GEOFFROY DE PENNART auteur-illustrateur

par Virginie Jacquard (DEUST STID 2ème année, 2003)

Biographie de l'auteur

Geoffroy de Pennart est né à Paris en 1951. C'est dès son adolescence qu'il décide de faire du dessin son métier.

Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Arts Graphiques en 1974, il décide de se lancer dans l'illustration de livres pour enfants en se déclarant travailleur indépendant. Malheureusement, les portes des maisons d'édition se ferment les unes après les autres.

Il décide d'abandonner temporairement cette idée car il doit gagner sa vie. Ses premiers travaux rémunérés sont des cartes de géographie, puis il obtient des commandes de journaux et réalise des illustrations et du graphisme pour diverses entreprises (publicité, communication, ...).

Au moment où il s'y attend le moins, il rencontre Isabel Finkerstaedt qui vient de créer la maison d'édition Kaléidoscope, elle lui propose de faire son livre. Il lui faudra deux ans pour qu'il lui apporte son premier livre La reine des abeilles d'après les frères Grimm. Ce n'est cependant qu'avec son deuxième live, Le loup est revenu, qu'il est réellement devenu auteur - illustrateur.

Même si aujourd'hui ses albums marchent plutôt bien, sa principale activité reste ses illustrations pour des entreprises privées.

Ses inspirations

Il reconnaît être un grand admirateur de *Tintin* et du sens du récit chez Hergé. C'est grâce à ce dernier qu'il a pris conscience que les dessins d'un livre doivent être immédiatement compréhensibles par le lecteur, d'autant plus quand le lecteur est un enfant. Ses proches sont une source d'inspiration intarissable et il donne à tous ses personnages des noms des membres de sa famille, sauf aux méchants!

Ses histoires sont essentiellement basées sur les sentiments, qu'il raconte à sa manière, en y mettant une note d'humour de façon très naturelle : le journal du lapin s'appelle La feuille de choux, celui du cochon Le tire bouchon, celui de la chèvre Le crotin de

chavignol...

L'autre source d'inspiration est Isabel Finkenstaedt, son éditrice. En effet, Le long gentimental c'est elle qui la première l'a poussé à écrire des livres pour enfants et qui lui a suggéré et de commencer par illustrer des contes dits classiques (c'est-à-dire connus et reconnus). Ensuite, c'est elle qui lui apprend que pour faire une bonne histoire, il faut créer une tension, conseil qu'il suit à la lettre dans chacun de ses albums en mettant toujours son héros dans une situation de tension : il craint toujours quelque chose.

Enfin il s'inspire de la poésie et plus précisément de la rythmique des vers pour créer ses histoires. Mais une fois, la trame de l'histoire écrite, il transforme le texte en récit.

Les personnages des albums

Geoffroy de Pennart met en scène des personnages imaginaires tirés des contes qui ont bercé notre enfance et la sienne, comme *Le petit chaperon rouge*, *Le loup et les petits cochons...* Il attribue à ses personnages des noms humains, ce qui les rend plus attachants. Le loup Lucas reste son personnage fétiche, qui mûrit et gagne en sagesse à l'occasion de chaque aventure. Ce sont de plus toujours les mêmes personnages qui interviennent, entourés de leur famille. Ils réagissent comme des hommes, se mettent en colère, pleurent, ressentent des émotions fortes. Ils ont une maison, conduisent des véhicules, cuisinent, autant de possibilités pour les enfants de trouver des repères et de s'identifier.

La structure du récit et les techniques de mise en valeur

Les personnages doivent surmonter des épreuves au cours des aventures. Peureux au début, ils finissent par faire preuve de courage afin de réussir leur challenge. La plupart des albums se terminent par une grande fête où tous dansent ensemble. La structure peut donc être assimilé à celle des contes par le biais des personnages irréels et le déroulement de l'histoire.

Il y a beaucoup de dialogues entre les personnages, le texte est parfois dans l'illustration. Geoffroy de Pennart utilise beaucoup les onomatopées et le système des bulles emprunté aux bandes dessinées pour faire parler ses personnages. Il rend ainsi son récit plus vivant et captivant pour son lecteur car à chaque fois qu'il tourne une page, il ignore quel type de récit il va devoir lire.

Les couleurs sont naturelles pour les décors et vives pour les personnages qui sont habillés de tenues colorées dans les tons chauds

(rouge, orange, jaune, bleu...). Le dessin est la technique utilisée par De Pennart pour illustrer ses albums.

Ces albums destinés aux petits jusque 7 ans sont très agréables à lire, de par leur structure et leur contenu. De plus, leur format rend facilement le livre transportable. Pour les avoir testés sur des lecteurs débutants, je peux affirmer qu'ils sont très appréciés et que les enfants attendent avec impatience la suite des aventures de Sophie, la vache musicienne qui en toute logique devrait au prochain épisode se marier. Ils attendent tout autant Lucas, le loup qui doit poursuivre sa route en démontrant qu'un loup peut-être gentil et doux comme un agneau ! Bref, même si pour l'instant Geoffroy de Pennart ne réussit pas à vivre de ses albums ceci ne devrait pas durer car il gagne à être connu.

Entretien avec Geoffroy de Pennart

Quel est le livre de votre enfance ?Babar.

Décrivez votre atelier et votre table de travail

C'est très mal rangé. Il y a une grande table, avec un téléphone dessus, ce qui est embêtant parce qu'il sonne ; et puis quantité de papiers, de couleurs, de crayons. Au-dessus, sur le mur, il y a des photos de ma femme et de ma fille, des dessins d'enfants...

Qu'auriez-vous voulu faire si vous n'étiez pas auteur-illustrateur ? Quels regrets en gardez-vous ?

Quand j'étais petit, je voulais être conducteur de locomotive. Après, comme la plupart des adolescents, j'étais bien embarrassé quand on me demandait ce que je voudrais faire plus tard. J'ai toujours aimé le dessin, mais je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Quand j'ai enfin compris ça, il était temps et j'ai commencé à en baver... Mais je n'ai aucun regret, je voulais conduire des locomotives à vapeur!

À quel moment avez-vous décidé de devenir auteur-illustrateur ? Quel a été le moment décisif pour votre carrière ?

Quand je suis sorti de l'école (de dessin), en 1973, je voulais illustrer des livres pour enfants. Je suis donc allé voir les éditeurs, mais ils n'ont pas voulu de moi. Alors, j'ai renoncé et j'ai commencé à gagner ma vie dans l'illustration publicitaire. Je ne pensais plus aux livres lorsque des années plus tard, j'ai rencontré Isabel Finkenstaedt.

Nous avons sympathisé et quand elle a créé Kaléidoscope, elle m'a proposé de faire un livre. Un an ou deux ont passé et je lui ai apporté mon premier livre, La reine des abeilles, d'après les frères Grimm. Je ne suis vraiment devenu auteur-illustrateur qu'avec mon deuxième livre Le loup est revenu!

Quelles sont vos influences ? Vos inspirations ?

Je suis un grand admirateur de Tintin et du sens du récit chez Hergé. Il donne de bons conseils, le fait par exemple qu'avant tout, les dessins doivent être immédiatement compréhensibles. Comme peintres, j'aime beaucoup Dufy, Bonnard et Vuillard et bien d'autres.... mais je ne pense pas que cela se voie dans mes dessins.

Comment choisissez-vous le nom de vos héros ?

Des noms qui m'amusent comme Jean Toutou. Ou bien mes héros n'ont pas de nom. Pour Boniface et Philibert, une histoire de gros et de maigre, j'ai joué sur la consonance des noms. Sinon, je choisis des noms des personnes de ma famille : ma mère, ma fille, mes neveux, ma grand-mère. Sauf quand ce sont des personnages méchants.

Qu'aimez-vous le plus dessiner ?

Les personnages et les chiens. Moins le reste. J'ai du mal à dessiner les arbres, mais j'y arrive quand même, enfin j'espère.

Qu'est-ce qui vous est indispensable pour écrire ? Pour dessiner ?

Du papier et un crayon. Et une gomme, très important. De la pression, aussi. Je ne suis pas sûr que je dessinerais si je n'y étais pas obligé.

Retrouve-t-on des gens de votre connaissance dans vos livres ?

Non, pas vraiment. On m'a dit que je ressemblais un peu à Jean Toutou.

Qu'est ce qui est le plus passionnant dans votre métier ?

Les rencontres et les échanges avec les lecteurs, enfants et adultes.

Les héros dans lesquels les jeunes lecteurs se retrouvent...

Je me suis aperçu que les enfants aiment bien retrouver les personnages qu'ils connaissent. J'ai fait revenir Lucas, le loup sentimental dans Le déjeuner des loups. La personnalité de Lucas

a été définie au départ et elle n'a pas changé. C'est un sentimental, mais avant tout c'est un loup.

Il n'est pas question qu'un loup mange de la salade (à la rigueur des pâtes aux truffes !). Je peux intervenir sur ses sentiments mais pas sur sa nature profonde.

I 'humour...

L'humour, je n'y pense pas vraiment. Mes histoires sont essentiellement basées sur les sentiments. Après, je les raconte à ma manière. Quand on est un lapin, c'est terrible d'apprendre que le loup est revenu, même dans un journal qui s'appelle La Feuille de chou! (mais comment pourrait s'appeller un journal de lapin? Hein? Comment?)

Mon premier livre (en tant qu'auteur)

Au départ, je pensais que j'étais incapable d'imaginer une histoire pour les enfants. Isabel m'a suggéré d'illustrer un conte classique et elle m'a donné une pile de livres de contes (que j'ai tous lus !). C'est comme ça que j'ai choisi La reine des abeilles. Après, j'ai proposé des histoires de mon cru, mais ça n'allait pas. Je me souviens qu'Isabel me disait, entre autres choses, que pour faire une bonne histoire, il fallait créer une tension. Je crois que c'est la lecture de tous ces contes et ce conseil précis qui sont à l'origine de l'idée de mon deuxième livre, Le loup est revenu!

Au départ j'ai écrit l'histoire en vers et ca commençait comme ca :

C'est le soir.

Il est tard,

Monsieur Lapin est terrifié,

À l'idée d'aller se coucher,

Car dans le journal, il a lu

Que le loup était revenu!

L'histoire a été acceptée, mais (heureusement) pas les vers.

Site des éditions Kaléidoscope

REPERER QUELQUES CONSTANTES DANS L'ECRITURE DE GEOFFROY DE PENNART

- > Univers anthropomorphique
- > Le loup
- Personnages imaginaires tirés des contes
- Jeux de mots :
- > Des héros naïfs qui ont souvent des épreuves à surmonter pour grandir
- > Le thème de la fête
- > Utilisation du dessin, de bulles comme dans la bande dessinée
- Couleurs vives pour les personnages
- Des parodies de contes

DES OUVRAGES

GEOFFROY DE PENNART auteur et illustrateur

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux Kaléidoscope Mars 2005

Je suis revenu Kaléidoscope 2000

Vezmo la sorcière Kaléidoscope 2002

Le déjeuner des loups Kaléidoscope 1998

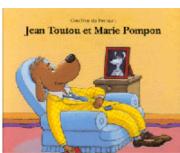
Le loup sentimental Kaléidoscope 1998

Boniface et Philibert Kaléidoscope 1997

Balthazar ! Kaléidoscope 2001

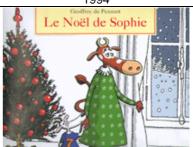
Jean Toutou et Marie Pompon Kaléidoscope 1996

Le Loup est revenu Kaléidoscope 1994

Sophie, la vache musicienne Kaléidoscope 1999

Le Noël de Sophie Ecole des loisirs 2000

Igor et les 3 petits cochons Kaléidoscope 2007

GEOFFROY DE PENNART Illustrateur

Auteur : Zaza Pinson Illustrations : Geoffroy de Pennart Kaléidoscope Février 2006

La Reine des abeilles
Auteur : Jacob Grimm et Wilhelm Grimm
Illustrateur : Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope
1992