l'Observatoire National de la Lecture

<http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/auteurs/tomiungerer/ungerer>

Site officiel de Tomi Ungerer

http://www.exopuce.fr/tomi/c_accueil_f.htm

A propos de Tomi Ungerer : Présentation générale de son œuvre graphique

Conférence de Thérèse Willer

A la Rampe le samedi 17 octobre 1998

<http://www.graphisme-echirolles.com/francais/depuis1990/archives/memoire/1998/MG98CONFUNG1.html>

Des constantes dans l'œuvre de Tomi Ungerer

<http://litterature.iahautevienne.ac-limoges.fr/spip.php?article245>

Dessinateur et illustrateur de renommée internationale, Tomi Ungerer est l'auteur d'une incroyable production graphique (avoisinant les 30 000 dessins), comportant aussi bien des livres pour enfants, des dessins satiriques et publicitaires que des œuvres à caractère érotique. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le musée Tomi Ungerer de Strasbourg, qui possède un fonds important de 8000 dessins donnés par l'artiste.

Cette exposition permet de découvrir les différentes facettes de cet artiste et son incroyable œuvre protéiforme.

Tomi Ungerer, né à Strasbourg, mène dans le domaine de l'affiche, du livre de jeunesse et du dessin satirique une carrière internationale de dessinateur et d'illustrateur qui a débuté à New York en 1957. Très rapidement, il y a obtenu un grand succès avec son premier livre pour enfants, *The Mellops go flying* (*Les Mellops font de l'avion*), paru chez Harper & Row, et des campagnes publicitaires pour les agences de Madison Avenue. Il s'attaque dans ses dessins satiriques à la société new yorkaise comme en témoigne les dessins caustiques de *The Party*, et à la politique américaine, avec l'affiche «Black Power/White Power» devenue une véritable icône.

Mais en 1971, il décide de rompre avec la société new yorkaise et s'installe au Canada, qu'il quitte en 1975 pour l'Irlande où il séjourne toujours.

Dans des ouvrages comme *Babylon* et *Rigor Mortis*, il dessine alors d'un trait féroce les errements du monde moderne.

Son abondante oeuvre graphique, qui est saluée depuis près de quarante ans dans le monde par de nombreuses distinctions comme, entre autres, le Prix Andersen, le Prix Jakob-Burckhardt, le Grand prix national des Arts graphiques, est multiforme et diversifiée.

Il aborde avec le même talent les dessins de livres pour enfants, les affiches publicitaires, les dessins satiriques et érotiques, les dessins d'observation. À cette profusion des genres s'ajoute aussi celle des thèmes : il se préoccupe du couple, de la société, de la mécanisation, du temps et de la mort, de la guerre, de l'injustice et de l'intolérance, qui deviennent des motifs récurrents qui se croisent et s'imbriquent dans l'œuvre.

Malgré cette diversité, la sûreté du trait et la puissance créative rendent son style reconnaissable au premier coup d'œil. Il est certain que l'appartenance de l'artiste à différents contextes culturels comme l'Alsace et les États-Unis, a également contribué à l'originalité de son talent. À sa manière, Ungerer perpétue depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la tradition du dessin d'illustration dans la lignée d'un Gustave Doré, d'un Honoré Daumier et d'un Wilhelm Busch.

En 1975 et en 1991, Tomi Ungerer a fait don à sa ville natale d'un ensemble de huit mille dessins originaux et estampes, de plusieurs centaines d'affiches et de sculptures, et de sa collection personnelle de six mille jouets et jeux.

Cette donation a été également enrichie d'archives familiales, d'articles de presse et photographiques, constituant ainsi un fond documentaire d'une grande cohérence.

Tous les axes de la production de l'artiste (dessins de livres d'enfants, dessins satiriques, dessins et affiches publicitaires, etc.) et ses différentes périodes stylistiques (dessins de son enfance, de la période new-yorkaise, réalisations récentes) y sont représentés, lui conférant une valeur scientifique et artistique exceptionnelle.

Cette collection est présentée par roulements lors d'expositions thématiques d'environ 300 œuvres originales comportant des dessins de livres pour enfants, des dessins satiriques et publicitaires ainsi que des œuvres érotiques.

Sont mises à la disposition des chercheurs, la bibliothèque exhaustive de Tomi Ungerer (livres pour les enfants et pour les adultes) et une vidéothèque comprenant des interviews et films sur Tomi Ungerer. Les archives de presse, classées thématiquement, peuvent également être consultées, sur demande.

Des visites thématiques sont organisées régulièrement, sur rendez-vous et pour des groupes d'une dizaine de personnes, pour permettre aux amateurs de voir des dessins.

Musée Tomi Ungerer

Villa Greiner | 2, avenue de la Marseillaise

tél. 03 69 06 37 27 | fax 03 69 06 37 28

<http://www.musees-strasbourg.org/F/musees/tomi/tomi.html>

Livret d'aide à la visite sous forme d'abécédaire

http://www.musees-strasbourg.org/uploads/documents/visites_ateliers/actions_educatives/docs-aide-a-la-visite/musee-tomi-ungerer/dossiers/UNGERER_LIVRET_VISITE.pdf