

HAL
open science

Mœbius, un imaginaire écologique ? Des Maîtres du temps, en passant par le Monde d'Edena, à Nausicaä de la Vallée du Vent

Patrice Ballester

► To cite this version:

Patrice Ballester. Mœbius, un imaginaire écologique ? Des Maîtres du temps, en passant par le Monde d'Edena, à Nausicaä de la Vallée du Vent . Journée d'étude BD et environnement, 2 décembre 2022, Université de Pau et des Pays de l'Adour; Réseau Régional de Recherche sur la Bande Dessinée de Nouvelle Aquitaine (3RBD); TREE laboratoire, Dec 2022, Pau, France. 8 p. hal-03950075

HAL Id: hal-03950075

<https://hal.science/hal-03950075>

Submitted on 26 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

Mœbius, un imaginaire écologique ? Des Maîtres du temps, en passant par le Monde d'Edena, à Nausicaä de la Vallée du Vent 風の谷のナウシカ

Patrice Ballester

Journée d'étude BD et environnement
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Le 2 décembre 2022

Cette journée d'étude, organisée dans le cadre du Réseau Régional de Recherche sur la Bande Dessinée de Nouvelle Aquitaine (3RBD), vise plus particulièrement à étudier le traitement des questions environnementales par le grand domaine de la Bande Dessinée durant les temps pré *transition studies* « toutes puissantes », à savoir avant 2010.

En partenariat avec les laboratoires ALTER, ITEM et TREE

Mœbius, écologiste ? Mœbius - Jean Giraud : un artiste devenu une référence mondiale, un modèle et une source d'inspiration pour les artistes contemporains, un écologiste par le paysage et la pensée souveraine, souvent inédite, ésotérique parfois. Jean Giraud, alias Mœbius ou encore Gir, est un auteur et dessinateur majeur de la bande dessinée, ceci à l'échelle mondiale. Né en 1938 à Nogent-sur-Marne, il entre aux Arts Appliqués à Paris en 1954. En 1963, il crée avec Jean-Michel Charlier – à l'époque directeur de la revue *Pilote* – la série *Blueberry*, qu'il poursuit après sa disparition et qui compte aujourd'hui une trentaine d'albums, sans compter un nombre équivalent d'œuvres réalisées en collaboration avec d'autres artistes, scénaristes et dessinateurs. Parallèlement sous la signature de Mœbius, il inaugure dès 1962 une nouvelle source d'inspiration tournée vers l'humour, le fantastique et la science-fiction. Il est aussi l'auteur de nombreuses illustrations, peintures et travaux publicitaires. Cofondateur en 1975 de la revue *Métal Hurlant* et de la maison d'édition *Les Humanoïdes Associés*, Jean Giraud y développe un style unique signé Mœbius. Il révolutionne l'aspect créatif de la bande dessinée sur un scénario d'Alejandro Jodorowsky, il entame ensuite le récit des aventures de John Difoool dans *L'Incal* (1980), série dont le succès le place parmi les dessinateurs les plus innovants en matière de science-fiction.

Il débute aussi la série Le Monde d'Edena dans les années 1980, aux propos et réflexions plus personnelles. Il collabore pour le cinéma, ses dessins retiennent l'attention de grands réalisateurs avec Alien de Ridley Scott (costumes), Blade Runner, Les Maîtres du temps de René Laloux (story-board complet), Tron de Steven Lisberger (costumes), Abyss de James Cameron (créatures sous-marines), Willow de George Lucas & Ron Howard. Il incorpore l'Équipe d'Alejandro Jodorowsky pour le film Dune et son célèbre story-board qui reste encore non publié. Il collabore aussi avec Marvel Comics en dessinant un album avec Stan Lee (Galactus et le Silver Surfer). À partir des années 2000, c'est le temps des grandes expositions et d'une reconnaissance internationale, Japon, Amérique... L'exposition Mœbius – Miyazaki (2004 – 2005) est une révélation et confirmation pour les deux artistes concernant leur influence mutuelle. Une grande exposition lui est consacrée à la Fondation Cartier à Paris, intitulée MœBIUS-TRANSE-FORME d'octobre 2010 à mars 2011. Il décède à Paris, le 10 mars 2012. Nous abordons notre réflexion sur cet auteur majeur de la BD mondiale à travers quatre étapes : la Déviation – un tournant majeur pour l'auteur et sa façon de décrire, de dessiner et de décomposer ses histoires. Des engagements comme Greenpeace sont présents dans sa façon de concevoir le monde. Nous analysons aussi l'œuvre la plus personnelle de l'artiste avec « Le monde d'Edena », une réflexion poétique et écologique. Enfin, dans un essai, nous montrons les liens importants entre deux œuvres cinématographiques d'animation, « Les Maîtres du Temps » de Renée Laloux et Mœbius en (1981) et « Nausicaä de la Vallée du Vent Nausicaä de la Vallée du Vent 風の谷のナウシカ » (1984) au plan formel et scénaristique (et Arzach en additif). Le parcours de l'auteur de BD de science-fiction est une quête pour rentrer dans un processus d'amélioration de son être, des hommes et par dérivé de la Planète. L'écologie n'est pas traitée comme lame de fond ou un impératif de sauvegarde de la planète dans ces albums, mais en tant que citoyen celui ce questionne, le nucléaire, les pollutions et les scandales en France dans les années 1970 et parfois le soutien à des ONG comme Greenpeace. On retrouve très souvent de beaux paysages et une ode de l'importance de la nature face à la technologie.

Le Wilderness ou la nature sauvage est un élément qui ressort dans le Monde d'Edena, les évolutions du paysage sont multiples. En guise d'ouverture, il reste des éléments à mettre en lumière comme le soin apporté aux fleurs et les véhicules de toute sorte que se déplacent avec un mode de locomotion que l'on pourrait qualifier d'écologique, Mœbius appréciant dessiner les vaisseaux, voitures et autres moyens de locomotion. En somme, un artiste protéiforme, visionnaire et aux univers polymorphes et anticipateurs.

Mœbius, an ecological imagination? From the Time Masters to Nausicaä of the Valley of the Wind 風の谷のナウシカ

Moebius, ecologist? Mœbius - Jean Giraud: an artist who has become a world reference, a model and a source of inspiration for contemporary artists, an ecologist through landscape and sovereign thought, often unprecedented, sometimes esoteric. Jean Giraud, alias Mœbius or Gir, is a major author and draftsman of comics, this on a global scale. Born in 1938 in Nogent-sur-Marne, he entered Applied Arts in Paris in 1954. In 1963, he created with Jean-Michel Charlier – at the time director of the magazine Pilote – the Blueberry series, which he continued after his disappearance and which today has around thirty albums, without counting an equivalent number of works produced in collaboration with other artists, screenwriters and designers. At the same time under the signature of MŒBIUS, in 1962 it inaugurated a new source of inspiration turned towards humor, fantasy and science fiction. He is also the author of many illustrations, paintings and advertising works. Co-founder in 1975 of the magazine Métal Hurlant and the publishing house Les Humanoïde Associés, Jean Giraud developed a unique style signed Mœbius. He revolutionized the creative aspect of comics on a screenplay by Alejandro Jodorowsky, he then began the story of the adventures of John Difool in L'Incal (1980), a series whose success places him among the most innovative cartoonists in the field of Science fiction. He also began the series Le Monde d'Edena in the 1980s, with more personal comments and reflections.

He collaborates for the cinema, his drawings hold the attention of great directors with *Alien* by Ridley Scott (costumes), *Blade Runner*, *Les Maîtres du temps* by René Laloux (complete storyboard), *Tron* by Steven Lisberger (costumes), *Abyss* by James Cameron (underwater creatures), *Willow* by George Lucas & Ron Howard. It incorporates Alejandro Jodorowsky's Team for the movie *Dune* and its famous storyboard which still remains unpublished. He also collaborates with Marvel Comics by drawing an album with Stan Lee (Galactus and the Silver Surfer). From the 2000s, it was the time of major exhibitions and international recognition, Japan, America... The Mœbius – Miyazaki exhibition (2004 – 2005) was a revelation and confirmation for the two artists concerning their mutual influence. A major exhibition is dedicated to him at the Cartier Foundation in Paris, entitled MœBIUS-TRANSE-FORME from October 2010 to March 2011. He died in Paris on March 10, 2012. We approach our reflection on this major author of world comics through four stages: the Deviation – a major turning point for the author and his way of describing, drawing and breaking down his stories. Commitments like Greenpeace are present in his way of conceiving the world. We also analyze the artist's most personal work with "Le monde d'Edena", a poetic and ecological reflection. Finally, in an essay, we show the important links between two animated cinematographic works, "Les Maîtres du Temps" by René Laloux and Mœbius in (1981) and "Nausicaä of the Valley of the Wind Nausicaä of the Valley of the Wind 風の谷のナウシカ» (1984) on a formal and screenplay level (and Arzach as an addendum). The course of the author of science fiction comics is a quest to enter into a process of improvement of his being, of men and by derivative of the Planet. Ecology is not treated as a ground swell or an imperative to safeguard the planet in these albums, but as a citizen the one who questions nuclear power, pollution and scandals in France in the 1970s and sometimes the support for NGOs like Greenpeace. We often find beautiful landscapes and an ode to the importance of nature in the face of technology. The Wilderness or wild nature is an element that stands out in the World of Edena, the evolutions of the landscape are multiple.

By way of an opening, there are still elements to highlight such as the care given to flowers and vehicles of all kinds that move with a mode of locomotion that could be described as ecological, Mœbius enjoying drawing vessels, cars and other means of transport. In short, a protean, visionary artist with polymorphic and anticipatory universes.

Patrice Ballester. Mœbius, un imaginaire écologique ? Des maîtres du temps à Nausicaä de la Vallée du Vent 風の谷のナウシカ. Journée d'étude BD et environnement, 2 décembre 2022, Université de Pau et des Pays de l'Adour; Réseau Régional de Recherche sur la Bande Dessinée de Nouvelle Aquitaine (3RBD); TREE laboratoire, Dec 2022, Pau, France.

Une vidéo d'une heure complète ce propos sur Hal.

A one-hour video completes this talk, on Hal.