

JOE ODD EN FRANÇAIS : L'HISTOIRE DE L'HISTOIRE

Automne 2021, Groland festival Toulouse, soirée cinéma en bord de Garonne, avec le film « Hairspray ».

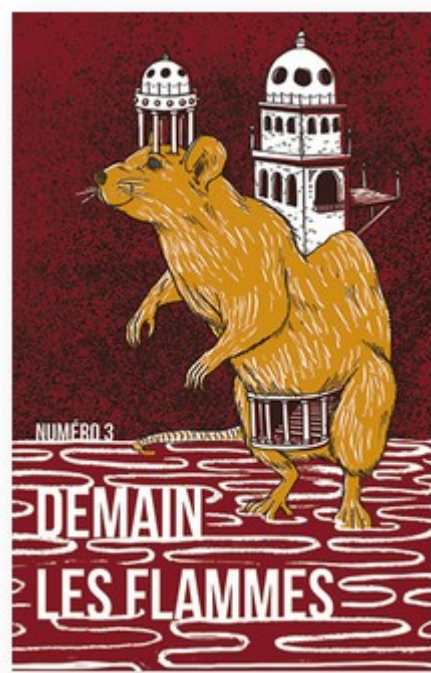
J'adore l'ambiance des cinés de plein air, la soirée est douce, on vient de m'offrir un demi de bière et je suis tranquillement installée en train de profiter du film. Les bouquinistes sont de sortie pour l'occasion et ce soir là, Clément de la Bibliothèque Infokiosque Mobile (BIM) a dans ses bacs le magazine Demain les Flammes, bouquin qui allait bientôt peupler quotidiennement mes allées et venues en transports en commun. Je lui prends le n°4 bien que le n°3 me fasse sauvagement de l'œil avec sa couverture rouge pailletée flanquée son « rat-bitatition ».

J'adhère complètement au médium et me dégote rapidement les autres volumes.

Je découvre Joe Odd au hasard des dernières pages de Demain les Flammes n°3, le fameux rouge pailleté. Une poignée de pages déroulant un conte moderne autour de la psychiatrie. J'accroche tout de suite. Je lis, je relis, j'y vois une authenticité rarement croisée sur le sujet, quelque chose qui me touche de manière viscérale.

Dans ma vie diurne, je suis soignante j'ai travaillé dans divers secteurs au cours de ces 15 dernières années de ma vie professionnelle, j'y retrouve quelque chose qui m'a été raconté par les mots, par les silences, par les corps des gens soignés à l'époque. Cette sensation me tient, viscéralement.

Il est écrit que le récit de base à été trouvé...

Je fais alors partie d'un collectif qui gère une bibliothèque associative (B.A.F Toulouse), je propose de mettre en brochure Joe Odd. Une personne du collectif me transmet les coordonnées de Paulin, l'éditeur de Demain les Flammes. Paulin m'explique que le volume n°3 est épuisé, il peut me transmettre les PDF. Il me précise les sources à créditer en introduction.

Ravie ! Le soir même je monte en brochure l'ensemble, et là le résultat me paraît « vide ».

Il manque quelque chose. Je vais me coucher, la nuit porte conseil.

Le lendemain je me demande si, à tout hasard l'auteur Nicolas C Grey œuvre encore comme illustrateur, qu'est devenue cette édition « Watermelon Comix » et surtout est-ce que cette histoire a réellement été trouvée ?

Au fil des pages internet, je croise un ancien compte Facebook, le post le plus récent datait de 2016.

Messenger ? Je tente. Ting ! 20 minutes après, une réponse de Nic C Grey ! Il me transmet les coordonnées de son site internet actuel et me propose de revenir vers lui pour d'éventuelles questions. Quelle joie !

Ainsi s'amorcent des échanges mails sur plusieurs semaines où, à chaque réponse, je jubilais de la traductions à venir et imaginais déjà le montage. Les mois se sont écoulés, mars 2023 je finalise l'histoire initiée deux ans plus tôt.

« ending the loop ».

Nic Merci à toi.

Quatrième et première de couverture pour la brochure « Joe Odd », A Féral

« J'AI DU MAL À ME RAPPELER DE TOUT CE QUE J'AI FAIT DANS MA VIE,

MAIS IL Y A DES CHOSSES DONT JE DOIS ME SOUVENIR. DANS LES ANNÉES 80 MON AMI BEN HEATH ET MOI AVONT PUBLIÉ UN COMICS UNDERGROUND (OU COMIX AVEC UN X FINAL NDT) APPELÉ « WATER MELON COMICS ».

J'AI PUBLIÉ UN COMIC APPELÉ « GONEFLAKES » ET J'AI ÉTÉ PUBLIÉ DANS DE NOMBREUSES REVUES CES DERNIÈRES ANNÉES DONT « STATNIC MOJO », « LE GUN », « MINESHAFT ».

ET JE SUIS LE CO-FONDATEUR DE « HEADACHE COMIX »

J'AI EXPOSÉ MON TRAVAIL À LONDRES ET BRIGHTON, ALORS QUE JE VIVAIS À EN ANGLETERRE.

J'HABITE À CE JOUR AU CAMBODGE, J'AI RÉGULIÈREMENT EXPOSÉ À JAVA ET PHNOM PEHN »

N.C6

Joe Odd à été exposé au « Java Creative Cafe» de Phnom Penh au Cambodge en 2010.

Robin Alexander Stal (réalisateur) avait proposé un teaser posté le 3 juin 2012 sur la plateforme you tube en vue d'un court métrage adapté du comix Joe Odd, à ce jour le film n'a pas donné signe de vie.

A ce jour, Nic travaille sur son roman graphique « Death of a pornographer » avec Vincent Alexander sur le vie du quartier de Soho à Londres dans les années 90' autour de l'industrie de sexe.

UNE BRÈVE HISTOIRE DE WATER MELON COMIX
1987-1992
ÉCRITE ET DESSINÉE PAR NIC GRAY ET BEN JAMMIN HEATH

WATER MELON COMIX TOME 1
ÉTÉ 1987 - BRIGHTON
1000 COPIES / 46 PAGES / COUVERTURE MONOCHROME

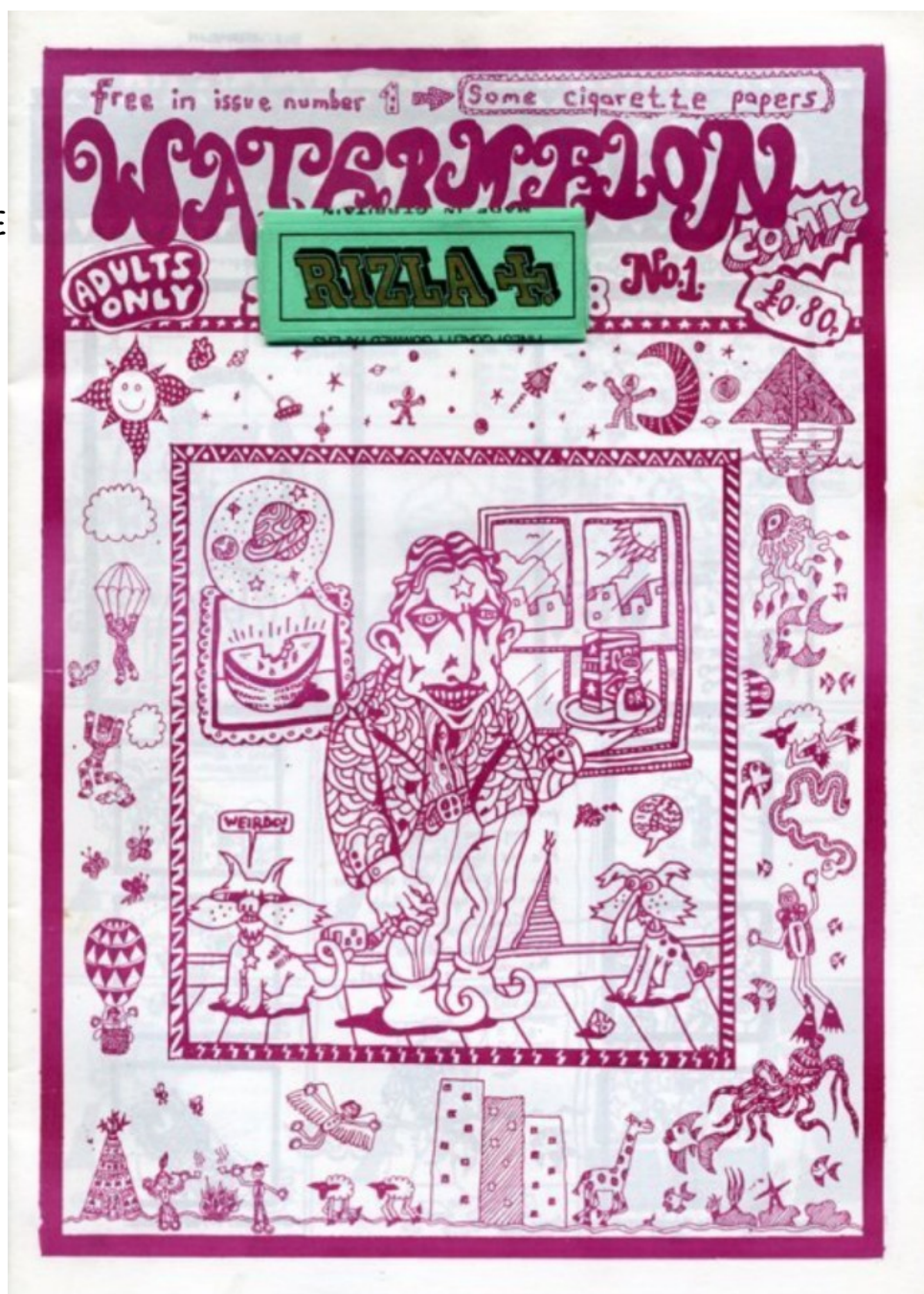
JE VIENS TOUT JUSTE DE
QUITTER L'ÉCOLE, JE SUIS EN
CHUTE LIBRE. J'AI PERDU TOUS
MES AMIS SAUF UN. TROIS
HEURES DU MATIN, ASSIS À TABLE
AVEC MON SEUL AMI QUI
DESSINE, JE LIS DES COMIX,
J'ÉCOUTE D'OBSCURES
MUSIQUES, SIROTE RHUM ET
COCA, GOBE DES PILULES, FUME
DES JOINTS.

LIGNES CHEVROTANTES ET
CONCEPTS DÉSORDONNÉS
REMPLENT LES PAGES, LE
PREMIER VOLUME DE
WATERMELON COMIX PREND
FORME.

PLAN A : PASSER QUELQUES
JOURS DANS LE BUREAU DE MON
ONCLE CHELOU À PHOTOCOPIER
DES CAHIERS DE CROQUIS, AVEC
UN RÉSULTAT GRAPHIQUEMENT
MÉDIocre.

PLAN B : ENVOYER QUELQUES
COPIES À UN IMPRIMEUR ET
ÉCONOMISER UN PEU D'ARGENT
EN NE LUI FAISANT PAS FAIRE DE
PLIAGE, DE COLLAGE ET NI
D'AGRAFAGE DES PAGES.

J'AI DONC PASSÉ UN NOMBRE INCALCULABLE DE SEMAINES À PLIER, COLLER ET AGRAFER LES
PAGES ENSEMBLES, POUR LA CAUSE.

NOS PAGES TRAVESTIES RÉPÉTAIENT LEURS MONTÉE SUR SCÈNE DANS NOTRE SALON, NOUS ÉTIIONS ASSIS AUTOUR TRAÇANT DES DESSINS MARRANTS ET RIANTS SOUS LA LUNE.
WATER MELON COMIX 1 BATAIT LE PAVÉ ET NOUS VIVIONS NOTRE RÊVE.

WATER MELON COMIX TOME 2

« SUMMER OF LOVE » 1988 – BRIGHTON

1000 COPIES / 46 PAGES / COUVERTURE MONOCHROME

MARDI APRÈS-MIDI, VERS DE L'HEURE DU THÉ

APRÈS 8 MOIS À GRIBOUILLER ET RICANER

ECONOMISER DE L'ARGENT... PAYER LES IMPRIMEURS...

DES CARTONS DE COMIX REMPLISSENT LA PIÈCE – PLIÉS, COLLÉS ET AGRAFÉS CE COUP-CI POUR UN SUPPLÉMENT DE £100 – NÉGOCIÉ !

ON AGRAFE UN PAQUET DE RIZLA SUR LA COUVERTURE EN GUISE DE CADEAU BONUS.

L'ACID HOUSE S'ÉTAIT EMPARÉ DES CLUBS ET LA CRÉATIVITÉ S'ÉTAIT EMPARÉ DE LA VILLE.

NOUS DISTRIBUONS LE COMIX À TRAVERS BRIGHTON ET ILS S'ENVOLENT DES ÉTAGÈRES DES LIBRAIRIES COMICS INDÉPENDANTES, LIBRAIRIES GÉNÉRALISTES ET DISQUAIRES AINSI QU'À

TRAVERS LES DISCOTHÈQUES OÙ LES GENS SOUDAINEMENT SOURIENT, PORTENT DES COULEURS

VIVES QUI RAYONNENT COMME DES LASER DANS LES SALLES ENFUMÉES, ET OÙ TOUT UN CHACUN DEVIENT UN NOUVEL AMI.

Comix sous Thatcher, Brighton sous acides

« The Enterprise Allowance Scheme » était un produit du Gouvernement Thatcher dans les années 80' qui s'est poursuivi jusque dans les années 90'. Il apportait une faible rentrée d'argent au entrepreneurs qui voulait monter leur propre commerce. Watermelon, basé à Brighton, était l'une de ces entreprises.

L'« État providence » au Royaume Uni a permis à beaucoup de musiciens, artistes et écrivains de survivre en des temps où le taux de chômage était élevé et (de fait) un marché peu étendu pour leurs talents. Watermelon explorait le type de monde crépusculaire proposé par le courant psychédélique et la psychose caractérisé aux Etats Unis par Philip K Dick. L'entreprenariat encouragé par le gouvernement avait alors trouvé son apothéose dans l'Acid House, le trafic de drogue et les Free Parties. (*Taylor, thisrobotdreaming.com*)

WATER MELON COMIX TOME 3

ÉTÉ 1989

BRIGHTON – CAMDEN TOWN

2000 COPIES / 56 PAGES / COUVERTURE BICHROME

DES JOURS, DES NUITS, DES SEMAINES, DES MOIS À DESSINER DES IMAGES, LAISSANT LIBRE COURS À NOS IDÉES ET IMAGINANT DES SITUATIONS SURRÉALISTES. RELOGÉS SUR LONDRES, NOS BOÎTES DE COMICS SOUS LE BRAS. NOUS DÉMÉNAGEONS DANS UN SQUAT DE CAMDEN OÙ UN GROUPE DE PUNK RÉPÈTE À L'ÉTAGE AU-DESSUS. NOUS DISTRIBUONS NOS COMIX EN VÉLO DANS SOHO, CAMDEN ET KENSINGTON MARKET.

L'ARGENT GAGNÉ EST SÎTÔT DÉPENSÉ COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT EN TRANQUILISANTS, EXCITANTS ET CRAMPES ABDOMINALES, SOIRÉES, RAVES ET AFTER. IVRES AVEC DES ARTISTES, BEATNICS, MUSICIENS ET DJ'S QUI TOUS TRAVAILLAIENT SUR LEURS CRÉATIONS FANTASQUES.

WATER MELON COMIX TOME 4

ÉTÉ 1990

CAMDEN TOWN – PORTOBELLO ROAD

3000 COPIES / 56 PAGES / COUVERTURE BICHROME

NOUS INSTALLONS « THE INSTITUTE OF WATERMELONOLOGY » (L'INSTITUT DE PASTÉQUOLOGIE NDT) DANS UNE BOULANGERIE DÉSAFECTÉE SUR PORTOBELLO ROAD OÙ CHAQUE DÉTAIL DE VIE PASSÉE PORTÉE PAR LA TAPISSERIE AUX MURS NOURRISSAIT NOTRE INSPIRATION.

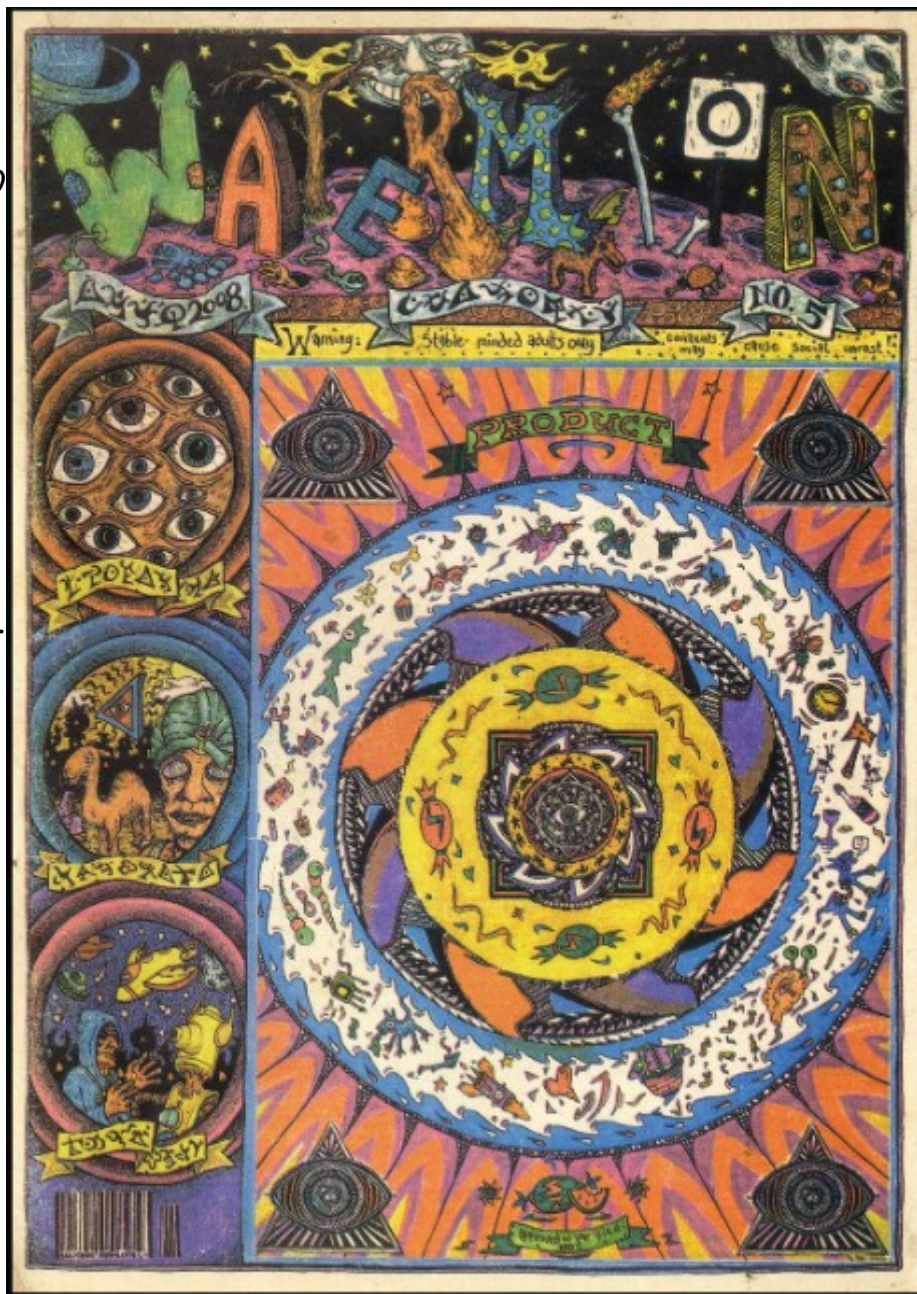
NOUS AVONS REJOINT UN COURS DE FAC POUR ÉTUDIER FISH, DONNÉ LA BOURSE D'ÉTUDE REÇUE À L'IMPRIMEUR, REÇU UNE LIVRAISON DE BOÎTES DE COMIX RUTILANTS ET L'ODEUR D'ENCRE ENCORE FRAÎCHE A EMBAUMÉ LA PIÈCE. LA PILE DE BOÎTES RÉTRÉCISSE AU FUR ET A MESURE QUE NOUS DISTRIBUONS LES PILES DE COMIX SUR LES ÉTAGÈRES DES NOUVEAUTÉS DE CES COMMERCE INDÉPENDANTS QUI AVAIENT SOUDAINEMENT ÉMERGÉ DANS TOUT LONDRES.

WATER MELON COMIX TOME 5
ÉTÉ 1991
PORTOBELLO ROAD

4000 COPIES / 62 PAGES / COUVERTURE ENTIÈREMENT COLORISÉE

PLUS PETIT FORMAT, STRIPS PLUS LONG, DESSINS PLUS FOURNIS, CONCEPTS PLUS FOUS ET BIEN PLUS DE PAGES. NOUS AVONS AGRAFÉ DES LUNETTES 3D À LA COUVERTURE ET LES DESSINS SAUTAIENT HORS DES PAGES.

NOUS DÉMARRONS LA DISTRIBUTION DANS LES FESTIVALS DE SPECTACLE VIVANTS ET ÉTENDONS NOTRE RÉSEAU DE COMMERCE, CLUBS AU TRAVERS DE SOIRÉES ET AMIS. LA CHUTE DE L'UN D'ENTRE NOUS DANS LA DÉPENDANCE AUX DROGUES, LA DÉSOCIALISATION ET LA PRISON NOUS BRISE LE COEUR, MAIS « THE SHOW MUST GO ON » ...DE NOUVEAUX MEMBRES VIENNENT NOUS AIDER À SORTIR LA TÊTE DE L'EAU ET NOUS CONTINUONS À RESTER DEBOUT CHAQUE NUIT À DESSINER, À ÉCOUTER FORT D'OBSCURES MUSIQUES JUSQU'À L'AUBE.

WATER MELON COMIX TOME 6

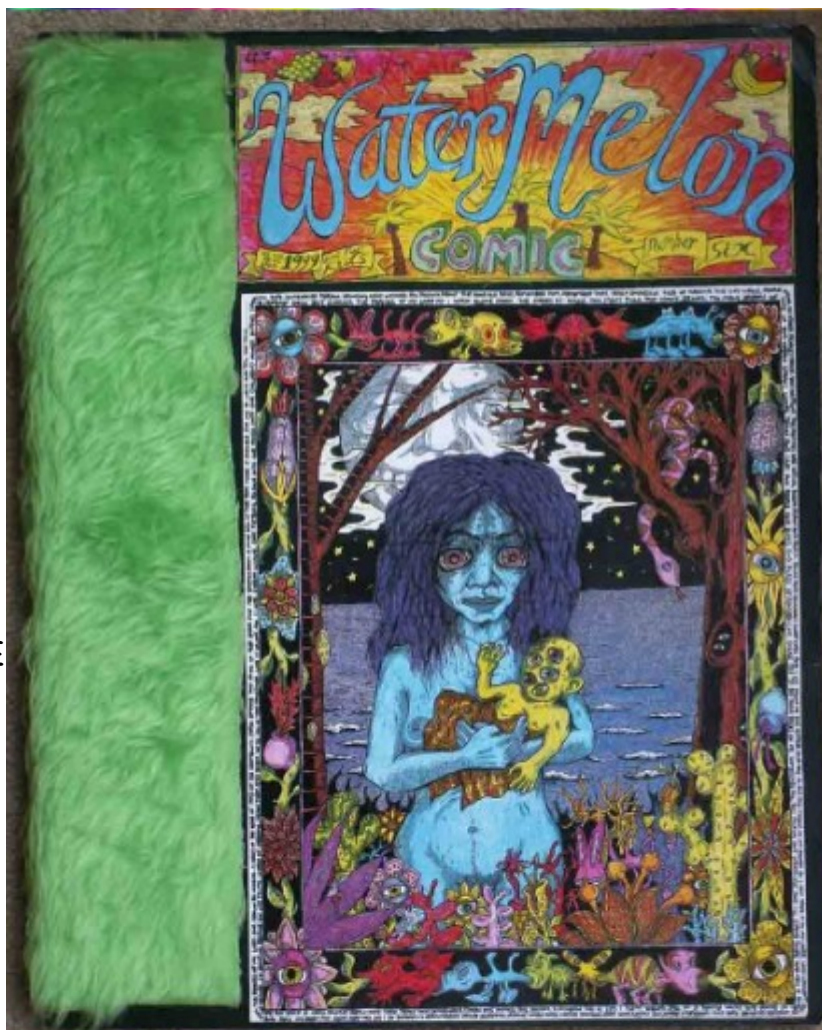
ÉTÉ 1992

PRIMROSE HILL

6000 COPIES / 64 PAGES / COUVERTURE ENTIÈREMENT COLORISÉE AVEC UN BANDEAU EN FOURRURE

FINALEMENT EXPULSÉ DE L'ANCIENNE BOULANGERIE, «THE INSTITUTE OF WATERMELONOLOGY » S'EST RELOGÉ DANS « THE LOVE HOUSE », UN HÔTEL PARTICULIER TOMBANT EN RUINE AU COEUR DE PRIMROSE HILL AVEC UN GROUPE DE ROCK GOTHIQUE À L'ÉTAGE ET UN MAGICIEN MÉDIÉVAL DANS LA CAVE. LE LIERRE RAMPAIT À TRAVERS LES FENÊTRES ET LE LONG DES MURS.

CE TOME DE WATER MELON S'EST TRANSFORMÉ EN UN CONCEPT-ART DE TABLE BASSE POUR INTELLECTUELS POINTILLEUX (L'IMAGE PARLE D'ELLE MÊME NDT), COMPLÉTÉ PAR UNE COUVERTURE EN FOURRURE, UN POSTER DOUBLE-FACE DÉTACHABLE ET UN MINI COMIX RELIÉ AU CENTRE DU MAGAZINE. UN TOUR DE FORCE VISUEL ! UN GANGSTER DU KENT NOUS A DONNÉ DE L'ARGENT LIQUIDE, TROIS VALISETTES DE COUPURES DE £5, ET NOUS REGARDIONS LES PAGES S'ENROULER DANS LA PRESSE D'IMPRIMERIE. NOUS AVONS SATURÉ LES LIBRAIRIES DE TOUT BORDS DE TOUTE LA RÉGION ET L'AVENIR SEMBLAIT RADIEUX...

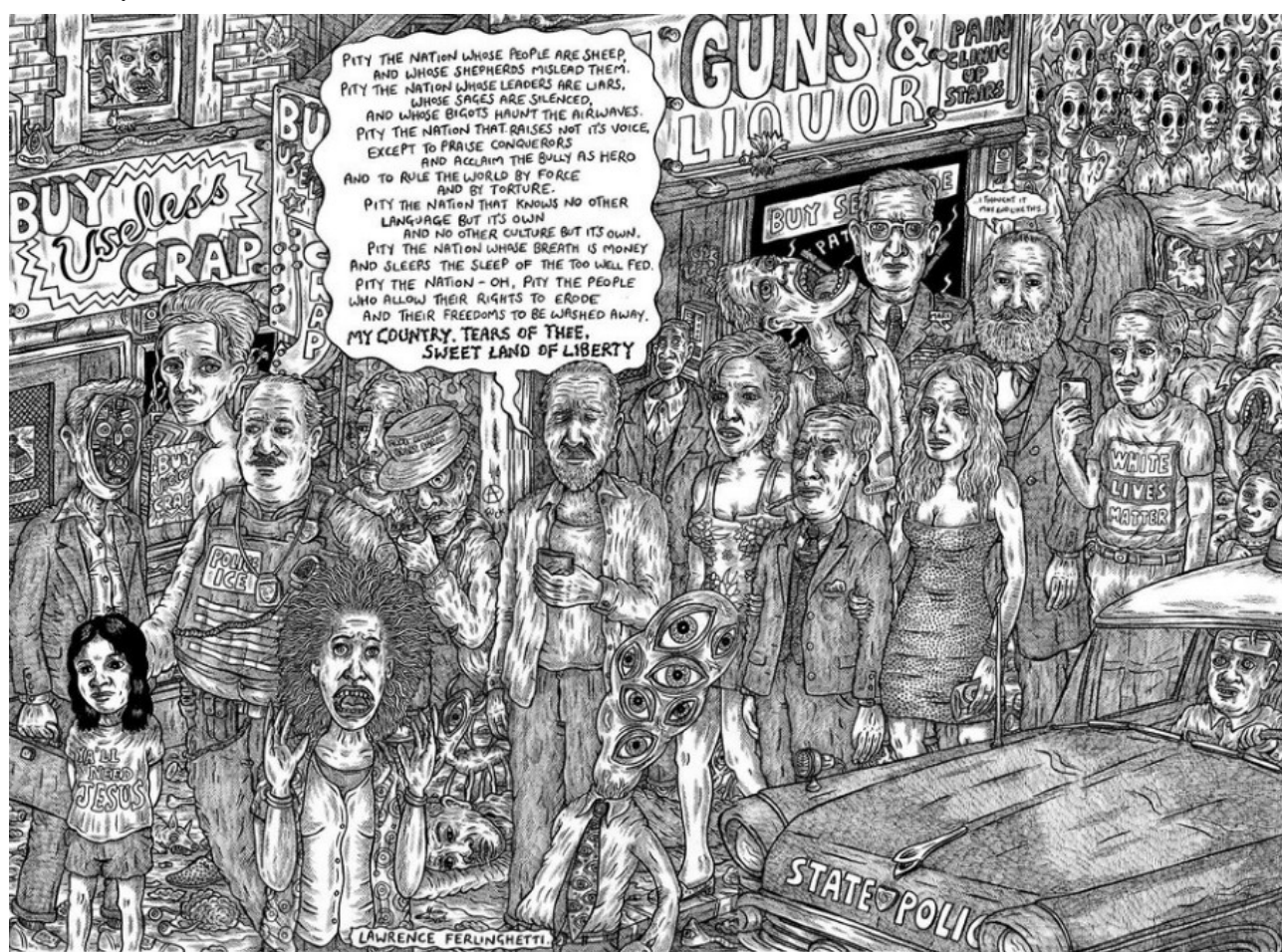
ECRIT PAR BEN HEATH POUR LA VERSION ANGLOPHONE

ENTRETIEN AVEC NIC.C.GREY

MAI-JUIN 2022

Aurore : J'ai vu sur votre site internet que vous viviez à Camden quand vous avez dessiné « Joe Odd », c'était un berceau de créativité à l'époque, qu'est-ce qui vous a inspiré (films, musique, livres etc.) ?

NIC : IL Y A PEUT-ÊTRE UNE CONFUSION ICI, J'AI VÉCU LES 17 DERNIÈRES ANNÉES AU CAMBODGE ... QUAND J'AI DESSINÉ LA PREMIÈRE VERSION DE JOE ODD (QUE J'AI REDESSINÉ PLUS TARD) C'ÉTAIT IL Y A BIEN LONGTEMPS ET JE VIVAIS DANS UN STUDIO À BRIGHTON EN ANGLETERRE ALORS QUE BEN, AVEC QUI J'AI MONTÉ WATERMELON COMIX, À VÉCU DANS UN SQUAT À CAMDEN PENDANT PLUSIEURS ANNÉES. J'AI PEUT-ÊTRE VÉCU LÀ PENDANT UN COURT LAPS DE TEMPS, MAIS MA MÉMOIRE DE CETTE PÉRIODE EST UN PEU FLOUE. QUAND J'AVAIS 16 ANS, J'AI TRAVAILLÉ DANS UN CINÉMA D'ART ET ESSAIS, J'ÉTAIS PROBABLEMENT PLUTÔT INFLUENCÉ PAR LES FILMS.

BIEN QU'AYANT QUELQUES DIFFICULTÉS, J'AI TOUJOURS LARGEMENT AIMÉ LIRE, JE CROIS ME RAPPELER QUE PENDANT MON ADOLESCENCE J'ÉTAIS ATTIRÉ PAR BUKOWSKI, VONNEGUT, ROBERT

ANTON WILSON, PHILIP K DICK, LA MUSIQUE DE TOM WAITS, CAPTAIN BEEF HEART, NICK CAVE À SES DÉBUTS. MAIS JE N'AI JAMAIS ÉTÉ UN FANATIQUE DE MUSIQUE. J'AIMAIS AUSSI LA MUSIQUE CLASSIQUE, LES LIVRES SUR LA PHILOSOPHIE, SUR DIFFÉRENTES RELIGIONS, CULTES, HISTOIRES CRIMINELLES CONTEMPORAINES, L'OCCULTE.

A BIEN REGARDER EN ARRIÈRE, JE VOULAIS JUSTE COMPRENDRE LA VIE J'AVAIS LE SENTIMENT ET LA SENSATION QUE JE N'Y COMPRENAIS RIEN, TOUT EN VOULANT Y VOIR PLUS CLAIR, ET CE SANS QUE JE SACHE POURQUOI. JE RECHERCHAIS DES SIGNES SUR COMMENT ÊTRE HUMAIN OU COMMENT SONT LES HUMAINS. ILS ME SEMBLAIENT ÊTRE UN MYSTÈRE POUR MOI, DONC J'AI PEUT-ÊTRE ÉTÉ DÉPEINT UN PEU COMME INADAPTÉ, MAIS PLUTÔT PAR RAPPORT AU FAIT DE NE PAS RÉELLEMENT COMPRENDRE POURQUOI JE N'ARRIVAIS PAS À ME CASER CORRECTEMENT DANS LE MONDE. J'AI ÉTÉ CHANCEUX, À CETTE ÉPOQUE IL Y AVAIT BEAUCOUP DE COMICS À CE PROPOS : IDIOTLAND, STICKBOY, TRAILER TRASH ET BIEN SÛR WEIRDO QUI DE MON POINT DE VUE EST LE MEILLEUR TRAVAIL ARTISTIQUE RÉALISÉ (SUR LE SUJET).

Traduction du texte de Lawrence Ferlinghetti (illustration plus haut) poète de la *beat generation* :

« Pitié pour la nation dont les gens sont des moutons
que leurs bergers musellent.
Pitié pour la nation dont les leaders sont des menteurs,
où les sages sont réduits au silence,
où les bigots hantent les ondes radio
Pitié pour la nation qui n'élève pas la voix,
sauf pour louer les vainqueurs
et acclamer les tyrans comme des héros
et pour dominer le monde par la force et la torture.
Pitié pour la nation qui ne connaît pas d'autre langage
que le sien, ni d'autre culture que la sienne
Pitié pour la nation dont le souffle est l'argent
qui veille sur le sommeil des trop bien nourris.
Pitié pour la nation – Oh pitié pour les gens
qui autorisent à ce que leurs droits soient rongés
et leurs libertés enlevées.

Mon pays, tes propres larmes, douces contrées de la liberté »

§§§

Y a-t-il des films qui vous ont particulièrement marqué quand vous aviez 16 ans ?

CEUX QUI ME VIENNENT IMMÉDIATEMENT À L'ESPRIT SONT PARIS-TEXAS, LE FILM DE WIN WENDER ET « WINGS OF DESIRE » (DU MÊME AUTEUR NDT).
ET « NAKED » DE MIKE LEIGH.

JE SUIS CERTAIN QU'IL Y EN A BIEN D'AUTRES, MAIS CEUX QUI RESSORTENT ICI ONT PEUT ÊTRE EU UNE INFLUENCE, MAIS JE NE SAURAI PAS DIRE DE QUELLE MANIÈRE.

§§§

Vous parlez d'écouter des « musiques sombres » dans les années 90', vous rappelez vous quelles étaient vos préférées ?

NON

Dans une autre interview, Nic précise qu'il « n'est pas fan des concerts car la musique y est trop forte »
Cependant, voici quelques favoris à sa playlist
Nick cave and the cavemen « *a box for black Paul* »
Tom waits « *Rain dog* »
The Resident

§§§

Vous dessinez des comix depuis un moment, est-ce qu'il y a des auteurs dont vous admirez le travail, ou que vous avez lus tant et plus quand vous étiez enfant ?

JE LISAIS SOUVENT DES COMICS LORSQUE J'ÉTAIS ENFANT, ET MON FRÈRE ÉTAIT ABONNÉ À 2000AD. PLUS TARD J'AI LU LES COMICS LISTÉS CI-DESSUS. J'AI TOUJOURS DESSINÉ FAÇON COMICS DEPUIS TOUT TOUT PETIT. ÉTRANGEMENT, JE NE ME SUIS JAMAIS CONSIDÉRÉ COMME UN « COMICS NERD ». IL ÉTAIT RARE QUE J'AIME UN COMICS TANT POUR SON DESSIN QUE POUR SON HISTOIRE. S'IL Y AVAIT DEUX COMICS DONT JE JE POURRAIS DIRE QU'ILS M'ONT INSPIRÉS CE SERAIT STICKYBOY DE DENNIS WORDENS, ET L'HISTOIRE QUE R CRUMB À FAITE SUR PHILIP K DICK AINSI QUE SON LIVRE SUR KAFKA. J'AIMAIS LEURS PHILOSOPHIE, CHOSE QUI N'A JAMAIS RÉELLEMENT ÉTÉ DÉPEINTES DANS LES AUTOBIOGRAPHIES (DE K DICK ET KAFKA NDT).

§§§

Vous voulez dire que la philosophie n'est pas tellement dessinée en général ou vous parliez plus spécifiquement de ces auteurs (Denis Worden, RD Crumb, Philip K Dick) ?

LE COMICS « STICK BOY » A ÉTÉ LE PREMIER COMICS QUE J'AI VRAIMENT TROUVÉ DRÔLE, MAIS IL S'Y GLISSE ÉGALEMENT UNE FORME DE PHILOSOPHIE, SANS ÊTRE TROP APPUYÉE MAIS C'ÉTAIT LÀ. OUI, IL Y AVAIT LA DEDANS BEAUCOUP DE TABOUS BRISÉS ETC. MAIS « STICK BOY » ÉTAIT INSPIRANT CAR IL ME FAISAIT QU'IL ÉTAIT POSSIBLE DE FAIRE CE GENRE DE CHOSSES SOUS CETTE FORME.

L'HISTOIRE DE CRUMB À PROPOS DE PHILIP K DICK, ET CELUI QU'IL A FAIT SUR « LA NAUSÉE », ET LE LIVRE DE KAFKA, ÉTAIENT ÉGALEMENT INSPIRANTS.

AVOIR CECI SOUS FORME DE COMICS LUI DONNE CORPS ET ONT ÉTÉ MAGNIFIÉS PAR LES DESSINS DE CRUMB, ET LÀ ENCORE CELA OUVRAIT D'AUTANT PLUS LA PORTE À CETTE POSSIBILITÉ. PLUS TARD, J'AI LU IVAN BRUNETTI, ET J'AI EU DES SENSATIONS SIMILAIRES SUR SON TRAVAIL .

IL DOIT Y AVOIR BEAUCOUP D'AUTRES TRUCS MAIS JE N'EN AI PAS CONSCIENCE. JE N'AI RIEN CONTRE LES ROMANS GRAPHIQUES BIOGRAPHIQUES PLUS STANDARDS, MAIS JE N'AI JAMAIS ÉTÉ TENTÉ D'EN FAIRE MOI MÊME. UN JOUR PEUT ÊTRE CE SERA LE CAS.

§§§

A la manière d'un conte de fée moderne vous parlez du système psychiatrique et de la confrontation entre standard et non standard. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique plus jeune et je pense que « Joe Odd » est assez honnête à propos du versant normatif et de la (perception sociale de la) maladie mentale dans les sociétés occidentales. Que connaissez vous du système psychiatrique ? Quelqu'un vous a-t-il raconté des anecdotes à ce propos ?

J'AI ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉ DE DIVERSES MALADIES MENTALES DANS MA VIE, J'AI PASSÉ UN AN DANS UNE AILE DE PRISON (LA PARTIE DU BÂTIMENT DE LA PRISON) OÙ ILS DÉTENAIENT LES MALADES MENTAUX. J'AI PRIS TOUTES LES SORTES DE MÉDICAMENTS PSYCHIATRIQUES. ON NE M'A JAMAIS OFFERT DE PSYCHOTHÉRAPIE, SEULEMENT DES PILULES. J'AI ÉTÉ UN HÉROÏNOMANE PENDANT PLUSIEURS ANNÉES, FAIT L'EXPÉRIENCE D'ÊTRE SANS ABRI, J'AI CROISÉ UN PAQUET DE GENS FOUS. JE LISAIS RÉGULIÈREMENT LE DSM (EXPLIQUÉ PLUS LOIN NDT) POUR M'AMUSER. JE CROIS QUE JE ME CONSIDÈRE COMME AYANT BIEN LU SUR LE SUJET, DES CLASSIQUES COMME FREUD ET JUNG

JUSQU'AU MOUVEMENT « ANTI-PSYCHIATRIQUE » AVEC DES GENS COMME RD LAING OU ERIC FROMM.

CE N'EST QUE LORSQUE J'AI ABANDONNÉ LES PILULES/DROGUES ET PLUS GLOBALEMENT STOPPÉ TOUT PROGRAMME DE TRAITEMENT OU DE RÉINSERTION SOCIALE QUE PETIT À PETIT J'ALLAIS MIEUX. CE N'EST PAS QUELQUE CHOSE QUE JE SOUHAÏTE DÉFENDRE, C'EST TRÈS COMPLIQUÉ ET CHAQUE PERSONNE EST DIFFÉRENTE. AUJOURD'HUI J'AI QUELQUE CHOSE COMME 53 ANS ET J'EN VIENS À UNE SORTE DE COMPRÉHENSION DE CE QU'IL M'ARRIVE ET COMMENT JE SUIS. IL EST ÉVIDENT QUE L'HISTOIRE DE JOE ODD EST ATTRAYANTE DANS SA SIMPLICITÉ ET, COMME VOUS L'AVEZ DIT, UNE SORTE CONTE DE FÉE OU AUTRE FABLE. C'EST ENCORE QUELQUE PEU UNE ÉNIGME. C'EST UN PEU COMME LE TEST DE LA TÂCHE D'ENCRE (NDT : TEST DE RORSCHACH), DES GENS DIFFÉRENTS Y VOIENT DES CHOSSES DIFFÉRENTES.

§§§

Joe Odd signifié comme un test de Rorschach, la boucle est bouclée ! Vous aimez la philosophie, considérer que le comix permet de partager un message ou des sentiments humains est-il central dans votre travail lorsque vous dessinez ?

JE SUIS COMPLÈTEMENT INCAPABLE D'ÊTRE OBJECTIF SUR MON PROPRE TRAVAIL. J'AI TOUJOURS VU CE QUE JE FAIS PLUS COMME UNE COMPULSION QUE QUOI QUE CE SOIT D'AUTRE. JE PENSE RAREMENT AU LECTEUR, C'EST COMME SI J'ESSAYAIS E TORDRE LES CHOSSES DANS MA PROPRE TÊTE, ET J'AI TOUJOURS DESSINÉ DE MANIÈRE COMPULSIVE, DONC JE NE PEUX PAS RÉELLEMENT RÉPONDRE À CETTE QUESTION.

IL EST POSSIBLE QUE LES GENS VOIENT DES THÈMES OU DES MOTIFS DANS MON TRAVAIL, CAR JE ME DIT DES FOIS QUE JE ME RÉPÈTE PROBABLEMENT MOI MÊME. JE PENSE QUE LA PLUPART DES ARTISTES FONT LA MÊME CHOSE ENCORE ET ENCORE, JUSTE UN PEU DIFFÉREMMENT À CHAQUE FOIS. PROBABLEMENT PARCE QUE ÇA NE SORT PAS COMME VOUS VOUDRIEZ DONC CELA DEVIENT LE MOTEUR POUR FAIRE, ET REFAIRE ENCORE ET ENCORE !

CECI DIT, LE PROCHAIN ROMAN GRAPHIQUE QUI SERA PUBLIÉ SERA TRÈS DIFFÉRENT DE CE QUE JE FAIS D'HABITUDE (JE NE L'AI PAS ÉCRIT) IL S'AGIT BEAUCOUP PLUS DE TRUCS ÉMOTIONNELS COMPLEXES TAPIS DANS LES COULISSES DE L'INDUSTRIE DU SEXE . MAIS CELUI QUE JE VAIS COMMENCER ENSUITE SERA TRÈS DIFFÈRENT ENCORE, PLUS PHILOSOPHIQUE, MAIS UNE SORTE DE TON PLUS LÉGER.

Les cases comiques du DSM

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) est un ouvrage dit « de référence » publié par l'association américaine de psychiatrie (*American Psychiatric Association* ou APA) décrivant et classifiant les troubles mentaux.

Le manuel évolue initialement à partir des statistiques collectées depuis des hôpitaux psychiatriques américains, introduit en 1952. Il a radicalement été révisé en 1980, et la dernière édition, la cinquième est publiée en 2013. Largement utilisé, le manuel fait toutefois l'objet de critiques au sein de la communauté psychiatrique entre autres.

En effet, cette notion de classification et donc de « case » interroge les notions de santé personnelle/communautaire, de culture et de normes sociétale (*ndt*).

§§§

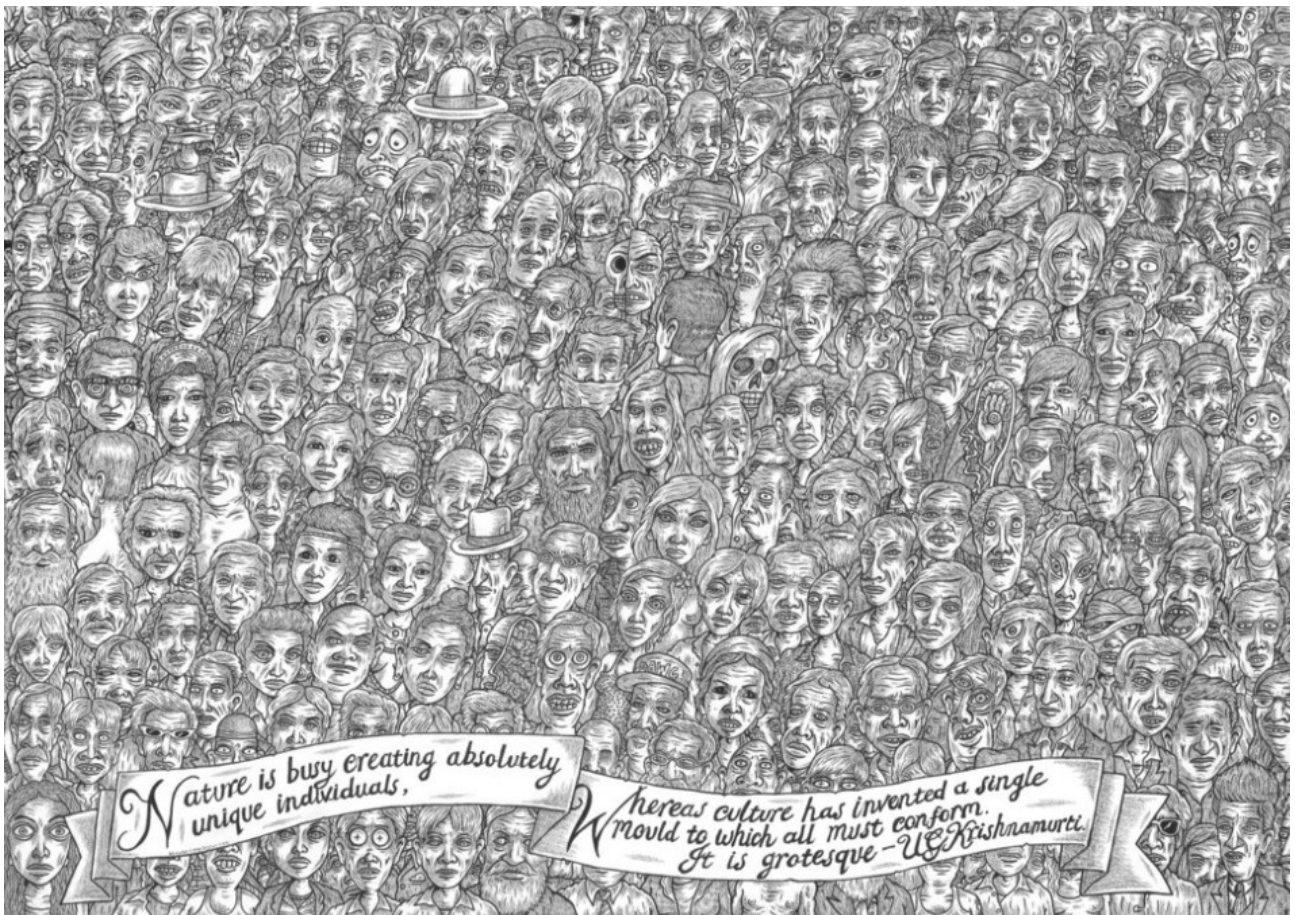
Histoire courte et efficace, donc est-ce que « Joe Odd » a été trouvé ou non ;) ?

MON AMI TRAVAILLAIT DANS UN SECTEUR PSYCHIATRIQUE SÉCURISÉ ET A TROUVÉ CETTE HISTOIRE DANS UNE POUCELLE DANS LES BÂTIMENTS, DACTYLOGRAPHIÉ SUR UN PETIT BOUT DE PAPIER JAUNE, ET IL ME L'A DONNÉE, PENSANT QUE JE L'AIMERAI BIEN. JE N'AI AUCUNE IDÉE DE QUI L'A ÉCRITE ET QUAND, BIEN SÛR NOUS POUVONS PRÉSUMER QU'IL S'AGIT D'UN DES RÉSIDENTS DE L'ÉTABLISSEMENT. PERSONNE À MA CONNAISSANCE, DURANT TOUTES CES ANNÉES S'EN EST PROCLAMÉ L'AUTEUR.ICE, MAIS CELA A BEAUCOUP SURPRIS JE PENSE. COMME JE VOUS LE DISAIS, C'EST ASSEZ ÉNIGMATIQUE. IL Y A QUELQUES ANNÉES, JE ME SUIS RENDU COMPTE QUE DES GENS AVAIENT ÉCRIT DES ÉTUDES ACADÉMIQUES BASÉS DESSUS. ET BIEN SÛR JE NE M'ÉTAIS JAMAIS TROP POSÉ LA QUESTION DE COMMENT LES GENS ALLAIENT RÉAGIR (À JOE ODD), MAIS CETTE HISTOIRE SEMBLE FAIRE DES PETITS ET DÉVELOPPER SA PROPRE VIE. A TEL POINT QUE QUELQU'UN ÉTAIT SUR LE POINT DE FAIRE UN FILM DESSUS MAIS CELA N'A JAMAIS ABOUTI. J'AI PARFOIS PENSÉ QUE J'AIMERAI ÉCRIRE UNE SUITE, MAIS JE N'AI JAMAIS ÉCRIT L'ORIGINAL, CELA NE SEMBLERAIT PAS AUTHENTIQUE.

§§§

Le personnage dessiné avec ce visage inexpressif et ces yeux vides, comme un zombie, peut être vu dans votre travail actuel, vous en avez esquissé beaucoup dans « Joe Odd ». Est-ce que ce personnage apparaît pour la première fois (dans ce comix), ou fait-il partie de vos thèmes récurrents ?

C'EST LA PREMIÈRE FOIS QU'IL APPARAÎSSAIT DANS MON TRAVAIL MAIS J'AVAIS UTILISÉ L'IDÉE PLUSIEURS FOIS DÉJÀ. DANS LE CONTEXTE DE CETTE HISTOIRE, JE PENSAIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN BON VISUEL POUR SIGNIFIER COMMENT JOE DEVAIT VOIR LE MONDE AUTOUR DE LUI. NÉANMOINS, JE NE PARTAGE PAS CETTE VISION AVEC JOE, JE NE VOIE PAS LES GENS COMME DES ZOMBIES. JE PENSE QUE LES GENS PEUVENT ÊTRE RABAÎSSÉS PAR LE SYSTÈME QUI S'IMPOSE À NOUS. IL EST INJUSTE SELON MOI D'APPOSER UN SIGNIFICATION PARTICULIÈRE OU UNE INSUFFISANCE SUR DES GENS DONT NOUS NE CONNAISSONS RIEN. COMME TOUT OUTIL ARTISTIQUE, IL S'AGIT PLUS D'UN COMMENTAIRE SOCIAL QU'UN JUGEMENT DE VALEUR DE PERSONNES VIVANTS DANS UNE SOCIÉTÉ DONNÉE, CAR CHACUN A UNE MANIÈRE D'ÊTRE COMPLEXE, AVEC SON MONDE INTÉRIEUR ET SES CONFLITS. IL EST RÉDUCTEUR ET UN PEU STUPIDE D'ABAÎSSER CHAQUE PERSONNE À UN BLOB AMORPHE !

La Nature s'affaire à créer des individus absolument unique
Alors que la culture n'a inventé qu'un seul et unique moule auquel nous devons tous nous conformer.
C'est grotesque – UG Krishnamurti

Il y a 6 sorties de watermelon comix, qu'en est il de la 7e ? Comment s'est terminé l'histoire de cette maison d'édition ?

WATERMELON COMIX S'EST ARRÊTÉ À 6 SORTIES.

APRÈS CETTE PÉRIODE, OÙ J'AI CONTINUÉ À TRAVAILLÉ MAIS J'AVAIS BEAUCOUP DE PROBLÈMES PERSONNELS, DONC J'AI LAISSÉ DE CÔTÉ WATERMELON COMIX. APRÈS ÇA J'AI SORTI UN ROMAN GRAPHIQUE (THIS DOG BARKING, L'ÉTRANGE HISTOIRE DE UG KRISHNAMURTI).

J'AI 7 SORTIES DE HEADACHE COMIX, LE DERNIER EST SUR LE POINT D'ÊTRE RÉÉDITÉ, ET MON SECOND ROMAN GRAPHIQUE SERA PUBLIÉ L'ANNÉE QUI VIENT « THE DEATH OF A PORNOGRAPHER ».

JE TRAVAILLE SUR MON 3^E ROMAN GRAPHIQUE ET J'ESSAIE DE CONTINUER À FAIRE HEADACHE COMIX.

En traduisant des extraits de comix publiés sur votre blog, j'ai remarqué que vous aviez beaucoup de travaux relatifs à U.G Krishnamurti (Advaya, This dog barking), est ce que vous l'avez déjà rencontré ?

Hasards liés aux choix de scénarios ?

JE NE L'AI JAMAIS RENCONTRÉ, OU N'AVAIS PAS D'INTÉRÊT PARTICULIER À LE RENCONTRER. CE LIVRE "THIS DOG BARKING" A PRIS 10 ANNÉES DE RECHERCHES, DONC NOUS AVONS DÛ ALLER EN INDE ET AVONS FINALEMENT RENCONTRÉ NOMBREUX DE SES AMIS LES PLUS PROCHES ETC... ET NOUÉ DES LIENS AVEC SES AMIS AUX ETATS UNIS. IL ÉTAIT IMPORTANT POUR NOUS D'AVOIR UN LIVRE FIABLE. JE NE PENSAIS PAS QUE CES RECHERCHES SERAIT UN BOULOT AUSSI ARDU, MAIS CELA A BIEN ÉTÉ LE CAS, IL Y AVAIT BCP D'ERREURS DANS LES LIVRES DÉJÀ PUBLIÉS SUR LUI, DONC NOUS AVONS PRIS SUR NOUS D'ESSAYER DE COLLER AU PLUS PRÈS DES FAITS AUTANT QUE FAIRE CE PEU LE CONCERNANT.

Comix sous prisme spirite : un hybride efficace

« Nous n'avons pas été créés pour un grand dessein au même titre que les fourmis qui sont (à nos pieds) ou les mouches qui planent autour de nous ou les moustiques qui nous sucent le sang » - UG Krishnamurti

« This dog Barking » peint l'histoire de UG Krishnamurti, le « Cosmic Naxalite », de son enfance troublée à ses nombreuses désillusions faces aux enseignants spirituels du XXe siècle et sa vie personnelle catastrophique.

En 1967, UG fait l'expérience d'une série de « mutations biologiques » (citation UG) qui le laissent fonctionner dans son « état de base » (citation UG), coupé de toute interférences de pensée.

Sans adresse fixe, sans follower et sans organisation d'appartenance, UG passe les 30 années suivantes à voyager dans le monde avec un message sans compromis : l'esprit est un mythe et la condition humaine doit être démystifiée et dé-psychologisée et vue purement en termes physiologiques.

Candide et lucide, une biographie profondément marquante d'un philosophe les plus radicaux de notre temps.

(traduction de la 4e de couverture de « This dog barking »).

§§§

Nous sommes à l'ère d'internet, que pensez vous des comix ou fanzines édités sur papier dans ce contexte ?

PERSONNELLEMENT, JE N'AIME PAS LES WEBCOMICS. JE N'AIME PAS LES TRUCS PHOTOSHOPPÉS, DESSINÉS OU COLORISÉS SUR ORDINATEURS. RIEN NE PEUT DÉPASSER LA NATURE PHYSIQUE DU COMIC BOOK. JE COMPRENDS POURQUOI LES GENS UTILISENT DES LISEUSES COMME LIVRES, MAIS J'AIME ENCORE LES LIVRES EN TANT QU'OBJET. IL Y AURA TOUJOURS (J'ESPÈRE) UN MARCHÉ POUR CELA. JE NE PEUX PAS PRÉDIRE COMMENT SERA LE FUTUR. JE SUIS SURPRIS QUE NOUS AYONS POUSSÉS CELA SI LOIN SANS AVOIR ÉTÉ DÉGAGÉS ACCIDENTELLEMENT DU PAYSAGE! DONC J'ESSAIE DE VOIR CHAQUE NOUVEAU JOUR COMME UN BONUS !

§§§

Ces quelques exemplaires (de Joe Odd) vont contribuer à laisser vivre cette histoire par elle même comme le disiez. C'est ce que vous souhaitez pour cette partie de votre travail ?

OUI

« IF I COULD EXPRESS MYSELF VERBALLY, I WOULD'T NEED TO DRAW PICTURES » - NCG
« Si je savais m'exprimer verbalement, je n'aurais pas besoin de dessiner »

Là où les mots buttent, le dessin pénètre et touche
Bonne route pavée de graphite et d'encre Nic.

Sources

Nic C Grey lui même
thisrobotdreaming.com
Wikipedia (DSM)

Traduction, ajouts et notes : Aurore féral

Fonte : KOMIKULA/DAFONT/FREE USE

Merci !

Clément de la BIM
collectif de la B.A.F Toulouse
Paulin des Editions « Demain les flammes »
Librairie Terres de légende, Toulouse
Librairie Le chameau sauvage, Toulouse
la tribu qui a suivi cette histoire :)