

Le prix national de l'illustration de la DGLAB/ Mc Direction générale du livre, des archives et des bibliothèques

PAR ASSUNÇÃO MENDONÇA
ET ANA CASTRO

TRADUIT PAR SIMON BERJEAUT

Le prix national de l'illustration, attribué par la direction générale du Livre, des archives et des bibliothèques (DGLAB), a pour objectif d'apporter une reconnaissance et un soutien au travail d'artistes portugais ou résidant au Portugal dans le domaine de l'illustration. Attribué chaque année depuis 1996, il distingue un ensemble de travaux originaux publiés en format papier.

La décision est confiée à un jury de trois personnes, dont un collaborateur de la DGLAB et deux autres membres choisis chaque année pour leurs compétences reconnues dans le champ de l'illustration et des arts plastiques.

En 2021, ce prix fête son 25e anniversaire. Au cours de ces 25 ans, les jurés ont toujours attribué un prix et deux mentions d'honneur, soit un total de 71 illustrateurs récompensés. Précisons encore que, parmi eux, deux femmes et deux hommes ont été lauréats par deux fois, non consécutives : Teresa Lima, André Letria, Bernardo P. Carvalho et Madalena Matoso.

Dès son origine, le PNI s'est intéressé à l'illustration pour enfants. Il est né dans un contexte où se révélait évidente l'affirmation d'un travail créatif de qualité produit au Portugal et qui transformait le paysage de l'édition des livres pour enfants. Cette distinction a constitué un outil fondamental pour la reconnaissance du travail des artistes, tant au niveau du public qu'en ma-

tière du statut d'auteur qu'ils ont pu revendiquer. Leur visibilité, alliée à l'importance grandissante des droits de l'enfant à l'accès à des livres de qualité, a suscité une diversification de l'offre de formation dans ce domaine. L'illustration possède aujourd'hui une place centrale en tant qu'activité artistique, comme le prouve la multiplication des espaces (librairies, galeries) et des événements qui lui sont consacrés.

En 2017, le règlement du Prix a été modifié afin d'accueillir les livres illustrés à destination de toutes les tranches d'âge et de tous les lecteurs. La pratique a toutefois montré qu'il restait fidèle à son projet initial puisque les titres lauréats appartiennent le plus souvent à la littérature d'enfance et de jeunesse, à l'image, du reste, de la majorité des candidatures présentées.

Aucun critère d'analyse prédéfini n'est donné au jury, le PNI compte sur l'excellence et la sensibilité des jurés qu'il invite et qui sont renouvelés chaque année. La tendance a été de récompenser par les mentions d'honneur des ouvrages d'illustrateurs moins connus, ou dont le travail aura été moins souvent publié au format papier.

Ces récompenses permettent à la DGLAB d'exercer l'une de ses missions fondamentales, en offrant une visibilité à des créateurs émergents, en incluant une certaine variété plastique dans les propositions et en reconnaissant la qualité dans la différence. Force est de constater l'intarissable surgissement de nouveaux illustrateurs aux langages originaux et personnels. L'ensemble des lauréats de ces vingt-cinq dernières années constitue un solide témoignage de ce dynamisme. C'est une histoire de l'illustration portugaise qui trouve ici ses acteurs.

S'il s'agit bien d'un prix national, l'illustration portugaise n'en reste pas pour autant cantonnée à ses frontières. La DGLAB s'est attachée à faire connaître les œuvres primées chaque année en ornant son stand au salon du livre de Bologne avec les reproductions des illustrations du livre lauréat. La récompense en argent attribuée aux mentions d'honneur est destinée à soutenir la présence des auteurs récompensés à ce salon. C'est avec une grande fierté que nous nous proposons ici de présenter les neuf livres distingués ces trois dernières années par le Prix. ●

Prix national de l'illustration 2019-2021

2021

LIVRE PRIMÉ

A menina com os olhos ocupados (La Petite fille aux yeux occupés)

Texte et illustration : André Carrilho

ÉDITEUR : BERTRAND EDITORA, 2020

André Carrilho est connu surtout pour ses dessins de presse et ses caricatures mais, dans cet ouvrage, c'est son talent d'animateur qu'il révèle. En ouvrant le livre, on entre dans un véritable film, plein de rythme et d'énergie. La protagoniste est une petite fille qui n'arrive pas à décoller les yeux de l'écran de son téléphone, alors que se déroulent autour d'elle des choses aussi surprenantes que fantastiques. Comme dans tout bon film, on navigue de périls en péripéties, le lecteur sent son cœur se soulever en descendant des montagnes russes, il tremble d'effroi devant les pirates, prend peur devant un ours gigantesque. Les illustrations sont si vivaces et si réelles qu'elle nous donnent envie d'aller avertir la petite fille qu'elle est suivie par un

extraterrestre. Enfin, à force de tant d'agitation, le téléphone tombe et se brise, permettant aux yeux gigantesques de la petite fille de retrouver la liberté et le monde qui l'entoure.

Si ce livre porte un message important pour les parents comme pour leurs enfants, ses illustrations n'en sont pas moins irrésistibles et il nous propose une fête qui convoque la magie des personnages iconiques des grands récits pour enfants, avec une originalité explosive.

48 pages À PARTIR DE 5 ANS ISBN 978-972-25-3934-0

2021

MENTIONS D'HONNEUR

1º Direito (1er étage droite)

Texte : Ricardo Henriques / Illustration : Nicolau

ÉDITEUR : PATO LÓGICO, 2020

Graça est une petite fille qui observe son quartier par la fenêtre en construisant des histoires peuplées de personnages qui habitent autour de chez elle. L'intrigue plonge le lecteur dans un suspense digne d'un roman policier. Il faut attendre la dernière page pour comprendre que si Graça doit rester à la maison, c'est pour se remettre d'une jambe cassée, et que cette fenêtre lui permet de goûter une indiscrete distraction. Tout au long du récit, les tonalités orangé-sépie semblent recréer pour les enfants l'atmosphère d'un film noir, dans lequel personne ne meurt. La définition des personnages et du poste d'observation de Graça rappelle, sous les pinceaux de l'illustrateur, des souvenirs cinématographiques, on surprend des instantanés de vie quotidienne à travers les vitres et les persiennes, alternant avec des plans plus larges en extérieur. Il s'agit là probablement du premier livre policier pour enfants publié au Portugal !

64 pages À PARTIR DE 7 ANS ISBN 978-989-54344-1-1

O Protesto (La Révolte)

Texte et illustration : Eduarda Lima

ÉDITEUR : ORFEU NEGRO, 2020

O protesto, le premier album d'Eduarda Lima, interpelle le lecteur sur les questions environnementales et sur la nécessité de préserver le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas d'âge pour aborder des thèmes si fondamentaux et si urgents et ce livre vient le confirmer : la simplicité des traits et le recours à une palette réduite de couleurs tendres et enveloppantes permettent de présenter le sujet sans être trop dramatique. La « protestation », ici, c'est le pacte de silence que s'imposent les enfants et les animaux, afin de montrer que les grandes causes sont transversales, qu'elles ne connaissent aucune forme ni aucun langage, et d'expliquer combien il importe de bien comprendre que nous habitons une planète où la vie est partout, et sur laquelle nous voulons continuer à vivre.

40 pages À PARTIR DE 5 ANS ISBN 978-989-8868-82-4 – Publié en français à La Joie de lire sous le titre *La Révolte*.

2020

LIVRE PRIMÉ

Hei, Big Bang ! Ninguém disse que era fácil
(Eh, Big Bang ! Qui a dit que ça serait facile)

Texte : Isabel Minhós Martins / Illustration : Bernardo P. Carvalho

ÉDITEUR : PLANETA TANGERINA, 2019

Rien n'est évident, dans ce livre, ni l'idée que le cheval Big Bang cherche désespérément dans sa tête, ni ses contours troubles, fondus dans les pages de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ni même les mots délicats d'Isabel Minhós Martins. Mais c'est là une œuvre magnifique sur la liberté, sur l'importance d'écouter sa propre voix, de suivre son intuition, de dépasser ses peurs, un livre sur les devoirs et les préjugés. C'est aussi une reconnaissance de l'espace et du temps de chacun, qui souligne l'importance du silence et de la contemplation, du retrait, pour un temps, en soi-même. La manière dont il transmet tout cela aux lecteurs les plus jeunes fait de ce livre un étourdissant exercice de poésie. L'illustration a recours au noir et blanc pour souligner le discours du devoir, de la restriction et elle explose de couleurs chaque fois que Big Bang laisse s'envoler ses idées. Cela semble évident ? Eh bien non, rien n'est évident dans ce livre.

48 pages À PARTIR DE 7 ANS ISBN 978-989-8145-95-6

2020

MENTIONS D'HONNEUR

Aqui é um bom lugar (Ici, c'est un bon endroit)

Texte : Ana Pessoa / Illustration : Joana Estrela

ÉDITEUR : PLANETA TANGERINA, 2019

« L'automne arrive. Les feuilles tombent. La jeune fille écrit. » La jeune fille, c'est Teresa qui, au long de sa dernière année de lycée, tient un journal intime. Chaque jour de vide ou d'émotion, chaque phrase entendue, les désirs, les préoccupations, tout est là, comme dans tous les journaux intimes d'adolescents. Le déséquilibre, toujours au bord de la chute, entre l'enfant que l'on a été et l'adulte qu'on s'apprête à être, la tristesse désemparée qui semble devoir ne jamais finir et l'enthousiasme naïf qui peut, en un instant, la dissiper, on trouve aussi cela. Le texte comme l'illustration travaillent sur un registre de proximité avec le lecteur. En ne jouant que de trois couleurs, le bleu, le noir et le blanc, l'illustratrice utilise des collages et des calligraphies différentes pour renforcer la réalité de ce document. Présenté sous la forme d'un carnet, ce livre est une œuvre pleine d'intelligence et de sensibilité : il a la capacité de rendre moins seul le lecteur adolescent, en lui faisant comprendre qu'il est normal d'avoir parfois envie de « se recroqueviller un peu ». Aucun doute que cette même angoisse disparaîtra chez le lecteur.

244 pages À PARTIR DE 14 ANS ISBN 978-989-8145-93-2

Eu sou lobo, o rei da floresta portuguesa
(Je suis le loup, le roi de la forêt portugaise)

Texte : Ricardo J. Rodrigues

Illustration : Susana Diniz et Pedro Semeano

ÉDITEUR : INCM / PATO LÓGICO, 2019

Le loup ibérique constitue depuis 1989 une espèce protégée au Portugal. Il est menacé du fait de la réduction de son habitat naturel, du manque de nourriture disponible et de la chasse. Ce livre propose de nous révéler la vérité sur le loup, son mode de vie, ses mœurs, l'importance de sa préservation. L'illustration par sa force de mouvement et l'intensité de ses couleurs dit bien la vérité du loup, évoque sa résistance, l'instant du saut, de la veille, de la défense, de l'attente, de la menace. Un travail visuel qui réussit à transmettre le brillant frémissement de son poil jaune-chatain quand le loup traverse le paysage, et qui invite à l'admiration et au respect. Observer cet animal si imposant qui nous regarde à chaque page, c'est le comprendre plus profondément.

48 pages À PARTIR DE 10 ANS ISBN 978-972-27-2772-3

2019

LIVRE PRIMÉ

A guerra (La Guerre)**Texte : José Jorge Letria / Illustration : André Letria**

ÉDITEUR : PATO LÓGICO, 2018

José Jorge Letria, le père, et son fils, André, ont créé ensemble de nombreux livres jeunesse. Loufoques, tendres, farceurs, avec plus ou moins de couleurs ou de mots. Cette fois-ci, il n'y a pas à proprement parler une histoire, car « *la guerre n'a jamais été capable de raconter des histoires* ». Il n'y a pas de lumière, il y a des ombres, il n'y a ni visages, ni yeux, ni bouches, ni expression chez les animaux. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup de noir, de la fumée, personne n'a de nom, il ne fait jamais jour. S'impose une monotonie chromatique de corps vivants et morts, anonymes, et la solitude unitaire du pouvoir, représentée par une figure de plus grande échelle. Si les choses sont

ainsi, c'est qu'elles doivent être ainsi, comme le savent bien le père et le fils. Ils savent que « *la guerre prend la forme brutale de toutes nos peurs* ». Et ils ont fait ce livre pour que personne ne l'oublie.

64 pages À PARTIR DE 7 ANS ISBN 978-989-99658-8-1

2019

MENTIONS D'HONNEUR

Sonho (Rêve)**Illustration : Susa Monteiro**

ÉDITEUR : PATO LÓGICO, 2018

Il y a des rêves sans paroles, elles ne sont pas nécessaires. Il y a des couleurs si fortes qu'elles peuvent raconter toute l'histoire. Des histoires qui se succèdent et qui s'enlacent comme des queues d'animaux ou comme des rivières, des chutes d'eau, des volcans, des plongées dans le désert et des sommeils enchevêtrés dans les branches d'arbres géants. Combien de vies peuvent naître dans tes rêves ? *Sonho* est un livre sans paroles, une succession d'images qui sont autant de chefs-d'œuvre aux couleurs intenses et provocantes, au bord du cri, comme pour repousser le sommeil. Un livre singulier et magnifique qui, outre cette mention d'honneur, a également gagné le Prix du meilleur illustrateur portugais au festival de bande dessinée d'Amadora en 2018.

32 pages À PARTIR DE 5 ANS ISBN 978-989-99998-1-7

A casa da doutora Farnsworth (La Maison de la Docteure Farnsworth)**Texte : Joana Couceiro / Illustration : Mariana Rio**

ÉDITEUR : CIRCO DE IDEIAS, 2018

Ceci est une histoire vraie : au milieu du siècle dernier, l'architecte Ludwig Mies van der Rohe fit la connaissance de la docteure Edith Farnsworth. Cette rencontre provoqua une attraction forte et immédiate entre les deux individus et allait avoir des conséquences capitales sur leur vie.

L'architecte dessina pour Edith ce qui serait l'une des maisons les plus célèbres du monde. Il s'agit d'un vaste espace avec une seule chambre, entièrement construit en verre et reposant sur des piliers. Il fallut six ans pour achever sa construction, mais Edith ne parvint jamais à y habiter. Elle s'y sentait prisonnière et observée dans sa capsule de verre, sans intimité ni tranquillité. Edith

terminera sa vie loin de l'architecte et de son œuvre. Cet album appartient à la collection « Casa com nome » (« Maisons illustres »), pour laquelle a été choisi, de manière très opportune, un grand format qu'on pourrait presque habiter. L'illustratrice Mariana Rio a créé des pages inoubliables, par exemple quand elle présente la texture des fonds comme le ciment peint ou lorsqu'elle place le lecteur dans le rôle de la docteure Farnsworth, en train d'être observée de l'extérieur dans sa maison-aquarium.

40 pages À PARTIR DE 9 ANS ISBN 978-989-54131-1-9