

EXPOSITION À CHAMBÉRY

DU 14 OCTOBRE 2011 AU 29 JANVIER 2012

Proposée par le Conseil Général de la Savoie dans le cadre du 35e Festival de la Bande Dessinée de Chambéry.

JEAN-
MICHEL

Charlier

J.M. Charlier
vous raconte...

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CHAMBÉRY

PLACE DU PALAIS DE JUSTICE / CHAMBÉRY

Du mardi au dimanche de 14h à 19h / Entrée gratuite

DOSSIER DE PRESSE

Contact presse : Corinne Koszczanski
ckosanski@orange.fr - 01 42 55 55 72

Jean-Michel Charlier vous conduit par sa voix à découvrir ou redécouvrir sa vie et son œuvre, sous un angle original et ce, sur près de 100 m2 linéaires présentant plus de 200 images (reproductions de planches originales, planches mythiques géantes, tapuscrit de scénarios, journaux *Spirou* et *Pilote* en grand format, photos, documents personnels, extraits audiovisuels des « *Chevaliers du ciel* », des « *Dossiers Noirs* »...).

En cinq chapitres Jean-Michel Charlier vous raconte...

Les Débuts : 1924 – 1946

Liège, Georges Simenon, sa famille, ses études et la bande dessinée, la Belgique avant et durant la seconde guerre mondiale.

La Période World's presse et *Spirou* : 1946 – 1958

« *Buck Danny* », sa passion pour l'aviation, ses débuts de dessinateur, l'école belge de la bande dessinée, la commission de censure jeunesse, le métier de scénariste et de conteur, les rapports avec les dessinateurs, « *Surcouf* », « *La Patrouille des castors* ».

La Période *Pilote* : 1959 – 1968

La charte des dessinateurs, le Supplément illustré, le lancement de *Pilote*, le journal *Pilote*, les journaux de bandes dessinées, « *Barbe-Rouge* », la création de « *Blueberry* ».

Les *Dossiers Noirs* : 1970 – 1989

Les rapports bande dessinée, cinéma et télévision, l'origine des *Dossiers Noirs*, « *Los Gringos* », les pouvoirs occultes.

L'Aventure continue

L'identification à ses personnages, ses projets.

Pour conclure, Patrice Leconte raconte Jean-Michel Charlier.

Jean-Michel Charlier vous raconte...

Il se définissait lui-même comme un conteur dans la continuité des grands feuilletonistes du temps passé : Eugène Sue, Paul Féval, Ponson du Terrail, Alexandre Dumas, Michel Zévaco, Émile Gaboriau...

Il était un des plus grands scénaristes de la bande dessinée francophone du XXe siècle. Scénariste prolifique, la plupart des personnages qu'il a créés sont encore aujourd'hui des héros récurrents de la production du 9e art.

Il créait sans cesse, que ce soit pour la bande dessinée ou la télévision. Il avait le souci constant que ses histoires ou ses personnages soient issus de faits réels en rassemblant une impressionnante documentation.

Cette exposition se propose de mettre en avant à la fois l'homme et le créateur. Sa voix en est le fil conducteur car il était non seulement un formidable conteur par écrit, mais aussi par oral. Il racontait si bien que, sous le charme de ses récits, on ne savait plus quelle était la part de fiction et de réel.

De ses débuts, en passant par *Spirou*, et à travers ses principaux personnages (« **Buck Danny** », « **Tanguy et Laverdure** », « **Blueberry** », « **Barbe-Rouge** » et d'autres comme « **La Patrouille des Castors** », « **Jean Valhardi** », « **Marc Dacier** », « **Kim Devil** », « **Tiger Joe** »...), nous vous proposons un parcours où Jean-Michel Charlier raconte sa vie de créateur. Cette promenade audio sera agrémentée de documents souvent inédits. Des textes, repères à la fois historiques, biographiques, et bibliographiques, vous permettront d'avoir une information complète, notamment sur la continuité de certaines séries.

Vous découvrirez également le créateur de magazines, avec *Pilote* dont il fut le co-rédacteur en chef avec son ami René Goscinny, et le documentariste avec la série « **Les Dossiers noirs** ».

Voyageur infatigable, il a toujours été attentif à l'évolution du monde. Il a nous fait participer à ses voyages réels et fictifs au travers de ses personnages de bandes dessinées, mais il nous a aussi interpellés sur certaines réalités du monde avec ses documentaires.

Pour conclure, nous citerons Guy Vidal (responsable éditorial – scénariste – journaliste – « Homme libre » comme Jean-Michel Charlier) : « *Jean-Michel aimait les mots, aimait inventer des histoires, aimait les gens, la bonne bouffe, l'amitié, les voyages, la peinture, une certaine musique, les dessins de ses potes, l'amour et les blagues de collégien. C'était un magnifique bon vivant qui, d'un geste, d'un rire, vous invitait fraternellement à partager le banquet.* »

À nous de vous inviter à partager le plaisir que nous avons eu à réaliser cette exposition.

LES DEBUTS : 1924-1946

Né le 30 octobre 1924, à Liège (Belgique), Jean-Michel Charlier est issu d'un milieu modeste et découvre la bande dessinée vers l'âge de cinq ans.

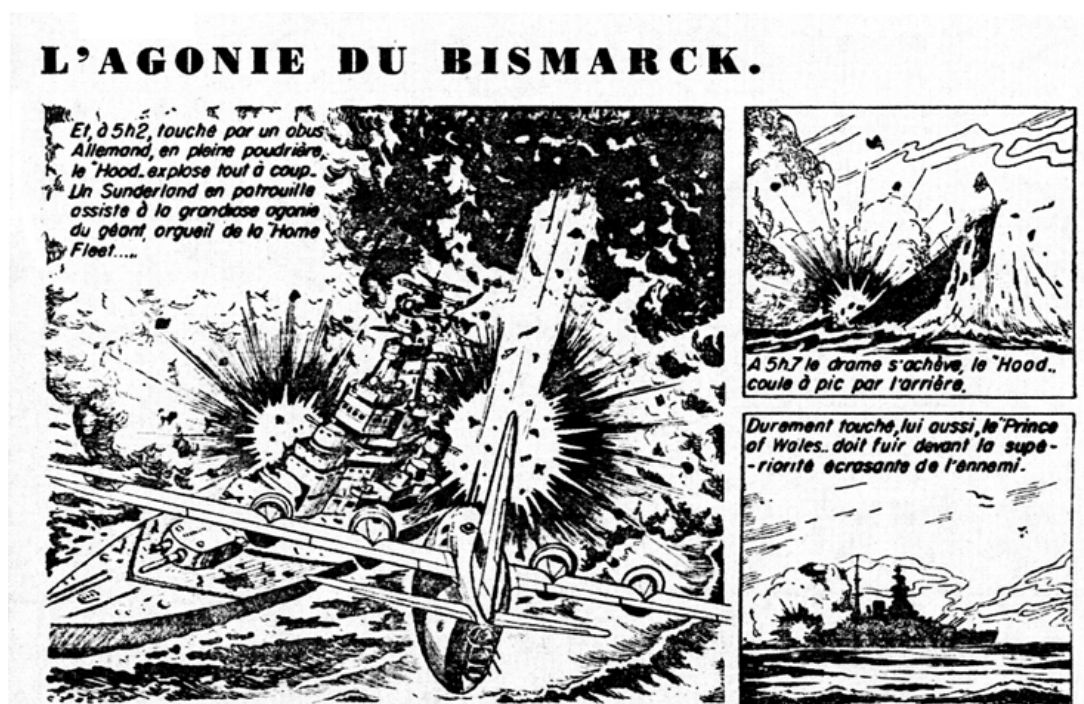
Il lit notamment « **Zig et Puce** » d'Alain Saint-Ogan dans *Le Dimanche Illustré*, « **Tintin** » d'Hergé dans *Le Petit Vingtième* et, surtout, « **Pitche** » d'Alek Stonkus dans *Le Bon Point*.

Bien plus tard, en 1944, tout en poursuivant ses études de Droit, il trouve l'occasion de se faire embaucher comme dessinateur et, éventuellement comme donneur d'idées, à la World's Publicity Press (qui se francisera bientôt en World's Presse) : une agence fournissant des bandes dessinées, des rubriques et même de la publicité, aux éditions Dupuis propriétaires du journal de *Spirou*.

C'est dans cet hebdomadaire que le jeune Jean-Michel, qui signe quelquefois du pseudonyme de Flettner, débute en illustrant des concours ou des nouvelles, une page sur l'aviation et le modélisme (« **La Page illustrée du C.S.A.**»), des cours d'aviron ou de pilotage et un strip sportif (« **Spirou sport** ») ; la plupart du temps sur des textes de Georges Troisfontaines, le responsable de cette agence.

Ayant décroché son doctorat en Droit, le jeune homme accepte, pour quelques semaines seulement, un travail dans un grand cabinet d'avocats liégeois, principalement pour faire plaisir à son père ! Mais ses activités à la World's conviennent bien mieux à ce récent diplômé qui rêvait, depuis sa plus tendre enfance, de devenir dessinateur de bande dessinée...

Il fait son apprentissage avec le dessinateur Victor Hubinon, avec lequel il se lie très vite d'amitié. Dans leur fructueuse association, notamment sur « **L'Agonie du Bismarck** » publiée dans *Spirou* (en 1946), Jean-Michel Charlier s'occupe principalement du scénario, mais il dessine aussi tout ce qui est technique (avions, bateaux, etc.) ; s'inspirant du dessin à la plume très soigné d'un dessinateur et peintre de marine français bien connu à cette époque : Léon Haffner.

LA PÉRIODE WORLD'S PRESSE ET SPIROU : 1946-1958

Nommé directeur artistique de l'agence World's Presse à la fin des années quarante, Jean-Michel Charlier embauche quelques débutants qui iront loin comme Jean-Jacques Sempé, René Goscinny ou Jean Graton.

Mais c'est avec son ami Victor Hubinon qu'il collabore le plus souvent : sur « **Tarawa, atoll sanglant** » publié dans *Le Moustique* (1948), « **Joë la tornade** » dans *Bimbo* (toujours en 1948) et, surtout, sur la série d'aviation « **Buck Danny** » qu'il reprend après treize pages écrites par Georges Troisfontaines, dans *Spirou*, en 1947.

Plutôt mal rémunérés, Charlier et Hubinon sont obligés de fournir un nombre impressionnant de dessins et de textes, profitant souvent de l'aide des autres jeunes talents dont regorgeait la World's Presse (Eddy Paape, Albert Weinberg, André Beckers, Jean Graton...) et même de Jijé (Joseph Gillain) qui y faisait alors figure de vétéran.

Jean-Michel Charlier est aussi un aventurier dans l'âme : il fut même pilote professionnel de 1948 à 1951. L'expérience acquise lui permet de mettre en scène le monde de l'aviation, tant dans ses scénarios de bandes dessinées que dans ses contes, nouvelles et rubriques éducatives qu'il écrit pour *Spirou*, ou que dans ses futurs articles, reportages et téléfilms.

Également passionné par la mer et les bateaux (il rêvait aussi de devenir officier de marine), on lui doit également, dès 1949, une biographie romancée de « **Surcouf** », toujours avec Victor Hubinon et dans *Spirou*.

En 1950, alors que Jean-Michel Charlier continuait à dessiner consciencieusement les avions et les bateaux de « **Buck Danny** » ou de « **Surcouf** », le dessinateur Jijé lui conseille d'abandonner le dessin pour ne se consacrer qu'au scénario.

Les séries et les collaborations se multiplient alors dans *Spirou* : « **Les Belles histoires de l'Oncle Paul** » avec Eddy Paape, Charly Delhauteur, Jean Graton, Dino Attanasio, MiTacq, Francisco Hidalgo ou Albert Uderzo (à partir de 1951), « **Jean Valhardi** » avec Eddy Paape (1951) puis Jijé (1957), « **Kim Devil** » avec Gérald Forton (1953), « **La Patrouille des Castors** » avec MiTacq (1954), « **Jean Mermoz chevalier du ciel** » avec Victor Hubinon (1955), « **Thierry le chevalier** » avec Carlos Laffond (1957), « **Marc Dacier** » avec Eddy Paape (1958)..., et la conception de plusieurs centaines de jeux pour « **Le Coin des dégourdis** ».

En 1953, Jean-Michel Charlier se marie avec Christine Lagarrigue, mannequin chez des grands couturiers, et deviendra père de famille dès l'année suivante avec la naissance de son fils Philippe. Auparavant, il fournit des scénarios pour l'agence International Press dirigée par Yvan Cheron (futur beau-frère de Georges Troisfontaines), lequel replace du matériel dans des quotidiens belges comme *La Wallonie* (il y publie « **Belloy** » avec Albert Uderzo, vers 1950).

C'est surtout pour *La Libre Belgique* et son supplément jeunesse hebdomadaire *La Libre Junior*, qu'il va œuvrer pour ce dernier, en proposant « **Tiger Joe** » (toujours avec Victor Hubinon, en 1950) et des séries humoristiques (« **Fanfan et Polo** » avec Dino Attanasio, en 1950, ou « **Alain et Christine** » avec Martial, en 1953) : un genre qu'il n'abordera que très rarement.

N'oublions pas ses participations aux autres publications des éditions Dupuis comme *Le Moustique*, le magazine féminin *Bonnes soirées* (avec des récits complets authentiques illustrés par Mader, Victor Hubinon et Gérald Forton, entre 1953 et 1955, et certainement « **Passion en plein ciel** », en 1953 : une longue romance dans le monde de l'aviation illustrée par Forton) ou encore l'éphémère *Risque-Tout* (« **André Lefort** » avec Eddy Paape, en 1956).

Début 1956, avec ses amis René Goscinny et Albert Uderzo, Jean-Michel Charlier rédige et signe une « charte » pour la défense des auteurs de bandes dessinées : une tentative pour créer un syndicat autonome de dessinateurs et de scénaristes.

Mis à l'écart par leurs employeurs, ils fondent alors leur propre structure scindée en deux agences distinctes : ÉdiFrance et ÉdiPresse.

Reprenant les journaux publicitaires *Pistolín* et *Jeannot*, ils y multiplient les nouvelles créations (« **Les Grands noms de l'Histoire de France** » avec Antonio Parras, Gal, Pierre-Léon Dupuis, Albert Uderzo, Eddy Paape, Pierre Le Goff, Jean Le Moing, José Bielsa... ou « **Rosine** » avec Martial) et les reprises (« **Belloy** », « **Tiger Joe** »...), scénarisant et dessinant à tour de bras pour la publicité (« **Jim Flockers** », « **Le Neveu de d'Artagnan** »...) et pour des journaux comme *Tintin*, *Benjamin et Benjamine* et *Paris-Flirt* où « **Clairette** », histoire d'une midinette au cœur tendre dessinée par Albert Uderzo, finit par être publiée (en 1957) ; ceci après avoir été au sommaire d'un projet de supplément hebdomadaire destiné aux quotidiens : *Le Supplément illustré*...

TIGER JOE

LA PÉRIODE PILOTE : 1959-1968

En 1959, c'est cette même équipe d'ÉdiFrance qui va être alors contactée par Radio-Luxembourg pour lancer un nouveau magazine : *Pilote*.

Dès le premier numéro, Jean-Michel Charlier en anime ou supervise les rubriques rédactionnelles (dont le fameux « **Pilotorama** » et divers reportages ou jeux) et y scénarise trois nouvelles séries plus célèbres les unes que les autres : les pilotes « **Tanguy et Laverdure** » dont Albert Uderzo dessine les huit premiers tomes (la suite sera illustrée par Jijé à partir de 1966), le pirate « **Barbe-Rouge** » avec Victor Hubinon et le randonneur « **Jacques Le Gall** » avec MiTacq.

Ensuite, ce sera le reporter « **Guy Lebleu** » (avec Raymond Poïvet, en 1961) et surtout le lieutenant « **Blueberry** » (en 1963) : un western dessiné par Jean Giraud qui sera l'un de ses plus grands succès.

En 1963, Jean-Michel Charlier devient même, avec René Goscinny, le co-rédacteur en chef de *Pilote*. Les goûts éclectiques de René Goscinny, axés sur l'humour et ceux de Jean-Michel Charlier, qui défendait une bande dessinée réaliste, étaient totalement complémentaires. Cet équilibre rédactionnel, presque idéal, permettra la révélation d'auteurs aussi importants et novateurs que Giraud alias Mœbius, Fred, Cabu, Gotlib, Mézières, Christin, Bretécher, Mandryka, Druillet, Lob, Tardi, Bilal... Ainsi, le journal *Pilote* a-t-il fortement influencé le monde de l'édition de la bande dessinée en Europe, aux États-Unis et même au Japon !

Mais, après mai 1968, le magazine, comme la société, est en pleine mutation : les thèmes traditionnels chers à Jean-Michel Charlier n'y ont plus tellement leur place..., et le scénariste finit par quitter *Pilote* !

Pendant cette même période, il réalisera pourtant quelques escapades plus ou moins anonymes au journal *Tintin* (trois épisodes de « **Dan Cooper** » pour Albert Weinberg, en 1960, et un conte illustré par Jean Torton, en 1966), au magazine *Record* (avec quelques jeux illustrés par Will ou l'éphémère « **Ned Tiger** » avec Eddy Paape, en 1962), à l'hebdomadaire spécialisé *Air et Cosmos* (« **4 hommes de l'air et du cosmos** » avec Claude Pascal en 1963) ou à *Bonnes soirées* (pour un roman-photo publié en 1961 : « **Au repos des archanges** »).

Par ailleurs, Jean-Michel Charlier continuera de collaborer à l'hebdomadaire *Spirou* avec « **Simba Lee** » dessiné par Herbert (1960), « **Les Aventures de Marco Polo** » par Pierre Ramboux qui utilisera plus tard le pseudonyme de Sydney (1964)... Et, par la suite, « **Brice Bolt** » par Arturo Aldoma Puig (1970) et « **Michel Brazier** » par André Chéret (1979).

« **LES DOSSIERS NOIRS** » : 1970-1989

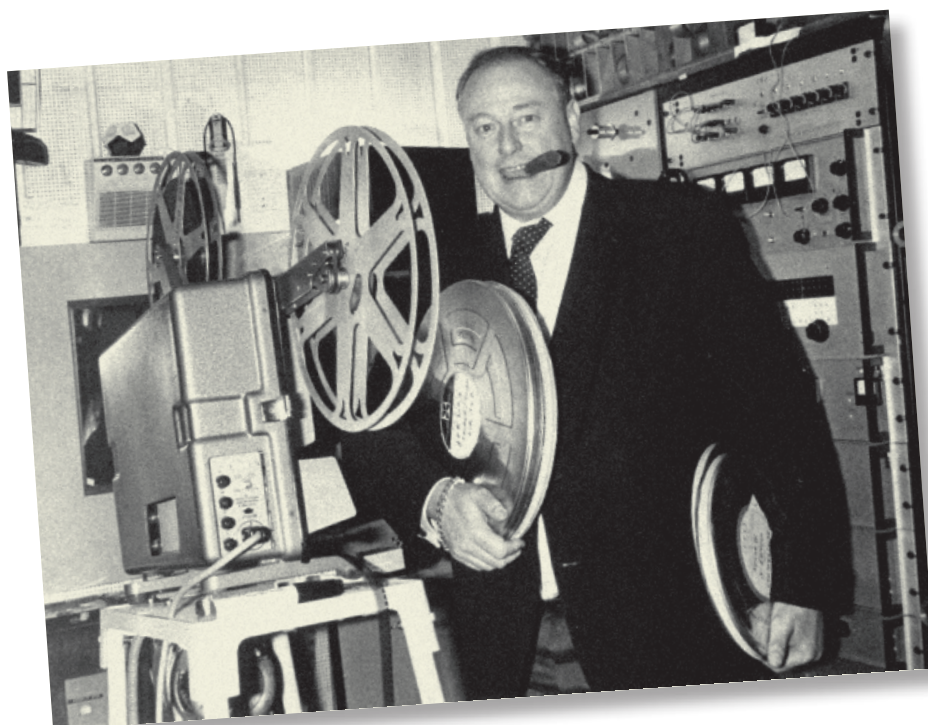
De 1967 à 1972, Jean-Michel Charlier est nommé directeur littéraire aux éditions Dargaud où il lancera plusieurs collections didactiques ; mais ses principales séries finissent par être publiées ailleurs : dans le journal *Tintin* (dont il devient, pendant deux ans, le directeur de la rédaction de l'édition française), dans *Scoop* (revue éphémère des éditions Vaillant), dans *Super As* et aux éditions Novedi, dans *France-Soir*, dans *Libération*, aux Humanoïdes associés (Alpen Publishers) ou même dans *L'Écho des Savanes* et dans *Okapi*.

Il y propose aussi quelques nouvelles séries comme les westerns « **Jim Cutlass** » (avec Jean Giraud, en 1976) et « **Los Gringos** » (avec Victor de la Fuente, en 1979) ou les aventuriers « **Chuck Dougherty le privé** » (avec Alexandre Coutelis, en 1985) et « **Ron Clarke** » (avec Jacques Armand, en 1989), tout en imaginant de nouveaux projets de revues de bandes dessinées (*Extra...*) qui, hélas, n'aboutiront pas.

Dans le même temps, la télévision lui ouvre ses portes et il scénarise les épisodes de l'adaptation de « **Tanguy et Laverdure** » en feuilleton télévisé, sous le titre « **Les Chevaliers du ciel** » (à partir de 1967).

Il continue sur sa lancée en écrivant d'autres épisodes de cette série et d'autres feuilletons (« **La Mer est grande** » en 1973, « **Les Aventures du capitaine Lückner** » (deux épisodes d'une série franco-allemande diffusée en France en 1974 sous le titre « **Cap sur l'aventure** »), « **Les Diamants du président** » en 1978 et « **Le Fou du désert** » en 1983).

Il crée aussi des séries documentaires où il passe en revue les grandes affaires du vingtième siècle en présentant témoignages et documents chocs (« **Les Dossiers noirs** » en 1975, « **Les Grandes enquêtes de TF1** » en 1981 ou « **Services secrets** » en 1989), dont certaines paraîtront également sous la forme de livres. Ceci jusqu'à son décès prématuré en juillet 1989.

L'AVENTURE CONTINUE...

Durant toute sa vie, Jean-Michel Charlier n'a eu de cesse d'alimenter régulièrement ses principales séries et de trouver des remplaçants aux défections, la plupart involontaires, de leurs dessinateurs en titre. Et malgré la disparition du scénariste, ces aventures se sont poursuivies en essayant de respecter l'esprit feuilletoniste des origines...

Si Jijé, Albert Weinberg, André Beckers, Eddy Paape, Claude Pascal ou Daniel Chauvin ont dessiné quelques cases ou pages de certains épisodes de « **Buck Danny** » pour dépanner Victor Hubinon, c'est Francis Bergèse qui lui succède avec brio après son décès (à partir de 1983). À l'exception d'un épisode écrit par Jacques de Douhet (en 1993), Francis Bergèse va également assurer les scénarios de cette série toujours publiée dans *Spirou* (et en albums aux éditions Dupuis), jusqu'en 2007. Le dessinateur Francis Winisdoerffer et le scénariste Frédéric Zumbiehl ont repris la suite.

Sur l'autre bande dessinée d'aviation due à Jean-Michel Charlier, « **Tanguy et Laverdure** », Albert Uderzo s'était fait seconder par son frère Marcel Uderzo ou par Jean Giraud (notamment sur « **Les Pirates du ciel** ») avant de passer la main, en 1966, à Jijé.

Ce dernier emploiera quelques assistants comme Daniel Chauvin ou Patrice Serres, lequel va finalement reprendre graphiquement la série en 1981, avant qu'un épisode ne soit dessiné par Alexandre Coutelis, en 1988. Ce n'est qu'en 2002 et en 2005 que nous retrouverons les péripéties des deux pilotes, avec deux albums scénarisés par Jean-Claude Laidin ; le premier ayant été illustré par Yvan Fernandez et le second par Renaud Garreta.

En ce qui concerne « **Barbe-Rouge** », Eddy Paape, Jijé et Gilles Chaillet dessinèrent quelques pages pour suppléer Victor Hubinon malade. Et c'est encore Jijé, avec son fils Laurent Gillain alias Lorg, qui va reprendre graphiquement la série, en 1979. Hélas, le créateur de « **Jerry Spring** » disparaît l'année suivante et les tribulations du pirate connaîtront alors deux cycles distincts : l'un illustré par Christian Gaty en 1982, l'autre par Patrice Pellerin en 1983. Après le décès de Jean-Michel Charlier, seul Christian Gaty poursuit l'aventure désormais scénarisée par Jean Ollivier (de 1992 à 1997). Ensuite, de 1999 à 2004, un nouveau duo modernise cette série : Marc Bourgne aux dessins et Christian Perrissin aux scénarios.

Par ailleurs, Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon avaient inventé une jeunesse turbulente à « **Barbe-Rouge** », le temps de deux courts épisodes publiés dans le petit format *Superpocket Pilote*, en 1968 et 1969. Presque trente ans plus tard (en 1996) Christian Perrissin va reprendre ce principe pour cinq albums dessinés par Daniel Redondo (jusqu'en 2001).

Toujours pour *Superpocket Pilote*, Jean-Michel Charlier et Jean Giraud vont proposer une « **Jeunesse de Blueberry** » que le scénariste remettra en selle, avec le dessinateur néo-zélandais Colin Wilson, en 1985, pour le quotidien *France-Soir*.

François Corteggiani en scénarisera la suite et Colin Wilson laissera la place à Michel Blanc-Dumont, en 1998.

Quant à la série principale dessinée par Jean Giraud (qui se fit remplacer le temps de quelques planches par Jijé sur « **Tonnerre à l'ouest** » ou sur « **Le Cavalier perdu** ») et se fit seconder par Michel Rouge sur « **La Longue marche** », elle est poursuivie par le dessinateur en titre, désormais seul aux commandes. Ce dernier s'est cependant octroyé la possibilité d'écrire un court spin-off (« **Marshal Blueberry** » dessiné par William Vance en 1991, puis par Michel Rouge en 2000) et de continuer « **Jim Cutlass** » avec Christian Rossi aux dessins, en 1990, dans le mensuel (*À Suivre*).

À suivre... : comment mieux finir cette évocation de l'œuvre de Jean-Michel Charlier que par ces deux mots ?

Gilles RATIER

Production : Fondation FACIM.

Production exécutive : Sangam.

Scénographie : Jacques Dollé.

Conception graphique : Maison PoaPlume.

Texte : Gilles Ratier.

Son : Michael Geyre.

Vidéo : Frédéric Levistre.

Relations presse : Corinne Koszczanski.

Fabrication : P2X

Avec le soutien de :

Ministère de la culture et de la communication / Ministère de la défense
et des anciens combattants, Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives /
La Plagne / Média-Participations.

Avec le soutien des entreprises savoyardes :

Société Yvroud-Européenne des fluides / SAS GAL Menuiserie /
Société SECAF Charpente / Kässbohrer E.S.E. / TAE Détail Elec.

Avec le concours du :

Festival BD Chambéry en Savoie / France 3 Alpes / Le Dauphiné libéré.

Remerciements à :

Christine et Philippe Charlier, éditions Dargaud et Dupuis, Franquin & Cie S.A,
Centre Belge de la Bande Dessinée, Hôtel Mercure Chambéry centre, Jean-Yves Brouard,
Louis Cance, François Dengis, Olivier Dossogne, Patrick Gaumer, Patrice Leconte
et tous les dessinateurs ayant collaboré avec Jean-Michel Charlier.

Crédits photos, documents audio et audiovisuels et diverses archives :

collection personnelle de la famille Charlier.

Cette exposition est labellisée « Collection Jean-Michel Charlier » qui est une marque déposée.

