

ADDA Gallery et Taxie Gallery présentent  
A l'occasion du 44eme festival de la bande dessinée à Angoulême

MARK AND VAUGHN BODÉ

# WIZARDS LIZARDS 'N' BROADS

## 50 YEARS OF BODE ART

ANGOULÊME 2017



OFF of OFF

37 rue Hergé, 16000 Angoulême

Exposition du 26 au 29 janvier 2017, de 10h à 19h.

Réception pro et presse: mercredi 25 janvier 14h. à 18h.

Cartoon Concert by Mark Bode le vendredi 27 Janvier à 19h.

# Wizards Lizards 'N' Broads

50 years of Bodé Art



Fils de **VAUGHN BODÉ** - auteur important de Comics book underground américain des années 70 avec **Gilbert Shelton** et **Robert Crumb** - **MARK BODÉ** profite de son invitation lors du **44ème Festival de Bande Dessinée** à Angoulême pour rendre un fervent hommage à l'oeuvre de son père.

Il y produira à ce titre, à l'instar de son père, un **Cartoon Concert**, tel que Vaughn l'avait présenté lui-même festival au second Salon de la Bande dessinée d'Angoulême où il avait aussi été invité en 1975 - quelques mois avant sa mort.

La même année, **VAUGHN** se rend à Paris et y rencontre Moebius, Tardi et Druillet c'est aussi ici pour **MARK**, une occasion de renouer avec une partie de son histoire

Sur une trentaine de dessins et planches inédites de **MARK**, mais aussi des dessins originaux de **VAUGHN**, des sculptures et des souvenirs personnels jusque là conservés au secret, l'exposition met l'accent sur le style **BODÉ** et les personnages qui ont fait sa renommée.

Bubble Letters, Bodé Broads et Cheech Wizard, ont fortement inspiré la scène émergente du Hip hop New-yorkais et les artistes précurseurs du graffiti. Dondi, Seen ou encore Tracy 168 s'accaparent son style et en font un des éléments fondamental et emblématique du *Spraycan Art*.

A la mort de **VAUGHN**, **MARK** reprend fidèlement la plume paternelle et veille depuis sur son héritage stylistique.

Trois éditions limitées et signées de **MARK BODÉ** seront produites à l'occasion de cette exposition.

## Off of Off

37 rue Hergé 16 000 Angoulême

Présentation aux professionnels et à la presse  
Exposition  
Cartoon Concert par Mark Bodé  
Graff'mur

Mercredi 25 janvier de 14H à 18 H  
Du 26 au 29 janvier de 10H à 19 H  
Vendredi 27 janvier à 19 H  
Samedi 28 janvier à 14 H 30  
Impasse Charlie Schlingo, 16000 Angoulême



# Festival de la Bande Dessinée D'Angoulême MARK & VAUGHN

1975 - 2017

En 1975, Vaughn Bodé est un des prestigieux invités de la seconde édition du tout nouveau Salon de la Bande Dessinée d'Angoulême, qui s'installera toutes les années suivantes, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Il expose au «Chapiteau temporaire» qui regroupe alors la jeune scène pertinente et «décapante» de la bande dessinée internationale.



## L'HISTOIRE DU FESTIVAL EDITION PAR EDITION

# 1975

André Franquin | Président du jury

Will Eisner | Grand Prix



Porté par le succès public presque inespéré de sa première édition (10.000 visiteurs, d'après le quotidien local), le deuxième Salon international de la bande dessinée (quatre jours au lieu de trois) est très attendu. Sa tête d'affiche est le créateur de *Gaston*, le belge André Franquin, lauréat du tout premier Grand Prix d'Angoulême. Alors qu'Angoulême 1 avait eu lieu dans les locaux du musée, on fait appel cette fois à un chapiteau temporaire. Casting relevé : Greg, Jacques Martin, Victor De La Fuente, Vaughn Bodé, entre autres. Le concours scolaire fait sa première apparition. Et le

créateur du *Spirit*, l'américain Will Eisner, est à son tour récompensé par le Grand Prix.

Source : [http://www.bdangouleme.com/medias/2013/documents/2016\\_Historique\\_fibd.pdf](http://www.bdangouleme.com/medias/2013/documents/2016_Historique_fibd.pdf)

## Les Cartoons Concert & Tour



C'est à cette occasion que **Vaughn Bodé** présente son concept révolutionnaire des **Cartoons Concert**.

Erigé dès le début des années 1972 en intervention animée qu'il fera voyager dans plusieurs villes et conventions de Comics aux Etats Unis (*Triple Fan Fair* de Detroit, *Creation Con* à New York, au *Bowling Green State University* - jusqu'en France **comme à Angoulême en 75 mais aussi au Louvre à Paris en 73**) Vaughn y lit et clame les textes de ses personnages qu'il projette en même temps.

Reconnue et acclamée comme une performance pertinente, elle fera partie du succès d'artiste underground et novateur de Vaughn.

**Jamais encore le concept n'avait été présenté à nouveau et en France.**

**Mark Bodé réitérera sur les traces de son père et en lieu et place d'une de ses dernières, cette performance unique et pertinente et pas moins de quelque 42 ans ! plus tard.**



un doigt !  
dans quel sens ?

Cognac, vous avez dit Cognac !  
Fine Champagne de Cognac !  
Oh ! Yeah !.....

Dessin réalisé par Vaughn BODÉ lors de sa venue en janvier 1975 au 2<sup>ème</sup> Salon International de la Bande Dessinée d'Angoulême © 1975



**MARK BODÉ** ★★

**MARK BODÉ** est né le 18 février 1963 à Utica, New York.

Il est dessinateur de Comix « Cartoonist » et le fils du légendaire illustrateur et auteur de bande dessinée underground Vaughn Bodé.

A la mort de son père, en 1975, Mark reprend fidèlement le flambeau et la plume paternels. Il hérite alors du style de son père. bercé dans les Bodé, forgé à son univers, reprenant à son compte personnages et philosophie, faisant du monde un lieu de partage, il termine de nombreux projets que Vaughn avait laissé inachevés.

Continuant à pérenniser l'héritage Bodé, Mark se construit alors dans l'univers de la bande dessinée et du monde de l'art. Il sera reconnu plus particulièrement pour ses albums « **Cobalt 60** », « **Miami Mice** » et « **the Lizard of Oz** ». Et pour ses collaborations aux magazines *Heavy Metal* et *The Teenage Mutant Ninja Turtles*.

Mark Bodé est aussi artiste tatoueur.

Vaughn meurt alors que Mark n'a que 12 ans. Et c'est en lui rendant visite que Mark découvre le corps de son père. Il dira de lui :



**J'ai pénétré son univers, et ses personnages légendaires qui m'ont fortement impressionnés et inspirés.**

**Juste avant de mourir il m'a dit**

**« Nous serons toujours Bodé et fils. Partage et fais voyager mon style »**

**Mais je le suis pas de trop près, J'étais impatient de travailler avec lui**



Mark dirige sa carrière vers l'illustration. Il commence ses études à l'école d'Art de Oakland en Californie et poursuit à l'université de San Francisco en animation. En 1982 il sort diplômé de l'école supérieure des Arts Visuels (SVA) à New York.

C'est là qu'il rencontre l'éditeur de Marvel Comics, Archie Goodwin qui travaille sur un nouveau magazine *Epic Illustrated* auquel Mark va participer de 1983 à 1986.

### MARK ET LES COMICS

Mark a complété et continué un grand nombre des oeuvres de son père.

A 15 ans déjà, Mark coloriste l'album resté inachevé de Vaughn « **Zooks, the First Lizard in Orbit** » pour *Heavy Metal Magazine*. En 1984, il reprend et illustre « **Cobalt 60** » que son père avait commencé en 1968. Écrit par Larry Todd et entièrement dessiné par Mark Bodé, l'oeuvre sera éditée aux éditions *Epic illustrated* de son ami Archie Goodwin. Plus tard l'album sera colorisé par *The Donning Company / Starblaze Graphics* et réédité en 4 saisons limitées par *Tundra Publishing*.

En 1986 Mark Bodé, publie l'album en noir et blanc « **Miami Mice** » aux édition *Rip Off Press* et collabore à nouveau en 1987 avec Larry Todd pour l'album « **Gyro Force** ».

De 1988 à 1995, Mark BODÉ co-écrit et co-illustre des albums avec le créateur des *Teenage Mutan Ninja Turtles*, Kevin Eastman. Tous deux travailleront sur de nombreux ouvrages pour les *Studios Mirage*.

Mark Bodé est aussi auteur et illustrateur de l'édition



spéciale « **Times Pipeline of TMNT** » et « **Colbat 60** » qui seront complétées et éditées en 4 nouvelles avec *Tundra Publishing*.

En 2004, Fantagraphics publie de Bodé « **The Lizard of Oz** », l'édition originale de l'album de son père dans lequel naît un de ses personnages les plus iconique le « **Cheech Wizard** » que les artistes précurseurs du graffiti, comme DONDI, SEEN ou encore TRACY168 vont très largement et dès le début des années 80 s'approprier et qui deviendra alors un des éléments fondateur stylistique du « **Spray can Art** ». Encore aujourd'hui les personnages de Vaughn et de Mark Bodé sont largement repris par les artistes urbains.

### Tatouages

Mark Bodé se lance dans le tatouage dès 1994. Il fait son apprentissage auprès de l'artiste Al Valenta du Massachussets, et Myke Maldonaro de New York.





**VAUGHN BODÉ** ★



Par Nicolas Gzeley

**VAUGHN BODÉ** est né en 1941 à Utica dans l'état de New York. Fils d'un père alcoolique et violent, il est élevé par sa mère avec ses deux frères et sa soeur. À l'âge de dix ans, il est placé chez ses oncles après le divorce de ses parents. C'est à cette période qu'il commence à inventer et dessiner des mondes imaginaires peuplés d'étranges créatures. Après s'être fait réformer de l'armée, il épouse Barbara Hawkins à l'âge de 20 ans. Leur fils Mark naît deux ans plus tard.

Il reprend alors ses études à l'université de Syracuse où il publie sa première bande dessinée, « **The Masked Lizard** », dans le journal étudiant *Sword of Damocles*. Dès lors, il n'a de cesse de créer de nouvelles aventures à ses personnages fantastiques et commence rapidement à vivre de son travail.

En 1963, aidé par son frère, il publie la revue « **Das Kampf** » qui fait de lui un des fondateurs de la BD underground aux cotés de **Robert Crumb**, **Spain Rodriguez** ou **Gilbert Shelton**. Durant les années suivantes, il contribue à de nombreux fanzines et revues de BD ou

de science-fiction. À la fin des années 60, sa série « *Deadbone Erotica* » est publiée dans les magazines de charme *Cavalier* et *Swank*. Une autre série, « **Junkwaffel** », est publiée par le *San Francisco Last Gape* tandis **que son chef d'oeuvre « Cheech Wizard » paraît dès 1971 dans le National Lampoon Magazine.**

Boulimique de travail, Vaughn Bodé collabore avec d'autres artistes comme **Basil Gogos**, **Jeff Jones** ou **Larry Todd** qui mettent parfois ses croquis en couleurs. Il collabore également avec **Berni Wrightson**, un dessinateur alors très en vue qui illustre les scénarios de Bodé dans la superbe série « *Purple Pictography* » publiée en 1971.

L'univers de Vaughn Bodé est peuplé de créatures plus fantastiques les une que les autres. Notamment ses lézard-grenouilles libidineux auxquels il arrive systématiquement les pires mésaventures. Les femmes ont également une place importante dans son œuvre. Toujours belles et fortes, elles semblent dominer toutes les autres créatures. Mais son personnage le plus remarqué est sans doute le **Cheech Wizard**, un étrange magicien en collants rouges caché sous un grand chapeau jaune. Il passe son temps à dormir, boire, fumer ou baiser, quand



il n'est pas en train de martyriser les Lizards qui le considèrent comme l'autorité suprême. Ce personnage est né au cours de l'année 1956 alors que Vaughn n'a que 15 ans. Au fil des années, le personnage du **Cheech Wizard** s'étoffe, jusqu'à devenir l'élément emblématique de Vaughn Bodé.

Au début des années 70, Bodé parcourt le pays au volant de son bus entièrement repeint. Il développe alors le concept du **Cartoon Concert**, une performance durant laquelle il monte sur scène et joue le rôle de ses personnages devant une projection de ses dessins.

Publiés en France à la même époque par Neptune et Futuropolis, ses albums ne connaissent pas un grand succès. Il est néanmoins invité en 1974 au festival international de bande dessinée à Lucca en Italie où il reçoit un *Yellow Kid*, l'équivalent d'un Oscar au cinéma. Invité en France au festival **d'Angoulême de 1975, il y produit un de ses fameux Cartoon Concert**. Il meurt la même année à San Francisco au cours d'une expérience mystique qui aurait mal tourné. Des circonstances à l'image de son existence, riche en expériences en tous genres.

Artiste underground, le grand public le connaît peu, les amateurs de BD en revanche lui accordent souvent une grande estime. Notamment parce que l'œuvre de Bodé retranscrit parfaitement l'esprit contestataire des sixties-seventies où les revendications politiques et sociales côtoient l'univers psychédélique « sexe, drogue & rock'n roll » typique de cette période.

À travers ses histoires fantastiques, Vaughn Bodé dénonçait avec poésie une humanité déclinante qui choisit de résoudre ses problèmes par la force plutôt que par la sagesse. On y trouve également de nombreuses allusions à la guerre du Vietnam et au nazisme. Son refus d'une modernité déshumanisée s'organise autour des divers éléments qui constituaient l'Amérique des années soixante: industrialisation démesurée, consommation à outrance, racisme, rhétorique policière et militaire, mysticisme orientalisant, science et science-fiction, liberté sexuelle, complexité des rapports homme-femme, drogues... Cette direction artistique le démarqua des principaux comics de l'époque, beaucoup plus politiquement corrects. C'est notamment ce ton irrévérencieux qui séduit une partie de la jeunesse new-yorkaise, dont les writers qui reproduisent sur les flancs du métro new-yorkais ses personnages désormais indissociables de la culture graffiti.



## SPRAYCAN ART INFLUENCES

Aucun autre artiste n'eut une influence aussi significative sur le monde du graffiti que Vaughn Bodé. Son style *Bubble Letters* de ses personnages ludiques - dont le très apprécié **Cheech Wizard** créé en 1957 - sont devenus source de grande inspiration à New York pour les artistes précurseurs du graffiti New-yorkais dans les années 70 et 80.

Le graphisme de Vaughn Bodé par la simplicité de ses formes, les contours élargis des personnages parfois rehaussés de trait blanc, les arrières-plans formés de nuages en bulle de savon, les attitudes des personnages souvent proches des poses des B. boys, les grosses lettres rondes qui titrent ses histoires semblaient- tout de go- être inventés pour le graffiti.

Des artistes comme DONDI, SEEN, KEL, NOC ou encore TRACY168 s'en emparent et s'en délectent et reproduisent personnages et style sur leurs oeuvres sur train ou sur mur.

Alors que l'oeuvre de Vaughn Bodé est connue à New York, ce sera dans les livres comme *Subway Art*, *Spraycan Art*, *Mascots and Mugs*, *Burning New York* ou *Broken Windows*, qui dévoilent à l'Europe l'étendue du mouvement New-Yorkais, que les artistes français des années 80 verront pour la première fois les oeuvres de Vaughn et à leur tour, s'en inspireront en hommage à leurs Maîtres, précurseurs du *Spraycan Art*.

Dés lors, le style et l'univers de Vaughn seront considérés comme fondateurs et indissociables de la culture du Graffiti.



*Evolution of Cheech* Mark Bodé /Legz / Brok - Paris 2015 / Photo Nicolas Gzeley

Courtesy Taxie Gallery



## L'EXPOSITION

«WIZARDS, LIZARDS 'N' BROADS - 50 YEARS OF BODÉ ART»

Off of Off

37 rue Hergé 16 000 Angoulême

Présentation aux professionnels et à la presse Mercredi 25 janvier de 14H à 18 H

Exposition Du 26 au 29 janvier de 10H à 19 H

Cartoon Concert par Mark Bodé Vendredi 27 janvier à 19 H

Graff'mur Samedi 28 janvier à 14 H 30

Impasse Charlie Schlingo, 16000 Angoulême

Complémentaire de son exposition parisienne présentée par **Taxie Gallery** en novembre 2015, cette exposition mettra l'accent - en lieu et place du Festival de Bande Dessinée à Angoulême - sur les dessins, croquis, oeuvres papiers et préparatoires de Vaughn et de Mark Bodé.

A cette occasion 3 prints inédits et limités seront présentés.

Sur de tout petites éditions ( 20 et 10 exemplaires) ils rendent hommage aux coups de crayons et talents de Mark et de Vaughn Bodé.



# Bodé Art - OFF of OFF

Par Jean Marc Thevenet

À l'initiative du Off of Off, d'Adda Gallery et Taxie Gallery, Mark et Vaughn Bodé seront présents dans le cadre de la célèbre manifestation bédéphilique d'Angoulême qui se déroule du 26 au 29 janvier 2017. Mark et Vaughn Bodé, c'est une histoire de famille, le fils et le père, qui se retrouvent le temps d'une exposition, d'un mur graffé et d'un concert. Une famille qui ne pouvaient se réunir qu'à Angoulême où Vaughn Bodé sous les yeux ébahis, entre autres spectateurs ce soir là, de Moebius et André Franquin, donna le 24 janvier 1975, durant le 2ème salon de la bande dessinée d'Angoulême, un concert mythique, inoubliable, une véritable initiation aux concerts dessinés, les Bodé's Cartoon Concert, où il s'adressait en direct au public en faisant défiler sur un écran des images de son œuvre. Vaughn devait disparaître quelques mois plus tard, le 18 juillet 1975 à l'âge de 34 ans. Mark dès ses 15 ans reprit avec talent et volonté le flambeau. Si Vaughn, influença non seulement la bande dessinée dans sa dimension la plus internationale mais également les premiers artistes de street art, Mark est aujourd'hui quant à lui un des chefs de file incontesté de l'art urbain.

Mark Bodé c'est bien sûr la bande dessinée, il publia dans Heavy Metal et le street art où son graphisme, compagnon artistique de Vaughn, fait merveille. Dans ses bagages californiens, et pour le Off of Off, Mark apporte ses oeuvres personnelles mais également une trentaine d'oeuvres (croquis, planches de bande dessinée, dessins.) réalisés par son père. Geste unique car ces dessins fragiles ne peuvent guère voyager et ont été montrés une unique fois en Europe, lors de la Biennale d'art contemporain du Havre en 2012. C'est donc un magnifique cadeau qui est offert au nom d'une filiation artistique assumée et reconnue. Vaughn Bodé ? C'est une légende. Une légende car il fut l'un des premiers auteurs de bande dessinée (Masked Lizard, Cobalt 60 entre autres ouvrages) à transcender le propos même du récit classique. Il fut un des premiers artistes à être allé au-delà de la case traditionnelle. Il fut l'un des acteurs majeurs de la culture Pop américaine naissante des années 60/70. Mais il le souhaitait : il lui fallait passer par ce Salon de la bande dessinée d'Angoulême dont l'écho lui était parvenu jusqu'aux Etats-Unis par son ami David Pascal, discret passeur entre les artistes américains et européens.

**Le fils de Vaughn Bodé revient ici-même 42 ans plus tard avec la même générosité pour cette exposition concept : *Wizards Lizards 'N' boards, 50 years of Bodé Art.***



**TAXIE GALLERY** dirigée par **Valériane Mondot** est une galerie d'art normande. Fondée en 2001 elle a à coeur de promouvoir, défendre et représenter les artistes *Writers du graffiti*.

Autour de plusieurs expositions, sa forme a peu à peu changé et s'est dirigée vers la préservation de l'histoire du mouvement et de ses protagonistes

**Valériane Mondot / Taxie Gallery / [taxiegallery.com](http://taxiegallery.com)**

Email : [valeriane@taxiegallery.com](mailto:valeriane@taxiegallery.com) - Tel : +33 6 84 48 85 70

*En collaboration avec Adda Gallery*

