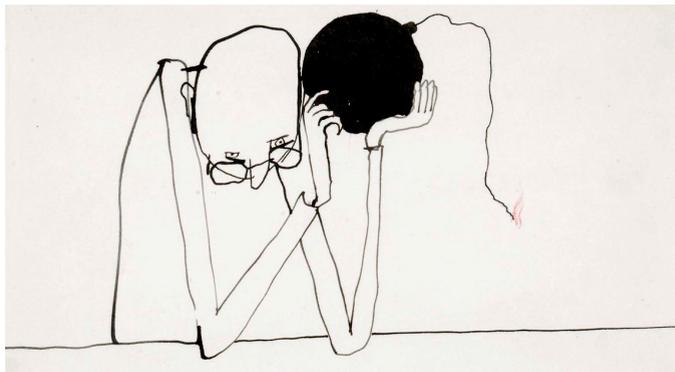

L'illustration. Comment ça marche ?

Le dessin

Qu'est ce que c'est qu'un cartoon ?

Un *cartoon* est un dessin qui est réalisé avec un trait à la plume et qui transmet un mot d'esprit ou un gag. Le terme *cartoon* a été étendu au dessin animé et au film d'animation car ils présentent une succession de plusieurs dessins.

Sans titre, *The Underground Sketchbook*, 1964

Quelles sont les différentes étapes pour réaliser un dessin de livre pour enfants ?

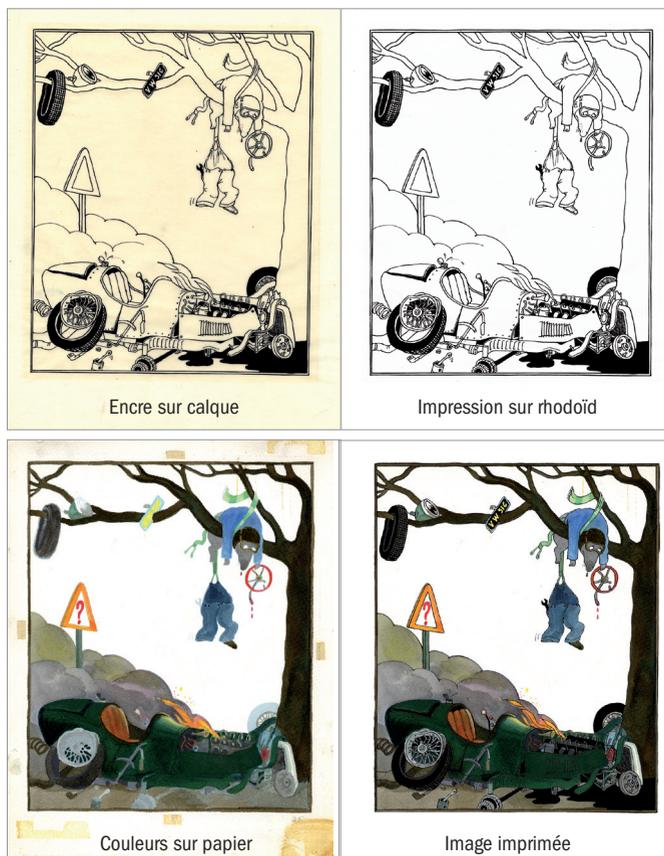
La première étape est l'esquisse. Ce premier jet est fait avec un simple crayon de papier, ce qui facilite les corrections à la gomme. Avec les esquisses se construit le *story board* (élaboration de l'histoire en séquences) réalisé aussi au crayon.

Ensuite le dessinateur réalise son dessin à la plume

Considérer une œuvre d'art comme l'expression d'un artiste, c'est s'intéresser aux :

- outils utilisés, traces laissées par ces outils ;
- techniques choisies ;
- matériaux employés ;
- supports retenus ;
- choix de l'artiste lors de la réalisation de l'œuvre.

sur du papier-calque qui est imprimé sur un plastique transparent (film rhodoïd). Les noirs sont aussi imprimés en bleu clair sur du papier Canson pour faciliter la mise en couleur. Le film avec le trait à l'encre noire est superposé au papier colorisé et les deux étapes seront imprimées ensemble. Ce que l'on voit dans le livre, des formes colorées entourées d'un trait à l'encre noire, en est le résultat.

I'm Papa Snap And These My favourite No Such Stories (Les Histoires farfelues de Papaski), 1971

Pourquoi faut-il faire deux dessins au lieu d'un seul ?

Cette technique permet d'obtenir une meilleure qualité d'impression en quadrichromie. Dans les années 1970, les illustrateurs devaient dissocier les noirs des éléments colorés.

Le support

A quoi sert le papier-calque ?

Tomi Ungerer dit qu'il aime l'utiliser car c'est le papier le plus économique. Mais il présente d'autres avantages pour un illustrateur. Il permet de « nettoyer » les dessins sans avoir à les refaire entièrement. Il donne un éclat particulier aux couleurs. Parfois, Tomi Ungerer applique même de la couleur au verso du calque afin de créer des jeux de transparence et de texture comme dans *Le Maître des brumes*.

Dessin pour *Le Maître des brumes*, 2013

Esquisse pour *Heidi*, 1978

Quels papiers sont utilisés ?

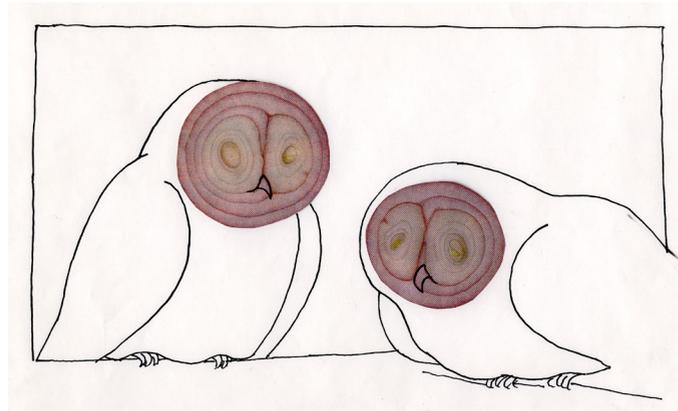
Tomi Ungerer utilise toutes sortes de papier, en fait ce qu'il a sous la main : photocopie, papier quadrillé, papier récupéré et déjà imprimé, papier à en-tête...

Il n'aime pas les beaux papiers car s'il les emploie, il se sent sous pression pour ne pas « rater » son dessin.

Le collage et l'assemblage

Dans le « dessin-collage », est-ce le dessin ou le collage qui est le premier utilisé ?

Tomi Ungerer découpe dans des magazines et des catalogues des images qu'il rassemble et met de côté dans des enveloppes classées d'après des thèmes. Puis, il en choisit une, la colle sur une feuille et la complète d'un trait de plume, parfois sans idée préconçue, parfois avec une idée de départ. Aujourd'hui, il réalise une œuvre uniquement avec des collages sans y rajouter de dessin.

Sans titre, Schnipp-Schnapp, 1989

Assembler !

Tomi Ungerer aime récupérer des objets déjà utilisés, usés, qu'il colle, cloue et ponce pour en faire des « sculptures-assemblages » poétiques ou absurdes. Ses assemblages sont des sortes de collages en trois dimensions.

Sans titre, années 1960 (bois sculpté, peinture et hache en métal rouillé)

Le coup de cœur

pour la conservation-restauration des œuvres sur papier

Le papier est un matériau résistant mais sensible à son environnement (lumière, climat, poussière). La manière dont une feuille de papier est déplacée, manipulée, stockée et présentée (ce qui s'appelle le montage) est aussi très importante. La conservation-restauration n'a jamais pour but de revenir à un état originel supposé de l'œuvre mais à stabiliser son état, à améliorer sa lisibilité afin d'en prolonger l'existence. Les interventions sur le papier consistent le plus souvent à dépoussiérer délicatement les papiers en préservant les tracés, à réparer les déchirures, à résorber les déformations par des remises à plat et à préparer les montages adaptés des œuvres graphiques.

Armelle POYAC

Restauratrice d'œuvres d'art et documents graphiques

Petit Glossaire

Aquarelle : peinture légère sur papier avec des couleurs délayées à l'eau

Encres de couleurs : liquides colorés à base de pigments et d'eau dont les tonalités peuvent être modifiées par le lavis

Lavis : procédé qui consiste à teinter un dessin au moyen d'encre de Chine, ou d'encres de couleurs ou d'aquarelles en jouant sur une dilution plus ou moins forte pour obtenir des transparences.

Rehaut : touche, hachure claire destinée à augmenter des effets de lumière

Cette visite vous a plu ? Pourquoi ne pas poursuivre votre promenade dans d'autres musées de Strasbourg ? D'autres fiches « **Une visite, un thème** » sont disponibles sur le site des musées (www.musees.strasbourg.eu) ou sur demande dans d'autres musées.

Photographies : musées de Strasbourg

Une Visite Un thème Matières et techniques

Sans guide
ni boussole !

au
Musée Tomi Ungerer
Centre international de l'illustration

2, avenue de la Marseillaise
tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi

Derrière chaque dessin, un illustrateur à l'œuvre.

Pour explorer le travail de Tomi Ungerer, voici quelques explications sur ses techniques.

**En bonus,
un coup de cœur de la restauratrice.**