

LES ILLUSTRATEURS

TOVE JANSSON

Tove Jansson

Tove
Jansson

Paul Gravett

LES ILLUSTRATEURS

Tove Jansson

DIRECTEUR DE LA COLLECTION : QUENTIN BLAKE

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE : CLAUDIA ZEFF

Flammarion

SOMMAIRE

Introduction	6
Premières leçons	14
Premières publications	17
Rêves d'étudiante	22
Une illustratrice au travail	26
Naissance des Moomins	34
Une comète au pays de Moomin	42
Le chapeau de magicien	52
La bande dessinée quotidienne	57
« Moomin Every Day »	64
Autres projets	70
Illustrer les classiques	80
L'essor des Moomins	82
« La vie n'est pas paisible »	90
Dernières collaborations	94

Notes	106
Publications de Tove Jansson	107
Chronologie	108
Contributeurs	109
Remerciements	109
Index	110

Introduction

« Toi-même, tu as tous les âges, du plus jeune au plus grand, et tu es perpétuellement au début d'une vie que tu as déjà vécue plusieurs fois. » Atos Wirtanen, qui fut l'ami, l'amant et un temps le fiancé de Tove Jansson, comprit qu'elle avait plusieurs vies. D'une grande créativité, faisant preuve dès l'enfance d'aptitudes pour le dessin et l'écriture vivement encouragées par ses parents, Jansson allait devenir peintre, illustratrice, dessinatrice, scénographe et muraliste, ainsi qu'auteure de Mémoires, de fiction, de livres pour enfants et de pièces de théâtre. Le prodige fut qu'elle excella dans tous les genres. Mais ce fut aussi un problème, car son désir, dès le début, s'était porté sur la peinture. À l'école d'art, elle était l'une des deux seules femmes de sa classe de peinture, et bien qu'elle fût un temps sur le point de réaliser son rêve, certaines circonstances s'y opposèrent : la Seconde Guerre mondiale, le sexisme d'un marché de l'art en constante évolution et la nécessité de gagner sa vie. Mais ce ne fut pas un échec. Grâce à ses nombreuses vies, Jansson nous a offert les inimitables Moomins, son œuvre la plus célèbre et la plus aimée, et bien d'autres merveilles.

En tant que femme, lesbienne et suédophone, Tove Jansson appartenait à trois minorités dans la Finlande du xxe siècle. Elle aimait les femmes, tout en sachant que l'homosexualité était illégale en Finlande – elle le fut jusqu'en 1971 et resta considérée comme une maladie mentale jusqu'en 1981. Ses parents en furent si contrariés qu'ils n'abordèrent jamais le sujet. Sa double culture suédoise et finlandaise fut davantage un appui ; de plus, les femmes bénéficiaient depuis longtemps d'une relative égalité en Finlande, travaillant dur aux côtés des hommes au sein d'une société agricole traditionnelle, une éthique du travail dont Jansson fut l'héritière. En 1906, huit ans avant sa naissance, les femmes avaient obtenu le droit de vote et de se présenter aux élections en Finlande. En 1907, le Parlement finlandais fut le premier au monde à compter des femmes parmi ses membres, dix-neuf au total, soit près d'un dixième du corps législatif national.

Tove Jansson est principalement connue dans le monde pour avoir écrit et illustré ses livres sur les Moomins, des contes symboliques et philosophiques s'adressant aux lecteurs de tous âges. Un critique du *Times Literary Supplement* a vanté leur magie : « Ce qui crée en grande partie le charme de ces Moomins, c'est que l'auteur ne gâche jamais la puissance onirique de son univers par des explications ou des excuses¹ ». Elle a également été acclamée et récompensée pour ses peintures,

☞ *Fille qui fume* (autoportrait),
huile sur toile, 1940.

↪ Les personnages de la série des Moomins adressant leurs vœux de printemps à une classe d'écoliers.

↪ *Autoportrait avec un petit Moomin.*

↳ Tove Jansson et sa mère qui lisent et se reposent. Photographie prise par son frère, Per Olov Jansson.

principalement des paysages, des intérieurs et des natures mortes, et plus tard quelques peintures abstraites, et pour ses quinze livres en prose non illustrés pour les lecteurs plus âgés. De fait, Jansson est l'auteur le plus traduit de Finlande, en plus de cinquante langues, et ce bien qu'elle ait écrit en suédois. En signe de reconnaissance posthume, en 2020, elle fut la deuxième femme à être honorée par le gouvernement finlandais, célébrée d'une journée nationale chaque année le 9 août, jour de son anniversaire.

Depuis les débuts modestes des Moomins dans un court roman illustré en 1945, Jansson a créé sept romans

→ PAGE SUIVANTE

Boîte illustrée par Tove Jansson et son frère Lars (« Lasse ») pour le jeu Moomin : une chasse au trésor dans la vallée des Moomins à la recherche des objets tombés du sac à main de Maman Moomin : des coquillages, de jolies pierres et la clé de sa réserve de confitures.

illustrés, un recueil de nouvelles, quatre livres d'images, vingt-deux bandes dessinées, plusieurs pièces de théâtre et un livret d'opéra pour lesquels elle a souvent conçu les décors et les costumes, ainsi que des images pour toutes sortes de supports promotionnels entourant les Moomins. Parmi ses différents modes d'expression artistique, l'illustration fut son moyen de subsistance durant presque toute sa vie. Elle illustra également les livres d'autres écrivains, fit des dessins de presse à contenu social et politique, réalisa des peintures murales, travailla pour la publicité, dessina des décors et des costumes pour le théâtre, la télévision et l'opéra.

Sa mère, Signe Hammarsten, fut un modèle pour elle tout au long de sa vie. Elle-même illustratrice, elle transmet à Jansson sa passion pour le dessin et pour la nature sauvage, en particulier sa passion pour la mer – surtout

MUMINSPÉ

Tove Jansson a dessiné son premier Moomin sur le mur extérieur d'une petite cabane au cœur de la Finlande, avant de coucher sur papier, dans les années 1940, la vallée des Moomin et sa tribu de personnages attachants.

Cet ouvrage offre un regard frais et perspicace sur sa vie et son art, de l'enfant pleine d'imagination à l'étudiante en art, peintre, autrice, dessinatrice, artiste bohème, lesbienne et icône de la culture finlandaise.

*« Ne vous lassez pas, ne perdez jamais l'envie
de découvrir, ne devenez jamais indifférent ;
abandonnez votre précieuse curiosité
et vous vous laisserez mourir.
C'est aussi simple que cela. »*

TOVE JANSSON

DIRECTEUR DE COLLECTION : QUENTIN BLAKE