

ELZBIETA

SA VIE

Dans une autobiographie éditée en 1997 (L'Enfance de l'art), Elzbiéta, auteur et illustrateur d'ouvrages pour enfants déclarait : « J'ai été élevée par des fées ». Empreinte d'une grande nostalgie de l'enfance, cette formule reflète la personnalité et l'œuvre d'une artiste.

Issue d'une famille d'origine modeste, elle voit le jour en Pologne, dans ces années qui précèdent la Seconde Guerre Mondiale. La petite fille est à peine âgée de cinq ans quand, fuyant l'horreur de la guerre, la famille décide de quitter la Pologne pour se réfugier en Alsace. Après Mulhouse, Londres et Paris seront présent sur le parcours de la fillette sans jamais lui laisser le temps de se forger de solides points de repères. Ce manque de repères touchera d'autant plus l'enfant, qu'elle ne recevra ni de son père, ni de sa mère, l'attention et l'amour que tout parent se doit de donner à son enfant.

Rejetée par sa mère dès sa naissance, elle est élevée par le seul parent qui comptera vraiment dans sa petite enfance : sa marraine. Cette vieille dame entoure l'enfant de la plus grande affection et favorise son épanouissement en la plongeant dans la magie des contes. La fillette écoutera, sans jamais se lasser, les quelques histoires que la vieille dame avait en mémoire. Monstres et lutins, sorcières et fées défilèrent et, dans les yeux émerveillés de la petite fille, l'âme de son œuvre future prendra peu à peu corps.

Auteur-illustrateur depuis plus de 20 ans, elle consacre aujourd'hui la plus grande part de son temps à ses activités de plasticienne et d'auteurs de livres pour enfants. Chaque album est porteur d'un message mais ce message est essentiellement fondé sur la confiance, le respect et le libre arbitre de l'enfant.

LES STYLES « ELBETIENS »

Il est possible de dégager trois grandes catégories d'ouvrages :

Les albums aux couleurs vives

Souvent grand format, ils s'adressent plutôt aux plus petits. Les histoires sont simples et les couleurs primaires s'étalent dans de larges aplats figurant le décor. Les silhouettes des personnages sont cernées de noir d'un trait franc ou de deux traits, l'un plus gras que l'autre. Dans Dragon vole, le jaune et le bleu francs, quelques touches de rouge, de vert ou de rose. Dans ces histoires colorées, les personnages vivent souvent un tête à tête conflictuel. Des histoires de disputes et de réconciliations, des renversements de situation où le dominant devient dominé à son tour. Dans Dragon vole, Ripadou et Rapatrou sans cesse en désaccord, mais qui ne peuvent se passer l'un de l'autre, finissent par se décider à aller à la recherche de dragons qui ne sont que des avions. La relation s'est définitivement établie sur une complicité fraternelle.

Les « livres grimoires »

Ils sont écrits, construits et illustrés à la manière de vieux livres que l'on exhumerait de l'oubli d'un grenier poussiéreux. Leur apparence délibérément ancienne tient à la reconstruction d'une imagerie surannée drainant un généreux imaginaire, riche de dragons, sorcières, d'animaux fabuleux.

Grimoire de sorcière et le petit navigateur illustré : La richesse iconographique traduit le talent de la dessinatrice qui a su s'approprier l'imagerie des siècles pour, en passant par le filtre de son propre imaginaire et de ses rêveries d'enfants, les mettre à la portée des yeux et de l'esprit des enfants. Elzbieta joue un rôle de passeur culturel.

Le petit navigateur illustré est écrit et illustré à la manière des vieux traités maritimes de l'époque de la marine à voile. Il raconte douze histoires de mer, de marins et de naufrage au fil des douze mois de l'année. Histoires inachevées pour la plupart, elles ouvrent les portes de l'imagination du lecteur. Histoires courtes, elles sont comme les préludes à d'autres histoires, à d'autres aventures sur d'autres océans, ceux de la littérature avec Jules Verne, Daniel Defoe.

La pêche à la Sirène : choix de la manière « grimoire » pour raconter la nostalgique histoire d'amour de Fanch, un petit garçon en costume marin du XIXe siècle dont le cœur balance entre l'amitié d'une petite fille et le charme d'une sirène.

Les albums aquarelles

Elzbieta a recours aux pastels, aux aquarelles, aux collages. Les personnages colorés de teintes douces sont stylisés d'un trait de plume noir. Les fonds sont souvent des papiers de grains et de textures différents, parfois déchirés, collés ou superposés.

Ces albums racontent des histoires poignantes avec une économie de mots résultant d'un travail d'écriture incontestable. L'auteur semble habitée par l'enfant tel qu'elle se le représente. Petit-gris, Fonflon et Musette, petit lapin Hoplà s'adressent à un enfant qu'il s'agit d'initier au monde, en le protégeant sans pour autant lui mentir et pour lequel il faudra trouver les mots les plus justes, les mieux adaptés à sa fragilité.

LES PERSONNAGES

Les personnages sont en général des animaux, des monstres ou des êtres dotés de pouvoirs qui les différencient des individus ordinaires. Le lapin (petite lune, petit lapin Hoplà, la nuit de l'étoile d'or) ; le chat (je voudrais un petit garçon, ma petite fille est toute petite, bon appétit catimini, le mystère des chats ensorcelés) ; les sorcières et les fées, les monstres et les diabolins (grimoire de sorcière, échelle de magicien, pomdarinette apprentie sorcière, joyeuses pâques) occupent une place particulièrement importante et lui donne une coloration fantastique adaptée au petit lectorat.

Quand des êtres humains sont représentés, l'artiste met un point d'honneur à leur donner des attributs ou des caractéristiques permettant de les éloigner du commun des mortels.

Les rares ouvrages où l'auteur ait tenté de représenter le plus fidèlement possible une entité humaine (cornefolle, es-tu folle cornefolle ?) ont été ici guidés par le souci de ressusciter une personnalité appartenant à la vie même de l'artiste : sa mère.

Le choix des personnages éloignés de la réalité lui permet d'aborder des thèmes difficiles en permettant une distanciation entre le lecteur et les protagonistes des albums. En plaçant l'enfant devant des sujets tels la guerre (fonflon et musette), la mort (petit lapin Hoplà), la

pauvreté (petit gris), la séparation dans le couple (bibi), Elzbieta lui dévoile une réalité à laquelle il sera de toute manière très tôt confronté, notamment au contact de la télévision. L'auteur témoigne d'un grand respect pour l'identité de l'enfant en le reconnaissant comme un être capable d'entendre et de comprendre que l'univers est porteur d'une violence qui n'épargne aucun être vivant.

LE RAPPORT TEXTE-IMAGE

Les principales caractéristiques du rapport qui unit textes et illustrations peuvent se résumer en deux grands points : il n'y a pas de redondance entre eux et, ni l'un, ni l'autre n'a plus d'importance. Dans les comptines (trou-trou, clown, qui ?ou ?quoi ?) et dans des albums, le texte précède l'image, créant ainsi un effet de surprise.

L'image peut également compléter ce que le texte ne dit pas, mais elle ne se contentera jamais d'illustrer simplement les données textuelles.

Le texte pourra également avoir sa « page personnelle » et être doté d'une taille plus ou moins importante. Il est d'ailleurs intéressant de relever que la densité des informations textuelles et l'emploi d'un langage soutenu provoquent souvent un violent contraste avec la simplicité des illustrations et nous révèle que l'album est avant tout destiné à être lu par un accompagnement adulte

Enfin, le texte pourra quelquefois s'insérer dans l'illustration, à moins que ce ne soit l'inverse. Selon le type de récit et selon l'âge du lectorat, textes et illustrations pourront donc entretenir toutes sortes de relation.

BIBLIOGRAPHIE

Larurette et Catimini : au jardin du Luxembourg / texte et ill. d' Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1988

Je voudrais un petit garçon / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1988

Grimoire de sorcière par Galimatia Farigoule : recettes, usages et histoires secrètes / Elzbieta fecit. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1990

Ma petite fille est toute petite / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1988

La Mer est très mouillée / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1988

Bon appétit Catimini ! / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1988

Es-tu folle Cornefolle ? / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1991

Vive Carnaval ! / Elzbieta. - Paris : Hatier, 1988

La pêche à la sirène / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1992

La nuit de l'étoile d'or / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1993

Flon-Flon et Musette / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 1993

Pomdarinette, l'apprentie sorcière : comédie en 9 tableaux pour 7 marionnettes et 1 oeuf / [Elzbieta]. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1993

Clown / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 1994

Saperli et Popette / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 1994

Un amour de Colombine / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 1994

Le mystère du chat ensorcelé / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 1996

Où vont les bébés ? / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 1997

Bibi / texte et ill. d'Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1998

Toi + moi = nous / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1998

Petite lune / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 1999

Dragon vole / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 2000

Petit-Gris / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 2000

Le voyage de Turlututu / [ill. et trad. par] Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 2000

Échelle de magicien / Elzbieta. - Paris : l'École des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel,

Petit lapin Hoplà / Elzbieta. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des loisirs, 2001

Petit-Frère et Petite-Soeur / Elzbieta. - Paris : A. Michel jeunesse, 2001

L'enfance de l'art / Elzbieta. - Rodez : Ed. du Rouergue, 1997.