

Une rencontre avec le dessinateur néerlandais Joost Swarte a permis la réalisation du livret pédagogique consacré au jardin.

La parution de celui-ci est l'occasion de présenter les grandes étapes de la création de ces illustrations à travers les croquis et les dessins originaux.

1/ La commande

Le musée ne souhaitait pas une BD, une histoire racontée par une série d'images qui se suivent mais des illustrations sensées rendre plus pertinente, tout en l'agrémentant, la lecture du texte.

2/ La recherche d'idées

Le dessinateur commence par rechercher des idées. Il les note rapidement sur une simple feuille de papier A4, au crayon papier ou à la pointe Bic, faisant des essais de mise en image. Pour ces premières esquisses, le dessinateur puise à différentes sources. Ainsi Joost Swarte est venu visiter le musée et le jardin, il a regardé des photographies d'Hébert et s'est inspiré du texte qui lui a été donné.

3/ Les premières propositions

Ces dessins constituent les premières ébauches du dessinateur pour le musée. Swarte a parfois proposé plusieurs versions d'un même dessin. Le choix s'est fait en fonction de l'adéquation au texte et à l'histoire des lieux mais aussi en fonction de la qualité d'évocation des images. Après analyse, certaines idées sont retenues, d'autres sont abandonnées, quelques modifications sont éventuellement apportées.

4/ La mise au point

Swarte réalise sur papier calque des croquis dits « crayonnés ». Ces études lui permettent de trouver la silhouette du personnage principal : attitude, matière, habit, décor, objets, etc. Il travaille les détails puis la mise en page.

L'usage du calque permet de superposer les divers éléments. Des repères, petits traits discrets, marqués par le dessinateur, facilitent l'opération.

5/ Le dessin original

Swarte effectue le dessin définitif à l'encre puis procède à la mise en couleurs. Toutes les techniques sont possibles : aquarelle, gouache, encres, crayons de couleurs, etc. Le dessin final est souvent beaucoup plus grand que l'image qui sera imprimée. Ces dessins, originaux et souvent uniques, sont très recherchés par les collectionneurs.

JS

6/ Le montage

Le graphiste travaille à la mise en page du document, il propose un montage des illustrations dans le texte. Il doit alors tenir compte à la fois de la cohérence avec le texte, de la place et de l'équilibre dans la page. Il choisit le caractère des lettres et leur taille, les couleurs. Ce n'est que lorsque le document est parfaitement au point et que tous les détails ont été réglés que celui-ci est envoyé dans l'atelier où il sera imprimé.

Le style

Chaque créateur a « son style » : une façon de dessiner, d'utiliser la couleur (ou pas), un univers qui lui est personnel. Swarte a le sien, reconnaissable entre tous : dessin sobre, trait régulier qui cerne les couleurs posées en aplat. Il dépeint toujours la réalité avec une pointe d'humour. Il aime introduire dans ses illustrations un élément drôle et incongru qui va surprendre le lecteur et le faire sourire. On ne le remarque souvent qu'au moment de la seconde lecture. Joost Swarte a été choisi pour ses qualités graphiques et un sens de l'humour à la fois tendre et percutant.

« J'ai d'abord appris par la bande dessinée comment raconter une histoire. Depuis j'essaie dans tous les autres domaines de raconter, de manière claire, une histoire. »

JOOST SWARTE

Joost Swarte

(1947 Heemstede, Pays-Bas)

Cet illustrateur néerlandais de BD a inventé l'expression « ligne claire » pour définir le dessin de Hergé, donnant une postérité à ce style et entraînant dans son sillage des dessinateurs français. S'il a publié de nombreuses BD dans les années 1970-80 (dont les « Coton et Piston » chez Casterman, pour les enfants) il s'exprime aussi avec talent dans la typographie, le design et l'architecture. Il participe régulièrement à des revues belges, hollandaises, au New Yorker, plus sporadiquement à Libération. Il a aussi réalisé des vitraux, un théâtre pour Harlem, sa ville, et la scénographie du musée Hergé à Louvain-La-Neuve en Belgique.

À VOIR —

Les vitraux de la chapelle Sainte-Cécile, maison d'édition Glénat, rue Servan à Grenoble (entrée libre en semaine).

À LIRE —

Leporello, Glénat 2010, consacré à son œuvre graphique ; **Total Swarte**, Denoël Graphic, qui rassemble ses BD introuvables.

À DÉCOUVRIR —

www.joostswarte.com