

richard mcguire

Réduction jusqu'au noyau

Né en 1957 dans le New Jersey Richard McGuire, et aujourd'hui établi à Paris, Richard McGuire est un artiste aux talents multiples. Au début des années 80, il a été bassiste de Liquid Liquid, dont le style, sombre mais entraînant mélange de Punk, de No Wave et de Funk, a marqué son époque. Le McGuire dessinateur de BD, illustrateur et auteur de livres pour enfants, fait tout aussi preuve d'innovation. Il esquisse et conçoit des logos, des personnages, des jouets, des poupées, des sites Web, et depuis quelques années, fait même fureur avec des films d'animation minimalistes. Dans tout ce qu'il fait, il séduit par la force de ses formes, son sens infallible de la réduction et de la substance intellectuelle. L'œuvre de Richard McGuire est synonyme de contenu et de témoignage.

C'est grâce à une bande dessinée publiée par la revue RAW, d'Art Spiegelman, que Richard McGuire devient, du jour au lendemain, une célébrité dans le monde de la bande dessinée. Here n'était pas seulement l'une des bandes dessinées les plus bizarres et les plus abstraites jamais écrites, mais elle a véritablement « révolutionné les possibilités narratives de la bande dessinée » (Chris Ware dans la revue spécialisée « Comic-Art ») à travers une approche très personnelle de l'espace et du temps : dans Here, Richard McGuire raconte sur six pages l'histoire d'un coin salon entre les années 500'957'406'073 avant notre ère et 2033. Il reproduit des fragments de la vie des habitantes et des habitants, mais remplace la chronologie de l'histoire par un montage des différentes périodes, qui se chevauchent même sur certains panneaux.

Here a peut-être constitué une déclaration tellement définitive sur la bande dessinée que Richard McGuire n'a pas entrevu de possibilité de développer et d'approfondir d'autres approches. Il en a laissé le soin à d'autres artistes, comme Chris Ware, qui a toujours reconnu avoir été très influencé par Richard McGuire. Richard McGuire s'est attaqué à d'autres domaines, et ce avec un succès similaire, comme en témoignent les récompenses obtenues lors de salons du livre pour enfants et de festivals d'animation, ainsi que les nombreux prix du design qu'il a reçus.

Son film d'animation, Micro Loup, élaboré sur informatique avec un budget restreint, a été tout particulièrement salué. McGuire y raconte la fable d'un loup minuscule mais sans cesse affamé, qui, après avoir été kidnappé pour devenir une bête de foire dans un cirque de New York, profite du lancement d'un spectacle pour dévorer le public, plongeant au final la ville entière dans l'effroi et la peur. D'un point de vue formel, il est intéressant de noter que Richard McGuire présente l'intégralité de ce conte moderne d'une perspective à vol d'oiseau. Ce regard inhabituel lui permet de se détacher de la représentation actuelle de l'action et de réduire tous les hommes, animaux et objets, les hommes figurant sur des cercles colorés. Son

2

mélange de figuration et d'abstraction est à la fois graphique, élégant et intelligent, mais reste toujours au service de l'histoire. Richard McGuire termine actuellement sa contribution au film d'animation *Peur(s) du noir*, dont on est en droit d'attendre avec impatience la sortie au cinéma à l'automne prochain.

Richard McGuire est un de ces artistes rares qui n'essaient pas seulement de ne pas de répéter, mais qui y parviennent véritablement. Il est impressionnant de voir avec quelle facilité évidente il passe d'une forme d'expression à une autre, afin de s'essayer à la nouveauté. Il est impressionnant de voir avec quelle logique conceptuelle il parvient à saisir chaque média et à le réduire à quelques caractéristiques essentielles, pour travailler ensuite avec ces restrictions. Mais surtout, il est impressionnant de voir que non seulement il réussit à trouver son style propre et très personnel dans chaque forme d'expression, mais aussi à créer en même temps quelque chose de révolutionnaire et empreint d'un style très fort. Chris Ware Recht a peut-être raison lorsqu'il écrit : « Personnellement, je le tiens pour un génie ».

Christian Gasser

Bibliographie sélective

Here (récemment paru dans „Comic Art 8“)

P+O (2002, Cornélius)

What's Wrong With This Book (1997, Viking Books)

Night Becomes Day (1994, Viking Books)

Filmographie

Micro Loup (in : *Loulou et autres loups*, 2003)

Illustrations

The New Yorker, New York Times, Times Magazine etc.

Liens

www.not4long.com

www.primalinea.com/mcguire/

partenaire de l'exposition

KORNHÄRT INEICHEN GMBH
REPRODUKTIONSSERVICE

REMERCIEMENT Castelli Silvestro Schriften & Reklame | Roli Fischbacher | Kunstmuseum Luzern