Articles de presse

Mythes au carré
Loïc Gaume

actualisé 12/2020

• «Mythes au carré» c'est un album riche et étonnant signé Loïc Gaume. Un projet singulier, comme on sait les faire aux éditions Thierry Magnier.

Vous connaissez les récits de la mythologie grecque ? Les 12 travaux d'Héraclès, le secret de la boîte de Pandore, les aventures et péripéties des dieux de l'Olympe... autant de récits fondateurs qui continuent à fasciner et à inspirer. Et si on vous racontait ces récits mais en 4 cases seulement ?

Loïc Gaume réinvente les codes et nous livre un recueil riche et unique où une quarantaine de mythes grecs, d'Ulysse à Héraclès, de Zeus à Athéna, d'Œdipe à Icare, sont réduits à l'os. Il ne reste que la crème de la crème et c'est savoureux !

éditions Thierry Magnier

• Après les contes, Loïc Gaume remonte le fil de l'humanité pour appliquer cette fois aux mythes son sens accompli de la synthèse.

Synthèse graphique – quelques traits épais, tremblés, dessinent d'un même schéma décor, personnages et situations, recevant l'unique focale de quelques formes colorées. Synthèse narrative – quatre cases, huit phrases font jaillir l'essence d'un mythe ou d'un de ses épisodes.

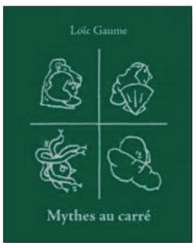
Que l'on connaisse ces mythes grecs ou qu'on les découvre – et le répertoire est ici assez vaste – ce petit album précieux fonctionne comme un activateur de poésie et d'imaginaire.

Sophie Van der Linden
Critiques Flashbook (11/2020)

• Loïc Gaume passe les mythes au peigne fin pour n'en garder que les moments clés. C'est efficace et malin, concentré, et ça fonctionne!

Denis Cheissoux
L'as-tu lu mon p'tit loup?
(émission du 11/10/2020)
France inter

Mythes au carré



Tout le monde se souvient de « Contes au carré », plébiscité par tous, qui a reçu une mention spéciale à la Foire de Bologne en 2017 et a été traduit dans plusieurs langues comme le coréen, le chinois, l'espagnol…

C'est une des raisons pour lesquelles l'auteur a pris son courage à deux mains pour réitérer cette écriture « au carré ». Le principe reste le même, celui de résumer en quatre étapes les principaux mythes et personnages de la mythologie grecque. Ainsi, il porte un nouveau regard sur les mythes qui nous semblent si connus, mais finalement, pas vraiment ! Gaïa, Cronos, Typhon, Poséidon, Prométhée, Zeus, Pandore, Héra, Héraclès, Athéna, Aphrodite, Atalante, Pâris, Ulysse, Pénélope, Achille, Hermès, Atlas, Déméter, Orphée, Œdipe, Antigone, Bellérophon, Pégase, Pan, Midas, Jason, Danaé, Persée, Méduse, Europe, Pasiphaé, Thésée, Dédale et Icare. Pourquoi vous les avoir tous cités ? Pour vous montrer la richesse du contenu et vous prouver que plus de la moitié d'entre eux sera vraisemblablement méconnue par vous ! Que dire de nos jeunes ! C'est donc un album instructif, car le travail de Loïc a été laborieux de par sa réécriture minimaliste en nous livrant la moelle épinière de trente-sept récits de la mythologie grecque.

Chaque vignette est composée de pictogrammes avec en dessous un très court texte, et c'est là que réside tout son talent par ce jeu qui est une porte ouverte à l'imaginaire, à la créativité, à l'écriture. Ainsi, il reste fidèle à lui-même en travaillant sur la relation entre le texte et l'illustration.

Avec ce nouvel album intelligent, nous pouvons dire que Loïc Gaume rentre dans la cour des grands. Bruno Munari, Benoît Jacques, Tom Gauld, Warja Lavater qui étaient ses modèles n'ont plus rien à lui apprendre. Avec les mythes, il touchera vraisemblablement les adolescents et quel bel exercice pour les professeurs de français. Pour tous. (Al. De.)

in Libbylit 141, p. 61

• (...) Le principe reste le même, celui de résumer en quatre étapes les principaux mythes et personnages de la mythologie grecque. Ainsi, Loïc Gaume porte un nouveau regard sur les mythes (...) c'est là que réside tout son talent par ce jeu qui est une porte ouverte à l'imaginaire, à la créativité, à l'écriture.

Ainsi, il reste fidèle à lui-même en travaillant sur la relation entre le texte et l'illustration (...).

Luc Battieuw
Revue Libbylit (09/2020)

• (...) par ce jeu, on redécouvre la mythologie selon cet axe singulier et cette contrainte d'OuBaPo. Brillant, passionnant et très beau.

Librairie L'Humeur Vagabonde

• (...) Loïc Gaume accompagne vos enfants sur des sentiers nouveaux en réinterprétant des récits mythiques en 4 vignettes essentielles qui donnent le goût de l'aventure et de la connaissance !

C'est simple, c'est beau et malin, c'est à mettre entre toutes les mains

Librairie La Régulière

• De l'art de réduire à 4 cases les plus grands mythes de la civilisation gréco-romaine ! Loïc Gaume réussit ce tour de force incroyable. Nous avions adoré Contes au carré, Mythes au carré est tout aussi fascinant !

Librairie Rêv'en Pages

• Après Contes au carré sorti en 2016 chez le même éditeur et ayant débouché sur de beaux prolongements en atelier et en expo, l'auteur-illustrateur Loïc Gaume applique le même principe clair de 4 vignettes par page et de formes colorées variées (une différente pour chaque personnage) pour synthétiser à l'os les principales histoires de la mythologie – et autant dire que ça ne manque pas de grabuge dans l'Olympe, comme en témoignent quelques sourcils férocement froncés par les dieux, déesses et autres rois. De Jason à Hermès, d'Orphée à la naissance des saisons avec Déméter, c'est toujours aussi efficace et ludique. Ulysse et Héraclès (avec les travaux qui s'accumulent en bâtonnets comptés) ont droit à des morceaux de choix (3 épisodes chacun), mais on sera très heureux aussi de retrouver l'origine de la boîte de Pandore ou encore le jugement de Midas, peut-être plus méconnus.

Anne-Lise Remacle
pilen.be

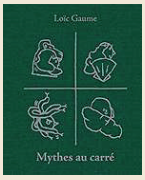
• De la contrainte comme jeu littéraire peut naître alors chez le lecteur une nouvelle appréciation de mythes qu'il connaissait déjà de près ou de loin.

Elsa Gounot
Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin
(émission du 14/10/20)

https://podcast.ausha.co/ecoute-il-y-a-un-elephant-dans-le-jardin/grands-livres-pour-petites-personnes-2

IMAGES AU CARRÉ

Loïc Gaume, qui se définit comme un « artiste visuel », fait, lui aussi, souffler un vent de fraîcheur et de modernité sur les publications destinées au jeune public. Avec un sens du minimalisme qui s'exprime dans une démarche toujours ludique, mais cette fois autant narrative que graphique, puisque ce Français installé à Bruxelles n'aime rien moins que raconter aux enfants des récits parfois complexes en un minimum d'images et de mots. Et même en quatre cases précisément, jamais plus, jamais moins. Ainsi, après avoir déjà édité un *Contes au carré* remarqué (récompensé au prestigieux festival de Bologne), dans lequel il réinventait les récits des *Trois petits cochons*, de *La Princesse au petit pois* ou de *Barbe Bleue* en quatre cases et dessins, Loïc Gaume s'attaque cette fois aux mythes grecs, qui ne sont pas réputés pour leur simplicité ! Guerre de Troie, amours de Zeus, voyages d'Ulysse, malédiction d'Œdipe, travaux d'Hercule, boîte de Pandore... L'auteur revisite et simplifie, sans bêtifier, trente-sept mythes aux filiations épineuses, au dessin minimaliste et à la mise en couleur radicale. De quoi mettre la culture élégiaque et hellénique à la portée des plus petits, tout en s'éduquant aux images.



Mythes au carré, par Loïc Gaume, éd. Thierry Magnier, 88 p. Dès 4 ans.

• (...) avec un sens du minimalisme qui s'exprime dans une démarche toujours ludique, autant narrative que graphique (...) de quoi mettre la culture élégiaque et hellénique à la portée des plus petits, tout en s'éduquant aux images.

Olivier Van Vaerenbergh
Le Vif (15/10/20)

Culture. Littérature jeunesse

Bêtes de fête

FR **Comment écrire à propos d'un minimaliste ? Avec la même démonstration maximale d'amour dont fait preuve l'homme attentif aux détails dans ses nouvelles pépites *Plus de place !* et *Mythes au carré*. Un confetti pour Loïc Gaume !** — KURT SNOEKX

Une autobiographie topographique en onze chapitres qui réunit expériences, sentiments et lieux où ils se produisent en une cartographie de vie (*Collection Wafel*). Un leporello qui fait l'inventaire de toutes les jetées de la côte britannique (*37 Piers*). Une collection de façades de Schaerbeek dessinées méticuleusement (*Ribambelles*). La loi de Murphy interprétée avec un minimalisme incomparable (*Catastrophes !*). Une livraison à la mystérieuse maison de Monsieur Fantôme (*Clac, la trappe !*) Et 38 contes, réduits à quatre cases magnifiques (*Contes au carré*, récompensé par le Prix Bologna Ragazzi).

Cela fait plus de huit ans que je suis familier de l'œuvre de Loïc Gaume, et elle se montre toujours aussi diverse que cohérente, aussi ouverte que singulière, aussi folle qu'audacieuse, et aussi fragile que puissante.

Aujourd'hui, l'artiste Schaerbeekois ajoute deux livres à cette liste. Avec *Mythes au carré*, il transpose l'exploration visuelle et narrative de ses *Contes au carré* à la mythologie grecque. Au moyen de pictogrammes ludiques et dynamiques, il capture les aventures des dieux, des déesses-mères et des héros humains tels que Cronos, Zeus, Prométhée, Achille, Atlas, Pandore, Pénélope, Orphée, Jason, Méduse, Œdipe et Antigone en quatre cases économes en couleurs.

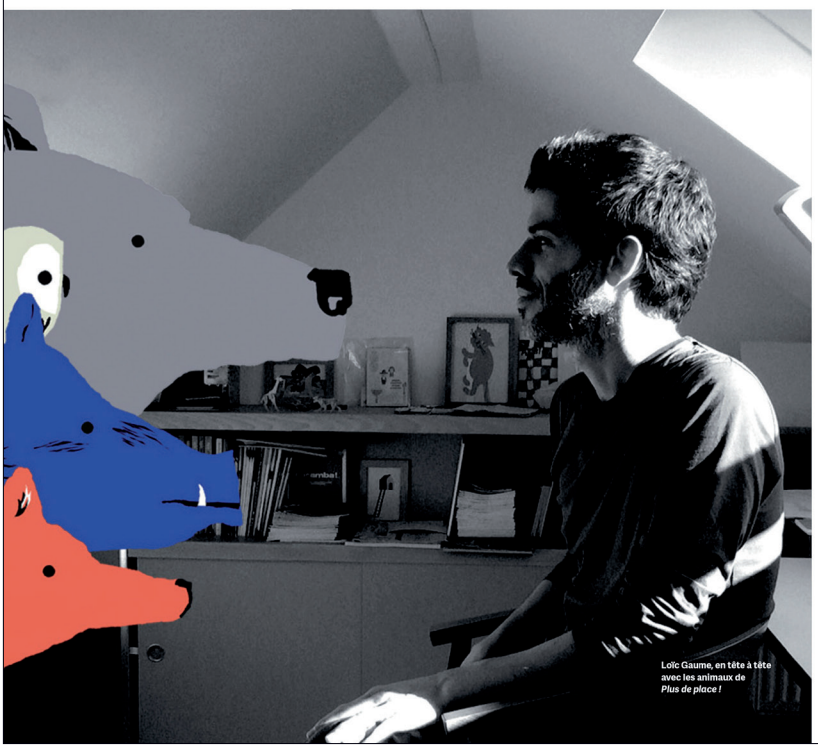
C'est la « recherche d'une économie de moyens, littéraire et graphique » qui conduit Loïc Gaume vers ces histoires, contes et mythes primitifs, comme des lieux qui reflètent une même essence épurée. L'écrivain Cesare Pavese voyait chaque jour dans le paysage de son Piémont une mythologie se déployer. Loïc Gaume voit dans la grande mythologie des Grecs et des conteurs les petites histoires adaptatives de tous les jours. Des histoires qui incarnent la vie fragile, qui expliquent, nourrissent et soulagent la maladie, l'amour, la jalousie, les adieux et autres vertus et péchés humains.

LIBERTÉ FOLLE

Ce qui est incroyablement beau dans cette entreprise de papier, c'est l'engagement qu'elle exprime. Sa ferme croyance dans les livres est l'expression de sa foi dans le pouvoir du petit, de l'imperceptible, du vulnérable. Son sens du détail mène de cette fraction minuscule mais essentielle à une vie entière. « Mais oui, un livre est fragile. La vie aussi, elle est fragile », révélait-il l'année dernière.

Ces histoires épurées ne font nullement ombre au côté espiègle. Limiter les moyens ne limite pas l'imagination. Ainsi Loïc Gaume se livre dans *Plus de place !*, qui revisite le conte russe *La moufle*, en image et en parole, à un jeu délicieux avec une souris, une grenouille, une chouette, un lapin, un renard, un sanglier, un ours, une minuscule fourmi et nos attentes. On ne voit que des têtes sans contour, et chaque animal cache (partiellement) le précédent – à quelques moustaches ou oreilles près – et pourtant, c'est un bestiaire qui a beaucoup de caractère.

Lorsque cette bande de râleurs audacieux et intrépides tente de s'entasser pour se protéger du froid, un par un, dans un bonnet perdu, il est réduit à un seul confetti. Ce seul confetti incarne toute la fête. Un petit point, un point focal sur lequel Loïc Gaume braque toutes les possibilités, les rêves, les tentatives et les quêtes. « Le livre de jeunesse est un rare support où l'on peut autant expérimenter les textes et les images sans cesse, où graphiquement tout est possible. C'est la liberté folle que j'y trouve, en fait », Loïc Gaume exprime ainsi toute sa fascination pour le médium. Ce que je trouve dans les livres de Loïc Gaume, c'est cette liberté, d'être vulnérable et imperceptible, fou et audacieux, original et fragile.



Loïc Gaume, en tête à tête avec les animaux de *Plus de place !*

PLUS DE PLACE !
Versant Sud Jeunesse, 32p., 9,90€, www.versant-sud.com/jeunesse
MYTHES AU CARRÉ
Éditions Thierry Magnier, 88 p., 15,50€, www.editions-thierry-magnier.com
EXPO > 31/12, Librairie Candide, librairie-candide.be

• L'œuvre de Loïc Gaume se montre toujours aussi diverse que cohérente, aussi ouverte que singulière, aussi folle qu'audacieuse, et aussi fragile que puissante.

(...) c'est la « recherche d'une économie de moyens, littéraire et graphique » qui conduit Loïc Gaume vers ces histoires, contes et mythes primitifs, comme des lieux qui reflètent une même essence épurée.

Kurt Snoekx
Bruzz (9/12/20)