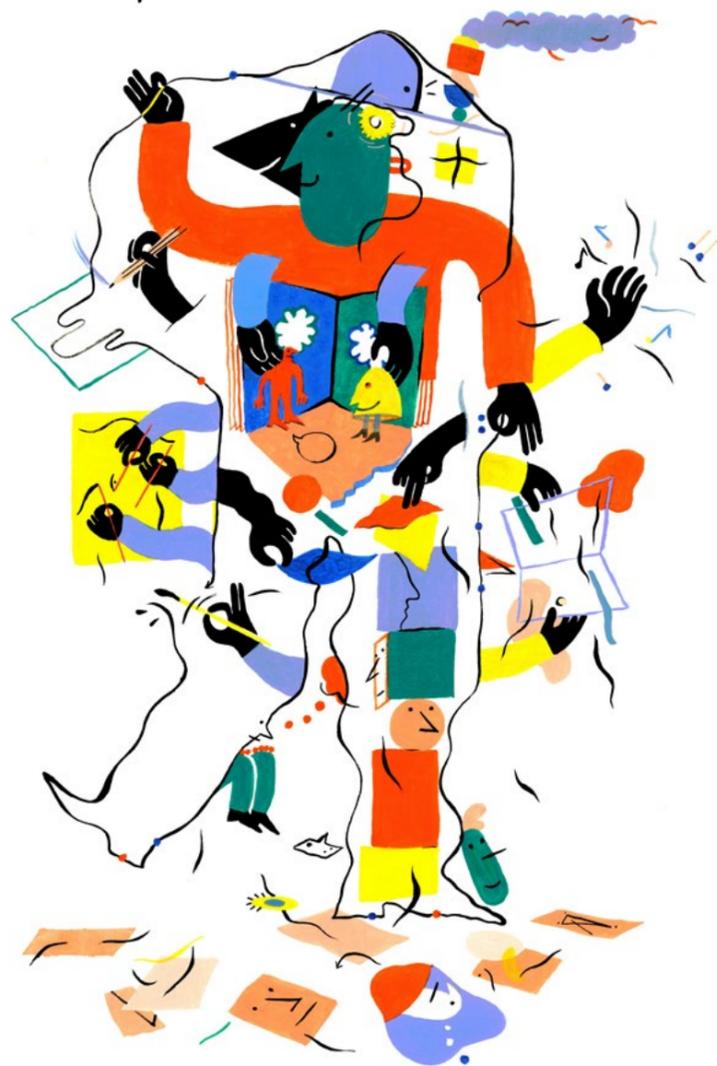

RECHERCHE
ET CRÉATION
EN
ILLUSTRATION

16
17
SEPTEMBRE
2021

Colloque international
Université Bordeaux Montaigne

Jeudi 16 septembre
Salle de spectacle
Maison des Arts
Université Bordeaux Montaigne

9h Accueil

9h30 Julien Béziat - *Esquisse*

10h aNNe herbauts - *maison*
+
Table ronde avec Odile Josselin
et aNNe herbauts,
modération Ariane Tapinos

Questions et pause

11h30 Antoine Ullmann
Éditer / Exposer :
l'illustration à la croisée des chemins

12h Ekaterina Koulechova
Une illustration en couverture,
le choix des Éditions Gallmeister

14h15 Johanna Schipper
La recherche-création en bande dessinée :
quelques exemples

+
Chercher, créer, enseigner
Table ronde avec Johanna Schipper, Clément
Paurd et Anne-Perrine Cou et,
modération Pierre Bourdareau

15h45 *Chercher, créer, publier*
Table ronde avec Camille Royer, Zéphir et
Sébastien Gnaedig, modération Sonia Déchamps

Bibliothèque M riadeck
18h Florence Dupré la Tour
Conférence et visite commentée de l'exposition *Drôle
de mauvaise fille !*, modération Vincent Brunner

Vendredi 17 septembre
Salle de spectacle
Maison des Arts
Université Bordeaux Montaigne

10h Marie Escorne
*Francis Alès : l'artiste, l'enfant et le
personnage*

10h30 Emma Kadraoui - *Lignes*

Questions et pause

11h Jochen Gerner
*Points, plumes, plans :  volution et
déclinaison de formes graphiques*

14h *Chercher, créer,  diter*
Table ronde avec Valérie Cussaguet
et Béatrice Vincent,
modération Lucie Servin

15h Delphine Perret
Les ateliers. Les rituels de mise au travail

16h Questions,  changes

La Fabrique Pola
18h Les 30 ans des Requins Marteaux
Vernissage & Soirée d'anniversaire
Exposition collective *Même pas morts !*

Le colloque *Recherche et création en illustration* propose de penser l'illustration à partir de l'expérience pratique, d'en définir les enjeux, d'en observer les conditions de production, les dynamiques de création et les méthodologies de recherche.   travers une parole croisée entre artistes, professionnel-les et universitaires, il s'agit ainsi d'interroger :

- les formes et usages du dessin : esquisses, carnets, narration... le dessin pour penser, chercher, raconter.
- la part de l'expérimentation graphique, du hasard, de l'errance ou de l'improvisation.
- les espaces de travail, contextes de production et temporalités.
- la place essentielle du livre et la variation des supports.
- la dimension collective, dans le cadre de créations communes, des relations avec une éditrice ou un éditeur, des collaborations avec une autrice ou un auteur.

Cet  v nement correspond à la volonté de développer un pôle de recherche et de formation en illustration à l'Université Bordeaux Montaigne. Il fait suite à l'ouverture, en septembre 2020, du parcours Illustration dans le cadre du master Arts, une formation inédite dans les universités françaises, intégrée à un réseau international d'écoles d'art et d'universités. Ces rencontres accompagnent par ailleurs la forte dynamique régionale autour du livre, de la bande dessinée et de l'illustration, qui marque l'identité de la région Nouvelle-Aquitaine, et dont témoigne encore le nouveau festival bordelais *Gribouillis* auquel il est associé.

Odile Josselin

Après avoir découvert la chaîne du livre à l'IUT Métiers du livre de Bordeaux, Odile Josselin a commencé sa carrière dans l'édition scolaire chez Bordas puis chez Didier. En 1993, elle participe à la création du département jeunesse avec de jeunes illustrateurs. En 2001, elle s'installe à Bruxelles et travaille avec Christiane Germain chez Pastel, imprimerie belge de l'école des loisirs. En 2008, elle lui succède pour animer et accompagner les auteurs de ce beau catalogue, dans un esprit de liberté et de créativité, en restant attachée aux histoires qui touchent les enfants.

Sébastien Gnaedig

Né en 1968, il a assuré, depuis ses études aux métiers du livre à Bordeaux, différentes fonctions dans des maisons d'édition de bande dessinée (Les Humanoïdes Associés, Delcourt, Dupuis), toujours au plus proche des auteurs et de la fabrication de leurs titres. Il est depuis 2004 le directeur éditorial des éditions Futuropolis. Il dessine, en parallèle de son activité d'éditeur, des bandes dessinées sur scénarios de Philippe Thirault ou Pascal Rabaté. En 2018, il adapte le roman de Sorj Chalandon, *Profession du père*.

Anne-Perrine Couët

Née en 1988 Anne-Perrine Couët vit près de Bordeaux. Depuis qu'elle est toute petite, elle aime raconter des histoires. Elle travaille en tant qu'illustratrice, autrice de bande dessinée et enseigne la sérigraphie à l'université Bordeaux Montaigne.

Camille Royer

Née en 1997, est une autrice de bande dessinée et illustratrice franco-japonaise vivant à Paris. Camille intègre la section DMA (Diplôme de métier d'art) Illustration de l'école Estienne. Son stage à Tokyo chez l'illustrateur Hideki Tanaka, expérience déterminante, entrainera la réalisation de son projet de diplôme de DMA, qui devient alors sa première bande dessinée publiée chez Futuropolis en août 2019 : *Mon premier rêve* en japonais. Sa deuxième bande dessinée *Triso Tornado*, en collaboration avec une co-autrice, Violette Bernad, sort en mars 2020 chez Futuropolis.

Zéphir

Né en 1992, il publie son premier album (*Le Grand combat* - ed. Futuropolis) après deux années passées à étudier l'illustration à l'école Estienne. Son second album traite du voyage d'Antonin Artaud au Mexique (*L'Esprit Rouge* - ed. Futuropolis, avec Maximilien Le Roy au scénario). Il voyage ensuite deux années en Amérique du sud. Depuis son retour, Zéphir vit sur l'île d'Yeu où il avance sur son prochain récit.

Béatrice Vincent

Elle a travaillé pendant plus de vingt ans aux éditions Albin Michel Jeunesse où elle a notamment dirigé le label Trapèze et la collection Witty. Elle a été jurée de l'exposition des illustrateurs à Bologne en 2019. Elle vient de créer La Partie, une maison de livres illustrés, aux côtés de Charlotte Botrel, Camille Vasseur et Fanny Vergnes.

Ekaterina Koulechova

Elle est maîtresse de conférences associée à l'Université du Mans et travaille aux éditions Gallmeister depuis 2010. Elle enseigne également les enjeux de l'édition à l'Université de la Marne-la-Vallée. Coordinatrice éditoriale depuis 3 ans et responsable de fabrication, elle suit de près la collaboration entre deux directrices artistiques de la maison et quelques dizaines d'illustrateurs internationaux.

Vincent Brunner

Né en 1974, Vincent Brunner est un écrivain et journaliste français. Il écrit sur la bande dessinée et sur la musique, notamment pour *Les Inrockuptibles*, *Libération*, *Slate* et *Topo*. Dernier ouvrage paru : *11 407 vues*, avec Claire de Gastold, paru chez Casterman en 2021.

Sonia Déchamps

Journaliste et modératrice de rencontres littéraires, Sonia Déchamps est depuis juin 2020 codirectrice artistique du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, en charge de la jeunesse. Elle est part ailleurs l'autrice, avec David Prudhomme, de *Sumagraphie* (éd. Soleil, collection Noctambule).

Jochen Gerner

Artiste français né en 1970, il dessine pour l'édition et pour la presse (*le 1*, *Le Monde*, *The New York Times*). Deux fois lauréat du Concours des plus beaux livres français en 2008 et 2009, il a également obtenu le prix de l'ÉESI d'Angoulême en 2009 et le prix Drawing Now (Paris) en 2016. Il est membre de l'OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle). Il participe fréquemment à des expositions dans des centres d'art et musées, en France et à l'étranger. Jochen Gerner est représenté par la galerie Anne Barrault (Paris).

Antoine Ullmann

Éditeur et galeriste, il se consacre à rendre l'histoire de l'art et l'illustration accessible à tous. Il est depuis 2008 le directeur de DADA, « la première revue d'art », et publie les albums du même nom. Il est également fondateur des éditions Tishina et directeur de la galerie Robillard, dédiée à l'illustration.

aNNe herbauts

Née à Bruxelles en 1975, elle a fait ses études supérieures à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en Illustration et Bande dessinée. Elle a depuis signé une quarantaine d'albums pour enfants (et grands) et des bandes dessinées. Elle aime la minuscule et le gigantesque. L'écharde, l'étamine, le point, le caillou. L'arbre et la chaise. Ni dans l'image, ni dans le texte, elle est dans les deux à la fois. Entre les deux, l'entre-deux, est son « lieu de travail ». Plusieurs de ses albums ont reçu des prix internationaux.

Pierre Bourdareau

Maître de conférences en design, co-responsable de la section arts plastiques - design de l'université Bordeaux Montaigne, chercheur au sein du laboratoire ARTES. Ses recherches portent initialement sur les opérations cinématographiques en architecture et en design et s'orientent actuellement vers les rapports entre le design, les processus de conception et les modalités de production du vivant.

Florence Dupré la Tour

Née à Buenos Aires en 1978, elle entame sa carrière dans l'animation en travaillant sur la série «Petit Vampire», avant de se tourner vers la bande dessinée. Elle publie respectivement chez Gallimard (*Capucin*, *Borgnol*, *La sorcière du placard aux balais*), Ankama (*Cigish ou le maître du Je*), Mauvaise Foi (*Carnage*). On peut la retrouver régulièrement dans la revue *MLQ*. Après un passage par la fiction, la jeunesse et le récit performatif, elle se consacre désormais à l'autobiographie aux éditions Dargaud (*Cruelle*, *Pucelle*).

Valérie Cussagnet

Elle démarre sa carrière professionnelle en 1992 chez Gallimard Jeunesse, puis intègre Bayard Éditions. En 1998, elle participe à la création des Éditions Thierry Magnier, où elle deviendra l'éditrice des albums durant treize ans. En 2013 elle décide de cofonder sa maison d'édition, Les Fourmis Rouges. Parallèlement, de 2016 à 2021, elle est Professeure Associée à l'université de Clermont-Ferrand au sein du Master « Création éditoriale en littérature générale et de jeunesse ».

Lucie Servin

Historienne de formation, Lucie Servin est journaliste. Elle est rédactrice en chef de la revue *Le Cahier des livres* et collabore pour *L'Humanité*, *Beaux-arts Magazine* et *Les Cahiers de la BD*.

Ariane Tapinos

Avant d'avoir été librairie, Ariane Tapinos a travaillé auprès de responsables politiques, notamment dans le domaine du droit des femmes et dirigé un festival de cinéma. Durant 15 années à la tête de la librairie spécialisée jeunesse Compaines, elle a collaboré à la revue *Citrouille*, s'est engagée au sein du Syndicat de la Librairie Française et a siégé au conseil d'administration du Centre National du Livre. Aujourd'hui, elle se consacre à la formation en lien avec la librairie et le livre jeunesse.

Johanna Schipper

Française d'origine néerlandaise, Johanna Schipper est née à Taïwan. Elle signe son premier album aux éditions Delcourt en 2000. En 2002, Johanna retourne dans son pays de naissance dont elle tire le roman graphique *Née quelque part*, exposé au Centre Georges Pompidou en 2006. En 2015, elle initie le collectif In Wonder, qui explore les frontières poreuses entre l'art contemporain et la bande dessinée. Johanna Schipper enseigne à l'ÉESI d'Angoulême depuis 2010 et travaille à une thèse sur le récit de rêve en bande dessinée depuis 2018.

Un grand merci pour leur aide et leur soutien à :
L'équipe EA CLARE, centre ARTES, UBM
L'UFR Humanités, UBM
L'accueil et la régie de la Maison des Arts
La région Nouvelle-Aquitaine
Le festival Gribouillis
La bibliothèque Mériaudeck de Bordeaux
La Fabrique Pola
La librairie La Machine à Lire
L'ensemble des participants, étudiant.e.s et bénévoles.

En parallèle du colloque :

> Exposition aNNe herbauts/Jochen Gerner
Salle d'exposition de la Maison des arts
Du 14 au 18 septembre 2021

> Festival Gribouillis
Site Internet : <https://www.festivalgribouillis.fr/>

Pour le public extérieur, pass sanitaire à présenter obligatoirement à l'entrée du colloque et de l'exposition

Contacts :
Julien.Beziat@u-bordeaux-montaigne.fr

Dessins et graphisme :
Emma Kadraoui

