

Fantastique Jean Ray

MAISON

AUTRIQUE

30-01-19

26-05-19

Jean Ray ou John Flanders ? L'auteur et sa légende.

Raymond Jean Marie de Kremer est né à Gand le 8 juillet 1887 et y décède le 17 septembre 1964. L'auteur foisonnant dont la production semble sans limite, écrit sous divers pseudonymes. Les plus connus sont Jean Ray, pour les textes en français destinés aux adultes, et John Flanders pour les publications en néerlandais et en français orientées vers la jeunesse.

Sa vie, il l'a maintes fois décrite et racontée... Réinventée ! Dans cette exposition nous laisserons la part belle au mythe qu'il s'est lui-même créé, sans nous demander qui de l'homme ou de son double aura vécu les mille facettes de sa biographie ?

Dès ses premiers poèmes et nouvelles publiés dans *Goedendag* en 1904, et jusqu'à sa première signature Jean Ray au bas de la partition *Tarif d'amour*, sa bibliographie est d'emblée variée et bilingue. L'homme n'a goûté que pour l'écriture sous toutes ses formes. Quant à sa carrière à l'administration communale de Gand, elle lui aura permis d'occuper des postes divers et sans passion, entre 1910 et 1919. C'est alors qu'il quitte l'administration pour vivre de sa plume. En effet, cette même année 1919, il publie dans *Ciné* ses deux premières nouvelles fantastiques sous le pseudonyme de Jean Ray : *La Vengeance* et *Le Gardien du cimetière*.

Le succès arrive en 1925 avec la publication à la Renaissance du livre du recueil de nouvelles *Les Contes du whisky*. Elle lui vaudra d'être surnommé l'Edgar Allan Poe belge. Cependant, reconnu coupable de fraude et malversation, il est arrêté en 1926 et emprisonné. Condamné à 6 ans et 6 mois de prison, il sera finalement libéré conditionnellement en février 1929. Un épisode de sa vie qu'il se plaira à présenter comme un avatar de son activité de trafiquant d'alcool sur la Rum Row. Malgré son

incarcération, la signature John Flanders apparaît pour la première fois dans la revue néerlandophone *Ons Land*.

Dans les années 1930, la production de l'auteur s'emballe. Parallèlement à ses nouvelles, Jean Ray signe des articles de journaux, des scénarios et des récits pour les illustrés destinés à la jeunesse. Ces années sont de loin les plus prolifiques de sa carrière. Près de 100 fascicules de Harry Dickson à partir de 1932. Pour la seule édition en néerlandais de *Bravo !* les spécialistes recensent plus de 100 pseudonymes, 250 récits et 450 articles en moins de quatre ans.

Arrive la seconde guerre mondiale. Une poignée d'écrivains belges dont Jean Ray créent « les Auteurs associés », une coopérative d'édition publiant des romans policiers ou fantastiques belges. Cette structure publiera deux recueils de nouvelles à succès de l'auteur : *Le Grand nocturne* (1942) et *Les Cercles de l'épouvante* (1943), et ses romans *Malpertuis* et *La Cité de l'indicible peur*. Le genre fantastique n'a pas encore acquis la légitimité qu'on lui connaît. Plus difficile d'accès, il est considéré comme littérature de pur divertissement dans ce que le terme a de plus péjoratif. La critique des années 1930 ne s'intéresse qu'à la littérature ancrée dans le réel : *Voyage au bout de la nuit* (1932) de Céline, *La Nausée* (1938) de Sartre.

Dans l'après-guerre, Jean Ray poursuit ses collaborations avec de nombreuses publications. Il faudra attendre la réédition en 1955 de *Malpertuis* chez Denoël - dans la collection « Présence du futur » - et surtout du rachat des droits par les éditions Marabout, pour voir naître la légende. Par la suite, l'œuvre de Jean Ray figure au catalogue de nombreux éditeurs.

Jean Ray poursuit une carrière cahotante, tel un écrivain sans cesse renaissant d'une œuvre défunte. De l'oubli à la redécouverte, Jean Ray ne cesse d'étonner. Sous cette disparité apparente, c'est l'histoire d'une œuvre et d'un homme qui a su créer sa propre légende que nous vous proposons ici.

Jean Ray of John Flanders? De auteur, de legende.

Raymundus Joannes de Kremer (of Raymond Jean Marie de Kremer) wordt op 8 juli 1887 in Gent geboren en blaast er op 17 september 1964 zijn laatste adem uit. Hij was een veelschrijver, die zijn zeer omvangrijk werk met talloze pseudoniemen tekende. De bekendste zijn John Flanders voor zijn

de jeugd, en Jean Ray voor zijn Franstalige teksten voor volwassenen. Hij beschreef en vertelde heel vaak zijn eigen leven ... Telkens anders! In deze tentoonstelling ruimen wij veel plaats in voor de mythe die hij rond zijn eigen persoon bouwde, zonder ons af te vragen of de man zelf of zijn alter ego de duizenden facetten van zijn biografie zelf beleefde.

Van bij zijn eerste gedichten en novellen, die hij in 1904 in *De Goedendag* publiceert, en tot hij voor het eerst de partituur *Tarif d'amour* signeert als Jean Ray, is zijn bibliografie al erg divers en ook tweetalig. De man wil duidelijk alle schrijfvormen aftasten. Als gemeentelijk ambtenaar bij de stad Gent bekleedt hij tussen 1910 en 1919 verschillende functies, die hem echter niet bepaald boeien. Op een dag zegt hij dat bestaan vaarwel om van zijn pen te kunnen leven. Dat zelfde jaar, in 1919, publiceert hij in het filmblad *Ciné* zijn eerste twee fantastische novellen onder de schuilnaam Jean Ray: *La Vengeance* en *Le Gardien du cimetière*.

Op echt succes is het wachten tot 1925, met de publicatie van de novellenbundel *Les Contes du whisky* bij La Renaissance du Livre. Het zal hem de bijnaam van Belgische Edgar Allan Poe opleveren. Maar in 1926 wordt hij beschuldigd van fraude en verduistering. Een gevangenisstraf van 6 jaar en 6 maanden wacht hem. Om in februari 1929 vervroegd en voorwaardelijk vrij te komen. Zelf brengt hij deze episode uit zijn leven graag in verband met zijn bezigheid als alcoholsmokkelaar op de Rum Row. Ondanks zijn opsluiting verschijnt de handtekening van John Flanders voor het eerst in het tijdschrift *Ons Land*.

In de jaren 1930 neemt de productie van de auteur helemaal een hoge vlucht. Naast zijn novellen schrijft Jean Ray tegelijk ook krantenartikels, scenario's en verhalen voor geïllustreerde jeugdbladen. Deze jaren zijn veruit de vruchtbaarste van zijn hele loopbaan. Met meer dan 100 afleveringen rond Harry Dickson vanaf 1932. Voor de Nederlandstalige uitgave van *Bravo!* alleen al tellen de specialisten over de 100 schuilnamen, 250 verhalen en 450 artikels in minder dan vier jaar.

Dan breekt de tweede wereldoorlog uit. Een handvol Belgische schrijvers, onder wie Jean Ray, richten 'Les Auteurs Associés' op, een schrijverscollectief annex uitgeverij dat Belgische fantastische en politieromans uitgeeft. Deze structuur zal twee succesvolle novellenbundels van de auteur publiceren: *Le Grand nocturne* (1942) en *Les Cercles de l'épouvante* (1943), naast zijn romans *Malpertuis* en *La Cité de l'indicible peur*. Het fantastisch genre heeft dan nog niet de erkenning die het vandaag geniet. Het is minder toegankelijk en wordt als pure ontspanningsliteratuur beschouwd, maar dan vooral in de meest pejoratieve zin. De kritiek van de jaren 1930 heeft enkel belangstelling voor literatuur die in het echte leven verankerd is: *Voyage au bout de la nuit* (1932 - *Reis naar het einde van de nacht*) van Céline, *La Nausée* (1938 - *De Walging*) van Sartre.

Na de oorlog zet Jean Ray deze samenwerking verder, met tal van publicaties. Maar de legende rond zijn figuur ontstaat pas bij de heruitgave in 1955 van *Malpertuis* bij Denoël – in de collectie 'Présence du futur' – en vooral wanneer uitgeverij Marabout de rechten overkoopt. Daarna zal het werk van Jean Ray in de catalogus van talloze uitgevers te vinden zijn.

De loopbaan van Jean Ray blijft woelig, alsof een schrijver voortdurend heropstaat uit een gestorven werk. Of hij nu vergeten of herontdekt wordt, Jean Ray blijft verbazen. Die wereld van verschil, is echter maar schijn. Wat wij vandaag voor u schetsen, is de geschiedenis van een oeuvre, van een man die zijn eigen legende heeft weten te creëren.

Jean Ray or John Flanders ? The Author and his Own Legend.

Raymond Jean Marie de Kremer was born in Ghent on 8 July 1887 and died there on 17 September 1964. This prolific author, whose output appears limitless, wrote under various pseudonyms. He was best known as Jean Ray, the name he used for works written in French and intended for adult readers, and John Flanders, which he used for publications written in Flemish and French for a young readership. He described and related his life story time and time again... in fact, he re-invented it ! In this exhibition we will focus on the legend that he himself created. We will not attempt to discover whether the main character in the countless episodes that make up his biography was the real man himself or his alter ego.

He produced bilingual and varied work from the very outset, starting with his first poems and short stories, published in *Goedendag* in 1904, and including the musical score entitled *Tarif d'amour*, which bears the first example of his pseudonym « Jean Ray ». Writing in all its forms was the sole focus of his interest. As a clerical worker for the

City of Ghent administration he occupied a variety of unexciting posts between 1910 and 1919. He then left the administration to support himself through his writing. It was also in 1919 that his first two fantastical short stories, *La Vengeance* and *Le Gardien du cimetière*, were published in *Ciné* magazine under the pseudonym « Jean Ray ».

Success came in 1925, when the publishing house La Renaissance du Livre brought out his short story collection *Les Contes du whisky*. He then became known as « the Belgian Edgar Allan Poe ». However, in 1926 he was arrested for fraud and embezzlement, convicted and imprisoned. Sentenced to 6 years and 6 months in jail, he was finally released on parole in February 1929. He liked to present this episode in his life as an illustration of his activities as a liquor smuggler working on the Rum Row. Despite his incarceration, his pen name « John Flanders » appeared for the first time in the Flemish-language review *Ons Land*.

In the 1930s, the author's output soared. In addition to his short stories, Jean Ray wrote newspaper articles, scripts and stories for children's comic books. These were by far the most prolific years of his career. There were almost 100 instalments of Harry Dickson's adventures from 1932 onwards. Specialists have noted the appearance of over 100 of his pseudonyms in the comic magazine *Bravo !*, along with 250 stories and 450 articles, all produced in under four years and in the Flemish edition alone.

The Second World War then broke out. A small group of Belgian authors, including Jean Ray, created « Les Auteurs associés » a publishing cooperative that produced Belgian detective novels and fantastical tales. This association published two successful collections of short stories by the author : *Le Grand nocturne* (1942) and *Les Cercles de l'épouvante* (1943), as well as his novels *Malpertuis* and *La Cité de l'indicible peur*. Fantastic fiction had not then attained the legitimacy as a genre that it now enjoys. Less accessible, it was regarded purely as entertainment, in the most pejorative sense of the term. Literary criticism in the 1930s was exclusively concerned with works rooted in reality, such as Céline's *Voyage au bout de la nuit* (1932) and Sartre's *La Nausée* (1938).

Jean Ray pursued his collaborations in the post-war period, producing a large number of publications. However, his legendary status was not secured until 1955, when *Malpertuis* was republished by Denoël – as part of their « Présence du futur » series – and above all when the Marabout publishing company bought out the rights to his books. Subsequently, works by Jean Ray were included in several publishers' catalogues.

As a writer who was continually rising from the ashes of his neglected literary creations, Jean Ray's career path was erratic. Emerging from oblivion to rediscovery, he never ceases to amaze. Beneath this apparent contradiction lies a story re-told for you here – the tale of a body of work and of a man who skilfully created his own myth.

Malpertuis, le mythe littéraire.

Malpertuis, publié en 1943, est un roman fantastique auquel Jean Ray consacre une douzaine d'années d'écriture.

L'oncle Cassave va mourir. Il décide de réunir sa famille pour leur faire part de ses dernières volontés. Sa fortune reviendra à la dernière personne vivant dans sa demeure : « Malpertuis ».

Cette histoire singulière paraît en temps de guerre et est écrite en français, usage littéraire plus répandu à l'époque que l'emploi du néerlandais. Jean Ray, qui pratique la nouvelle de manière presque exclusive, élabore un roman travaillé et retravaillé, dont la rédaction débute vers 1930 alors que l'auteur se consacre à une production alimentaire dans un climat de crise économique et de montée des totalitarismes. Certains spécialistes de l'œuvre de Ray considèrent d'ailleurs que ce contexte imprègne la composition du récit pourtant situé au 19e siècle.

A la sortie de *Malpertuis*, la population belge est sous le joug allemand et n'a pas accès à la littérature des pays voisins. A la fin de la guerre l'édition française submerge la production belge renvoyant dans l'oubli le roman de Jean Ray. Redécouvert en 1955 par Denoël, ce sont surtout les éditions belges Marabout qui marqueront les lecteurs de *Malpertuis*. Les couvertures illustrées par Henri Lievens ne sont pas étrangères au succès du roman. Lequel sera par la suite réédité sous divers labels.

Malpertuis, histoire d'une maison fantastique est un roman qui revisite le 20e siècle. Une intrigue virtuose, des personnages servant d'enveloppes aux dieux et héros antiques... Zeus, Vulcain, la Gorgone, les Euménides, Prométhée, les titans... A l'exception d'une date, le roman évite tout ancrage temporel. Dans la sombre demeure, le spectre des dieux condense le temps et l'espace. Les protagonistes semblent enfermés dans l'éternité – on le comprendra sur un mot prononcé par Lampernisse et mal interprété par Jean-Jacques Grandsire : « promettez » (Prométhée...). Les ingrédients fantastiques sont en place : la maison maléfique abrite les activités d'un savant fou. Les personnages se transforment en monstres ou en fantômes.

Le roman est riche en citations que le lecteur averti retrouvera dans l'œuvre de Jean Ray mais aussi dans la littérature du même genre. Scènes, thèmes, procédés, *Malpertuis* est un point de convergence :

non seulement deux épisodes d'Harry Dickson voient l'intervention des anciens dieux, mais Edgar Allan Poe et H.G. Wells sont eux aussi explicitement invoqués. Poe avec une citation du *Puits et le pendule* (1957) placée en exergue du chapitre 11 et Wells avec *La Chambre rouge*, où une présence mystérieuse éteint les bougies d'une maison hantée. Les hommages se poursuivent : *Le Roman de Renart* cité par l'Abbé Doucedame, les écrivains adoubs par la critique dont une phrase ouvre chaque chapitre (Hawthorne, Voltaire, etc.).

Malpertuis bénéficie d'une adaptation cinématographique par Harry Kümel en 1971. Quelques souvenirs remarquables de ce tournage sont présentés ici : les masques de la dernière scène du film, les photographies et affiches. Malgré la renommée internationale des acteurs (Orson Welles, Michel Bouquet, Susan Hampshire) et la couverture médiatique importante, le film fut un échec lors du festival de Cannes en 1972.

Malpertuis, de literaire mythe

Malpertuis werd in 1943 gepubliceerd. Jean Ray schreef zowat een dozijn jaren aan deze fantasyroman.

Oom Cassavius gaat dood. Hij beslist om zijn familieleden bijeen te roepen om ze op de hoogte te brengen van zijn laatste wensen. Zijn fortuin gaat naar de laatste persoon die zal overblijven in zijn villa 'Malpertuis'.

Dit heel aparte verhaal verschijnt tijdens de oorlog. Het was in het Frans geschreven, de taal die in de literatuur toen vaker gehanteerd werd dan het Nederlands. Jean Ray schreef tot dan toe bijna uitsluitend novellen, maar produceert hier een goed uitgewerkte en herwerkte roman. Hij begint eraan omstreeks 1930. In die periode moet hij schrijven om den brode, in een klimaat van economische crisis en opkomst van totalitaire opvattingen. Sommige deskundigen van het werk van Ray menen trouwens dat deze context een stempel drukt op het verhaal, dat nochtans in de negentiende eeuw gesitueerd is.

Wanneer *Malpertuis* verschijnt, leeft de Belgische bevolking onder het Duitse juk en heeft geen toegang tot de literatuur van de buurlanden. Op het eind van de oorlog sneeuwen de Franse uitgaven de Belgische productie onder. De roman van Jean Ray belandt in de vergeethoek. Tot Denoël hem in 1955 herontdekt. Maar vooral de Belgische uitgaven van Marabout zullen de lezers van *Malpertuis* aantrekken. De covers met de illustraties van Henri Lievens zijn niet vreemd aan het succes van de roman. Deze zal daarna onder verschillende labels heruitgegeven worden. *Malpertuis, histoire d'une maison fantastique* is een roman die de twintigste eeuw met een andere blik bekijkt. Een virtueuze intrige, personages die dienen als omhulsels voor de goden en helden uit de oudheid ... Zeus, Vulcanus, Gorgo, de Eumeniden, Prometheus, de Titanen ... Met uitzondering van een datum, vermijdt de roman elke verankering in een tijdsgewricht. De goden die door het sombere huis dwalen, dringen de dimensies van tijd en ruimte samen. De hoofdrolspelers lijken gevangen in de eeuwigheid – het wordt duidelijk door de naam die Lampernisse uitspreekt (Prométhée of dus Prometheus) en die Jean-Jacques Grandsire verkeerd verstaat als

voorhanden. Het kwaadaardige huis herbergt een op hol geslagen geleerde. De personages vormen zich om tot monsters of spoken.

De roman is rijk aan citaten die de ervaren lezer zal terugvinden in het werk van Ray, maar ook in de literatuur van hetzelfde genre. Taferelen, thema's, werkwijzen ... *Malpertuis* doet het allemaal samenlopen. Niet alleen maken de oude goden hun opwachting in twee afleveringen van Harry Dickson, ook Edgar Allan Poe en H.G. Wells worden uitdrukkelijk opgevoerd. Poe met een citaat uit *The Pit and the Pendulum* (1957 – *De Put en de Slinger*), extra benadrukt in hoofdstuk 11, en Wells met *The Red Room* (*De Rode kamer*), waarin een raadselachtige aanwezigheid de kaarsen dooft in een spookhuis. En er is nog meer eerbetoen. Zo vernoemt abt Doucedame *Le Roman de Renart* (*Van den Vos Reynaerde*) en wordt elk hoofdstuk ingezet met zinnen van schrijvers die de kritiek hoog aanslaat (Hawthorne, Voltaire, enz.).

Malpertuis wordt in 1971 verfilmd door Harry Kümel. Hier staan enkele opmerkelijke aandenkens aan de opnames uitgestald: de maskers uit de laatste scène van de film, de foto's en affiches. Ondanks de internationale faam van de acteurs (Orson Welles, Michel Bouquet, Susan Hampshire) en de grote mediabelangstelling, deed de film het helemaal niet goed op het filmfestival van Cannes in 1972.

Malpertuis : the Literary Myth

The novel *Malpertuis*, published in 1943, is a work of fantasy fiction that took its author Jean Ray around a dozen years to write.

Uncle Cassave is about to die. He decides to gather his family around him to inform them of his last wishes. His fortune will be inherited by the last person left alive in his home : « Malpertuis ».

Published in wartime, this unusual story was written in French, which in Belgium was more widely used as a literary language than Flemish during that period. Jean Ray, who devoted himself almost exclusively to writing short stories, started work on this novel in about 1930, continually developing, shaping and revising it. When he began the book, the author was writing to make a living during a time of economic crisis and the rise of totalitarianism. Some experts consider that this context pervades the entire novel, although it is set in the 19th century.

When *Malpertuis* was published, the people of Belgium were living under the German yoke and had no access to the literature of neighbouring countries.

Once the war ended, Belgian literary works were submerged by French publications and Jean Ray's novel was cast into obscurity. Although the work was rediscovered by Denoël in 1955, it was above all the Belgian editions of *Malpertuis* published by Marabout that made an impression on their readers. The covers, illustrated by Henri Lievens, played no small part in the book's success. It was subsequently reprinted by various publishing companies.

The novel *Malpertuis, histoire d'une maison fantastique* (translated in the film version as « *Malpertuis : The Legend of Doom House* ») considers the 20th century from a new perspective. The ingenious plot features characters who serve as guises for Classical gods and heroes such as Zeus, Vulcan, Medusa the Gorgon, the Eumenides, Prometheus and the Titans. With the exception of one date, the novel avoids any reference anchoring it to a specific time. Inside the gloomy house, time and space are condensed by the spectres of the gods. The protagonists appear to be imprisoned in eternity – this can be understood through a word uttered by Lampernisse and misinterpreted by Jean-Jacques Grandsire : « promettez » (Prométhée) : « promise » (Prometheus). The ingredients for the fantastical tale are all in place : the walls of this house of malice shield the activities of a mad genius and the characters are transformed into monsters or phantoms.

The novel is rich in quotations that the well-informed reader will find in other works by Jean Ray, as well as in the literature of the same genre. Its scenes, themes and processes mark *Malpertuis* as a point of convergence. Not only do two episodes of Harry Dickson involve the intervention of ancient gods, but there are also explicit references to Edgar Allan Poe and H. G. Wells. Poe is evoked through a quotation from *The Pit and the Pendulum* (1957) highlighted in chapter 11, and Wells through his tale *The Red Room*, where a mysterious presence snuffs out the candles in a haunted house. The tributes continue throughout the work: *Reynard the Fox* is quoted by the Abbé Doucedame, while each new chapter opens with a quote from a critically acclaimed author such as Hawthorne, Voltaire etc.

A film version of *Malpertuis*, directed by Harry Kümel, was released in 1971. Some remarkable examples of memorabilia from this film are on display here : the masks from the last scene, photographs and posters. Despite the internationally renowned cast (Orson Welles, Michel Bouquet and Susan Hampshire) and extensive media coverage, the movie flopped at the Cannes Film Festival in 1972.

Harry Dickson

LE SHERLOCK HOLMES AMERICAIN

No. 7 L'Europe en péril. Prix fr. 1.50

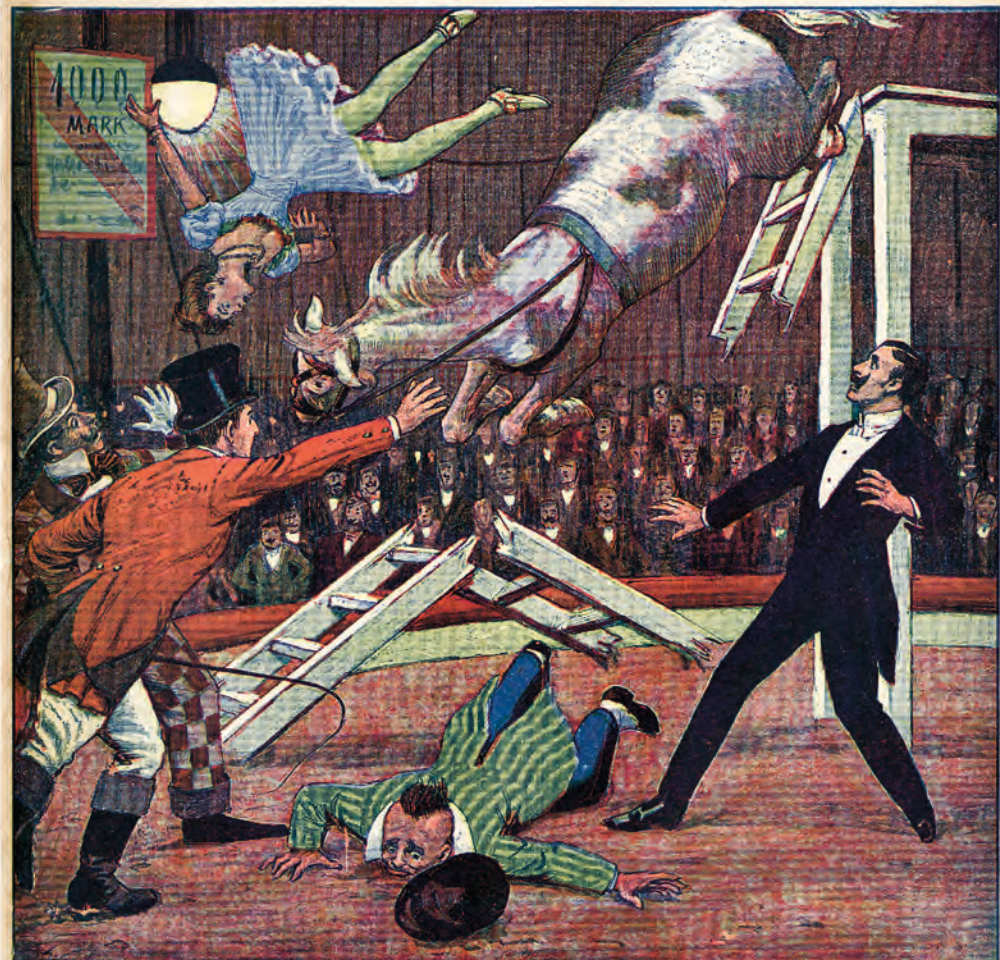
Un bruit formidable, ressemblant au grondement du tonnerre, retentit et parmi les flammes et la fumée on aperçut des débris de vélo et des membres humains.

Harry Dickson

LE SHERLOCK HOLMES AMERICAIN

No. 11 La Drame au Cirque Bianky. Prix fr. 1.50

Un craquement sinistre..... un cri perçant de l'écuyère, mille fois répercuté par la bouche des spectateurs..... puis un bruit sourd et tout était fini.

Harry Dickson, le fleuron de John Flanders.

Les aventures d'Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain est une expérience insolite de la carrière de Jean Ray.

Sa genèse se place dans la lignée des aventures de Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle qui paraissent à partir de décembre 1886. L'immense succès des enquêtes du détective et de son acolyte le Dr Watson et leur reconnaissance mondiale fulgurante font fleurir bon nombre d'adaptations, dont la plupart en Europe (Allemagne, France, etc.).

Aucun critique ne s'accorde sur la paternité du nom « Harry Dickson » ni sur le nombre d'histoires publiées. L'immense succès relève des personnages typés et de la cohérence de l'ensemble qui réunit les genres de la littérature populaire : policier, science-fiction, fantastique, ...

Quant au sous-titre le Sherlock Holmes américain, à l'origine en langue allemande (vers 1907), la série proposait des aventures apocryphes du Sherlock Holmes de Doyle. Les ayants-droits interdisaient l'utilisation du nom prestigieux pour ces récits de pauvre facture. En 1927, c'est au tour de l'éditeur gantois Hip Janssens de traduire et publier les fascicules en néerlandais : c'est ainsi que Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain passe à la postérité.

Hip Janssens programmant une édition francophone, Jean Ray est recruté pour traduire

les fascicules. Ray traduit scrupuleusement les premiers textes. Mais devant la médiocrité des histoires, il se refuse à continuer la traduction des textes suivants. Attaché toutefois au personnage de Dickson, il choisit d'écrire de nouvelles intrigues, dans le même laps de temps que celui que lui prenait la traduction. L'éditeur exige seulement que la réécriture corresponde aux illustrations originales de couverture d'Alfred Roloff. Entre 1931 et 1939, Jean Ray imagine les récits de 106 fascicules sur les 178 parus en français, sans voir sa signature apparaître.

Ce n'est qu'au début des années 1960, à la demande de son ami Henri Vernes, que Jean Ray, jouissant enfin de sa notoriété d'auteur fantastique belge, coche sur une liste les noms des histoires de Harry Dickson dont il revendique la paternité. Ses souvenirs étant peu précis, des études comparatives ont permis par la suite de déterminer une typologie plus précise entre les traductions, corrections, adaptations, créations partielles ou totales.

Les aventures de Harry Dickson sont depuis constamment rééditées et traduites. L'exposition offre aux regards diverses éditions parmi lesquelles les éditions Gérard, Marabout, Marabout Géant, Bibliothèque Marabout dans les années 1960-1970, Nouvelles éditions Oswald en 1984, etc.

Harry Dickson, het paradepaardje John Flanders

De avonturen van Harry Dickson, de Amerikaanse Sherlock Holmes, luiden een zeer apart hoofdstuk in de carrière van Jean Ray in.

Ze ontstaan in het kielzog van de avonturen van Sherlock Holmes door Arthur Conan Doyle, die vanaf december 1886 verschijnen. Het enorme succes van de speurtochten van de detective en zijn acolyet Dr. Watson en hun bliksemsnelle wereldwijde erkenning zorgen voor tal van adaptaties, vooral in Europa (Duitsland, Frankrijk, enz.).

De critici worden het maar niet eens over wie de naam 'Harry Dickson' bedacht en ook niet over het aantal gepubliceerde verhalen. Het ongelooflijke succes is te danken aan de typische personages en aan de samenhang in het geheel, dat de genres van de populaire literatuur bundelt: politie, sciencefiction, fantasy, ...

De ondertitel, de Amerikaanse Sherlock Holmes, was oorspronkelijk Duitstalig (omstreeks 1907). De reeks omvatte avonturen die geënt waren op de belevenissen van DoYLES Sherlock Holmes. De rechthebbenden verboden het gebruik van de klinkende naam voor deze verhalen van povere makelij. In 1927 is het de beurt aan de Gentse uitgever Hippoliet Janssens om de verhalen in het Nederlands te vertalen en uit te geven. En zo blijft Harry Dickson, de Amerikaanse Sherlock Holmes voortleven.

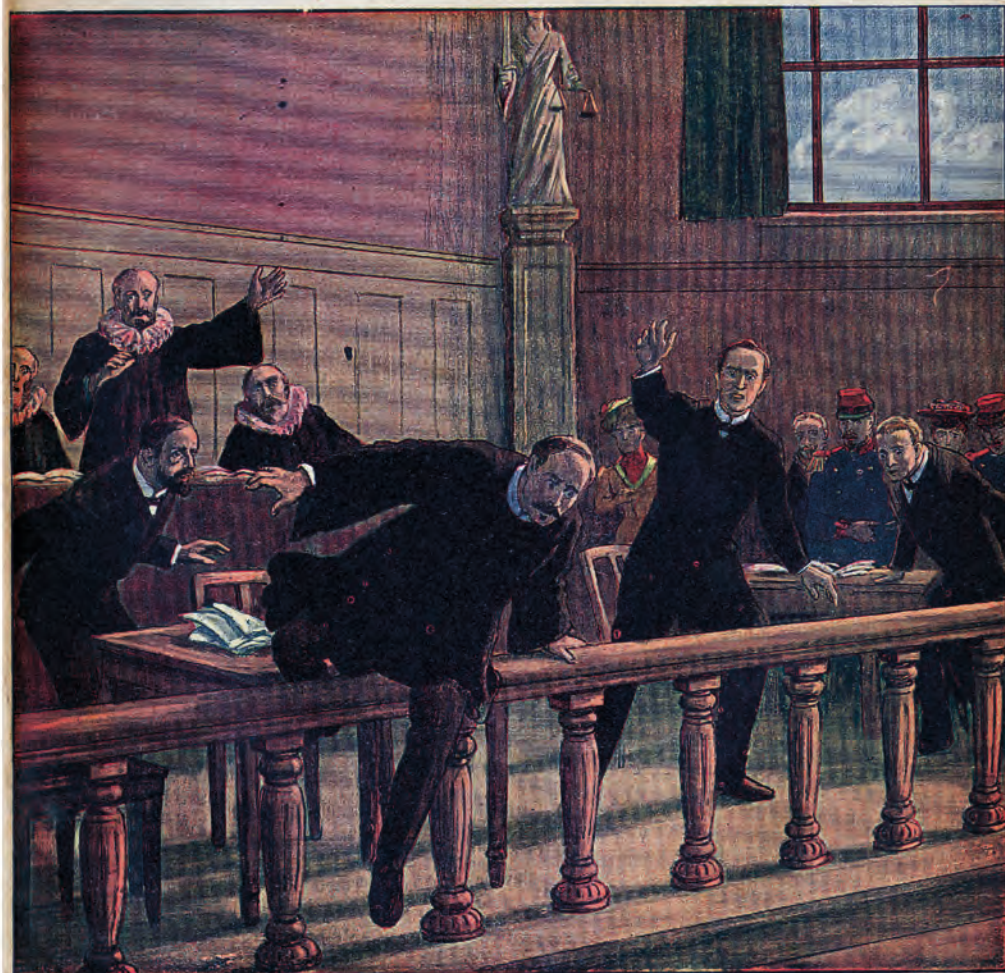
Hippoliet Janssens plant ook een Franstalige editie en dus wordt Jean Ray ingeschakeld om de afleveringen te vertalen. Ray vertaalt de eerste teksten heel zorgvuldig. Maar omdat de verhalen zo middelmatig zijn, weigert hij om de volgende teksten nog te vertalen.

Harry Dickson

LE SHERLOCK HOLMES AMERICAIN

No. 17 ■ ■ Le Capitaine disparu. ■ ■ Prix fr. 1.50

Alors, écartant les procès-verbaux et sautant la balustrade, l'avocat, en une course folle, s'enfuit vers la porte.

Harry Dickson

LE SHERLOCK HOLMES AMERICAIN

No. 29 ■ ■ La Malédiction des Walpole. ■ ■ Prix fr. 1.50

C'est en vain que Lucie tentait de se dégager, — un cri échappa à ses lèvres. Tout à coup un visage tordu par une rage diabolique sortit de l'ombre derrière Harry Dickson.

Hij is echter gehecht aan het personage Dickson en maakt de keuze om nieuwe intriges te schrijven, in dezelfde tijdspanne als hij nodig had voor de vertaling. De uitgever eist enkel dat de herschreven verhalen zouden passen bij de oorspronkelijke coverillustraties van Alfred Roloff. Tussen 1931 en 1939 bedenkt Jean Ray de verhalen voor 106 afleveringen op de 178 die in het Frans verschenen, zonder zijn handtekening te zien verschijnen.

Pas begin de jaren 1960 zal Jean Ray, op vraag van zijn vriend Henri Vernes, eindelijk verdiend faam genieten als Belgische fantastische auteur, wanneer hij op een lijst de namen van de verhalen van Harry Dickson aanvinkt waarvoor hij het vaderschap opeist. Zijn eigen herinneringen zijn niet zo scherp, maar latere vergelijkende studies maakten mogelijk om een meer nauwkeurige typologie te bepalen tussen de vertalingen, correcties, bewerkingen, gedeeltelijke of volledige creaties.

Sindsdien werden *de avonturen van Harry Dickson* voortdurend heruitgegeven en vertaald. De tentoonstelling zoomt in op een aantal uitgaven, waaronder deze van de uitgeverijen Gérard, Marabout, Marabout Géant, Bibliothèque Marabout in de jaren 1960-1970, Nouvelles Éditions Oswald in 1984, enz.

Harry Dickson : John Flanders's Crowning Glory

The Adventures of Harry Dickson, the American Sherlock Holmes marked an unusual episode in Jean Ray's career.

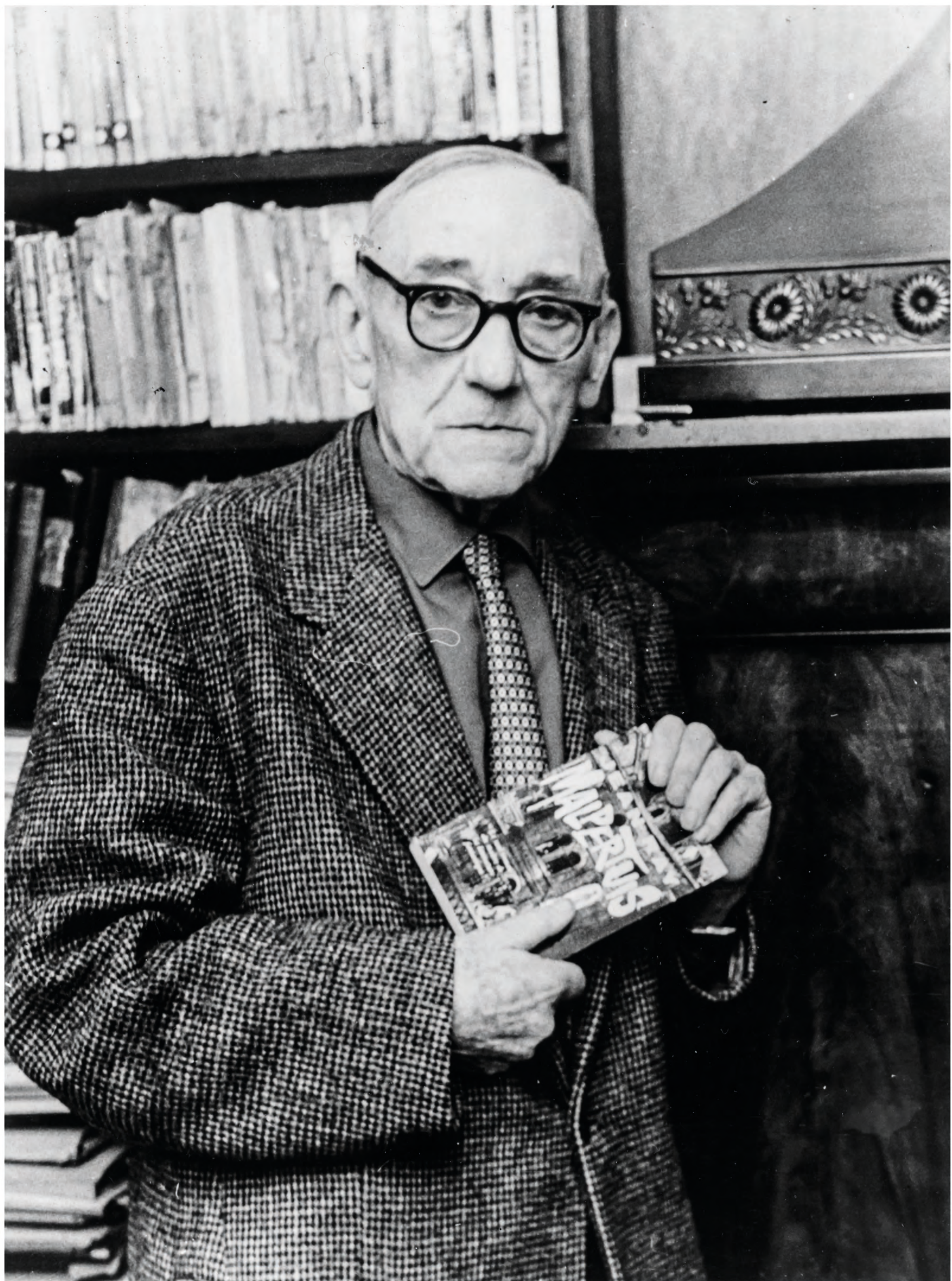
These stories were created in the tradition of *The Adventures of Sherlock Holmes* by Arthur Conan Doyle, which first appeared in December 1886. The accounts of the detective's investigations, conducted with the assistance of his « sidekick » Dr Watson, were a tremendous success. Their phenomenal worldwide popularity gave rise to a large number of adaptations, most of which were European (German, French, etc.)

Critics are still disputing both the origin of the name « Harry Dickson » and the number of stories that were published. Their huge success is down to the recognisable character types they feature and to the general coherence of the work as a whole. This brings together popular literary genres : detective stories, science fiction and fantastic literature.

The subtitle *the American Sherlock Holmes*, which originally appeared in the German stories (ca. 1907), is explained by the fact that the series comprised inauthentic versions of the adventures of Conan Doyle's Sherlock Holmes. The copyright holders vetoed the connection of that prestigious name to such poor-quality stories. In 1927, the instalments were translated into Flemish and brought out by Ghent-based publisher Hip Janssens. In this way, Harry Dickson, the American Sherlock Holmes was preserved for posterity.

As Hip Janssens was planning a French-language edition, Jean Ray was commissioned to translate the various instalments. He did this with scrupulous accuracy in the case of the first few texts. However, the stories were so mediocre in quality that he

refused to translate the others. Despite this, he was attached to the character of Dickson, so he decided to create new plots within the same time frame used for his translations. The publisher's only stipulation was that the re-written stories should match the original cover illustrations by Alfred Roloff. Between 1931 and 1939, Jean Ray created the stories for 106 instalments out of the 178 that were published in French, without being acknowledged as the writer. It was not until the early 1960s that Jean Ray, finally enjoying fame as a writer of Belgian fantastic fiction, listed the names of the Harry Dickson stories for which he claimed authorship, at the request of his friend Henri Vernes. Although his recollections were somewhat inaccurate, comparative studies have subsequently made it possible to establish a clearer classification system differentiating between the translations, corrections, adaptations and stories for which he was partly or totally responsible. Since then, *The Adventures of Harry Dickson* have been continually republished and translated. This exhibition showcases several different editions, including those published by Gérard, Marabout, Marabout Géant and Bibliothèque Marabout in the 1960s and 1970s, the Nouvelles Éditions Oswald in 1984, and others.

Bande dessinée & littérature jeunesse, un auteur omniprésent.

Si Jean Ray/John Flanders est surtout reconnu pour son travail de nouvelliste, il n'en reste pas moins prolifique pour les illustrés de bandes dessinées.

En 1936, l'éditeur bruxellois Jean Meeuwissen décide de lui confier la tâche de rédacteur pour son nouvel hebdomadaire destiné aux jeunes néerlandophones *Bravo !* Son travail reste anonyme, dissimulé derrière plus de 100 pseudonymes pour la publication de 250 fictions et plus de 450 articles en moins de quatre années. Jean Ray imagine pour *Bravo !* le premier épisode des *Aventures d'Edmund Bell*, un jeune détective dans la veine de Harry Dickson – dont la parution s'arrête chez Hip Janssens. Le récit est illustré : Jean Ray devient scénariste.

L'illustrateur n'est autre que Frits Van den Berghe, ami d'enfance et peintre expressionniste gantois. La crise économique aidant, Van den Berghe se consacre à des travaux plus lucratifs d'illustration qu'il poursuivra jusqu'à sa mort prématurée en 1939.

Les Aventures d'Edmund Bell connaîtront 5 cycles complets d'une ambiance fantastique et angoissante. Puis, la guerre empêchant l'importation, Jean Meeuwissen arrête la revue pour la relancer avec un nouveau matériel et une nouvelle équipe dont Jean Ray ne fait pas partie.

Harry Dickson est adapté en BD depuis 1985, principalement par les éditions Dargaud et Soleil. Parmi les dessinateurs, il faut citer Pascal Zanon, Philippe Chapelle et Renaud. Christian Vanderhaeghen fut l'un des scénaristes de ces aventures. Aux éditions Soleil, les adaptations sont signées Richard D. Nolane pour le scénario et Olivier Roman pour le dessin.

Stripverhalen en jeugdliteratuur ... de auteur is overal

Jean Ray/John Flanders wordt vooral erkend voor zijn novellen, maar zijn naam wordt daarnaast ook heel vaak teruggevonden in stripbladen.

In 1936 beslist de Brusselse uitgever Jean Meeuwissen om hem aan te stellen als redacteur van zijn nieuw weekblad voor Nederlandstalige jongeren *Bravo!* Hij werkt anoniem, verborgen achter meer dan 100 schuilnamen voor de publicatie van 250 fictieverhalen en meer dan 450 artikels in nog geen vier jaar tijd.

Voor *Bravo!* bedenkt Jean Ray de eerste aflevering van *de Avonturen van Edmund Bell*, een jonge detective in de stijl van Harry Dickson – die niet meer verschijnt bij Hippoliet Janssens. Het verhaal is geïllustreerd: Jean Ray wordt scenarioschrijver. De illustrator is niemand minder dan de Gentse expressionistische schilder Frits Van den Berghe, met wie Ray al van kindsbeen af bevriend is.

Jean Ray publiceert een eerste tekst in *Het tijdschrift Tintin* (Kuifje) in 1948: *Trois longues... Une brève*, onder de naam John Flanders. Daarna zal hij tot 1955 een veertigtal novellen publiceren, plus een die het blad als eerbetoon na zijn dood in 1964 zal publiceren. Vanaf 1950 en het verhaal *Trois hommes derrière un mur*, illustreert René Follet enkele verhalen van John Flanders. De schrijver en de illustrator zullen elkaar nooit ontmoeten. Twintig jaar na de dood van de schrijver doet uitgever Claude Lefrancq (CLE) een beroep op René Follet om de novellen van *de Avonturen van Edmund Bell* te illustreren, die voor de gelegenheid in het Nederlands waren vertaald.

Harry Dickson wordt vanaf 1985 bewerkt tot strip, vooral door de uitgeverijen Dargaud en Soleil. Tot de tekenaars behoren Pascal Zanon, Philippe Chapelle en Renaud. Christian Vanderhaeghen was een van de scenarioschrijvers van deze avonturen. Bij de uitgeverij Soleil zijn de bewerkingen gesignd door Richard D. Nolane voor het scenario en door Olivier Roman voor de tekeningen.

Comic Books and Young People's Literature : an Omnipresent Author

Although Jean Ray / John Flanders is primarily known for his work as an author of short stories, he was equally prolific as a comic book script writer.

In 1936, Brussels-based publisher Jean Meeuwissen decided to commission him to write for *Bravo !*, their new weekly magazine for young Flemish-speaking readers. His work there remained anonymous, his identity concealed by over 100 pseudonyms. These were used for the 250 stories and over 450 articles that he wrote in under four years.

For *Bravo !* Jean Ray conceived the first episode of *The Adventures of Edmund Bell*, a young detective in the tradition of Harry Dickson, whose stories were no longer published by Hip Janssens. As the story was related in a comic strip format, Jean Ray became a scriptwriter.

The illustrator was none other than Frits Van den Berghe from Ghent, one of his childhood friends and an Expressionist painter. Prompted by the economic crisis, Van den Berghe devoted his time to more lucrative work as an illustrator, a career that he pursued until his premature death in 1939.

Five complete cycles of *The Adventures of Edmund Bell* were published. These stories were imbued with a fantastical, sinister atmosphere. Then, as comic book imports had been stopped due to the war, Jean Meeuwissen halted the production of the magazine. It was later relaunched with new material and a new team that did not include Jean Ray.

Jean Ray worked for the Averbode publishing house (owned by Averbode Abbey) from the early 1930s, writing short novels for a young readership under the pseudonym « John Flanders ». Father Daniel de Kesel commissioned Renaat Demoen to illustrate these in 1942.

DE AVONTUREN VAN EDMUND BELL, DE JONGE DETEKTIEF

Jean Ray travaille pour les éditions d'Averbode depuis le début des années 1930 faisant paraître des courts romans pour la jeunesse sous le pseudonyme de John Flanders. Renaat Demoen est engagé comme illustrateur par le père Daniel de Kesel en 1942.

Ray retrouve Demoen pour *De Zwarte veroveraar* (*Le Conquérant noir*), biographie en BD du père Pierre De Smet, missionnaire et interlocuteur privilégié entre Indiens et gouvernement américain lors de la conquête de l'ouest ; et qui paraît simultanément aux éditions d'Averbode en néerlandais pour la revue *Zonneland* et en français pour la revue *Petits Belges* en 1948-1949.

Jean Ray publie un premier texte dans *Le Journal Tintin* en 1948 : *Trois longues... Une brève* sous le nom John Flanders. Il y publie par la suite une quarantaine de nouvelles jusqu'en 1955, plus une en hommage, que le journal imprime à sa mort, en 1964. A partir de 1950 et de l'histoire *Trois hommes derrière un mur*, René Follet illustre quelques récits de John Flanders. L'écrivain et l'illustrateur ne se rencontreront jamais. Vingt ans après la mort de l'écrivain, c'est l'éditeur Claude Lefrancq (CLE) qui fait appel à René Follet pour illustrer les nouvelles des *Aventures d'Edmund Bell* traduites du néerlandais pour l'occasion.

Door de economische crisis gaat Van den Berghe zich toeleggen op illustratiewerk, dat winstgevender is. Dat zal hij blijven doen tot hij in 1939 vroegtijdig overlijdt.

De Avonturen van Edmund Bell zullen vijf volledige cycli kennen, in een beklemmende en fantasy sfeer. Maar omdat de oorlog alle invoer verhindert, zet Jean Meeuwissen een punt achter het tijdschrift. Om het later weer uit te brengen met nieuw materiaal en een nieuwe ploeg, waar Jean Ray geen deel meer van uitmaakt.

Sinds begin de jaren dertig werkt Jean Ray voor de uitgeverij van Averbode. Hij publiceert korte romans voor de jeugd onder de schuilnaam John Flanders. In 1942 neemt pater Daniel de Kesel Renaat Demoen in dienst als illustrator.

Ray werkt weer samen met Demoen voor *De Zwarte veroveraar* (*Le Conquérant noir*), een biografie in stripvorm van pater Pieter De Smet, missionaris en bevoorrecht bemiddelaar tussen de Indianen en de Amerikaanse regering tijdens de verovering van het westen. Dit levensverhaal verschijnt bij de uitgeverij van Averbode tegelijk in het Nederlands voor het tijdschrift *Zonneland* en in het Frans voor het tijdschrift *Petits Belges* in 1948-1949.

Ray joined forces with Demoen again for *De Zwarte veroveraar* (*The Black Conqueror*), a comic book version of Father Pierre De Smet's life story. Father De Smet, a missionary, was a respected intermediary between the American Government and the Native American peoples during the conquest of the American West. From 1948 to 1949, the story appeared simultaneously in two of Averbode's magazines, *Zonneland* and *Petits Belges*, published in Flemish and French respectively.

The first of Jean Ray's short stories to appear in *The Tintin magazine* was entitled *Trois langues... Une brève*. Published in 1948, it bore the pseudonym John Flanders. Around forty of his short stories subsequently appeared in the magazine up to 1955. Another was published there as a tribute to him following his death in 1964. René Follet illustrated a few of John Flanders's stories, starting in 1950 with *Trois hommes derrière un mur*, although the two men never met. Twenty years after the author's death, the publisher Claude Lefrancq (CLE) asked René Follet to illustrate *The Adventures of Edmund Bell*, the stories having been translated into Flemish for the occasion.

The Harry Dickson adventures have been published as comic books from 1985 onwards, chiefly by Dargaud et Soleil. The illustrators include Pascal Zanon, Philippe Chapelle and Renaud. Christian Vanderhaeghen was one of the scriptwriters. The adaptations published by Soleil feature Richard D. Nolane as the scriptwriter and Olivier Roman as the illustrator.

© Etienne Schröder

Jean Ray

Pour leur aide, leurs conseils et leurs prêts, merci à

Paul Herman
Françoise Levie

La Réserve Précieuse de la bibliothèque de l'ULB
Les Archives et Musée de la Littérature