

Self-Portrait with Maus Mask, 1989 © Art Spiegelman

EXPOSITION CO-MIX

UNE RÉTROSPECTIVE DE BANDES DESSINÉES, GRAPHISME ET DÉBRIS DIVERS

art spiegelman

du 21 mars au 21 mai 2012 • Niveau 2 de la Bibliothèque

BPI
Service Communication
Cécile Desauziers
01 44 78 40 24
cecile.desauziers@bpi.fr

FESTIVAL D'ANGOULÊME
Service Presse
Julie Rhéaume
06 11 30 85 21
jrheaume@bdangouleme.com

CONCEPTION ET ORGANISATION
BPI
Service de l'action culturelle
Commissaire déléguée pour la Bpi
Emmanuèle Payen
01 44 78 49 02
emmanuele.payen@bpi.fr

Chargée de programmation
Florence Verdeille
01 44 78 44 52
florence.verdeille@bpi.fr

FESTIVAL D'ANGOULÊME
Directeur artistique
Benoît Mouchart
bmouchart@bdangouleme.com

Commissaire de l'exposition
Galerie Martel
Rina Zavagli-Mattotti
contact@galeriemartel.fr

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D'INFORMATION/CENTRE POMPIDOU
Espace presse / niveau 2
Entrée Bpi - rue Beaubourg
75004 Paris

ENTRÉE LIBRE

Maus, seule bande dessinée à avoir obtenu le prix Pulitzer, sera au centre de l'exposition que la Bibliothèque publique d'information (Bpi) consacrera à Art Spiegelman de mars à mai 2012. Conçue et inaugurée pour le festival d'Angoulême 2012, cette exposition présentera pour la première fois à Paris l'œuvre d'Art Spiegelman. Au sein des espaces de la bibliothèque, environ 400 pièces sélectionnées par Art Spiegelman lui-même — planches originales, esquisses, dessins préparatoires, fac-similés — évoqueront son œuvre.

L'exposition est l'occasion d'aborder les aspects multiples et les diverses périodes du travail d'Art Spiegelman : la période underground des années 60-70 avec la revue *Arcade* et les histoires courtes réunies en 1977 dans *Breakdowns*, premier livre de l'auteur ; *Maus* ; le travail d'éditeur mené au sein de la revue *RAW* avec sa femme, Françoise Mouly ; la vision du 11 septembre et de ses suites, les années Bush ; les travaux d'illustration pour le *New Yorker*.

Né à Stockholm en 1948, arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans, Art Spiegelman forge depuis le milieu des années 1960 une œuvre essentielle, composée à la fois d'histoires courtes, voire d'instantanés, et d'une somme monumentale, *Maus*, pierre angulaire du roman graphique – et unique bande dessinée à avoir à ce jour obtenu le prix Pulitzer. Spiegelman révèle à travers ses images une grande maîtrise de la composition et, par la variété de ses projets, un sens de la mise en scène et de la mise en page qui tirent le meilleur parti des potentialités du médium bande dessinée. Si la force de cette œuvre réside *in fine* dans la page imprimée, l'exposition permettra au visiteur de voir comment l'assemblage d'éléments fragmentaires se fait, comment l'auteur peut multiplier dans une case les variations d'angle ou de mouvement avant de parvenir à un rendu qui lui semble équilibré. Nombre de ces pièces originales sortiront pour la première fois du studio de l'auteur.

Maus est parfois présentée comme “la bande dessinée de ceux qui n'aiment pas la bande dessinée”. La Shoah, sujet indicible pour certains, y est représentée à travers l'histoire des parents de l'auteur, Anja et Vladek Spiegelman, déportés à Auschwitz en 1944. Les Juifs sont représentés en souris, les Nazis en chats, et le récit apparaît au lecteur comme un va-et-vient permanent entre le passé européen et le présent américain : le dialogue discontinu de Spiegelman avec son père, en perspective avec la Seconde Guerre mondiale, rend l'horreur de l'Holocauste immédiatement perceptible. *Maus* est une œuvre magistrale et de longue haleine, l'un des premiers romans graphiques contemporains, et se situe dans une veine autobiographique qui est devenue dans les années 1990 une des principales caractéristiques du genre. Spiegelman note : “La BD est parfaitement adaptée à l'autobiographie, en ceci qu'il y a une intimité dans l'acte de lecture d'une BD qui me paraît plus forte que dans la lecture d'un livre.”

MetaMaus, 2012 © Art Spiegelman

L'UNDERGROUND

À San Francisco, Art Spiegelman édite dans les années 1970 la revue *Arcade* à laquelle collaborent notamment Robert Crumb et Gilbert Shelton. Il publie alors ses premiers travaux, récits de vie souvent très brefs baignant dans l'*underground* de l'époque. Fac-similés et originaux seront exposés, ainsi que les toutes premières pages dessinées par l'auteur.

BREAKDOWNS, PORTRAIT DE L'ARTISTE EN JEUNE

Cette partie reprendra certaines histoires courtes, parues pour la première fois en 1977 et réunies dans le recueil éponyme (Casterman, 2008). Spiegelman porte dans le livre un regard pessimiste sur son environnement et s'intéresse à la mémoire, la sienne autant que celle de ses parents. Ces pages de jeunesse montrent une démarche autobiographique singulière et annoncent le travail mémoriel et introspectif de *Maus*.

MAUS

Cette partie centrale de l'exposition mettra en valeur l'œuvre majeure d'Art Spiegelman. Ce livre de près de 300 pages, réalisé entre 1978 et 1991, a été traduit dans dix-huit langues et publié en France par Flammarion à partir de 1987. L'intégralité des planches des deux volumes sera présentée en fac-similés, ainsi que 200 documents originaux, dont de nombreux croquis, *storyboards* et recherches qui composent la matrice des pages finales. D'importants documents d'archives de la famille Spiegelman seront aussi présentés.

LA REVUE RAW

Avec Françoise Mouly, actuelle directrice artistique du *New Yorker*, Art Spiegelman a créé la formidable revue *RAW*, où *Maus* a été prépublié. En douze numéros, publiés de 1980 à 1991, *RAW* a marqué l'histoire de la bande dessinée contemporaine par son exigence, son avant-gardisme et son habileté à mélanger bande dessinée, illustration et graphisme, réunissant des auteurs venus de tous pays qui, selon les mots de Spiegelman, "s'intéressaient au vocabulaire de la BD" : Charles Burns, Tardi, Joost Swarte, Baru, Lorenzo Mattotti, Loustal, Chris Ware, Gary Panter, Mark Beyer, Jerry Moriarty... La revue sera présentée dans son intégralité sur des écrans, ainsi que les livres publiés par la maison d'édition *RAW Books*.

À L'OMBRE DES TOURS MORTES

Ce projet post-11 Septembre (Casterman, 2004) est une réunion de planches de grand format parues à l'origine dans l'hebdomadaire allemand *Die Zeit*. Bousculant les habitudes de lecture par une mise en page étonnante, Spiegelman y dit son amour pour New York et dénonce le terrorisme intellectuel des années Bush.

TRAVAUX D'ILLUSTRATION

Des pièces connues et moins connues seront présentées dans cette dernière partie qui reviendra sur le travail d'illustrateur d'Art Spiegelman. Auteur de nombreuses couvertures du *New Yorker*, il a également illustré *La Nuit d'enfer*, de Joseph Moncure, ainsi que l'édition allemande des ouvrages de Boris Vian.

BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE

- *Maus*, 2 volumes, Flammarion, 1987 et 1992.
- *MetaMaus*, Flammarion, 2012.
- *Breakdowns – Portrait de l'artiste en jeune*, Casterman, 2008.
- *A l'ombre des tours mortes*, Casterman, 2004.
- *Bons baisers de New York*, Flammarion, 2003.
- *Be a nose !*, Casterman, 2009.
- *Ouvre, je suis un chien !*, Gallimard Jeunesse, 1997.
- *Little Lit*, 2 volumes, Seuil, 2002 et 2005.
- *Jack et la boîte*, Casterman, 2009.
- *La Nuit d'enfer* (texte de Joseph Moncure), Flammarion, 1996.

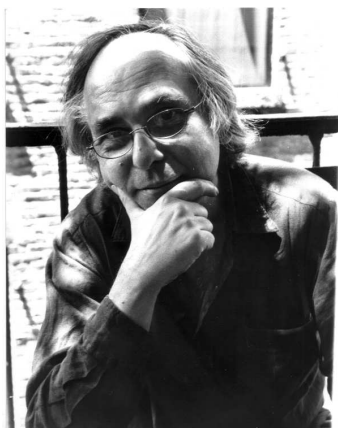
• Catalogue de l'exposition CO-MIX, contenant de très nombreux documents inédits avec des archives de l'artiste 30€, broché-cartonné, 340/240 mn- Flammarion 2012

Esquisse pour la couverture du tome 1 de Maus, 1986. © Art Spiegelman

RAW, 1989 © Art Spiegelman

Art Spiegelman © Nadja Spiegelman