

La BD (franco-belge) et moi

Rachel Honnert

Jeudi de la connaissance

May 30, 2024

Objectifs

- Faire de la pub mais pas d'être directive
- Plutôt français (Franco-Belge)
- Pas exhaustif (actuellement 5 000 BD publiées tous les ans dont 70% d'inédits)
- Art et mouvements : pas (que) comique et pas (que) "jeunesse"
- "Adulte" (ne veut pas dire érotique) vs "jeunesse"

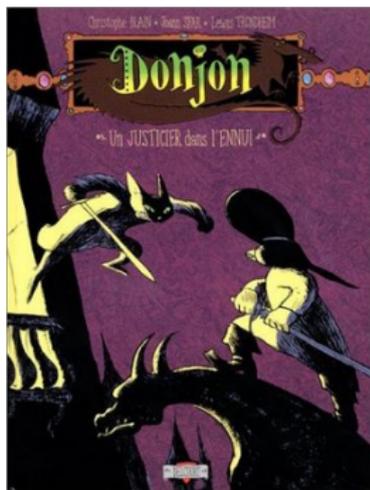
- Case (vignette) ; bulles (phylactères) ; paratexte (onomatopées)
- Images qui se succèdent selon un ordre réfléchi afin d'élaborer soit une histoire racontée de manière visuelle, soit des contenus informatifs (Wikipédia).
- Espace inter-iconique (**Jean-Christophe Menu**)
- Bande, Planche, Illustré, Album

Figure: Comic strips (**Calvin & Hobbes**, **Watterson**)

Série et "One-shot"

- Graphic Novel (album à couverture cartonnée) vs Comicbook vs Comic strips
- *One-shot* : un album unique (roman graphique)
- Bande Dessinée (BD) / Manga / Comics

VS.

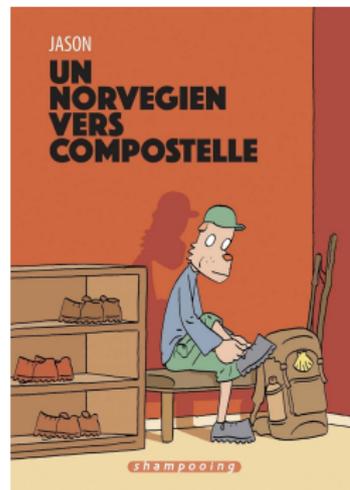

Figure: "Saga Donjon" et "Un Norvégien vers Compostelle", Lewis Trondheim

Tintin et ligne claire

- **Tintin** (1930's), première apparition en 1929 "**Tintin et les Soviets**" (Le Petit Vingtième, **Hergé**, belge)
- La "ligne claire" (trait simple, aplats de couleur) est liée aux contraintes des techniques d'impression des périodiques enfantins.
- BD Jeunesse (Tintin a 15-16 ans)

Bande dessinée d'après guerre

- Après guerre, comics américains (Comic Strips, magazines)
- ⇒ **Le journal de Tintin** (1946 - 1988) : **Black et Mortimer**, **Alix**
- ⇒ **Pilote** (1959 - 1989) : Magazine jeunesse diversifié (romans, jeux, blagues et reportages) Et dans les années 1960, la BD occupe plus de 80%. **Astérix** d'**Albert Uderzo** et **René Goscinny**, **Tanguy et Laverdure** de **Jean-Michel Charlier** et **Uderzo** puis **Jijé**, **Achille Talon** de **Greg**, **Blueberry** de **Jean Giraud** et **Charlier** et **Valérian** de **Jean-Claude Mézières** et **Pierre Christin**.

Lien économique avec les magazines

- Être cité (rémunéré) ou pas : cela ne va pas de soi // Dessinateur.trice, scénariste, éditeur.trice ...

Lien économique avec les magazines

Alan Moore (**V** pour Vendetta, **W**atchmen) \implies Scénariste

Lien économique avec les magazines

Transperceneige (Snowpercer) :

Lien économique avec les magazines

Transperceneige : "Casterman"

- Scénaristes : **Jacques Lob** \implies **Benjamin Legrand** \implies **Olivier Bocquet** \implies **Matz**
- Dessinateurs : **Alexis** \implies **Jean-Marc Rochette**

Lien économique avec les magazines

- **Benoît Peteers** (scénariste) **Schuiten** (dessinateur) : **Les cités obscures**
- **Jean-Yves Ferri** pour **Larcenet** : **Le retour à la terre**
- **Vivès** : **Polina (Décharge Mental)** ⇒ **Vivès** et **Martin Quenehen** : **Corto Maltese** : **Océan noir**

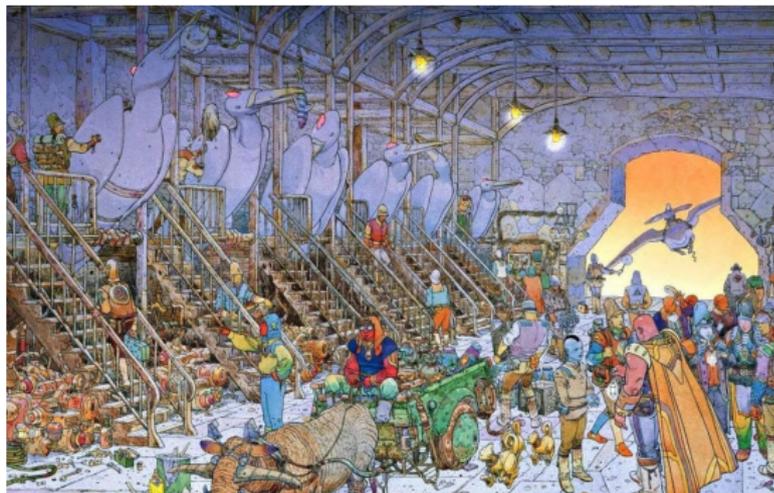
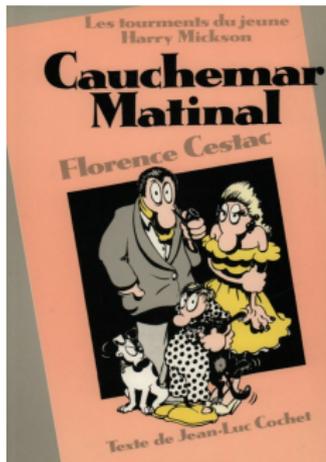
Lien économique avec les magazines

- Être cité (rémunéré) ou pas : cela ne va pas de soi // Dessinateur.trice, scénariste, éditeur.trice ...
- Liberté et de choix artistiques
- Pour quel public : jeunesse ?

Années 70's : Maturité ?

Écho des savanes et Les Humanoïdes Associés - Métal hurlant / Fluide Glacial / Futuropolis (Florence Cestac - Robail, 1974)

- Publication dans des magazines \implies Structure en planches ou chapitre.
- Sciences fiction : **Mœbius** ... **Bilal** (déjà, Les Humanoïdes Associés-Métal hurlant)
- Érotique : **Manara** (Charlie Hebdo)

La Maturité

- **Hugo Pratt** (1967, Italien, **Corto Maltese**)
- **Jacques Tardi** : **Adieu Brindavoire** (1974) ... **Elise et les nouveaux partisans** (2023) \implies 1ère guerre mondiale
- **François Bourgeon** : **Les passagers du vent** (1979) ... **Le sang des cerises** (2023) \implies XIXe (esclavage, colonisation, Commune de Paris)

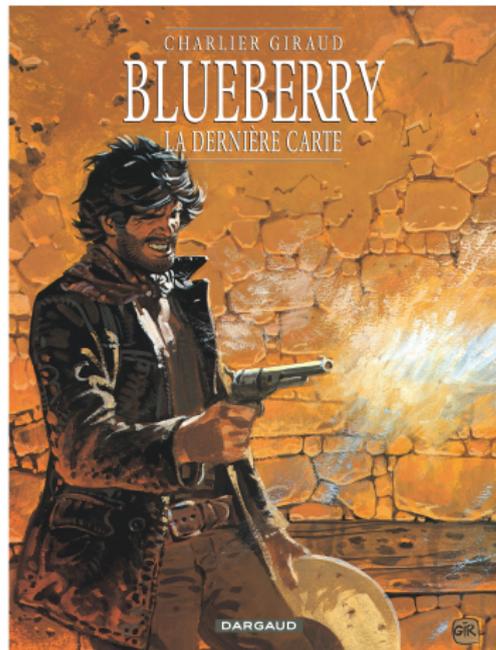
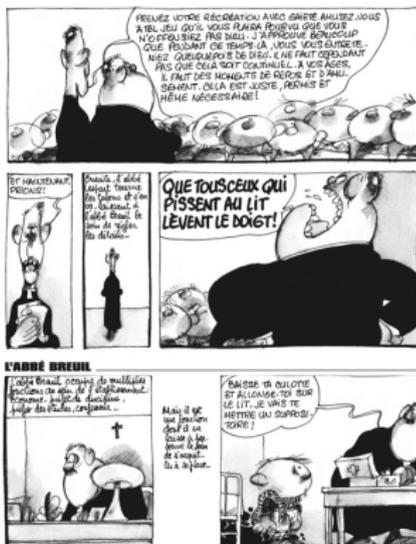
Témoignage et autobiographie

- **Giménez** \implies **Paracuellos** (1977)
- **Binet** \implies **L'Institution** (1982)
- **Baru** \implies **La piscine de Micheville** (1985)

Fond et Forme

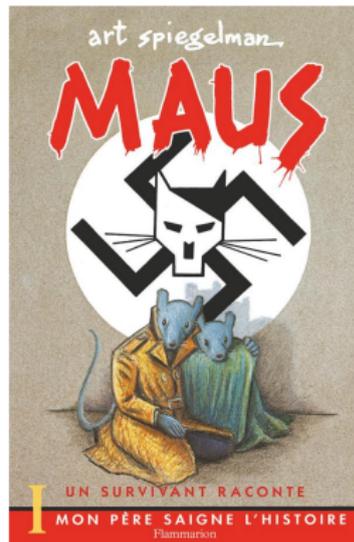
Quel est le plus sérieux ? **L'Institution** (Binet) ou **Blueberry** (Giraud et Charlier) ?

Maus

Art Spiegelman \implies

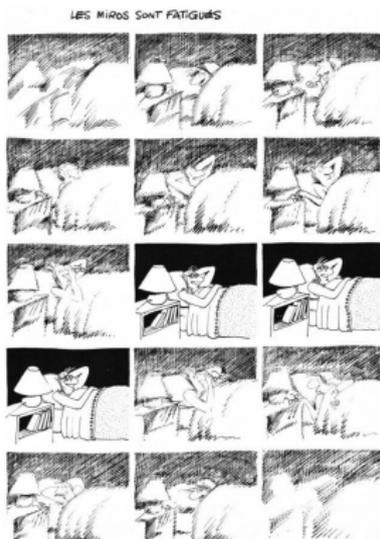
- **Prisoner on the Hell Planet** (1972)
- **Maus** (1982 ; Prix Pulitzer, 1992)

VS.

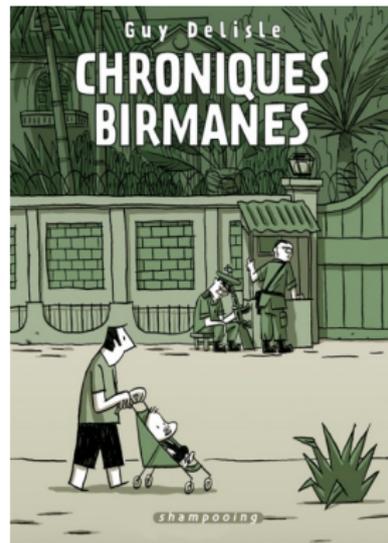
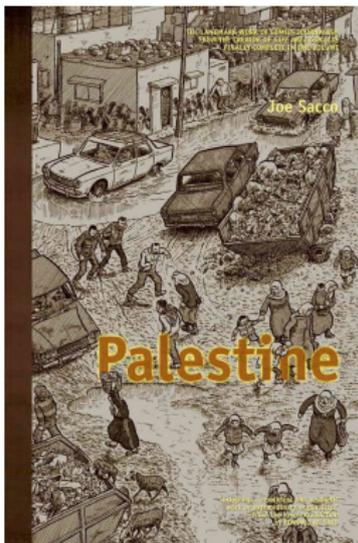
1980's : Crise

- Futuropolis est racheté par Gallimard. Arrêt des revues notamment Pilote en 1989, (A suivre) a des ennuis financiers
- Les éditeurs ne publient plus d'inédits
- 1980's : Crise (Pas le **Comic Strips** mais **Album**)
- Strip ou planche (magazines, journaux, ...) (cf. **Brétécher** (Nouvel Obs))

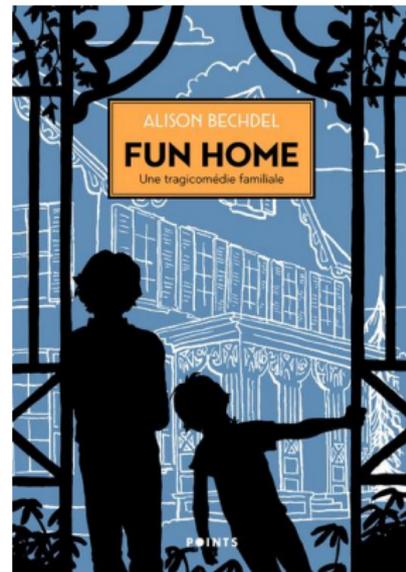
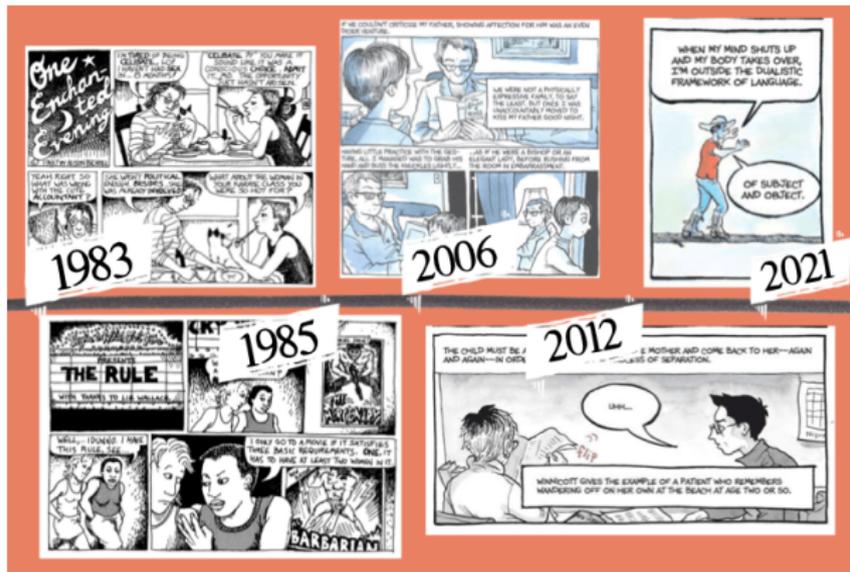
Journalistique

Art Spiegelman, New Yorker **Joe Sacco** (**Palestine**, 1992) + **Guy Delisle** (**Chroniques de Jérusalem** / **Chroniques de Birmanes**) + Mediapart (revue animée) \implies New Journalism (1973) - Comics Journalism

Du Strip au One shot : Alison Bechdel

- Alison Bechdel ⇒ Fun Home (2006, récit circulaire ...)

Et en France : L'Association

- 1990 : l'**AANAL** (Association pour l'Apologie du Neuvième Art Libre) \implies l'**Association** : auteurs de bande dessinée française qui revendiquent une liberté formelle en cherchant à s'éloigner des formats classiques franco-belges.
- L'atelier des **Nawak** (1992) \implies l'**atelier des Vosges** (1995)

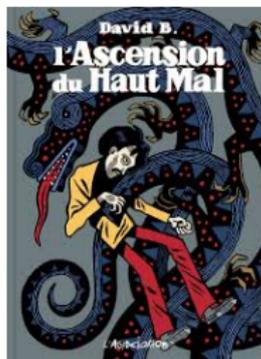
2000 : Nouvelle bande dessinée

- **Lewis Trondheim**, **Brigitte Findakly** (coloriste), **Tronchet** (**Jean Claude Tergal**), **Christophe Blain** (**Quai d'Orsay**), **David B.** (**L'Ascension du Haut Mal**), **Joann Sfar** (**Le chat du Rabin**), **Emmanuel Guibert** (**Le Photographe**), **Émile Bravo** (**Les aventures de Jules**).
- Très diversifiés : jeunesse / SF / autobiographie / journalistique

2000 : Nouvelle bande dessinée

- **Lewis Trondheim**, **Brigitte Findakly** (coloriste), **Tronchet** (**Jean Claude Tergal**), **Christophe Blain** (**Quai d'Orsay**), **David B.** (**L'Ascension du Haut Mal**), **Joann Sfar** (**Le chat du Rabin**), **Emmanuel Guibert** (**Le Photographe**), **Émile Bravo** (**Les aventures de Jules**).
- Très diversifiés : jeunesse / SF / autobiographie / journalistique

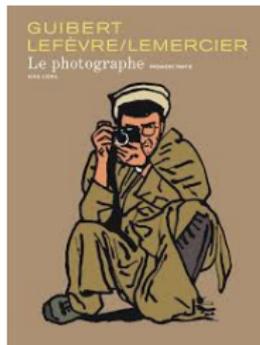
2000 : Nouvelle bande dessinée

- **Lewis Trondheim**, **Brigitte Findakly** (coloriste), **Tronchet** (**Jean Claude Tergal**), **Christophe Blain** (**Quai d'Orsay**), **David B.** (**L'Ascension du Haut Mal**), **Joann Sfar** (**Le chat du Rabin**), **Emmanuel Guibert** (**Le Photographe**), **Émile Bravo** (**Les aventures de Jules**).
- Très diversifiés : jeunesse / SF / autobiographie / journalistique

2000 : Nouvelle bande dessinée

- **Lewis Trondheim**, **Brigitte Findakly** (coloriste), **Tronchet** (**Jean Claude Tergal**), **Christophe Blain** (**Quai d'Orsay**), **David B.** (**L'Ascension du Haut Mal**), **Joann Sfar** (**Le chat du Rabin**), **Emmanuel Guibert** (**Le Photographe**), **Émile Bravo** (**Les aventures de Jules**).
- Très diversifiés : jeunesse / SF / autobiographie / journalistique

2000 : Nouvelle bande dessinée

- **Lewis Trondheim**, **Brigitte Findakly** (coloriste), **Tronchet** (**Jean Claude Tergal**), **Christophe Blain** (**Quai d'Orsay**), **David B.** (**L'Ascension du Haut Mal**), **Joann Sfar** (**Le chat du Rabin**), **Emmanuel Guibert** (**Le Photographe**), **Émile Bravo** (**Les aventures de Jules**).
- Très diversifiés : jeunesse / SF / autobiographie / journalistique

2000 : Nouvelle bande dessinée

- **Lewis Trondheim**, **Brigitte Findakly** (coloriste), **Tronchet** (**Jean Claude Tergal**), **Christophe Blain** (**Quai d'Orsay**), **David B.** (**L'Ascension du Haut Mal**), **Joann Sfar** (**Le chat du Rabin**), **Emmanuel Guibert** (**Le Photographe**), **Émile Bravo** (**Les aventures de Jules**).
- Très diversifiés : jeunesse / SF / autobiographie / journalistique
- Succès de **Persepolis** (**Marjane Satrapi**, 2000).

Charlie Hebdo et la BD

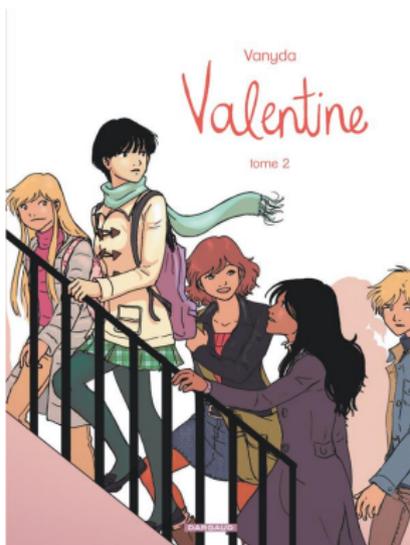
Lien de Charlie Hebdo avec les auteurs de BD : **Tardi** / **Sfar** / **Riad Sattouf** / **Blutch** ⇒ **Catherine Meurisse** : **La Légèreté**

Influence Asiatique (1/2)

La nouvelle manga : décrire le quotidien.

- **Boilet** et **Aurelia Aurita** (**Fraise et Chocolat**, 2004)
- **Vanyda** : **L'immeuble d'en face** (2006)

Vulgarisation des sciences

Support Pédagogique :

- **Marion Montaigne** : **Tu mourras moins bête, Riche, pourquoi pas toi ?**
- **Dessine-moi un cachalot**, Pome Bernos et François Sarano

Démocratisation + bande dessinée en ligne

Emma : BD comme médium (homme/femme ; race ; homo) ...

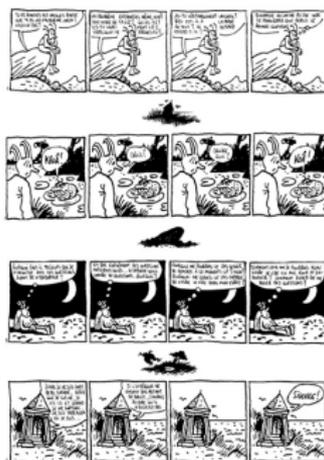
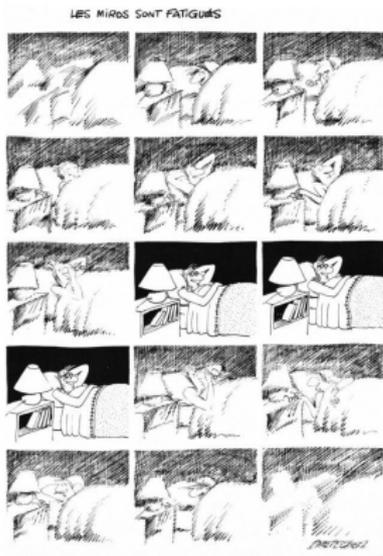
Fallait demander

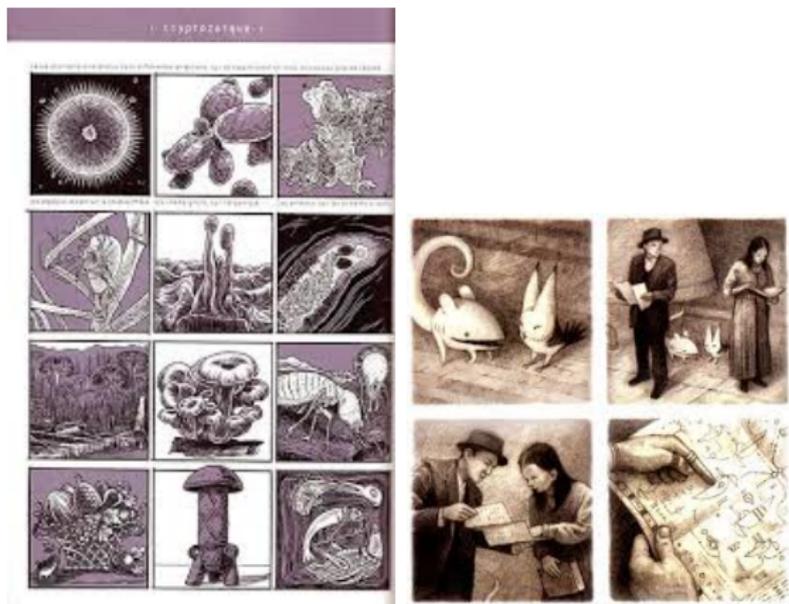
⇒ Crise de l'école française. Quel renouvellement formel ?

Retour du minimalisme

Brétécher / Trondheim Fabcaro : **Moins qu'hier plus que demain** // **Open Bar** / France pavillonnaire

BD poétique : **Là où vont nos pères**, **Shaun Tan**, 2006 : pas de phylactère + **Jens Harder**

Renouvellement formel

Asterios Polyp de **David Mazzucchelli**, 2010

Renouvellement formel

La couleur des choses de Martin Panchaud

