

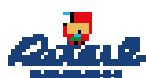
Exposition à la maison
en famille !

Sempé

ITINÉRAIRE D'UN
DESSINATEUR D'HUMOUR

EXPOSITION
À RUEIL-MALMAISON
Atelier Grognard

Du 8 novembre 2019
au 31 mars 2020

CULTURELLE - FLAMMULAIRE

Exposition *Sempé, itinéraire d'un dessinateur d'humour* : L'Atelier Grognard à la maison !

Bonjour,

Dans le cadre de l'exposition *Sempé, itinéraire d'un dessinateur d'humour*, présentée à l'Atelier Grognard de Rueil-Malmaison du 8 novembre au 31 mars 2020, nous vous proposons de découvrir l'art de Jean-Jacques Sempé, créateur du célèbre Petit Nicolas.

Dessinateur d'humour et de poésie, Sempé est né à Pessac, à côté de Bordeaux, en 1932. Vous pouvez admirer ses dessins dans des journaux, des magazines, des recueils de dessins ou encore des romans illustrés.

Dans ce livret, vous allez pouvoir découvrir l'univers de Sempé à l'aide de questions d'observation et de petites activités autour de ses dessins, des techniques qu'il utilise et des personnages qu'il représente. Pour vous aider, vous trouverez aussi à la fin de ce document un glossaire avec la définition de tous les mots de vocabulaire signalés en gras.

Vous pouvez imprimer ce carnet si vous le souhaitez afin de le remplir. Si jamais vous ne disposez pas d'une imprimante, il vous suffit de se munir d'un cahier ou de quelques feuilles pour répondre aux questions et réaliser les activités proposées.

Nous espérons que vous passerez un agréable moment en compagnie de Jean-Jacques Sempé et que vous en apprendrez davantage sur ce dessinateur.

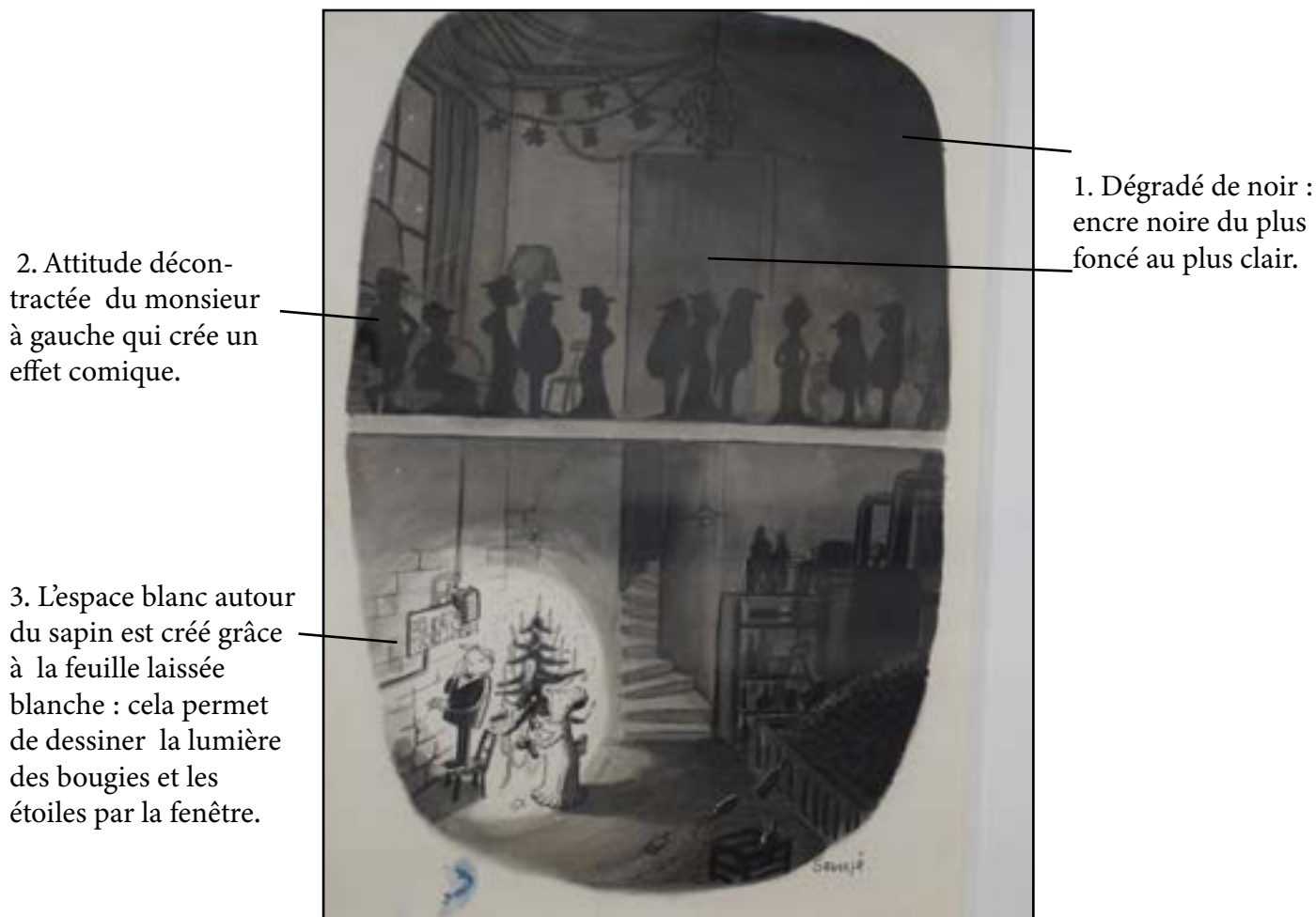
L'équipe de l'Atelier Grognard.

Un exemple de dessin à l'encre de Chine et au pinceau

L'**encre de Chine** est très noire et opaque. Elle permet d'obtenir de jolis **contrastes** avec la feuille blanche ! On applique l'encre avec l'aide d'un pinceau pour remplir une grande surface de la feuille. Il suffit de rajouter de l'eau pour **diluer** l'encre et créer un **dégradé**.

Donnez un titre à ce dessin :

A. Où se passent les deux scènes ? Que s'est-il passé au 1er étage (dessin du haut) ?

.....
.....

B. Comment sont représentés les personnages dans la partie supérieure du dessin ?

.....
.....

C. Pourquoi le couple a-t-il emporté le sapin de Noël avec lui ? Et vous comment illuminez-vous votre sapin ?

.....
.....

D. Trouvez plusieurs contraires présents dans ce dessin :

.....
3.....

Un exemple de dessin à l'encre de Chine et à la plume

Utilisée avec une **plume**, l'**encre de Chine** permet de réaliser des **hachures** avec des traits extrêmement fins. On peut alors représenter beaucoup de détails et d'éléments très précis dans le dessin.

Donnez un titre à ce dessin :

1. Le personnage est tout petit sur son balcon, sa cravate est emportée par le vent qui est un élément comique.

2. Cette zone plus sombre représente l'ombre de l'immeuble. Elle est représentée grâce au croisement de hachures très serrées.

3. Sur les zones plus lumineuses les traits sont espacés.

A. Dans quelle ville se passe la scène ?

B. Avez-vous remarqué ? Les nuages, le drapeau et la cravate du personnage vont dans le même sens !

Quel est l'élément qui les fait bouger ?

C. Quel sentiment se dégage du dessin ? (Calme, tranquillité, agitation)

.....

D. Citez les contraires que vous voyez dans ce dessin :

.....

Un exemple de dessin à l'aquarelle

L'aquarelle est de la peinture à l'eau, vous pouvez la reconnaître car la couleur est en général très légère et permet de voir la feuille en transparence. Elle permet aussi de réaliser des **dégradés** de couleur en ajoutant de l'eau.

Donne un titre à ce dessin :.....

1. Plus Sempé ajoute d'eau plus il éclaircit la couleur.
Le ciel part du bleu foncé au bleu clair, c'est un **dégradé**.

2. Sempé représente toujours dans une couleur plus foncée les ombres des personnages et des arbres.
On les voit qui s'étirent à leurs pieds (n'oubliez pas cette technique pendant les activités).

3. Les fleurs ont été représentées par des taches colorées réalisées avec un pinceau plus petit et en ajoutant plus de peinture et moins d'eau (vous aussi vous pouvez essayer cela sur un dessin).

A. Si Jean-Jacques Sempé avait dessiné le soleil, où l'aurait-il placé ? Pourquoi ? (Si vous avez imprimé ce carnet, vous pouvez représenter le soleil à côté du dessin)

.....

B. Citez le dégradé d'une autre couleur présent sur le dessin.

.....

C. Comment Sempé a-t-il représenté le chemin ?

.....

D. Combien de personnages y a-t-il sur ce dessin ? Marchent-ils de la même manière ? Pourquoi cela crée-t-il un effet comique ?

.....

ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE : LES TECHNIQUES

Nous savons maintenant que Sempé utilise principalement deux techniques pour dessiner :
l'aquarelle et l'encre de Chine.

1 - Nommez les outils et les techniques que Sempé utilise pour peindre et dessiner.

2- Puis reliez-les aux 4 dessins de l'artiste.

Si vous n'avez pas imprimé ce carnet, vous pouvez écrire sur une feuille les lettres et numéros correspondant au dessin, à la technique et à l'outil utilisés. Attention, un même dessin peut être relié à plusieurs outils ou techniques !

A.

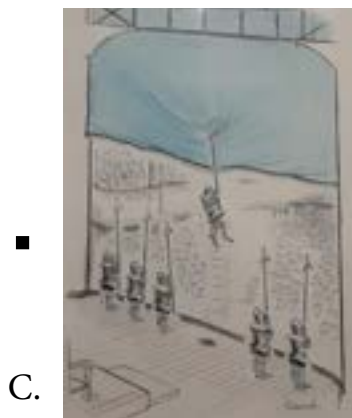

B.

1.
nom :

3.
nom :

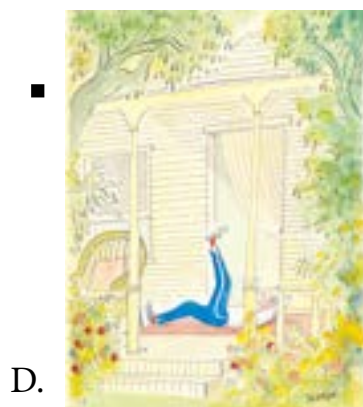

C.

2.
nom :

4.
nom :

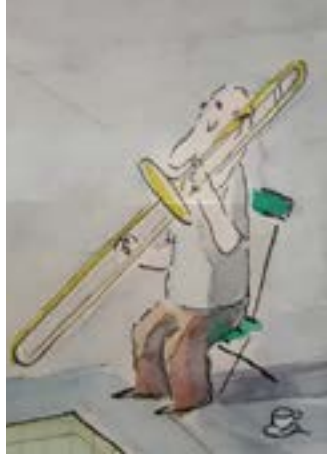

D.

Comment dessiner les personnages de Sempé ?

Dans les trois premiers dessins, vous avez remarqué des personnages aux attitudes comiques : leur manière de marcher ou d'attendre sont en **décalage** avec la situation principale. Nous allons regarder de plus près certains personnages ci-dessous.

Chaque personnage a une expression de visage bien particulière, associez-lui un ou plusieurs adjectifs (ex : triste, énervé, curieux).

1. :.....

.....

2. :.....

.....

3. :.....

.....

4. :.....

.....

5. :.....

.....

6. :.....

.....

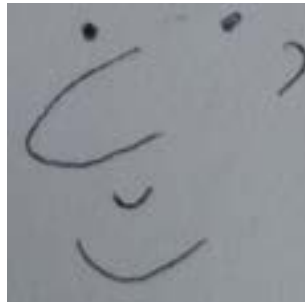
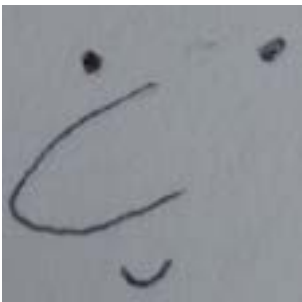
7. :.....

.....

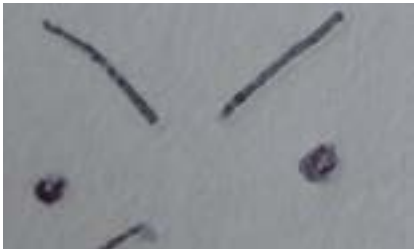
Entraînez-vous !

Sur une feuille vierge, dessinez un visage "heureux" à la manière de Sempé.

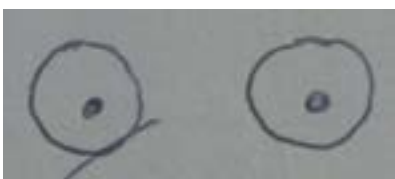
Il fait cela en quelques traits simples : deux points pour les yeux, un nez de profil en patate ou en carotte, un trait en banane pour la bouche, un c à l'endroit ou à l'envers pour une oreille, quelques traits pour les cheveux et le tour est joué !

Pour un visage en colère ajoutez des sourcils froncés au-dessus des yeux et inverse la banane de la bouche !

Pour un visage étonné ou surpris, il faut dessiner deux cercles autour des points pour les yeux et une bouche en O !

ANALYSE D'UN GAG

Sur ce dessin, on peut observer plusieurs éléments caractéristiques du travail de Sempé.

1. Opposition entre l'immense stade et les personnages qui semblent minuscules.

2. **Contraste** entre la foule des spectateurs et le coureur, seul, au milieu du stade. Ce coureur est le personnage principal de la scène et ce contraste permet de le repérer immédiatement. Sa position étrange (tête tournée vers l'arrière) crée un effet comique.

3. Un coureur, dernier de la course, coupe la piste pour se diriger vers l'arrivée. Notre première réaction face à ce dessin est de penser que ce coureur triche.

La **légende** “*Je vais voir l'arrivée*” nous permet de comprendre qu'il trouve une excuse pour expliquer au coureur devant lui qu'il n'est pas en train de tricher.

Il s'agit d'une situation typique de l'humour de Sempé. En effet, il y a un **décalage** entre ce coureur qui tente de tricher pour ne pas arriver dernier et le prétexte **naïf** qu'il donne à l'autre coureur. Mais on peut aussi comprendre le dessin différemment : en réalisant qu'il va perdre la course, le coureur souhaite peut-être réellement assister à l'arrivée de la course, comme les spectateurs, sans chercher à se fatiguer davantage.

ACTIVITÉ

Que peut bien faire ce personnage ? Imaginez le reste de la scène.

Petits et grands rêves : des personnages décalés et attachants

Sempé est un dessinateur et non un auteur. Ainsi, il collabore souvent avec des écrivains, par exemple René Goscinny pour *Le Petit Nicolas*. Cependant, il écrit parfois les textes de ses histoires, comme *Marcellin Caillou* et *Raoul Taburin*. Il a aussi inventé le nom de Catherine Certitude, personnage d'un roman de l'écrivain Patrick Modiano : il aime décidément les noms loufoques et peu communs !

Marcellin Caillou

Je suis un petit garçon comme les autres, si ce n'est que, souffrant d'une maladie étrange, je rougis sans raison, pour un oui pour un non ! Heureusement, je peux compter sur mon meilleur ami, René Rateau, qui souffre lui aussi d'un mal surprenant ☒ Qui se ressemble s'assemble !

Catherine Certitude

Je suis une petite fille et je vis avec mon père à Paris, tandis que ma mère vit à New York. Je porte des lunettes, comme lui, et je fais de la danse classique, comme elle. Grâce à mes parents, j'ai la chance de vivre dans deux mondes : le monde réel, quand je porte mes lunettes, et un monde d'imaginaires et de possibles, lorsque je les enlève pour danser ! Quelle chance !

Raoul Taburin

Je suis un excellent réparateur de vélos, réputé dans toute la région, et pourtant je n'ai jamais su faire de vélo ! Comment faire pour garder ce secret, surtout quand Hervé Figougne, célèbre photographe, insiste pour que je pose pour lui sur mon « taburin » ?

D'après les présentations ci-dessus, inscrivez le nom de chaque personnage sous l'image correspondante :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Petits et grands rêves : la collaboration avec *The New Yorker*, l'humour tout en élégance

Le magazine *The New Yorker* est publié depuis 1925. Toutes ses couvertures colorées sont réalisées par des artistes, des dessinateurs d'humour. En 1978, Sempé réalise son rêve en collaborant avec le magazine. En 2019, il publie d'ailleurs sa 113ème couverture pour le *New Yorker* !

Sempé représente des scènes générales et des ambiances avec beaucoup de détails qui laissent une grande place à notre imagination. La force de son dessin d'humour se trouve dans tous ces éléments qui nous poussent à explorer la scène dans ses moindres détails.

**Retrouvez ces détails cachés dans les couvertures du *New Yorker* sur la page suivante.
Attention, un de ces détails est un intrus, il n'apparaît sur aucun des dessins !**

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7
13

8

9

ACTIVITÉ

À deux, imaginez, ci-dessous le lieu dans lequel se trouve le chat et ce qu'il voit par la fenêtre.

Avant de commencer, pliez la page en suivant les pointillés. Sur le modèle du cadavre exquis, l'un d'entre vous dessine alors une moitié de l'histoire. Puis, un second membre de l'équipe complète la moitié restante.

Attention, afin de garder la surprise, ne dévoilez pas votre dessin avant la fin !

Le Petit Nicolas, une sacrée bande de copains !

Jean-Jacques Sempé crée le personnage du Petit Nicolas en 1954, pour le journal belge *Moustique*. C'est au sein du journal qu'il rencontre l'écrivain René Goscinny, avec qui il se lie d'amitié.

Ensemble, ils imaginent les aventures du Petit Nicolas en s'inspirant de leurs souvenirs d'enfance. Goscinny écrit les histoires du Petit Nicolas tandis que Sempé les illustre.

Le premier livre consacré à ce personnage, *Le Petit Nicolas*, est paru en 1960, il y a soixante ans !

A l'origine, *Le Petit Nicolas* était publié sous forme de bande dessinée dans le journal *Moustique*.

Au fait, vous connaissez peut-être Goscinny grâce à d'autres histoires qu'il a écrites avec d'autres dessinateurs : *Astérix et Obélix* avec Albert Uderzo, ou *Lucky Luke* avec Morris !

À l'école, nous sommes toute une de copains et nous sommes inséparables. Nous nous retrouvons tous les jours en classe, dans la cour de récré et même le week-end pour nous amuser !

Nicolas

Je suis un petit garçon, je vis avec mon papa et ma maman qui sont très chouettes. Mais j'ai surtout une bande de copains terrible ! Il y a Alceste, Clotaire, Eudes, Rufus, Geoffroy... et ce qu'on aime c'est jouer au foot, se donner des coups de poing sur le nez et faire tourner les grands en bourrique !

Alceste

Je suis le meilleur ami de Nicolas. Je suis gros parce que je mange tout le temps. Je suis très souriant et sympathique, sauf quand il s'agit de partager mon goûter !

Clotaire

Très distrait, je suis le dernier de la classe. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'école mais le vélo. Alors quand la maîtresse m'interroge, je finis souvent au coin.

Agnan

Je suis le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Je porte des lunettes, ce qui empêche les autres de me donner un coup de poing sur le nez. Cela les oblige aussi à me nommer arbitre ou gardien lors des parties de foot.

Rufus

Mon père est policier et il m'a offert un sifflet à roulette ! Pourtant, les copains refusent que j'arbitre une partie de foot tout en jouant avec eux, mais je n'aime pas rester sur le banc de touche !

Eudes

Je suis très fort et je n'aime pas quand on n'est pas d'accord avec moi, alors il m'arrive de me battre avec les copains à la récré et de leur donner un coup de poing sur le nez

Geoffroy

Mon père est très riche et il m'offre plein de cadeaux, surtout des déguisements que je porte pour aller à l'école. Je m'entends bien avec le reste de la bande, même s'ils pensent parfois que je suis un menteur.

Marie-Edwige

Je suis la voisine et amie de Nicolas. Il nous arrive de jouer ensemble ou avec ses copains et il s'est mis en tête qu'il m'épousera plus tard.

Et vous, quels personnages seriez-vous ?.....

À l'école et à la maison, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Il y a mes parents, qui sont très chouettes, et Monsieur Blédurt, notre voisin, qui se dispute parfois avec mon père.

À l'école, il y a la maîtresse, que nous essayons de ne pas trop embêter parce qu'elle est gentille. Enfin, il y a le Bouillon, le surveillant de l'école. Il est très sévère et il nous dit toujours, « regardez-moi dans les yeux », quand il s'adresse à nous.

Pouvez-vous reconnaître les personnages ci-dessous ? Inscris leur nom sous chaque image ou sur une feuille libre.

1:.....

2:.....

3:.....

4:.....

5:.....

6:.....

semp

7:.....

ACTIVITE DE SYNTHESE : MOTS CROISÉS

D'après les définitions ci-dessus, remplis la grille de mots croisés suivante :

HORIZONTAL :

A : Forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule ou absurde de la réalité.

B : Peinture délayée à l'eau, légère, transparente, appliquée le plus souvent sur du papier blanc.

C : Procédé tenant du dessin et de la peinture qui consiste à utiliser un pigment délayé à l'eau, notamment l'encre de Chine, au pinceau.

D : Diminuer la concentration d'un liquide par l'ajout d'une certaine quantité d'eau.

E : Préparation, noire ou colorée, utilisée pour écrire, dessiner ou imprimer.

VERTICAL :

1 : Teinte plate, unie, dans le langage des artistes peintres.

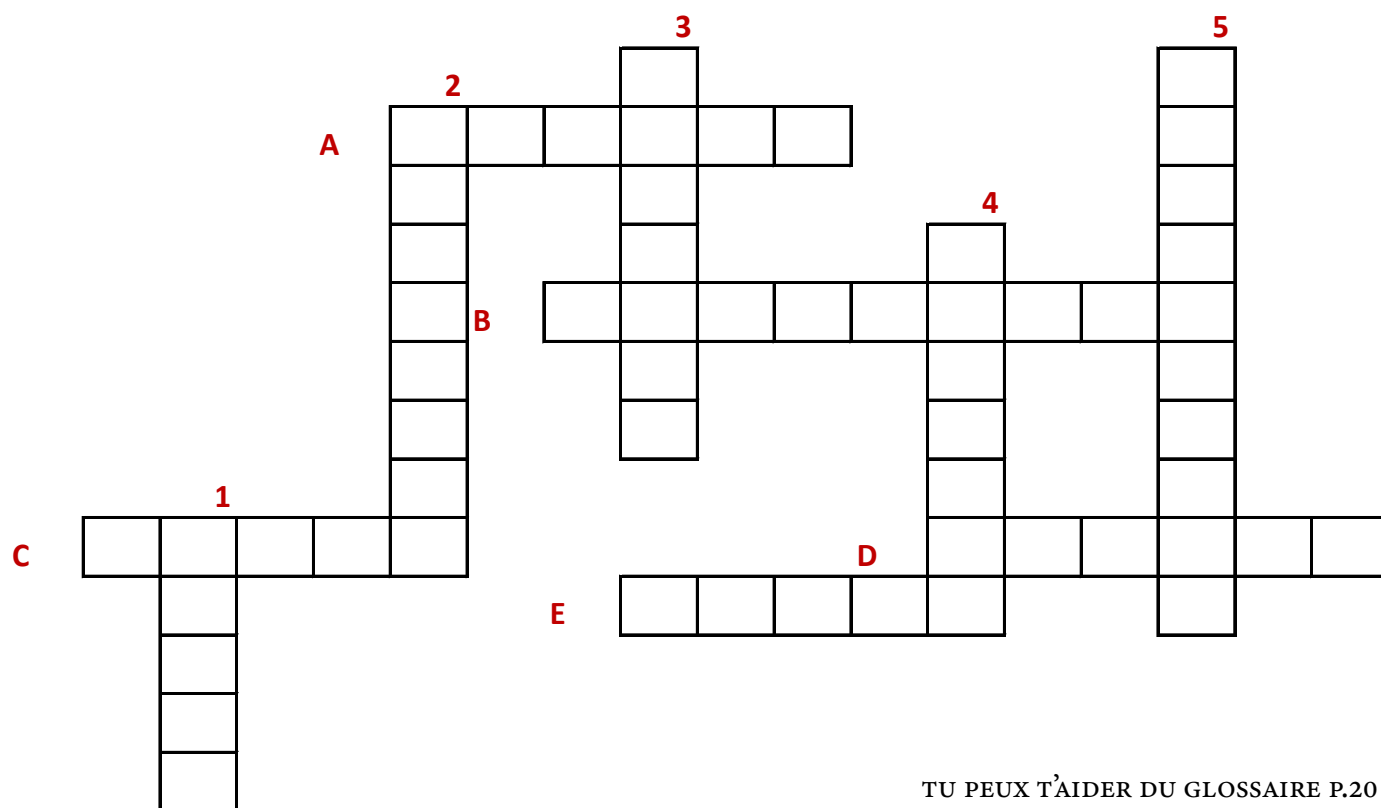
2 : Traits parallèles ou croisés à l'aide desquels on peut indiquer, sur un dessin, des volumes ou des ombres.

3 : Qui est plaisant ou ridicule, qui prête à rire.

4 : En peinture, diminution progressive et méthodique de l'intensité d'une couleur.

5 : Morceau de métal à l'extrémité fendue et pointue servant à écrire ou dessiner.

(source : larousse.fr)

TU PEUX T'AJDER DU GLOSSAIRE P.20 !

Glossaire

Aplat : Couleur appliquée de façon uniforme, sans modulation de couleur ou d'effet d'ombre ni de volume.

Aquarelle : Couleur légère obtenue par l'addition d'eau à un pigment.

Comique : Aspect drôle, parfois ridicule d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Éléments qui provoquent le rire dans la vie courante. Dans un gag, l'élément comique est le détail, l'objet ou le personnage qui va déclencher le rire chez le spectateur.

Contraste : Opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement. En art, les contrastes peuvent être l'opposition des couleurs, des lignes, des formes, etc. Par exemple : une zone claire à côté d'une zone sombre, un petit personnage à côté d'un grand arbre, des lignes courbes à côté de lignes droites.

Décalage : Au sens figuré, manque de cohérence entre deux faits, deux choses. Par exemple : il pleut et un homme reste tranquillement sous la pluie sans parapluie et en souriant. L'homme a un comportement décalé, différent, par rapport à ce qu'on attendait.

Dégradé : Couleur dont l'intensité diminue graduellement du plus foncé au plus clair, par exemple grâce au mélange d'aquarelle et d'eau en peinture.

Diluer : Mélanger une substance à un liquide afin d'en réduire la concentration. Par exemple, diluer de la peinture avec de l'eau permet d'obtenir une couleur plus claire et transparente.

Encre de Chine : Encre noire utilisée pour l'écriture, le dessin et la peinture au lavis. Cette encre vient d'Orient, notamment de Chine, d'Inde ou du Japon.

Hachures : Traits parallèles ou croisés servant à indiquer le modelé des objets, les ombres ou les teintes sur un dessin, une peinture.

Humour : Forme d'esprit qui attire l'attention avec détachement sur les aspects plaisants ou insolites, étonnants, de la réalité.

Lavis : Procédé consistant à colorier un dessin par application légère et transparente d'encre de Chine ou de couleurs étendues d'eau, exécutées en aplat et pouvant être superposées.

Légende : Petit texte qui accompagne une image ou un document pour mieux le comprendre.

Naïf : Quelqu'un qui agit en toute simplicité, sans se poser de question, de manière naturelle, comme peuvent le faire les enfants.

Plume : Instrument métallique qui s'adapte à l'extrémité d'un porte-plume et dont la pointe incurvée et fendue, peut être enduite d'encre pour écrire ou dessiner.

(sources : cnrtl.fr ; wikipedia.fr)

FICHE RÉPONSES

Un exemple de dessin à l'encre de Chine et au pinceau (p.3)

A. Les contraires : sombre/clair, ombre/lumière, bas/haut, plusieurs/seuls.

B. Les deux scènes se passent dans une maison : en haut dans le salon et en bas dans la cave. Il y a eu une panne de courant et dans la scène du haut les invités se sont arrêtés de bouger car ils ne voient plus rien.

C. Ils sont représentés tout en noir très sombre.

D. Ils ont emporté le sapin car c'était le seul endroit encore allumé grâce aux bougies dessus. Ainsi, les deux hôtes peuvent se diriger jusqu'à la cave.

E. Sempé a grandi à une époque où les guirlandes électriques n'existaient pas pour décorer les sapins de Noël, on mettait alors des bougies sur les branches pour l'éclairer.

Un exemple de dessin à l'encre de Chine et à la plume (p.4)

A. Petit/grand ; ombre/lumière.

B. On a l'impression que le temps s'est arrêté, tout est calme et tranquille.

C. La scène se passe à Paris. On reconnaît bien cette ville grâce aux immeubles haussmanniens typiques de Paris que Sempé aime représenter.

D. Le vent. Sempé le fait souvent intervenir dans ses dessins pour faire s'envoler les cheveux, les cravates etc. C'est un élément comique.

Un exemple de dessin à l'aquarelle (p.5)

A. Jean-Jacques Sempé l'aurait représenté en haut sur le côté gauche. On le devine car les ombres s'étirent de gauche à droite sur le sol, et sur les arbres on voit que les feuilles sont plus claires à gauche qu'à droite.

B. On voit un dégradé de vert surtout dans les arbres.

C. Sempé a dessiné le contour du chemin et ne l'a pas colorié : il a laissé la feuille blanche.

D. Il y a trois personnages dans le dessin. Ils marchent différemment : le randonneur à l'arrière-plan fait de grands pas pressés, la demoiselle à droite sautille et le garçon a l'air de marcher lentement les bras le long du corps. Ces démarches sont drôles car elles créent un décalage dans la situation. Les personnages vivent différemment dans le même paysage de printemps : le randonneur semble ne rien avoir à faire là, la petite fille semble très heureuse de rentrer alors que le garçon a l'air un peu triste. Nous pouvons imaginer ce qui a pu se passer entre ces deux personnages !

Les techniques (p. 6)

I- Les noms des techniques et outils.

1 : pinceaux

2 : plume

3 : aquarelle

4 : encre de Chine

II - Reliez les noms aux dessins.

A - 1 - 2 - 4

B - 2 - 4

C - 1 - 2 - 3 - 4

D - 1 - 3

Comment dessiner les personnages de Sempé (p.7)

1. Apeuré (qui a peur), inquiet.
2. Concentré, serein (qui est en paix).
3. Tranquille, calme, décontracté.
4. curieux, étonné.
5. heureux, joyeux.
6. Gêné, apeuré.
7. Énervé, en colère.

Personnages de Jean-Jacques Sempé (p. 11)

1. : Raoul Taburin ; 2. : Catherine Certitude ; 3. : Marcellin Caillou.

Activité *The New-Yorker* (p.12)

A-5 / B-4 / C-8 / D-7 / E-3 / F-9 / G-2 / H- Intrus / I-1 / Le dessin entier intrus était le 6.

Personnages du Petit Nicolas (p. 17)

1. : Alceste; 2. : Le Bouillon ; 3. : Papa ; 4. : Geoffroy et son papa ; 5. : Maman ; 6. : La maîtresse et Agnan ; 7. : Nicolas.

Mots croisés (p. 18)

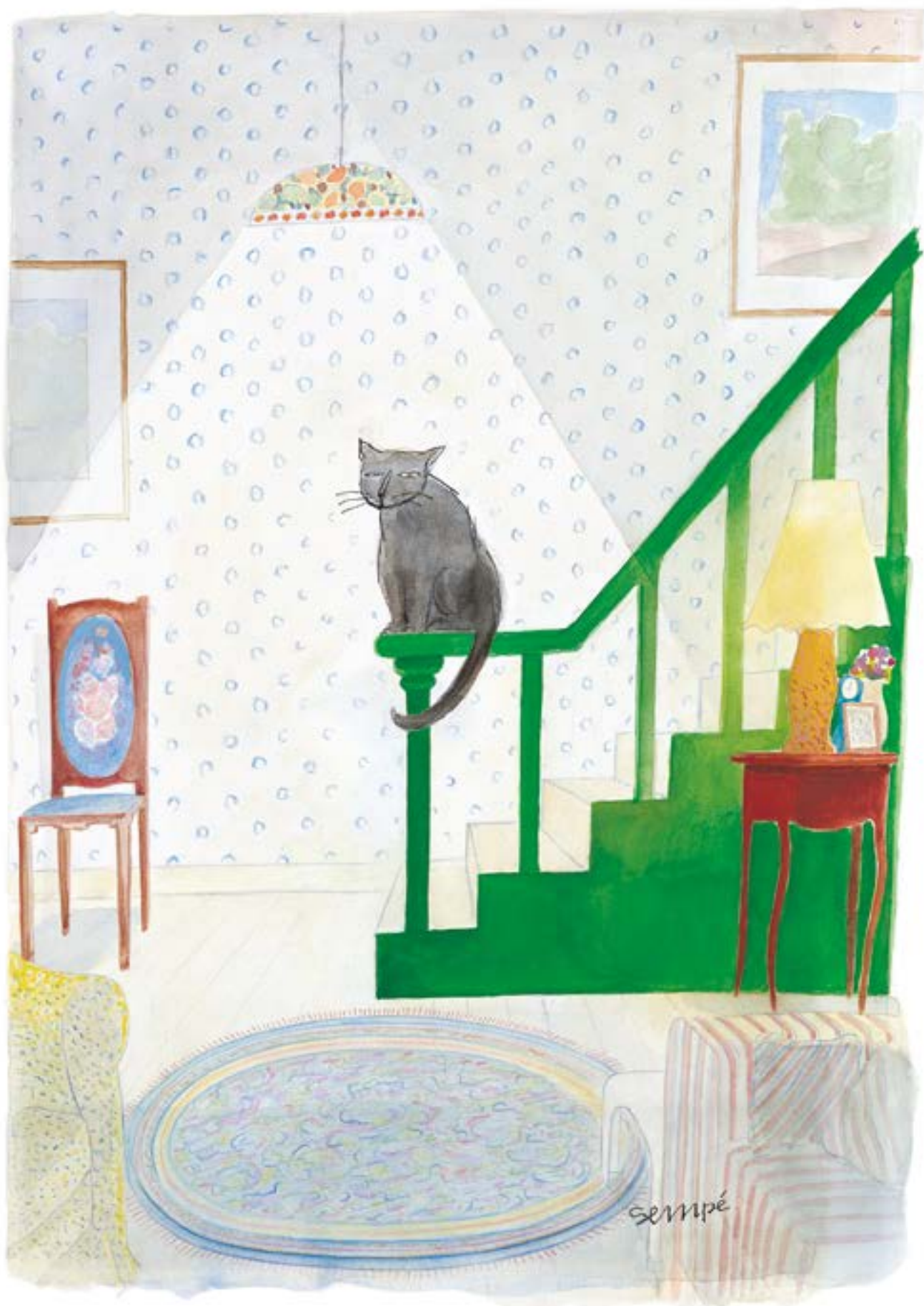
Horizontal :

A : Humour ; B : Aquarelle ; C : Lavis ; D : Diluer ; E : Encre.

Vertical :

1 : Aplat ; 2 : Hachures ; 3 : Comique ; 4 : Dégradé ; 5 : Plume.

Petit Album :
Les couvertures du *New Yorker*

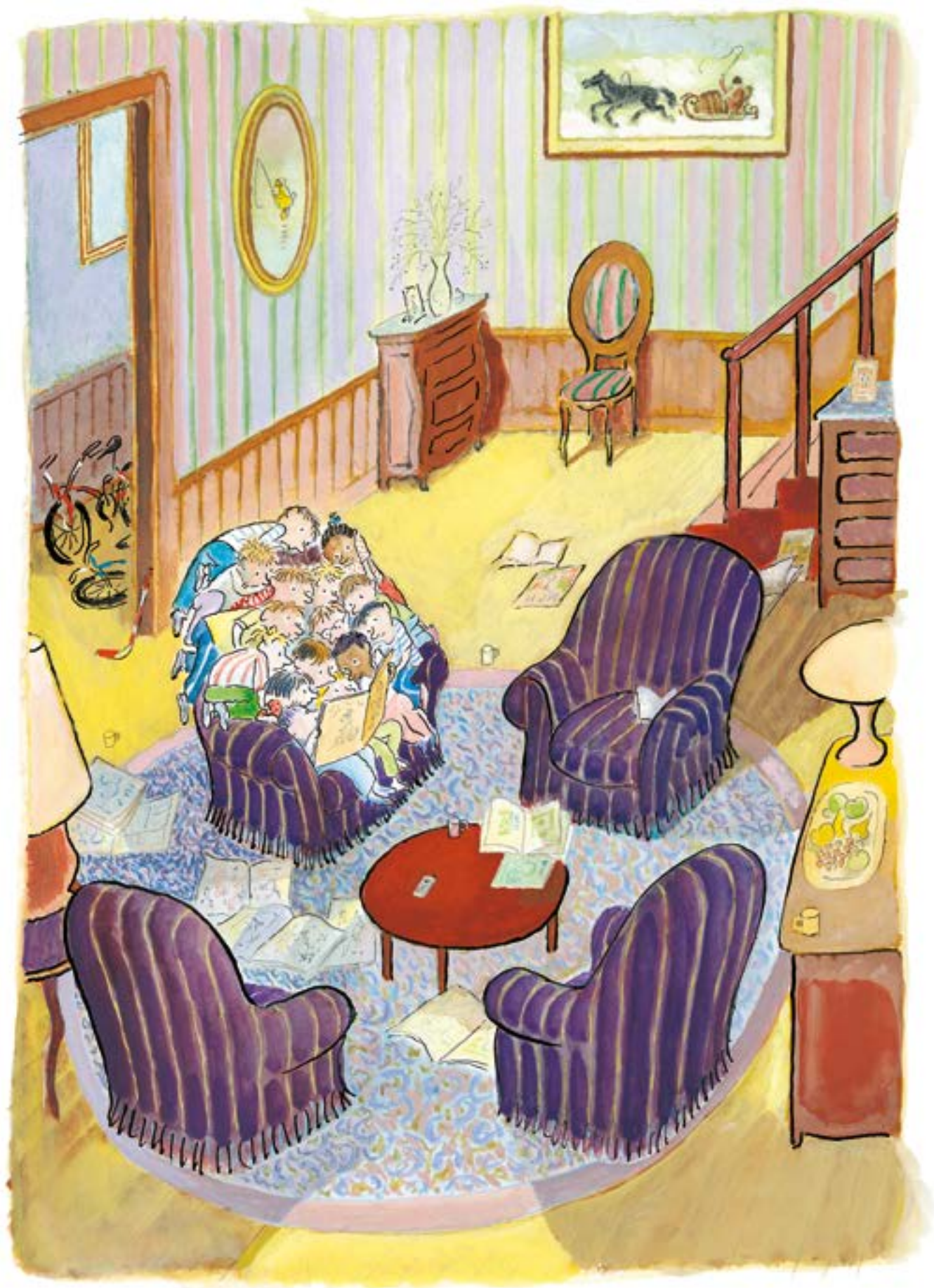

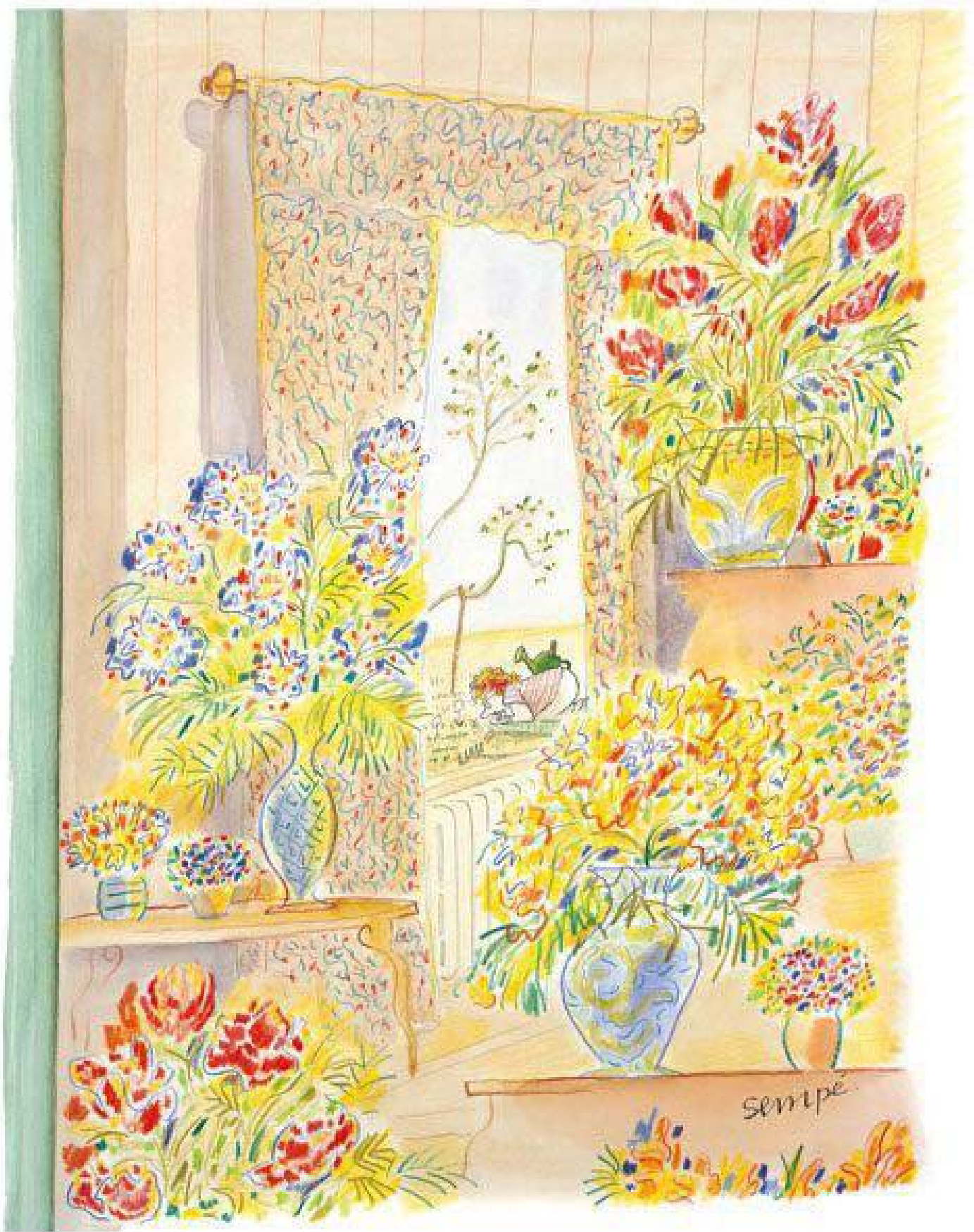

sempé.

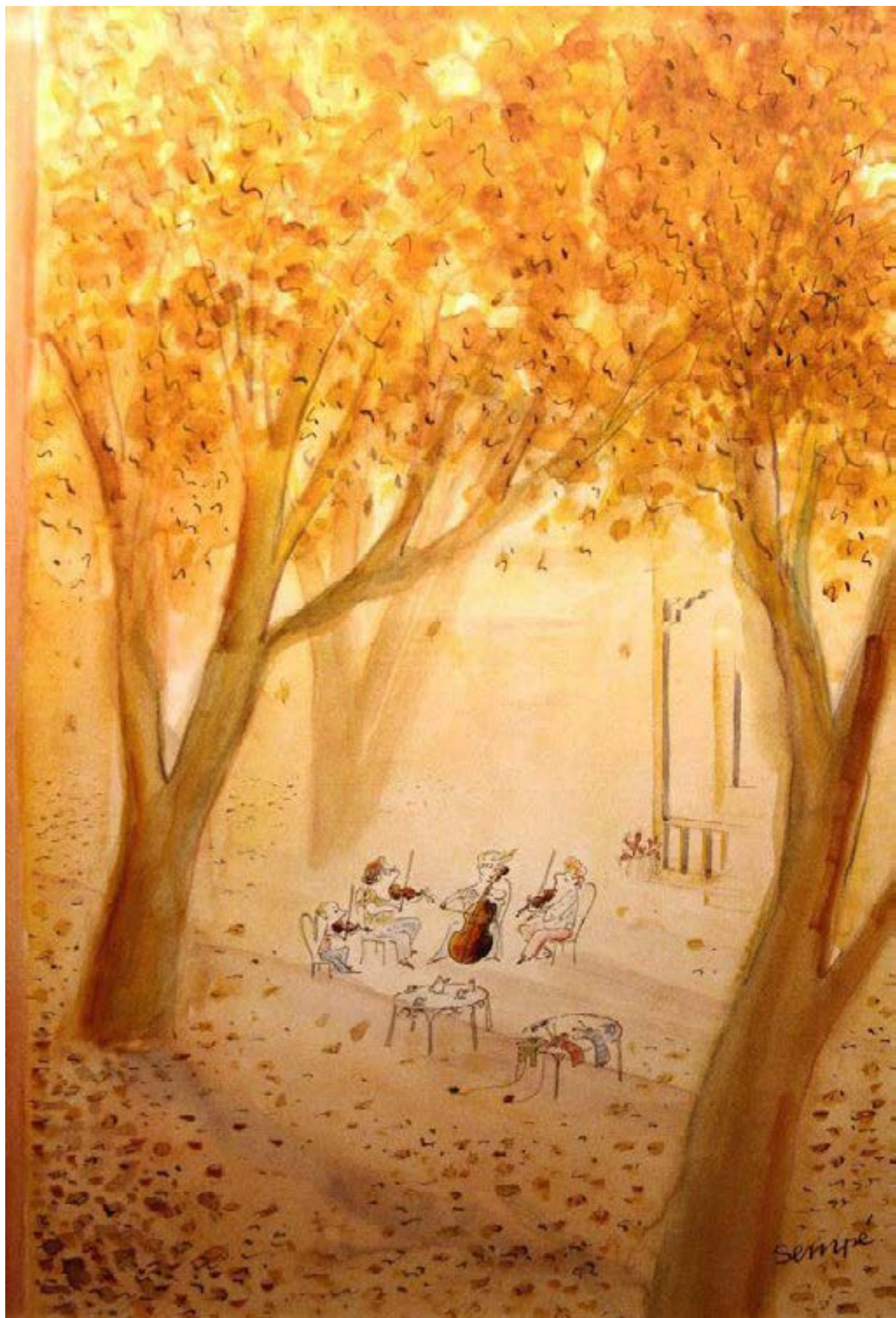

sempre

Sempe

