

LISEN ABDAGE,

UNE AUTRICE-ILLUSTRATRICE VENUE DE SUEDE

Bonjour Lisén ,

Nous vous avons découverte grâce à votre livre « *Ceux qui décident* ». Les auteurs « nordiques » ne sont pas si connus en France et nous sommes ravis, grâce à vous, d'ouvrir une fenêtre sur cette création artistique.

Nous avons eu du mal à trouver des renseignements sur votre vie professionnelle sur Internet. Merci de nous guider dans cet univers inconnu en répondant à nos questions :

VOUS AVEZ COMMENCE TRES TOT VOTRE CARRIERE D'AUTRICE-ILLUSTRATRICE, BIEN AVANT D'AVOIR COMMENCE VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE. QU'EST-CE QUI VOUS A DONNE ENVIE D'ECRIRE SI JEUNE ?

Ça a toujours été ma façon de communiquer. Je n'étais pas très sociable quand j'étais enfant, j'aimais être seule ou avec ma sœur ou dans l'écurie avec mon cheval. L'écriture était une chose naturelle pour moi ; j'ai aussi commencé à lire tôt. Et jouer avec les mots a toujours été une activité présente dans ma famille. J'étais une enfant très sensible et calme mais avec plein d'idées dans ma tête ; je devais les exprimer. J'avais beaucoup de choses à dire et à essayer de faire comprendre. Même avec mes dessins. Le dessin était pour moi comme ma langue maternelle.

NOUS AVONS EGALEMENT DECOUVERT QUE VOUS AVIEZ UNE SŒUR QUI EXERÇAIT LE MEME METIER QUE VOUS. EST-CE A DIRE QUE VOTRE FAMILLE A ETE UNE SOURCE ARTISTIQUE FORTE ?

Oui, je crois que nous avons ça dans le sang. Déjà, notre grand-père était un être très créatif. Je ne l'ai pas connu - il est mort quand j'avais 3 ans - mais j'ai pu lire ses écrits et je crois que je lui ressemble. Il a également écrit des articles et aimait dessiner. Je pense qu'il était plutôt bon dans ces domaines. Mes parents sont aussi un peu artistes. J'ai toujours été entourée de crayons, de peinture et de livres. C'était mon activité de loisir favorite, et je n'ai jamais vraiment arrêté.

NOUS CONNAISSONS PEU EN FRANCE LES PRODUCTIONS SUEDOISES POUR LA JEUNESSE, MAIS GRACE A VOTRE LIVRE NOUS AVONS DECOUVERT QUE DEUX AUTRES DE VOS LIVRES SONT PUBLIES CHEZ NOUS, DEUX LIVRES QUE VOUS AVEZ SEULEMENT ILLUSTRÉS. **COMMENT DIFFERENCIEZ-VOUS CES DEUX TYPES DE CREATIONS ? PREFEREZ-VOUS ECRIRE ET ILLUSTRER SIMULTANEMENT OU BIEN LE CADRE D'UN TEXTE DEJA ECRIT VOUS AIDE-T-IL A INTERPRETER ET A VOUS APPROPRIER LE RECIT POUR LE TRADUIRE EN IMAGES ?**

J'ai écrit un autre livre qui est traduit en français, j'ai oublié le titre exact, mais en suédois son nom « Samtidigt som » ["Pendant ce temps" paru aux Editions Cambourakis en 2019. D'autres livres de Lisen Abdage traduits en français sont présentés en fin d'article].

La différence entre les collaborations avec un auteur et le travail sur mes propres projets est que je suis beaucoup plus libre. Je peux voir des images dans ma tête pendant que j'écris. Je n'ai pas à expliquer à quelqu'un avec des croquis ni à lui demander si elle comprend bien ce à quoi je pense, parce qu'il n'y a que moi qui sais (ou parfois ne sais pas, ce qui est plus compliqué!).

Quand je travaille en collaboration avec un autre auteur, j'aime le défi de trouver l'essence de son texte, puis d'en ressortir ce que je veux mettre en avant. C'est un travail d'équipe, et cela me donne aussi des points de vue que je n'aurais jamais envisagés moi-

même. Dans tous les cas de figure, cela enrichit mon esprit.

VOUS CITEZ VOS REFERENCES EN MATIERE D'ILLUSTRATION COMME ALLANT « DE BARBO LINDGREN A KITTY CROWTHER EN PASSANT PAR EVA LINDSTROM ». POUVEZ-VOUS NOUS PRECISER CE QUI, CHEZ CES ARTISTES, VOUS INTERESSE ?

Ce sont les lignes, elles sont "vivantes". Quand je regarde leurs dessins je sens une énergie, comme une émotion ou une réaction physique, qu'on ne peut atteindre qu'avec un stylo et du papier. Tous ces artistes travaillent dans le même esprit et c'est ce que je fais aussi et j'adore ça : la perfection dans l'imperfection.

CONNAISSEZ-VOUS LA LITTERATURE DE JEUNESSE FRANÇAISE ? DE QUELS AUTEURS-ILLUSTRATEURS VOUS SENTEZ-VOUS PROCHES ?

Très peu. Je ne peux pas vraiment vous donner de réponse. J'aime Béatrice Alemagna mais je sais qu'elle est née en Italie. :)

D'OU VIENT L'IDEE DE CETTE PUBLICATION FRANÇAISE ? DE VOTRE VOLONTE ? D'UNE DEMANDE DE VOTRE EDEUR ? COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLE AVEC VOTRE EDITRICE ET/OU VOTRE TRADUCTRICE

FRANÇAISE? AVEZ-VOUS ETE AMENEE A APPORTER DES MODIFICATIONS A VOTRE ALBUM POUR L'ADAPTER A NOTRE PAYS ? CE LIVRE EST-IL EDATE DANS D'AUTRES PAYS ?

Ce sont toujours mes éditeurs, via leur agence, qui s'occupent de mes livres et des traductions. Ce livre a été traduit en danois, turc, chinois, persan, coréen, italien, allemand, dari, arabe, somalien et français. J'écris parfois le titre de la couverture, je l'écris dans l'autre langue, mais pas beaucoup plus que cela.

CONCERNANT VOTRE LIVRE QUI NOUS A SEDUITS PAR SON ORIGINALITE GRAPHIQUE ET PAR LE PROPOS DEVELOPPE, NOUS AIMERIONS CONNAITRE LA GENESE DE CET OUVRAGE :

COMMENT AVEZ-VOUS DECIDE D'ECRIRE UN LIVRE SUR LE HARCELEMENT A L'ECOLE, EN PARTICULIER CHEZ LES JEUNES ENFANTS ?

J'écris toujours sur des sujets qui m'intéressent, dans ce cas c'était le mot "pouvoir". Qui l'a? Qui le prend? Qui le reçoit? Pourquoi voulons-nous avoir le pouvoir et contrôler d'autres groupes d'humains? Et pourquoi est-ce si courant que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas très amicaux avec les autres? L'exclusion est plus courante que l'inclusion. Pourquoi est-ce "si facile" de dominer d'une certaine façon et pourquoi les dominants agissent-ils ainsi?

Bien sûr, mon point de départ c'est un vrai souvenir de ma propre enfance à l'école. Je ne faisais pas partie d'un groupe d'enfants car je n'en avais pas envie. Mais parfois, certains enfants s'en prenaient à mes amis et à moi, comme s'ils avaient besoin de nous. Je pense que c'était notre créativité, notre joie qui les intéressaient. Mais c'est quelque chose de tout à fait impossible à voler, vous pouvez juste les partager si vous êtes gentil et agréable.

Je pense aussi à cette situation chez les adultes. Il y en a toujours qui ont plus de pouvoir que d'autres et il faut parfois y réfléchir : pourquoi les laisse-t-on nous commander, nous dire ce qu'il faut ressentir ou penser? Je pense qu'il est important de sentir que nous avons le pouvoir en nous-mêmes, au moins un petit peu, même quand nous sommes jeunes.

COMMENT S'EST INSTALLEE CETTE IDEE DE DEUX « BANDES » DOMINANTS-DOMINES » ALORS QUE SOUVENT LE HARCELEMENT SE RETOURNE CONTRE UN SEUL ENFANT, SEUL POUR FAIRE FACE ET RESISTER ?

Comme je l'ai écrit dans la réponse ci-dessus, ce n'était pas tellement l'intimidation que je voulais décrire dans ce livre, parce que c'est un autre genre de situation. Cela concerne essentiellement une personne seule, c'est différent. Avec les groupes, c'est plus une question de pouvoir. Je pense aussi que vous pouvez appartenir à plusieurs groupes dans lesquels

s'exercent différents types de pouvoir, et que nous avons tous eu l'occasion d'être du côté des dominants ou de celui des dominés à un moment donné.

POURQUOI AVOIR VOLONTAIREMENT LAISSE ABSENTS LES ADULTES QUI DEVRAIENT ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS EN CAS DE CONFLITS ?

Parce que j'ai senti que nous étions laissés seuls avec ces difficultés dans ma cour d'école. C'est difficile pour les adultes de déceler des problèmes comme ça dans des groupes. Et, mon expérience montre aussi qu'il est possible de jouer avec tout le monde, même avec ceux que l'on n'aime pas. Dans mon groupe, nous ne voulions pas jouer avec une fille autoritaire qui nous forçait à faire des choses que nous ne voulions pas, mais notre professeur nous y a obligés. Elle pensait que tout le monde devait être bienvenu, et elle ne nous laissait pas le droit de refuser. C'est une situation délicate, et ce n'est jamais la faute des enfants bien sûr. Mais je veux que les lecteurs voient que tout le monde ne peut pas réussir à être gentil avec les autres, à cause de la pression de ses pairs, de la mauvaise estime de soi, des peurs... Finalement, il est important d'être accueillant, pour les autres et pour vous-même, si vous gardez le droit de dire non.

PARLONS DE VOTRE TEXTE : VOUS FAITES PARLER LES ENFANTS DE DEUX FAÇONS DIFFERENTES : LES

DOMINANTS NE DONNENT QUE DES ORDRES ALORS QUE LES DOMINES EXPRIMENT LEURS RESSSENTIS. ET LA TYPOGRAPHIE APPUIE FORTEMENT SUR CES REGISTRES OPPOSES. POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS DONNE PLUS DE PLACE A L'EXPRESSION DES OBJECTIFS RECHERCHES PAR LES DOMINANTS ET A LEURS SENTIMENTS A CHAQUE ETAPE DE L'HISTOIRE ?

Je ne voulais pas l'expliquer parce que je voulais que les lecteurs y réfléchissent eux-mêmes, et je reçois de nombreux retours intéressants à ce sujet de la part des enfants qui ont lu le livre. La vérité est que je ne sais vraiment pas pourquoi ils agissent comme ça non plus, donc je l'ai écrit aussi peut-être pour comprendre quelque chose moi-même. Sur le pouvoir et sur ce genre de comportement.

QUI A DONC ELABORE CETTE MISE EN PAGE DU TEXTE ET LA TYPOGRAPHIE ADAPTEE ? EST-CE UN TRAVAIL DE VOTRE EDITRICE ? OU UN CHOIX PROPRE ?

C'est mon travail avec mon éditeur. Je pense que nous avons fait en sorte que ce soit plus facile de voir qui a dit quoi, sans avoir à nommer explicitement les enfants.

VOUS AVEZ FAIT LE CHOIX D'UN NARRATEUR DANS « CEUX QUI N'ONT RIEN LE DROIT DE FAIRE ». BIEN QUE CE SOIT LE CAMP DES OPPRIMES, VOUS LUI DONNEZ UNE TENUE OPTIMISTE, UNE FAÇON DE TOUJOURS

POSITIVER CE QUE L'ON EST CONTRAINT DE FAIRE. **EST-CE POUR EVITER LES CONFLITS ? POUR MONTRER LA LIMITE DE CETTE POSITION ?**

C'est parce qu'ils ne veulent pas vraiment se battre et qu'ils veulent montrer que leur créativité est intouchable. Quand on leur interdit de faire des choses, ils partent et avancent ensemble. Et ils deviennent plus nombreux au fur et à mesure dans leur groupe, ce qui les rend encore plus forts. Je voulais montrer ici le "bon" pouvoir, celui de gagner simplement en refusant ce que les autres veulent imposer.

ENFIN, UN POINT IMPORTANT DE CETTE HISTOIRE EST LA PLACE DES TEMOINS DE CES EVENEMENTS. **POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER POURQUOI VOUS LES AVEZ INTRODUITS ?**

Je ne voulais pas que les enfants soient seuls. Et je pense que c'est toujours agréable d'avoir des témoins, c'est un sentiment de sécurité. Je pense aussi que ce sont des enfants qui vivent les uns près des autres, ils se connaissent même si tout le monde ne joue pas avec tout le monde tous les jours. Je pense que l'on peut aussi connaître quelqu'un de bien à distance. Les témoins sont comme les lecteurs, le public, en participant d'une certaine façon à l'histoire.

J'AI EU L'IMPRESSION QUE VOUS ETIEZ PARTIE DE L'ILLUSTRATION DE CES DIFFERENTES SCENES DE COUR DE RECREATION POUR ELABORER ENSUITE LE TEXTE. **EST-CE EXACT ? OU LE TEXTE ETAIT-IL ECRIT PREALABLEMENT ?**

C'est exact, ma première idée était que c'était dans une cour d'école, mais mon éditeur pensait que ce serait mieux dans l'arrière-cour d'un immeuble de quartier parce que des enfants d'âges différents pourraient être mélangés et que ce serait mieux visuellement pour l'album.

L'ILLUSTRATION VIENT JUDICIEUSEMENT EN COMPLEMENT DU TEXTE, QUI EST MINIMAL, ET VOUS ETES PARTICULIEREMENT DOUEE POUR EXPRIMER LES EXPRESSIONS DES ENFANTS. MEME LES NON-LECTEURS POURRONT COMPRENDRE LES EVENEMENTS GRACE A CES TRAITS PARTICULIERS. **COMMENT DONNEZ-VOUS VIE A VOS PERSONNAGES ? VOUS INSPIREZ-VOUS DE LA BANDE DESSINEE ?**

Je suis très intéressée par les expressions et le langage corporel. Les bandes dessinées ne sont pas une grande inspiration pour moi mais j'aime quand il est facile de comprendre les images. J'ai été très méticuleuse à ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette histoire. Je les ai représentés avec les couleurs bleu/rouge dans chaque groupe pour les différencier.

UNE AUTRE DE VOS SPECIALITES EST CETTE EXPLOSION DE COULEURS QUI COMMUNIQUE LA JOIE ET POSITIVE LES SITUATIONS. **QUELLES TECHNIQUES UTILISEZ-VOUS ? EST-CE VOTRE MARQUE DE FABRIQUE OU CHANGEZ-VOUS FACILEMENT DE MEDIUM ?**

Je change de technique avec chaque livre que je fais, mais vous pouvez toujours reconnaître mon style dans mes dessins. Je veux faire des illustrations qui ont du sens, pas forcément de belles images. Je veux que mes dessins expriment ce que le texte veut dire sans qu'il y ait besoin de mots.

LES GRANDES ZONES D'ENCRE NOIRE CREENT A LA FOIS UN CADRE A CETTE HISTOIRE MAIS AUSSI UNE IMPRESSION DE DOULEUR OU DE MALHEUR. LA DERNIERE SEQUENCE DE JEU SE TERMINE AVEC TOUS LES ENFANTS EN TRAITS NOIRS EN OUBLIANT LES COULEURS PRECEDENTES POUR REBONDIR ENSUITE SUR DES PLUS GROS PLANS TRES COLORES. **QUE SIGNIFIE POUR VOUS CET ENCART TOUT NOIR ?**

C'est un choix volontaire. À la première page, par exemple, je voulais me concentrer sur les enfants et leur identité et les présenter en couleurs. Puis montrer l'environnement et mettre en scène les personnages. Avec

beaucoup d'enfants dans cette histoire, sans noms attribués, j'ai senti qu'il y aurait trop de couleurs et de choses à regarder dans chaque scène. Alors j'ai décidé de les laisser être des lignes noires dans certaines illustrations pour guider le lecteur.

J'ai donné aux enfants des apparences et des graphismes spéciaux pour que vous puissiez facilement savoir qui est qui. Même quand ils sont seulement dessinés en noir.

J'AI BEAUCOUP AIME L'UTILISATION DE LA COUVERTURE (1ERE ET 4EME) QUI RESUME LE LIVRE A ELLE SEULE : POSITION INVERSEE DES DEUX GROUPES (HAUT ET BAS) ET INSCRIPTIONS DE PEINTURE RENVERSEES EGALEMENT DANS LE SENS. UTILISEZ-VOUS SOUVENT CET ESPACE POUR L'INTEGRER A VOTRE ILLUSTRATION ? COMMENT LE CONCEVEZ-VOUS ?

Dans ce cas, nous avons eu beaucoup de mal avec la couverture jusqu'à ce que quelqu'un trouve cette idée de clôture. Ce n'était pas la mienne, je dois l'admettre. :) Mais la clôture se tient là comme une séparation, autour d'une sorte d'espace délimité, un symbole de l'intérieur et de l'extérieur. Comme : « Tu es dedans, mais tu ne l'es pas. »

Nous vous remercions de nous aider à mieux vous connaître et à comprendre cette école suédoise que nous n'avons en tête qu'au travers des œuvres d'Astrid Lingren.

Merci de votre collaboration et bonne continuation sur votre route.

Association LIRE du Havre (France)

Mai 2022

Qui est Lisen Abdage ?

Lisen Adbåge est une auteure-illustratrice suédoise spécialisée dans la littérature jeunesse. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle envoie son tout premier manuscrit, avant même de débiter ses études d'art et de bande dessinée à la Cartoonist School de Hofors. Ses inspirations sont nombreuses, et vont de Barbro Lindgren à Kitty Crowther, en passant par Eva Lindström. Ses ouvrages les plus célèbres sont sans doute *Kurt et Kio*, *Stor-Emma*, *Koko* et *Bosse*. Son style coloré plaît de plus en plus aux éditeurs français : sa dernière publication, *Pendant ce temps*, est parue en 2019 chez Cambourakis. Elle vit en Suède. (Site L'étagère du bas)

Quelques autres titres de Lisen Abdage traduits en français :

