

Dorothea de Montfreid

le dessin comme écriture

Mon travail de dessinatrice interroge la nature humaine.
En dessinant des gens, des choses, des animaux, je tente de les comprendre.
Les êtres ainsi mis en scène explorent les relations entre le groupe et l'individu.
Les personnages jouent, cherchent, se confrontent.
Ils expérimentent la vie en société.

Si une partie des albums que j'ai publiés sont destinés à la jeunesse, ils sont pensés comme des livres tous publics, mettant en œuvre la même exigence que mon travail pour adultes. J'utilise les codes de la bande dessinée en les mêlant parfois avec une narration plus classique. Cela me permet, privilégiant la forme dialoguée, d'être en empathie avec les personnages, sans surplomb. Je dessine à la plume et à l'encre de Chine sur papier, attachée à l'aspect imparfait et risqué de toute production humaine. Dans ce dispositif, le dessin a un statut d'écriture, il raconte. Je trouve la fluidité du trait dans une réalisation rapide après un travail préparatoire approfondi.

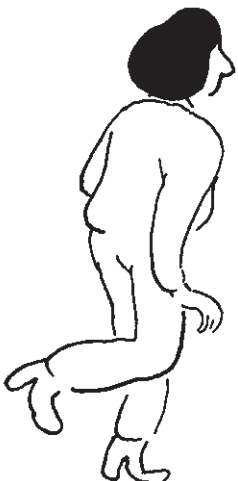
J'ai choisi le livre comme mode de diffusion car il permet, à partir de la simplicité des moyens mis en œuvre - encre et papier - un déploiement d'univers sans limite. C'est une porte d'entrée vers la pensée des autres qui me permet de partager mes préoccupations avec mes contemporains.

L'enfance est au cœur de mes histoires et de mes personnages, colonne vertébrale autour de laquelle s'organisent les différentes périodes de la vie. Je pense que l'on garde en soi tous les âges que l'on a traversés, et qu'à ce titre, l'enfance tient lieu de fondations. S'intéresser à la nature humaine conduit à interroger l'enfance, celle que l'on a vécue comme celle que l'on garde en soi jusqu'à la fin.

Je considère cette part d'enfance, faite de jeu et de sérieux, ainsi que la capacité d'émerveillement qui en découle, comme une puissance subversive, source de créativité inépuisable. C'est un mode d'appréhension du monde qui permet de s'extraire du conformisme social, des apparences et des rapports d'autorité, inventant au fur et à mesure ses propres règles. C'est à la fois mon sujet et le mode de fonctionnement que je privilégie. C'est à travers ce prisme que j'observe, expérimente et raconte. Pour cela j'utilise le dessin, qui est lui aussi une forme de jeu avec le réel.

Mes publications les plus récentes intègrent une dimension autobiographique et étendent le terrain de jeu jusque dans la réalité de ma vie quotidienne, apportant un effet de mise en abîme.

À travers mes livres et mes dessins, je partage avec mes lecteurs une certaine idée de la liberté.

Rendez-vous à l'opéra

bande dessinée pour adultes
travail en cours / à paraître à l'automne 2025
éditions Dargaud, label Charivari
encre de Chine sur papier, mise en couleur numérique

Récit de la création, par Maurice Ravel et Colette,
de la fantaisie Lyrique *L'Enfant et les sortilèges* (1925),
mis en parallèle avec un reportage dans les coulisses
de l'Opéra de Paris, qui a programmé cette œuvre
à l'automne 2023

les choses de l'amour

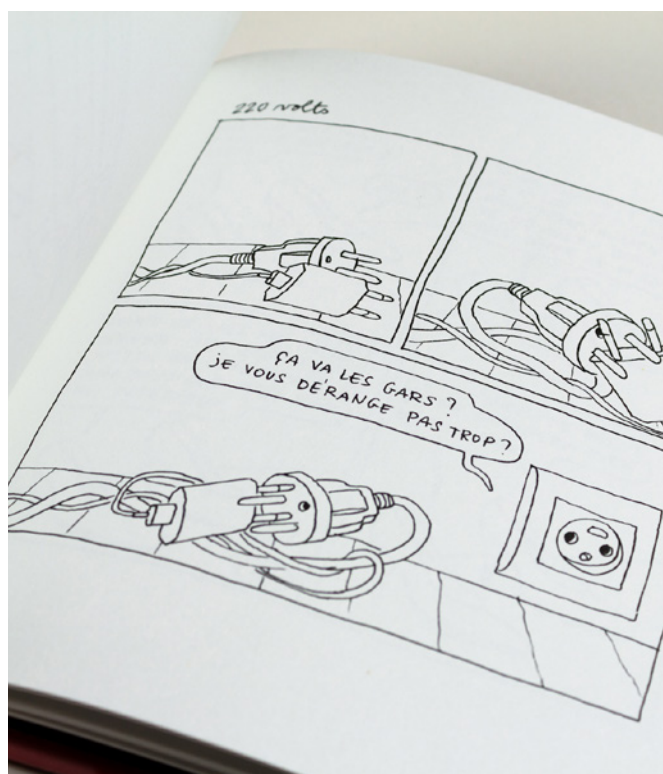
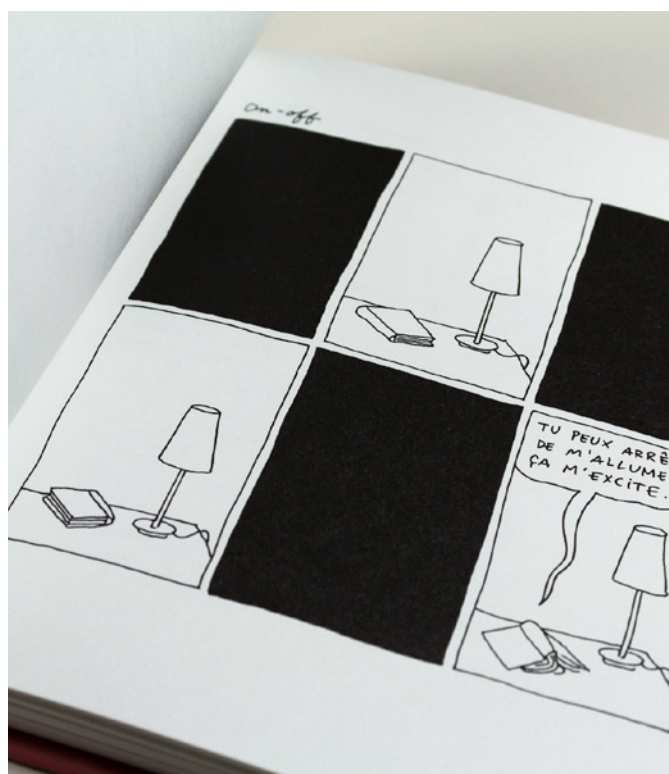
bande dessinée pour adultes
éditions Misma, 2020
stylo sur papier

Recueil de strips à propos de la vie amoureuse des objets

Préface de Carole Fives (extraits)

« L'expression *faire l'amour* m'a toujours intriguée. Comment peut-on associer un verbe aussi concret, faire, fabriquer, let's do it ! à ce terme si abstrait, l'amour ? Comment peut-on, faire un sentiment, faire une émotion ? Et pourtant, faire l'amour exprime à merveille cet acte où s'incarne l'envie, l'élan vers l'autre. (...)

Mais les choses, ce ne sont pas les objets. Emmanuel Kant distingue les Choses, inaccessibles à la compréhension humaine, toujours dans un au-delà du sensible, aux objets. Les objets, oui, nous pouvons les comprendre, les objets ne sont que ce qu'ils sont, nous pouvons en faire le tour, les mesurer, les reproduire... En cela Dorothée de Monfreid est kantienne, pour elle, les choses ne sont pas non plus les objets. Ou alors ce sont des objets qui s'animent et prennent vie. Ici, les choses parlent. Elles ont la même fonction que les animaux, ou les monstres, dans les livres pour enfants. Et les choses nous racontent, nous, les humains. Elles racontent nos désirs, nos fantasmes, nos séductions, nos peurs. (...)

Formidable, les années Jack Lang (1981-1992)

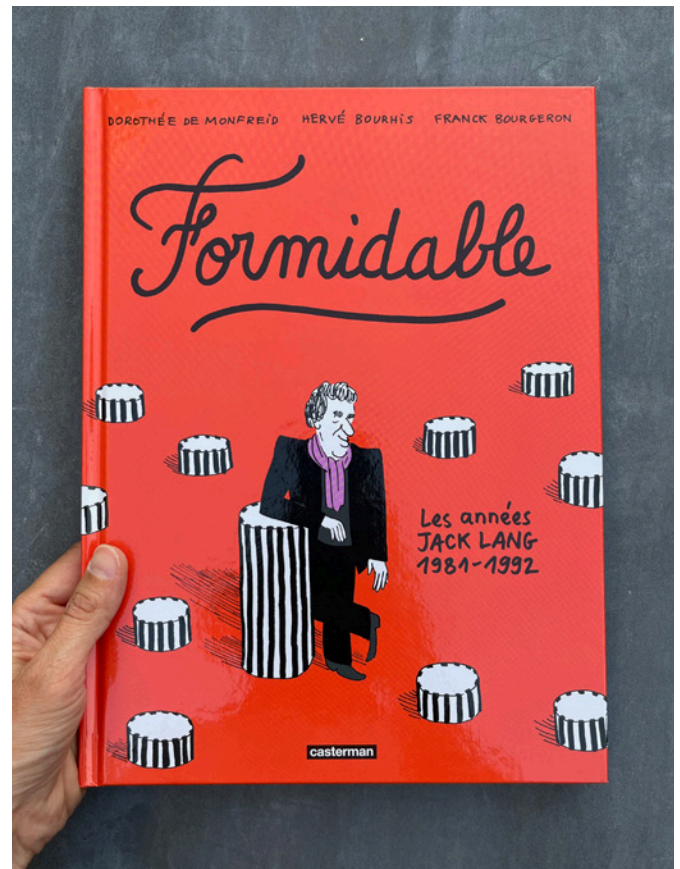
bande dessinée pour adultes

éditions Casterman, 2024

scénario Hervé Bourhis et Franck Bourgeron

encre de Chine sur papier, mise en couleur numérique

Histoire du ministère de la culture
racontée à partir d'entretiens exclusifs
avec Jack Lang

Carnets de Campagne

bande dessinée pour adultes

coédition Dargaud + Seuil, 2022

album collectif avec Mathieu Sapin, Louison, Kokopello, Lara, Morgan Navarro et Dorothée de Monfreid
encre de Chine sur papier, mise en couleur numérique

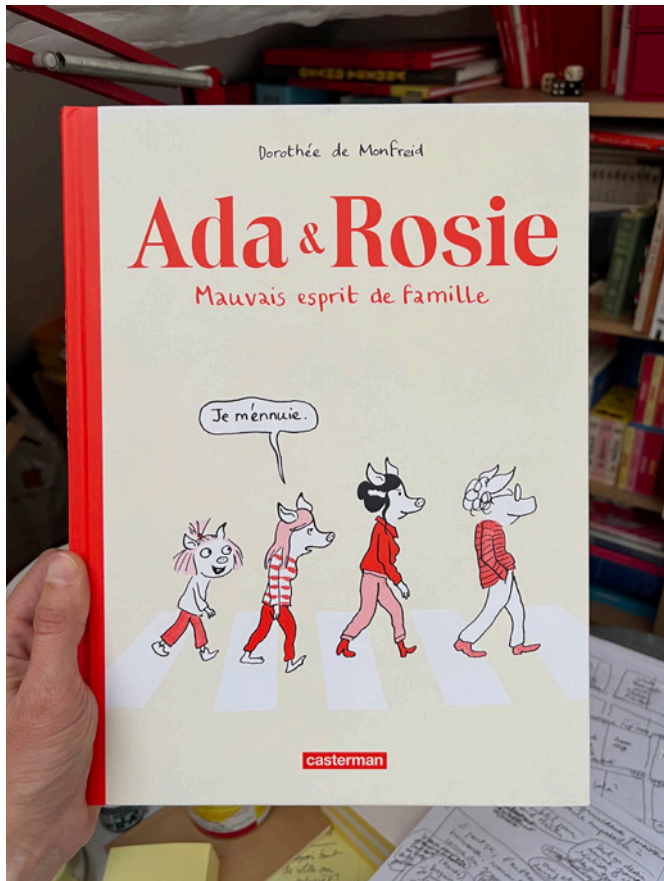
Récit de reportage sur l'élection présidentielle
écrit et dessiné en temps réel

Ada & Rosie, mauvais esprit de famille

bande dessinée tous publics
éditions Casterman, 2019
encre de Chine
et aquarelle sur papier

Autobiographie familiale
à peine déguisée

Les toutons

série d'albums jeunesse

[éditions l'école des loisirs](#)

15 titres parus depuis 2012

Prix Bernard Versele pour *Dodo*

encre de Chine et aquarelle sur papier

L'aventure du quotidien vue par une bande de chiens

La petite évasion

bande dessinée jeunesse

éditions [La Pastèque](#), 2022

scénario Marzena Sowa

prix des écoles de la ville d'Angoulême 2023

encre de Chine sur papier, mise en couleur numérique

**Histoire d'une araignée qui découvre l'amitié
avec un groupe d'insectes bras-cassés**

Tendance Chat

album tous publics

éditions Hélium, 2017

encre de Chine et aquarelle sur papier

Recueil de dessins d'humour

dans lesquels les chats remplacent les humains

Mari Moto

romans graphiques jeunesse

[éditions du Seuil jeunesse](#), 2021 et 2022

2 tomes parus :

- *Seule contre l'ouragan* (prix Livrentête 2022)
- *L'affaire des animaux disparus*

Récits d'aventures au féminin

à mi-chemin entre le roman et la bande dessinée

L'été de mes 17 ans

6 pages dans le magazine [Phosphore](#), Bayard Presse, 2023
dessin et couleur numériques

La Revue Dessinée

6 pages dans le magazine [La Revue Dessinée](#), 2023
encre de Chine, mise en couleur numérique

Le Bon Marché Rive Gauche Catalogue de Noël

[catalogue de jouets](#) scénarisé et illustré

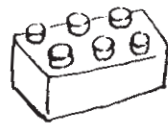
Le Bon Marché Rive Gauche, 2021 / agence BETC Étoile Rouge
encre de Chine et aquarelle

Conte mettant en scène les jouets du catalogue
et autres personnages de Noël

Dorothee de Monfreid

expositions

» Axel Scheffers gehen an befreundete
n Konstanz werden die Umschläge zusam
t Werken der Künstlerfreunde gezeigt. Der
ägt von Neugier und gegenseitiger Wertsch
sen Korrespondenzen wurden für die Ausstellun
n und Sketchbooks von Anke Kuhl, Dorothee de
l Port, Ole Könnecke, Thomas Müller, Tor Freem
mbeni, Gerda Dendooven, Philip Waechter un
ne Berner ausgesucht.

Dorothee de Monfreid

Expo Konstanzer Katzentanz

Axel Schefflers Illustre Brieffreundschaften exposition collective

illustrations originales & enveloppes illustrées
Turm zur Katz, Constance, Allemagne
du 12 novembre 2023 au 7 avril 2024

<https://www.konstanz-info.com/event/axel-schefflers-illustre-brieffreundschaften-konstanzer-katzentanz-7978690703>

Cette exposition explore la correspondance de l'illustrateur Axel Scheffler avec ses amis artistes, mettant en regard ses enveloppes illustrées avec une sélection d'originaux de chacun de ses destinataires: Rotraut Susanne Berner, Gerda Dendooven, Anke Kuhl, Thomas Müller, Dorothee de Monfreid, Barbara Nascimbeni, Moni Port, Tor Freeman, Philip Waechter und Axel Scheffler.
Commissaire: Jakob Hoffman

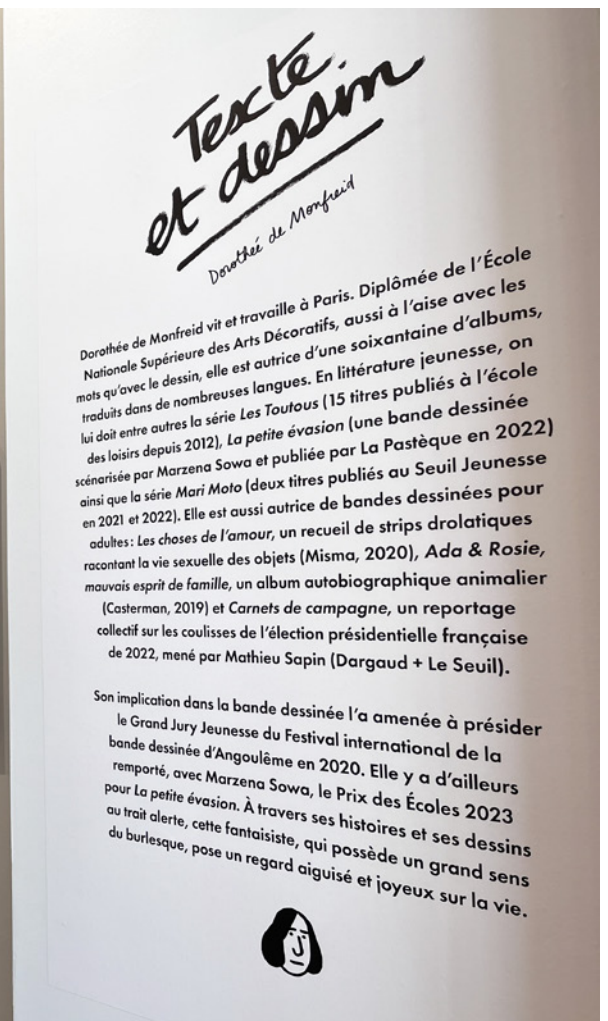
Séance de dessin à 4 mains
avec Axel Scheffler et Dorothee de Monfreid
à l'occasion du finissage de l'exposition, le 6 avril 2024
Photos: Torben Nuding

Expo Texte & Dessin

exposition personnelle

illustrations et planches de bande dessinée
galerie La Pastèque, Montréal, Québec
du 24 mai au 8 septembre 2023

Expo Eine Bande bunte Hunde

Exposition personnelle

illustrations, objets et bandes dessinées

Erlanger Kunstverein

Comic Salon Erlangen, Allemagne, du 31 mai au 3 juin 2018

Commissaire: Michaël Groenewald

bis zum 26. August. Allerdings muss gerade diese Zusammenstellung auf viele Reproduktionen setzen, und gegenüber wunderbaren Einzelschauen wie der zum Werk des Berliner Comiczeichners Flix („Glückskind“) oder über seine Kollegen Marc-Antoine Mathieu aus Frankreich und Jeff Lemire aus Kanada fiel auf, wie einfalllos der Reportage-Überblick gestaltet war. **Als Höhepunkt aller Präsentationen erwies sich indes die Ausstellung über die in Deutschland noch nicht recht bekannte französische Zeichnerin Dorothée de Manfreid im Erlanger Kunstverein – ein überwältigendes Vergnügen für große und kleine Leser, aber leider auch nur für die Dauer des Festivals geöffnet.**

Als Markgraf Friedrich die Universität seines Landes 1743 in Erlangen ansiedelte, hatte er neben wissenschaftlichen auch handfeste merkantile Interessen. Wenn er nun von seinem Sockel dem bunten Treiben im Hauptzelt des Comicsalons beiwohnte, dürfte er sich in seinen Intentionen für die Stadt verstanden

«(...) Le point culminant de toutes les présentations s'est avéré être l'exposition de la dessinatrice française Dorothée de Manfreid, encore peu connue en Allemagne, à l'Erlanger Kunstverein - un plaisir immense pour les petits et les grands lecteurs, mais malheureusement ouverte uniquement pour la durée du festival. (...)»

Andreas Platthaus
Frankfurter Allgemeine Zeitung
mai 2018

Expo Une histoire, encore !

50 ans de création à l'école des loisirs exposition collective

dessins originaux, manuscrits & volumes

Musée des Arts Décoratifs, Paris

du 1er octobre 2015 au 22 mai 2016

<https://madparis.fr/une-histoire-encore-50-ans-de-creation-a-l-ecole-des-loisirs>

Ce projet est une carte blanche donnée à l'éditeur et à ses auteurs-illustrateurs les plus emblématiques. À travers l'exposition, des créations en volume réalisées spécialement pour l'occasion ainsi que des dessins originaux et des manuscrits révèlent tout un pan de la création graphique contemporaine tournée vers l'enfance.

Un demi-siècle d'histoires imagées, à la fois drôles et cocasses, riches et audacieuses, est ainsi mis en lumière dans une scénographie signée Constance Guisset.

Autres expositions

50e, 50 regards

exposition collective

Festival international de la Bande Dessinée d'Angoulême 2023

espace Franquin, Angoulême

du 26 janvier au 3 mars 2023

Commissaire : Julien June Misserey

<https://bulles2dupondt.fr/2023/03/01/2-expos-pour-les-50-ans-du-fibd-angouleme/>

50 dessinateurs et dessinatrices venus de tous horizons célèbrent les 50 ans du festival en offrant leur propre vision de l'événement à travers une illustration mettant en scène un souvenir ou une anecdote, ou encore sous forme d'hommage à leurs pairs et à la bande dessinée elle-même.

Carnets de Campagne

exposition collective

Cité internationale de la Bande Dessinée et de l'Image d'Angoulême

du 12 mai au 27 août 2022

Commissaire : Mathieu Charrier

<https://podcasts.audiomeans.fr/9e-art-0ef6c07a/carnets-de-campagne-episode-special-e37ae1b2>

Les Toutous

exposition personnelle

25e Rendez-vous de la Bande Dessinée d'Amiens

chaque wek-end en juin 2021

Commissaire : Marie-Luz Ceva

<https://rdvbdamiens.com/wp-content/uploads/2021/06/Programmation-RDVBD-2021.pdf>

Ada & Rosie, mauvais esprit de famille

exposition personnelle

Centre Belge de la Bande Dessinée, Bruxelles

du 12 mars au 28 avril 2019

Commissaire : Mélanie Andrieu

<https://www.cbbd.be/fr/gallery/ada-rosie-mauvais-esprit-de-famille>

Rimes et chutes drôlatiques, quand l'humour bouscule les albums jeunesse

exposition collective

festival Étonnants Voyageurs, Saint Malo

du 19 au 21 mai 2018

Commissaire : Lenaïk Durel

<https://www.etonnants-voyageurs.com/Rimes-et-chutes-drolatiques-quand-l-humour-bouscule-les-albums-jeunesse.html>