

Ernest & Célestine à Rouge-Cloître

(13.09.2018 > 20.01.2019)

Sous le pseudonyme de Gabrielle Vincent, Monique Martin a marqué l'histoire de l'illustration en Belgique avec la série des albums *Ernest et Célestine*.

Dans ceux-ci, Gabrielle Vincent associe beauté du dessin, qu'elle trace d'un geste vif mais délicat, et profondeur du récit, ce qui confère une grande humanité aux personnages. Ces deux composantes rendent inoubliables les histoires d'*Ernest et Célestine*. Subtilement, l'artiste capte le monde de l'enfance et la finesse des rapports parents-enfants, donnant ainsi une dimension intemporelle à ses albums.

Mais l'univers de l'artiste est émaillé de bien d'autres facettes tout aussi fascinantes. Monique Martin est avant tout artiste-peintre. Avant de passer à la couleur, elle se consacre au noir et blanc, variant les techniques, du fusain au crayon en passant par l'encre de Chine. De ces réalisations naissent des dessins de maternité et des portraits d'enfants, tout en humanité et en douceur. Avec ses illustrations des chansons de Jacques Brel, les sentiments surgissent en tempête : la solitude, la tristesse, mais aussi la tendresse et l'immensité de l'amour.

L'exposition présente un large panorama d'œuvres originales de Monique Martin. Une première partie s'adresse aux enfants et aux adultes ayant gardé une âme d'enfant. Une seconde partie, consacrée à son travail d'artiste-peintre, est le miroir de la première : les thèmes abordés dans ses dessins en noir et blanc sont identiques aux sujets traités dans Ernest et Célestine, tout en étant artistiquement plus libres et sans contraintes. Enfin, la nouvelle vie d'Ernest et Célestine, au cinéma et sur petit écran, est abordée de façon didactique. Une brève projection permet de s'y plonger pour le bonheur de tous.

LES PREMICES DES ALBUMS

Monique Martin dessine depuis son enfance, dès qu'elle le peut, parfois sur ses cahiers d'école. A quinze ans, elle voit plusieurs de ses dessins publiés en cartes postales et le travail d'illustratrice qu'elle réalise sous diverses identités va progressivement devenir son gagne-pain.

A l'époque, Monique présente déjà un intérêt pour les sentiments humains et les scènes du quotidien. Elle les représente sous forme de dessins mettant en scène des animaux, dans des situations de fête ou de la vie courante. On y devine déjà les prémices de son travail sur Ernest et Célestine.

Les enfants constituent également un pan important de sa première carrière. Elle les dessine dans de multiples poses, en petit et grand format, et en couleur. Elle continuera à travailler le thème de l'enfance tout au long de sa vie, aussi bien dans son travail d'artiste-peintre que dans ses illustrations pour enfants.

ERNEST ET CELESTINE : GENESE D'UN COUPLE MYTHIQUE

Ernest et Célestine sont nés sous le pinceau de Gabrielle Vincent dans les années '70. En 1981.

Les lecteurs découvrent le talent de Gabrielle Vincent à travers les histoires d'un papa ours au grand cœur et d'une petite souris au caractère bien trempé. Cet univers unique, tout en aquarelle, plonge le lecteur dans un flot d'émotions, passant du rire aux larmes. Les petits bonheurs côtoient les soucis de la vie courante. Les inquiétudes de la petite enfance se mêlent à des sujets plus graves, comme l'adoption ou la pauvreté.

Pour créer ses albums, Gabrielle Vincent s'inspire de sa propre vie. Elle insuffle aux albums d'Ernest et Célestine un bout d'elle-même, de son entourage, de son quotidien. Célestine ressemble étrangement à Gabrielle Vincent elle-même, et Ernest a pris vie sous les traits de l'artiste Joseph Desmedt, le mentor de Gabrielle.

La série complète compte 26 albums et est publiée par les Éditions Casterman Jeunesse.

L'HUMAIN AU CŒUR DE L'EXPOSITION

(...) j'ai compris que je me suis écartée depuis longtemps de ce qui me passionnait exclusivement avant – les gens. Les visages – les regards – les mains – les visages – les yeux. (...) Présence saisissante. Intensité des regards (...) je dessinais la vie.

Cet extrait, issu du carnet personnel de Monique Martin en 1975, résume en quelques lignes ce qui constituait le centre d'intérêt principal de l'artiste et qui traverse toute son œuvre : l'être humain.

Outre une brève période durant laquelle elle se consacre aux paysages, Monique Martin peint indéfiniment l'humain, à travers des portraits de femmes, hommes et enfants, des scènes de la vie quotidienne, des représentations de couples et un nombre insaisissable de maternités.

La relation mère-enfant constitue un pan à part entière de son œuvre. Dans Ernest et Célestine, l'ours est la figure maternelle et Célestine l'enfant. On y retrouve la même tendresse que dans ses tableaux, mais aussi les mêmes situations, les mêmes postures, les mêmes expressions, et le même trait de pinceau.

L'exposition met en lumière le travail d'illustratrice de Monique Martin et l'influence que son travail d'artiste-peintre a exercé sur la réalisation des albums Ernest et Célestine.

MONIQUE MARTIN, BREL ET LE PORTRAIT

Le portrait traverse, en filigrane, le travail pictural de Monique Martin, de ses débuts dans les années 1950 aux dernières semaines de son existence. Monique Martin travaille beaucoup d'après photos. Ceci lui permet de répéter ses tentatives de portraits et de multiplier les variations chromatiques et les formats, tout en gardant la même composition d'ensemble.

C'est aussi d'après photos qu'elle réalise, à la fin des années 1980, des portraits de Jacques Brel, au pastel sec et à la sanguine. En 1989, elle en publie 24 dans un recueil préfacé par France, la fille de Brel.

Elle réalise également un recueil de dessins illustrant quatre chansons de Jacques Brel, qu'elle publie en 1993 sous le titre *Moi, je t'offrirai des perles de pluie*.

NOËL CHEZ ERNEST ET CELESTINE : UN ALBUM ENGAGE

Monique Martin, alias Gabrielle Vincent, est une artiste engagée. Dans ses carnets intimes, elle exprime sa révolte contre la surexploitation des ressources naturelles et l'obsession de la rentabilité. Au quotidien, elle calque son mode de vie sur ses idéaux : elle recycle, n'achète rien neuf et vit très simplement. Elle achète ses vêtements en seconde main et chine ses meubles et objets de décoration. On retrouve d'ailleurs ces mêmes meubles et objets dans la maison d'Ernest et Célestine.

Cette thématique du recyclage et de la simplicité est abordée dans l'album *Noël chez Ernest et Célestine*. Peu importe la situation financière de la famille, Noël sera fêté. « Ernest, moi je sais qu'il ne faut pas d'argent pour notre fête ! », dit Célestine.

ERNEST ET CELESTINE, LA SERIE TELEVISEE

Ernest et Célestine, la Collection, est née à la suite du film d'animation *Ernest et Célestine*. L'ambition du producteur était d'en faire une série de télévision haut de gamme, qui transpose et respecte la délicatesse des dessins de Gabrielle Vincent, mais aussi ceux du film, adapté par Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier.

Un pari réussi puisque la série respire l'ambiance et l'esprit des albums de Gabrielle Vincent, et regorge de clins d'oeil à son travail artistique.

Les paysages, la maison d'Ernest et Célestine et la décoration intérieure sont, en effet, largement inspirés de ses aquarelles.

Suite au succès rencontré par les 26 premiers épisodes, la maison de production a décidé de continuer l'aventure...

INFORMATION PRATIQUES ET CONTACTS PRESSE

13.09.2018 > 20.01.2019

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h.

Vernissage et Nocturne : le jeudi 27 septembre 2018 de 17h à 22h.

Centre d'Art de Rouge-Cloître

Directeur : Vincent Vanhamme – Collaboratrice : Olivia Bassem – Service éducatif : Emilie Debaue

Rue du Rouge-Cloître 4 - 1160 Bruxelles - Tél./Fax : +32 2 660 55 97

www.rouge-cloitre.be - info@rouge-cloitre.be

Dossier de presse détaillé bientôt téléchargeable sur : www.rouge-cloitre.be