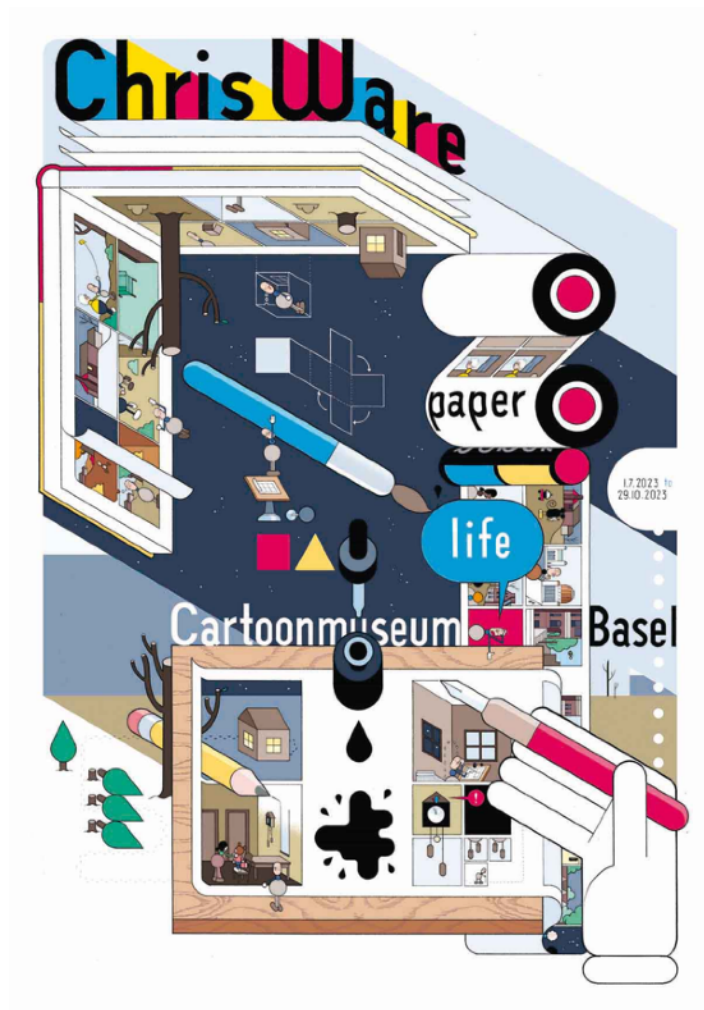

Communiqué de presse

CHRIS WARE - PAPER LIFE 1er juillet – 29 octobre 2023

L'auteur et dessinateur américain Chris Ware a révolutionné la bande dessinée, dès son premier long roman graphique, « Jimmy Corrigan. Le gamin le plus intelligent du monde ». Distingué par de nombreux prix, celui-ci est devenu un ouvrage phare du neuvième art, tant au niveau de la narration que du dessin. Dans ses cases à la fois techniques, fantaisistes et complexes, Ware analyse avec une précision clinique le vécu intérieur et extérieur de ses personnages, leurs souvenirs et leurs attentes. La ligne claire ordonnée et stylisée de l'artiste, ses pages

très élaborées et ses typographies rappelant les anciennes polices de caractères publicitaires ont élargi le vocabulaire de la bande dessinée et lui ont permis d'être reconnu pour son approche littéraire. Pour la première fois dans l'espace germanophone, le Cartoonmuseum de Bâle présente l'œuvre pionnière de l'un des plus grands artistes contemporains de la bande dessinée en lui dédiant une rétrospective d'envergure réunissant des planches originales, des croquis et des films d'animation. Les personnages et les objets tridimensionnels créés par Chris Ware viennent enrichir l'exposition et constituent l'un des points forts de cet événement.

Développée en étroite collaboration avec l'artiste, la rétrospective «Chris Ware» présente toute la richesse de l'œuvre de cet auteur et dessinateur américain majeur. Né en 1967 à Omaha, dans le Nebraska, Chris Ware (Franklin Christenson Ware) publie très tôt dans la revue d'avant-garde de bande dessinée «RAW» d'Art Spiegelman et de Françoise Mouly. Au début des années 1990, il entame une œuvre d'envergure avec sa série «ACME Novelty Library» dans laquelle ses principaux personnages s'installent. Chris Ware s'est fait connaître en Suisse grâce à ses publications dans la légendaire revue «Strapazin» de Zurich, et il est aujourd'hui l'artiste de référence le plus important pour les créateurs de bande dessinée contemporains.

Chris Ware continue de faire évoluer la bande dessinée vers un langage littéraire et développée, tant par le dessin que par la narration, une œuvre complexe qui fait également écho à des thématiques sociales et sociétales exigeantes: « La bande dessinée permet un plus grand éventail d'impressions, de souvenirs et de pensées simultanés que tout autre langage visuel. Ce que l'on voit et ce dont on se souvient se superpose et se recoupe. La lecture de bandes dessinées sollicite notre perception à différents niveaux et se rapproche le plus de la conscience réelle ».

Dans ses dessins, Chris Ware fait preuve d'un perfectionnisme méticuleux et d'une grande précision technique. Ses livres sont des œuvres d'art totales sur le plan narratif et formel où tout, de la typographie à la reliure, est conçu par le même auteur. L'exposition permettra de suivre les étapes qui le mènent à ses séquences d'images composées, rappelant des plans et des dessins de construction, en passant par des croquis préparatoires. Les perspectives les plus diverses et un concentré d'une densité unique évoquent les insuffisances humaines, les difficultés de communication et les déceptions. Produit à grands frais en 2012, son imposant coffret « Building Stories » est impressionnant. Il réunit quatorze livres, fascicules dépliant et autres brochures de formats très divers, qui peuvent être reliés entre eux et lus sans ordre prédéfini, au goût de chacun.

En 2013, Chris Ware est distingué par le Prix Spécial du Jury au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême pour ce monument. Et en 2021, il est récompensé à Angoulême par le Grand Prix, la plus haute distinction actuelle dans la bande dessinée, pour l'ensemble de son oeuvre. En dehors de ses grands romans graphiques «Jimmy Corrigan» (2000), «Building Stories» (2012) et «Rusty Brown» (2019), Chris Ware travaille pour la presse, notamment le «New Yorker», et a créé des courts métrages d'animation autour de ses personnages principaux Quimby the Mouse et Rusty Brown. La rétrospective présente des œuvres originales issues des principaux travaux de cet artiste d'exception ainsi que des objets comprenant des maquettes, des figurines et des machines qui viennent compléter ses récits dans la troisième dimension.

Chris Ware assistera au vernissage de l'exposition à Bâle.

Biographie

Franklin Christenson Ware, connu sous le nom de Chris Ware, est né en 1967 à Omaha dans le Nebraska. En créant sa propre version de la ligne claire, Chris Ware a inventé un langage visuel entièrement nouveau, très technique, avec ses propres lois. Les pages bien reconnaissables de ses livres complexes présentent des alignements cinématographiques de cases parfois minuscules, des typographies élaborées, et sont remarquablement précises et soignées. Chris Ware vit et travaille actuellement à Oak Park, Illinois.

Ware a fréquenté la «School of the Art Institute» à Chicago et l'« University of Texas » à Austin. Plus tard, dans les années 1980, ses premières pages de bande dessinée ont été publiées dans le journal étudiant « The Daily Texan » et peu après, le dessinateur et éditeur Art Spiegelman a invité l'étudiant talentueux à publier dans sa célèbre revue de bande dessinée «RAW». Chris Ware a bénéficié d'une reconnaissance croissante, a établi des liens avec la maison d'édition américaine de bandes dessinées Fantagraphics Books et a défié les conventions éditoriales habituelles avec sa série « ACME Novelty Library », en publiant des cahiers et des albums dans des formats très différents. Au cours des années suivantes, Chris Ware a réalisé plus de deux douzaines de couvertures pour le magazine « The New Yorker » et a été distingué par plusieurs prix Eisner et Harvey.

Dans ses romans graphiques complexes tels que « Rusty Brown » et « Jimmy Corrigan », il raconte des histoires de la vie quotidienne de personnages qui habitent dans les quartiers de banlieue du Midwest. Ware reflète de manière saisissante les thèmes d'identité, de solitude et de désirs inassouvis à travers des albums de plusieurs centaines de pages chacun. Il tente de renouveler les formats traditionnels en leur donnant une toute nouvelle allure. Il y parvient dans son best-seller «Building Stories» qui se compose de 14 journaux, fascicules, brochures et dépliants de différentes tailles, emballés dans une même boîte. Cette forme de livre particulière n'impose ni début ni fin et permet ainsi de découvrir l'histoire de manière très personnelle.

En 2001, «Jimmy Corrigan» est le tout premier récit de bande dessinée à recevoir le prestigieux prix littéraire britannique Guardian First Book Award, suivi en 2003 du Prix du meilleur album au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. En 2013, il est honoré par le Prix Spécial du Jury au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême pour son extraordinaire ensemble de bandes dessinées «Building Stories». En 2021, il est récompensé à Angoulême par le Grand Prix pour l'ensemble de son œuvre.

Bibliographie

Publications (sélection)

Weekly or daily newspaper cartoon strip. Austin, Texas, 1986 – 1991

«The ACME Novelty Library», weekly newspaper cartoon strip in «NewCity» and «The Chicago Reader», Chicago, Illinois, 1992 – 2009

«Building Stories», weekly newspaper comic strip in «The New York Times», Fall 2005 – Spring 2006

«The Last Saturday», weekly newspaper comic strip in «The Guardian», United Kingdom, Fall 2014 – Summer 2015

«The ACME Novelty Library», issues 1-15. Seattle: Fantagraphics Books, 1993 – 2001

«The ACME Novelty Library», issues 16-19. Chicago: The ACME Novelty Library, 2005 – 2007

«The ACME Novelty Library», issues 20-present. Montreal: Drawn and Quarterly, 2008 – present

«The Rag Time Ephemeralist». 1998 – 2002

«Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth», New York: Pantheon Books, 2000

«Quimby the Mouse», Seattle: Fantagraphics Books, 2003

«The ACME Novelty Datebook», Volume I. Montreal: Drawn and Quarterly, 2003

«McSweeney's Quarterly Concern», issue number 13, Guest editor, 2004

«Lost Buildings», collaboration with Ira Glass and Timothy Samuelson. Fall 2004

«Walt and Skeeze», Series co-editor and designer, 2005

«The ACME Novelty Library Report to Shareholders and Saturday Afternoon Fun Book», New York: Pantheon Books, Fall 2005

«Best American Comics 2007», Guest editor. New York: Houghton Mifflin, 2007

«The Acme Novelty Datebook», Volume II. Montreal: Drawn and Quarterly, 2007

«Building Stories», New York: Pantheon Books, 2012

«Rusty Brown», Part I. New York: Pantheon Books, 2018

Distinctions (sélection)

Various Eisner, Harvey and Ignatz comic book awards, 1994 – 2012

American Book Award, 2000

Guardian First Book Award, 2001

L'Alph Art Award, Angoulême, France, 2003

Hoi Fellow, United States Artists Fellowship, 2006

Emily Clark Balch Prize of Fiction, 2012

Illinois Author of the Year, Illinois Association of Teachers of English, 2012

William and Stephanie Sick Distinguished Professor, The Art Institute of Chicago, 2015–2016

Grand Prix, Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, 2021

«Building Stories» selected as

«The New York Times» Book Review, Top 5 Fiction Book of the Year 2012

«Time» magazine, Top Ten Fiction Book of the Year, 2012

«Publishers Weekly», Best Book of the Year, 2012

Expositions (sélection)

«Chris Ware», Galerie Lambiek, Amsterdam, Holland, 1996

«Chris Ware», Galerie Anneé, Haarlem, Holland, 1998

«Chris Ware», Fumetto Luzerner Comix-Festival, Luzern, Switzerland, 1999

«Chris Ware», Presspop Gallery, Kyoto, Japan, 2000

«Chris Ware», Jack Hanley Gallery, San Francisco, 2003

«Chris Ware», Carl Hammer Gallery, Chicago, 2005

«Chris Ware», Adam Baumgold Gallery, New York, 2005

«Chris Ware», Museum of Contemporary Art Chicago, 2006

«Chris Ware», Sheldon Memorial Art Gallery, Lincoln, Nebraska, 2007

«Drawings for New York Periodicals», Adam Baumgold Gallery, New York, 2008

«Chris Ware — recent work», Carl Hammer Gallery, Chicago, 2008

«Chris Ware», Gävle Kunstcentrum, Gävle, Sweden, 2010

«Chris Ware», Adam Baumgold Gallery, New York, 2010

«Building Stories», Adam Baumgold Gallery, New York, 2012

«Building Stories», Carl Hammer Gallery, Chicago, 2012

«Jimmy Corrigan: Epic Narrative», Columbus College of Art and Design, 2012

«Chris Ware», Galerie Martel, Paris, France, 2013

«The Comic Art and Architecture of Chris Ware», The Art Institute of Chicago Ryerson Library, 2015

«Chris Ware, Il Palazzo della Memoria», Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna, Italy, 2017

«(Some)Body», Adam Baumgold Gallery, New York, 2017

«Chris Ware», Centre Pompidou, in Zusammenarbeit mit dem Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, Paris, Frankreich, 2022

Au sujet de l'artiste (sélection)

McGrath, Charles: «Not. Funnies.» in «The New York Times Magazine», July 11th 2004

Raeburn, Daniel: «Chris Ware», London, Laurence King Books, 2004

Eggers, Dave: «Chris Ware» in «Masters of American Comics», New York, Yale University Press, 2005

Schjeldahl, Peter: «Words and Picture Come of Age» in «The New Yorker», October 17th, 2005

Peeters, Benoit and Samson, Jacques: «Chris Ware» in «la bande dessinée réinventée», Brussels, Impressions Nouvelles, 2009

Ball, David and Kuhlman, Martha, eds.: «The Comics of Chris Ware: Drawing is a Way of Thinking», University of Mississippi Press, 2010

Bellerman, Urs, et al.: «Chris Ware: A Sense of Thereeness» in «mono-kultur», Number 30, 2011

Brathwaite, Jean ed.: «Chris Ware: Conversations.», Jackson, University of Mississippi Press, 2016

Pozzati, Maura, et al: «Chris Ware: Il Palazzo della Memoria», Rome, Coconino Press, 2016

«Chicago: Nick Cave, Theaster Gates, Barbara Kasten & Chris Ware» in «ART21 – Art in the 21st Century», Season 8, Public Broadcasting System, 2016