UNE EXPOSITION GALERIE LOFT

LOFT

FANTASTIQUES

PHILIPPE DRUILLET 50 ANS DE CRÉATION

invite le jeune prodige de l'illustration chinoise

ARX LEE (LI Chaoxiong)

Face à face inédit entre le grand maître de la bande dessinée française et le petit prodige de l'illustration chinoise.

Pour sa nouvelle exposition, la Galerie Loft a choisi d'associer un mythe de la bande dessinée française et un petit prince de la peinture chinoise. L'un est né en 1944, l'autre en 1978. 35 ans et 10 000 kilomètres les séparent.

Ils représentent non seulement deux générations mais aussi deux cultures, deux univers et deux talents singuliers… Pourtant il y avait une forme d'évidence dans leur rencontre. Ces deux-là ont en commun une extraordinaire capacité à dépasser les cadres exigus de la réalité pour construire un monde poétique et envoutant.

Philippe Druillet le fait avec une force, une flamboyance et une révolte sans pareil.

De *Lone Sloane* à *Xcalibur*, de *Pilote* aux *Humanoïdes Associés*, du dessin à la 3D, de la feuille de papier aux décors de cinéma, il a su imposer son univers et ouvrir une voie nouvelle au « 9e art ». Son apport dans le renouveau de la composition et la redéfinition du découpage, dès les premières planches qu'il réalise à la fin des années 1960, ont profondément nourri et modifié le monde de la bande dessinée, mais aussi celui de l'illustration, du cinéma et des jeux vidéo.

Il est un auteur unique qui inspirera aussi bien **Jean Giraud** dans l'évolution de son alias **Moebius** et **Georges Lucas** dans la conception graphique de *Star wars*.

Artiste pionnier il est un incontournable de notre univers visuel. Une figure mythique dont nous présentons aujourd'hui des œuvres plus intimes, dont certaines inédites, afin de percevoir le talent et la passion qu'il a su projeter dans des domaines de création les plus variés. Il y a évidemment son personnage fétiche de *Lone Sloane*, dont les planches originales du premier tome (Le *Mystère des abîmes* • 1966) s'exposent aux côtés de celles du dernier tome (*Delirius* • 2012) pour refléter les 50 ans d'évolution de sa pratique de la BD. Il y a aussi des projets de décors ou d'affiches de films, des pièces de mobilier, des tapisseries et des lithographies de ses plus grands succès (*Yragaël*, *Salammbô*…). Plus rares et particulièrement émouvantes sont les quelques toiles intimistes tout droit sorties de son atelier, dont une petite « Joconde » inédite réalisée quand l'artiste n'avait que 19 ans. C'est un véritable parcours rétrospectif au cœur de son œuvre et de sa vie auquel nous vous invitons aujourd'hui.

Mais **Philippe Druillet** n'est pas homme à s'enfermer dans le passé. Sa formidable envie de se confronter à de nouvelles réalités le pousse à toujours se réinventer grâce à de nouveaux projets. Cette exposition devient ainsi l'occasion d'inviter un jeune artiste à dialoguer avec lui, au travers d'œuvres originales et communes.

Qui serait alors à même de se confronter à un tel monument ?

Si quelqu'un peut relever ce défi,
c'est bien **Li Chaoxiong**.

Ce jeune peintre chinois, qui signe ses toiles sous son alias **« ARX LEE »**, est un illustrateur de génie. Par ses œuvres il nous projette avec une infinie poésie dans des mondes perdus et des galaxies peuplées de mécaniques colorées et de pantins magiques.

Né en 1978, à l'époque où Druillet avait déjà fondé les *Humanoïdes* et publié de nombreux ouvrages, il obtient son diplôme à l'Académie des Beaux-Arts de Guangzhou en 2002. Sa passion pour l'illustration va cependant bien au delà de sa formation classique. Par ses dessins, ses peintures et ses réalisations 3D, c'est à la Bande dessinée qu'il dévore depuis son plus jeune âge, qu'il veut rendre hommage.

Les trois grandes phases de son travail sont marquées par trois héros lunaires, *Bilibi*, *Buda* ou *Bumi*, personnages de fiction qui symbolisent ses sentiments et l'évolution de sa personnalité.

Château de rêve, *Philippe Druillet, 1965-1999,*
Huile sur toile, H.116 x L.89 cm

Les œuvres présentées dans cette exposition se concentrent plus particulièrement sur ***Bumi*** (qui signifie « la terre » en sanscrit), dernier né de l'univers de **Li Chaoxiong**. Ce petit astronaute rêveur, explore, sans relâche et avec bienveillance, le monde des rêves et du cœur. Voyageur des grandes immensités, il plonge alors avec douceur dans les profondeurs de terres inconnues et se risque même à parcourir des terres peuplées par les créatures de Druillet.

La poésie et la détresse rapprochent les deux artistes, tout comme leur générosité picturale et leur maitrise du détail. Comme le dit souvent **Li Chaoxiong** « *J'ai toujours rêvé d'être un héros de bande dessinée* ». Druillet ne le contredirait pas. Leurs héros solitaires, perdus au cœur de mondes post-apocalyptiques ou de dimensions rêvées, sont comme eux… Des héros qui, nourris par leur propres expériences, expriment un regard nostalgique et aiguisé sur notre monde.

Des héros avec lesquels on aime voyager, rêver ou vivre de formidables aventures.

Face aux œuvres de ces deux artistes qui laissent s'échapper sur la toile leur incroyable imaginaire nous voilà projetés dans les plus beaux des mondes… tout simplement… ***fantastiques***.

Fantastiques, *Philippe Druillet & ARX LEE, 2017, Huile sur toile*

Exploration, *ARX LEE (LI Chaoxiong), 2017*
Huile sur toile, H.120 x L.85 cm

PHILIPPE DRUILLET

Artiste humaniste et métissé, Philippe Druillet a nourri de son imaginaire personnel des générations dans des univers artistiques aussi variés que l'opéra-rock, la peinture, la sculpture, le design, l'architecture, les jeux vidéo et l'infographie.

Philippe Druillet, c'est l'histoire d'un révolutionnaire de la bande dessinée et d'un visionnaire à l'imaginaire débordant. Né en 1944 à Toulouse dans une famille conformiste et étriquée, il n'a qu'un seul désir depuis son plus jeune âge, s'en échapper. Obsédé par la connaissance, l'art, la culture et par le fantastique il s'enfuit alors en se bâtissant un imaginaire sans limites. Puis il rencontre des écrivains, des artistes, des créateurs... Ne croyant pas au hasard, il est persuadé que c'est en cherchant quelque chose qu'on provoque son existence. Il découvre alors le dessin en même temps que son premier amour, Nicole, en 1965. En pur autodidacte, il est guidé par une envie folle de percer la beauté des choses, une soif inextinguible de connaissance et de culture. À travers ses rencontres et ses découvertes, et à force de travail, de talent et de relations humaines, il parvient à faire publier son premier livre, *Lone Sloane - Le Mystère des Abîmes*, aux éditions Losfeld dès l'année suivante. En 1969, René Goscinny qui perçoit son grand potentiel accepte de présenter de nouveaux épisodes de *Lone Sloane* (qui devient rapidement un personnage culte de la bande dessinée) au sein de la revue Pilote. Philippe Druillet cultive alors un style flamboyant, innovant avec des mises en page audacieuses et créatives. Homme complexe, il porte le fardeau d'un passé familial lourd dont il essaye de se détacher. Il aime notamment préciser que s'il n'avait pas fait de la BD, il serait devenu délinquant. Homme d'honneur au fort caractère, il se retrouve rapidement en désaccord avec la rédaction de *Pilote*.

Créer ne suffit pas, il faut pouvoir produire, et offrir. Il fonde alors en 1974 la maison d'édition, *Les Humanoïdes Associés*, avec Jean Giraud (Moebius), Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas pour réaliser sa propre revue, *Métal Hurlant*, qui marquera une vraie révolution dans le monde de la bande dessinée de l'époque.

Le décès de sa femme Nicole le plonge dans une grande détresse qu'il tente d'exorciser en réalisant en 1976 *La Nuit*. Cet album, qui traduit par une mise en forme novatrice toute la violence, la douleur et le désespoir qu'il ressent alors, va marquer un véritable tournant dans son oeuvre. Philippe Druillet a découvert, de la manière la plus terrible et douloureuse, qu'il ne peut pas se conformer aux choses telles quelles sont. Comme le disait Jimmy Hendrix qu'il aime citer, il sent qu'il vient « d'une autre planète » : « *Quand je dessine, c'est comme si j'ouvrais une porte, je rentre dans mon univers. Et après quand j'ai fini de bosser, je referme cette porte et je redeviens un mec à peu près normal.* »

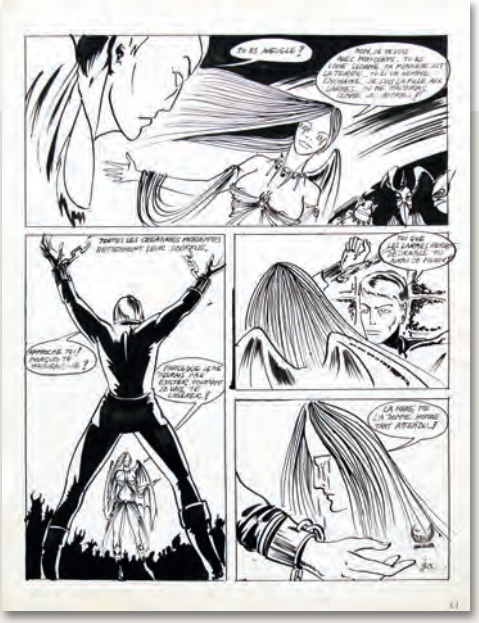
Mais le travail, encore et toujours, lui permet d'avancer. Quand il produit *Salammbô*, une trilogie inspirée par le roman éponyme de Gustave Flaubert en 1980, son style a nettement évolué. Davantage construit, très composé et dans un style proche de la peinture, il explore désormais une forme de chaos très étudié et détaillé. Dans les années 1980, il participe également à plusieurs expositions en reprenant certaines de ses planches sur toile et crée des affiches, des décors et des illustrations pour le cinéma. Il fonde également sa propre société de production audiovisuelle et signe avec le producteur Xavier Gélin le premier long métrage exclusivement en images de synthèse en 1987.

L'année suivante il reçoit le Grand Prix du 15è Salon International de la Bande dessinée d'Angoulême pour l'ensemble de son oeuvre puis, en 1996, le Grand Prix National des Arts graphiques. Les années 1990 seront aussi pour lui l'occasion de s'essayer à la réalisation de pièces de mobilier inspirées de son univers fantastique. Avec Amélie Aubert et Benjamin Legrand, il crée *Xcalibur,* une série télévisée d'animation en images de synthèse de quarante épisodes, diffusée à partir de 2002 sur Canal+ et réalise les décors pour la fiction *Les Rois Maudits* en 2005.

Dessinateur humaniste et métissé, nourri par ses rencontres et les grandes déchirures de sa vie, Philippe Druillet a initié dès la fin des années 1960 un véritable mouvement de remise en cause visuelle et formelle de la bande dessinée en devenant au passage un des plus grands auteurs de Science-fiction du monde contemporain.

Bien qu'il se soit toujours revendiqué comme « un homme de la bande dessinée » qui l'a construit (« *je me suis battu pour elle... On vient me chercher pour mon univers.* ») il est un touche-à-tout dont l'univers n'est jamais fermé. Peinture, sculpture, décoration, infographie, il aura ainsi été l'un des premiers auteurs de bande dessinée à se prévaloir de sa qualité d'artiste.

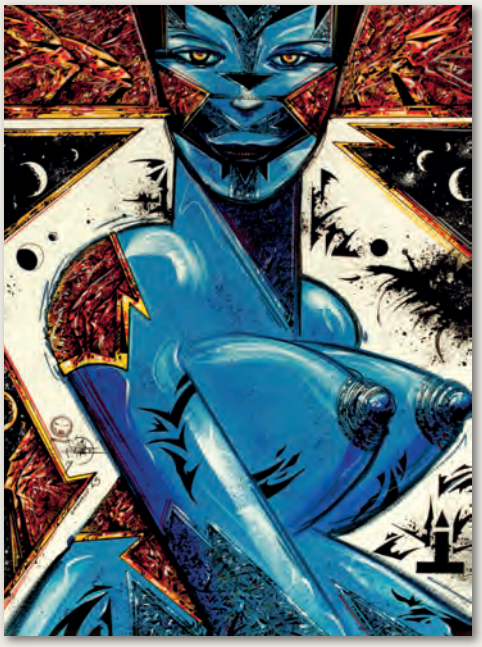
Par son oeuvre impressionnante il s'est ainsi forgé, au fil des ans, non seulement un destin hors du commun mais également une humanité sans pareil.



Lone Sloane -Le Mystère des Abîmes, *1966, Planche 21, Encre de Chine sur papier, H.64.7 x L.50 cm.*

L'amour, *1965, H.36 x L.24 cm, Huile sur toile.*

Trône Totem, *Inox Poli, améthyste et cristal de roche, H.203 x L.61 x P.64 cm, 2015, Édition à 8 ex, Signé et numéroté par l'artiste.*



Salammbô 23, *2010, H.87 x L.68 cm, Huile sur toile.*

DRUILLET

BIOGRAPHIE

Philippe Druillet
Né le 28 juin 1944, à Toulouse.
Vit et travaille à Paris.

1960 • Commence à travailler comme photographe, dès l'âge de seize ans.

1965 • Découvre le dessin. Rencontre Nicole, sa future femme.

1966 • Parution de son premier ouvrage, *Lone Sloane : Le Mystère des Abîmes* aux éditions Eric Losfeld.

1972 • Premier album du nouveau *Sloane* : *Les Six Voyages* (aux éditions Dargaud). L'album est acclamé par la critique et reçoit de nombreux prix internationaux. Premier album de la *Collection Fantastique* qui existe encore aujourd'hui.

1973 • Publication de l'album *Vuzz* qui introduit un style nouveau, plus épuré, dans le monde de la bande dessinée.
Publication de *Delirius* où, pour la première fois dans l'histoire de la bande dessinée européenne, les coloristes et les lettreurs sont crédités dans un ouvrage.

1974 • Fonde la maison d'édition *Les Humanoïdes Associés* et le premier magazine de bandes dessinées consacré à la science-fiction *Métal Hurlant*. Les Humanoïdes publient *Mirages*, *Lone Sloane 66* et *Là-bas (Vuzz II)*.

1976 • Sortie de l'album *La Nuit*, Opéra rock post-atomique, en hommage à Nicole, sa femme disparue. Cette œuvre est devenue culte dans le monde du hard-rock.

1978 • Édite lui-même l'album *Gail* et expose les planches du dernier *Lone Sloane* à la librairie-galerie La Hune, à Paris.

1981 • Sortie du premier tome de *Salammbô* chez Dargaud, adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert.

1983 • Aigle d'Or au Festival du Livre de Nice. Il reçoit également le Prix Honoré Daumier, à Paris.
Pour le Président François Mitterrand, il fait une démonstration à Angoulême sur les premiers postes en images de synthèse 3D.

1985 • Première commande publique de la ville d'Angoulême : fresque à l'huile sur les nouvelles technologies. Toile exposée à l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui au CNBDI.

1986 • Sortie du deuxième tome de *Salammbô*.

1988 • Reçoit le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre lors du 15è Salon International de la Bande dessinée.
Sortie chez Dargaud des trois volumes de *Salammbô* regroupés en un.

1989 • Préside le Festival International de la Bande dessinée, à Angoulême.
Débute l'album *Delirius II* avec le scénariste Jacques Lob. Le projet s'arrête à la mort de ce dernier.

1990 • Réalise en image de synthèse le clip *Excalibur* de William Sheller pour Phonogram.

1995 • Sortie du livre Doisneau-Druillet : *Paris de fous*, chez Dargaud.

1998 • Prix du meilleur clip fantastique pour *Excalibur* au Festival Fantastic Arts de Gérardmer.

2001 • Sortie de l'album *Chaos* chez Albin Michel, après 14 ans d'absence dans la bande dessinée.

2002 • Diffusion télévisée de la série d'animation *Excalibur* sur Canal+ puis sur France 2.

2003 • Sortie du livre *Les Univers* de Druillet chez Albin Michel

2004 • Création des décors et objets de la série de fiction *Les Rois maudits* d'après le roman de Maurice Druon

2014 • Sortie de l'autobiographie de Philippe Druillet *Delirium* réalisée en collaboration avec David Alliot.

ARX LEE (LI Chaoxiong)

Illustrateur de génie, Li Chaoxiong (Arxlee) crée des univers poétiques dans lesquels évoluent des héros doux et rêveurs, à la recherche infinie du sens de la vie.

Li Chaoxiong, qui signe ses œuvres sous son alias **« ARXLEE »**, est un artiste chinois né en 1978 à Zhongshan, dans la province de Canton. Dès la fin des années 1990 il présente ses premières œuvres au sein d'expositions de groupe à Canton, à Pékin et au Japon (5e Exposition d'art International des Académies, 1997). Il est alors inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Guangzhou dont il sort diplômé en 2002.

Li Chaoxiong est l'auteur de deux romans graphiques particulièrement poétiques et introspectifs : *« Bilibi »* au début des années 2000 et *« Buda-Pest »* en 2010 qui fait l'objet d'une édition en trois langues et d'une exposition à la Galerie Loft.

Baigné depuis son enfance dans l'univers des supers héros, du dessin animé et de l'illustration, Li Chaoxiong élabore son style dans différentes disciplines artistiques telles que la peinture, l'illustration, le design, la sculpture et la photographie. Maîtrisant à la fois les codes de la narration littéraire et la composition artistique plastique et numérique, l'artiste développe un langage qui lui est propre, composé par des figures et des scènes singulières qui en font un grand représentant de la jeune génération chinoise.

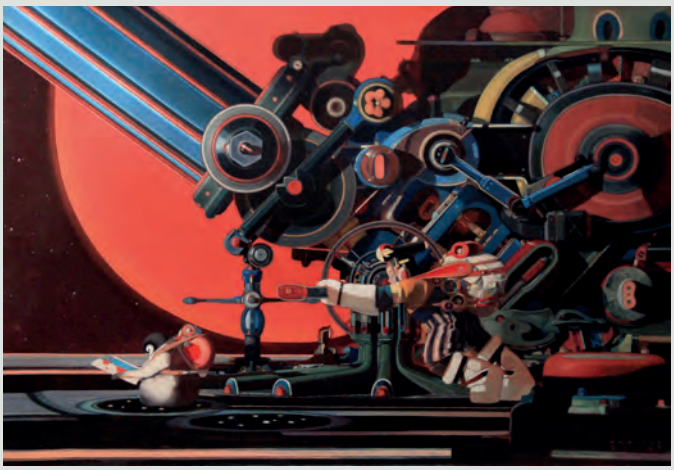
« J'ai grandi avec les bandes dessinées. Ça reste d'ailleurs une des mes lectures préférées. J'ai toujours rêvé d'être le héros d'une bande dessinée. C'est un univers qui colle parfaitement à ma peinture et à ma façon de m'exprimer. J'aime travailler avec la peinture à l'huile. Comme je suis un amoureux du détail et des espaces clairs, cette technique me convient parfaitement. Je ne pourrais pas du tout obtenir ces effets recherchés, tout en demi-teinte, avec une peinture qui serait toute en matière. Je suis comme un enfant, j'aime bien qu'on m'explique. S'il y a un sentiment que je ne peux pas exprimer par la peinture, je l'écris. Lorsque j'entame une série, j'ai juste un canevas dans ma tête. La véritable histoire, elle, vient en peignant. »

Pour exprimer au mieux ces sentiments qui l'habitent, Li Chaoxiong imprègne ses créations et ses personnages de ses réflexions les plus intimes. Son âme se dessine dans ses œuvres en suivant le parcours de héros qui symbolisent l'évolution de sa propre personnalité.

Il y eut tout d'abord *« Bilibi »*, héros contemporain et urbain, courageux et généreux, souriant et maladroit qui parcourait le monde et les étoiles de manière insouciante. Puis *« Buda »*, pantin lunaire amnésique et fou d'amour pour son pendant féminin *« Pest »*, elle-même perdue sur l'autre rive d'un monde en décomposition. Chez *Buda* c'est la nostalgie et la naïveté qui prédominent, la douceur et la contemplation également, face à un monde en perdition où tout est à reconstruire.

Depuis quelques années, c'est à un nouveau projet que Li Chaoxiong s'est attelé. *« Bumi »*, petit astronaute doux et rêveur, symbolise quand à lui l'attachement à l'enfance qu'on se refuse de perdre. Travailleur infatigable, voyageur des grandes immensités, il est plus mûr que Bilibi et moins angoissé que Buda. Il semble toujours savoir où il va mais sans avoir de but prédestiné. Il se laisse porter par ce qui semble être un rêve sans fin. En explorant l'univers au delà des mondes confinés, Bumi (*« Bumi »* signifie *« la terre »* en sanscrit), tel un moine bouddhiste, va toujours de l'avant dans un monde en constante évolution. Les yeux fermés, il apprend à communiquer par ses sentiments, en écoutant son cœur et en ressentant les choses plutôt que de se laisser distraire ou corrompre par son regard.

Dans les œuvres qui lui sont consacrées et que nous présentons aujourd'hui, Li Chaoxiong nous propose ainsi une métaphore de la vie comme étant un *« voyage »* où la destination a moins d'importance que le chemin parcouru. À l'image de la sérénité qui se dégage de Bumi, l'artiste nous invite alors à contempler ses aventures en laissant à notre tour parler notre cœur.



***Sauver la planète rouge**, 2017, H.85 x L.120 cm, Huile sur toile.*

***Soleil rouge**, 2017, H.85 x L.120 cm, Huile sur toile.*

***Praying**, 2013, H.150 x L.120 cm, Huile sur toile.*

BIOGRAPHIE

ARX LEE (LI Chaoxiong)
Né en 1978 à Zhongshan en Chine.
Vit à Canton en Chine.

EXPOSITIONS

2006 • *Superhero* - Exposition collective, Ruyi Gallery, Canton, Chine
1960 • *Looking for Li Chaoxiong*, École de beaux-arts de Guangdong, Canton, Chine
2007 • *From the Center* - Exposition collective, Espace 789, Pékin, Chine.
2008 • Exposition personnelle de Li Chaoxiong, Star Gallery, Pékin, Chine
1960 • *Buda Pest Illustration Show*, MUMA, Canton, Chine
2009 • *Happy Together* - Exposition collective, Galerie Seguela, Canton, Chine
2010 • *Buda Pest*, Exposition personnelle, Galerie Loft, Paris, France
1960 • *Buda Pest* - E, Wilber Gallery & MUMA, Canton, Chine.
2011 • BRAFA, Bruxelles, Belgique
1960 • *Infinitely Close to the Front :* Exposition d'art contemporain sur la « Mort », Exposition collective, Musée d'art, Canton, Chine
2012 • *Lights up the Hope* - Exposition personnelle, Musée de la brique rouge, Pékin, Chine
1960 • *Lights up the Hope* - Exposition personnelle, Galerie Seguela, Canton, Chine
1960 • *CIGE 2012,* China World Trade Center, Pékin, Chine
1960 • *Wisdom of Cartoon* - Exposition Personnelle, Wilber Gallery, Canton, Chine
2013 • *Art Beijing 2013*, Centre d'exposition de l'agriculture, Pékin, Chine
1960 • *Reloaded* - Exposition personnelle, Wilber Gallery, Canton, Chine
1960 • *Freeze Frame 21 Moments* - Exposition collective, Musée d'art du sud, Canton, Chine
2014 • *Art Stage Singapore*, Marina Bay Sands (Centre d'exposition et de congrès), Singapore
1960 • *Art Beijing 2014*, Centre d'exposition de l'agriculture, Pékin, Chine
2015 • *Projet de Microcosme - premier Chapitre* : Exposition Personnelle, Foshan (province du Guangdong), Chine
2016 • *CIGE2016* Projet d'artiste, Pékin, Chine
1960 • Exposition personnelle, *K Projects*, Pékin, Chine
2017 • *FANTASTIQUES* - Exposition collective, Galerie LOFT, Paris, France

PUBLICATIONS

2005 • *City of Love* - tome 1, « Happiness at That Time », (bande dessinée)
1960 • *City of Love* - tome 2, « Xiao Xue », (bande dessinée)
2010 • *Buda Pest* (histoire illustrée), Wilber creations, Ed. Fr. Loft éditions
2012 • Catalogue des peintures à l'huile de la série *Buda Pest*
2013 • *Dreamer Is Beautiful*
2017 • Catalogue des peintures de la série *Bumi*

FANTASTIQUES

PHILIPPE DRUILLET
50 ANS DE CRÉATION

invite le jeune prodige de l'illustration chinoise

ARX LEE (LI Chaoxiong)

Vernissage
Jeudi 15 juin 2017 à partir de 18h

Rencontre-dédicace
Samedi 17 juin 2017 de 15h à 17h30

Exposition
du 15 juin au 29 juillet 2017

***Lone Sloane**, Philippe Druillet (à gauche) • **Bumi**, « Voyageur des rêves », Arx Lee (à droite)*

SE RENDRE À LA GALERIE LOFT

Tél.: +33 (0)1 46 33 18 90
info@galerieloft.com
galerieloft.com

1 3 bis rue des Beaux-Arts
75006 PARIS
Mardi à Samedi
10-13h • 14h30-18h30

2 4 rue des Beaux-Arts
75006 PARIS
Mardi à Samedi
11h • 19h