

Art Spiegelman & Phillip Johnston

Dimanche 17 juin 2018 – 16h30 et 20h30

— PROGRAMME —

Wordless!

La Bataille des mots et des images

Art Spiegelman, conférence

The Silent Six

Phillip Johnston, saxophone soprano

Joseph Fiedler, trombone

Mike Hashim, saxophone baryton

Neal Kirkwood, piano, melodica

Dave Hofstra, basse

Rob Garcia, batterie

**A. B. Frost, H. M. Bateman, Frans Masereel, Lynd Ward,
Otto Nuckel, Milt Gross, Si Lewen, Wilhelm Busch...
et Art Spiegelman**, illustrateurs

Ce spectacle est surtitré. Traduction française de Sylvie Durastanti.

DURÉE DU SPECTACLE (SANS ENTRACTE) : ENVIRON 1H30.

Wordless!

«Je souhaitais avant tout que *Wordless!* ne prenne pas la forme d'une sorte de dessin animé. Je voulais garder à l'esprit que tout vient des livres, que c'est un matériau intimement lié au livre.» Spiegelman utilise un matériau, de fait, très spécial : ce sont les *wordless novels*, «romans» muets dont les pages sont faites de dessins sans paroles, dont les chefs-d'œuvre ont été imprimés entre les deux guerres et dont on ne cesse de redécouvrir les merveilles, du fait de leur modernité, de leur densité et d'une sensualité perceptible, planche après planche.

Art Spiegelman fait preuve d'une impressionnante variété dans le choix de ces planches ; certaines remontent aux années 1920 ou 1930, d'autres ont été créées pour *Wordless!*. Cette variété se retrouve dans la musique ; c'est, de fait, ce qui a poussé les deux artistes à travailler ensemble : ils connaissent non seulement leur art mais également l'histoire de leur art sur le bout des doigts, et savent parfaitement multiplier et combiner les sources. Le saxophoniste et compositeur Phillip Johnston s'intéresse depuis longtemps à ce qui s'exprime en dehors des mots : en 1993, il imagine de nouvelles bandes originales pour quelques chefs-d'œuvre du cinéma muet comme *The Unknown* (1927), le *Faust* de Murnau (1926) et sept films de Georges Méliès. Avec son septuor (The Microscopic Septet), il explore depuis 1983 les territoires du jazz, du blues, du groove et de toutes les musiques purement américaines. Tout l'œuvre de Johnston tend vers une connaissance passionnelle de la musique du xxe siècle, et surtout des courants qui évoquent le plus la liberté : liberté rythmique et harmonique, mais également liberté de création et d'esprit.

C'est à plusieurs créateurs du xxe siècle qu'Art Spiegelman rend hommage avec *Wordless!*. Les noms de Frans Masereel, Henry Mayo Bateman, Lynd Ward, Otto Nückel, Milt Gross sont peu connus du grand public, mais l'art – humoristique ou tragique – qu'ils ont inventé a bouleversé la culture américaine et européenne. Leurs œuvres ont accompagné les évolutions techniques et esthétiques, et leurs vies, endommagées par

deux guerres mondiales, fascinent toujours les créateurs d'aujourd'hui, dont Spiegelman fait partie. Comment, par exemple, ne pas voir en Masereel (1889-1972), ce peintre et graveur belge qui fut un militant antimilitariste, un précurseur des idées qui irriguent les deux tomes de *Maus*, notamment dans sa grande œuvre *My Book of Hours*? Spiegelman et Masereel ont en commun le goût de la radicalité d'un noir et blanc sans nuance de gris, une facilité à mettre en scène le désespoir, et cette perception très fine des sentiments humains. Ces aspects, encore plus sombres chez l'illustrateur américain Lynd Ward (1905-1985) et le peintre Otto Nückel (1888-1955), prennent d'autres colorations, décapantes et burlesques, chez l'auteur de bandes dessinées Milt Gross (1895-1953).

Entre ces auteurs, de nombreux liens – biographiques, esthétiques – apparaissent: ils ont notamment en commun la paternité d'au moins un volume « sans mot », *wordless*. *He Done Her Wrong* de Milt Gross est une parodie des films muets mélodramatiques (comme *The Perils of Pauline*) et une réponse humoristique au genre de la *wordless story* qu'illustre *Gods' Man*, qui lui-même s'inspirait de *My Book of Hours* de Frans Masereel. Cette jeune tradition, redécouverte aujourd'hui, est prolongée par Spiegelman, qui montrera des planches créées spécialement pour *Wordless!*.

En-dehors des intermèdes musicaux écrits par Phillip Johnston – la musique est elle-même une manière d'envoûter sans mot –, Spiegelman choisit de briser le silence et de prendre la parole pour accompagner ces images silencieuses. On ne lui en tiendra pas rigueur: son amour de l'image, son sens du verbe et sa voix envoûtante rappelant la douceur d'un Robert Ashley nous révèlent la poésie des images tout en gardant leur mystère intact.

Gaspard Kiejman

Images utilisées avec l'autorisation de Gross IP Associates, LLC, l'Artists Rights Society, Robin Ward Savage & Nanda Weedon Ward, Si Lewen et la succession H.M. Bateman. *Wordless!* est une commande de l'Opéra de Sydney, dans le cadre de son Graphic Festival.

Animation : Lindsay Nordell et Annalise Olson.

Remerciements à Françoise Mouly de RAW Books & Graphics, Steven Barclay et Jordan Verzar de Top Shelf.

— LES ARTISTES —

Art Spiegelman

Lauréat du prix Pulitzer, l'illustrateur et écrivain Art Spiegelman a dirigé la publication et rédigé l'introduction d'un ouvrage en deux volumes de Lynd Ward (2010, Library of America), l'artiste ayant inspiré *Wordless!*. Son ouvrage le plus récent est *Si Lewen's Parade: An Artist Odyssey* (2016, Abrams ComicArts). Art Spiegelman et Phillip Johnston ont découvert *The Parade* durant leur collaboration sur *Wordless!*. Sa bande dessinée *Maus: un survivant raconte* a révolutionné l'histoire du roman graphique et en a fait un genre à part entière, que ses ouvrages suivants tels que *À l'ombre des tours mortes*, *Breakdowns: portrait de l'artiste en jeune %@&*!* ont encore enrichi. Son livre multi-média *MetaMaus* a été publié par Flammarion, de même que *Co-Mix*, catalogue d'une exposition rétrospective. Cette exposition a pris forme alors qu'Art Spiegelman était

président du Festival de bande dessinée d'Angoulême, en 2012, et a depuis été programmée au Centre Pompidou et dans plusieurs autres musées d'Europe, des États-Unis et du Canada. Avec sa femme Françoise Mouly, Art Spiegelman a fondé la revue d'avant-garde *RAW* («le magazine graphique des suicides reportés») et a dessiné la couverture du *New Yorker* pendant dix ans. Celle qu'ils ont créée peu après le 11-Septembre a été classée parmi les dix meilleures couvertures de magazine des quarante dernières années par l'American Society of Magazine Editors. Art Spiegelman est également reconnu en tant qu'historien de la bande dessinée et de l'art graphique. Il a été promu chevalier (2005) puis officier (2012) dans l'ordre des Arts et des Lettres. En 2008, Art Spiegelman joue lui-même dans un épisode des *Simpsons* – qui pour lui est l'équivalent américain.

Phillip Johnston

Compositeur de jazz et de musique contemporaine, le saxophoniste Phillip Johnston s'est imposé depuis le début des années 1980 comme une figure majeure de la scène musicale underground new-yorkaise. Son groupe, The Microscopic Septet, a été classé cinquième parmi les groupes de jazz par le Downbeat International Critics Poll, et l'artiste a sillonné l'Europe, le Canada, l'Australie et les États-Unis. Son prochain disque s'intitule *Diggin' Bones* (Phillip Johnston & The Coolerators). Phillip Johnston mène une carrière parallèle de compositeur de musique de film. Il a travaillé pour des réalisateurs contemporains tels que Paul Mazursky, Philip Haas ou Henry Bean, et réalisé la bande originale de films muets projetés dans des cadres aussi prestigieux que le New York Film Festival, l'American Museum of the Moving Image de New York, le Museum of Fine Arts de Boston, le Jazz & Image Festival de Rome, la Rote Fabrik de Zurich, le Melbourne Festival, le Sydney Film Festival et bien d'autres encore dans le monde entier. Sa collaboration avec Art Spiegelman remonte au projet *Drawn To Death: A Three Panel Opera*.

PHILHARMONIE DE PARIS

DAYS OFF

30 JUIN
—
8 JUILLET
2018

Étienne
Daho

David
Byrne

MGMT

Nils
Frahm
carte blanche

Keren Ann
& Quatuor
Debussy

Flavien
Berger
carte blanche

Seu Jorge
The Life Aquatic -
Tribute to David Bowie
avec l'Orchestre national
d'Île-de-France

Hexagone #3 avec
Flavien Berger,
Moodioïd,
Forever Pavot...

Piano Marathon avec
Vanessa Wagner
& Murcof,
Grandbrothers,
Bruce Brubaker...

Moses
Sumney

Collectif_sin~

Clara
Luciani

Echo
Collective

DAYSOFF.FR — 01 44 84 44 84

En Magasins Fnac - sur fnac.com et sur votre mobile avec l'application
«La Billetterie», Carrefour, Galant, U, Intermarché / Ticketmaster.fr,
Auchan, Cultura, E.Leclerc, Furet du Nord, Cora / Digitick

Porte de Pantin

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS