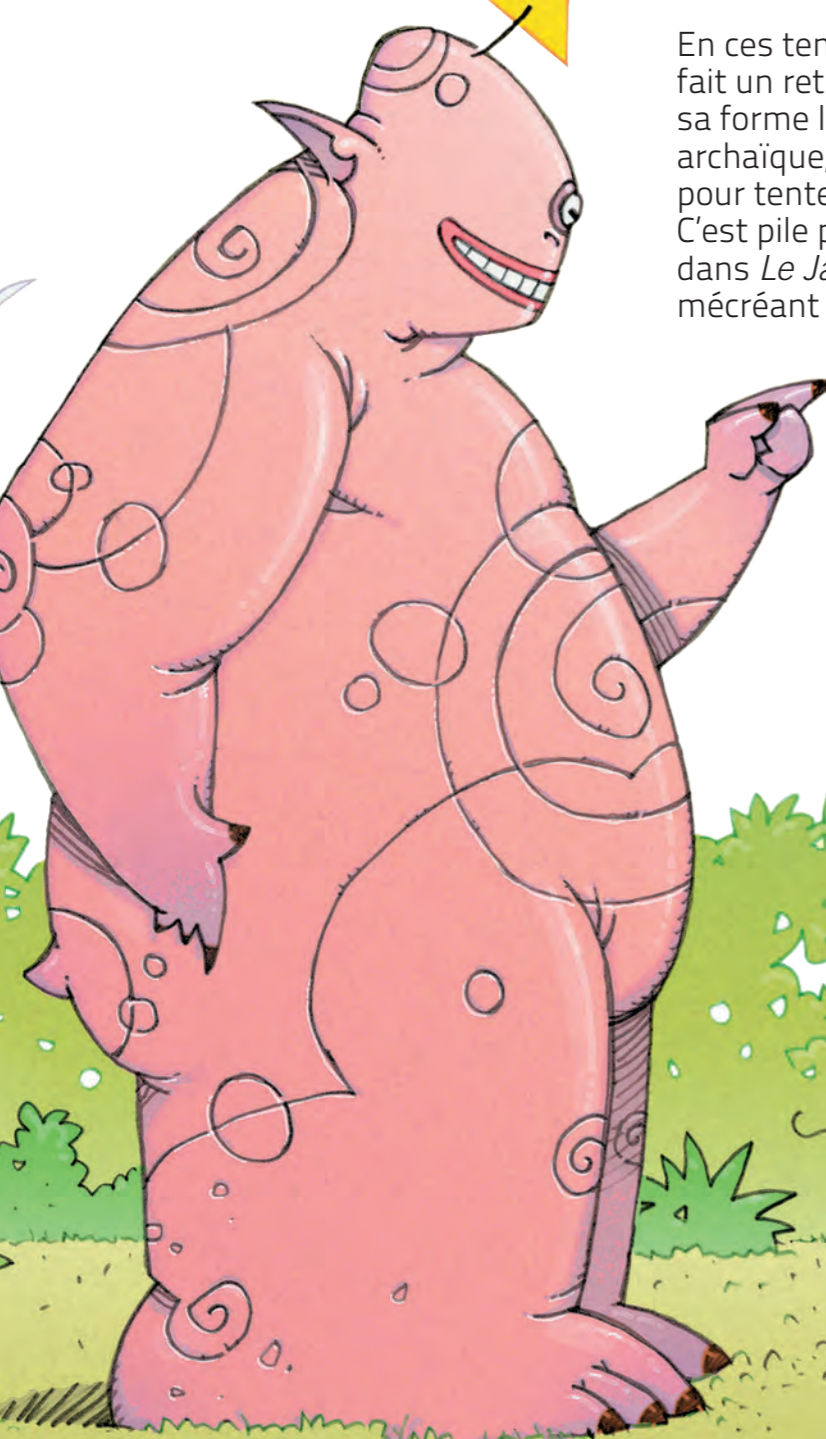

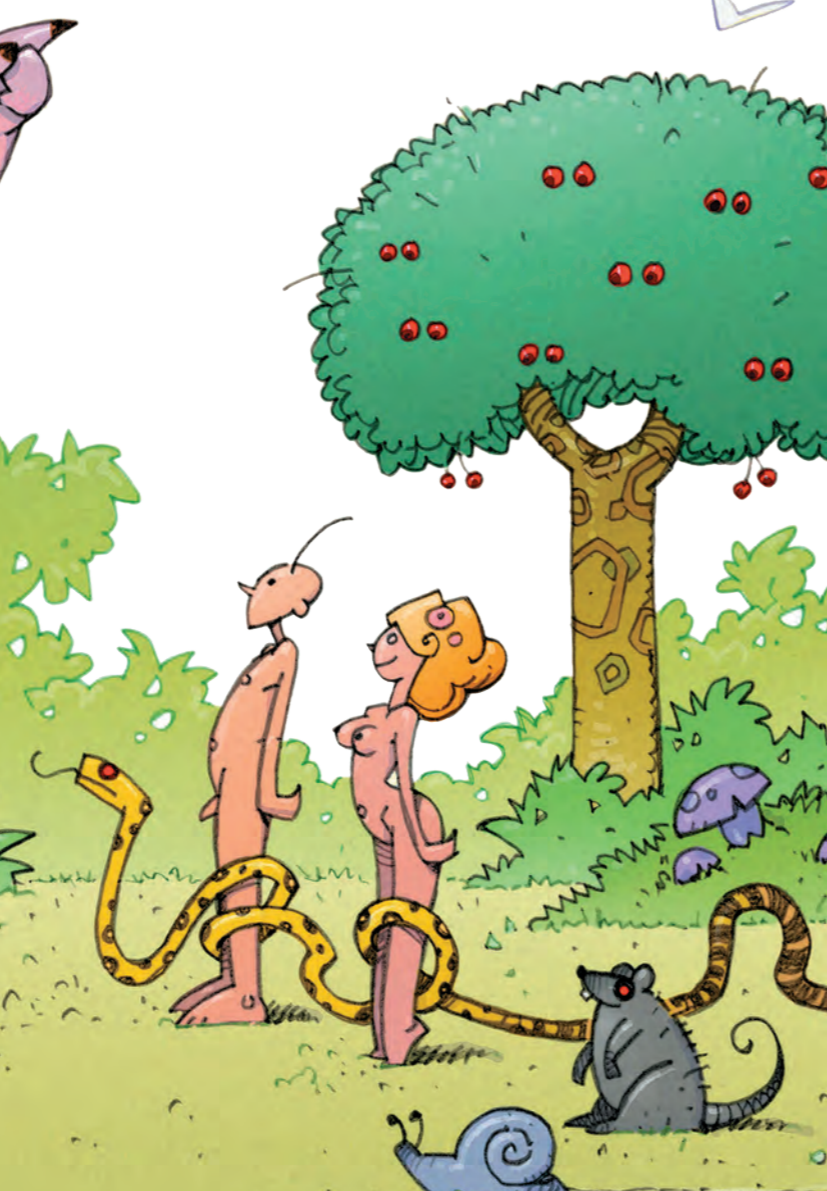
LE JARDIN SECRET DE CAZA

Autoportrait de Caza

En ces temps inquiétants où le religieux fait un retour en force, souvent sous sa forme la plus extrémiste et la plus archaïque, il est bon de revenir aux origines pour tenter de faire un peu le point... C'est pile poil la démarche adoptée par Caza dans *Le Jardin délicieux*. Rencontre avec un mécréant de grand talent...

par Fabrice Blin

Dessin de couverture de l'album *Le Jardin délicieux*

Que dire de Philippe Caza qui n'ait déjà été dit ? Graphiste génial, artiste complet, homme généreux, discret mais engagé, il est connu pour avoir été l'un des piliers des magazines *Pilote* et *Métal Hurlant* dans les années 70 et 80. Son trait particulier rend ses illustrations et bandes dessinées immédiatement reconnaissables. Il revient aujourd'hui avec un album très personnel, baptisé *Le Jardin délicieux*. A l'exception de quelques planches plus poussées qui évoquent *Le Monde d'Arkadi* - son grand œuvre - le dessin du *Jardin délicieux*, très stylisé, tend vers l'épure et correspond à l'état d'esprit du moment de son auteur. Pied de nez très documenté aux créationnistes de tout poil, *Le Jardin délicieux* est un album décontracté, décomplexé, qui file la banane, tout en rendant moins bête. Rencontre avec un jardinier touché par la grâce...

Philippe, dans *Le Jardin délicieux*, tu revisites et décryptes avec humour (et érudition) la Genèse. Or, tu avais déjà abordé les thèmes bibliques, de façon très différente, au cours de ta période *Métal Hurlant* dans les années 70 (je pense notamment au sublime *Arkhé*). Les mythes fondateurs judéo-chrétiens semblent te fasciner et t'inspirer depuis toujours...

Caza : Je crois que ce sont les mythes en général qui m'ont toujours inspiré, tant grecs que bibliques. Même détaché de toute religion, je suis resté conscient que ces contes font partie de ma culture et de notre culture occidentale en général : on a assez dit que Superman tient à la fois de Jésus-Christ et d'Herakles... Alors *Arkhé*, oui, part du mythe sumérien du déluge et se prolonge dans la démarche alchimique, *Lailah* s'inspire du mythe de Lilith, censée avoir été la première femme d'Adam... *Le Monde d'Arkadi* aussi est plein de références mythologiques, surtout grecques et nordiques. La différence, c'est que d'une part, je m'exprimais sur le mode lyrique, voire grandiloquent, et d'autre part je transposais systématiquement dans un cadre SF. Pour *Le Jardin*, pas de SF... et un parti pris de légèreté, d'humour. Quant à l'érudition, elle est réelle, oui, j'ai bossé ! Mais c'est surtout "un jeu avec" l'érudition...

Adam, Eve, le serpent... Encore un prétexte pour dessiner des filles à poil, des zizis et des copulations éfrénées ?

D'excellents prétextes, oui ! Dessiner des filles à poil, c'est toujours un plaisir. Des zizis ça me fait marrer, de manière quasi infantile, et de les dessiner comme ça, tout simples, sans insistance sur les détails gras, des zizis d'enfants, en quelque sorte. Quant aux copulations, là aussi, c'est le côté enfantin, voire infantile, qui prime : ces deux zozos à peine nés de la glaise sont innocents, ils ne connaissent pas encore la culpabilité, les drames de l'amour, ils s'amusent avec ces trucs tout neufs. Je crois que c'était l'essentiel de ma démarche : m'amuser, moi-même, comme un petit fou... Comme si c'était tout neuf.

Pourquoi as-tu décidé d'auto-éditer (avec l'aide de ton fils Romain) cet album ? Une nécessité face à une certaine frilosité des éditeurs ?

Oui, mes éditeurs habituels et quelques autres n'en ont pas voulu. Je ne sais pas (et je ne veux pas le savoir) si c'est pour une question de contenu, une autocensure... ou seulement pour les raisons commerciales habituelles : ça n'entre à peu près dans aucun créneau, c'est à la fois cochon, rigolo et intello. Et puis après tout, j'ai fait cette BD dans la jubilation de la liberté, sans

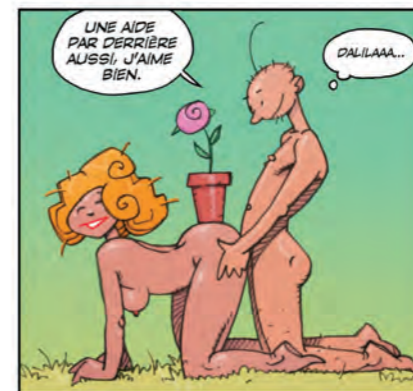
contrat, sans rien demander à personne, en me permettant tout... Il était cohérent de l'éditer moi-même avec le même esprit de liberté, sans me mettre aucune pression financière. On peut dire que cet album est financé par ma caisse de retraite !

Avec ses courbes dodues et ses couleurs chatoyantes, *Le Jardin délicieux* est un album qui met de bonne humeur. Aurais-tu acquis une forme de sérénité avec l'âge ?

Quelque chose comme ça, oui... Ça va avec ce côté enfantin et joyeux dont je parlais. Comme un épanouissement. Faire des personnages souriants m'a longtemps posé problème, et puis ça s'est débloqué, parfois déjà avec le personnage de Pan-Dra dans *Arkadi*, puis beaucoup en travaillant sur *Les Enfants de la pluie* et à travers les "dessins libres", ceux qu'on trouve dans *Les Mois sont de papier*.

Tu as travaillé à plusieurs reprises en tant que créateur graphique pour le cinéma (notamment sur les longs métrages d'animation *Gandahar* de René Laloux en 1988, et *Les Enfants de la pluie* de Philippe Leclerc en 2002). En quoi ces expériences ont-elles fait évoluer ton dessin ?

Sans doute apprendre à faire sourire des

POUR LE JARDIN DÉLICIEUX, PAS DE SF... ET UN PARTI PRIS DE LÉGÈRETÉ, D'HUMOUR.

personnages, oui ! Et puis à simplifier, arriver à être moins fixé sur le modelé ou le détail, mettre l'essentiel dans le trait... Il y a aussi eu une géométrisation du trait, un peu sous influence manga, et aussi pour placer des "presqu'angles" qui forment des points d'ancrage utiles aux animateurs.

Tu as également la fibre littéraire : scénariste de tes propres BD, scénariste des *Enfants de la pluie* (d'après Serge Brussolo), auteur de nouvelles... Cette autre facette de ton travail est-elle intimement liée au dessin ?

C'est un peu curieux parce que les deux fibres sont à la fois associées et dissociées. Les quelques nouvelles que j'ai écrites existent essentiellement de manière littéraire : tout est dans le texte et je n'aurais aucune envie de l'illustrer... Par contre, mes scénarios, même s'ils sont "très écrits", ne pourraient pas facilement devenir des nouvelles ou des romans. Comme j'avais des embryons de scénarios situés dans l'univers des 'Oms (*L'âge d'ombre*), j'ai essayé d'en faire des nouvelles, et...

POUR LES LECTEURS DE METALUNA
Caza 13

non : ce que j'écrivais, c'était des descriptions des images de BD que j'avais en tête en scénarisant, et non des nouvelles. Je ne pouvais pas m'en détacher. J'ai laissé tomber.

Et pour finir, une question bête et vaine : si tu fais un petit retour en arrière sur ta carrière, quelle est ton illustration préférée, et la planche de BD dont tu es le plus satisfait ?

C'est surtout une question à laquelle il est impossible de répondre ! Il y a tant de critères possibles de satisfaction ou de non-satisfaction ! Parfois, c'est d'avoir résolu ou non un problème conceptuel ou technique. D'autres fois, c'est que pendant la réalisation, "il s'est passé quelque chose"... Un de ces moments un peu magiques où on a l'impression que ça se fait tout seul. Quelques fois, au contraire, il s'agit de la sueur que j'y ai mis, donc de la satisfaction du travailleur, du bon artisan. Parfois aussi, le retour que j'en reçois de l'éditeur, de l'auteur illustré, du public... Ou alors le fait que j'aime ou pas le bouquin ou l'auteur. Tu vois, très vite, "c'est compliqué", comme on dit sur Facebook pour ne pas avouer dans quel type de relation amoureuse on est ! Alors je vais citer une de mes créations récentes, en 2010 : *À L'Est du cygne*, recueil de Michel Demuth chez Le Béliat', parce qu'en la regardant je me dis « Bon, ça va, malgré mon grand âge, je ne suis pas totalement foutu ! » Quant à une planche de BD, c'est encore plus impossible, surtout parce que je ne peux pas détacher une page d'un ensemble. Je pourrais citer tout l'album *Nocturnes*. Mais je vais dire le tome 7 d'*Arkadi*, "Le Château d'Antarc", pour des tas de raisons, graphiques et scénaristiques... éditoriales aussi, puisque c'était le redémarrage de la série chez Delcourt après huit ans d'interruption. J'ai eu beaucoup de bonheur à faire cet album. Comme, évidemment, *Le Jardin délicieux* !

Le Jardin délicieux est disponible en version papier ou numérique sur le site : <http://www.bdebookcaza.com>