

bande dessinée à Nérac

Six expositions
du 1er oct au 6 nov

Les Rencontres 2016 Chaland

1er & 2 oct

www.rencontres.yveschaland.com

JACQUES LOUSTAL : TRANSPARENCE ET LUMIÈRE

©Michel Lumardelli

Jacques de Loustal, dit Loustal, est né le 10 avril 1956 à Neuilly-sur-Seine. Il est à la fois peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée. Très jeune, il s'intéresse au 9e art puisqu'il publie ses premiers dessins dans le fanzine lycéen de Sèvres, *Cyclone*, édité par le dessinateur Tito. Après une formation d'architecture aux Beaux-arts de Paris, Loustal place ses premières illustrations en 1977 dans *Rock & Folk*, où il rencontre un certain Philippe Paringaux avec qui il fait son premier album de bande dessinée, *New-York Miami* (1980), puis *Clichés d'amour* (1982) aux Humanoïdes Associés. C'est qu'entretiens, il était entré dans *Métal Hurlant*, puis dans (*À Suivre*) et *L'Écho des Savanes*. En 1983, il rencontre les éditeurs-jumeaux bruxellois Daniel et Didier Pasamonik des éditions Magic-Strip et y publie *Zenata-Plage* (1983), un album où il met au point cette poésie du texte et de l'image qui sera la sienne tout au long de sa carrière.

Il n'arrive pas à cet endroit là et à ce moment-là par hasard : la bande dessinée se découvrait alors « adulte » et cette maturité lui avait permis de proposer une démarche spécifiquement artistique inspirée par des précurseurs récents.

« *Cela aurait été dix ans plus tôt, raconte Loustal, je n'aurais jamais pu me mesurer aux grands maîtres qui faisaient des séries de bande dessinée pour les adolescents. La bande dessinée devenait beaucoup moins codifiée qu'à l'époque de La Patrouille des Castors* ». Le premier numéro de *Métal* est un choc. Il y voit Moebius que tous les dessinateurs de ce moment ont en ligne de mire. Il y avait Druillet aussi : « *Même s'il n'apparaît pas du tout dans mon dessin, il a eu une très grande influence dans mon travail* », nous dit Loustal. De fait, jusque-là vouée à l'anecdote, avec ces deux artistes-là, la bande dessinée se fait plus contemplative, plus artistique, plus picturale. Bilal ou Schuiten émergent à la même époque.

Dès lors, pour Loustal, les albums s'enchaînent toujours nimbés de lumière qu'ils soient issus d'horizons lointains, d'univers littéraires, d'ambiances musicales ou du miroitement des gris des paysages du Nord. Il produit des carnets de voyage, des estampes, des illustrations, des affiches, des dessins de presse et bien entendu des bandes dessinées qu'il cosigne avec son complice Philippe Paringaux, mais aussi avec des écrivains comme Jerome Charyn, Jean-Luc Coatalem, Dennis Lehane, Tonino Benacquista, ou encore son complice dessinateur et illustrateur Jean-Claude Götting, le plus souvent chez Casterman. Il illustre aussi Simenon, un de ses auteurs-fétiches, Pierre Mac Orlan, un grand voyageur comme lui, Boris Vian, Tennessee Williams, Jean-Patrick Manchette, Jean-Luc Fromental...

TECHNIQUES ET INFLUENCES

Dès les premières années, Loustal met au point la technique et la gamme chromatique qui le caractérisent. Ses inspirations vont de David Hockney à Matisse, en passant par les illustrateurs allemands Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, qui lui apprennent la déconstruction des perspectives, jusqu'à l'art africain dont les couleurs franches l'inspirent. Hergé, avec sa dimension affective d'une grande clarté liée à sa lecture d'enfant, l'influence beaucoup également : « *La base de ma technique, c'est l'encre de chine, les couleurs transparentes de l'aquarelle et de l'écoline. C'est à partir du moment où j'ai été au Maroc que j'ai vraiment commencé à travailler l'aquarelle que j'utilisais en tubes, avec beaucoup plus de finesse dans les pigments. Après, ayant étudié ces ressources graphiques, ces différents styles, comme je ne suis pas un auteur complet et que je n'écris pas mes scénarios, je me suis investi dans la forme et dans les variations graphiques possibles. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte ses propres histoires et qui utilise juste le dessin comme un vecteur pour raconter ce qu'il veut. Pour moi, au contraire, le dessin est une fin.* »

Il ne le réserve pas qu'à la couleur : le noir et blanc aussi fait partie de ses champs d'expérimentation comme dans ses imposants fusains que l'on entraperçoit dans son ouvrage *Atraverso la Città* (2013, éditions Tricromia) : « *J'ai utilisé cette technique pour représenter ces bâtiments, ces forts de Vauban, ces constructions militaires un peu rouillées, ces phares, ces volumes de béton etc. Je les dessine avec un bottin sous le coude, à main levée, en suspension au-dessus du dessin, comme dans une calligraphie. Le fusain utilisé de cette manière sans jamais l'estomper a une énergie incroyable qui se rapproche du dessin à la plume, sans le côté laborieux de cette technique. Il conserve la légèreté du geste proche de l'aquarelle.* »

C'est effectivement superbe. Le dessin, la couleur, certes, mais la matière et le volume aussi : « *Je pense être un sculpteur frustré ! Cela me paraît tellement imposant de créer une forme à partir d'un tronc d'arbre, que je préfère me limiter à inventer des sculptures que je peins, avec une sorte de relief !* » Il expérimente les supports.

Son travail de photographe est moins connu. On en trouve pourtant la trace dans les petits livres qu'il réalise pour les éditions Alain Beaulieu : « *Quand je me promène, dit-il à propos d'un livre qu'il a cosigné avec Depardon, je vais habituellement dans des lieux que je ne connais pas, je suis en perception maximale.* » Ces travaux-là, il les transforme parfois en collages, façon Stefaan De Jaeger ou David Hockney, où il fait passer la photographie, cet art de l'instant suspendu, dans une composition diffractée, à la manière cubiste.

DES IMAGES QUI RACONTENT

Si Loustal est aussi important aujourd'hui, c'est parce que depuis le début des années 1980, il a apporté à la bande dessinée une touche bien à lui héritée de ses arts de référence dont le point commun est la narration. Car, que ce soit dans ses illustrations, ses photos ou ses tableaux, ses images « racontent » : « *Très souvent, dit-il, je fais des petits dessins et en regardant plusieurs de mes images, je crée une image qui retranscrit une atmosphère, une petite histoire, un personnage, une sorte de micro-fiction.* » C'est pourquoi une fois captées, les images de Loustal restent inscrites dans nos mémoires, leurs personnages s'animent, continuent à bouger... Elle nous font rêver.

Didier Pasamonik

Exposition Jacques Loustal du 30 septembre au 6 novembre 2016

Jacques Loustal, Esthète du noir à la Galerie des Tanneries

La première grande rétrospective de l'œuvre en bande dessinée de l'auteur de *New York Miami* (1980) à *Black dog* (2016) avec plus de 160 originaux.

Expositions

• Du 1er octobre au 6 novembre 2016

Jacques Loustal, Esthète du noir à la Galerie des Tanneries

Rétrospective de l'œuvre en bande dessinée de l'auteur de *New York Miami* (1980) à *Black dog* (2016),

Jean-Claude Götting, L'élégance du noir au Château Henri IV

Exposition des originaux de bande dessinée de *Crève-Cœur* à *Watertown* ainsi que ses illustrations de couvertures de romans avec la participation de Production Rencontres 9e Art, Aix-en-Provence,

Les lauréats des Prix Jeune Albert et Petit Albert à la Médiathèque

Prix Jeune Albert : *Le Jardin de Minuit* d'Edith (Soleil),

Prix Petit Albert : *Le Grand Méchant Renard* de Benjamin Renner (Delcourt),

Chic Planète au cinéma Le Margot

Yves Chaland rend un hommage à son ami Hubert Mounier, par une exposition d'originaux sur le thème de la musique,

Novela Grafica Mexicana dans la ville

Première exposition en France de la nouvelle bande dessinée mexicaine : Emmanuel Peña, Octavio Jimenez, Jania Alarcón, Rafael Rodriguez Pachclón, Alfredo Aguirre.

• Du 1er au 2 octobre 2016

Malabar, histoires de bulles par Alain Lachartre à la Galerie Sèderie,

Exposition des dessins et des bandes dessinées sur le célèbre personnage exposition réalisée en partenariat avec la Galerie Oblique,

Mécanique du polar en plein air dans Nérac,

Exposition d'automobiles, en partenariat avec l'association néracaise les Bielles d'Albret.

Conférences, tables rondes au cinéma Le Margot

• **Samedi à 11h** : Jean-Christophe Ogier de France Info dialogue avec : Jean-Claude Götting et Loustal au sujet de leur adaptation en bande dessinée de la nouvelle *Noir* (Barbier Mathon), Catel et José-Louis Bocquet à propos de leur *Joséphine Baker* (Casterman),

• **Samedi à 14h** : *Les codes du Polar*. La bande dessinée et le polar, esthétique noire, écriture et adaptation avec Jean-Luc Fromental, Miles Hyman, Laureline Mattiussi et Emmanuel Moynot table ronde animée par Jean-Christophe Ogier,

• **Dimanche à 11h** : José-Louis Bocquet et Didier Pasamonik s'entretiennent sur les liens entre Yves Chaland et Hubert Mounier,

• **Dimanche à 14h** : Work in progress avec Jacques Loustal.

Live

• Samedi et dimanche à 13h30, 15h30 et 17h30 : Concert dessiné au Château Henri IV

Black or White par Loo Hui Phang, Ludovic Debeurme et Fanny Michaelis,

• Samedi 16h : Os Court ! à l'Espace d'Albret

Lecture mise en images de l'album *Os court!* (hélium) par Joëlle Jolivet et mise en musique par Aurélien Bianco, bruiteur, Maxime Lévêque, comédien.

Ateliers Jeunesse

Espace d'Albret

Autour d'*Os court!* (hélium) un coin lecture sous la tente, un espace de dessin libre animé par l'équipe de l'Accueil de Loisirs.

• **Samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30** : Atelier B-Dé animé par Marion Duclos,
14h30 à 16h30 : Atelier *Au final on fait une bd abstraite* animé par Jérôme D'Aviau,

• **Dimanche de 10h30 à 12h30** : Atelier *Au final on fait une bd abstraite* animé par Jérôme D'Aviau,
14h30 à 16h30 : Atelier squelettes animé par Joëlle Jolivet, Jean-Luc Fromental, Aurélien Bruno et Maxime Lévêque.

Cinéma

Cinéma Le Margot

• **Vendredi 21h** : *Edmond, un portrait* de Baudoin réalisé par Laetitia Carton,

• **Samedi 17h** : Avant-première de *Ma vie de courgette* film d'animation de Claude Barras (Cristal du long métrage, Prix public Annecy 2016),

• **Samedi 21h** : *Rio 2096, une histoire d'amour et de furie* film d'animation de Luiz Bolognesi (Cristal du festival d'Annecy 2013),

• **Dimanche 17h** : *La tortue rouge* film d'animation de Michel Dudok de Wit (Prix spécial Un Certain Regard Cannes 2016).

Samedi 1er et dimanche 2 de 10h à 19h à l'Espace d'Albret

Tout le week-end, des animations pour la jeunesse, atelier graphique et d'écriture, dédicaces, la Salle des fêtes est le rendez-vous des libraires, *Dans Ma Librairie* d'Agen, *La Maison des Feuilles* de Nérac et les éditeurs BD Music et Christian Collin.

Concerts

Au concert (13, quai de Lusignan - Nérac)

Les amis de Chaland proposent une sélection de groupes de Bordeaux :

- **Vendredi 22h** : *Mannish Boys*, blues pimenté et festif,
- **Samedi 22h** : *Ultimate Série Z*, punk-bubblegum.

Animations jeunesse

Vendredi 30 septembre : de 10h à 17h journée spéciale jeunesse (sur inscription)

Les Rencontres Chaland proposent aux établissements scolaires de Lot-et-Garonne une approche de la bande dessinée par des rencontres d'auteurs, spectacle musical et visites des expositions.

10h-11h-15h : **Au Château Henri IV**, concert dessiné *Black or White* par Loo Hui Phang, Ludovic Debeurme et Fanny Michaëlis,

12h : **au cinéma Le Margot**, Le Prix Jeune Albert des collégiens (4e et 3e), des lycéens de seconde et des lycéens professionnels de Lot-et-Garonne sera remis à Edith pour *Le Jardin de Minuit* (Soleil) et le Prix Petit Albert des élèves de Cm2, 6e et 5e à Benjamin Renner pour *Le Grand Méchant Renard* (Delcourt),

14h30 : **Os Court !** à l'Espace d'Albret

Lecture mise en images de l'album *Os court!* (hélium) par Joëlle Jolivet et mise en musique par Aurélien Bianco, bruiteur, Maxime Lévêque, comédien.

Auteurs invités

Jérôme d'Aviau, François Avril, François Ayroles, Ted Benoit, Charles Berberian, José-Louis Bocquet, Christian Cailleaux, Catel, Serge Clerc, Dominique Corbasson, Ludovic Debeurme, Serge Deloupy, Marion Duclos, Philippe Dupuy, Edith, Jacques Ferrandez, Jean-Luc Fromental, Jean-Claude Götting, Joëlle Jolivet, Miles Hyman, André Juillard, Alain Lachartre, Laureline Mattiussi, Fanny Michaëlis, Emmanuel Moynot, François Orlislaeger, Loo Hui Phang, Didier Pasamonik, Frédéric Poincelet, Anna Rozen.

Invités en partenariat avec le Centre Culturel Mexicain : Jania Alarcón, Rafael Rodriguez Pachlón, Alfredo Aguirre.

RELATIONS MÉDIAS

asc (agencesylviechabroux)
39, rue des Mathurins
75008 Paris
06 64 25 48 42
01 44 07 47 62
sylvie@chabroux.com

Les amis d'Yves Chaland : beaumenay@yveschaland.com

blog : rencontres.yveschaland.com