

Transatlantica

Revue d'études américaines. American Studies Journal

1 | 2012

Le roman policier, littérature transatlantique / Maisons Hantées

---

Art Spiegelman, *MetaMaus*, Pantheon, 2011
(version française : Flammarion, 2012)

Art Spiegelman, *Co-Mix, A Retrospective of Comics, Graphics, and Scraps / Une rétrospective de bandes dessinées, graphisme et débris divers*, Flammarion, 2012

Jean-Paul Gabilliet

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/transatlantica/5703>

ISSN : 1765-2766

Éditeur

AFEA

Référence électronique

Jean-Paul Gabilliet, « Art Spiegelman, *MetaMaus*, Pantheon, 2011 (version française : Flammarion, 2012)

Art Spiegelman, *Co-Mix, A Retrospective of Comics, Graphics, and Scraps / Une rétrospective de bandes dessinées, graphisme et débris divers*, Flammarion, 2012 », *Transatlantica* [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 21 juin 2012, consulté le 05 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/transatlantica/5703>

Ce document a été généré automatiquement le 5 mai 2019.

Transatlantica – Revue d'études américaines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Art Spiegelman, *MetaMaus*,
Pantheon, 2011 (version française :
Flammarion, 2012)

Art Spiegelman, *Co-Mix, A
Retrospective of Comics, Graphics, and
Scraps / Une rétrospective de bandes
dessinées, graphisme et débris divers*,
Flammarion, 2012

Jean-Paul Gabilliet

- 1 Il n'est plus besoin à notre époque de présenter Art Spiegelman et son oeuvre-maîtresse, *Maus*, seule bande dessinée à avoir jamais obtenu un prix Pulitzer et devenue en un quart de siècle un des plus grands récits autour de la Shoah. Deux ouvrages récemment parus permettent de découvrir la genèse de cet ouvrage unique en son genre et de l'oeuvre au sens large de son auteur.
- 2 Publié à l'automne 2011 chez Pantheon, *MetaMaus* est un objet singulier. Sous-titré « A Look Inside a Modern Classic », il s'agit d'une sorte de glose ultime de *Maus* — au moins du point de vue de son auteur — présentée sous la forme d'un livre accompagné d'un DVD. Du côté livre, la partie principale de l'ouvrage est une série d'interviews de Spiegelman menée de 2006 à 2010 par Hillary Chute, *assistant professor* au département d'anglais de l'Université de Chicago spécialisée dans les questions de narration graphique. Le but de l'ouvrage, pour Spiegelman, est de donner au lecteur toutes les réponses aux questions qui lui ont été posées de manière répétitive depuis la sortie des deux volumes en 1986 et 1991, afin de pouvoir enfin tourner la page qui lui permettra de ne plus penser à ce livre qui a fait sa célébrité mondiale mais dont il ne parvient pas à se libérer depuis. Dans trois

énormes interviews de 73, 54 et 60 pages, il répond de manière détaillée aux interrogations qui lui ont été adressées des centaines de fois depuis vingt-cinq ans : pourquoi l'Holocauste ? Pourquoi des souris ? Pourquoi la bande dessinée ? Au fil des questions posées par H. Chute, Spiegelman revient sur sa vie, sa carrière, et bien sûr *Maus* – simultanément biographie de son père et projet autobiographique issu d'une bande dessinée en trois pages produite en 1972 pour un fascicule underground mettant en scène des animaux anthropomorphes, *Funny Animals*. Au regard mémoriel et autobiographique se mêlent une analyse en profondeur du processus créatif mis en œuvre dans *Maus* et une mise à plat de la spécificité de la bande dessinée comme espèce narrative et moyen d'expression. L'ensemble est ponctué d'archives très diverses : les croquis, photographies, extraits de correspondance, interviews (de sa femme Françoise Mouly et de ses enfants Nadja et Dash) et arbres généalogiques fonctionnent comme autant de fragments mémoriels bruts ou reconstruits structurant cet ouvrage conçu pour prolonger et clôturer *Maus*, au moins pour lui-même. À l'issue des interviews sont présentées une transcription des enregistrements de Vladek Spiegelman réalisés par son fils en 1972 et une série de témoignages courts sur sa mère Anja, qui se suicida en 1968.

- 3 Le deuxième élément de *MetaMaus*, le DVD sous-titré « The Complete *Maus* Files », est un objet d'une richesse insoupçonnable qui a lui-même une histoire : en 1994, Spiegelman avait édité un CD-ROM, support alors à la pointe de la technique, qui contenait une version numérique de *Maus* intégrant des hyperliens audio et vidéo et accompagnée de nombreux dessins et extraits d'interviews¹. Le disque en question étant devenu illisible pour les ordinateurs du XXIe siècle, son contenu d'origine a été entièrement repris et sensiblement augmenté. Le DVD de 2011 contient une version numérique de *Maus* dans laquelle il est possible de procéder à des recherches par page et par texte ; au fil des pages, le lecteur se voit proposer des documents audio et vidéo reprenant aussi bien des croquis préparatoires que des segments d'interviews ou de commentaires ou encore des films faits par les Spiegelman lorsqu'ils étaient en repérage en Pologne en 1979 et 1987. La seconde partie du DVD, « MetaMeta », contient de nombreuses sources supplémentaires (la totalité des interviews de Vladek Spiegelman, des dessins et textes préparatoires de *Maus*, un film de 45 minutes tourné par les Spiegelman en Pologne en 1987) ainsi que des articles sur *Maus* rédigés par Spiegelman ou d'autres auteurs. C'est une entreprise de longue haleine que de faire le tour du contenu de ce DVD mais il constitue, à l'évidence, en plus du recueil d'interviews, une concentration de sources primaires dont ne pourra se passer aucun chercheur ou lecteur aspirant à approfondir sa compréhension de *Maus*.
- 4 Le superbe volume édité par Flammarion sous le titre *Co-Mix* est le catalogue publié à l'occasion de la grande exposition retraçant la carrière d'Art Spiegelman, présentée au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême en janvier 2012, avant de s'installer au Centre Georges Pompidou de mars à mai 2012 (avant de voyager à Cologne, Vancouver et New York jusqu'en septembre 2013). Cet ouvrage bilingue (dont les traductions françaises sont hélas émaillées d'un certain nombre d'inexactitudes) est, à un premier niveau, un parfait complément de *MetaMaus* : il couvre la totalité de la carrière de Spiegelman depuis ses travaux de jeunesse, dépassant pour une fois le syndrome du chef-d'œuvre unique qui empoisonne (toutes proportions gardées) l'existence de l'auteur depuis un quart de siècle. À l'image de l'exposition, *Co-Mix* constitue pour le lecteur novice une introduction très complète au parcours de ce fils unique de survivants de la Shoah, arrivé de Norvège aux États-Unis avec ses parents au début des années 50, devenu ensuite une des étoiles de la bande dessinée underground à la fin des années 60, puis dans

les années 80, le principal promoteur américain de l'avant-garde transatlantique de la bande dessinée avant d'être consacré par un prix Pulitzer en 1992. Le principal mérite de l'ouvrage est de mettre en situation, non seulement l'avant et l'après-*Maus*, mais aussi de faire la démonstration de la versatilité de Spiegelman, apôtre du *Co-Mix*, c'est-à-dire du mélange de mots et d'images. La grande force de l'ouvrage est de bien montrer que, même si le moyen d'expression bande dessinée est pour Spiegelman autant matrice de l'acte créatif qu'horizon artistique et psychique individuel, ses travaux se sont toujours déployés sur les marges et les limites de la bd, des explorations formelles menées dans les années 70 et 80 (rassemblées en 1977 dans le volume *Breakdowns*, réédité depuis sous forme augmentée avec le sous-titre « Portrait of the Artist as a Young %@&*! »²) au forum expérimental que fut le magazine *RAW*, des *trading cards* Topps des Sixties aux « Crados » (Garbage Pail Kids)³ des Eighties, des couvertures de romans de Boris Vian et Paul Auster aux couvertures du *New Yorker*, des livres pour enfants aux grands travaux post-*Maus* que sont la version illustrée du poème de Joseph Moncure March *The Wild Party* (1999) et *In the Shadow of No Towers* (2004), grand voyage introspectif et névrotique mêlant à ses souvenirs du 11 septembre 2001, vécu à quelques centaines de mètres du World Trade Center dans l'angoisse de la perte de ses enfants, des réflexions sur l'histoire récente des États-Unis, sur ses propres névroses et sur les comics de l'aube du xxe siècle contemporains du trauma de septembre 1901 que fut l'attentat qui coûta finalement la vie au président McKinley.

- 5 Au travers de plusieurs centaines d'illustrations légendées encadrées par deux longs textes de J. Hoberman et Robert Storr, *Co-Mix* met en scène, d'une manière parfois brouillonne (qui pourra dérouter des lecteurs novices) mais toujours convaincante, le bouillonnement créatif permanent qui anime Art Spiegelman depuis un demi-siècle. Les lecteurs plus familiers de l'œuvre de Spiegelman retrouveront dans ce volume nombre de pièces précédemment reproduites dans *Art Spiegelman : Comix, Essays, Graphics and Scraps : From Maus to Now to MAUS to Now* (Raw Books & Graphics, 1998), catalogue accompagnant une précédente exposition rétrospective. Mais à quatorze ans d'écart, les deux livres apparaissent complémentaires ; le plus ancien comprend plusieurs textes de Spiegelman sur le langage de la bande dessinée tandis que le plus récent propose la sélection la plus importante à ce jour de reproductions de ses originaux.
- 6 En conclusion, que l'on soit universitaire ou amateur d'images, d'illustrations, ou de bande dessinée — ou tout à la fois — *MetaMaus* et *Co-Mix* sont deux ouvrages indispensables pour découvrir ou approfondir l'œuvre d'Art Spiegelman.

NOTES

1. *The Complete Maus*, CD-ROM, New York, Voyager, 1994.
2. Art Spiegelman, *Breakdowns: Portrait of the Artist as a Young %@&*!*, New York, Pantheon, 2008.
3. Spiegelman a rédigé des introductions pour les deux volumes reprenant les séries de cartes sur lesquelles il a travaillé : *Wacky Packages* (Topps, 2008) et *Garbage Pail Kids* (Topps, 2012).

INDEX

Thèmes : Comptes rendus

AUTEUR

JEAN-PAUL GABILLIET

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3