

LES CANAILLES

Biographie

Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne, duo lillois d'illustrateurs, débutent leur collaboration en 2015 sous le nom de studio "Les Canailles". Les influences littéraires et artistiques de l'un se mélangent à la culture visuelle et graphique de l'autre. C'est alors que naît un travail créatif à quatre mains entre collage, peinture et sérigraphie autour de compositions colorées et abstraites avec une palette de couleur volontairement réduite.

Diane est née en 1993 à Villeneuve d'Ascq et a été diplômée des Beaux-Arts de Cergy en 2017. Jérémie est né en 1988 en région parisienne et sort diplômé de l'ESAG Penninghen à Paris, en 2012. En Janvier 2016, ils décident de partir à la découverte du territoire argentin et de son histoire mais aussi de ses nombreux contes et histoires qui traversent leur tradition et leur imaginaire. De retour à Paris dix mois plus tard, ils commencent à développer un travail empreint de ces paysages et de ces histoires accumulées lors du voyage et qui se développe à travers des objets à la frontière entre beaux-arts et arts graphiques : livre d'art, direction artistique de festival, expositions, collages et sérigraphie. Une fois Diane diplômée, ils quittent Paris pour aller s'installer à Lille et monter leur atelier à partir de septembre 2017.

Projet : Nuit Blanche

Arrivés à Jardin Rouge en janvier 2019, les Canailles ont débuté leur phase de recherche autour du récit par une étude des "Contes et Légendes Populaires du Maroc" recueillis et traduits par la doctoresse Légey. C'est alors que débute les étapes de leur narration au travers de leur univers graphique et pictural sous la houlette de leur palette de couleurs et de formes. Ils articulent ces étapes en trois temps : les mots, l'image et la sculpture. La nécessité de se tourner vers l'écriture s'impose au cours de leurs questionnements sur la structure universelle du conte. Vient alors la création d'un corpus de mots scindés en trois temps - la problématique, le processus et le dénouement - et six sous catégories - les personnages principaux, les personnages secondaires, les lieux, les actions, la nature et les objets.

Ils déclinent ensuite ces mots en images telle une partition de musique de leur propre alphabet et en dégagent une série de 80 collages, entre symbolique et abstraction, laissant la part au jeu et à l'interprétation du spectateur. De ces 80 illustrations, ils en ont sélectionné 36 réparties en 6 catégories et donnant naissance à leur propre jeu de famille. La sculpture devient alors une évidence et vient ajouter une dimension supérieure à leur recherche. C'est autour de la rencontre amoureuse qu'ils inscrivent alors leur narration dans l'espace et créent une déambulation libre autour du jeu en impliquant ainsi davantage le public.

En transcendant ainsi l'image, Les Canailles nous ouvrent les portes d'un patrimoine universel, le temps d'une rêverie nocturne.

Biography

Diane Marissal and Jérémie Leblanc-Barbedienne, a Lille-based duo of illustrators, began their collaboration in 2015 under the studio name of "Les Canailles". The literary and artistic influences of one combine with the visual and graphic culture of the other. This is when a creative four-handed work is born between collage, painting and silkscreen printing around coloured and abstract compositions with a deliberately reduced colour palette.

Diane was born in 1993 in Villeneuve d'Ascq and graduated from Cergy Fine Arts in 2017. Jérémie was born in 1988 in the Paris region and graduated from ESAG Penninghen in Paris in 2012. In January 2016, they decide to discover Argentine's territory and history but also its many stories and the ones that cross their tradition and their imagination. Back in Paris ten months later, they began to develop a work borrowed from these landscapes and the stories accumulated during the trip which evolved through objects on the border between fine arts and graphic arts: art book, artistic direction of festival, exhibitions, collages and serigraphy. Once Diane graduated, they left Paris to move to Lille and set up their studio in September 2017.

Project: Nuit Blanche

During their residence at Jardin Rouge in January 2019, Les Canailles began their research phase with a study of the Popular Moroccan tales and legends" collected and translated by Dr. Légey. It is then that the stages of their narrative begin through their graphic and pictorial universe under the guidance of their palette of colours and shapes. They articulate these steps in three stages: words, image and sculpture.

The need to turn to writing is obvious in their questioning of the universal structure of the tale. Then comes the creation of a corpus of words divided into three phases - the problem, the process and the outcome - and six subcategories - the main characters, the secondary characters, the places, the actions, the nature and the objects.

They then translate these words into images like a musical score of their own alphabet and create a series of 80 collages, between symbolism and abstraction, leaving the spectator's play and interpretation to their part. From these 80 illustrations, they selected 36 of them divided into 6 categories and gave birth to their own family game.

Sculpture then becomes an obvious fact and adds a greater dimension to their research. By inscribing their narrative in space, they create a free stroll around the game and the audience becomes a part of the story.

By transcending the image in this way, Les Canailles opens the doors of a universal heritage to us, for the time of a night reverie.

C.V.

Expositions

2018

Festival Microscopies, salon de la microédition, Lille, France

Brighton Illustration Fair, Angleterre

Festival Combo-combo, Ateliers Jouret, Roubaix, France

Ateliers créatifs imaginé pour la Kermesse graphique dans le cadre d'Une saison graphique, le Havre, France

Réalisation de deux fresques pour la Casa Corona, Paris, France

2017

Puces de l'illustration - 5ème édition, Paris, France

Direction artistique et scénographie du festival Les Nuits des Arènes 3ème édition, Paris, France

Exposition personnelle et ateliers créatifs à la librairie La Régulière, Paris, France

Collectif Gribouilli, Paris, France

Café de la Presse, Paris, France

2016

La Recyclerie, Beware Mag !, Paris, France

Publications

2018

Magazine Georges - Graou

Papier Magazine n°5

Revue PLI - 3ème édition

Erratum-14ème numéro

Fanzine Gribouilli #1, #2 et #3

Exhibitions

2018

Festival Microscopies, salon de la microédition, Lille, France

Brighton Illustration Fair, England

Combo-combo festival, Ateliers Jouret, Roubaix, France

Creative workshops designed for the Graphic Kermesse as part of Une saison graphique, Le Havre, France

Realization of two frescoes for Casa Corona, Paris, France

2017

Puces de l'illustration - 5th edition, Paris, France

Artistic direction and scenography of the festival Les Nuits des Arènes 3rd edition, Paris, France

Exhibition and creative workshops at La Régulière bookstore, Paris, France

Collectif Gribouilli, Paris, France

Café de la Presse, Paris, France

2016

La Recyclerie, Beware Mag !, Paris, France

Publications

2018

Magazine Georges - Graou

Papier Magazine n°5

PLI magazine - 3rd edition

Erratum-14th issue

Contribution Fanzine Gribouilli #1, #2 et #3