

Dessiner la Féerie

ou : "Faire exister... Ce qui n'existe pas !"

Une Exposition
autour du livre

Comment cuisiner lutins et fées"

par

LAURENT LEFEUVRE

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

SALLIT !
JE SUIS **KROKI**.
SUIS-MOI DANS LES
COULISSES DE LA CRÉATION
EN FEUILLETANT LES
PAGES DU LIVRE :

"Comment cuisiner lutins et fées"

LORSQUE, POUR
LES BESOINS D'UN LIVRE
OU D'UN FILM, UN ILLUSTRATEUR
DOIT **REPRÉSENTER** UN
PERSONNAGE FANTASTIQUE
(COMME MOI !),
IL EST ALORS CONFRONTÉ
AU PROBLÈME
SUIVANT :

COMMENT
DESSINER, PEINDRE,
OU ANIMER UN ÊTRE
IMAGINAIRE ?

AUTREMENT DIT :

**COMMENT FAIRE EXISTER
CE QUI N'EXISTE PAS ?**

MOI QUI AI BIEN
OBSERVÉ LES DESSINATEURS
DANS LEUR ATELIER, JE VAIS
MAINTENANT TE **RÉVÉLER**
QUELQUES-UNS DE LEURS
SECRETS!

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

- Sous quel terme désigne-t-on communément la manière propre à chaque illustrateur de représenter un sujet ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

MAIS DANS LE CAS DE LA **FÉERIE**, C'EST BIEN **PLUS COMPLIQUÉ** CAR L'ILLUSTRATEUR NE DISPOSE PAS DE DOCUMENTATION **EXACTE**!

À PARTIR D'UNE DESCRIPTION ÉCRITE - ICI UN **TROLL** - IL DOIT ALORS IMAGINER ET PROPOSER **SA VISION** DU PERSONNAGE !

COMME VOUS LE VOYEZ, IL Y A DÉSORMAIS **INFINIMENT PLUS** DE POSSIBILITÉS DE REPRÉSENTATIONS !

ET DIRE QUE LE PAUVRE DESSINATEUR DOIT EN CHOISIR **UNE** !

- Malgré la grande diversité de styles, reconnais-tu toujours un troll dans chacune des propositions dessinées ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

1 - L'Angle !

MAINTENANT QUE NOUS AVONS LE GENRE (LA FÉERIE), ET DÉFINI QUELQUES PROBLÉMATIQUES INHÉRENTES AU GENRE, NOUS POUVONS RENTRER DANS LE VIF DU SUJET ET ABORDER LA SECONDE PARTIE DU TRAVAIL :
CRÉER UN UNIVERS QUI NOUS SOIT PROPRE ET DANS LEQUEL NOUS ALLONS INSCRIRE NOTRE HISTOIRE.

EN PREMIER LIEU, IL NOUS FAUT TROUVER **L'ANGLE** DE CET UNIVERS, LE **PRÉTEXTE** SOUS LEQUEL NOUS ALLONS ABORDER LE GENRE.

À VRAI DIRE, CELA PEUT ÊTRE **N'IMPORTE QUOI !**

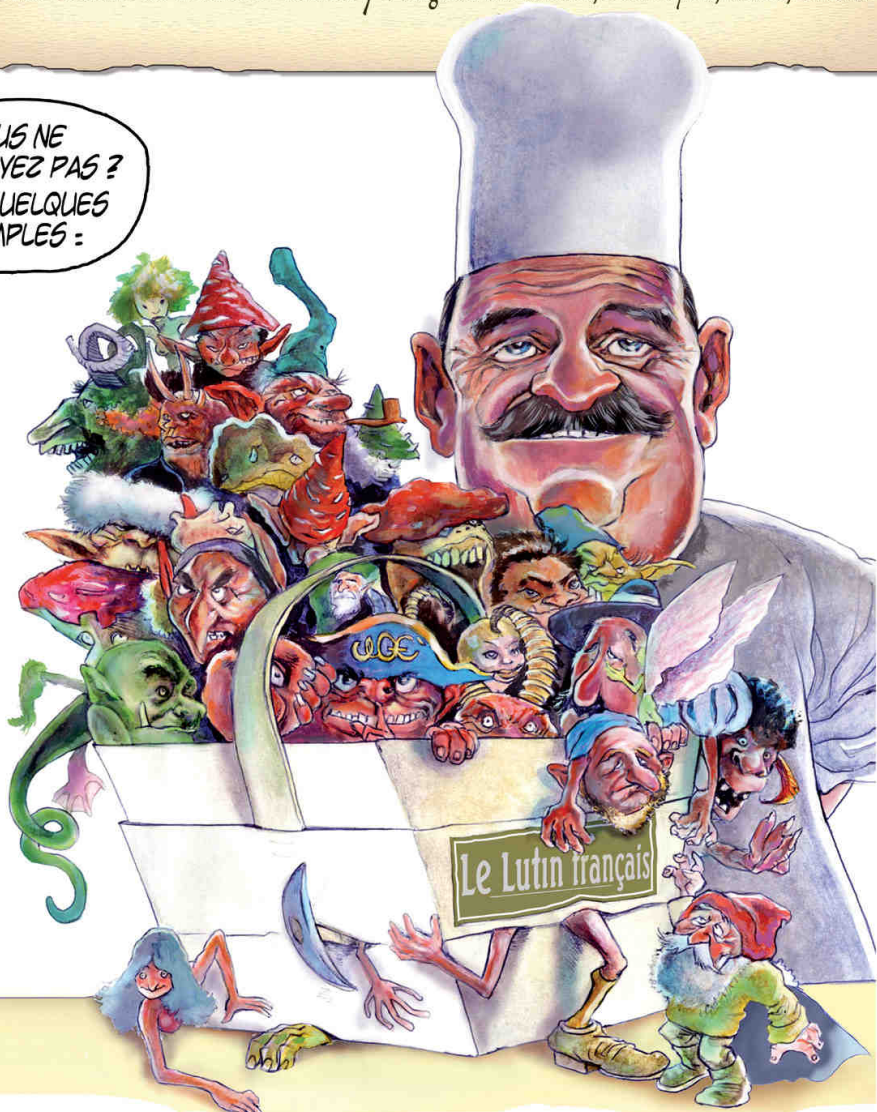

VOUS NE ME CROYEZ PAS ? VOICI QUELQUES EXEMPLES :

QUANT À NOUS... **L'ANGLE** CHOISI EST LA **CUISINE !**

- Féerie "onirique" : Labyrinthe de Pan, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles...
- Féerie "scientifique" : Dictionnaires, encyclopédies, anthologies par pays...
- Féerie traditionnelle (Folklore) : Blanche-Neige, La Belle au Bois Dormant...
- Féerie contemporaine : Gremlins, Harry Potter, les super-héros, Le voyage de chihiro...
- Féerie Religieuse (Mythologie) : les Dieux Grecs, l'Arche de Noé, l'animisme...
- Féerie totale ou Heroic Fantasy : Seigneur des Anneaux, Dark Crystal, Willow, Conan...

? - N'y a-t-il qu'une seule manière de traiter de féerie ? Et si non, combien y en a-t-il ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

2 - Créer l'univers !

AVEC LA CUISINE, NOUS AVONS DÉSORMAIS UN ANGLE ORIGINAL POUR ABORDER LA FÉERIE. SI LE TON HUMORISTIQUE S'IMPOSE DE LUI-MÊME, IL NE SUFFIT PAS POUR AUTANT D'AFFIRMER QUE LUTINS ET FÉES SE CUISINENT POUR GARANTIR L'ADHÉSION DU LECTEUR !

- **L'origine** de l'univers des lutins comestibles remonte à celle de notre Terre et est racontée en préambule du livre. Cette origine est liée à un mystérieux personnage : *"Le Vieux Père"*.

L'histoire de la cuisine des Lutins remonte au Moyen Âge. Magiciens et sorcières les utilisaient alors dans la préparation de philtres et de potions magiques.

De là est né leur goût, pour cette cuisine étrange ! Toute une tradition de métiers tous plus loufoques les uns que les autres est également décrite en avant-propos.

Quant aux **Codes** (utilisés par l'auteur pour s'y retrouver)...
Ils sont **SECRETS** !

Je vais pourtant **exceptionnellement** vous en livrer quelques-uns **au panneau suivant** !

Pouvez-vous citer les **3** éléments que l'auteur doit définir pour établir un univers crédible ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

TOUS CES
LUTINS À CUISINER !
JE M'Y
PERDS !

: Viandes
 : Poissons
 : Champignons
 : Fruits & légumes

D'OÙ L'INTÉRÊT, CHER KROKI, D'UN...

Tableau de conversion des Aliments !

Teuz - Veau (Bretagne)

Sphynges - Dinde (Gr.)

Djo-djo - Boeuf (Thai.)

Gobelin - Oeuf (Angl.)

Gnome - Oeuf aussi (Eur.)

Flikaye - Poulet (Sib.)

Loup-Garou - Rosbif (Univ.)

Korril - Steak (Bretagne.)

Korrigan - Lièvre (idem)

Dahut - Rognons (Fr.)

Nain - Cochon (Eur.)

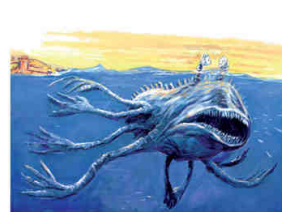
Ol' Cal - Blaireau (Irl.)

Jean-Chatouille - Tortue (Réu.)

Poulpican - Thon (Bret.)

Lubullien - Rascasses (Méd.)

Lukin - Bar (Atl.)

Lèprechaun - Cèpes (Irl.)

Kobold - Coprin (All.)

Beau-Laid - Bolet (Fr.)

Monaciello - Truffe (It.)

Kabouter - Patates (Sca.)

Crapotin - Maïs (Fr.)

Pixie - Carottes (Corn.)

Gremlin - Épinards (iRus.)

Féero Rocher - Cacao (Fr.)

Au regard de ces exemples, pouvez-vous imaginer selon quels critères l'auteur a-t-il choisi de faire se correspondre tel Lutin avec tel aliment ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

3 - Les Sources !

PERSONNE NE CRÉE À PARTIR DE RIEN !

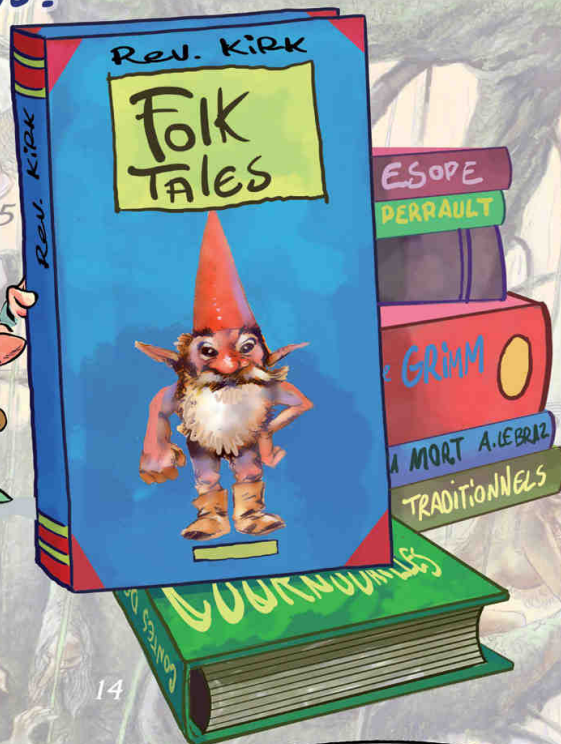
NOS RENCONTRES, NOS EXPÉRIENCES PERSONNELLES OU NOTRE FORMATION FORGENT NOTRE SENSIBILITÉ, MODIFIENT NOTRE PERCEPTION DU MONDE ET NOTRE FAÇON DE CRÉER !
NOUS SOMMES LE PRODUIT DE CE QUE NOUS AVONS VU, LU ET ENTENDU : CE SONT **LES INFLUENCES** !
S'IL EST NORMAL DE S'APPUYER DESSUS... IL FAUT AUSSI SAVOIR S'EN ÉLOIGNER POUR NE PAS COPIER CES MODÈLES, MAIS **CRÉER UNE ŒUVRE NEUVE** !

LA FÉERIE A UNE HISTOIRE !
ELLE SE TROUVE DANS LES LIVRES
DE CONTES ET DE FOLKLORE :
**CE SONT LES SOURCES
DU GENRE.**

ELLES SONT LES
SEULES VÉRITABLEMENT
INCONTOURNABLES POUR
QUI PRÉTEND CRÉER UNE
ŒUVRE NEUVE.

CES MÊMES
SOURCES SONT LA BASE DE
RÉINTERPRÉTATIONS DANS LES
ROMANS, FILMS, CHANSONS OU
BANDES DESSINÉES.

ENFIN,
D'AUTRES SOURCES
ANNEXES (AU GRÉ DE L'INSPIRATION)
PEUVENT COMPLÉTER ET ENRICHIR LES
SOURCES POUR FAIRE DU LIVRE
UN PLAT ORIGINAL !

Est-ce tricher que de prendre de la documentation pour inventer une histoire ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

4 - L'écriture !

PREMIÈRE ÉTAPE CONCRÈTE DU TRAVAIL, L'ÉCRITURE DES TEXTES SE FERA NÉANMOINS EN PLUSIEURS ÉTAPES : DEPUIS LES **BROUILLONS** (INNOMBRABLES), LES **PREMIERS JETS** (ÉCRITURE BRUTE DES IDÉES AVANT RELECTURE), LES **COMPLÉMENTS** (POUR CLARIFIER CERTAINS POINTS OUBLIÉS EN PREMIÈRE LECTURE) ET LES DIFFÉRENTES **RÉÉCRITURES ET CORRECTION** !

LE TITRE

L'INTRODUCTION

Le Djo-djo

La Thaïlande possède une palanquée de lutins dont la plupart sont hautement vénéreux. Elle offre par contre la crème des crèmes, la morille du lutin d'Asie, j'ai nommé mon choucou (à égalité avec le Gnome), le Djo-djo !

L'ARTICLE

LE COMMENTAIRE

LA RECETTE

L'ANNOTATION

C'est un petit lutin vampire, de la taille d'un chaton de deux semaines, tout ridé, cornu et à la peau couleur cendre. Il est habillé à la mode traditionnelle thaïe. Il vit dans les forêts montagneuses d'où il descend la nuit souffler des ordres idiots dans les oreilles du bétail avant de lui prélever quelques gouttes de sang. Le lendemain, le troupeau victime d'un groupe de Djo-djos sera complètement hystérique, et son lait imbuvable. C'est donc une véritable guerre que se livrent depuis des lustres, hommes et Djo-djos.

Parfois un paysan parvient à lui mettre la main dessus et à l'emprisonner pour le revendre à prix d'or. Ils feront bientôt le bonheur de riches clients des restaurants chics de Bangkok.

bordeaux

45 mn

Brochette de Djo-djo

- succès immédiat, mais temporaire avec les femmes -
- pour 4 adultes -

- 400 g de Djo-djos désossés
- 3 branches de thym
- 1 cuillère à soupe d'huile
- 1 oignon, poivre, sel
- 1/2 verre de vinaigre de vin
- 4 rognons de Djo-djo
- 1 bouquet de laurier

- Détailler l'épaule en cubes de 2 à 3 cm de côté, qui seront disposés dans un saladier ou une terrine.
- Parsemer d'oignon haché, de thym émiétié et donner quelques tours de moulin à poivre.
- Arroser d'huile et de vinaigre et laisser mariner pendant 2 heures au moins.
- Enfiler la viande égoutée sur des brochettes en alternant avec les rognons coupés en cubes de même taille et 3 à 4 feuilles de laurier par brochette.
- Faire griller doucement au dessus de la braise, pendant une dizaine de minutes.
- Saler.

Les os du Djo-djo réduits en poudre donnent un aphrodisiaque reconnu. Une dose de poudre de Djo-djo est recommandée par les plus grands mages. Pourquoi en utiliser une autre ? La recette de shish kebab présentée à gauche n'est pas un plat typiquement thaïlandais, mais elle a le mérite d'être simple à réaliser, et d'être très bonne.

*Vous pouvez goûter du Djo-djo en vous rendant à "l'Oeil de Jade", petite magicienne thaïlandaise située impasse des Maudits à Gueugnon. Lorsque le serveur viendra prendre votre commande, vous lui glisserez discrètement à l'oreille : « Kobikar ». Si vous pouvez en même temps vous toucher la narine droite avec l'index gauche, vous n'en serez que mieux servi. Si vous êtes plusieurs, il vous suffira de préciser le nombre de convives (comme vous le feriez dans n'importe quel restaurant). Bravo ! Vous venez de commander votre premier plat traditionnel féérique thaï : une assiette de rognons de Djo-djo, cuits dans leur jus et qui sera probablement servie accompagnée d'un riz cantonnais. « Kobikar » est le code secret d'initié (cornes vendues à part).

33

À VOUS DE JOUER !

Est-ce que l'écriture d'une histoire doit se faire en une seule fois ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

5 - Les Crayonnés !

AUSSI PROFESSIONNEL ET CRÉATIF SOIT-ON, UNE ILLUSTRATION OU UN TEXTE NE SORT PAS DU PREMIER COUP DE L'ESPRIT D'UN ARTISTE ! **AU CONTRAIRE** : COMME L'ÉCRIVAIN DOIT SE REMETTRE EN QUESTION EN ÉCRIVANT PLUSIEURS VERSIONS DE SON TEXTE, LE DESSINATEUR NE DOIT PAS SE CONTENTER NON PLUS D'UN PREMIER JET ET CHERCHE À TRAVERS DIFFÉRENTES TENTATIVES SON ILLUSTRATION FINALE.

AINSI, IL AMÉLIORE SA TECHNIQUE ET AUGMENTE SES CHANCES D'EN SORTIR UN RÉSULTAT INTÉRESSANT.

EN DESSIN, CE TRAVAIL S'APPELLE **RECHERCHES** OU **CRAYONNÉS** !

EN VOICI
UN UTILISÉ POUR
**"COMMENT CUISINER
LUTINS ET FÉES".**

CE TRAVAIL PRÉPARATOIRE
N'EST PAS PRÉSENT DANS
LE LIVRE QUE TU TROUVERAS EN
LIBRAIRIE OU EN BIBLIOTHÈQUE ET
CES **BROUILLONS** FINISSENT
GÉNÉRALEMENT À LA
POUBELLE.

ET VOICI LE
RÉSULTAT FINAL :
CE DESSIN EST DONC
IMPRIMÉ DANS
LE LIVRE.

Le lecteur voit-il les crayonnés du dessinateur lorsqu'il lit son livre ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

6 - Construire un personnage !

ON CONSTRUIT UN PERSONNAGE COMME ON CONSTRUIT UNE MAISON : EN SUIVANT UN PLAN ! IL EN FAUT ÉTABLIR LA **STRUCTURE** (ON PARLE D'AILLEURS DE PERSONNAGE "BIEN CHARPENTÉ").

QUELQUES
CONNAISSANCES EN ANATOMIE
SERONT BIENVENUES POUR VOUS
AIDER DANS CETTE ÉTAPE.

QUE VOUS DESSINIEZ
DES LUTINS, DES HOMMES OU
UN DRAGON CETTE RÈGLE
RESTE VALABLE !

CAR UN CORPS, C'EST AVANT TOUT
UN SQUELETTE, SUR LEQUEL S'ATTACHENT **DES MUSCLES**,
PUIS **DE LA PEAU** (ET DONC DES RIDES), ET EN DERNIER :
DES VÊTEMENTS !

AVEC
UN PEU DE
PATIENCE, TU POURRAS
BIENTÔT CRÉER AUSSI
TES PROPRES
PERSONNAGES !

A-t-on besoin de connaître l'anatomie pour dessiner des créatures imaginaires ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

7 - L'encrage !

CE TERME DÉSIGNE LA MISE AU PROPRE D'UN DESSIN À PARTIR DES CRAYONNÉS DÉFINITIFS. C'EST CE TRAVAIL QUE L'ON VOIT DANS LE LIVRE, ET IL EST DONC TRÈS IMPORTANT. ET SI EN FRANCE, C'EST LE DESSINATEUR LUI-MÊME QUI EN ASSURE LA RÉALISATION, CETTE ÉTAPE EST SOUVENT CONFÉE AILLEURS À UN **ENCREUR**. EXEMPLE ICI AVEC UN DESSIN DE KORRIL (KORRIGAN DES LANDES).

IL Y A DEUX GRANDES ÉCOLES D'ENCRAGE : LA PLUME OU LE PINCEAU. DE SIMPLES FEUTRES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS, MAIS ILS N'OFFRENT PAS LES MÊMES POSSIBILITÉS. TOUT DÉPEND DU RENDU SOUHAITÉ.

AUJOURD'HUI, L'ENCRAGE EST DE PLUS EN PLUS SOUVENT RÉALISÉ PAR ORDINATEUR, À L'AIDE D'UNE **TABLETTE GRAPHIQUE**.

CRAYONNÉ

DESSIN ENCRÉ

DANS COMMENT CUISINER LUTINS ET FÉES, IL Y A PEU DE DESSINS ENCRÉS, CAR ILS SONT EN **COULEUR DIRECTE**, COMME ICI.

ET CE SERA L'OBJET DU PANNEAU SUIVANT !

À quoi sert l'encrage d'un dessin ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

8 - Mise en couleur !

POUR "COMMENT CUISINER LUTINS ET FÉES", IL FALLAIT QUE LA DIVERSITÉ DES PLATS, DES LUTINS, ET DES PAYS ÉVOQUÉS SE REFLÈTE DANS LA VARIÉTÉ DES TECHNIQUES DE MISE EN COULEUR EMPLOYÉES.

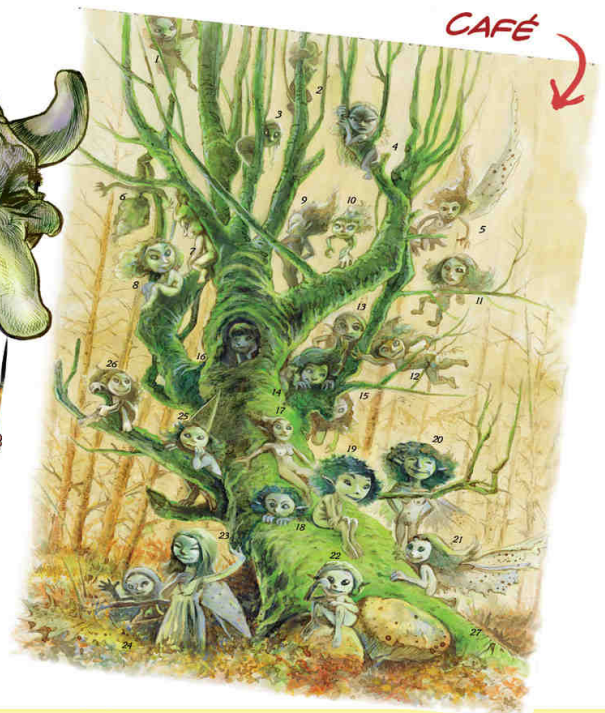
AU FINAL, IL Y A DES ILLUSTRATIONS RÉALISÉES À LA GOUACHE, À L'AQUARELLE, À L'ACRYLIQUE, AUX CRAYONS DE COULEUR, OU PAR COLORISATION INFORMATIQUE.

PLUS ATYPIQUE, LE VIN ET LE CAFÉ ONT ÉGALEMENT ÉTÉ MIS À CONTRIBUTION POUR CERTAINS ARRIÈRE-PLANS.

QUOI DE PLUS NORMAL POUR UN LIVRE QUI TRAITE DE CUISINE ?

COLORISATION INFORMATIQUE

Combien de techniques de mise en couleur ont-elles été utilisées pour ce livre ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

9 - La Couverture !

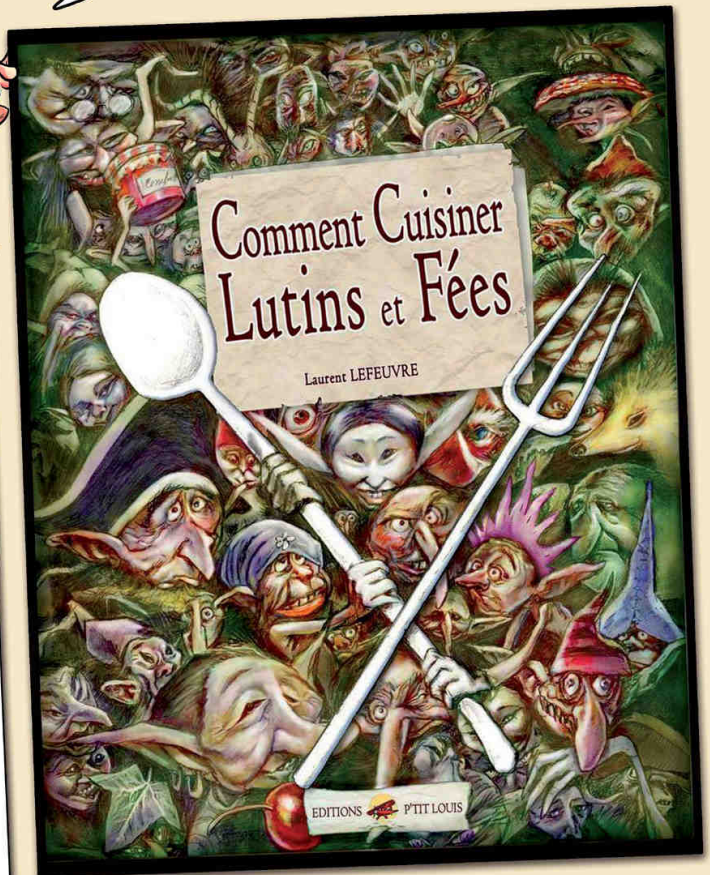
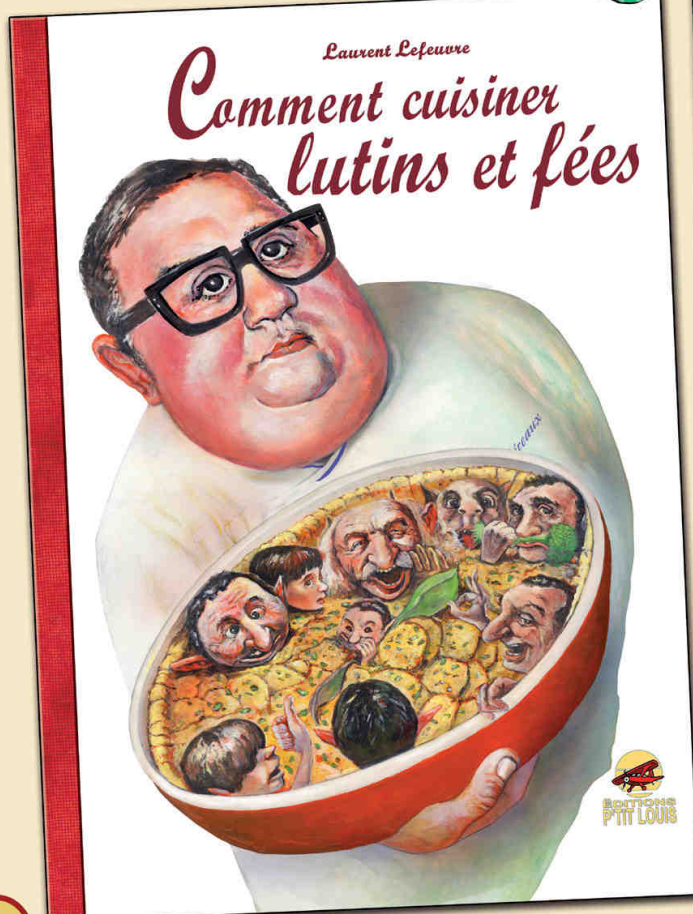
L'ÉQUIVALENT EN ANGLAIS DE NOTRE EXPRESSION "IL NE FAUT PAS SE FIER AUX APPARENCES" PEUT SE TRADUIRE DE LA FAÇON SUIVANTE : "ON NE JUGE PAS UN LIVRE À SA COUVERTURE". EN TOUTES CIRCONSTANCES, NE NOUS ARRÊTONS PAS À LA SURFACE DES CHOSSES, ET SOYONS CURIeux ! CETTE EXPRESSION NOUS RAPPELLE COMBIEN LA COUVERTURE D'UN LIVRE EST **DÉTERMINANTE** DANS LA CURIOSITÉ QU'ELLE SUSCITERA... ET QU'IL EST PRIMORDIAL DE NE PAS LA RATER !

PRENONS EXEMPLE SUR **"COMMENT CUISINER LUTINS ET FÉES"**.

UNE BONNE COUVERTURE DOIT ÊTRE **VISIBLE, ATTRAYANTE ET CORRESPONDRE À L'ESPRIT DU LIVRE.**

CES CRITÈRES CONCERNENT DES POINTS AUSSI VARIÉS QUE LA MISE EN SCÈNE, LES QUALITÉS DU DESSIN, LA MISE EN PAGE, LA TYPO DU TITRE OU L'ORIGINALITÉ !

LA VALIDATION D'UNE COUVERTURE EST UNE DÉCISION CONJOINTE DE L'AUTEUR ET DE L'ÉDITEUR, SUR DES CRITÈRES **SUBJECTIFS.**

ICI, IL Y A **2 COUVERTURES** : LA PREMIÈRE IMPRIMÉE SUR JAQUETTE (QUI PROTÈGE LE LIVRE), ET UNE DEUXIÈME SUR LE LIVRE LUI-MÊME.

À quoi sert la couverture d'un livre ? Choisis ta préférée et explique ton choix.

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR

10 - La Mise en page !

ÇA Y EST ! TOUS LES TEXTES SONT ÉCRITS ET LES ILLUSTRATIONS PRÊTES. MAIS LE LIVRE N'EST PAS TOUT À FAIT FINI POUR AUTANT : IL RESTE ENCORE À EFFECTUER LA MISE EN PAGE DES DIVERS ÉLÉMENTS QUI LE COMPOSENT, C'EST À DIRE LEUR DISPOSITION À L'INTÉRIEUR D'UNE PAGE, PUIS DE CES PAGES À L'INTÉRIEUR DE CHAPITRES. CET ULTIME TRAVAIL DE CRÉATION S'APPELLE AUSSI "LA MAQUETTE" D'UN LIVRE.

C'EST LA MISSION DU MAQUETTISTE.

IL FAUT
DISPOSER LES TEXTES
LE PLUS HARMONIEUSEMENT
POSSIBLE AVEC LES DESSINS, ET
CONSERVER UN CERTAIN ÉQUILIBRE
ENTRE LES DEUX TOUT AU
LONG DU LIVRE.

COMME ON LE
VOIT DANS LES EXEMPLES CI-
DESSOUS, LE CHOIX D'UNE POLICE
DE CARACTÈRE JUDICIEUSEMENT
CHOISIE POUR SON TEXTE
ACCOMPAGNE SA CHARGE
ÉMOTIONNELLE.

**UN TROLL MENACANT
S'AVANCE VERS LA FILLETTE
ISOLÉE DANS LA NUIT.**

**LA COULEUR,
LA FORME OU LA
DISPOSITION DU TEXTE :**
OBSERVEZ ICI COMMENT
CHAQUE CHOIX CONTRIBUE
À LA RECHERCHE D'UNE
ÉMOTION !

*Le petit Elfe regardait
émervillé la fée se faire
un collier de perles.*

La magie !

**...Mais le Gremlin
comptait bien
DÉVORER la poupée
Barbie !**

**LA PEUR !
LE FANTASTIQUE !
LE SUSPENSE !**

- LA COMPLICITÉ
- L'AMUSEMENT
- LE RIRE

*Velouté de Gnômes
aux fraises*

Le rire !

Le travail du maquettiste fait-il aussi partie de la partie créative d'un livre ?

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS PUBLICATIONS, NOS AUTEURS ... : WWW.EDITIONSPTITLOUIS.FR