

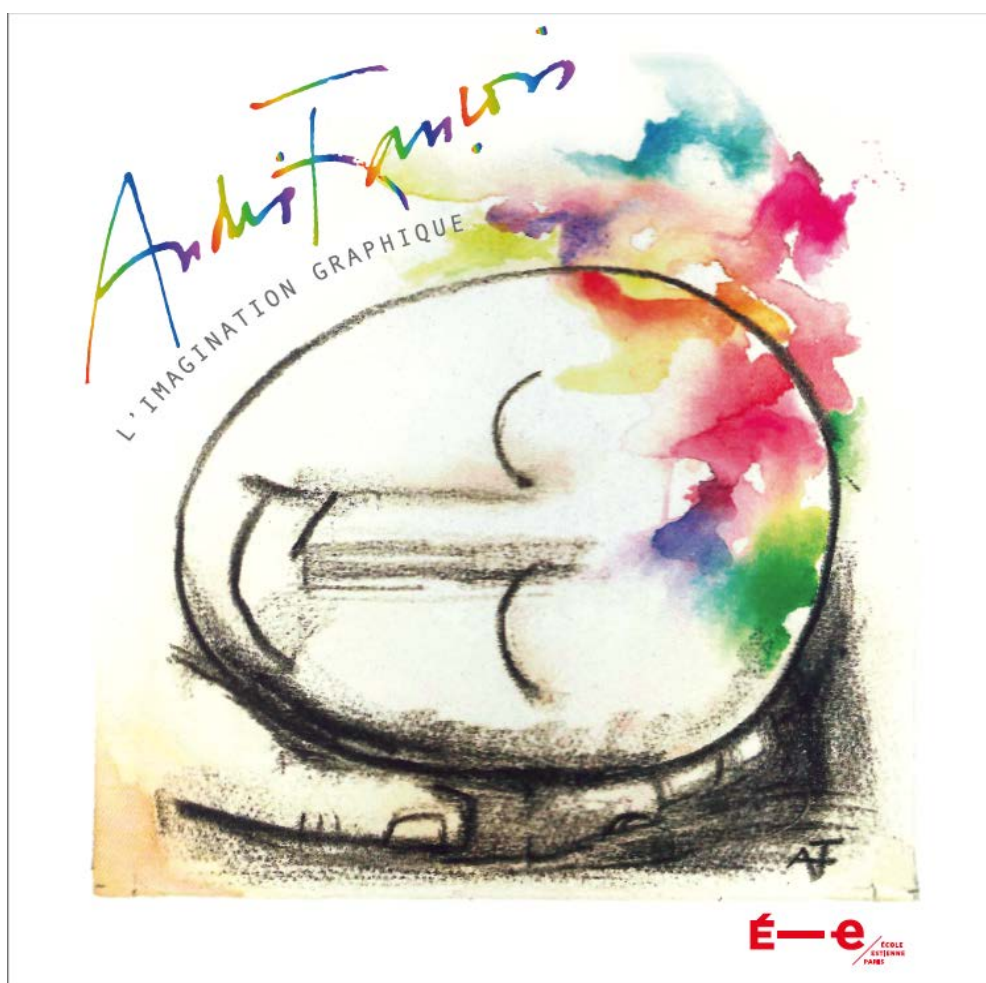
Les Conférences du CNLJ

Vendredi 8 janvier 2018

André François : l'imagination graphique

Conférence par Janine Kotwica,

Spécialiste de l'illustration et des arts graphiques

Présentation

André François (1915-2005) fut l'un des plus grands graphistes du XXème siècle. Virtuose dans toutes les techniques, peintre, sculpteur, décorateur de théâtre, affichiste, dessinateur de presse, il fut aussi l'illustrateur de quelques inoubliables titres pour la jeunesse dont de nombreux, parus aux USA, ne furent jamais traduits en français. Il y balaie à jamais, d'un trait de crayon malicieux et libérateur, les conventions, mièvreries et contraintes pédagogiques alors souvent attachées au livre d'enfance. *Les Larmes de crocodile* furent traduits en 23 langues.

Affichiste de génie, il crée des affiches commerciales et culturelles et certaines campagnes publicitaires, comme celle de Citroën, ont fait date dans l'histoire du graphisme.

Il dessine avec jubilation dans la presse anglaise (*Punch, Lilliput...*), française (*Le Monde, Le Nouvel Observateur...*), et surtout américaine (*Fortune, Life, Vogue, The New York Times...*). Il publia, au *New Yorker*, une belle cinquantaine de couvertures.

Son style balaie tous les registres, du tendre et joyeux au grinçant et douloureux : un talent multiforme exceptionnel.

Son courage, son talent, son énergie, son intelligence, son imagination, bref sa personnalité hors du commun ont fait de lui la « référence » aimée et admirée de trois générations d'illustrateurs à travers le monde.

Janine Kotwica, agrégée de lettres modernes, fut longtemps professeur à l'Institut universitaire de Formation des Maîtres de Beauvais et chargée de cours à l'Université de Picardie.

Spécialiste de l'illustration et des arts graphiques, elle a organisé de très nombreuses expositions d'originaux, écrit dans diverses revues spécialisées et assuré des conférences et des formations aux métiers du livre en France et à l'étranger (Maroc, Tunisie, Sénégal, Bénin, Mali, Côte d'Ivoire, Suisse, Belgique, Italie, Lituanie, Roumanie, États-Unis, Nouvelle-Zélande...)

Elle a fondé, en Picardie, le Centre André François (Centre Régional de Ressources sur l'Album et l'Illustration) dont elle fut quatre ans la Directrice artistique.

www.janinekotwica.com

Bibliographie sélective

Livres écrits et illustrés par André François (ordre chronologique)

C'est arrivé à Issy lès Brioches La Bibliothèque française, 1949
The Penguin André François Penguin Books, England & Australia, 1952
Double Bedside Book André Deutsch, London, 1952
Mit Gesträubten Federn Buchheim Verlag & Eulenspiegel Verlag, 1954
The Tattooed Sailor (Introduction by Walt Kelly) Alfred A. Knopf, NY, 1953
Les larmes de crocodile Delpire, 1954, 2004 & 2010
The Half Naked Knight Alfred A. Knopf, NY, 1958
Heikle Themen Diogenes Verlag, Zürich, 1959
Le Président Directeur Général Paris Match, 1961
Les Rhumes Robert Delpire- Laboratoires Beaufour, 1966
Qui est le plus marrant? Ecole des loisirs, 1970
François, 133 Disegni I Garzanti, Milan, 1974
The eggzercise Book Le Daily Bul, La Louvière, 1980
Jacques et le haricot magique Grasset, 1983 (Monsieur Chat)
Sirénades Seuil, 1998
Les Rhumes Delpire, 2011
Ri-di-cu-le! L'École des loisirs, 2011
Never Catch a Cold The Creative Company, 2012

Livres illustrés par André François (ordre alphabétique des noms d'auteurs)

On vous l'a dit ? (Texte de Jean L'Anselme) Robert Delpire, Editeur, Paris, 1954.
(Collection Dix sur dix)
Pitounet et Fiocco le petit nuage (Texte d'Auguste Bailly) Librairie Arthème Fayard, Paris, 1945.
Die Belustigungen des guten Königs Loys des Elfsten (Contes drolatiques)
(Texte d'Honoré de Balzac) Diogenes Verlag Zurich, 1957 (Ein Diogenes Tabu)
Arthur The Dolphin Who Didn't See Venice (Texte de John-Malcolm Brinnin) An
Atlantic Monthly Press Book, Boston- Little, Brown & Company, Toronto, 1961
Arthur le Dauphin qui n'a pas vu Venise (Texte de John-Malcolm Brinnin) Le
Mascaret, 1997 (accompagné d'une litho)
Le fils de l'ogre (Texte de François David) Hoëbeke / Motus, 1993
Le calumet de la paix Texte de François David Lo Païs, 2002
Jacques le fataliste et son maître (Texte de Denis Diderot) Paris, La
Bibliothèque française, 1947
Jacques le fataliste et son maître (Texte de Denis Diderot) Paris, Club français
du livre, 1953
Je hais les pigeons (Texte de Pierre Etaix) Seuil-Nemo, 1996
Little Boy Brown (Texte de Isobel Harris) J.B.Lippincott Company, Philadelphia &
NY, 1949 & Enchanted Lion Books, NY, 2013
Il piccolo marroncini (Texte de Isobel Harris) Einaudi, 1972 (Tanti Bambini –
Colletta diretta da Bruno Minari)

Le Petit Brown (Texte de Isobel Harris traduit par Françoise Morvan Introduction de Janine Kotwica), Nantes, MéMo, 2011
 Le Meilleur des mondes (Texte de Aldous Huxley), Paris, Le Club du Libraire-Plon, 1961
 Ubu Roi (Texte d'Alfred Jarry), Paris, Le Club du Meilleur livre, 1957
 L'Odyssée d'Ulysse (Texte de Jacques Lemarchand) Guy Le Prat éd., 1947
 The Adventures of Ulysses (Texte de Jacques Lemarchand traduit par E.M.Hatt) Criterion Books, NY, 1960
 Mr Noselighter (Texte de Roger McGough) G. Whizzard & Andre Deutsch, London, 1976
 An Idea is like a Bird (Texte de Peter Mayer) The Orion Press, 1962
 Dominos Dominus (Texte de Vincent Pachès- Projet graphique de Roman Cieslewicz) VST- CEMEA-Darjeeling, 1995
 Restes (Texte de Vincent Pachès) Editions Savon Rouge, 1997
 Fou de vous (Textes de Vincent Pachès et Serge Vallon) Alternatives, 1999
 Le Voyage de V. (Texte de Vincent Pachès) (Livre d'artiste numéroté) Le Daily Bul, La Louvière, 2000-
 Animots (Texte de Vincent Pachès) Le Monde, 2001- Livre d'artiste numéroté
 Animots (Texte de Vincent Pachès) La Boîte à gants (Collection Boîte à bêtes), 2009
 La bonne distance (Texte de Vincent Pachès) Cahiers Savon net- Éditions Savon Rouge- non daté
 Scènes de ménagerie (Texte de Vincent Pachès) Seuil, 2001
 Le silence (Texte de Vincent Pachès) Le Daily Bul, 2002- Livre d'artiste numéroté
 K Libre (Texte de Vincent Pachès) Seuil, 2004
 Braises et cendres ((Texte de Vincent Pachès) La Boîte à gants, 2009 (Collection Jamais l'un sans l'autre)
 Lettre des Iles Baladar (Texte de Jacques Prévert) NRF-Le Point du Jour, 1952 & Gallimard, 2007
 Lettre des Iles Baladar (Texte de Jacques Prévert) in Jacques Prévert Oeuvres complètes NRF, 1993 (Bibliothèque de la Pléiade)
 Si tu t'imagines (Texte de Raymond Queneau) Rombaldi, 1979 (Bibliothèque des Chefs-d'œuvre)
 Roland (Texte de Nelly Stéphane) Harcourt, Brace & Company, NY, non daté
 Roland (Texte de Nelly Stéphane) Buchheim Verlag-Feldafing,, non daté
 Roland (Texte de Nelly Stéphane) Circonflexe, 1992 (Aux couleurs du temps)
 The Magic Currant Bun (Texte de John Symonds) J.B.Lippincott Company, Philadelphia & NY, 1952
 Travelers Three (Texte de John Symonds) J.B.Lippincott Company, Philadelphia & NY, 1953
 The Story George Told Me (Texte de John Symonds) Pantheon Books, 1963 (Avec jaquette)
 Tom & Tabby (Texte de John Symonds) Universe Books, NY, 1964
 Tom & Tabby (Texte de John Symonds) Delpire, 1963 & Delpire - Nouvel Obs, 1980

Grodge-cat and the Window Cleaner (Texte de John Symonds) Pantheon Books, NY & Toronto, 1965
William Waste (Texte de John Symond Sampson Low, Marston & CO, LTD, Londres, non daté
Dix-neuf Contes de Mark Twain Club des Libraires de France, 1955 - Maquettes de Pierre Faucheux
Beau masque (Roger Vailland) Galliamrd, 1954 (Les Amis du livre progressiste)
L'Arrache cœur (Texte de Boris Vian) Paris, Editions André Sauret, 1981 (Tome 3 / 6)

Nombreuses couvertures de livres et pochettes de disques et importante participation à des ouvrages collectifs

Monographies & catalogues personnels (ordre chronologique)

The Biting Eye Introduction de Ronald Searle Perpetua Books, 1960
André François Stedelijk Museum Amsterdam, 1967
André François Musée des arts décoratifs, 1970
André François The Arts Club of Chicago, 1975
André François Art Shop - Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 15 décembre 1977- 15 janvier 1978
André François Musée de Pontoise, 1979
Christina de Liagre Artist in Residence in House and Garden, March 1984 - Photographies de François Halard
André François Herscher, 1986 - Booth Clibborn Editions, 1986 - Harry N. Abrams, 1986
André François, les marchés de Pontoise Musée de Pontoise, 1987
André François - La mer et autres thèmes Château-Musée de Dieppe, 1989
André François - Les Matières du rêve Centre culturel de Cherbourg, été 1993 & 2008
André François Textes d'André François et Robert Delpire Tokyo, Obihiro, Kawaguchiko; Itami 1995
André François, femmes et paysages Musée de Pontoise, 1996
André François Titelseiten 1948-1986 Galerie Bartsch & Chariou, 1997
André François, affiches et graphisme Bibliothèque Forney, 2003
André François, l'épreuve du feu Centre Georges Pompidou, 2004 (avec DVD de Sarah Moon André François, l'artiste & édition du Nouvel Obs sans DVD)
Robert Delpire André François Delpire, 2006 (Poche-Illustrateur)
Janine Kotwica & Maëlle Quéré Balade aux îles Baladar Maison Jacques Prévert, Omonville-la-Petite, 2009
Vincent Pachès André François, peintures et dessins Atelier Girard, 2009
Château de Fiches -Bestiaire Peintures Renaissance, Dessins André François, Textes Vincent Pachès La Boîte à gants, 2010
Janine Kotwica André François Premières acquisitions Contributions de Christiane Abbadie-Clerc, Caroline Corre, François David, Etienne Delessert, Danièle Delorme, Robert Delpire, Jacques Desse, Pierre Etaix, Maurice Felt, Maurice Garnier, Arthur Hubschmid, Janine Kotwica, Georges Lemoine, Daniel

Maja, Christine Morault, Vincent Pachès, François Vié, Thérèse Willer Centre André François, 2011
Janine Kotwica André François le Phœnix Centre André François, 2012
Janine Kotwica André François Circus Centre André François, 2013
Janine Kotwica André François Remember Centre André François, 2014
Marguerite Vappereau André François fait son cinéma Centre André François, 2015

Nombreuses présences dans des catalogues collectifs

Filmographie (émissions télévisées)

Lectures pour tous (Pierre Dumayet) - 28-06-1955 - 1 (ORTF)
Lectures pour tous (Pierre Dumayet) - 29-10-1958 - 1 (ORTF)
Forum des arts - 02-12-1973 - 2 (ORTF)
01-02-1974 - 1 (ORTF) : Interview du dessinateur humoriste André François
Face à vous (Entretien avec Teri Wehn-Damisch et Jean-Claude Arié) - 14-10-1981 - A2
André François (Zig Zag, série de Teri Wehn-Damisch et Jean-Claude Arié - - 14-10-1981 - A2)
Apostrophes (Emission de Bernard Pivot- 9-5-1986 A2)
Le Jour du Seigneur - 04-12-1988 - A2

Filmographie (DVD)

De Szabōfalva jusqu'à San Francisco - Les Matières du rêve (Entretien avec Sandor Erdi - Film, inédit en France, de la télévision hongroise (1993) - Traduction de Joëlle Dufeuilly & Suzanne Boizard - Restauration et sous-titrage de Aurélien Acoulon (2014)
André François, l'artiste (Film de Sarah Moon - 2004)
André François Film de Elisabeth Farkas & Julien Pichonneau - 2004
Pas de dieux Ballet de l'opéra de Nice (2016) Chorégraphie de Claude Bessy d'après Gene Kelly (1960) Musique de Igor Stravinsky Décors et costumes d'André François
Le Bal des vampires - Film de Roman Polanski (1967) - Visuel et générique d'André François

Cycle « Les Conférences du CNLJ »

Les Matinées du patrimoine deviennent Les Conférences du CNLJ !

Tout en continuant à présenter l'histoire du livre pour enfant et de la littérature pour la jeunesse, ces conférences donneront également la parole à d'autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse (sociologues de l'éducation, psychologues, observateurs des pratiques culturelles, etc.), qui viendront présenter leurs recherches sur la littérature de jeunesse, la lecture et l'univers culturel des enfants et des jeunes.

Attention, les conférences débutent désormais à 10h.

Prochaines conférences :

Vendredi 9 mars 2018

Culture enfantine et éducation (in)formelle

Conférence par Nathalie Roucoux

Vendredi 4 mai 2018

Le 68 des enfants : livres pour enfants et contre-culture

Conférence par Sophie Heywood

Retrouvez les enregistrements audio des rencontres passées sur notre site <http://cnlj.bnf.fr>
rubrique Bibliothèque numérique > Rencontres et conférences

Inscriptions

Tel : 01 53 79 49 49

Courriel : visites@bnf.fr

Renseignements :

Marion Caliyannis

Bibliothèque nationale de France

Centre national de la littérature pour la jeunesse

Quai François Mauriac

75706 Paris Cedex 13

Tel : 01 53 79 57 06 || Fax 01 53 79 41 80 ||

marion.caliyannis@bnf.fr