

HUBERTY
& BREYNE

UNE PROGRAMMATION
MYCÉLIUM

Matthias LEHMANN

Chumbo

2.02.2023
> 16.03.2024

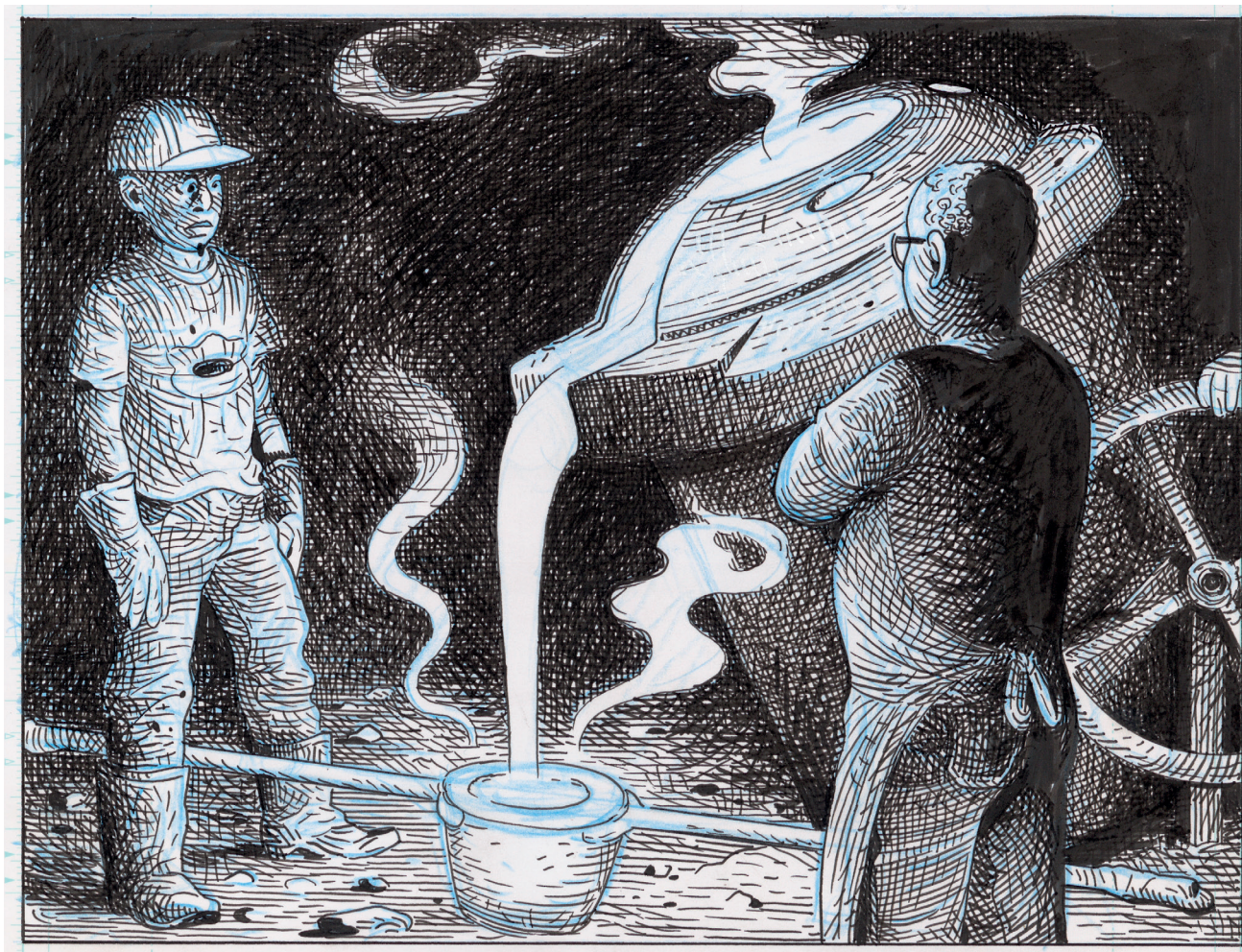
PARIS | Chapon

19 rue Chapon,
Paris 3^e

Après le succès de *La Favorite* (publié en 2015 aux éditions Actes Sud BD), Matthias Lehmann publie *Chumbo* (éditions Casterman), nouvelle histoire longue en bande dessinée. *Chumbo* est difficilement classifiable : ni tout à fait réaliste, documentaire ou autobiographique ni parfaitement fictionnelle. Elle est peut-être tout à la fois, plurielle, à l'image de Matthias Lehmann, auteur et dessinateur, français et brésilien. Si toutefois l'artiste maîtrise parfaitement l'art de la narration textuelle et visuelle, il se met pour cet ouvrage, en quête d'éléments pour mieux saisir l'autre facette de sa nationalité. Brésilien par sa mère, les liens que Matthias Lehmann tisse avec le pays sud-américain sont familiaux. Alors, quand la famille se décime, il ressent la volonté de réancrer ce lien. Il va collecter des éléments de l'histoire avec et sans majuscule pour composer deux frises chronologiques parallèles et nous livrer un récit qui se tient là - entre les deux - et questionner la notion d'héritage, qu'il soit filial, culturel, social ou politique.

Depuis sa sortie en août 2023, *Chumbo* a été salué par la critique tant pour sa force graphique que narrative. Ce livre est en lice dans plusieurs sélections : prix des libraires de bande dessinée, festival d'Angoulême... Avec plus de 60 dessins originaux exposés, et quelques dessins inédits à la carte à gratter, nous sommes ravis de proposer, le temps d'une exposition, une autre forme de lecture de ce livre incontournable.

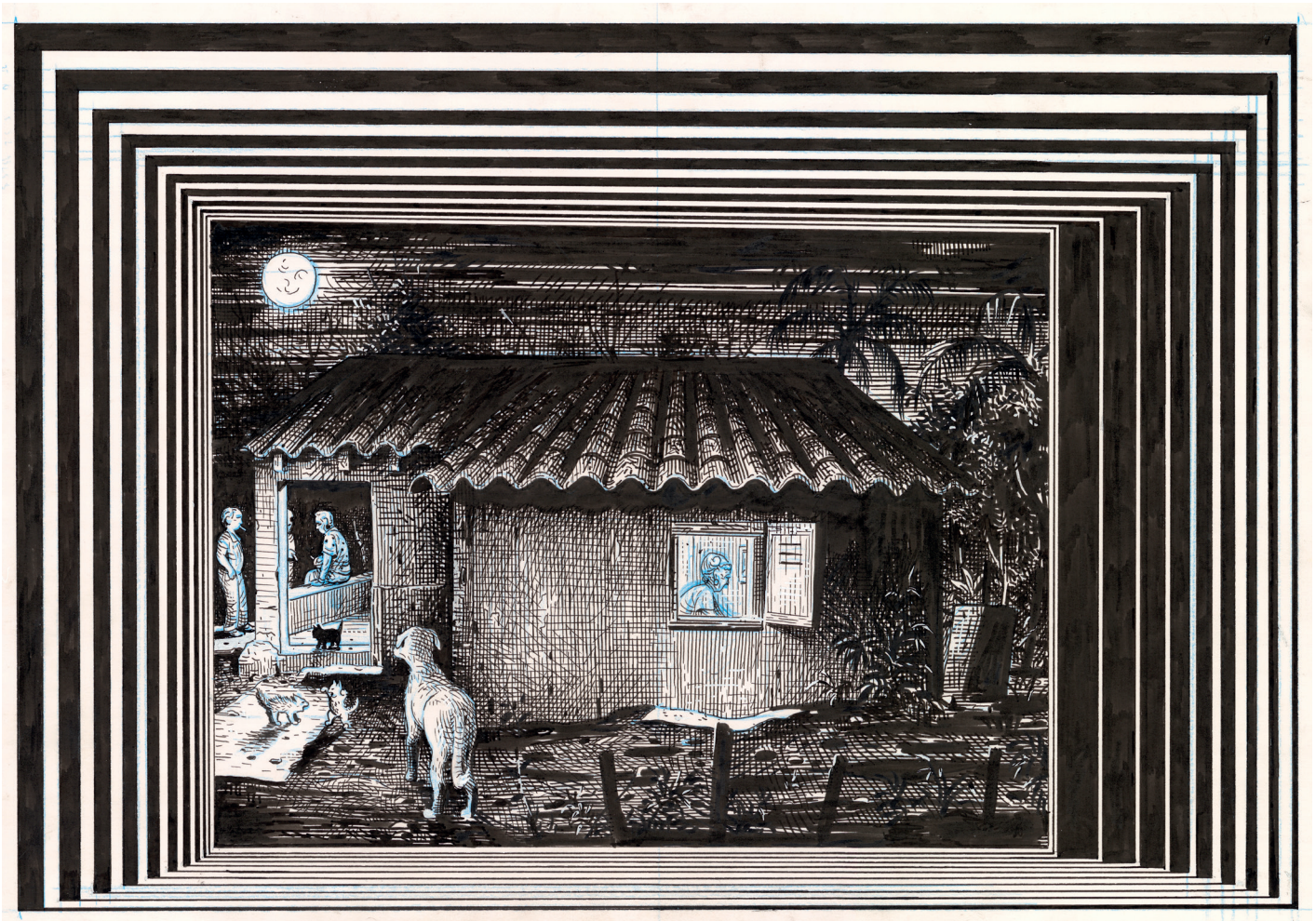
« *Chumbo* », en portugais, c'est le plomb. Élément toxique, on le retrouve sous forme de chromonyme dans différentes régions du globe pour désigner une période marquée par la violence politique : c'est « les années de plomb ». *Chumbo*, le métal de la chape qui vient enfouir ou réduire au silence ce pan tourmenté de l'Histoire révolue. *Chumbo*, métal lourd mais malléable, soumis au polissage, à l'oxydation du révisionnisme politique, à la refonte de l'Histoire. *Chumbo*, martelé sur la couverture et en tête de chacun des neuf chapitres.

Chumbo - Page 346 (détail)

Matthias Lehmann commence son récit dans les années 30, un retour à la source afin de saisir en substance la façon dont ce plomb des années de dictature a été forgé jusqu'aux années 2000. *Chumbo* débute d'ailleurs dans des minerais. Cependant, à Belo Horizonte, on y extrait du manganèse, élément moins toxique que le plomb mais qui sera à l'origine d'un affrontement entre deux clans. La famille Wallace d'un côté, avec son patriarche, Oswaldo, qui ouvre le récit. Sévère avec sa famille, impitoyable en affaires, il se poste sur les hauteurs, surplombant du regard la rumeur rebelle des ouvriers de ses mines sous l'impulsion de Rebendoleng, un « rouge » de l'autre clan. Deux familles comme deux facettes d'une même société : la bourgeoisie et la pauvreté, la ville et la campagne. Très vite, une partie de foot entre les héritiers des deux clans bouscule la pyramide. C'est le premier croisement de deux mondes destinés à rester parallèles mais qui viendront se rencontrer, se croiser, se confron-

ter ou se mélanger à plusieurs reprises. *Chumbo* est une histoire de glissements subtils parfois complexes. Rien n'advient soudainement ou de façon évidente et la menace est là. C'est à travers le spectre de la famille que Matthias Lehmann observe ces glissements. Noyau affectif mais aussi foyer de tensions, la famille est le lieu d'où l'on observe les premières fissures des écarts idéologiques qui se creuseront à plus grande échelle. La mort de leur père fait connaître à la famille Wallace un déclassement social. Severino et Ramires, personnages principaux et frères ennemis, vont prendre alors des chemins politiquement opposés. Côté Rebendoleng, lara cherche à s'émanciper en suivant un parcours politique et intellectuel. Dans chaque famille, héritiers et héritières tracent leurs chemins équipés d'un bagage social, culturel et politique dans une société qui se déchire. Matthias Lehmann fait de la famille l'épicentre de la blessure de la dictature.

Chumbo - Pages 322 et 323

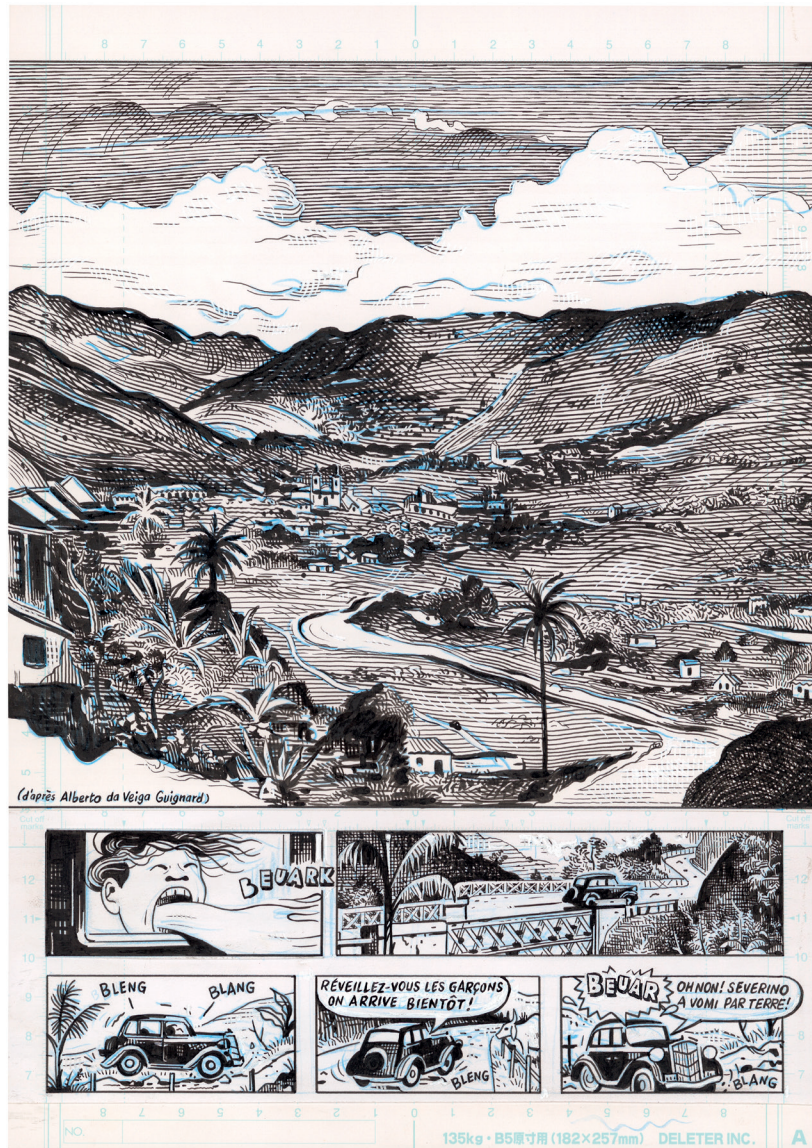
Initialement, *Chumbo* devait faire 150 pages. C'était sans compter les découvertes, les éléments historiques ou culturels glanés lors du profond travail de recherche et de documentation déployé par l'auteur. Coupures de presse, revues, arrêts sur image télévisée, jeux de loterie, tracts politiques, pages humoristiques, etc... Autant d'emprunts iconographiques, d'éléments de fabrique de l'histoire, réels ou fictifs qui permettent à Matthias Lehmann d'ancrer visuellement son récit dans les époques qu'il parcourt. L'artiste s'intéresse à tout ce qui fait société, de la culture à la nourriture en passant par le sport et l'architecture. Il se voit même redessiner une cabine téléphonique anachronique pour se conformer à la réalité. Il se documente pour être au plus près de ce qui fait l'identité d'un lieu et d'une époque et offrir ainsi un cadre précis dans lequel peut se déployer son imagination scénaristique et graphique.

Biberonné aux « 3 F » comme il les surnomme (Fmur, Franquin et Fred), Matthias Lehmann est tombé dans la bande dessinée quand il était petit. Plus tard, il découvre

la scène *underground US* (Doucet, Burns, Clowes...) et les *graphzines* des années 80-90 (Clavel, Doury, Bolino) Onomatopées, gaufrier, phylactères de toute forme, emanata, il connaît ce vocabulaire (ni médical ni injurieux) sur le bout des doigts. Il maîtrise les codes de la bande dessinée qu'il respecte tout autant qu'il les fait éclater. Une porte entrouverte casse les angles droits d'une case qui devient écran ou oeilleton, pour faire de nous des voyeurs d'une scène intime lovée dans un cœur. La page est pleine ou divisée, avec ou sans bords perdus, foisonnante ou épurée, chaotique ou géométrique... Matthias Lehmann dynamise chacune de ses pages à coups d'audaces formelles. Gaufrier traditionnel, en forme de Z, case isolée ou déployée, l'architecture de ses planches multiplie les niveaux et les sens de lecture. Tout comme le destin des frères Wallace, rien n'est linéaire ou pré-tracé. Matthias Lehmann rythme son récit : des doubles pages panoramiques nous invitent à nous arrêter tandis qu'une succession de petites cases au plan serré accroissent la tension. Une page muette, un gros plan, une citation.

Chumbo - Pages 200 et 201

Chumbo - Pages 6

Tout est là pour évoquer de façon singulière le temps du récit, le lieu ou le point de vue. Seule constante, la technique : encre de chine sur papier. Passionné de gravure sur bois, Matthias Lehmann découvre la carte à gratter qu'il peut finement ciseler avec un scalpel. Au fil du rasoir et des années, il affirme son style dans cette technique délicate pour créer des séries de dessins à la minutie chirurgicale. Quand il reprend l'encre pour *Chumbo*, on retrouve les hachures, trames, traits, réseaux de fines lignes qui semblent lui permettre un jeu de variations graphiques infini. Tout en contraste noir et blanc, aplats tranchants ou moirage vibrionnant des trames manuelles ou mécaniques, il fait dialoguer dessins flottants et cases

de toute taille de façon singulière. Sur les planches originales, le crayon bleu comme l'architecture de chacune de ses compositions. Le trait des interlignes pour recevoir un lettrage travaillé, une typographie adaptée au style des époques traversées. Ici, le mot est dessiné, il fait partie intégrante de l'image et participe à la structure de celle-ci. Les lignes de fuite, la structure, la composition, tout est savamment pensé, placé, tracé pour guider son dessin à l'encre qui s'arrondit pour donner vie à ses personnages. Trait réaliste, *cartoonesque* ou caricatural, tout cohabite savamment : virtuosité graphique et narrative teintée d'une intensité émotionnelle.

Biographie

Matthias Lehmann vit et travaille dans la région parisienne où il est né en 1978.

Pratiquant intensivement la technique de la carte à gratter (mais aussi le dessin à la plume ou au stylo), il a commencé à publier des dessins et bandes dessinées dans la mouvance foisonnante des fanzines et graphzines des années 90 en France et à l'étranger, tels son propre fanzine *Rancune Comix* (publié dès 1995), *Strip Burger*, *Thank God It's Ugly* ou *Le Martien*.

Il a également participé à des anthologies qui ont fait date comme le fameux *Comix 2000*, *Lapin*, *Hopital Brut* ou *Dirty Stories* aux Etats-Unis, et participe à l'aventure kiosquière en collaborant aux magazines *Jade*, *Ferraille*, *Le Psikopat* ou *Capsule Cosmique*, voire, plus récemment à *Pandora* ou encore à *Fluide Glacial*, en collaboration avec Nicolas Moog.

Il est à l'occasion illustrateur pour la presse, dans *Libération* (dont il illustre «les controverses du progrès») ou *Le Monde*, *Siné Mensuel*, *Le1*, *Zadig* etc.

Parallèlement à son activité graphique, grand amateur de musiques américaines folks et rugueuses, il joue et chante au sein du groupe *Raw Death* (dont le premier vinyl est sorti chez Les Disques de La Face Cachée).

A publié près de dix livres, dont trois chez Actes Sud BD, notamment *La Favorite*, sorti en avril 2015, traduit en trois langues et pour lequel il a obtenu plusieurs prix, dont le prix PACA des lycéens et apprentis.

Matthias Lehmann - © Blaise Harrison

Son nouveau roman graphique, *Chumbo* est sorti fin août 2023 aux éditions Casterman et est dans la sélection officielle du 51ème festival d'Angoulême.

Dans le cadre de l'écriture de ce livre, l'auteur effectue des résidences à la Maison des Auteurs d'Angoulême, à la villa Médicis à Rome, ainsi qu'à la Drawing Factory à Paris, entre 2020 et 2022.

True Stories Of Nic And Matt, recueil d'histoires courtes écrites et dessinées à quatre mains avec Nicolas Moog, sortira aux éditions Six Pieds Sous Terre en février 2024.

En décembre 2023, il effectue deux concerts dessinés en compagnie de la pianiste Shani Diluka à la Philharmonie de Paris, autour de *La Métamorphose* de Kafka et la musique minimaliste de Philip Glass, John Cage ou Meredith Monk. C'est le projet *Métamorphoses*.

En 2022, il est sélectionné pour illustrer les quais de la ligne 14 de la future station de métro Villejuif - Institut Gustave Roussy (dont Dominique Perrault est le Maître d'oeuvre) dans le cadre du projet « illustrer le Grand Paris », dont une partie des fresques est présentée dans l'Exposition *Métro, le Grand Paris en mouvement* à la Cité de l'Architecture à Paris, jusqu'au 2 juin 2024.

Bibliographie

TRUE STORIES OF NIC AND MATT

Avec Nicolas Moog, Six Pieds sous terre, 2024

CHUMBO

Éditions Casterman, 2023

Sélection officielle Angoulême 2024

AGORA

Six Pieds sous Terre, 2019

LA VENGEANCE DE CROC-EN-JAMBE

En duo avec Nicolas Moog, éditions Fluide Glacial, 2019

QU'IMPORTE LA MITRAILLE

En duo avec Nicolas Moog, éditions Six Pieds Sous Terre, 2016

PERSONNE NE SAIT QUE JE VAIS MOURIR

Éditions L'Association, janvier 2016

LA FAVORITE

Éditions Actes Sud BD, 2015

(traduite en Allemand, espagnol et italien courant 2016)

- Prix des lycéens et apprentis PACA 2016-2017

- Sélection officielle Angoulême 2016

- Prix du scénario, prix lycéen de la BD Midi-Pyrénées 2016

- Prix du meilleur album festival de Darnétal 2015

LA RUCHE ET LE MEMORIAL

Éditions ION, 2014

LES LARMES D'EZECHIEL

Éditions Actes Sud BD, 2009

EZEKIELOVE SOLZE

Version slovène, traduite par les éditions Strip Core, Ljubljana 2011]

L'ETOUFFEUR DE LA RN 115

Éditions Actes Sud BD, Paris, 2006

(HWY 115, version américaine, traduite par les éditions Fantagraphics Books, Seattle, 2007)

- Prix de la bulle de verre FIBD d'Alger, 2008

GRANDMA'S PAINTING

Éditions Strip Core, Ljubljana, 2006

LE GUMBO DE L'ANNEE

Éditions Les Requins Marteaux, Albi, 2003

ISOLACITY

Éditions L'Association, Paris, 2001

O PESADELO DE GUSTAVO NINGUEM

Éditions Le Dernier Cri, Marseille, 2000

Expositions personnelles (extrait)

2021 Atelier 27, Drawing Factory, Paris.

2020 Librairie Stendhal, Rome.

2019 AGORA, Galerie Huberty et Breyne, mai, Paris.

2018 Festival Ratata, avril, Macerata, Italie.

2016 Festival BilBolBul, novembre, Via San Giacomo, Bologne, Italie.

2016 Librairie Contrebandes, avec Nicolas Moog, septembre, Toulon.

2016 Alliance Française, Brême, octobre, Allemagne.

2016 La Halle Saint Pierre, avec Angela Dalinger, février-mars, Paris.

2015 Maison de L'Université de Rouen, Mont Saint Aignan.

2015 Librairie La Dimension Fantastique, Paris.

2015 Librairie Super Héros, Paris.

2013 Topor/Lehmann, une conversation, Les Abattoirs, Riom.

2013 Lollipop, avec Nicolas Moog, Marseille.

2012 Exposition de dessins de presse, Festival International du Roman Noir, Frontignan.

2012 La Tentation de Saint Antoine, Installation «cuBDes». Rencontres du 9ème Art, Aix-en-Provence.

UNE PROGRAMMATION MYCÉLIUM

Matthias LEHMANN

Chumbo

VERNISSAGE

Jeudi 1er février 2024 à 18h
en présence de l'artiste

RENCONTRE / DÉDICACE

Samedi 24 février 2024 à 15h

EXPOSITION

Du 2 février au 16 mars 2024

PARIS | Chapon

19 - 21 Rue Chapon 75003 Paris
Mercredi > Samedi 13h30-19h

CONTACT

Amélie PAYAN
+33 (0)6 61 95 83 48 | amelie@hubertybreyne.com

Visuels HD disponibles sur demande
© 2023 - Matthias Lehmann

MYCÉLIUM

Mycélium est un projet développé au sein de la galerie Huberty & Breyne

Pensé comme un nouvel axe esthétique parcourant les arts graphiques à travers toutes leurs ramifications, Mycélium souhaite proposer une identité artistique cohérente mais néanmoins éclectique avec des expositions individuelles et collectives.

À l'origine de ce projet, Amélie, passionnée d'art visuel et de lettres, souhaite questionner ce qui se joue entre ces deux domaines : le rapport ténu entre les mots et le dessin, la narration et l'émotion, la lecture et la contemplation.

À ce titre, l'art hybride de la bande dessinée offre un terreau fertile dans lequel l'artiste, également auteur - à moins que ça ne soit l'inverse - ne cesse de se renouveler, de s'affranchir des codes formels : inventer une écriture sensorielle puissante pour soutenir un dialogue artistique où le trait peut devenir mot et inversement. Dans cet art

« amphigraphique », l'influence croisée du dessin et de la narration participe à la création d'un nouveau langage visuel.

Avec Mycélium, il s'agit donc de se tenir là, à ce croisement, pour explorer la possibilité du trait. Dépenser la conception utilitaire ou transitive du dessin, interroger ce médium comme un « vocabulaire » expérimental, explorer différentes « écritures » artistiques afin de renforcer le continuum des arts.

Les artistes de ce projet, émergents ou confirmés, explorent de multiples formes graphiques leur permettant de porter toujours plus loin le pouvoir expressif du dessin. Le dessin est revendiqué comme un geste créatif, organique et vivant, qui pulse et entre en résonance avec d'autres formes artistiques, à l'image des Correspondances baudelairiennes dans lesquelles « les parfums, les couleurs et les sons serépondent ». Explorer la porosité des frontières artistiques, laisser le dessin vibrer, comme une langue vivante, pour provoquer la pensée.

Artistes représentés :

Donatien Mary - Sabien Clement - Margaux Meissonnier - Lisa Blumen - Florent Chavouet - Louise Duneton - Vahram Muratyan...

HUBERTY & BREYNE

Huberty & Breyne est une galerie d'art contemporain spécialisée en bande dessinée dirigée par Alain Huberty et Marc Breyne depuis près de 30 ans. Présente à Bruxelles et à Paris, elle défend des artistes confirmés ou émergents, liés ou inspirés par le 9e art.

Ses expositions de planches originales, de toiles ou de sculptures soutiennent la création contemporaine dans sa diversité et le métissage des disciplines. Référence internationale dans le domaine du 9e art, elle propose aux collectionneurs une sélection rigoureuse d'œuvres d'auteurs classiques ou prometteurs.

La galerie prend part aux grands événements du marché de l'art, en participant à des foires internationales telles que la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair), 1-54 London, Art Paris et Drawing Now. Elle possède un espace de 1 000 m² à Bruxelles, place du Châtelain, et deux espaces à Paris, avenue Matignon et rue Chapon.

Parallèlement à l'activité de la galerie, Alain Huberty et Marc Breyne sont experts en bande dessinée auprès de maisons de vente.

BRUXELLES | Châtelain

33, place du Châtelain
1050 Bruxelles
+32 (0)2 893 90 30

Mercredi > Samedi 11h–18h

PARIS | Matignon

36, avenue Matignon
75008 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Mardi > Samedi 11h–19h

PARIS | Chapon

19, rue Chapon
75003 Paris
+33 (0)1 71 32 51 98

Mercredi > Samedi 13h30–19h

contact@hubertybreyne.com
www.hubertybreyne.com