

"L'Imaginaire est à l'Imagination
Ce que le Réel est à la Perception."
par Jean-Marie ANDRÉ

Wonder Jane

Hélène Dubois, illustratrice

Gravelines. Regard lumineux et souriant. Mince comme l'elfe et légère comme la main caressant la feuille de papier Canson, Hélène Dubois a commencé à dessiner à l'école maternelle qui reste le lieu magique de la découverte du beau pour les petits de tous milieux. Timide et restée timide, le dessin lui a permis de s'exprimer, d'avoir la sensation d'être Hélène Dubois et d'acquérir la force de l'être en s'y épanouissant. Ses parents l'ont beaucoup aidée, Wonder Jane aussi! Sa mère qui tâtait de la peinture à l'huile et son père, sans penchant artistique affiché, l'ont beaucoup soutenue dans sa démarche artistique. «Menue et fluette pour son âge» elle quitte Grande Synthe à quinze ans pour intégrer l'internat et la seconde de l'ESAAT de Roubaix préparant au Bac Arts appliqués. Elle se spécialise dans le graphisme et le cinéma d'animation. Après avoir passé une année aux Beaux Arts de Tourcoing, elle intègre Saint Luc à Bruxelles dans le cadre d'Erasmus. Elle y travaille sur un film d'animation de cinq minutes qui lui prendra deux ans! Ce fut «Tzotzollin» ou «La danse de la chauve souris» sur la fantasmagorie maya. Puis diplômée en poche elle s'oriente vers la communication visuelle et le cinéma d'animation, chez Teamchman, Folimage et aux Films du Nord et ensuite vers la publicité et l'agence INSITACTION. Cette année de travail de création fut passionnante mais son imaginaire, toujours en marche, se sentant abandonné, lui souffla à l'oreille de son inconscient de reprendre le chemin de la création personnelle! Elle accède alors à la médiathèque de Gravelines où sont à l'honneur le graphisme, le cinéma d'animation avec Karine Benbachir, la photographie, la BD avec son atelier et le livre. Dans un tel environnement porteur elle redessine et recrée dans son nouvel appartement du centre de Gravelines, entre les caisses à peines ouvertes.

BLOG A PART !

L'ouverture de ce blog la pousse à vouloir passer un dessin chaque semaine. Mais cette exigence l'amène à dessiner chaque jour pour être crédible...et prendre confiance en elle. Avec ce blog pointe aussi dans son imaginaire une idée qui la taraude. Elle sent la nécessité d'imaginer un personnage. Elle avoue enfant avoir été transportée dans la nébuleuse du Club Dorothée à la télévision ! Là d'un coup de baguette magique des petits êtres humains se transformaient en personnages fantastiques, en super-héros dotés de tous les pouvoirs. Quelques années plus tard elle imagine alors un personnage fantastique, Wonder Jane. «Introvertie et timide» elle voyait dans cette WonderJane une fenêtre à travers laquelle une partie d'elle même pouvait s'exprimer et s'afficher droite dans ses bottes. Quant à sa Jane elle était l'héritière de «Jeanne d'Arc» et aussi de «Jane la compagne» de liane de Tarzan. Elle n'a rien d'une «Calamity Jane» mais espère que sa Wonder Jane gardera à 75 ans la fraîcheur «naturelle» de Jane Fonda! En bref Wonder Jane caracole dans son

imaginaire.

UN DESSEIN : ENSEIGNER LE DESSIN

Pour Hélène Dubois, enseigner le dessin est passionnant. Que ce soit pour les enfants «doués» pour le dessin mais aussi pour les autres. Elle nous rappelle qu'il ne faut pas oublier que le dessin est le regard que notre esprit porte sur la vie. En quelque sorte la main, le geste et l'esprit! Il nous faut donc apprendre à observer, à oublier ce que l'on sait et plus encore ce que l'on croit savoir et pour cela à apprendre à «croquer» rapidement pour libérer le geste en «éteignant le mental». L'œil et la main trouvent ou retrouvent le plaisir. Les élèves adultes oublient le plaisir car, dans l'éternel combat du cerveau droit et du cerveau gauche, ils se mettent la pression avec «l'excellence» des plus grands artistes. Alechinsky, que révère Hélène Dubois, s'efforçait toujours de retrouver cette spontanéité et ce plaisir de l'enfance. Le dessin, la musique et de nombreux sports, ce qui pourra en surprendre certains, ont quelques intersections communes à savoir le geste, le mental et le plaisir; Elle en fait de même avec ses jeunes élèves car elle ne tient pas à leur faire vivre ce qu'elle n'avait pas aimé personnellement à l'école à leur âge.

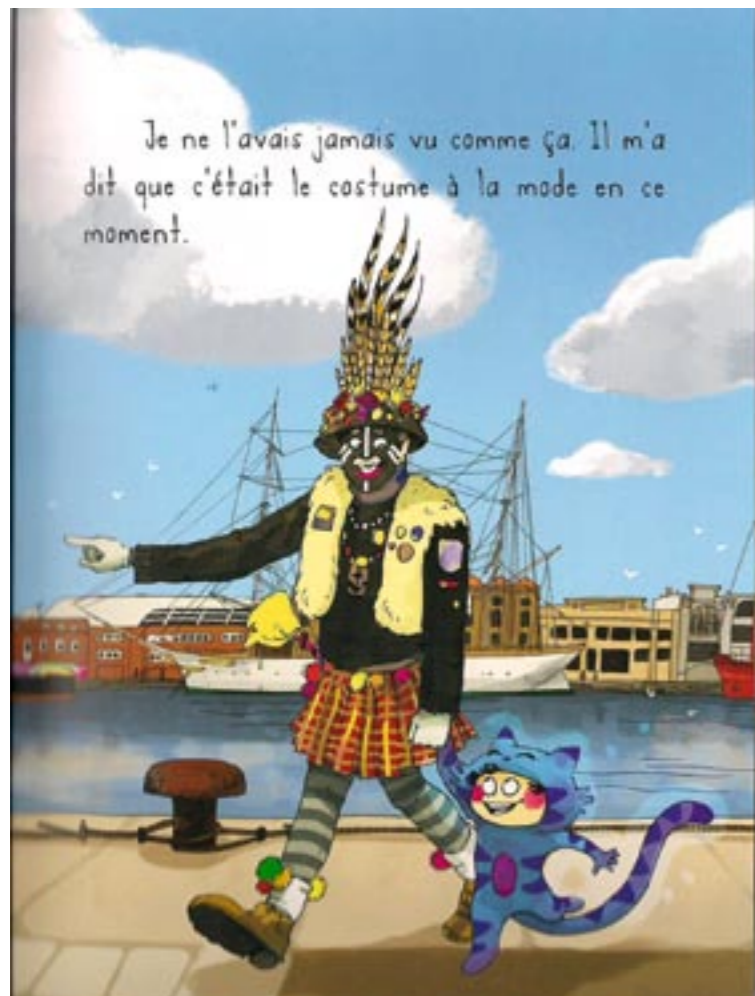
HÉLÈNE ET LA BANDE DESSINÉE

Le 9ème art qu'est devenue la bande dessinée est né avec l'humanité et les graffitis tracés au bois calciné sur les parois des grottes de Chauvet en Ardèche il y a 31000 ans. S'y retrouvent les animaux et les silhouettes mi-animales, mi-humaines de la vie quotidienne. Elle s'est pérennisée en Egypte il y a 3600 ans avec les tombes funébres. La bande dessinée pour adultes s'est dressée sur les murs des habitations de Pompéi ensevelies sous la lave du Vésuve à la fin du premier siècle après JC. Elle a guidé l'humanité entre Vie et Mort, Bien et Mal, Paradis et Enfer sur les portails des cathédrales au XIIème et XIIIème siècle. Puis il y eut Gutenberg. Elle a continué à coller à la vie de ceux d'entre nous, nés la même année sous le joug tragique de Pearl Harbour et de la parution de Tintin et le Crabe aux pinces d'or d'Hergé sans pouvoir échapper cinq ans plus tard à celui d'Hiroshima et de Tintin et les Sept boules de Cristal. Je ne vous raconte pas la suite avec les enfants qui ont dévoré les Tintin, Alix et Black et Mortimer. Sans parler des petits enfants qui plongent, les yeux grands ouverts, dans les suites contemporaines de La Marque Jaune! La BD a aussi investi des villes comme Angoulême où vous pouvez vous promener en vous référant aux bulles accrochées à chaque coin de rue! Même les philosophes contemporains tels Clément Rosset, Jul et Charles Pépin y véhiculent des concepts philosophiques avec la précision et l'efficacité du scalpel.

Pour Hélène Dubois la bande dessinée est née avec le cinéma d'animation, le dessin et sa passion pour les Mayas et leur petits dessins rectangulaires qui sont devenues des vignettes. Avec son Blog, le dessin et la bande dessinée sont devenus une nécessité. Elle se remémore l'émotion et le plaisir intense qu'elle a ressenti en créant son premier personnage, quand elle l'a vu vivre, marcher, buller ou plus précisément parler. L'imaginaire et les images de ses bandes dessinées, qui en naissent, ne sont pas le fruit du hasard.

Provette

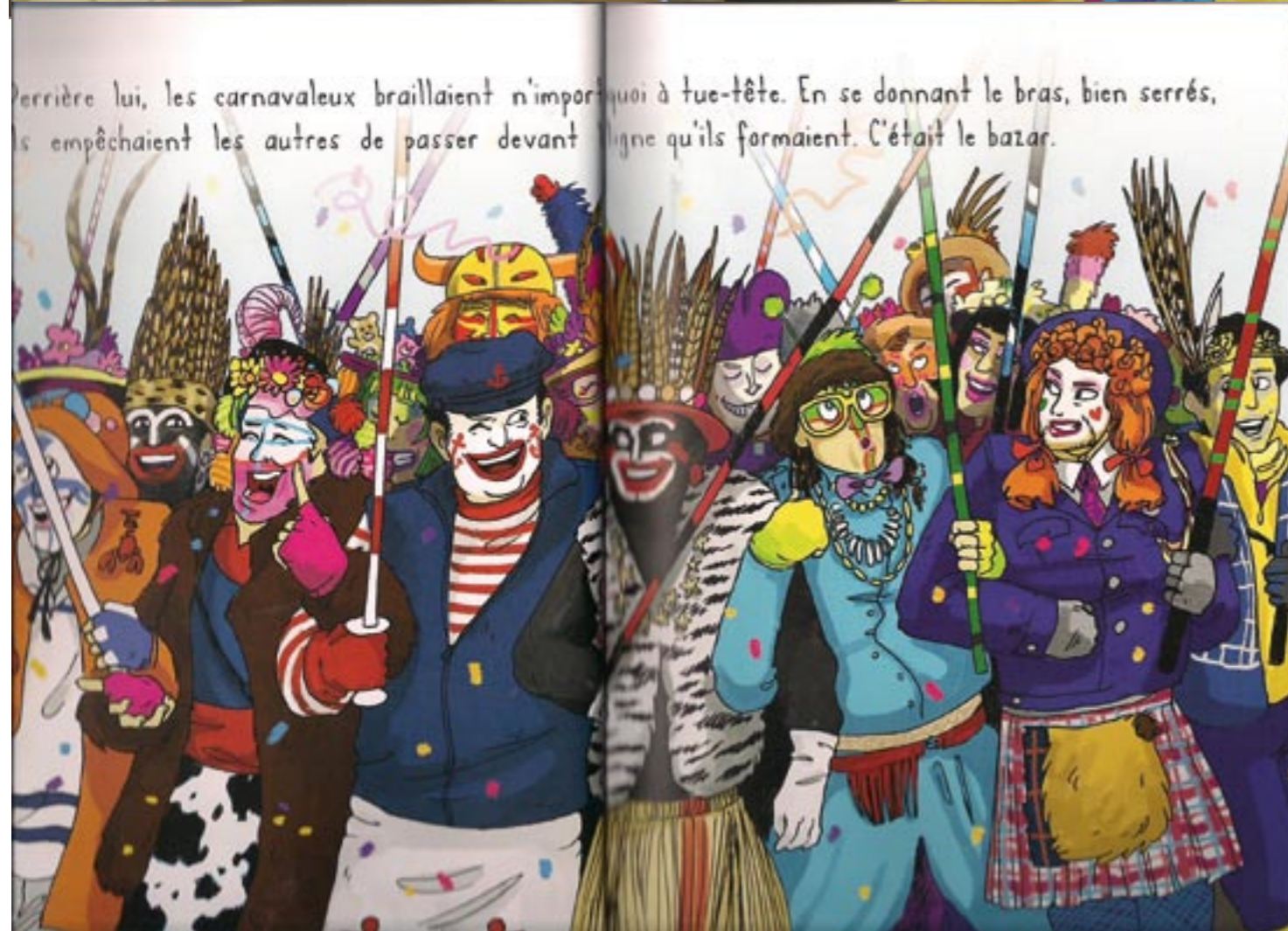

Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il m'a dit que c'était le costume à la mode en ce moment.

Mon grand-père m'a regardé très sérieusement et il m'a dit :
- Tu seras carnavalesque, p'tit chat-tigrou...

Derrière lui, les carnavalesques braillaient n'importe quoi à tue-tête. En se donnant le bras, bien serrés, ils empêchaient les autres de passer devant eux parce qu'ils formaient une ligne. C'était le bazar.

Il s'organise de vignettes en bulles autour de mots, de formes et de couleurs dans une spontanéité inventive faisant son miel de sa culture. Culture qui est l'écho de ses rencontres avec les arts plastiques, la musique, le cinéma, le théâtre, les grands mythes de la littérature et la philosophie. En se répercutant d'écho en écho à l'infini, l'imaginaire d'Hélène Dubois-Wonder Jane puise sa spontanéité inventive dans l'enfance et le jeu pour raconter un autre monde en le dessinant.

Son premier personnage fut *Wonder Jane*, femme-chat «libidinesque et féline à peau de bête» dont l'énergie doit être canalisée. En 2006 en rentrant du Cambodge et des temples d'Angkor, elle a été amenée à réfléchir et à méditer sur la spiritualité asiatique. L'enfant de cette réflexion fut *l'Abécédaire du petit Yogi*. Le projet de cet album a mûri lentement au fur et à mesure du temps et du déroulé créatif des images. Dans cet album, paru en Décembre 2013, *Wonder Jane* est très jeune. Janou, son diminutif, y apprend à grandir en prenant conscience de ce qu'elle est et de ce qui l'entoure. D'étape en étape, Janou découvre au final que vivre est un grand voyage transcendantal vers quelque chose qui dépasse autant l'enfant que nous même. Le tout dans un graphisme léger, joyeux, aux couleurs apaisantes. Des couleurs Zen pour faire court!

Avec le scénariste Maxime Gillio, *Wonder Jane* change de cap en abordant le thème du grand méchant loup Ysengrin, associé au début de cet album et de sa carrière à Goupil le Renard. Mais rapidement cette association va capoter et Ysengrin va se spécialiser en solo dans la mastication des agneaux, chèvres, voire des petites filles si l'occasion se présente! De succès en succès, un producteur de cinéma finit par lui proposer de participer au remake cinématographique du *Petit Chaperon rouge*. Contrat à peine signé, il prend conscience qu'il ne mangera pas la grand-mère. De plus le scénariste lui prévoit une fin horrible que vous découvrirez à sa lecture. Il refuse et exige en vain de revenir au scénario primitif bien connu de tous du *Petit chaperon rouge*. Debouté, l'idée lui vient d'ouvrir un site sur le Net, où il proposera tout ce qui pourrait faire peur aux enfants pour devenir enfin une star mais une «star de la peur». Ce sera www.GrandMéchantLoup.com

Hélène Dubois et Maxime Gillio en feront le titre de leur album, autoproduit en décembre 2013. Album qui trouvera un écho dans le flux médiatique actuel sur la réapparition et la multiplication des loups en France... des vrais !

HÉLÈNE ET LA PHOTOGRAPHIE

Wonder Jane a plus d'une corde à son arc et la photographie en est une. Corde qui lui a valu les honneurs du Numéro 43 de Côte d'Opale Magazine de Février-mars 2010. Un grand concours photographique y avait été organisé sur le thème de « La mystérieuse Gravelines ». Hélène Dubois y gagna, dans la section « Créations et effets spéciaux » un 4ème prix avec les *Grands Pins* et un 1er prix qui restera une des plus belles couvertures de Côte d'Opale Magazine avec *La porte aux deux boules de Gravelines*. La photographie pour Hélène Dubois est devenue un outil de travail quand elle photographie les plantes et les *Elémentaux* de la nature pour les dessiner. Tout ce travail photographique préparatoire lui permet d'éditer en mars 2011 avec Josette Wouters aux éditions Nord Avril *Le petit poireau qui ne voulait pas devenir de la soupe*. Soupe dans laquelle se marient avec le plus grand bonheur le texte, l'humour, la couleur et le dessin.

HÉLÈNE ET LE CARNAVAL DE DUNKERQUE

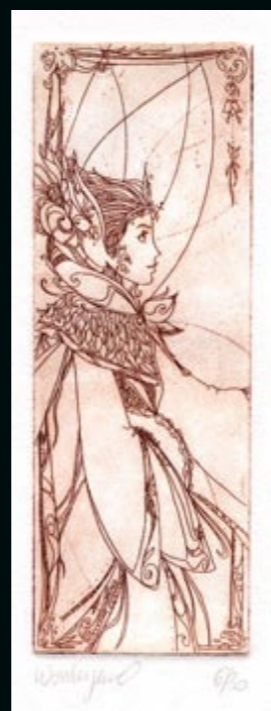
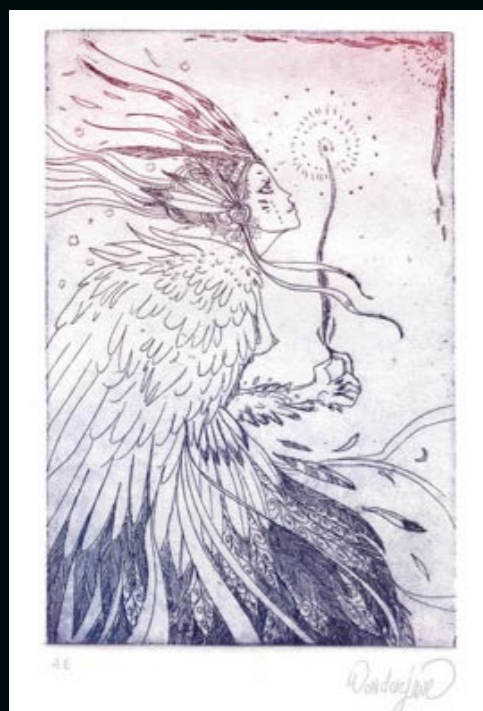
Dès sa vie fœtale, Hélène Dubois fut marquée par le Carnaval de Dunkerque puisque sa mère y assista pendant sa grossesse. Carnaval événement phare pour toute dunkerquoise et pour tout dunkerquois. Elle en a fait en avril 2011 avec la scénariste Josette Wouters *Le premier Carnaval de p'tit-Chat-Tigrou* qui sera réédité en octobre 2013. Un grand père, ancien Tambour-major ayant mené les bandes de Dunkerque, propose à son petit fils d'essayer la tenue que son père avait portée enfant. Il devient un vrai *p'tit-Chat-Tigrou*. Le grand père lui raconte que jadis les marins et pêcheurs faisaient carnaval avant d'affronter la terrible mer d'Islande. Ils se dirigent ensuite vers la Citadelle; entourés des *Masquelours* tenant leurs *berguenaeres* aux couleurs d'arc en ciel. Il y retrouve, dans la tenue de son grand-père, son père à la tête de la fanfare. La musique éclate, la foule se met à chanter *Vive les enfants d'Jean Bart*. La suite, vous la découvrirez à la lecture de ce petit livre magique sur le carnaval de Dunkerque et sur la transmission d'une tradition où pendant ces jours de liesse, le sens de la dérision fait que le « monde est à l'envers ». La suite *Ô Jean Bart, quel Bazar!* a été publiée en décembre 2013 par Josette Wouters et *Wonder Jane*. Au paradis des corsaires Jean Bart s'ennuie. Il connaît certes toutes les histoires de corsaires au service du roi Louis XIV mais il s'ennuie. Sauf quelques jours par an quand le chant des carnavalesques de Dunkerque, réunis au pied de sa statue, monte vers lui. Mais quand il voit *p'tit-Chat-Tigrou* et son grand père déguisé en *Grand Noir* avec un *kilt écossais* et des *longues plumes de faisan* sur son *chapeau*, il est ému par le secret qu'ils échangent à son sujet. Secret que vous découvrirez en lisant ce petit bijou.

**L'ICÔNE...
DE LA MUSIQUE AU
SILENCE ET VICE-VERSA !**

Hélène Dubois aime le mouvement de la danse et de la musique. Elle joue du violon et elle chante. Tout cela apparaît dans la quasi-totalité de ses dessins au crayon, à l'encre, au pastel sur papier voire à l'huile sur toile ou que ce soit dans ses estampes et ses linogravures. Mais elle travaille avec acharnement (trois albums publiés en décembre 2013) dans le silence à la différence d'artistes pouvant écouter en boucle *l'Art de la Fugue* pour, dès la dernière note écrite sur la partition par Jean Sébastien Bach, finir par plonger eux aussi dans le silence de la création. En s'orientant vers l'icône après sa découverte de la *tempera* et de la peinture à l'œuf, elle va peut être se rapprocher encore plus du silence. Mais en voyant ses icônes, deux musiques me sont venues à l'esprit: *Les Vêpres orthodoxes* de Serge Rachmaninov et la sublime *Chaconne des transcendantales Sonates et Partitas pour violon* de Jean Sébastien Bach. Quant à ses bandes dessinées toujours aquarellées dans une joie lumineuse, elles m'attirent inexorablement vers la musique de la première partie d'*Eyes of the heart*, la toute aussi joyeuse et lumineuse composition de Keith Jarrett.

FÉES PLUMES
ET FÉES CHAPEAUX

SITE WONDERJANE'SBOOK
www.wonderjane.com

EXPOSITION

Les 5-6 Juillet 2014, corps de garde
Carnot, Le Chemin des Arts,
Gravelines

PARUTIONS

Le Courrier du Livre Jeunesse

L'abécédaire du petit yogi. Décembre 2013. 13€90

Editions Nord Avril

Le petit poireau qui ne voulait pas devenir de la soupe. Josette Wouters et WonderJane. Mars 2011. 9€

Le premier Carnaval de P'tit-Chat-Tigrou. Josette Wouters et WonderJane. Septembre 2011. Second tirage : octobre 2013. 10€50

Ô Jean Bart, quel bazar! Josette Wouters et WonderJane. Décembre 2013. 10€50

Autoproduit. Bobidule

www.Grand Méchant Loup.com Maxime Gillio et WonderJane. Décembre 2013. 10€

