

Posy Simmonds

Dessiner la littérature

Née en 1945 dans le Berkshire, Posy Simmonds découvre à l'âge de trois ans les dessins de la revue satirique *Punch* en explorant la bibliothèque de la ferme familiale. Elle ne cessera dès lors de dessiner.

Après un séjour d'un an à Paris, à l'issue de son baccalauréat, pour poursuivre des études de civilisation française à la Sorbonne, elle intègre une école d'art à Londres. Elle publie, à la fin des années soixante, un premier ouvrage de dessins satiriques qui attire l'attention de divers journaux, lui ouvrant les portes de l'univers de la presse britannique. Dessinatrice au *Guardian* pendant plus de trois décennies, elle y crée des figures archétypales qui témoignent de son regard acéré et plein d'humour, telles les membres des familles Weber, Wright et Heep et, plus tard, les héroïnes

de ses futurs romans graphiques. *Gemma Boverly*, *Tamara Drewe*, et *Cassandra Darke* s'affirment comme des chefs-d'œuvre d'inventivité dans la composition et l'assemblage des textes et des dessins - l'artiste déclare aimer « autant écrire que dessiner ». Ces récits seront traduits dans de nombreux pays, lui procurant ainsi une reconnaissance internationale.

Virtuose de la palette graphique, elle diversifie sa pratique en publiant plusieurs albums jeunesse aux couleurs flamboyantes, contrastant avec l'austérité du noir et blanc des planches publiées dans la presse.

Ses travaux récents dévoilent une constante attention au monde social et politique de son pays et aux inégalités dans les relations humaines. Member of the Order of the British Empire, membre de la Royal Society of Literature depuis le début des années 2000, Posy Simmonds combine honneurs et récompenses tout en poursuivant, avec malice, l'observation de ses semblables.

Les prémices : enfance et jeunesse

Posy Simmonds était dans son enfance une consommatrice vorace de mots et d'images. Ses parents lui laissaient libre accès à leur bibliothèque où, sur les étagères du bas, elle pouvait compulsiver de vieux volumes reliés de *Punch*, le magazine britannique célèbre pour ses caricatures et dessins politiques et sociaux.

Posy Simmonds lisait aussi la presse populaire, largement au-dessus de son âge, dévorant les journaux de son père, les magazines de sa mère ainsi que les *comics*, tant les parutions britanniques hebdomadaires que les spectaculaires importations américaines. Son père, ayant remarqué combien elle aimait écrire et dessiner, lui avait offert une rame de cinq cents très grandes feuilles de papier, suffisantes pour durer toute son enfance et lui permettre de créer ses propres variations.

Au pensionnat, Posy Simmonds excellait en français et en dessin. À la fin de son cursus, en 1962, elle est donc autorisée à partir seule à Paris pour une année d'étude de civilisation française à la Sorbonne. L'expérience de la vie et de la culture parisienne transforment l'image qu'elle a d'elle-même, étoffant son indépendance et ses ambitions.

Posy Simmonds prend des cours de dessin à Paris, puis à Londres après son retour. Elle veut continuer à étudier la peinture à la Central School of Arts and Crafts, mais doit changer d'orientation et suivre des cours de graphisme, acquérant la maîtrise de la typographie et de la mise en page, développant ses techniques et son style en illustration. Avant même de passer son diplôme, elle obtient sa première commande rémunérée. Sa carrière vient juste de commencer.

The end of November:

Highs and Lows:

1969

1972

1976

1980

1982

1985

Sound Levels:

1969

clip-clop!

1972

clomp
clump!

CLUMP!
FLUMP!

1976

BLUMPI!

1980

Splod splod!

fliff flaff!

1985

Tok

The March of Feminism

Dessinatrice de presse

Pendant plus de cinq décennies, journaux et magazines de la presse britannique et internationale constituent les principaux débouchés de Posy Simmonds. Elle œuvrera toute sa vie comme illustratrice indépendante et ses revenus seront parfois précaires.

Sa collaboration avec *The Guardian*, quotidien de centre-gauche dont la politique se trouve en phase avec ses propres convictions, est de loin la plus durable. Elle y fait ses débuts en 1972 en dessinant des vignettes. Sa stature est devenue telle aujourd'hui qu'elle est choisie en 2021 pour illustrer la une de l'édition du 200e anniversaire.

En 1977 se produit un tournant dans sa carrière, lorsque se présente l'opportunité de remplacer au pied levé le dessinateur John Kent. Posy Simmonds s'empare alors d'un format unique, presque une demi-page dans la rubrique « Femmes » que *The Guardian* destinait à ses lectrices.

Pour la première fois dans un journal britannique, une dessinatrice de bande dessinée se trouve en mesure de représenter les complexités de la vie contemporaine du point de vue féminin. Par chance, Posy Simmonds dispose de l'espace nécessaire pour bâtir ses strips comme de petites pièces de théâtre, autonomes et différentes d'une semaine sur l'autre. Entre 1979 et 1993, nombre de ses parutions seront rassemblées et publiées dans cinq albums. En 1981, Posy Simmonds développe certains de ses personnages et leurs péripéties dans un récit complet en bande dessinée de quarante-huit pages, *True Love*, considéré par beaucoup comme le premier roman graphique britannique.

Matilda, 1991 © Posy Simmonds

Des contes modernes et insolents

En 1987, après dix années consacrées à créer de courtes bandes dessinées en noir et blanc, imprimées sur du papier journal de pauvre qualité, Posy Simmonds passe à la couleur et expérimente diverses techniques dans un format plus grand, en se réinventant comme autrice et illustratrice de livres pour enfants. Cette évolution lui ouvre la voie vers ses propres récits, inspirés de ses lectures d'enfance préférées, de Beatrix Potter à Charles Addams.

Elle commence avec *La Fabuleuse vie secrète de Fred*, l'histoire d'un chat domestique qui dort toute la journée, décède et est enterré au fond du jardin. Mais les enfants de la famille, éplorés, découvrent que la nuit, il se transformait en "Famous Fred", l'Elvis du monde des félins. Les autres fables animalières de Posy Simmonds montrent de surprenantes alliances face à l'adversité. Lavender, une timide lapine, trouve le courage de se lier d'amitié avec des renards urbains et le chat du boulanger collabore avec les souris qui se cachent dans la boulangerie. Les petites filles sont les autres protagonistes de ses histoires, de Lulu et ses rêveries dans une galerie d'art et un pays des merveilles en chocolat, à Matilda et « ses horribles mensonges ». Il émane de ces livres, les premiers à être traduits en français et d'autres langues, un captivant mélange de fantastique et de sagesse pour tous les âges.

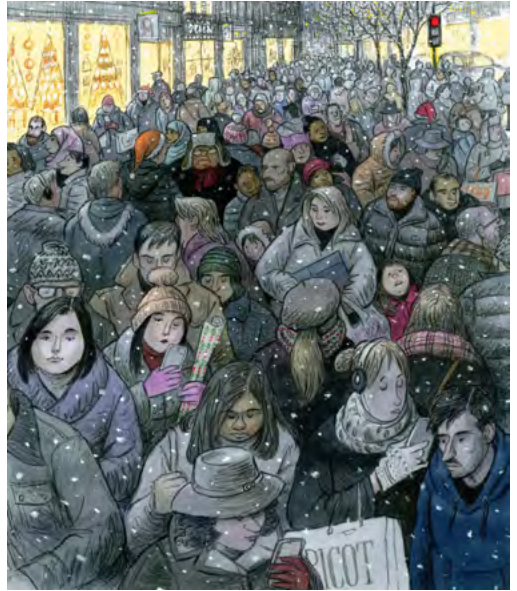
Gemma, Tamara, Cassandra

Toute la vie et la carrière de Posy Simmonds semblent l'avoir menée à ces trois romans graphiques — *Gemma Boverly* (1999), *Tamara Drewe* (2007), et *Cassandra Darke* (2018). Ses talents de dessinatrice et, plus que jamais, d'écrivaine, se combinent avec fluidité pour transformer la façon dont on peut faire et lire de la bande dessinée. Son amour de la littérature l'a conduite à choisir trois chefs-d'œuvres du XIXe siècle, non pour en produire des adaptations modernes, mais pour s'en servir comme inspiration et bâtir des histoires qui lui sont propres et parlent à notre époque.

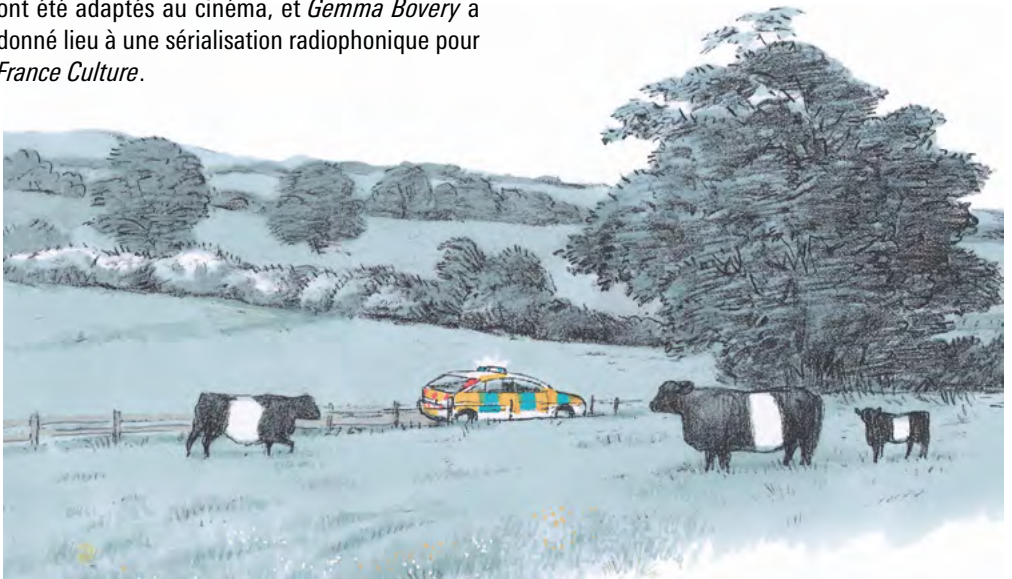
Posy Simmonds a conçu sa trilogie pour qu'elle soit d'abord publiée en feuilleton dans *The Guardian*. Chaque histoire paraît dans un format défini par le journal et comprend une centaine de pages. *Gemma Boverly* et *Tamara Drewe* ont ainsi toutes deux été pré-publiées dans la presse, touchant des milliers de lecteurs adultes.

Posy Simmonds a choisi comme personnage principal de ses trois histoires une femme, actrice et catalyseur de sa propre narration.

Ses romans graphiques lui ont apporté une importante reconnaissance à l'étranger. Ils ont été publiés en plusieurs langues, deux d'entre eux ont été adaptés au cinéma, et *Gemma Boverly* a donné lieu à une sérialisation radiophonique pour *France Culture*.

Cassandra Darke, 2018 © Posy Simmonds / Denoël Graphic, 2019

Tamara Drewe, 2007 © Posy Simmonds / Denoël Graphic, 2008

Je t'écris parce que tu n'écoutes jamais ! mais le vrai monde n'est pas à partager les responsabilités... j'avais pourtant des principes des convictions politiques
2 mai 94

arrête les mensonges et chaussonnes que tu as trouvées !
détestes dépenser de l'argent.
shim et Della, tu ne susses ne diront pas de la vanité pure et remanqué que tu ne ve viens pas pleu je sais que et tu ne

Tu avais un vrai boulot d'enseignant mais tu l'as laissé tomber - tu n'as pas assumé, comme tu n'assumes rien - comme tu n'as pas assumé notre mariage. "Tout pour avoir la paix", c'est ta devise. Quand les choses se compliquent tu refuses d'y faire face - tu te dérobes. Tu fuis !

Oui, je sais que tu as démissionné "par principe" (curieux que personne d'autre ne l'ait fait dans ton département, ou bien étais-tu le seul à ne plus supporter le poids de l'administration et les quotas d'élèves ?) Quand vas-tu te décider à chercher un vrai travail? Retaper des antiquités pour la boutique de ton frère n'est pas mon idée du travail. Tu devrais pas ces gens que tu connais aux d'autres écoles d'art.

As tu la moindre idée de ce que coûtent les enfants ? je ne devrais pas avoir à j'y suis forcée parce que mon salaire ne permet pas de suppléer l'incombe
Bien à toi

Judi

12 janvier 93

Charlie dépenses ridicules d'argent pour un enfant qui t'a pris ! Je prodigalité stupide ker d'acheter son affreusement pathétique ment bien pour toi n'ai pas le comment p culot de et tu

16 juillet
Cher Charlie - j'ai reçu ta lettre et puisque tu as payé en espèces PAS MOTER de savoir comment à la cour ma pension et augmenter etc

Deux : quand tu les prends à l'école... Justin va direct au karaté ... Della à un anniversaire chez les Pym... Thornhill Road... tu le reprends à 5h 15... tu la reprends à 6h30. Il aura faim... Je rentre à 8 h. tant que tu y es, regarde la machine à laver... elle ne...

Literary Life et affinités

Grâce à ses années passées à promouvoir ses ouvrages dans les librairies, les festivals et les médias, Posy Simmonds en vient à connaître intimement le monde de l'édition, ses excentricités et ses absurdités. En 2002, *The Guardian* lui donne carte blanche pour contribuer à la section Livres de son édition du samedi.

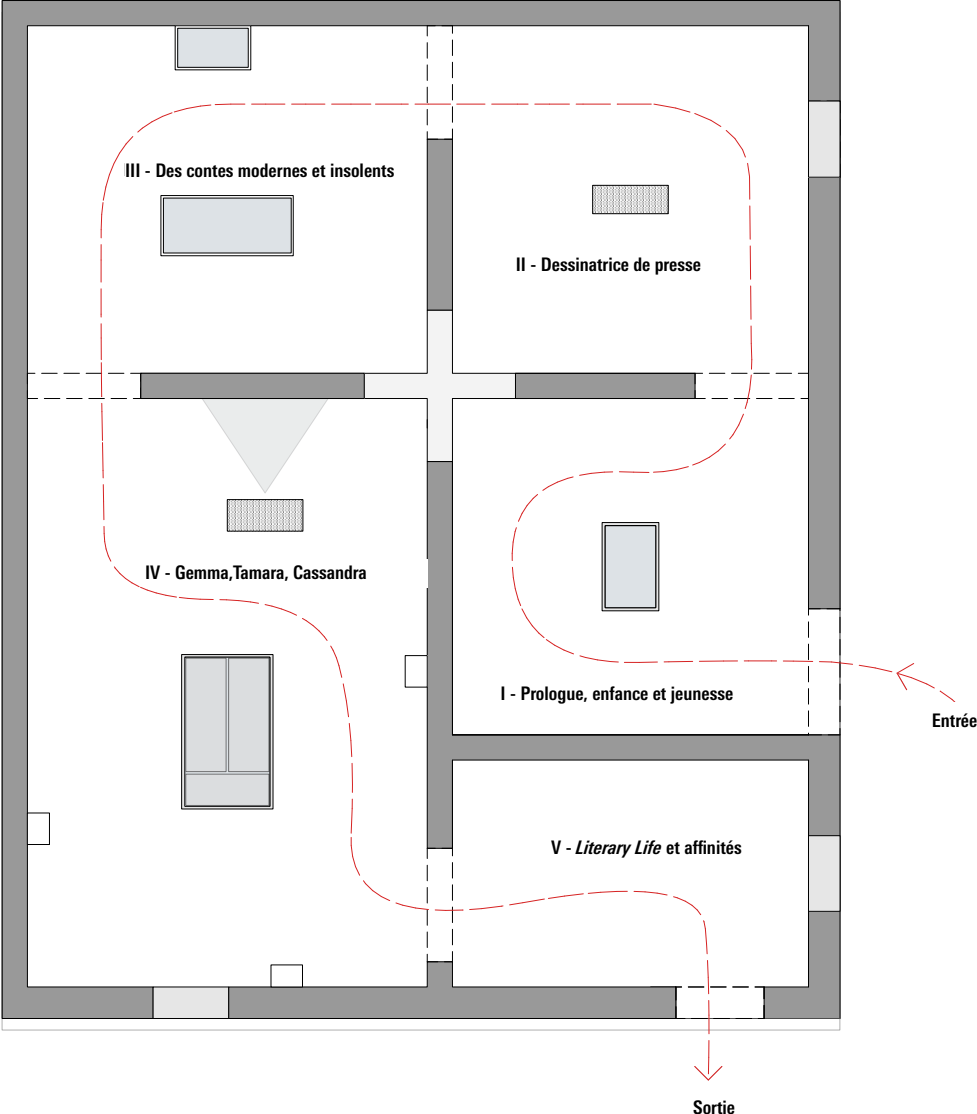
Dans *Literary Life*, elle caricature toutes les étapes de la vie d'un livre, depuis les affres que traverse l'auteur pour le concevoir, jusqu'à sa promotion, ses ventes et son accueil par les critiques, les libraires et les lecteurs. Chaque semaine, elle varie son approche et son style, recourant parfois à des dessins pleine page qui rappellent ceux de Ronald Searle et des autres héros artistiques de *Punch*.

En Grande-Bretagne comme à l'étranger, la notoriété grandissante de Posy Simmonds lui vaut des commandes spéciales : une nouvelle histoire destinée à la jeunesse pour *Little Lit* — l'anthologie pour enfants de Françoise Mouly et Art Spiegelman — ou des missions en France pour *Le Figaro*, *Le Point*, *Le Nouvel Observateur* et d'autres encore. *The Guardian* l'envoie à Paris pour la Fashion Week et Cartier lui commande une bande dessinée pour promouvoir sa nouvelle montre.

Posy Simmonds remporte de prestigieuses récompenses, tel le Grand Prix Töpffer en Suisse. Et ses carnets de croquis laissent deviner ce qui pourrait devenir son prochain roman graphique — « une histoire à suivre »...

PLAN DE L'EXPOSITION

GÉNÉRIQUE DE L'EXPOSITION

Commissariat général de l'exposition pour la Bpi

Isabelle Bastian-Dupleix et Zélie Perpignaa

Commissariat scientifique associé

Paul Gravett

Coordination générale

Emmanuèle Payen

Chargée de production

Lise Tournet-Lambert

Régie générale

Jérôme Desmoulin

Scénographie

Agence Scénografiá

Valentina Dodi, assistée de Suzon Auber

Graphisme

Claire Mineur, assistée de Marion Ribera

Relations presse

Sylvie Chabroux

Production

L'exposition Posy Simmonds, dessiner la littérature est une exposition de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) du Centre Pompidou (Paris).

En partenariat avec

Denoël Graphic

Cartoonmuseum de Bâle

Partenaires médias

Madame Figaro, *Le Figaro*, France Télévisions,

Les Arts dessinés, Canal BD, Pop Women Festival

La Bpi remercie chaleureusement Posy Simmonds.

INFORMATION PRATIQUES

Bibliothèque publique d'information

25 rue du Renard - 75004 Paris

01 44 78 43 51 - www.bpi.fr

Métro : Hôtel de Ville / Rambuteau

Horaires

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 12h-22h

Samedi, dimanche, jours fériés 10h-22h

Fermeture le mardi

Retrouvez une sélection d'albums et d'articles-cadeaux à la Librairie du Centre Pompidou (Forum, niveau 0).

ATELIERS, RENCONTRES, VISITES ET ACCESSIBILITÉ

• Visites guidées – sans réservation

17h-17h30 • tous les jours sauf mardis, week-ends et jours fériés

• Visites guidées – sur réservation

14h30-15h15 • Mercredi 6 & Jeudi 21 décembre | 3 & 18 janvier | 7 & 22 février | 6 & 21 mars

• Visites guidées en anglais – sur réservation

18h-18h30 • Vendredi 24 novembre | 15 décembre | 26 janvier | 23 février | 29 mars

• Visites guidées en espagnol – sur réservation

18h-18h30 • Lundis 18 décembre | 22 janvier | 19 février | 18 mars

• Ateliers pour le grand public et pour les publics spécifiques – sur inscription

Contact, infos et réservations

01 44 78 13 83 - 01 44 78 44 45

visites@bpi.fr

• Visites adaptées en langue des signes française (LSF)

Mercredi 13 décembre • 16h | Dimanche 21 janvier • 15h

Lundi 5 février • 15h | Vendredi 8 mars • 18h

Infos : lecture-handicap@bpi.fr

Réservation : www.bpi.fr/programmation-expo-posysimmonds

Les textes de l'exposition sont accessibles en version audio via un système de QR codes.

Prévoyez votre smartphone et des écouteurs !

• Une visite filmée et commentée par le co-commissaire Paul Gravett sera disponible après l'ouverture de l'exposition.

• Rencontres autour de l'œuvre de Posy Simmonds

(programmation en cours)

Jeudi 23 novembre • 19h • Posy Simmonds & Coco •

Maison de la poésie

(dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres)

Samedi 20 janvier • Bibliothèque publique d'information •

dans le cadre des Nuits de la lecture

Lundi 19 février (sous réserve) • 19h • Grand entretien avec

Posy Simmonds • Petite salle du Centre Pompidou

Lundi 11 mars • 19h • Petite salle du Centre Pompidou

Nos partenaires

Cartoonmuseum Basel

OO

madame

LE FIGARO

POP WOMEN FESTIVAL

france.tv