DOUGNAC
ART
FANTASTIQUE

DOSSIER DE PRESSE

CHRISTOPHE DOUGNAC

Créateur de mondes imaginaires

Peintre-auteur & illustrateur

Interventions en médiathèques, librairies, salons du livre et écoles

Romans – Livres illustrés & Romans graphiques

www.christophedougnac.fr

PORTRAIT

Christophe Dougnac peint des mondes qui n'existent pas pour mieux parler de celui où nous vivons. Peintre, illustrateur et auteur, il invente des univers complets. Il y situe des romans, des contes, des nouvelles et des poèmes, qu'il habille de dessins et de peintures réalisés de sa main. Ce qu'il raconte nous est pourtant familier : l'amitié et l'amour, ce qui se transmet d'une génération à l'autre, la mémoire, le sommeil et la frontière fragile entre rêve et réalité, les doutes du quotidien, la place de la technologie dans notre avenir. Une formule résume sa démarche : une littérature et un art de l'imaginaire à hauteur d'homme

> *« Mes récits naviguent entre réalité et fiction, j'aime peindre des mondes imaginaires pour mieux revenir au nôtre »*

Dans le monde de l'édition, il arrive souvent qu'un auteur écrive et qu'un autre artiste illustre. Moi, je fais les deux, et cela change tout. Rien n'est traduit d'un langage à l'autre : l'image et le mot naissent du même geste et de la même vision. Mes illustrations ne décorent pas mes récits, elles racontent au même titre que le texte. Le lecteur n'entre pas dans un livre accompagné de dessins, mais dans un monde où le regard et la lecture se répondent. J'y cherche une cohérence que l'on ressent immédiatement : chaque univers a sa lumière, son atmosphère, son ton, et porte un sens.

Repères

• Peintre-auteur & illustrateur, basé à Fleurance (Gers, Occitanie)
• Plus de 10 romans illustrés, romans graphiques et recueils publiés depuis 2013
• Techniques : huile, aquarelle, acrylique, huile, encre, dessin
• Plus de 30 tirages d'art fantastique, signés et numérotés à 10 exemplaires en vente dans sa boutique en ligne.
• Collaboration avec Loman Bourdet (Planètes Humanoïdes). Collaboration avec Ugo Bellagamba, préface de Pierre Bordage, postface de Wojtek Siudmak (Songeurs de Monde).
• Anime des stages, retraites créatives, atelier perfectionnement et des masterclass. Participe dans toute la France à des séances de dédicaces et conférences autour de la fantasy et de la science-fiction.

LA DÉMARCHE

Entre l'atelier et le bureau

Je peins à l'huile, je dessine au crayon à papier ou couleurs, je travaille l'encre et l'aquarelle : mes images naissent à la main. Le numérique intervient ensuite, pour le graphisme et la mise en page de mes livres. Mes univers puisent leur énergie dans les territoires de l'imaginaire : la littérature, le cinéma et les séries, le théâtre, la musique, le jeu de rôle et le jeu vidéo.

On range souvent mon travail dans le fantastique, faute de meilleure étiquette. C'est un raccourci. Vous n'y trouverez ni système de magie, ni bataille épique, ni empire galactique, ni héros aux mille visages calqué sur une franchise.

> *« Je conçois mes romans illustrés comme un objet d'art total. »*

Cette démarche fait de chaque roman illustré un objet hybride, à la croisée du beau livre, du roman graphique et du carnet de peintre — une manière singulière d'explorer les littératures de l'imaginaire sans en emprunter les héros.

Univers & influences

L'imaginaire n'est pas le sujet de mes histoires, c'est l'outil qui me permet de les raconter. J'en prends la liberté et j'en laisse les codes. Ce sont des terrains de jeux où les machines côtoient les dragons, où les engrenages s'unissent à la magie et au mystère. Je cherche des pistes sur la nature et explore les ponts entre l'homme et l'animal. Là où tant d'œuvres inventent un monde pour s'en évader, j'invente le mien pour mieux revenir au nôtre.
J'aime mélanger les époques et les styles, créer des passerelles entre le passé et le futur. Je suis un grand adepte de la paréidolie.
J'invente de véritables cosmogonies entre le monde que nous connaissons et celui que j'imagine afin de percevoir autrement la nature, les personnes et les aventures qui nous entourent. J'explore les frontières entre l'imaginaire, la mémoire et les mondes possibles. Les mots sont pour moi des portes et des ponts.
Ma démarche est celle du conte, de la fable et du réalisme merveilleux : détourner pour mieux révéler. Quand une question est trop proche de nous, on la voit mal. En la déplaçant dans un monde inconnu, on retrouve le recul nécessaire pour la regarder avec des yeux neufs. Le lecteur n'est pas face à un discours qui prend position : il vit une expérience, et c'est souvent en chemin qu'il se reconnaît.
Dans mon travail, la peinture n'illustre pas un discours, elle fait partie du récit. Un paysage, un regard ou une créature en disent parfois plus que trois paragraphes. Le lecteur ressent avant de comprendre, et c'est ainsi que les questions les plus personnelles trouvent leur chemin.
C'est pourquoi je ne fais pas de bande dessinée. Sa manière de raconter m'intéresse, mais ce n'est pas la mienne. Je préfère laisser du temps à l'observation, à la contemplation d'une peinture ou d'un grand dessin où chacun voyage à son rythme. Je n'impose pas de thèse : deux personnes peuvent refermer le même livre avec deux lectures différentes, et c'est voulu.
Mon arme secrète est la paréidolie, ce jeu de l'esprit qui nous fait voir des formes dans les nuages ou dans les taches. Elle rend à chacun un pouvoir trop souvent mis de côté : celui d'imaginer. Elle est sans doute la meilleure image de mon art, et de ce que j'aime transmettre : une boîte à outils pour renouer avec son être créatif.
Le poème ralentit et laisse place à l'émotion sans la nommer. Le conte porte une sagesse sans la réduire à une morale. L'aventure met en mouvement : en suivant des personnages qui traversent des épreuves, on traverse aussi les siennes.

Ce qui me distingue

Je suis l'unique auteur du texte et de l'image. Cela change tout : les deux naissent d'une même intention, d'une même vision, et ne se contredisent jamais. Ce que le mot ne dit pas, l'image le porte, et inversement. Aucun intermédiaire ne vient traduire ou infléchir ce que je cherche à exprimer.
Mon imaginaire est toujours au service d'une réflexion, jamais l'inverse. Je n'invente pas des mondes pour le plaisir de les cartographier : le monde inventé est pour moi un outil, pas un système à explorer. Je ne souhaite pas imposer mon propos. Le lecteur y cherche un miroir, et il le trouve de lui-même, sans que je le lui désigne.
Mes livres proposent une double lecture. On peut s'arrêter à la beauté du voyage et s'en contenter, ou y revenir plus tard pour en découvrir la profondeur. C'est pourquoi un même livre peut accompagner une adolescence, puis se relire à l'âge adulte avec un regard neuf.
Enfin, je raconte par la contemplation. Je privilégie la grande image plutôt que la case : je laisse le regard s'attarder, le silence s'installer, et c'est dans cette lenteur que le récit se déploie.

Ce que j'espère offrir au lecteur

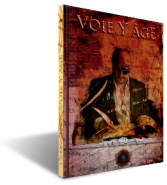
Je ne cherche pas à livrer une réponse toute faite. Je voudrais que le lecteur reparte avec une question mieux posée. Mes livres sont une évasion qui ramène à soi : une histoire qui se vit comme une aventure, et qui se garde comme une question.

CATALOGUE DES PUBLICATIONS

Depuis 2013, j' écris et j'illustre l'intégralité de mes romans en technique traditionnelle — crayon, encre, aquarelle, huile et acrylique.

Mon catalogue chez les Mondes Imaginaires Edtion compte aujourd'hui plus de 11 ouvrages.

Voici les titres phares de mon univers.

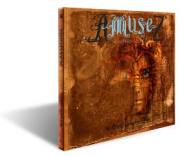
CARNET DE VOYAGE IMAGINAIRE — 2013

Voie Y âgE

Roman graphique

Carnet de bord imaginaire fait de croquis, de poésie et de lettres échangées à travers les âges, il embarque le lecteur dans un voyage onirique à la fois extérieur et intérieur. Il y est question de transmission, et de ce que les générations se lèguent.

Epuisé

ROMAN GRAPHIQUE — 2015

AmuseZ, les muses de A à Z

Roman graphique · Portraits · Uchronie

J'ai voulu donner la parole aux Muses pour rendre hommage aux femmes. J'ai imaginé vingt-six personnages, souvent filles ou petites filles d' illustres, qui reprennent l'œuvre de leur père et parfois de leur mère, la contestent ou la dépassent. Ce qui me préoccupait, c'était l'oubli : l'histoire des savoirs et des arts a laissé les femmes dans l'ombre. Je voulais sortir du carcan d'une histoire écrite par les hommes, pour les hommes. J'ai ouvert le livre en réécrivant au féminin le poème If de Kipling : « Enfin, ma fille, tu seras une femme ! ». Puis j'ai fabriqué de fausses archives (lettres, coupures de presse, codes à déchiffrer) pour que le lecteur ne sache plus où passe la frontière entre le vrai et l'inventé. Des femmes de mon entourage ont prêté leur visage à mes mises en scène : Wakanda, la chamane, c'est ma grand-mère, Odette ; Bénifèas, l'herboriste, c'est Bénédicte, ma femme. Mes muses sont d'abord celles que je côtoie depuis toujours.

23 €

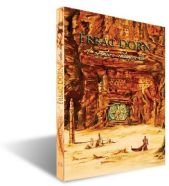

LIVRET AVENTURE — 2017

Planètes Humanoïdes

Roman graphique Science-Fiction

Epuisé

ROMAN GRAPHIQUE — 2018

Errac Dorn, l'aventure intemporelle

Fantasy · Voyage dans le temps · Peinture à l'huile

Dans Voie Y âgE, j'avais écrit que chacun de mes personnages méritait son propre récit. Errac Dorn y apparaissait déjà, simple portrait à qui l'on confiait le carnet. Cinq ans plus tard, je lui ai donné un livre à lui : son voyage en quête d'une civilisation perdue. Ce qui m'habitait, c'était le double, cette impression qu'« un autre que moi marche dans mes pas ».

Errac se réveille avec les souvenirs d'Orran Cèdre, le voyageur de mon premier livre. Il porte aussi un hommage à mon père qui, avec le recul, ressemble à une prémonition.

J'ai inventé pour l'occasion ma première cosmogonie : un dieu Éléphant qui se scinde en deux, donnant naissance aux Erutan, peuple de la nature, et aux Ecnecis, peuple de la science, qui ne savent plus vivre ensemble.

Je voulais dire que l'harmonie naît de leur alliance, et que les vraies épreuves se surmontent par des vertus, pas par des armes. C'est le livre où j'ai le plus peint à l'huile : de grands tableaux pour les illustrations en pleine page. Mon univers est devenu un livre-monde.

38 €

ROMAN ILLUSTRÉ — SCIENCE-FICTION — 2019

Songeurs de Monde

Science-fiction · Collaboration · Préface Pierre Bordage

Ce livre est né d'une rencontre. Des premières esquisses au crayon jusqu'au pinceau sur mes panneaux de bois, les Songeurs ont pris vie peu à peu. J'ai imaginé une humanité qui a ravagé son système solaire et qui envoie cinq humanoïdes à la recherche d'un nouveau monde, et de nouveaux rêves. Ce ne sont pas des conquérants, ce sont des conteurs : des Songeurs. Je voulais dire qu'un monde se rêve avant d'exister, qu'il faut savoir renoncer pour réussir, et qu'on ne devient entier qu'ensemble. J'ai peint des paysages où les roches prennent des visages, pour y installer mon voyageur immobile : Archiboldo, le peintre de l'équipage, qui me ressemble beaucoup.

35 €

ROMAN DE SCIENCE-FICTION — 2020

Kalista Verne

Science-fiction · Jeunesse · 14 dessins N&B

J'ai écrit ce roman pendant le confinement, prisonnier du temps, comme mon héroïne. Kalista, descendante imaginaire de Jules Verne, était apparue un an plus tôt dans Songeurs de Monde, enfermée dans une boucle. J'ai voulu raconter d'où elle venait. Ce qui me préoccupait, c'était le sort du rêveur que le monde rationnel rejette : Kalista suit son intuition, et on l'exclut. Elle lit des romans à des prisonniers, rencontre un capitaine enfermé pour hérésie, puis part seule et s'égare. Je voulais dire que lire et raconter peuvent sauver, qu'on enferme ceux qu'on ne comprend pas, et qu'on peut échouer tout en restant pionnier. Pour la première fois, j'ai illustré un livre entier en noir et blanc. C'était ma façon de voyager quand on ne pouvait plus sortir : par la lecture, le rêve et l'écriture.

15 €

RECUEIL CONTES FANTASTIQUES — 2021

Les essentiels

Fantastique – adultes – 22 dessins au crayon

Ce livre est né d'une blessure. Pendant la pandémie, on a fermé les théâtres, les cinémas et les lieux de culture, jugés « non essentiels ». J'ai voulu répondre à ces deux mots. J'ai dessiné dix-huit figures : du peintre au sculpteur, de la dentellière à la souffleuse de verre en passant par l'illusionniste, jusqu'à l'Imagination, le Rêve et la Nature, qui sont pour moi les piliers de tout acte de création.

Je voulais dire que l'art n'est ni un luxe ni un loisir : il soigne, il relie, il garde la mémoire, il protège l'enfance. Je voulais dire aussi que l'émotion humaine ne se remplace pas.

Dans Déf-IA, mon peintre affronte une intelligence artificielle, et ce sont ses imperfections qui touchent la foule.

Je me suis caché un peu partout : dans le centaure Krystoforos, dans le troubadour qui dit « je ».

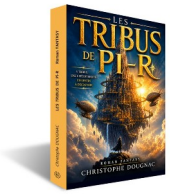
Tout est dessiné à la main, au crayon.

20 €

ROMAN ILLUSTRÉ — FANTASY — 2022

Les Tribus de Pi-R

Fantasy · Steampunk · Young Adult

Ce monde attendait son heure depuis longtemps. En ces temps incertains pour la vie d'artiste, il m'a paru évident que ces tribus méritaient plus qu'une nouvelle. J'ai voulu écrire un vrai roman, sans limites. Je voulais retrouver le plaisir du jeu, celui de faire évoluer mes petites figurines entre les pierres et les racines en imaginant des mondes gigantesques avec mes yeux d'enfant.

Changer d'échelle est un exercice inspirant. En alternant les chapitres consacrés aux humains et aux créatures, l'écriture est devenue une aventure que j'ai adoré partager avec Bénédicte.

Plus je peignais les Pi-R dans mon atelier, plus l'histoire avançait. Je voulais qu'on retrouve son âme d'enfant, qu'on prenne le temps d'observer la nature et les petites choses, et qu'on imagine qu'un tronc d'arbre ou un trou dans une pierre puisse devenir une porte.

Mais le livre dit aussi ce qui me préoccupe : un monde coupé en deux par la soif de pouvoir, une télépathe qui entre dans les pensées des autres, des créatures hybrides qui sont d'anciens humains punis, et un manuscrit qui passe d'un grand-père à son petit-fils.

20 €

BEAU LIVRE ILLUSTRÉ ET NARRÉ — 2023

Le Monde des Pi-R

Artbook · Bestiaire · Univers de Pi-R

Après le roman, j'ai voulu ouvrir à tous le carnet d'Archimède, l'explorateur-inventeur. Ce livre est le grimoire des Pi-R : les créatures, les personnages, les cartes, les légendes, comme si Archimède lui-même avait tout noté et dessiné. Il réunit 160 illustrations : des aquarelles de canyons et de lacs, des fleurs vues à hauteur d'insecte, des croquis annotés à l'encre sépia sur du papier taché.

Je l'ai dédié « À qui saura voir », parce que tout est là pour moi : l'invisible se révèle à qui accepte de changer de taille et de regard.

C'est le livre où mon métier d'auteur-illustrateur et mon goût du carnet de voyage imaginaire se rejoignent le mieux.

45 €

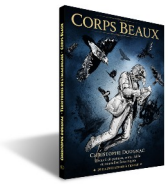
RECUEIL DE NOUVELLES ILLUSTRÉ — 2025

Extraordinaires Histoires Fantastiques

Nouvelles · Fantastique · 20 illustrations

Avec ce recueil, j'ai approfondi ma technique à l'encre. Onze nouvelles, onze façons de tourner autour de la même question : que reste-t-il de nous quand la mémoire se fissure, et que fait-on de la part de soi qu'on a perdue ? Des temples où l'on revit un souvenir, une exploratrice qui meurt et recommence sans fin, des rêves où l'on plonge pour sauver un enfant, un double qui revient chaque matin. J'y explore aussi, plus en profondeur, certaines failles de l'esprit et du corps, comme le syndrome de Diogène ou le membre fantôme. J'ai ouvert chaque nouvelle par la phrase d'un grand auteur, comme on pousse une porte. Et le recueil commence par Le Texte, l'histoire d'un écrivain qui ne sait plus s'il écrit ou s'il est écrit : c'est souvent ce que je ressens. Les vingt dessins sont au crayon et à l'encre. L'un d'eux, Le Rêve de Miranda, est devenu la couverture. Sans le savoir, je préparais ici mon roman suivant. J'ai toujours plusieurs projets sur le feu : il faut que ça mijote, il paraît que c'est meilleur.

25 €

RECUEIL — POÈMES, CONTE, FABLE & NOUVELLES

Corps Beaux

Poésie · Nouvelles fantastiques · 20 illustrations à l'encre

Ce livre est né d'un frottement : entre les mythes anciens et la culture populaire, entre l'encre de Chine, lente et irréversible, et les écrans, rapides et fragmentés. Le corbeau s'est imposé parce qu'il est déjà partout, des légendes fondatrices aux films d'aujourd'hui. J'ai dessiné une carte des territoires de l'imaginaire, un pour chaque art : la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma, le jeu de rôle, le jeu vidéo.

Je voulais dire que les récits nous transforment, et que donner un corps humain à un oiseau, c'est reconnaître que les mythes nous habitent encore.

Je voulais dire aussi que créer n'est pas naviguer sur une mer calme : c'est une tempête qu'on accepte, et surtout qu'on affronte.

À la fin, en accrochant mes dessins originaux au mur, j'ai compris que j'avais trouvé ma façon de dompter le noir et blanc.

32 €

ROMAN — THRILLER SF

Caisson Zéro-tome 1

Trilogie : Brigade Onirique de Vigilance

Cette fois, j'ai quitté les chemins familiers de mes romans illustrés pour un territoire plus sombre : le thriller psychologique de science-fiction. Au départ, il y avait une nouvelle, Le Réflexe de surface. Je voulais y garder la cosmogonie des songes de mes nouvelles de science-fiction, avec ses pilotes qui plongent dans les rêves. Depuis plus de dix ans, je construisais un hangar secret où je rangeais mes vaisseaux, ma base d'entraînement de pilotes et les histoires qui allaient avec. Puis l'envie de ce roman est née d'une fascination : celle des frontières qu'on franchit sans s'en apercevoir, entre veille et sommeil, entre ce qu'on montre et ce qu'on garde pour soi.

Quand j'ai eu l'idée de transposer cet univers dans un futur tout proche, j'en ai mesuré l'énorme potentiel : je n'avais plus tout à inventer. En 2030, Paris ne dort plus, un tueur frappe pendant le sommeil, une brigade secrète plonge dans les rêves. Mais au fond, j'ai écrit l'histoire d'un homme coupé en deux, qui part rejoindre la moitié de lui-même qu'on a abandonnée.

Je voulais dire que rêver est un droit vital, et qu'on ne guérit pas en tuant sa part d'ombre, mais en allant la retrouver.

J'ai changé d'écriture, avec des phrases plus courtes et plus tendues, et j'ai dessiné mes personnages au crayon, comme des portraits d'enquête. C'est le premier tome d'une trilogie.

Ce Thriller de science-fiction psychologique compte 262 pages – Retrouver un cahier graphique de 12 dessins en noir et blanc à la fin.

Thémes : Rêves • Mémoire • Conscience • Neurosciences • Intelligence artificielle • Manipulation du réel

14 €

AUTOUR DES LIVRES — LES TIRAGES D'ART FANTASTIQUE

Chaque univers romanesque de Christophe Dougnac se prolonge en peinture. Plus de trente tirages d'art fantastique — huile, aquarelle, encre, digigraphie — accompagnent ses romans et donnent corps à leurs personnages et à leurs décors. Chaque tirage est signé et numéroté, strictement limité à 10 exemplaires, imprimé sur papier Clairefontaine mat 160 g, au format A3 (29,7 × 42 cm).

Parmi eux, Malkin et Mateyja prolongent respectivement l'univers d'Extraordinaires Histoires Fantastiques et de Corps Beaux, et Le Maître du Temps illustre le roman Voie Y Âge.

> *« Chaque toile ou dessin est une porte entrouverte sur une histoire en devenir — une scène arrachée à un roman que je n'ai pas encore écrit. »*

Tirages disponibles à la vente sur www.christophedougnac.fr

Bergère Nomemos · Caballero del mar · Dame Corneille et Maître Renard · Évora · Explorateur · Fatum · Girelan · Hirondelle · Jengi · L'imagination · La cartomancienne · La centauresse · La douce des mers · La souffleuse de rêve · La violoncelliste et le cygne · Le centaure · Le conteur · Le maître du temps · Le nautile d'Archiboldo · Le rêve de Miranda · Les Comédiens · Libertas · Malkin · Mateyja · Morvena · Noxecho · Pierre de Lune · Scriptoria · Sirène d'Eadem · Sphinge · Aurore Fibonacci

INTERVENTIONS & PRESTATIONS

Reconnu pour sa capacité à concevoir des cités futuristes, des cosmogonies, des vaisseaux organiques et des créatures fantasmagoriques, Christophe Dougnac offre une immersion totale au carrefour de la science-fiction, de la fantasy et des arts visuels du livre. Il propose plusieurs formats d'intervention, à adapter selon le lieu et le public accueilli.

→ Séances de dédicaces & rencontres immersives

Temps d'échange et de partage autour des ouvrages de l'auteur, avec réalisation de dédicaces dessinées personnalisées (à l'encre ou au crayon) sur ses romans illustrés et romans graphiques.

→ Conférence / table ronde

« Du Tableau au Roman : Bâtir une civilisation ». Conférence visuelle et interactive sur la création de cosmogonies et de concept-arts de cités spatiales et d'écosystèmes du futur.

→ Ateliers de dessin & aquarelle

Atelier pratique à destination des adolescents, des adultes ou des scolaires (CM1-CM2) pour apprendre à concevoir une créature, un vaisseau ou un paysage d'une planète lointaine à partir d'outils traditionnels (encre de Chine, aquarelle, crayon).

→ Performance de live painting

Création en direct d'une toile grand format, en lien avec la programmation du festival ou les films projetés dans un cinéma partenaire.

Christophe Dougnac dans son atelier de Fleurance (Gers)

CONTACT

Christophe Dougnac

Peintre-auteur & illustrateur — Fleurance, Gers, France

Email — contact@christophedougnac.fr

Téléphone (atelier) — 06 37 03 14 69

Site web — www.christophedougnac.fr

Adresse de l'atelier — 114 avenue de la Côte d'Argent, 32500 Fleurance (Gers)

Facebook — christophedougnacartfantastique

Instagram — @christophedougnac

Stage découverte — Dougnac Art Fantastique