

Drawn & Quarterly, *Une échappée éditoriale* [BD COLOMIERS, 15-17 NOVEMBRE 2024]

[1—Les premières années] Chester Brown, Julie Doucet, Seth, Adrian Tomine, Maurice Vellekoop et Debbie Drechsler, Michel Rabagliati, Joe Sacco **[2—S'inscrire dans un paysage éditorial]** Geneviève Castrée, Kevin Huizenga, Frank King, Anders Nilsen, John Porcellino et Jeffrey Brown, Dupuy & Berberian, Sammy Harkham, Dylan Horrocks, Miriam Katin, Jason Lutes, Rutu Modan, Yoshiharu Tatsumi, Chris Ware, Dan Zettwoch **[3—Nouvelles influences, nouvelles ouvertures]** Lynda Barry, Kate Beaton, Marc Bell, Michael DeForge, Lisa Hanawalt, Tove Jansson, Mimi Pond, Jillian Tamaki et Vanessa Davis, Aisha Franz, Tom Gauld, Pascal Girard, Anna Haifisch, Bendik Kaltenborn, Joe Ollman, Shigeru Mizuki, Brian Ralph, Ron Regé, Jr, Leanne Shapton, Oji Suzuki, Yoshiharu Tsuge, Brecht Vandenbroucke **[4—Un regard sans cesse renouvelé]** Manon Debaye, Nick Drnaso, Léa Murawiec, Benji Nate, Chris Oliveros et Jessica Campbell, Brian Chippendale, Julie Delporte, Aminder Dhaliwal, Ebony Flowers, Elise Grave...

À l'aube des années 90, au Canada comme partout ailleurs, le petit monde de la bande dessinée relève principalement du divertissement, le plus souvent représenté par une industrie qui donne l'impression de se répéter davantage qu'elle n'invente. La création alternative, comme à l'accoutumée, évolue comme elle le peut : dans les marges. Les sujets explorés par ses auteur·ices, la réinvention des formes et du langage de la bande dessinée, la volonté de ne pas se compromettre : pour que tout cela croise le chemin d'un lectorat qui ne demande qu'à être conquis, il faut de l'énergie, de la conviction, de l'attention. Et le regard éclairé d'un·e éditeur·ice.

Le providentiel Chris Oliveros, lorsqu'il fonde Drawn & Quarterly sur un coin de table de son appartement de Montréal avec sa compagne Marina Lesenko, ne sait certainement pas où il s'aventure, mais le fait avec passion et exigence, et cela fait (déjà) toute la différence.

Les premières pages, les premières revues, les premiers numéros des séries qui seront publiées durant des années (ou des décennies), tout témoigne d'un ensemble d'intentions qui donneront à D+Q une impulsion non seulement marquante, mais vite inspirante. De l'importance de valoriser le travail des autrices (rarement médiatisées) à la volonté d'encourager l'autobiographie qui s'affirme, les premières années de D+Q dépeignent un épisode déterminant de l'histoire de la bande dessinée. Chester Brown, Julie Doucet, Seth et bien d'autres la réinventent, pas moins.

Chris Oliveros, avec Drawn & Quarterly et à l'instar de certaines maisons d'édition indépendantes naissant de notre côté de l'Atlantique (Cornélius, 6 Pieds sous terre, L'Association...), ouvre le champ : vers une autre bande dessinée.

Chester Brown [1960, Canada]

Grande figure emblématique de la scène alternative, Chester Brown enchaîne les projets marquants depuis le début des années 80, de grands récits ambitieux (*Louis Riel*, *Ed The Happy Clown*, *Mary Wept Over the Feet of Jesus*) ou de vibrants essais autobiographiques (*The Playboy*, *I Never Liked You*). Il est l'un des grands piliers historiques de l'autobiographie en bande dessinée, son travail ayant ouvert le champ à toute une génération d'auteur·ices.

BD Colomiers conseil : Ed the Happy Clown, éditions Cornélius, 2014.

Julie Doucet [1965, Canada]

L'autrice de l'incontournable série *Dirty Plotte* a été l'artisane principale d'une évolution qui aura changé le paysage de la bande dessinée alternative, offrant un mélange franc, drôle et parfois frontal de rêves ou encore de journaux intimes. Sous la forme de fanzines dès 1988 et jusqu'à aujourd'hui, Julie Doucet n'a jamais cessé d'explorer le registre de l'expression de soi en multipliant les pratiques, les formes, les écritures, les supports, en fuyant les étiquettes et en luttant contre le cloisonnement : son œuvre singulière est considérée comme l'une des plus importantes ayant émergé ces 30 dernières années.

BD Colomiers conseil : Maxi-Plotte, éditions L'Association, 2021.

Seth [1962, Canada]

L'univers de Seth, éminemment influencé par une esthétique rétro qui infuse autant son travail d'illustration que son œuvre en bande dessinée, peut donner l'impression d'être celui d'un grand nostalgique un peu désabusé, confronté à une modernité le plus souvent décevante. Pourtant, de sa série-phare *Palookaville* à ses différents récits complets (*George Sprott*, *Wimbledon Green*), en passant par la réalisation de sa vaste installation *Dominion*, l'auteur canadien fait montre d'une œuvre prolifique et généreuse, d'inspiration parfois autobiographique mais surtout toujours subtile, pleine d'esprit.

BD Colomiers conseil : George Sprott - 1894-1975, éditions Delcourt, 2009.

Adrian Tomine [1974, États-Unis]

Synthétisant à plusieurs degrés toute la réussite de D+Q, le jeune Adrian Tomine, influencé par quelques-un·es de ses ainé·es publié·es chez l'éditeur, débute *Optic Nerve* comme une série de fanzines alors qu'il n'a pas seize ans. À vingt ans, la structure lui propose de le publier et *Optic Nerve* marque le début d'une belle carrière : plusieurs livres remarquables, une adaptation au cinéma (*Shortcomings*, *Killing and Dying*), Tomine devient le digne représentant d'une nouvelle génération d'auteur·ices d'un réalisme fait de non-dits, de petits gestes faussement insignifiants et d'une justesse rare.

BD Colomiers conseil : Les intrus, éditions Cornélius, 2015.

Maurice Vellekoop [1964, Canada]

Aussi reconnu pour son travail d'illustration que pour ses nombreuses bandes dessinées publiées dans les années 90 (auto-éditées ou parues notamment chez D+Q : *Vellevision* ou *A Nut at the Opera*), Maurice Vellekoop distille une œuvre frontalement et ostensiblement *queer* depuis plusieurs décennies. Son travail oscille entre l'exploration des rapports masculins et féminins, la revisite de la culture populaire, la fascination pour la mode, l'obsession pour la libération sexuelle et il n'hésite pas à creuser les notions de caricature pour atteindre son but : discuter ouvertement et librement de l'homosexualité.

BD Colomiers conseil : Vellevision, éditions Drawn & Quarterly, 1997.

Drawn & Quarterly [au début, la revue]

Le premier élan éditorial porté par Chris Oliveros prend donc la forme d'une revue de bande dessinée. Après quelques déboires, le premier numéro paraît en 1990 : la revue s'annonce trimestrielle, une périodicité pouvant paraître déraisonnable pour une telle micro-structure, mais D&Q et les auteur·ices tiennent le rythme durant dix numéros, jusqu'en 1992.

Dans l'intervalle : des tonnes de découvertes, et des auteur·ices dont le nom semblera lié durant longtemps à la structure montréalaise... Parmi tant d'autres : Peter Bagge, Chester Brown, Lloyd Dangle, Julie Doucet, Luc Giard, Joe Matt, Michel Rabagliati, Richard Sala, Seth, James Sturm, Carol Tyler, mais encore Debbie Drechsler ou Maurice Vellekoop.

En 1993 paraîtra un Best of Drawn & Quarterly ; puis l'année suivante, la revue se réinvente le temps d'une seconde série : Drawn & Quarterly Anthology durera dix ans, et ouvrira progressivement ses pages à la création mondiale en accueillant notamment Baru, Blutch, Dupuy-Berberian, Pentti Otsamo, Max, Rutu Modan, Petit-Roulet, Tardi, Tatsumi...

Debbie Drechsler [1953, États-Unis]

BD Colomiers conseil : Daddy's Girl, éditions L'Association, 1996.

Michel Rabagliati [1961, Canada]

BD Colomiers conseil : Paul à la maison, éditions La Pastèque, 2019.

Joe Sacco [1960, États-Unis/Malte]

BD Colomiers conseil : Guerre à Gaza, éditions Futuropolis, 2024.

Sans céder un instant sur les grandes orientations qui ont accompagné sa création, et malgré toutes les difficultés rencontrées dans un contexte commercial et industriel qui ne laisse aucune place à l'erreur, Drawn & Quarterly devient vite un repère essentiel.

Un repère pour des auteur·ices dont le propos ne correspondait pas forcément aux "critères" éditoriaux habituels: au-delà de l'auto-édition précaire et fragile, délicatement, une porte s'ouvre.

Un repère pour des libraires qui peinaient à suivre la trajectoire commerciale de publications publiées à compte d'auteur·ices: la possibilité de proposer un "autre chose" à leur clientèle demandeuse; et de beaux livres, de belle facture, ce qui ne gâche rien.

Un repère pour des lecteur·ices qui découvrent de nouvelles voix, de nouveaux univers.

Regards sur la société et exploration du "je": il n'en fallait pas plus pour que le glissement opère, et que les marginaux d'hier deviennent à leur tour source d'inspiration pour un nouveau lectorat. D+Q renouvelle la création moderne, et accueille une autre génération d'auteur·ices (Gabrielle Bell, Geneviève Castrée, Anders Nilsen, Rutu Modan...) pour qui la bande dessinée, sans aucun doute, est le terrain idéal pour déployer récits personnels et réinventions narratives.

Geneviève Castrée [1981-2016, Canada]

Apparue dans le milieu *underground* montréalais alors qu'elle n'était encore que jeune adolescente, Geneviève Castrée est surtout connue pour son œuvre d'autrice de bande dessinée (*Susceptible*) ou de musicienne (sous le nom de *Ô Paon* ou de *Woelv*). Son travail singulier et son rapport à la création lui valent d'avoir été vite identifiée, et son travail plastique (bande dessinée, illustration, sculpture...) ou musical l'ont emmenée aux quatre coins du monde, où elle fut exposée et s'est produite régulièrement, jusqu'à sa disparition précoce.

BD Colomiers conseil: *Susceptible*, éditions *L'Apocalypse*, 2012.

Kevin Huizenga [1977, États-Unis]

Alors qu'il est encore au lycée, Huizenga crée en 1993 dans son fanzine *Supermonster* le personnage de Glenn Ganges, qui reste encore aujourd'hui le pivot de la plupart de ses histoires (*Gloriana*, *Curses*). Son travail se caractérise par une capacité à utiliser la distance qu'il installe entre son œuvre et son lectorat, distillant pas à pas suffisamment d'éléments pour laisser apparaître différents niveaux de compréhension de l'ensemble. L'observation de ses contemporains, une approche feuilletonesque des récits, quelques questions sans réponses (la foi et la croyance, la relativité de l'existence...): voici les sujets de prédilection de ce réinventeur permanent du langage bande dessinée vivant près du fleuve Mississippi, mais ne s'y étant baigné qu'une seule fois.

BD Colomiers conseil: Glenn Ganges dans le flot des souvenirs, éditions *Delcourt*, 2021.

Frank King [1883-1969, États-Unis]

Pionnier de la bande dessinée américaine, Frank King rejoint le *Chicago Tribune* en

1909, un journal connu pour encourager le développement de la bande dessinée. Après avoir enchaîné quelques succès mineurs, il laisse une marque considérable en 1919 en créant *Gasoline Alley*, l'une des bandes dessinées les plus largement publiées dans la presse et les plus lues en Amérique du Nord jusqu'à sa mort.

BD Colomiers conseil: *Walt & Skeezix*, éditions 2024, 2019.

Anders Nilsen [1973, États-Unis]

Anders Nilsen a étudié la peinture à l'Université d'Albuquerque puis à l'École d'Arts de Chicago avant de s'y installer pour lancer sa carrière d'auteur, d'abord via l'auto-édition, notamment au sein du collectif *The Holy Comsumption*. Son monde fictionnel (*Big Questions*, *Rage of Poseidon*) ou autobiographique (*Don't Go Where I Can't Follow*, *The End*) en continue expansion explore la solitude de l'homme parmi ses semblables, à grand renfort d'un sens de la dérision très prononcé. Son univers graphique, empli d'un symbolisme et d'une réflexion rien moins d'autre que fascinants, fait écho à cette vulnérabilité des choses constamment au cœur de son œuvre.

BD Colomiers conseil: *Big Questions*, éditions *L'Association*, 2012.

John Porcellino [1968, États-Unis]

John P. écrit, dessine, publie des fanzines et des bandes dessinées depuis plus de vingt-cinq ans. Sa célèbre série auto-éditée *King-Cat Comics*, commencée en 1989 (et toujours en activité), a inspiré toute une génération de dessinateur·ices.

King-Cat Classix et *Map of My Heart* offrent un aperçu assez complet des soixante et un premiers numéros du fanzine, tandis que *Thoreau at Walden* est une expression poétique de l'expérience et des idéaux

du grand philosophe. Selon le dessinateur Chris Ware, « les bandes dessinées de John Porcellino distillent, en quelques lignes et mots, le sentiment d'être simplement en vie. » *BD Colomiers conseil*: *Chroniques cliniques*, éditions *L'Employé du moi*, 2017.

Drawn & Quarterly Showcase

[l'ampleur nécessaire]

En 2004, à l'instar du développement croissant des livres de forte pagination, Drawn & Quarterly Showcase propose alors une autre manière d'aborder la bande dessinée dans les pages de sa revue-maison.

Au lieu d'un enchevêtrement de choses diverses et variées mais aux formats souvent courts, le choix est fait de focaliser sur les récits longs, et sur un choix d'auteur·ices parmi les plus prometteur·ses du moment: Gabrielle Bell, Jeffrey Brown, Geneviève Castrée, Sammy Harkham, Kevin Huizenga, Amanda Vähämäki...

Terrain de jeu et/ou de développement, on retrouvera également certain·es des auteur·ices de *Showcase* aux manettes de leurs propres titres (*Or Else* de Huizenga, *Crickets* d'Harkham, *Lucky* de Bell...).

L'accompagnement de la jeune création prend plusieurs formes chez D+Q, le format périodique en fut un bon exemple.

Jeffrey Brown [1975, États-Unis]

Dupuy & Berberian [1960 et 1959, France] *BD Colomiers conseil*: *Journal d'un album*, éditions *L'Association*, 2004.

Sammy Harkham [1980, États-Unis]

BD Colomiers conseil: *Blood of the virgin*, éditions *Cornélius*, 2023.

Dylan Horrocks [1966, Nouvelle-Zélande]

BD Colomiers conseil: *Hicksville*, éditions *L'Association*, 2001.

Miriam Katin [1942, États-Unis]

BD Colomiers conseil: *Lâcher prise*, éditions *Futuropolis*, 2014.

Rutu Modan [1966, Israël]

BD Colomiers conseil: *Tunnels*, éditions *Actes Sud*, 2021.

Jason Lutes [1967, États-Unis]

BD Colomiers conseil: *Berlin, T01: La Cité des pierres*, éditions *Delcourt*, 2009.

Yoshiharu Tatsumi [1935-2015, Japon]

BD Colomiers conseil: *Une vie dans les marges*, éditions *Cornélius*, 2010.

Chris Ware [1967, États-Unis]

BD Colomiers conseil: *Acme Novelty Datebook: Volume Three*, éditions *Drawn & Quarterly*, 2024.

Dan Zettwoch [1977, États-Unis]

BD Colomiers conseil: *Birdseye Bristoe*, éditions *Drawn & Quarterly*, 2012.

Nouvelles influences, nouvelles ouvertures

[SALLE 3]

La longévité de la structure a un lien direct avec l'arrivée de Peggy Burns, puis celle de Tom Devlin. Son évolution aussi: démêlant petit à petit différents soucis d'ordre structurel (comme la distribution) rencontrés par Oliveros, Peggy Burns n'arrive pas qu'avec sa considérable expérience au service d'un marché commercial plus conséquent que celui d'un *indé* comme D+Q; conjuguant ses aspirations aux velléités d'hier, Burns apporte différents degrés de professionnalisme qui vont considérablement contribuer à ouvrir le champ éditorial déjà exaltant couvert par Drawn & Quarterly.

Par ailleurs, le format *comics* périodique souple est progressivement délaissé par le lectorat, au profit d'ouvrages de différentes paginations, de différents formats, aux maquettes et à la fabrication toutes aussi soignées les unes que les autres. Pour accompagner cette évolution du livre de bande dessinée, le catalogue s'ouvre à la création internationale (traductions de livres venant des quatre coins du monde: Marguerite About & Clément Oubrière, Brecht Evens, Aisha Franz, Tom Gauld, Anna Haifisch, Bendik Kaltenborn, Anouk Ricard, Brecht Vandembroucke...) et à la redécouverte du patrimoine (*Moomin* de la finlandaise Tove Jansson, les classiques du gekiga Shigeru Mizuki ou Yoshiharu Tsuge, ou encore les délicieux *strips* de l'américain Frank King).

Avec Peggy et Tom, le catalogue s'étoffe et explore de nouvelles voies, mais les principes, les idéaux de base sur lesquels Oliveros a fondé la maison restent les mêmes. D+Q était une structure importante du continent nord-américain, elle devient une référence majeure de l'édition de bande dessinée à l'échelle mondiale.

Lynda Barry [1956, États-Unis]

Artiste interdisciplinaire dont le travail ne ressemble à aucun autre, la grande Lynda Barry a travaillé comme peintre, dessinatrice, écrivaine, illustratrice, dramaturge, éditrice.

Tout en ayant écrit plusieurs livres acclamés tant par le public que par la critique (*Making Comics, One! Hundred! Demons!, What It is*), elle est également professeure agrégée d'art à l'Université du Wisconsin, à Madison, où elle donne des cours de créativité interdisciplinaire avec une approche généreuse et bienveillante de la création graphique conjuguée à l'expression de soi.

BD Colomiers conseil: Come over Come over, *éditions Ça & Là, 2024*.

Kate Beaton [1983, Canada]

Solidement équipée d'un double diplôme en histoire et en anthropologie de l'université Mount Allison, c'est alors qu'elle cherche un travail pour rembourser son prêt étudiant-e que Kate Beaton commence à partager quelques dessins via un blog. Le succès est rapide, et les recueils de *Hark! A Vagrant* puis de *Step Aside, Pops* deviennent vite des *best-sellers* à travers le monde. Son humour ravauteur fait mouche, mais elle signe ensuite *Ducks: Two Years in the Oil Sands* un brillant témoignage a-posteriori d'une expérience professionnelle passée sur fond de harcèlement quotidien et violent qui confirme

son talent et la pertinence de sa voix.

BD Colomiers conseil: Diantre! Un manant, *éditions Cambourakis, 2018*.

Marc Bell [1971, Canada]

Peinture, bande dessinée, collage, bricolage, édition: Marc Bell est un touche-à-tout *underground* dont le propos excentrique prend toutes les formes possibles, en passant par une forte propension pour un bande dessinée systématiquement inattendue (*Pure Pajamas, Stroppy, Raw Sewage Science Fiction*). Mêlant l'absurde et l'énigmatique, son jeu de piste référentiel est une mine d'or pour les lecteur-ices. Son œuvre, riche et inventive, prend la forme de fanzines, d'anthologies, d'expositions où ses installations de collages et superpositions de carton demeurent aussi fantaisistes qu'inclassables.

BD Colomiers conseil: Stroppy, *éditions Cornélius, 2018*.

Michael DeForge [1987, Canada]

Lorsque Michael DeForge est apparu dans le paysage de la bande dessinée, on a d'abord cru à un réinventeur formel très aventureux, échappé momentanément de son travail régulier de designer pour le dessin animé *Adventure Time*. Mais page après page, livre après livre (*Ant Colony, Big Kids, Birds of Maine*), DeForge s'est avéré être un auteur parmi les plus inventifs et prolifiques à s'emparer pleinement de la forme bande dessinée ces dernières an-

nées. Derrière les compositions de page ahurissantes, un regard sur le monde clairement au centre de ses premières intentions: celui d'un créateur en questionnement permanent, et heureusement pour nous, incroyablement productif. *BD Colomiers conseil*: Le Paradis pas l'enfer, *éditions Atrabile, 2024*.

Lisa Hanawalt [1983, États-Unis]

En 2008, un petit fanzine auto-édité au dessin, fin et racé, explorait un mode narratif qui interpella assez de lecteur-ices pour que très vite, le nom de Lisa Hanawalt soit sur toutes les bouches.

Blagues foncièrement douteuses, créatures animales anthropomorphes, sens du détail assez inouï et ton unique: tous les ingrédients étaient réunis pour que l'on suive tout ça de près, et les divers *awards* amassés à chaque nouveau titre (*My Dirty Dumb Eyes, Hot Dog Taste Test, I Want You*) ne feront que confirmer les intuitions. Dans l'intervalle, Hanawalt fut également la créatrice de la série animée *Adult Swim Tuca et Bertie* ainsi que la conceptrice/productrice de *Bojack Horseman*.

BD Colomiers conseil: I want you, *éditions IMHO, 2022*.

Tove Jansson [1914-2001, Finlande]

À 19 ans, Tove Jansson publie son premier livre, durant des études d'art poursuivies entre Stockholm, Helsinki et Paris. Quelques années plus tard, elle crée les *Moomin*, un univers de personnages marquants initialement destiné à un jeune lectorat qui fera d'elle l'une des autrices les plus importantes de la littérature jeunesse, et qui reste une œuvre indémodable et très prisée à ce jour. Elle fut très prolifique et travailla à diverses créations pour la bande dessinée, le théâtre, l'opéra, le cinéma, la radio ou la télévision.

BD Colomiers conseil: Moomin construit une maison, *éditions Cambourakis, 2024*.

Mimi Pond [1956, États-Unis]

Souvent présentée comme la scénariste du premier épisode diffusé de la série *The Simpsons*, en 1989, Mimi Pond est une autrice de bande dessinée essentielle, malgré un corpus finalement peu accessible aujourd'hui: ses mémoires romancées (*Over Easy*, puis *The Customer is Always Wrong*, en attendant *Do Admit: The Mitford Sisters and Me* qui paraîtra l'an prochain) explorent sa jeunesse en Californie à la fin des années 70, lorsqu'elle était alors serveuse.

BD Colomiers conseil: The Customer is Always Wrong, *éditions Drawn & Quarterly, 2017*.

Jillian Tamaki [1980, Canada]

Jillian Tamaki est illustratrice et autrice de bandes dessinées diplômée de l'*Alberta College of Art and Design*, et ayant travaillé dans le jeu vidéo. Elle a enseigné à la *School of Visual Arts* et crée de nombreuses illustrations pour des magazines, journaux, sites internet et diverses publications. Elle est notamment reconnue pour son travail sur les couvertures pour les éditions Penguin, ainsi que pour ses livres (*Boundless*, *SuperMutant Magic Academy*, *Indoor Voice ou Roaming*).

BD Colomiers conseille: New York, New York, éditions Rue de Sèvres, 2024.

Vanessa Davis [1978, États-Unis]

BD Colomiers conseille: Make Me a Woman, éditions Drawn & Quarterly, 2010.

Aisha Franz [1984, Allemagne]

BD Colomiers conseille: Work-Life Balance, éditions L'Employé du moi, 2022.

Tom Gauld [1976, Angleterre]

BD Colomiers conseille: La revanche des bibliothécaires, éditions 2024, 2022.

Pascal Girard [1981, Canada]

BD Colomiers conseille: Conventum, éditions Delcourt, 2011.

Anna Haifisch [1986, Allemagne]

BD Colomiers conseille: Souris en résidence, éditions Misma, 2022.

Bendik Kaltenborn [1980, Norvège]

BD Colomiers conseille: Avec style, éditions Atrabile, 2015.

Joe Ollman [1966, Canada]

BD Colomiers conseille: Père fictif, éditions Presque Lune, 2022.

Shigeru Mizuki [1922-2015, Japon]

BD Colomiers conseille: Opération mort, éditions Cornélius, 2008.

Brian Ralph [1973, États-Unis]

BD Colomiers conseille: Daybreak, éditions Delcourt, 2020.

Ron Regé, Jr [1969, États-Unis]

BD Colomiers conseille: Diane, éditions L'employé du Moi, 2015.

Leanne Shapton [1973, Canada]

BD Colomiers conseille: Native Trees of Canada, éditions Drawn & Quarterly, 2010.

Oji Suzuki [1949, Japon]

BD Colomiers conseille: La fille à la moto, éditions Atrabile, 2022.

Yoshiharu Tsuge [1937, Japon]

BD Colomiers conseille: L'homme sans talent, éditions Atrabile, 2018.

Brecht Vandebroucke [1986, Belgique]

BD Colomiers conseille: White Cube, éditions Actes Sud, 2014.

Le périmètre exploré par Drawn & Quarterly n'en finit plus de s'étendre, révélant ainsi des formes narratives inédites, enchaînant des histoires désarçonnantes, et confirmant toujours un peu plus la pertinence de la structure. Tracy Hurren, en devenant éditrice, apporte à la fois une connaissance de la création coréenne et un dialogue constructif avec beaucoup d'auteur·ices *queer*. Les livres de Jessica Campbell, Michael DeForge, Nick Drnaso, Lisa Hanawalt, Keiler Roberts ou Walter Scott témoignent de la vitalité d'une écriture graphique que l'on ne saurait résumer avec un pitch et trois *hashtags*.

De plus en plus de titres D+Q sont traduits par des maisons d'édition francophones (et réciproquement), qui nous permettent d'apprécier à sa juste valeur la richesse des propositions de l'essentiel cousin canadien.

Tous ne le seront pas : notre sélection (qui n'est qu'une petite lucarne sur le perpétuel fourmillement D+Q) tente de balayer un spectre historique large, en incluant quelques parutions récentes ou à venir nous semblant importantes, savoureuses, nécessaires.

En 2024, l'aventure un peu folle lancée 35 ans plus tôt par un jeune canadien opiniâtre et idéaliste est devenue une formidable caisse de résonance pour tout un pan de la création contemporaine, ainsi qu'une société détenue par ses employé·es.

Toujours à l'affût, aux avant-postes, l'équipe Drawn & Quarterly semble déterminée à poursuivre, pour le plus grand plaisir des lecteur·ices, la plus belle des échappées éditoriales.

Manon Debaye [1993, France]

Diplômée de la section illustration de l'école Estienne puis de la Haute École des Arts du Rhin, Manon Debaye est une illustratrice et dessinatrice opérant depuis le Garage Coop de Strasbourg.

Elle fut l'une des cofondatrices du collectif Mökki, travaille désormais régulièrement pour la presse, anime des ateliers de bande dessinée et d'illustration, fabrique des fanzines et écrit des livres sur des personnages en prise avec leurs sentiments : en 2021 sort *La falaise*, son premier livre qui bénéficie d'une traduction outre-atlantique en rejoignant le catalogue de Drawn & Quarterly (The Cliff).

BD Colomiers conseille: La falaise, éditions Sarbacane, 2021.

Nick Drnaso [1989, États-Unis]

Dès son premier livre (*Beverly*), Nick Drnaso s'avère être l'un des plus rigoureux inventeurs des maux de l'Amérique. Ses compositions de page étouffantes, son dessin clinique et rigide, tout est en parfaite adéquation avec ce panorama hautement déprimant qu'il dépeint de façon méticuleuse et terriblement imprévisible. Les ouvrages suivants (*Sabrina*, *Acting Class*) enfonce le clou : tout en retenue et en non-dits, la bande dessinée sourde de Drnaso est l'une des meilleures choses qui soient arrivées à la bande dessinée ces dernières années.

BD Colomiers conseille: Beverly, éditions Presque Lune, 2017.

Léa Murawiec [1994, France]

Le très remarqué *Le Grand Vide*, premier grand livre de la jeune autrice, ne

vient pas de nulle part : après un passage parisien par l'école Estienne pour étudier le graphisme, par Shanghai le temps d'un échange Erasmus, d'un crochet par l'EESI d'Angoulême pour plonger un peu plus dans la bande dessinée, Léa Murawiec s'attelle à ce récit dystopique qui sera publié aux éditions 2024, traduit en dix langues et collectionnera les récompenses à travers le monde. Dans le même temps, elle cofonde les éditions Flutiste où elle publie principalement des récits construits via des jeux formels, des principes de déconstruction narrative sous contraintes très souvent savoureux.

BD Colomiers conseille: Le Grand vide, éditions 2024, 2021.

Benji Nate [1994, Porto Rico]

Benji Nate s'est fait connaître via Instagram, où ses courtes saynètes de la vie de tous les jours ont su faire mouche : dialogues pétillants, personnages crédibles, univers graphique coloré et dynamique, tout était réuni. Son approche à la fois douce amère et irrésistiblement drôle des travers de nos sociétés contemporaines sonne souvent très juste, et sa bibliographie remarquée (*Lorna*, *Catboy*, *Hell Phone*, *Girl Juice*) continue d'explorer inlassablement une forme de liberté de ton toujours bienvenue.

BD Colomiers conseille: Girl Juice, éditions Marabout, 2024.

Chris Oliveros [1966, Canada]

Il faudrait plus d'une page pour tenter de résumer le parcours et l'importance de Chris Oliveros, le fondateur originel de Drawn & Quarterly, homme à tout faire autodidacte sans qui cette exposition

n'aurait jamais eu lieu. Après avoir passé l'essentiel de sa vie à publier les travaux de ses semblables, il était temps de penser à son travail à lui : en 2015, Oliveros prend du recul avec D+Q ; paraît d'abord *The Envelope Manufacturer* puis *Are You Willing to Die For The Cause?*, ambitieuse fresque historique sur les premières années du Front de libération du Québec.
BD Colomiers conseille: Mourir pour la cause, éditions Pow Pow, 2023.

Jessica Campbell [1985, Canada]

BD Colomiers conseille: Rave, éditions Drawn & Quarterly, 2022.

Brian Chippendale [1973, États-Unis]

BD Colomiers conseille: Puke Force, éditions Drawn & Quarterly, 2012.

Julie Delporte [1983, France]

BD Colomiers conseille: Corps vivante, éditions Pow Pow, 2022.

Aminder Dhaliwal [1988, Canada]

BD Colomiers conseille: Woman World, éditions La Ville brûle, 2020.

Ebony Flowers [1981, États-Unis]

BD Colomiers conseille: Hot Comb, éditions Drawn & Quarterly, 2019.

Elise Gravel [1977, Canada]

BD Colomiers conseille: Le fan club des petites bêtes, éditions Les 400 coups, 2021.

Luke Healy [1973, Irlande]

BD Colomiers conseille: Self-Esteem and the End of the World, éditions Drawn & Quarterly, 2024.

Aline Kominsky-Crumb [1948-2022, États-Unis]

BD Colomiers conseille: Love That Bunch, éditions Drawn & Quarterly, 2018.

Yeong-shin Ma [1982, Corée du Sud]

BD Colomiers conseille: Les daronnes, éditions Atrabile, 2023.

Mirion Malle [1992, France]

BD Colomiers conseille: Adieu triste amour, éditions La Ville brûle, 2022.

Saito Nazuna [1946, Japon]

BD Colomiers conseille: Au tomber du soleil, Atelier Akatombo, 2023/

Keiler Roberts [1978, États-Unis]

BD Colomiers conseille: My Begging Chart, éditions Drawn & Quarterly, 2021.

Walter Scott [1985, Canada]

BD Colomiers conseille: Wendy - Maitrise ès art, éditions La Pastèque, 2021.

Edward Steed [1987, Angleterre]

BD Colomiers conseille: Forces of Nature, éditions Drawn & Quarterly, 2024.

Disa Wallander 1988, Suède]

BD Colomiers conseille: Becoming Horses, éditions Drawn & Quarterly, 2020.

Woshibaï [1988, Chine]

BD Colomiers conseille: 20KM/H, éditions L'Époyé du Moi, 2021.