UNE PROGRAMMATION MYCÉLIUM

Brian BLOMERTH

Mycelium Wassonii



23.03.2024 > 27.04.2024

> PARIS | Chapon 19 rue Chapon, Paris 3e

Mycelium Wassonii - Pages 17-18 (détail)

Avec *Mycelium Wassonii*, Brian Blomerth signe sa deuxième bande dessinée et sa toute première traduite en français, aux éditions Rackham.

Derrière ce livre vibrionnant de couleurs, le dessin de l'artiste américain se déploie dans un trait noir de Rotring net et régulier sur du Bristol velouté. Courbes généreuses ou tracés rectilignes, le cerne constant et élégant s'inscrit dans la mouvance de la «ligne claire». L'épure du trait dans un style formaliste, géométrique et architecturé se déploie au milieu d'une nature foisonnante et fourmillante de détails comme autant de petites zones d'ombre, car c'est là que poussent les champignons. Coincidence ou évidence, la galerie Huberty & Breyne expose pour la première fois dans le cadre de sa "programmation Mycélium", les dessins originaux de *Mycelium Wassonii* de Brian Blomerth. Une exposition à découvrir du 23 mars au 27 avril dans son espace Paris | Chapon.

Après des études de peinture à la Virginia Commonwealth University, Brian Blomerth décide de se consacrer entièrement au dessin. Auteur, illustrateur et musicien, cet artiste polyvalent de la scène underground s'empare du trait qu'il trace à travers différentes frontières artistiques en diversifiant les supports: zines, pochettes de disques, t-shirt ou bandes

dessinées, il ne s'interdit rien, ni dans la forme ni dans le fond. Alors que la recherche sur les valeurs thérapeutiques des psychotropes commence à gagner du terrain, Brian Blomerth s'empare du sujet et publie, en 2019 A Bicycle Day, son premier récit au long cours (Anthology Editions). Il raconte le premier trip sous acide du chimiste suisse, Albert Hoffman, en 1943. Motifs psychédéliques et pantones fluo, il arpente les visions colorées de l'esprit en expansion d'un personnage hybride, humain à tête de chien (ou l'inverse), une sorte de Pluto échappé d'un gentil Disney pour entrer dans un univers halluciné. Deux ans plus tard, on retrouve dans Mycelium Wassonii les personnages zoomorphes aux membres mous chers à l'artiste. Inspirés de traditionnels animés ou des comics underground américains de Robert Crumb ou de Gilbert Shelton, ils semblent intemporels. Deux billes noires à la place des yeux, une truffe et un bout de langue, malgré une combinaison de signes minimaux, Brian Blomerth parvient à conférer avec justesse une expressivité et une personnalité à chacun de ses protagonistes.



Mycelium Wassonii - Pages 141-142

Dans ce nouveau biopique cartoonesque ou «livre pour enfant expérimental» pour reprendre les termes de l'auteur, le narrateur, un globe terrestre sur pieds, moins triste que le bonnet de nuit qu'il arbore, ouvre chacun des 8 chapitres qui segmentent le voyage initiatique en terrain psychédélique des Wasson, de 1927 à 1963. Tout commence par un point de discorde, pendant la lune de miel du couple, lorsqu'au détour d'une promenade dans les Catskills, Valentina s'émerveille face à des champignons. Elle, infirmière, d'origine russe, a toujours aimé les observer, s'interroger sur leurs vertus et les récolter pour les cuisiner. De son côté, Gordon, banquier américain, éprouve un sentiment de dégout face aux fonges qu'il associe à la décomposition, la moisissure ou le poison. Brian Blomerth dresse alors deux portraits en parallèle, sur des pages en vis-à-vis, jusqu'à ce moment où Valentina, forte de sa détermination et de sa passion, réussit à vaincre la mycophobie de son mari. Le ciment du couple devient alors fongique. De recherches en observations, ils cultivent dans leur temps libre leur enthousiasme pour le règne des champignons. Portés par les multiples ramifications du mycélium, ces amateurs arpentent tous les domaines de la mycologie jusqu'à en devenir des experts reconnus. D'un livre de recettes à la découverte du champignon sacré, les Wasson se laissent porter partout où les

champignons prolifèrent. «Tel un fonge, ce livre de cuisine n'a cessé de se transformer » déclare Valentina avant de recevoir une lettre de Robert Graves qui initiera le premier voyage au Mexique du couple. A l'image de cette citation, ce livre, par sa mise en page, transcende les codes de la bande dessinée: planches botaniques, recensement des espèces, pages de recettes, inserts historiques, lettres officielles, etc... viennent documenter autant que rythmer le récit. Le lecteur suit le parcours halluciné de ces amateurs devenus érudits jusque dans leur quête du champignon sacré dans l'état d'Oaxaca, au Mexique. Là bas, c'est à nouveau une femme, Maria Sabina, qui initiera Gordon, dans un rituel chamanique, à la consommation de psilocybes, faisant de lui le pionnier de l'usage des champignons psychoactifs en occident. Les incantations de la guerrisseuse mazatèque enregistrées par Gordon Wasson semblent résonner jusque dans la palette de couleurs de Brian Blomerth. Aplats digitaux, dégradés, motifs crayonnés aux pastels, dessins aquarellés inspirés des carnets de Roger Heim (botaniste qui accompagna les Wasson lors d'un voyage au Mexique), la couleur fuse. Plus douce que dans son livre précédent, elle semble éclore dans l'obscurité des sous-bois, s'évaporer de l'humus pour s'imposer au fil du récit convoquant science, religion et mysticisme.

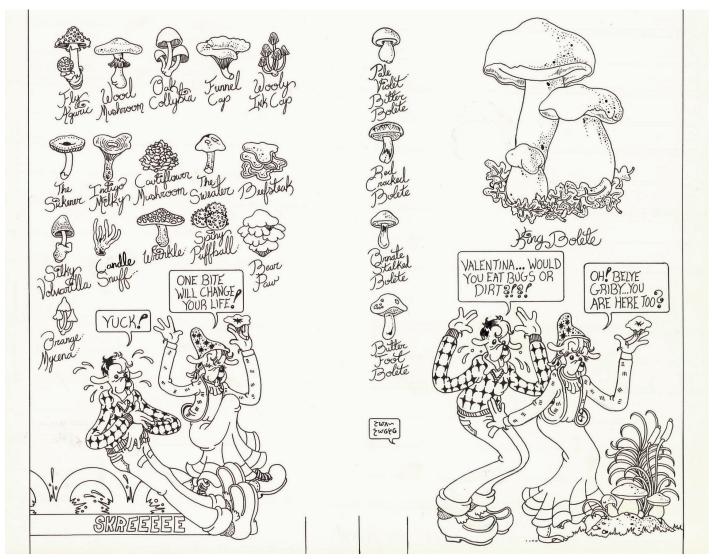


Mycelium Wassonii - Pages 81-82

Travaillée sur des «calques» Photoshop, la couleur vient ajouter un troisième niveau de dessin. Le premier est historique, il se déploie à l'horizontal, présentant la scène, il est chargé d'un effet de réel, le deuxième est vertical, architectural ou végétal, il pousse comme un champignon, et le troisième, le calque de la couleur, est ondulatoire, diagonal. Il vient faire vibrer le trait, sature la page ou attire le regard sur un détail perdu dans ce qui semble être chaos visuel. Pourtant, sur le bureau de Brian Blomerth, règle, équerre et normographes en tout genre... autant d'outils pour ne souffrir d'aucune approximation formelle.

En fin d'ouvrage, des références bibliographiques, des essais ou correspondances ingurgitées pour assurer la justesse du fond, saluée par Paul Stamets, éminent mycologue, conférencier et préfacier de l'ouvrage. Hautement documenté, le récit que nous livre Brian Blomerth est nar-

ratif autant que visuel. S'il choisit de ne raconter qu'une partie des aventures des Wasson, nombre d'anecdotes sont signifiées par des petits détails visuels qui truffent son dessin. Distillés comme des Easter eggs, dans une joyeuse profusion, on peut les voir ou les ignorer, les comprendre ou les questionner, leur trouver un sens ou non. Ils sont comme un méta-langage visuel, qui ajoutent de la profondeur à la narration et participent à rendre compte de l'élargissement de la perception qu'offre l'expérience psychédélique. Des dessins que l'on appréhende comme de gigantesques puzzles - pièce par pièce ou dans leur totalité - où le rêve halluciné cohabite avec la vérité historique. Brian Blomerth parvient à nous offrir une symphonie de langages - visuels, colorimétriques ou textuels - au sein de laquelle, les champignons ont aussi leurs phylactères et leur propre langage. Sorte de Klingon fongique dont l'artiste garde les clefs comme on garde ses bons coins à champignons.



Mycelium Wassonii - Pages 27-28

Biographie

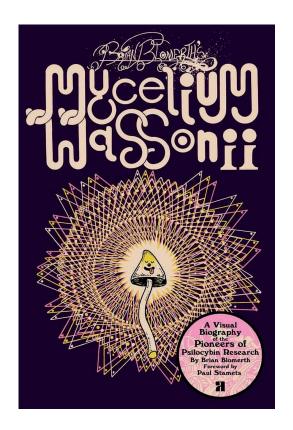


Brian Blomerth © Dondre Stuetley

Né en 1984, Brian Blomerth étudie la peinture à la Virginia Commonwealth University mais découvre vite que sa vraie vocation est le dessin et réalise pendant des années des flyers et des pochettes pour ses amis musiciens. Il dessine aussi quelques bandes dessinées qui sont remarquées par un des rédacteurs en chef de Vice, qui lui propose de réaliser une bande dessinée hebdomadaire pour le magazine. Il réa-lise parallèlement des travaux pour les fanzines Xak's Wax, iPhone 64: A User's Guide et Hypermaze. Musicien et illustrateur très connu de la scène underground étasunienne, Blomerth est l'auteur de deux albums ainsi que de nombreuses illustrations, qu'il produit et édite pour sa propre maison, Pupsintrouble Press. En 2019, il publie chez Anthology Editions sa première bande dessinée longue, Brian Blomerth's Bicycle Day, récit des événements survenus le 19 avril 1943, lorsque le "chimiste mystique" suisse Albert Hofmann a intentionnellement ingéré une dose de la substance connue sous le nom de diéthylamide de l'acide lysergique et s'est embarqué dans le tout premier trip à l'acide de l'histoire. En 2021, il publie – toujours chez

Anthology Editions – *Mycelium Wassonii*, biographie des mycologues Valentina et R. Gordon Wasson, pionniers de l'ethnomycologie et dont les travaux ont fait connaître l'usage rituel des champignons psilocybe chez les indiens mazatèques du Mexique. Brian Blomerth vit et travaille à Brooklyn.

Auteur de la préface à *Mycelium Wassonii*, Paul Stamets est mycologue conférencier, entrepreneur et figure de proue de la recherche sur les champignons. Ses conférences et présentations ont contribué à approfondir les études sur les champignons médicinaux et ses recherches originales ont conduit à des découvertes en matière de développement durable tout autant que sur l'amélioration du système immunitaire. Il est auteur de nombreux livres sur le sujet, dont *Hallucinants champignons* et *Le mycélium à la conquête du monde*. Stamets a découvert et nommé de nombreuses nouvelles espèces de champignons psilocybe et est le fondateur et propriétaire de Fungi Perfecti, LLC, entreprise qui se consacre à la promotion de la culture de champignons gastronomiques et médicinaux de haute qualité.



UNE PROGRAMMATION MYCÉLIUM

Brian BLOMERTH

Mycelium Wassonii

VERNISSAGE

Vendredi 22 mars 2024 à 18h en présence de l'artiste

RENCONTRE / DÉDICACE

Samedi 23 mars 2024 à 16h

EXPOSITION

Du 23 mars au 27 avril 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 © 2024 - Brian Blomerth

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. Dépasser 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 9° 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 9° 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 11 h – 18 h

PARIS | Matignon

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

Mardi > Samedi 11 h-19 h

PARIS | Chapon

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

Mercredi > Samedi 13 h 30 – 19 h

contact@hubertybreyne.com www.hubertybreyne.com