

Rencontre entre Sara et Paul Fustier des éditions du Genévrier à l'Alcazar

Organisée par le Master Monde du Livre de l'Université Aix-Marseille, en partenariat avec l'Alcazar et l'Île aux Livres

Deux étudiantes en Master Monde du Livre ont animé la rencontre, posant successivement des questions à Sara, puis à Paul Fustier, afin de mieux comprendre leurs positionnements, leurs choix, leurs arts.

Une courte présentation des intervenants

- **Sara** : elle a toujours créé des maquettes pour la presse. L'image est omniprésente dans son travail. Lorsqu'elle a présenté son premier album en papier déchiré, sans texte, bien qu'elle l'ait pensé pour adultes, on l'a renvoyée vers la jeunesse. Culturellement, l'image est associée aux enfants.
- **Paul Fustier** : initialement, il a une formation bibliothèque, mais travaille dans l'édition depuis 1989. Son goût pour l'illustration a guidé son choix : l'édition jeunesse. Dans les années 1990, contrairement à aujourd'hui, le champ éditorial de la jeunesse est à construire, il y avait d'immenses opportunités. Jusqu'en 2008, il tenait la maison d'édition *Circonflexe*. En 2011, il a créé une nouvelle maison d'édition : *Les Editions du Genévrier*.

Comment se sont rencontrés Sara et Paul Fustier ?

- Lorsque Sara a créé ses premiers albums, elle a rencontré une vingtaine d'éditeurs, puis une femme, agente littéraire américaine, qui lui a présenté Paul Fustier.
- Lors du salon du livre de Montreuil de 1990-91, chaque éditeur devait choisir un ouvrage qu'il aurait aimé édité : Paul Fustier en avait choisi un de Sara.

Que lisaient-ils lorsqu'ils étaient enfants ?

- Paul Fustier aimait lire mais avait uniquement accès à la BD belge : Tintin, Spirou...
- Sara aimait aussi les BD mais un livre l'a particulièrement marqué : *Jud Allan (Roi des Lads)* de Paul d'Ivoi.

Présentation des Editions du Genévrier, caractérisées par une grande diversité dans le choix des ouvrages et illustrateurs.

**Le Conte du
Genévrier, par J. &
W. Grimm & G.
Rapaport**

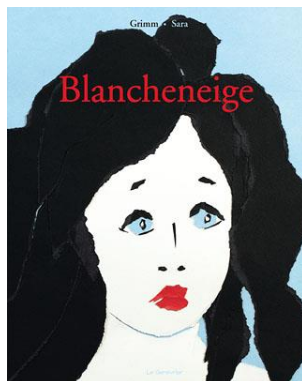
56 pages, 26x33cm
ISBN 978-2-36290-080-8

Reliure
cartonnée, 17,00 €
Collection IVOIRE

Mise en vente :
23/03/2012

Nées en 2011, l'objectif premier était de créer un catalogue raisonné témoignant notamment de la diversité de la littérature jeunesse américaine. *Le conte du Genévrier*, considéré par Paul Fustier comme le conte de Grimm le plus remarquable, a été publié en 2012, comme clin d'œil à l'édition. L'idée était d'atteindre un catalogue de 50 ouvrages. Aujourd'hui, il se compose d'une quarantaine d'albums. Les éditions du Genévrier se séparent en 4 collections :

1. **Collection CALDECOTT** : vouée à la traduction d'ouvrages américains. Elle s'inspire du prix littéraire américain intitulé Caldecott Medal qui existe depuis 1938 afin de récompenser l'auteur ou illustrateur du meilleur album jeunesse de l'année précédente. A travers cette collection, l'éditeur souhaite rester le plus fidèle possible à la version américaine et démontrer la variété des albums venus d'outre-Atlantique.
2. **Collection IVOIRE** : impression sur du papier ivoire. Elle permet d'être fidèle aux auteurs. Elle contient 9 titres (dont plusieurs de Sara). EX : *Fables*, ou *Blanche-Neige*, par Sara et *Le conte du Genévrier*, Gilles Rapaport.

**Blancheneige, par J. et
W. Grimm & Sara**

56 pages, 26x33 cm
ISBN 978-2-36290-087-7

Reliure
cartonnée, 18,00 €
Collection Ivoire

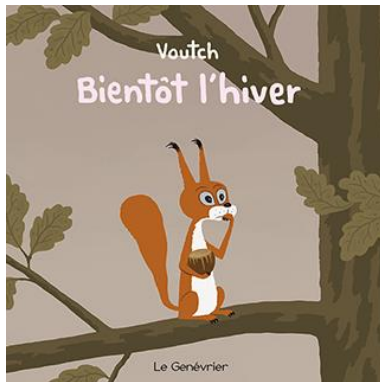
Mise en vente :
19/09/2014

3. **Collection EST-OUEST** : traduction d'ouvrages venus d'ailleurs, notamment de l'Ouest. Le choix graphique incarne le fondement des livres édités dans cette collection. Le dernier en date est un livre Australien, *Tête à queue*.

Tête-à-queue, par **John Canty**
Collection Est-Ouest
978-2-36290-107-2
14,00 €

4. **Collection CARTE BLANCHE** : ouvert à tous les auteurs appréciés, qui représentent un intérêt aux yeux de l'éditeur. Elle se caractérise par sa grande diversité, et laisse « carte blanche » aux auteurs. EX : *Bientôt l'hiver*, *Voutch*, *La plus grande course du monde*, *Voutch*.

Bientôt l'hiver, par **Voutch**
40 pages, 20x20 cm
ISBN 978-2-36290-091-4
Reliure cartonnée, 12,00 €
Collection Carte blanche
Mise en vente : 10/11/2016

« L'image, comme vecteur de la liberté de pensée », Sara

Le loup est un ouvrage sans texte de Sara édité par Magnier en 2000. L'absence de mots le rend assez difficile d'accès. La plupart des gens préfèrent le texte : cela a été une grande découverte pour Sara, en tant qu'illustratrice. Selon elle, les journalistes pensent que l'image doit représenter exactement ce qu'ils racontent. Elle nous fait d'ailleurs part d'une anecdote : au musée, les étiquettes sont plus regardées que les images elles-mêmes. Celui qui regarde a besoin d'être rassuré sur ce qu'il voit. Or, l'image est « **vecteur de la liberté de pensée** ».

Lorsqu'elle a créé son premier ouvrage au début des années 1990, *A travers la ville*, le contexte permettait de rencontrer très facilement des directeurs artistiques et éditeurs. Alors qu'elle avait pensé son album plutôt pour les adultes, les éditeurs l'ont tous renvoyée vers la littérature jeunesse, portée par l'édition Epigones.

Son travail d'illustratrice repose sur le papier déchiré, principalement de couleur blanche, beige et noire. Elle utilise du papier recyclé. Cela lui permet de « **raconter avec des images** ». N'utiliser que du papier déchiré l'oblige à exprimer des choses les plus simples possibles, ce sont surtout des silhouettes. Le lecteur peut alors éprouver des sentiments, comprendre l'image, sans nécessairement l'interpréter.

Paul Fustier soutient cette idée en ajoutant : « **L'image est un vecteur de liberté, un tremplin à l'imaginaire** ».

La création des Editions du Genévrier

Paul Fustier a finalement suivi les auteurs qu'il éditait déjà au sein de l'édition Circonflexe. Ainsi, le Genévrier se présente-t-il davantage comme une continuité, maintenant le lien avec les auteurs français qu'il appréciait et les agents littéraires d'auteurs qu'il connaissait. Toutefois, il insiste sur le fait que cette nouvelle édition est une toute petite structure, qui a vocation à le rester. Le choix se fait donc par l'éditeur de manière arbitraire, parmi la proposition de divers projets, tout en privilégiant les ouvrages qui sortent de l'ordinaire.

Pour prendre l'exemple, la collection Cadecott propose des ouvrages aux styles graphiques très variés. EX : *Fils du Soleil*, Gérald McDermott, *Raiponce* de Paul O. Zelinski, ou encore *Noir et Blanc* de David Macaulay.

Quels rapports entre le texte et l'image ?

Paul Fustier estime que le débat texte/image est récurrent. Certains ouvrages ne peuvent parfois être traduits en français car l'image et le texte ne forment pas toujours une cohérence.

Sara affirme qu'elle travaille de la même manière le texte et l'image. Cependant, elle choisit des angles d'approche particuliers depuis qu'elle travaille sur les fables et les contes. Pour exemple, lors de l'illustration de *Blanche-Neige*, Sara s'est focalisé sur la descente aux enfers de la belle-mère face à son miroir. Elle a « **cherché le sens du conte qui l'intéressait** », questionnant de manière rhétorique si elle ne s'identifiait finalement pas à la cette dame, vieillissante. Elle n'a en revanche pas du tout représenté les 7 nains, déjà exposés par Disney, mais a distingué autre chose dans le conte : la déchéance de la belle-mère, sa vieillesse. *Le roi Grenouille* est le conte préféré de Sara, qui la révolte lorsque la fille est obligée de partager la couche de la grenouille !

Paul Fustier confirme que l'illustration correspond en fait à un « **travail de réécriture graphique** ». Dans *Barbe Bleue* par Sara, il existe des clins d'œil évidents. Selon l'éditeur, l'apport de l'image permet de « **donner un autre sens de lecture à un texte qui a fait ses preuves par ailleurs** ».

Il explique par ailleurs que Sara opère, avec le papier déchiré, un travail de quadrichromie grâce à la juxtaposition de bleu, jaune, rouge et noir.

Un thème récurrent chez l'illustratrice, le lien entre l'humain et l'animal

Elle a découvert, grâce à sa fille, l'incroyable qualité relationnelle d'un chien... qui ne peut être décrite par des mots. La relation entre l'homme/la femme et l'animal est si intense ! Cela a provoqué chez elle beaucoup de curiosité autour du monde animal.

Quelle histoire entre Sara et l'image ?

Sara a été acceptée à l'école des Gobelins pour faire une formation de scénariste de dessins animés. Elle n'a cependant pas été convaincue par la machinerie de l'animation, trop calibrée. Elle a toutefois créé un film d'animation, *A quais*, dont est également issu un livre.

Couleur noir, symbole de la tristesse ?

Selon Sara, la société impose la couleur noire comme triste, mais ce n'est qu'une convention sociale. « **Les livres ne sont pas plus dramatiques, simplement les images plus silencieuses** », estime Sara, car on se retrouve face à nos émotions, et l'on ressent de la solitude, associée à une pensée noire.

Paul Fustier réfute les propos de la presse qui évoque la « noirceur » du Genévrier. Il présente d'ailleurs une nouveauté qui s'intitule *Carnet de voyage dans le grand nord polaire*, de L. Pivot et G. Rapaport.

Et quelques remarques pour finir..*Sur le papier déchiré*

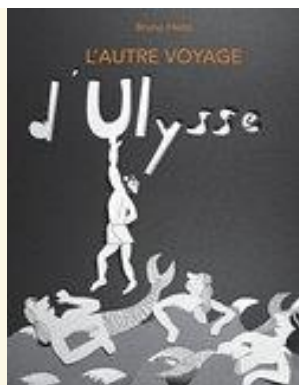
Sara dévoile qu'elle adore déchirer, et non découper. Découper équivaut finalement au dessin, c'est un trait. Elle apprécie au contraire cet « **effet de brouillard, qui laisse à penser, à imaginer.** »

Sur le rôle de l'éditeur

Paul Fustier affirme qu'il ré-oriente son catalogue vers les plus petits.

Par ailleurs, il parle d'une « révolution éditoriale dans la littérature jeunesse ». Il y a 30 ans, tout était à imaginer. Une véritable inflation éditoriale s'est manifestée : alors qu'en 1990, ne sortaient que 4 000 ouvrages/an, ce sont 13 000 aujourd'hui. Le tirage de chaque album est donc réduit, car la rentabilité du titre diminue. L'enjeu d'un album est qu'il plaise à la fois aux enfants, lecteurs potentiels, et aux adultes, interlocuteurs et acheteurs potentiels. Dans le monde actuel, chaque jour, se créent et disparaissent des maisons d'édition...

A paraître bientôt chez les éditions du Genévrier :

**L'Autre Voyage d'Ulysse par
Bruno Hietz**
Collection Carte blanche
978-2-36290-108-9
14,00 €

Vous avez particulièrement apprécié l'éditeur, rendez-vous sur le site du Genévrier :

<http://genevrier.fr/>

Si vous avez par ailleurs envie de connaître davantage l'univers de Sara, cliquez ici :

<http://www.universdesara.org/>