

illustration festival
7 → 8 octobre 2023

Les SUBS
ENSBA Lyon

DOSSIER DE PRESSE

sommaire

les 5 artistes à l'affiche	6
expo live	8
expositions	10
talks	12
masterclass	14
bazar d'objets illustrés	16
tata tattoo	17
pimp my body	17
baston dessinée	18
concert illustré	19
courts-métrages animés	20
ateliers	21
playground	21
art explora	22
livret jeux	23
librairie	23
infos pratiques	24
à propos	25
plan des espaces	26
partenaires	28

KIBLIND
présente

ILLUSTRATION FESTIVAL
7 & 8 OCTOBRE 2023
Les SUBS + ENSBA Lyon

Après 83 numéros, une flopée d'évènements et 19 ans d'existence au compteur, KIBLIND réalise enfin la version grandeur nature de son magazine, en présentant la première édition de son festival : IF [Illustration Festival], les 7 et 8 octobre 2023 aux SUBS et à l'ENSBA Lyon.

Car l'illustration est vivante, protéiforme, qu'elle s'adapte à tous les supports, toutes les disciplines, tous les publics et tous les sujets, IF [Illustration Festival] déploiera l'étendue de son pouvoir le temps d'un weekend.

Pour venir à bout de cette mission, IF [Illustration Festival] pourra compter sur la présence de plus de 80 illustrateur-rices français-es et internationaux-ales invité-es à venir créer en live, exposer leurs œuvres et partager leur amour de l'illustration.

Au menu de cette première édition : une exposition live, un bazar d'objets illustrés, des expositions thématiques, des ateliers tous publics, des talks pas chiants, des masterclass pas pompeuses, un playground illustré, des courts-métrages animés, un concert animé, du tatouage, une baston dessinée et plein d'autres chics formats.

À l'image de KIBLIND Magazine et dans la même volonté de faire découvrir l'illustration contemporaine au plus grand nombre, IF sera entièrement gratuit.

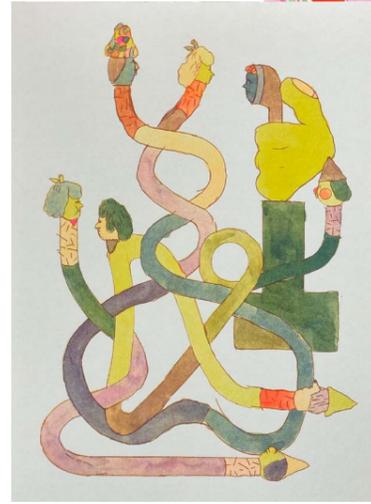
« IF » comme l'acronyme d'Illustration Festival, « IF » comme un mot anglais que même les Français-es comprennent, « IF », surtout, comme le champ des possibles qu'offre l'illustration et son incroyable capacité à représenter ce qui existe, mais un peu différemment, et ce qui n'existe pas, un peu différemment aussi.

ENIKO KATALIN EGED

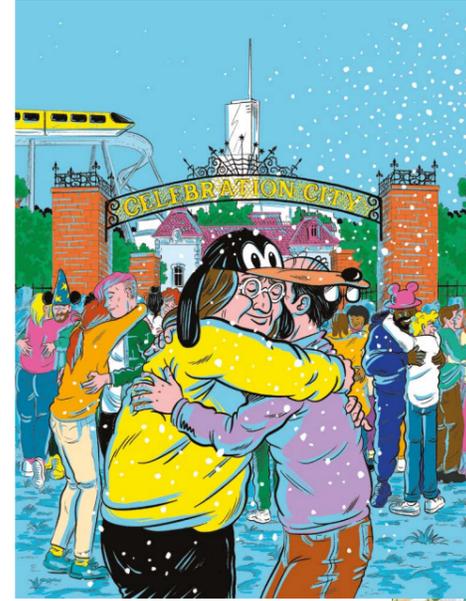
LOU BENESCH

ANTOINE ECKART

TOM HAUGOMAT

SIMON BOURNIEL-BOSSON

JEAN DALIN

ELISA IRRAUDINO

BAPTISTE VIROT

AMINA BOUAJILA

les 5 artistes à l'affiche

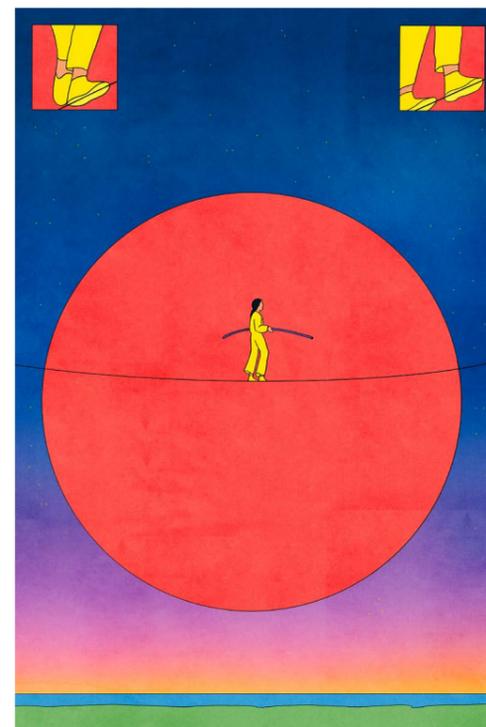
Pour cette première édition de IF, nous avons à cœur de proposer à 5 illustrateur-rices de créer les affiches officielles du festival: ZEBU (Berlin, Allemagne), María Medem (Séville, Espagne), Angela Kirkwood (Édimbourg, Écosse), Simon Bailly (Lyon, France) & Raman Djafari (Berlin, Allemagne).

Pour ce faire, une seule consigne leur a été donnée : imaginer une question qui commence par « IF » et donner sa réponse sous forme d'illustration.

ZEBU

If you were the architect of a new reality, how would it look like?
Si vous étiez l'architecte d'une nouvelle réalité, à quoi ressemblerait-elle ?

MARÍA MEDEM

If you could, would you choose to see the future ?
Si tu le pouvais, choisirais-tu de voir le futur ?

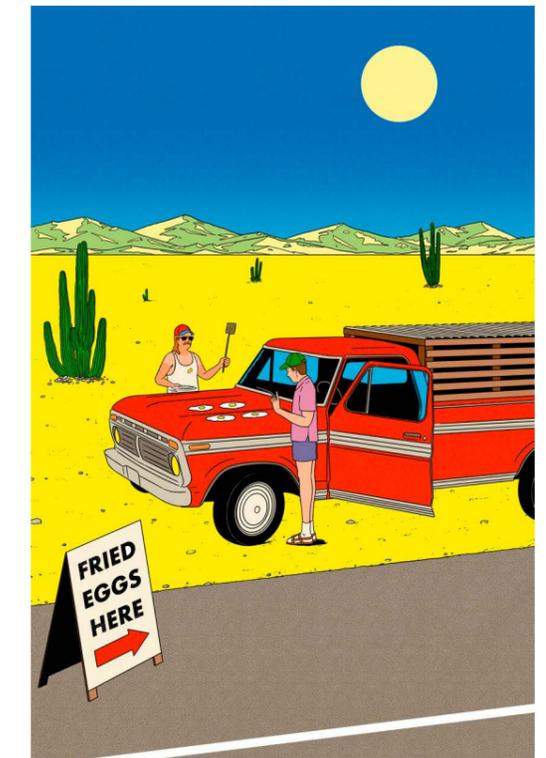
RAMAN DJAFARI

If I were a moth, would you still love me ?
Si j'étais un papillon de nuit, m'aimerais-tu encore ?

ANGELA KIRKWOOD

If pets could paint.
Si les animaux pouvaient peindre.

SIMON BAILLY

If you don't have a stove, use a pickup.
Si tu n'as pas de cuisinière, utilise un pick-up.

En plus de signer nos affiches officielles, ces cinq artistes feront partie des 50 illustrateur-rices internationaux-ales invité-es à participer à une grande expo live mais aussi à d'autres formats comme des expositions, talks, masterclass etc.

expo live

→ ENTRÉE LIBRE
→ VERRIÈRE DES SUBS

CRÉATION EN LIVE
LE SAMEDI 7 OCTOBRE

EXPOSITION
FINALISÉE VISIBLE
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE

50 ILLUSTRATEUR·RICES FRANÇAIS·ES
ET INTERNATIONAUX·ALES

50 DÉES BLANCS À 6 FACES

On ne connaît souvent que leurs illustrations. Pourtant, sans le cerveau et les mains qui les pensent et conçoivent, ces dernières n'existeraient pas. C'est donc l'art que nous célébrons mais aussi celles et ceux qui se cachent derrière en invitant cinquante illustrateur·rices français·es et internationaux·ales à venir créer en live durant la journée du samedi. Armé·e de ses outils de prédilection, chaque artiste invité·e se verra ainsi remettre un dé blanc à 6 faces qu'il pourra habiller comme il le souhaite. Autant de dés que de possibilités.

Le public pourra ainsi suivre la progression de l'exposition qui se construira au fil de la journée et sera ensuite visible par toutes et tous le temps du week-end.

AVEC LE SOUTIEN DE **LE GÉANT**
DES BEAUX-ARTS

GRODUK & BOUCAR

GUILLAUME CHAUCHAT

HIPPOLYTE JACQUET

JULES MAGISTRY

MANON MOLESTI

ALICE METEIGNIER

CYNTHIA ALFONSO

ANGELA KIRKWOOD_Edimbourg, Écosse
ZEBU_Berlin, Allemagne
MARIA MEDEM_Séville, Espagne
RAMAN DJAFARI_Berlin, Allemagne
SIMON BAILLY_Lyon, France

CYNTHIA ALFONSO_Pontevedra, Espagne
LOU BENESCH_Paris, France
FANNY BLANC_Uzerche, France
FLÓRA ANNA BUDA_Bagnolet, France
LÉONIE BOS_Amsterdam, Pays-Bas
AMINA BOUJILA_Marseille, France
SIMON BOURNEL-BOSSON_Paris, France
XAVIER BOUYSSOU_Bruxelles, Belgique
QUENTIN CAILLAT_Lyon, France
GRODUK & BOUCAR_Paris, France
GUILLAUME CHAUCHAT_Strasbourg, France
SEVERINE DIETRICH_Lyon, France
MATTHIEU CHIARA_Paris, France
MARIE-LAURE CRUSCHI_Nîmes, France
JEAN DALIN_Lyon, France
CRISTINA DAURA_Barcelone, Espagne
ANTOINE ECKART_Lyon, France
ENIKÓ KATALIN EGED_Budapest, Hongrie
MORGANE FADANELLI_Lyon, France
GENEVIEVE GAUCKLER_Lyon, France
CAMILLE GOBOURG_Lyon, France
TOM HAUGOMAT_Montreuil, France
LISA JUNIUS_Diekirch, Luxembourg
HIPPOLYTE JACQUET_Lyon, France
MATHIEU LABRECQUE_Montréal, Québec
ANNA KULÍČKOVÁ_Prague, République Tchèque
GAELLE LOTH_Lyon, France
JULES MAGISTRY_Marseille, France
ELISA MARRAUDINO_Strasbourg, France
SARAH MAZZETTI_Venise, Italie
ALESS MC_Montréal, Québec
ALICE METEIGNIER_Paris, France
MANON MOLESTI_Vaulx-en-Velin, France
GEOFFROY MONDE_Angoulême, France
VIRGINIE MORGAND_Martigues, France
LAURA OLIVIERI_Lyon, France
OSCAR RAÑA_Pontevedra, Espagne
ERWAN ROUSSEL_Saint-Gilles, Belgique
JEANNE SABOUREAULT_Lyon, France
ALICE SAEY_Rotterdam, Pays-Bas
TÉO TRANSINNE_Lyon, France
BAPTISTE VIROT_Forest, Belgique
CLÉMENT VUILLIER_Paris, France
MELEK ZERTAL_Paris, France
ZELOOT_La Haye, Pays-Bas

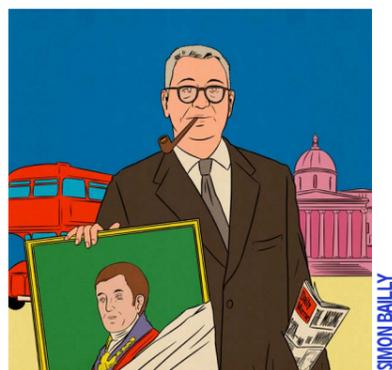
expositions

SAMEDI & DIMANCHE

→ ENTRÉE LIBRE

→ PLATEAUX DES SUBS, EXTÉRIEUR DES SUBS ET SALLE DE L'ENSBA LYON

L'illustration est partout autour de nous, et s'exprime dans tous les aspects de la société. C'est pourquoi les cinq expositions thématiques d'IF traiteront de sujets qui nous environnent et qui nous concernent, que l'on vienne d'ici ou d'ailleurs : illustrer la ville, la musique, la sexualité, le vivant et les faits divers.

SIMON BAILLY

ILLUSTREZ LES FAITS DIVERS_La traque

SAMEDI & DIMANCHE • 10H > 18H • PARTOUT

En partenariat avec KIBLIND Atelier

Habitué-es des gros titres de presse, les maître-ses de la tromperie présenté-es dans cette exposition n'auraient certainement pas souhaité se retrouver sous les feux de la rampe. Fraudes ingénieuses (dévoilées), fausses identités (démasquées), évasions spectaculaires (remarquées donc) : quelque part en chemin, l'art de l'illusion leur a fait faux bond. Les artistes Simon Bailly, Jules Magistry et Melek Zertal les ont précisément exposés au grand jour dans une galerie de 15 portraits originaux, soigneusement disséminés sur tout le site du Festival. Leurs portraits-robots ont été imprimés en risographie par KIBLIND Atelier : c'est la traque ! Préparez-vous à partir à la poursuite d'histoires croustillantes où chaque fait divers est plus farfelu et ingénieux que le précédent.

KIBLIND
Atelier

ARDNEKS

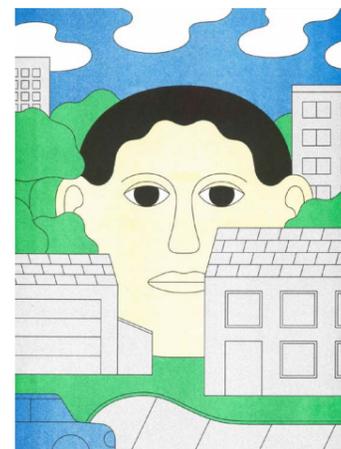
ILLUSTREZ LA MUSIQUE_Khruangbin en tournée

SAMEDI & DIMANCHE • 10H > 18H • PLATEAU 4

En partenariat avec Fender US

Groupe superstar de rock indé et fin esthète, Khruangbin a le regard aussi aiguë que ses mélodies sont envoûtantes. En s'entourant des illustrateur-rices les plus talentueux-euses du monde entier, le groupe texan a su forger, en plus d'une identité musicale reconnaissable entre mille, sa propre signature visuelle. L'exposition Khruangbin en tournée propose de monter à bord du tour-bus du groupe texan et de se laisser surprendre à chaque descente.

Fender

DOMINIC KESTERTON

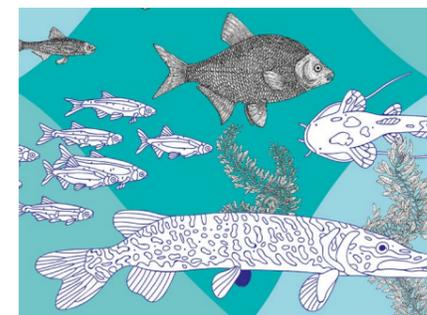
ILLUSTREZ LA VILLE_Réelle & imaginaire

SAMEDI & DIMANCHE • 10H > 18H • PLATEAU 2

En partenariat avec Les Jean

Sujet d'imaginaire privilégié par les artistes, la ville inspire. Des représentations anciennes aux illustrations contemporaines, la ville prend le visage de celui qui la peint, de ses espoirs, de ses craintes, de ses rêves. Elle emprunte la forme de projets politiques, de visions culturelles, de casse-têtes d'urbanistes, de chemins, qui seront partagés dans cette exposition à travers une centaine d'œuvres imaginaires et réelles. L'exposition montrera les œuvres de plus de 50 illustrateur-rices, dont la plupart seront présent-es aux festivals.

LES JEAN
UN COLLECTIF
DE 5000 DE DIVERS
POUR FAIRE VIBRER
LES TERRITOIRES

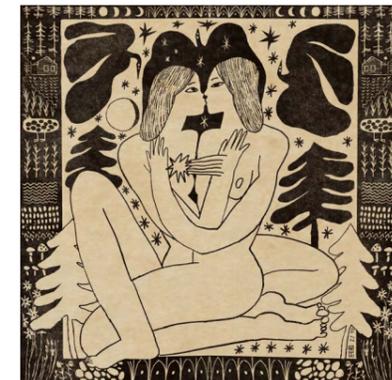

CAMILLE GOBOURG & CLÉMENT VUILLIER

ILLUSTREZ LE VIVANT_Fresque participative sur la biodiversité aquatique lyonnaise

SAMEDI 10H > 00H • DIMANCHE 10H > 21H30 • ESPLANADE

Ode au vivant, cette fresque est le résultat d'un échange entre Camille Gobourg et Clément Vuillier, deux styles différents qui dialoguent pour témoigner de la richesse de la vie aquatique présente dans le Rhône et la Saône. Perches, sandres, algues, silures, entre autres, se croisent dans cette double vague bleue, clin d'œil à la thématique de saison des Subs. Cette œuvre est l'occasion de découvrir un environnement si proche des habitant-es et pourtant souvent méconnu, en permettant au public de se connecter à l'environnement local grâce au coloriage.

ENIKO KATALIN EGED

ILLUSTREZ LA SEXUALITÉ_Intimités exposées

SAMEDI 10H > 18H • DIMANCHE 10H > 16H

GALERIE D'ESSAI DE L'ENSBA LYON

En partenariat avec Sidaction & Printelia

Un incontournable de l'univers érotique et longtemps objet de préjugés, le Kamasutra est aujourd'hui réinventé par 67 artistes pour dévoiler une sexualité positive, inclusive et libérée en 69 illustrations originales. Créé en partenariat avec Sidaction, le « Kamasutra + » est à découvrir dans une exposition immersive et à feuilleter en format livre.

Sidaction
Association Française de Prévention
et d'Éducation Sexuelle

PRINTELIA
Illustration & Édition

Tournés autour des cinq mêmes thématiques que les expositions, et pas que, les talks permettront non seulement aux illustrateur·rices d'échanger et de se rencontrer, mais aussi aux festivalier·es de découvrir les dessous de ce métier fascinant.

MOUVEMENT, PLAN, PROFONDEUR Animation & Illustration

SAMEDI • 13H30 > 14H30

Modération Jean Tourette

L'animation est-elle seulement de l'illustration qui bouge ? Derrière cette question volontairement piquante, un prétexte surtout pour interroger les relations qui unissent ces deux formes d'expression très proches, très belles et qu'on adore toutes les deux. En présence de deux réalisatrices/illustratrices Alice Saey et Flóra Anna Buda, accompagnées de Luce Grosjean, directrice de MIYU Distribution.

ALICE SAEY — Illustratrice et réalisatrice de films d'animation

Auteure de plusieurs courts-métrages et vidéoclips animés, diffusés et primés dans les festivals internationaux

FLÓRA ANNA BUDA — Réalisatrice de films d'animation et illustratrice

Auteure de deux courts-métrages dont 27, Palme d'or du meilleur court-métrage cette année

LUCE GROSJEAN — Fondatrice et directrice de MIYU Distribution

Société destinée à la diffusion des films d'écoles en festivals et à distribuer les auteur·rices de courts-métrages

REPRÉSENTATION DES CORPS Sexualité & Illustration

SAMEDI • 17H > 18H

Modération Maxime Gueugneau

Question inévitable dans l'illustration, la représentation des corps et des intimités est à interroger à l'aune de notre XXIe siècle. Pour incarner et (faire) ressentir, représenter et inventer, l'illustration est un média passionnant pour une nouvelle appréhension des corps, des genres et des conceptions. Regards croisés avec deux illustrateur·rices, Amina Bouajila et Erwan Roussel et un·e invité·e mystère.

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE Faits divers & illustration

SAMEDI • 15H > 16H

Modération Mélodie Labbé

Le fait divers concerne peu de monde directement et exerce pourtant une fascination mondiale : il inspire les romancier·es, suscite révolte et admiration, nourrit le travail journalistique et fascine les amateurs & amatrices de *true crimes*. Melek Zertal l'illustre avec grâce, Matthieu Chiara le caricature avec humour, et Thibault Raisse en a fait sa passion journalistique. Nos invité·es échangeront sur l'attrait que suscitent ces mystères insondables, leur place au sein des médias, et les évolutions qui façonnent cet univers hors normes.

THIBAUT RAISSÉ — Journaliste expert en affaires criminelles et spécialiste des faits divers (*L'Inconnu de Cleveland* chez Éditions 10/18 + *Society*; *Xavier Dupont de Ligonnès: L'enquête* chez Marabout...)

MELEK ZERTAL — Illustratrice et autrice (*Sleepless* chez Studio Fidèle; *Fragile* chez Colorama Print; *Baby Fesse* chez Les Requins Marteaux...)

MATTHIEU CHIARA — Auteur de BD et illustrateur (*Dessins variés, effets divers* chez Le Monte-en-l'air; *L'Homme gêné* chez L'Agrume...)

AMINA BOUAJILA — Illustratrice marseillaise et dessinatrice de BD (*Vulva Vulgaris* sorti chez BD Cul)

ERWAN ROUSSEL — Illustrateur bruxellois traitant des sujets de l'érotisme et des corps queer

CHLOÉ CRUCHAUDET — Auteur de BD et enseignante à Emile Cohl Lyon (*Mauvais genre* published by Delcourt; *Céleste Bien sûr, monsieur Proust* by Éditions Soleil)

UNE HISTOIRE DE STYLES Vivant & Illustration

DIMANCHE • 12H > 13H

Modération Jérémie Martinez

Pour dessiner l'environnement qui nous entoure, doit-on coller à la réalité ? Comment retranscrire la faune et la flore de façon sensible ? Camille Gobourg et Clément Vuillier, illustrateur·rices passionnés·es du vivant, ainsi que Valérie Chansigaud, historienne des sciences et autrice d'*Histoire de l'illustration naturaliste*, témoigneront de leurs pratiques et de leurs recherches.

VALÉRIE CHANSIGAUD — Docteure en sciences de l'environnement

(*Histoire de l'illustration naturaliste* chez Delachaux & Niestlé, *Les Français et la nature : pourquoi si peu d'amour ?* chez Actes Sud...)

CAMILLE GOBOURG — Illustratrice et membre fondatrice du collectif Bourrage Papier

CLÉMENT VUILLIER — Illustrateur, cofondateur de la maison d'édition 3 Fois par jour et auteur de BD

(*L'Année de la comète* et *Terre rare* aux Éditions 2024)

TATOUAGE, L'ILLUSTRATION DANS LA PEAU Corps & Illustration

DIMANCHE • 10H30 > 11H30

Modération Maxime Gueugneau

Art ancestral devenu archi-populaire, le tatouage n'a cessé d'évoluer, tout comme les profils de celles et ceux qui le portent et le pratiquent. Ornement pour certain·es, message politique pour d'autres, le tatouage a le sens que lui donnent son époque et son propriétaire. Regards croisés sur des pratiques et des expériences différentes, entre la tatoueuse toulousaine Dodie, la sociologue et tatoueuse Mathilde Punkmutiny et la tatoueuse et illustratrice indépendante Laho.

MATHILDE PUNKMUTINY — Enseignante et doctorante en sociologie à l'University of South Florida, tatoueuse au salon L'Heure bleue à Lyon

DODIE — Tatoueuse chez Spread Love Tattoo à Toulouse, artiste participant à l'émission *Tattoo Cover*

LAHO — Illustratrice indépendante et tatoueuse chez La Sirène à deux têtes à Lyon

LE CLIP ILLUSTRÉ, POINT DE RENCONTRE DE DEUX MONDES Musique & Illustration

DIMANCHE • 14H30 > 15H30

Modération Maxime Gueugneau

Élément clé dans la communication d'un·e artiste musicien·ne depuis que MJ l'a décidé, le clip est devenu le plus bel appareil du morceau. Pas étonnant donc que l'illustration s'y soit frottée. Raman Djafari, illustrateur·rice et animateur·rice berlinois·e, comptant parmi ses faits d'armes des clips réalisés pour Elton John, Dua Lipa et Squid, Alice Monvaillier, illustratrice s'étant lancée récemment avec son premier clip réalisé pour Pi Ja Ma, et un·e professionnel·le du milieu de la musique nous raconteront les coulisses de la création d'un clip musical animé, de la commande à la fabrication.

ALICE MONVAILLIER — Illustratrice et jeune animatrice

RAMAN DJAFARI — Illustrateur·rice et animateur·rice berlinois·e

+ INVITÉ·E TBA

BÂTIR DES IMAGES Urbanisme & Illustration

SAMEDI • 10H30 > 11H30

En partenariat avec Les Jean • Modération Jean Tourette

Comment illustrer une ville, un quartier, un immeuble, un logement ? Quand des urbanistes font appel à des illustrateur·rices, la rigueur rejoint la poésie. D'un côté, il y a celles et ceux qui conçoivent, qui mesurent et qui tracent un programme destiné au parc humain ; de l'autre des artistes, invité·es à dépasser les limites du plan d'architecte, de la matière, pour apporter une vision sublimée et traduire l'esprit du projet. Un dialogue à trois voix sur la ville, l'espace urbain, le vivre-ensemble, entre l'illustratrice Marie-Laure Cruschi (Cruschiform), Perrine Cantin-Michaud (Urban Project) et Humbert David (Passagers des villes).

MARIE-LAURE CRUSCHI — Illustratrice et directrice artistique

Fondatrice de Cruschiform, atelier de création visuelle œuvrant dans les domaines de l'illustration, du design graphique et de la direction artistique.

PERRINE CANTIN-MICHAUD, URBAN PROJECT — Associée chez Urban Project, agence urbaniste qui agit le territoire
Initiatrice du collectif « Les Jean », qui réunit une cinquantaine d'acteurs engagés dans une vision plus humaine de l'urbanisme.

HUMBERT DAVID, PASSAGERS DES VILLES — Architecte de formation et urbaniste

Fondateur de l'agence Passagers des villes, entreprise à mission dédiée aux projets urbains, aux sujets d'architecture durable et aux enjeux de prospective territoriale.

masterclass

→ PETIT AMPHITHÉÂTRE DE L'ENSBA LYON

→ SUR RÉSERVATION

Parmi les artistes invités au festival des peintures françaises et internationales de l'illustration contemporaine nous accorderont un peu de leur précieux temps afin de raconter leur parcours et ce qui les animent.

© GALIN FRANÇOIS-BOMBONNET

SARAH MAZZETTI_Venise, Italie

SAMEDI 7 OCTOBRE • 11H > 12H traduite en français

Il ne faudra pas trop être à cheval sur les lois physiques et anatomiques. Mais sinon, l'œuvre de Sarah Mazzetti est fortement conseillée. À toute personne qui ne dit pas non à un bon godet de fantaisie et à une livre de beauté servie sur table, nous offrirons volontiers le sublime *Gioielli di Elsa* (Edizioni Canicola, 2017) où simplicité et expérimentations marchent main dans la main. L'idée derrière chacune des propositions de la native de Bologne est d'épicer salement la vie. Et pour cela, elle peut aussi bien se servir des préceptes chamarrés du psychédéisme que de l'authenticité du crayonné. Peu importe la jambe sur laquelle elle s'appuie, le reste n'est que danses et galipettes. Perspectives impossibles et proportions surnaturelles encomrent ses compositions amples et généreuses. Et donnent au spectateur-rices cet air un peu idiot de ceux ou celles qui admire.

RAMAN DJAFARI_Berlin, Allemagne

SAMEDI 7 OCTOBRE • 12H30 > 13H30 traduite en français

Il y en a des choses à voir dans les dessins de Raman Djafari. De grands personnages gélatineux, des constructions impossibles, des couleurs enchanteresses et de nombreux éléments épars se baladant au gré du vent s'emmêlent et font craqueler le sol du réel. Les couches s'y superposent et apportent chacune un bout d'histoire, une problématique nouvelle et des sentiments en pagaille. C'est bientôt toute la maison qui s'effondre et l'espace dégagé vous laisse voir les songes de Raman Djafari. Ni vraiment figuration, ni totalement abstraction, les dessins de l'artiste berlinois-e, par ailleurs animateur-riche, sont des portes ouvertes vers un surréalisme tendre fait de tranches poétiques et de fantastique câlin. Aussi intrigantes dans la forme que dans le fond, les illustrations de Raman Djafari sont une expérience marquante dont il vous sera bien difficile de vous défaire.

MARIA MEDEM_Séville, Espagne

SAMEDI 7 OCTOBRE • 14H > 15H traduite en français

Il se dégage une sérénité peu commune des dessins de Maria Medem. Il faut dire qu'elle sait y faire pour nous installer confortablement dans son monde. Femme de peu de traits, avec le sens du découpage et admiratrice du choc des couleurs, elle fait sienne l'admirable devise « less is more ». Avec cette économie de moyens, l'Espagnole invente à l'envi des mondes impossibles dans lesquels elle place des personnages en quête d'un passé révolu et d'un avenir impalpable. C'est le cas dans ses trois BD sorties en France, *Échos* et *Cedars* chez Fidèle éditions et *Zénith* chez Rackham. C'est le cas, aussi, dans ses contributions pour les plus prestigieuses revues internationales à l'image de *Cold Cube* (Cold Cube Press) et de *Now* (Fantagraphics). Se perdre n'a jamais été aussi bon.

ZELOOT_La Haye, Pays-Bas

SAMEDI 7 OCTOBRE • 15H30 > 16H30 traduite en français

Eline Van Dam, alias Zeloote, voit grand, voit gros, voit fort. Chacune de ses images a pour objectif l'effet bœuf, cette sensation soudaine d'être emporté-e par un visuel puissant et extraordinaire. L'illustratrice et graphiste néerlandaise use pour cela de son talent de compositrice, de la force de ses couleurs et de la maîtrise de ses formes. Réinventant le psychédéisme pour notre époque, elle ne lésine pas sur les dysmorphies et les points de vue audacieux pour toujours créer la surprise et kidnapper les regards. Ainsi, les spectateur-rices se retrouveront, incapables de détourner les yeux de ces œuvres et en redemanderont, en se léchant les babines de ce délicieux goût acidulé que laisse le travail de Zeloote.

CRISTINA DAURA_Barcelone, Espagne

SAMEDI 7 OCTOBRE • 17H > 18H traduite en français

Ne surtout pas se fier à sa première impression. Les couleurs flashy et les formes simples dont use la Barcelonaise ne doivent vous dévier d'une attention plus soutenue. Les contrastes chromatiques, les éléments ultra-lisibles et le modernisme de la composition fabriquent des images à l'impact fort et au charme immédiat. Pourtant, l'important chez Cristina Daura, c'est le déséquilibre. Car à cette première impression de netteté vient s'ajouter une sorte de malaise. Les couleurs sont trop tranchées pour être honnêtes, la lecture plus complexe qu'il n'y paraît et cette iconographie enfantine met un poil mal à l'aise. Eh oui, les images de Cristina Daura sont aussi belles que détraquées, ne paraissant fortes que pour en accentuer la fébrilité. Une claudication qui lui ouvre les portes des plus prestigieuses publications au monde ainsi que le cœur de nombreux-euses admirateurs-rices frappés par ce jeu de dupe au pouvoir saisissant.

ALICE METEIGNIER_Paris, France

DIMANCHE 8 OCTOBRE • 10H30 > 11H30

Les circonvolutions et les mignardises ne sont pas pour les gens comme Alice Meteignier. Elle préfère de loin le brut de décoffrage. Elle dessine, elle trace, elle colle, elle tamponne et il faut que ça se voie. La texture si particulière de ses travaux s'allie en outre à l'amour des prises de vues inédites et des proportions fantaisistes. Ses productions prennent ainsi corps dans le monde réel, viennent choquer les dimensions entre elles et laissent une empreinte indélébile pour celui ou celle qui les regarde. Cette propension à la percussion n'enlève pourtant rien – et c'est là que se niche la magie – à la mignonnerie de ses compositions et à l'efficacité de ses contrastes noir pétrole/couleurs explosives. Ainsi brille-t-elle autant dans la littérature jeunesse (*Max et Marcel* chez MéMo en 2016) que sur les murs des ateliers chics (Tzara à Paris en 2022). Comme quoi, le naturel qui fonce au galop, ça a du bon.

TOM HAUGOMAT_Montreuil, France

DIMANCHE 8 OCTOBRE • 12H30 > 13H30

Qu'il fasse tout tout seul, comme pour son livre *À travers* chez Thierry Magnier, ou qu'il s'appuie sur le ragoûtant texte de Jim Dodge pour les illustrations de *Fup* sorti aux éditions Tishina, Tom Haugomat a ceci de formidable qu'il ne déçoit jamais. Il a, manifestement, trouvé la clé. Un détail croustillant ici, puis une composition tout en majesté qui se greffe autour et voilà que l'illustration se déploie dans son implacable efficacité. Le Parisien n'a plus, ensuite, qu'à habiller tout cela des larges aplats de couleurs franches qui font sa réputation et la magie opère partout et pour tous. C'est aussi cela, la force de Tom Haugomat : réaliser des œuvres qui viennent parler la même langue au quidam dans la rue qu'au grincheux du dessin, critique trop esthète. Le discours cajole l'un comme l'autre et rend aux deux individus le sourire qui n'aurait jamais dû quitter leur visage. Ce qu'ils viennent de voir est beau et a rempli leur âme pour de précieux instants.

ANGELA KIRKWOOD_Édimbourg, Écosse

DIMANCHE 8 OCTOBRE • 14H > 15H traduite en français

Angela Kirkwood possède toutes les qualités d'un Père Noël. Comme lui, elle n'est là que pour le bien des autres. Comme lui, elle tend à rendre le monde meilleur en offrant joies et sourires aux peuples du monde entier. Mais elle, au moins, bosse un peu plus qu'un seul jour par an. Ainsi, l'illustratrice et animatrice installée à Edimbourg peut pourvoir toute l'année les yeux ébahis en images efficaces, drôles et touchantes. En un mot, fun. Grâce à des personnages aux expressions surlignées, à des couleurs extra-chocs et à un dessin à la naïveté maîtrisée, l'Écossaise vient faire fléchir les zygomatiques et décriper la ride du lion. La force graphique de ses compositions et la tendresse de ses sujets sapent l'anxiété et la colère qui s'envolent comme par magie. Le voilà, son cadeau. Ne reste qu'à le déballer.

bazar d'objets illustrés

SAMEDI & DIMANCHE • 10H – 18H

→ ENTRÉE LIBRE
→ VERRIÈRE DES SUBS

Le bazar d'objets illustrés d'IF prouva la géniale capacité de l'illustration à s'acoquiner avec tous les genres de supports. Céramiques, vitraux, vêtements, vinyles, broches, prints... Pendant le week-end d'IF, une trentaine d'exposant-es viendront déployer toutes leurs merveilles sous la grande verrière des SUBS.

ADÈLE BEAUMAIS

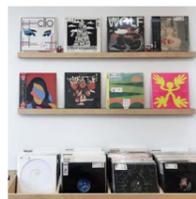
EVE GOMY

BEN SANAIR

LES DISQUES ILLUSTRÉS

ONIGIRI RECORDS

STÉPHANE HOPPLER

JOSÉPHINE BELLOEIL

MC SQUIRREL

ARTISTES ET CRÉATEUR·RICE·S PARTICIPANTE·S

- STÉPHANE HOPPLER
- DINETTE MARKET
- ADÈLE BEAUMAIS
- MC SQUIRREL
- RAPHAEL SERRES
- ATELIER RADAR
- JUL QUANOUAI
- ANIMAL PRESS
- MONDO ZERO
- STUDIO CHENILLE
- CAMILLE POTTE
- MANON SKOTNICKI
- SIRIUS ILLU
- MATIÈRE GRASSE
- RAPAPAWN
- STEFFIE BROCOLI
- JOSÉPHINE BELLOEIL
- ONIGIRI RECORDS
- BEN SANAIR
- DISCOVERY MUCH
- ALICE MONVAILLIER
- EVE GOMY
- CAMILLE DEVALLOIS
- ANAÏS RALLO
- LES DISQUES ILLUSTRÉS
- NVI TRART

EN PARTENARIAT AVEC **Lyf.**

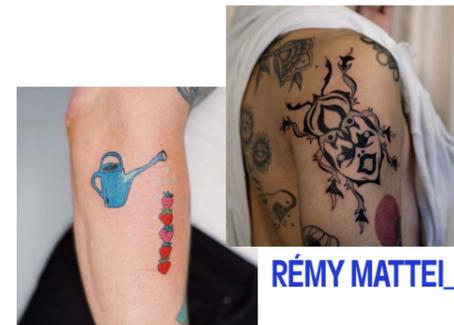
tata tattoo

SAMEDI & DIMANCHE • 10H – 18H

→ HANGAR DES SUBS

TARIFS FIXÉS PAR LES TATOUER·EUSES
PREMIER·ES ARRIVÉ·ES, PREMIER·ES SERVI·ES

Avoir une affiche d'un·e illustrateur·rice qu'on adore chez soi, c'est déjà super. Mais avoir son œuvre directement sur sa peau, c'est encore mieux. À tous·tes les aventureux·ses qui voudraient profiter du festival et du beau monde présent pour se faire tatouer, Tata Tattoo vous ouvre grand les bras. Dans cet espace et durant les deux jours du festival, quatre tatoueur·euses françaises et internationales viendront accompagner de leurs classeurs débordant de flash tattoos.

RÉMY MATTEI_Lyon, France

ESPIRRO_Lisbonne, Portugal

RISTER_Paris, France

LAHO_Lyon, France

pimp my body

SAMEDI & DIMANCHE • 10H – 18H
TARIFS FIXÉS PAR LES ARTISTES

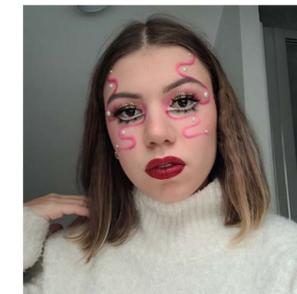
→ VERRIÈRE DES SUBS

La raison d'être d'IF est de prouver que l'illustration est partout, tout le temps, qu'elle surgit au détour d'une ruelle, sur un mur, un objet du quotidien, et même sur un bout de peau.

Jusqu'au-boutiste, le salon « Pimp my body » permettra aux festivalier·es en quête de sensations esthétiques d'illustrer leur propre corps.

CLAP CLAP NAILS CLUB
Nail Art et 3D sur ongles naturels

PAULINE SIK
Maquillages inspirés

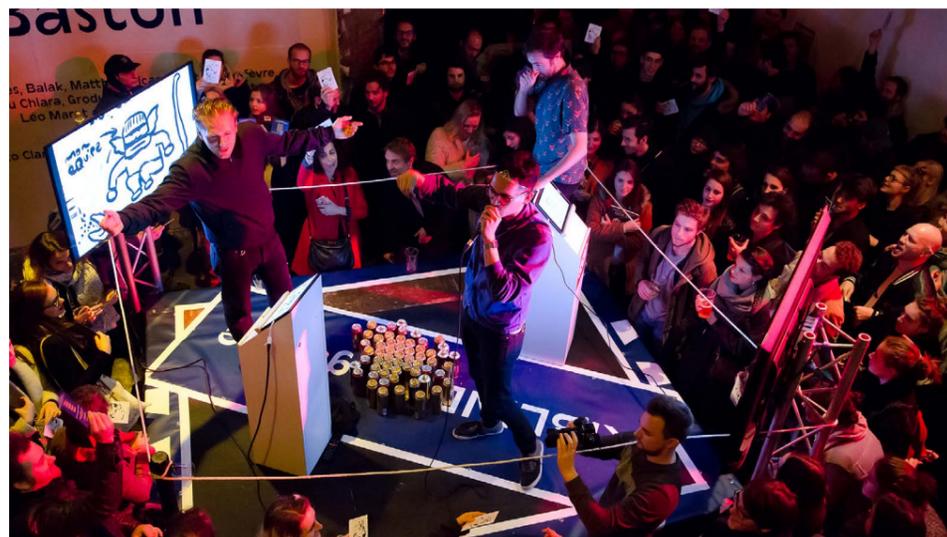
BONSOIR KARMA
Strass dentaires

baston dessinée

SAMEDI • 18H – 19H30

→ ENTRÉE LIBRE
→ LA BOULANGERIE DES SUBS

La baston dessinée de IF opposera sur un ring et à travers plusieurs manches, des équipes d'illustrateur·rices prêt.es à en découdre. Leurs armes pour parvenir à leurs fins? Des tablettes graphiques et un sens de la répartie aussi puissant qu'un uppercut.

ILLUSTRATEUR·RICE·S PRÊTE·S POUR LA BAGARRE

XAVIER BOUYSSOU_Bruxelles, Belgique
AMINA BOUJILA_Marseille, France
GEOFFROY MONDE_Angoulême, France
GRODUK & BOUCAR_Paris, France
SIMON BOURNEL-BOSSON_Paris, France
ALESS MC_Montréal, Québec
QUENTIN CAILLAT_Lyon, France
ELISA MAURRAUDINO_Strasbourg, France

concert illustré

SAMEDI • 20H30 – 00H

→ SUR RÉSERVATION
→ LA BOULANGERIE DES SUBS

Car musique et illustration font bon ménage depuis la nuit des temps et que de cette union est née des projets remarquables, nous apporterons notre pierre à l'édifice en proposant une soirée immersive où ces deux disciplines s'associeront de différentes manières. Live dessiné, Vjing et création visuelle animée viendront fusionner avec une proposition artistique et musicale variée centrée autour du live et de l'instrumental.

La Boulangerie des SUBS accueillera à cette occasion deux groupes en live et une artiste DJ qui performeront sur une scène centrale, entourés de 24m² d'écrans.

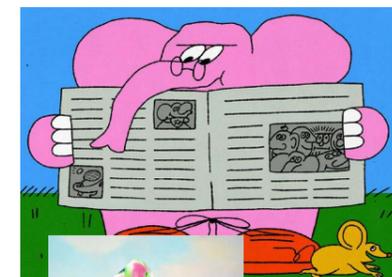
MICHEL CHEMIN

MATHIEU LABRECQUE

SUBMARINE FM

ANGELA KIRKWOOD

PERRINE
© JULIETTE VALERO STUDIO

LINE UP

MICHEL CHEMIN (LIVE)
rock prog • instrumental
+ LIVE DESSINÉ DE MATHIEU LABRECQUE

SUBMARINE FM (LIVE)
techno • ambient
+ VJING DE Océan FLOUNK

PERRINE (DJ SET)
groovy house • downtempo • breaks
+ CRÉATION VISUELLE ANIMÉE AVEC RAPAPAWN, ALICE MONVAILLIER, ANGELA KIRKWOOD & ALICE SAEY

EN PARTENARIAT AVEC

courts-métrages animés

SAMEDI & DIMANCHE

→ ENTRÉE LIBRE
→ HANGAR DES SUBS

Parce que l'animation, c'est un peu de l'illustration qui bouge, IF proposera une sélection des meilleurs courts-métrages d'animation, sous forme de cartes blanches à des invité-es spécialistes du genre. 11 projections d'une heure environ seront présentées sur les deux jours du festival, dont deux programmes jeunesse accessibles dès 4 ans, et un autre plus olé olé accessible aux plus de 16 ans.

☺☺
Chaque carte blanche sera présentée par son auteur-riche, avec parfois même quelques invité-es surprises.

TIM REDFORD Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand

SAMEDI • 15H
DIMANCHE • 16H30

ROBERTO BARRUECO MECAL Festival de court-métrage de Barcelone

SAMEDI • 16H30
DIMANCHE • 12H

MANON GUÉRIN Plein la Bobine, Festival international de cinéma jeunes publics

À partir de 4 ans
SAMEDI • 18H
DIMANCHE • 10H30

LOÏC PORTIER Ciné court animé Festival international du court-métrage d'animation de Roanne

DIMANCHE • 13H30

SÉBASTIEN SPERER & GALA FRECON Festival international du film d'animation d'Annecy WTF

SAMEDI • 19H30

ANETA OZOREK KABOOM Festival international du court-métrage d'animation d'Amsterdam

DIMANCHE • 15H

LUCE GROSJEAN MIYU Distribution

SAMEDI • 12H

Interdit aux moins de 16 ans
« PLAN CUL LA PRALINE »
SAMEDI • 21H

ateliers

SAMEDI • 10H – 18H
DIMANCHE • 10H – 16H

→ ENTRÉE LIBRE
→ SALLE DE DESSIN & ESPACE RENCONTRE DE L'ENSBA LYON

Des ateliers accessibles à tous et toutes permettront aux festivalier-es de se faire la main avec différentes techniques : de la risographie à la sérigraphie, en passant par l'animation.

☑ **SÉRIGRAPHIE SUR FANIONS**
Imprime en sérigraphie un fanion aux couleurs d'IF

☺ **SI J'ÉTAIS UN MONSTRE**
Dessine la personnalité de ton alter ego monstrueux à partir d'impressions en risographie

☑ **ANIMATION DESSINÉE**
Participe à la fabrication d'un mini-film d'animation collaboratif

AVEC LE SOUTIEN DE LEFRANC BOURGEOIS PARIS ET Conté à Paris

playground

SAMEDI 10H > 00H • DIMANCHE 10H > 21H30

→ ESPLANADE

Les 7 & 8 octobre, les SUBS se transformeront en un immense terrain de jeu illustré. Au menu des réjouissances : des tables de ping pong et des baby-foots revisités, une pêche aux canards à la sauce IF, un panier de basket pimpé, un Jenga géant qui tape dans la rétine, etc. Tout ça réalisé par les petites mains de la team IF.

AVEC LE SOUTIEN DE LEFRANC BOURGEOIS PARIS, pitaya ET MISTER BABYFOOT

art explora

ILLUSTRATION PARTAGÉE

Parce que nous pensons l'illustration comme un art résolument inclusif, ouvert et généreux, IF s'engage aux côtés de la fondation Art Explora afin de proposer des ateliers de découverte et de pratique de l'illustration auprès de publics éloignés du monde de l'art. Menés par trois artistes, ces ateliers construits autour de la thématique du « vivant » ont pour objectif de créer un moment inspirant de dialogue et d'échange afin de découvrir l'illustration sous toutes ses formes. Ils se dérouleront dans trois structures sociales dédiées aux soins de personnes en situation de vulnérabilité. Les œuvres réalisées feront l'objet d'une exposition durant le festival.

livret jeux

Un livret jeux à retirer à l'entrée du festival permettra aux enfants de vagabonder dans les SUBS tout en interagissant avec les œuvres et modules de IF grâce à des rébus, points à relier, et à diverses autres formes ludiques.

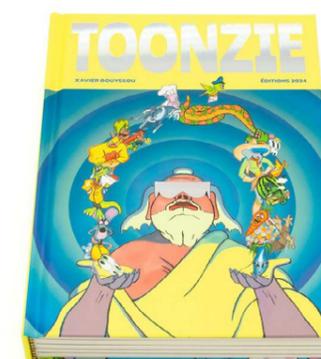

librairie

SAMEDI & DIMANCHE • 10H – 18H

→ ESPACE BILLETTERIE DES SUBS

Parce que la meilleure façon de découvrir l'univers d'un artiste est d'y plonger, IF s'associe à Expérience BD qui installera sa librairie éphémère dans l'espace billetterie des SUBS le temps du festival. Elle y proposera les œuvres éditées (BD, revues graphiques) et auto-éditées (fanzines) des illustrateur-rices invité-es à IF.

infos pratiques

Les SUBS & ENSBA Lyon
8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon

BILLETTERIE

IF est un festival gratuit et en accès libre.
Réservation obligatoire pour les masterclass, les talks et le concert illustré
→ [ILLUSTRATION-FESTIVAL.MAPADO.COM](https://www.illustration-festival.com)

ACCESSIBILITÉ

À PIED

→ depuis les Terreaux (15 min), rejoindre le quai Saint-Vincent et remonter la Saône

À VÉLOV

→ Subsistances, Conservatoire Lyon 9e, Conservatoire bis Lyon 4^e

EN 2-ROUES

→ Parking à l'intérieur des Subsistances (piste cyclable aménagée le long des quais de Saône)

EN BUS

→ C14, 19, 31, 40

Les Subsistances ou passerelle Homme de la Roche.

EN VOITURE

→ parking Lyon Parc Auto Terreaux

FOOD

Plusieurs food trucks seront installés dans l'enceinte des SUBS.

ESPACES DE STATIONNEMENT GIC

Des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap sont disponibles dans l'enceinte des SUBS. Pour y avoir accès, merci de contacter la billetterie une semaine avant votre venue.

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

L'ensemble de nos salles de spectacles, la billetterie et la terrasse sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont réservables, nous vous remercions de bien vouloir préciser au moment de la réservation si vous souhaitez y accéder.

à propos

KIBLIND

Depuis 2004, KIBLIND se consacre à l'illustration contemporaine et internationale à travers l'édition de KIBLIND Magazine, un trimestriel gratuit et indépendant distribué dans toute la France. Sa création a marqué le commencement d'un projet et d'une histoire dédiés totalement à l'illustration et à sa diffusion en tant qu'art à part entière et en tant qu'art appliqué, pour exprimer une idée, une histoire, une émotion.

En presque 20 ans, il est devenu un objet reconnu et le point de rassemblement d'un réseau d'artistes, de créatif-ves et d'amateur-rices en France et à l'international. Le long de sa route, KIBLIND a aussi diversifié ses activités en ouvrant son agence de communication visuelle, son atelier d'impression et ses boutiques lyonnaises et parisiennes. En 2023, KIBLIND va plus loin en provoquant de nouvelles formes de rencontres : celles de l'illustration et des illustrateur-rices avec un public à travers son festival international d'illustration.

→ [KIBLIND.COM](https://www.kib Lind.com)

LES SUBS

Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d'aujourd'hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s'y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Fidèles à leur esprit originel et original, les SUBS renouvellent les modalités de leurs actions en développant de nouveaux axes stratégiques : nouvel élan du soutien à la création (avec le pari gagnant des productions maison), nouveaux dispositifs de résidences (en lien avec le territoire régional et l'international), nouvelles dynamiques partenariales, actions de médiation inédites et projets inclusifs, reprise de l'exploitation du bar/terrasse, métamorphoses artistiques des espaces avec des commandes scénographiques éphémères et approche globale de site avec leur voisine, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.

Plus qu'une institution culturelle, les SUBS constituent un outil d'innovation artistique et sociale résolument en phase avec les nécessités de notre temps. Leurs actions s'inscrivent dans une politique publique de l'art et de la culture au service de l'émancipation des citoyennes et des citoyens. Au carrefour du patrimoine et de la création artistique, les SUBS mettent à l'honneur des valeurs d'hospitalité, de diversité et d'innovation.

→ [LES-SUBS.COM](https://www.les-subs.com)

ENSBA LYON

Installée sur le site des Subsistances depuis 2007, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA Lyon) est un établissement d'enseignement supérieur artistique public agréé par le ministère de la Culture. Conçue comme un laboratoire de recherche et d'expérimentation, délibérément ouverte sur les réalités artistiques contemporaines, elle a vocation à former des artistes, des designers et des créateurs. En prise sur les formes et les enjeux actuels de la création, elle vise plus largement à faire émerger des talents singuliers et à produire les conditions d'une professionnalisation de haut niveau dans les champs de l'art, du design et de la création.

→ [ENSBA-LYON.FR](https://www.ensba-lyon.fr)

PLAN DES ESPACES

PLATEAU 4

Exposition ILLUSTRER LA MUSIQUE
Khruangbin en tournée

PLATEAU 2

Exposition ILLUSTRER LA VILLE
Réelle & imaginaire

SALLE DE DESSIN

Ateliers

ESPACE RENCONTRE

Ateliers

BOULANGERIE

Concert illustré
Baston dessinée

VERRIÈRE

Expo live
Bazar d'objets illustrés
Pimp my body

GALERIE D'ESSAI

Exposition ILLUSTRER LA SEXUALITÉ
Intimités exposées

GRAND AMPHI
Talks

PETIT AMPHI
Masterclass

ACCUEIL
BILLETTERIE DES SUBS
Point info + Librairie + Boutique

HANGAR
Courts-métrages animés
ARRIÈRE SALLE
Tata tattoo

ESPLANADE
Exposition ILLUSTRER LE VIVANT
Fresque participative sur la biodiversité
aquatique lyonnaise

ESPLANADE
Playground Illustré

PARTOUT
Exposition ILLUSTRER LES FAITS DIVERS
La Traque

SAÔNE

merci!

KIBLIND

LIEU VIVANT D'EXPERIENCES ARTISTIQUES, LYON®

École nationale
supérieure
des beaux-arts
de Lyon

Soutenu
par

Avec le soutien de Thomas Charbit et Helios Gautier

entrée
gratuite

rendez-vous
les 7 & 8 octobre

CONTACTS PRESSE

Géraldine MUSNIER • attachée de presse
geraldine@agencegeraldinemusnier.com

Margot DUPART • attachée de presse
margotagencegeraldinemusnier@gmail.com

Elora QUITTET • responsable communication
e.quittet@kiblind.com

@if_illustrationfestival

illustration-festival.com