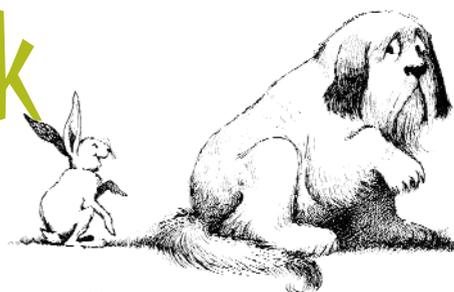

L'œuvre de Maurice Sendak

Robert Graves : *Le Grand livre vert*, ill. M. Sendak, Gallimard

par **Françoise Ballanger et Nathalie Beau**

Maurice Sendak fut en 1970 le premier Américain à recevoir le Prix Andersen, la plus haute récompense internationale décernée à un créateur de livres pour enfants. Son œuvre dont l'importance était ainsi reconnue n'avait alors pourtant qu'une quinzaine d'années : depuis cette date, elle s'est considérablement enrichie, aussi bien dans le domaine du livre pour enfants (19 titres à ce jour dont il est auteur-illustrateur, 75 dans lesquels il a illustré les textes d'autres auteurs) que dans d'autres domaines artistiques : notamment la création de costumes et de décors d'opéra.

Sa notoriété et son rayonnement n'ont cessé de s'étendre à travers le monde : Maurice Sendak est en effet l'un des artistes dont les ouvrages ont été le plus traduits, lus et aimés des enfants, analysés, adaptés, récompensés dans de très nombreux pays.

Paradoxalement, il est aussi celui qui a suscité le plus de controverses, voire de censures, du fait même de la singularité de son univers. Sa vision de l'enfance, sa recherche permanente des formes artistiques les mieux à même de l'exprimer, sa – ou plutôt ses – manière(s) de s'adresser aux enfants comme aux adultes en font un acteur essentiel de l'évolution du livre

CE SOIR-LÀ...

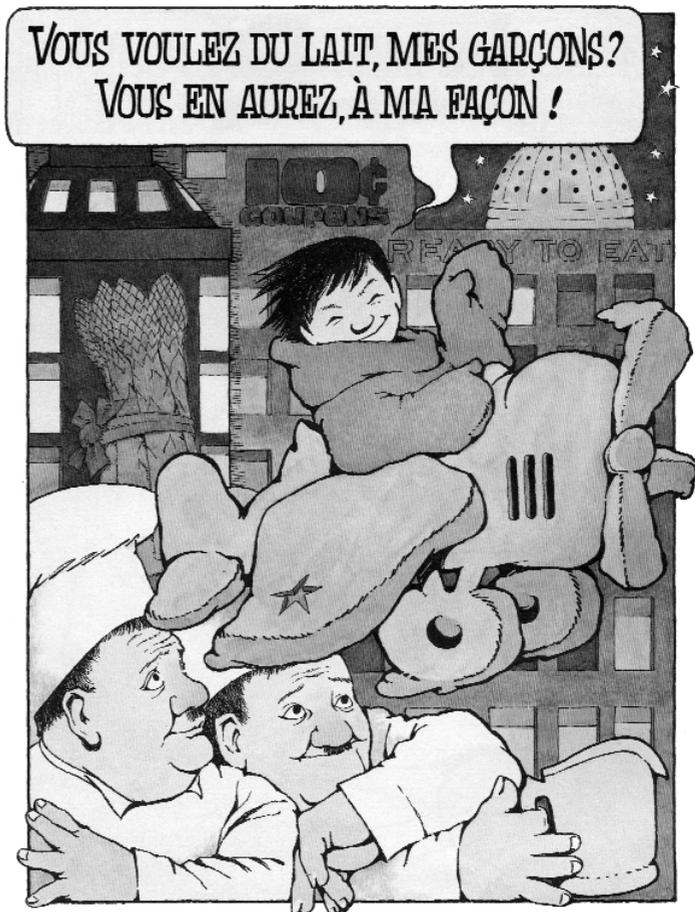

*Un si joli
petit chien,*
ill. M. Sendak,
L'École
des loisirs

pour enfants, et tout particulièrement de l'art de l'album depuis les années 60.

« Sendak a carrément affronté des sujets aussi sensibles que la colère de l'enfant, la sexualité ou à l'occasion, les pulsions de meurtres qu'occasionne la rivalité entre enfants. Cela a troublé ou effrayé tous ceux qui voulaient préserver les enfants de leur complexité psychologique ou nier l'existence de cette complexité. » écrit Selma G. Lanes dans *The Art of Maurice Sendak*. Cette exploration est pour lui davantage une quête personnelle que le désir de poser les bases d'une nouvelle littérature pour enfants. Il confie : « Mon travail est un acte d'exorcisme, une façon de trouver des solutions pour avoir l'esprit en paix, pour être un artiste et vivre dans le monde comme un être humain et un homme. Mon esprit ne s'égaré pas au-delà de mon propre besoin de survivre. » Son œuvre s'enracine donc profondément dans sa propre enfance.

Maurice Sendak est né à New York en 1928, troisième enfant de parents juifs venus de Pologne s'installer dans un quartier pauvre de Brooklyn. Enfant solitaire et de santé fragile, il était obsédé par l'idée qu'il ne vivrait pas longtemps. Souvent alité, il regardait les autres enfants jouer dehors et c'est dans le dessin, les livres, la musique, les films et dans sa propre imagination qu'il trouva refuge. Il aimait Stevenson, Mark Twain, George MacDonald, William Blake, Beatrix Potter, les contes de Grimm, Melville, Babar, les illustrations de Randolph Caldecott, Mickey Mouse, Little Nemo... Il aimait aussi beaucoup aller au petit théâtre d'à côté voir des comédies et des comédies musicales, fréquentait le cinéma pour les films de Laurel et Hardy, écoutait de la musique classique à la

Cuisine de nuit, ill. M. Sendak, L'École des loisirs

E. Minarik : *Un baiser pour Petit-Ours*, ill. M. Sendak, L'École des loisirs

radio... Il aimait Mozart par-dessus tout. Très jeune, il se mit à dessiner et à écrire. Dès l'âge de sept ans, avec son frère Jack, il écrivit et illustra des histoires dont les voisins étaient les héros comme ils le furent par la suite : « Il n'y a pas un livre que j'ai écrit ou que j'ai dessiné qui, d'une façon ou d'une autre ne doive son existence aux enfants de mon voisinage. » dira-il.

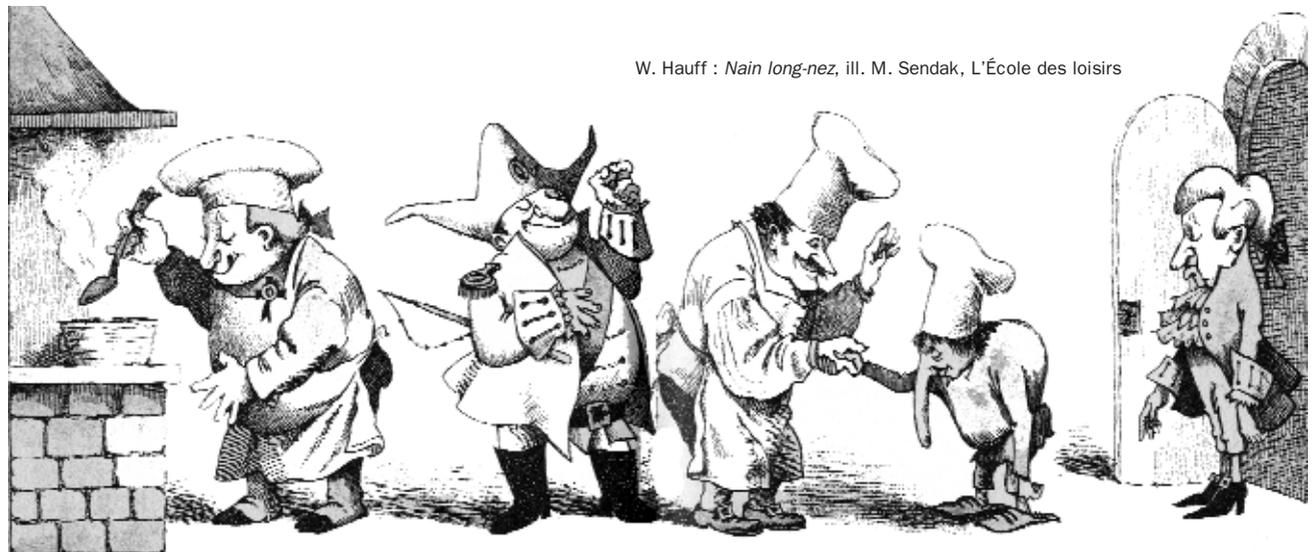
Au collège, il créa plusieurs bandes dessinées, puis il dessina des jouets mécaniques en bois pour les vendre à la célèbre boutique de jouets new-yorkaise F.A.O. Schwartz... qui n'acheta pas les

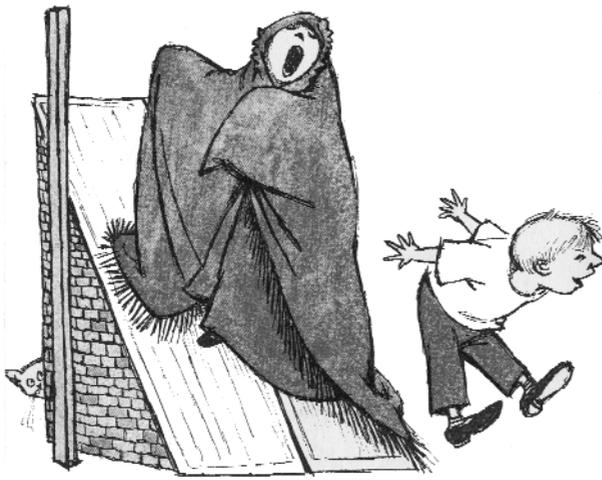
jouets mais embaucha Sendak pour décorer ses vitrines. C'est ainsi que lui parvint sa première commande pour illustrer un livre : *Good Shabbos, Everybody !*

Il suivit alors les cours de la *Art Students League* et commença à démarcher les éditeurs. Leur accueil fut plutôt défavorable, car ils trouvaient son style démodé, trop compliqué.

Sa rencontre avec Ursula Nordstrom, éditrice chez Harper and Brothers, fut déterminante. C'est elle qui en 1952 lui

W. Hauff : *Nain long-nez*, ill. M. Sendak, L'École des loisirs

Rosie, ill. M. Sendak, L'École des loisirs

proposa d'illustrer le texte de Ruth Krauss *A Hole Is to Dig*. Le succès de ce livre fut si grand que Sendak put alors se consacrer entièrement à l'illustration. Selon Sendak lui-même, Ursula Nordstrom lui apprit à concevoir un livre dans son ensemble, choisissant pour lui des textes à illustrer qui lui permettaient de développer son talent.

Il dit : « Mes souvenirs les plus heureux sont ceux du début de ma carrière quand Ursula était ma confidente et ma meilleure amie. » Tout au long des années 50 il illustra un très grand nombre de textes – de Marcel Aymé à George MacDonald, de Beatrice Shenk de Regniers à Else Minarik (le merveilleux *Petit-Ours* paraît en 1957, vite suivi de trois autres titres) – et apprit à adapter son dessin aux textes qu'il accompagnait. « J'apprenais à dessiner dans une grande variété de styles. Je pense que mes livres sont identifiables mais ils sont tous différents car l'illustration est secondaire par rapport au texte. Si on cherche la primauté par rapport au texte, alors on est un mauvais illustrateur. »

Toujours encouragé par son éditrice, Sendak publia en 1956 et 1957 les deux premiers livres dont il est l'auteur en

même temps que l'illustrateur : *Kenny's Window* et *Very Far Away*, qui ne le satisfont pas complètement, malgré le bon accueil de la critique.

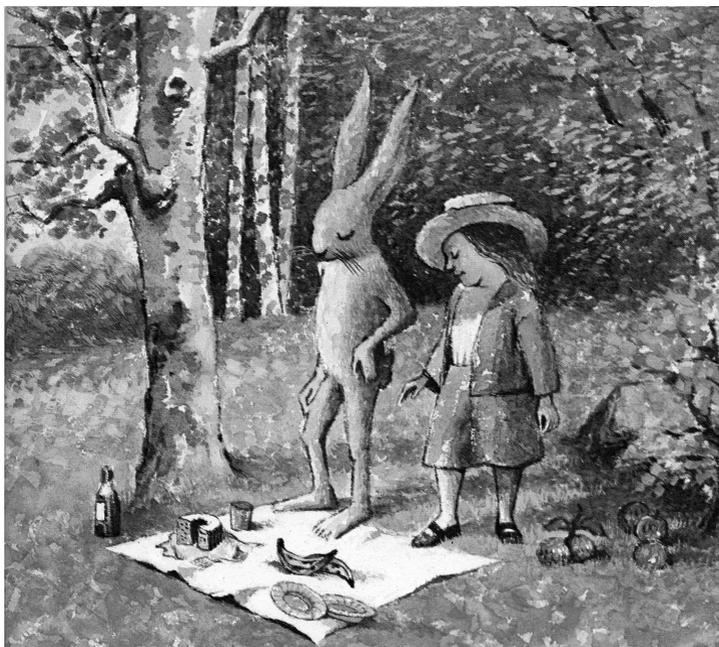
C'est en 1960, avec la parution de *The Sign on Rosie's Door*, qu'apparaît le premier personnage marquant de son œuvre, né des souvenirs qu'il avait d'une fillette de Brooklyn : un personnage volontaire, honnête et par-dessus tout débordant d'imagination.

Un critique du *New York Times*, John Lahr, écrivit alors : « Rosie personnifie la capacité de Sendak à faire siens les triomphes et les terreurs de l'enfance. » Rosie devint en 1975 une star du petit écran, puis c'est elle encore qui conduisit Sendak vers le théâtre en 1980.

En 1962, paraît *Nutshell Library*, un coffret de très petite taille contenant quatre livres miniatures : un alphabet, un livre à compter, un livre sur les mois de l'année et un conte d'avertissement. Sendak y révèle son talent non seulement pour les images, mais aussi pour la mise en pages et la forme de l'objet-livre.

C'est aussi l'année où il illustra *Mister Rabbit and the Lovely Present* (*Monsieur le lièvre voulez-vous m'aider ?*) de Charlotte Zolotow).

C. Zolotow :
Monsieur le lièvre
voulez-vous m'aider ?,
ill. M. Sendak,
L'École des loisirs

Dans les années qui suivent, Sendak crée les trois albums majeurs qu'il considère comme une « trilogie déliée » : *Where the Wild Things Are* (*Max et les Maximonstres*) en 1963, *In the Night Kitchen* (*Cuisine de nuit*) en 1970 et *Outside Over There* (*Quand Papa était loin*) en 1981, dont il dit dans *The Art of Maurice Sendak* qu'« ils sont tous des variations sur le même thème : comment les enfants maîtrisent différents états – la colère, l'ennui, la peur, la frustration, la jalousie – et s'arrangent pour prendre à bras le corps les réalités de leurs vies. »

En 1965, il publie *Hector Protector* et *As I Went Over the Water*, deux nursery rhymes (*Deux aventures de Jérôme le Conquérant*). Avec *Higglety Pigglety Pop ! or There Must Be More to Life* (*Turlututu chapeau pointu ! ou la vie c'est sûrement autre chose*) en 1967, il raconte l'histoire de Jennie, une chienne qui a tout pour être heureuse et ne l'est pas.

Vers 1970, il quitte New York et s'installe dans le Connecticut, pour travailler, dans le calme et l'isolement, sur *Outside Over There* (*Quand papa était loin*). Avec ce livre, Sendak sentit qu'il était allé aussi loin qu'il le pouvait et éprouva le besoin d'explorer d'autres territoires, tout en continuant à illustrer nombre de textes (contes des frères Grimm, de Madame d'Aulnoy, de Randall Jarrell, etc.) Son amour de la musique et de Mozart en particulier le fit se tourner vers l'opéra. Il dessina les décors et les costumes de *La Flûte enchantée*, de *L'Amour des trois oranges*, de *Casse-Noisette*. Il écrivit le livret et réalisa les décors de l'adaptation théâtrale de *Max et les Maximonstres* et créa en 1990 avec son ami l'écrivain Arthur Yorinks un théâtre national pour enfants qu'il appela *The Night Kitchen*.

En 1993, il fit paraître en tant qu'auteur-illustrateur un titre longtemps attendu, *We Are All in the Dumps with Jack and*

Guy (*On est tous dans la gadoue suivi de Jack et Guy*), « une improvisation apocalyptique sur deux *nursery rhymes* anglaises assez peu connues » selon les mots de Lanes dans le *St James Guide to Children's Writers*.

Comme illustrateur il publia en 1992 *I Saw Esau : The Schoolchild's Pocket Book*, un recueil de poésies pour enfants, en 1999 *Swine Lake (Pieds de cochon)* sur un texte de James Marshall – l'histoire de cochons très cultivés que vient troubler un loup ignorant et vulgaire – et en 2003 *Brundibar*, le texte écrit par Tony Kushner d'après l'opéra de Hans Krása et Adolf Hoffmeister.

Enfin, vient de paraître en 2006 aux États-Unis le premier livre animé illustré par Sendak : *Mommy ?*, dont l'image de couverture fait penser qu'il n'a rien perdu de son audace !

Nous attendons avec impatience sa parution en France.

Tout au long de sa carrière, Maurice Sendak s'est souvent exprimé sur l'illustration et l'art de l'album :

– tantôt à propos des artistes qui ont nourri son inspiration et sa réflexion artistique : Randolph Caldecott, Jean de Brunhoff, Windsor McCay ou Boutet de Monvel pour n'en citer que quelques-uns : la plupart de ces études critiques, publiées séparément dans des préfaces ou prononcées à l'occasion de remises de prix, ont été réunies dans le volume *Caldecott & Co*¹, malheureusement non traduit en français, qui constitue une passionnante approche des questionnements et des influences qui ont nourri sa démarche,

– tantôt à propos de son propre travail, dans ses discours ou les nombreux entretiens qu'il a accordés, notamment à Selma Lanes qui lui a consacré un volumineux ouvrage, *The Art of Maurice Sendak*² qui souligne les apports majeurs de Sendak à l'art de l'album.

L'œuvre de Sendak a fait couler beaucoup d'encre et la bataille entre ses fans et ses détracteurs se poursuit. Mais voici plus de quarante ans que *Max*, passant les générations, fascine les enfants.

Autour de cette œuvre, adultes et enfants se retrouvent, chacun puisant à sa façon dans les profondeurs où il entraîne, car en véritable et immense artiste, c'est en lui qu'il cherche inlassablement, dans les douleurs et les joies de son enfance, ce qu'il a de plus humain à partager.

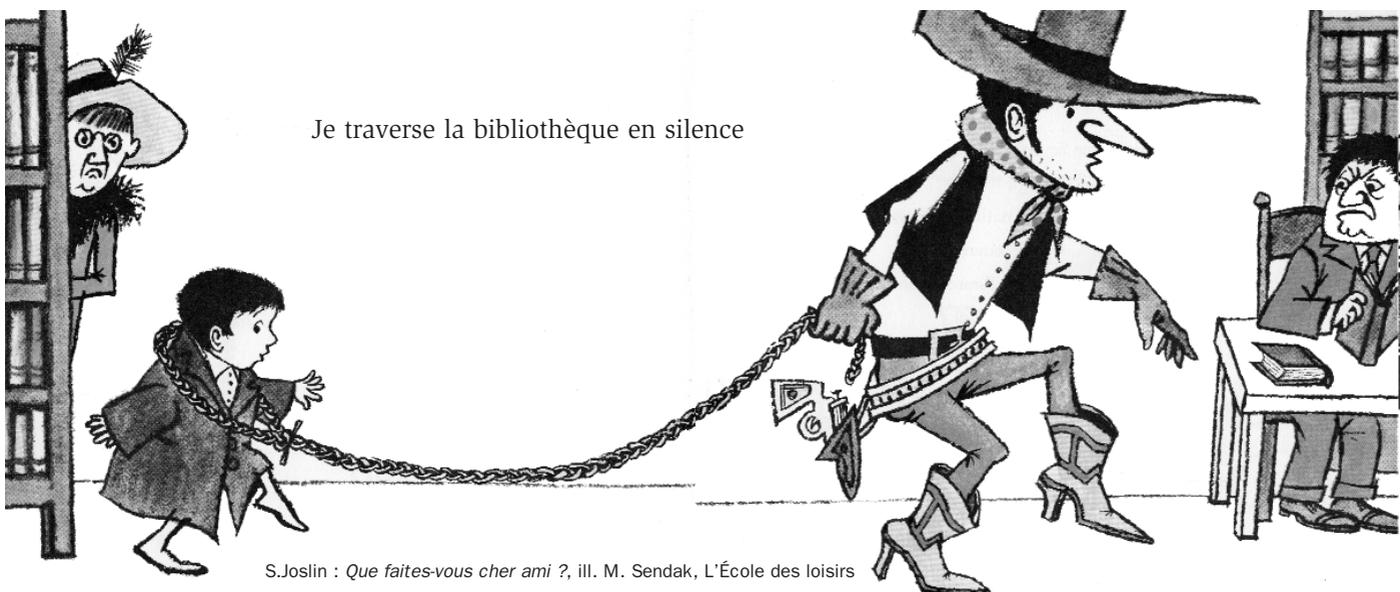
1. Maurice Sendak : *Caldecott & Co., notes on books & pictures*, Michael di Capua Books / Farrar, Straus and Giroux, 1988.

2. Selma G. Lanes : *The Art of Maurice Sendak*, Harry N. Abrams Books, 1993.

Maurice Sendak, Arthur Yorinks, et Matthew Reinhart : *Mommy ?*, Michael di Capua Books / Scholastic Pop-Up edition

Je traverse la bibliothèque en silence

S.Joslin : *Que faites-vous cher ami ?*, ill. M. Sendak, L'École des loisirs

Pour les lecteurs français, on ne peut que regretter que tant des livres de cet artiste majeur n'aient pas été traduits ou que, lorsqu'ils l'ont été, ils soient aujourd'hui épuisés, comme le fait apparaître la bibliographie ci-dessous qui récapitule les ouvrages parus en français et qu'on pourra comparer avec la bibliographie des ouvrages parus en langue originale, consultable sur notre site.

Seuls les titres indiqués en gras sont actuellement disponibles...

Ouvrages pour enfants dont Maurice Sendak est auteur et illustrateur

- 1963 **1967** • **Max et les Maximonstres** (*Where the wild things are*) - Première édition française chez Delpire - disponible à L'École des loisirs
- 1965 **1971** • **Deux aventures de Jérôme le Conquérant** (*Hector Protector and As I went over the Water*), L'École des loisirs
- 1970 **1972** • **Cuisine de nuit** (*In the night kitchen*) / trad. Jean-Henri Potier. L'École des loisirs
- 1976 **1977** • **Un Si joli petit chien ou Êtes-vous certain d'en vouloir un ?** (*One Swell Pup*) / une histoire de Maurice Sendak et Matthew Margolis / traduite et adaptée par Jacqueline Cohen. L'École des loisirs
- 1962 **1979** • **Mini-bibliothèque** (*The Nutshell Library*) / trad. Adolphe Chagot et Jean-Henri Potier. L'École des loisirs. Contient :
 - **Des Alligators partout : un alphabet** (*Alligators all around*)
 - **Mon premier s'appelle Jeannot : comptines** (*One was Johnny*)
 - **Pierre : un conte très moral en 5 chapitres et un prologue** (*Pierre*)
 - **La Poule au riz : ronde des mois comptines** (*Chicken Soup with Rice*)
- 1962 **1980** • **Turlututu chapeau pointu ! ou La Vie c'est sûrement autre chose** (*Higglety Pigglety Pop ! or There must be more to life*) / trad. Anna Solal. L'École des loisirs
- 1960 **1981** • **Rosie** (*The Sign on Rosie's Door*) / trad. Adolphe Chagot. L'École des loisirs
- 1981 **1984** • **Quand Papa était loin** (*Outside over there*) / trad. Bernard Noël. L'École des loisirs
- 1993 **1996** • **On est tous dans la gadoue suivi de Jack et Guy : deux comptines illustrées** (*We are all in the dumps with Jack and Guy*) / trad. Anne Trotereau. L'École des loisirs

Ouvrages pour enfants dont Maurice Sendak est illustrateur

- 1962 1970 • Charlotte Zolotow : *Monsieur le lièvre voulez-vous m'aider ?* (*Mr Rabbit and lovely present*). L'École des loisirs
- Else Holmelund Minarik / trad. Adolphe Chagot. L'École des loisirs :
- 1957 1970 - **Petit-Ours** (*Little Bear's*)
- 1961 - **Petit-Ours en visite** (*Little Bear's Visit*)
- 1959 1971 - **Papa-Ours revient** (*Father Bear Comes Home*)
- 1960 - **L'Amie de Petit-Ours** (*Little Bear's Friend*)
- 1968 - **Un Baiser pour Petit-Ours** (*A Kiss for Little Bear*)
- 1973 1974 • Jacob et Wilhelm Grimm : *Le Roi Barbe d'Ours* (*King Grisly-Bear : a Tale from the Brothers Grimm*). L'École des loisirs
- 1961 1976 • Janice May Udry : *Pierre et Paul* (*Let's Be Enemies*), trad. Jean-Henri Potier. L'École des loisirs
- 1971 1978 • Doris Orgel : *La Chambre de Sarah* (*Sarah's Room*). L'École des loisirs
- 1966 • Isaac Bashevis Singer : *Une Histoire de Paradis et autres contes* (*Zlateh the Goat and Other Stories*), trad. Gisèle Bernier. Stock (Nouveau cabinet cosmopolite)
- 1964 • Frank Richard Stockton : *L'Homme aux abeilles* (*The Bee-Man of Orn*), trad. Adolphe Chagot. L'École des loisirs
- 1964 • Jan Wahl : *Les Aventures de Trott-le-Mulot* (*Pleasant Fieldmouse*). L'École des loisirs
- 1979 • Sesyle Joslin, trad. Catherine Chaine. L'École des loisirs :
- 1958 - *Que dites-vous cher ami ?* (*What Do You Say, Dear ?*)
- 1961 - *Que faites-vous cher ami ?* (*What Do You Do, Dear ?*)
- 1968 • Robert Graves : **Le Grand livre vert** (*The Big Green Book*), trad. Marie-Raymond Farré. Gallimard Jeunesse
- Jacob et Wilhelm Grimm, trad. Armel Guerne. Gallimard Jeunesse (Folio Junior) :
- 1973 - **Hans-mon-hérissin et 13 autres contes** (*The Juniper Tree and Other Tales from Grimm*)
- **Les Trois plumes et 12 autres contes** (*The Juniper Tree and Other Tales from Grimm*)
- 1966 • Isaac Bashevis Singer : **Zlateh la chèvre et autres contes** (*Zlateh the Goat and Other Stories*), trad. Gisèle Bernier. Hachette Jeunesse (Le Livre de poche Jeunesse)
- 1964 1980 • Randall Jarrell : *La Chauve-souris poète* (*The Bat-Poet*), trad. Catherine Chaine et Bernard Noël. L'École des loisirs
- 1958 • Else Holmelund Minarik : *Pas de disputes, pas de bagarres !* (*No Fighting, No Biting !*). L'École des loisirs
- 1968 • Frank Richard Stockton : *Le Griffon et le petit chanoine* (*The Griffin and the Minor Canon*), trad. Catherine Chaine. L'École des loisirs
- 1981 • George MacDonald, trad. Pierre Leyris. Bordas (Aux quatre coins du temps)
- 1967 - *La Clef d'or* (*Golden Key*)
- 1969 - *La Princesse légère* (*Light Princess*)
- 1960 1982 • Wilhelm Hauff : *Nain Long-Nez* (*Zwerg Nase*). L'École des loisirs (Renard Poche)

I.B. Singer : *Une histoire de Paradis et autres contes*,
ill. M. Sendak, Stock

- 1984 1985 • Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : *Casse-noisette (Nutcracker)*, trad. de l'allemand par Ralph Manheim ; trad. de la version anglaise Jenny Ladoix. Gallimard Jeunesse
- 1988 1988 • Jacob et Wilhelm Grimm : *Chère Mili : un conte inédit (Dear Mili)*, trad. Robert Davreu, Gallimard Jeunesse
1965 • Randall Jarrell : **Des Animaux pour toute famille (The Animal Family)**, trad. Isabelle Py Balibar. L'École des loisirs
- 1959 1995 • Janice May Udry : **Les Cavaliers de la lune (The Moon Jumpers)**, trad. Catherine Bonhomme. Circonflexe (Albums)
- 1955 1998 • Beatrice Shenk de Regniers : **Qu'est-ce qu'on fait d'un soulier ? (What Can You Do With a Shoe ?)**, trad. Mayah Morgenstern. Circonflexe (Aux couleurs du temps)
- 1999 2001 • James Marshall : **Pieds de cochons (Swine Lake)**, trad. Agnès Desarthe. L'École des loisirs
- 2001 2005 • Dir. Art Spiegelman et Françoise Mouly : **Little Lit. Vol.2 : Drôles d'histoires pour drôles d'enfants (Little Lit, Strange Stories for Strange Kids)**, trad. Jean-Pierre Mercier, ill. Martin Handford, Maurice Sendak, Richard McGuire et al. Seuil
- 2003 • Tony Kushner, d'après l'opéra de Hans Krása et Adolf Hoffmeister : **Brundibar (Brundibar)**, trad. Agnès Desarthe. L'École des Loisirs

R. Stockton : *Le Griffon et le petit chanoine*, L'École des loisirs

