

La Bande Dessinée : Déconstruire le 9e Art

Un art narratif où le sens naît de la rencontre
images + texte + séquence.

Qu'est-ce que la Bande Dessinée ? Une Définition Fondamentale.

La BD n'est pas un sous-genre de la littérature, mais un art autonome. Son essence réside dans la séquence. Une image est une illustration ; une suite d'images devient un récit.

« juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence »
- Scott McCloud, 1993.

Images + Séquence = Récit.

Le Langage de la Case (1/3) : Le Découpage, Architecte du Rythme

Le récit se fabrique par la taille, l'ordre et la répétition des cases. Le découpage n'est pas une simple mise en page, c'est l'écriture du temps.

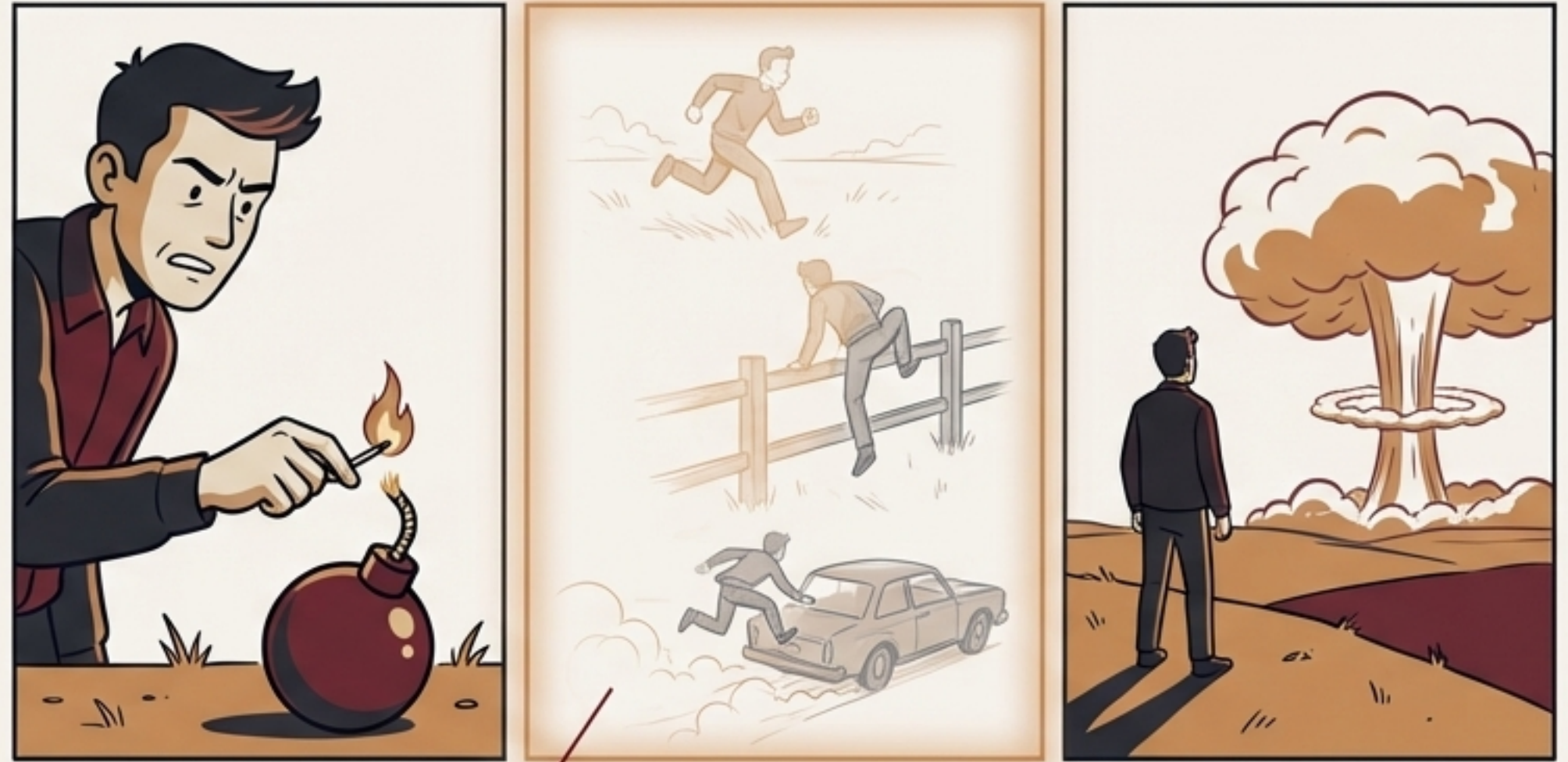
Une pleine page ralentit et solennise l'instant.

Une succession de petites cases accélère l'action.

Le Langage de la Case (2/3) : L'Ellipse, Moteur Invisible du Récit

L'essentiel de la BD se joue entre les cases. Dans ce « blanc », le cerveau du lecteur reconstruit l'action non montrée. C'est une force narrative énorme qui exige une lecture active.

C'est ici que le lecteur devient co-créateur du récit.

Le Langage de la Case (3/3) : La Mise en Page, un Cinéma Immobile.

La composition, le cadrage et les angles de vue fonctionnent comme au cinéma, mais sur une page fixe. Le regard du lecteur est guidé par une lecture spatiale. Le sens peut émerger d'un seul détail visuel.

- **Cadrage** (plongée, contre-plongée)
- **Point de vue** (qui voit l'action ?)
- **Détails signifiants** (un symbole en arrière-plan, une couleur dominante, une posture).

Contre-plongée :
établit la domination.

Détail signifiant :
ironie narrative.

Posture : révèle
la tension
cachée.

Du Langage au Canon : Repères et Œuvres-Clés.

1929

1959

1974

Maintenant que nous maîtrisons les outils, explorons
comment ils ont été utilisés pour bâtir l'histoire du 9e Art
et lui donner sa légitimité culturelle.

Une Chronologie de la Légitimation

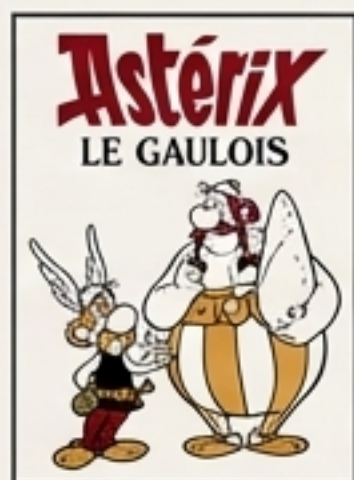

10 Janvier 1929

Naissance de Tintin dans Le Petit Vingtième. La BD s'ancre dans la presse.

1959

Création du magazine Pilote.
La BD moderne trouve son support.
Première apparition d'Astérix.

Années 1960

Le phénomène Astérix.
La BD devient un produit culturel de masse, un miroir de la société.

25 Janvier 1974

Création du Festival d'Angoulême.
L'institutionnalisation du 9e Art est en marche.

Un Art, Trois Traditions Globales

BD Franco-Belge

- **Format** : Album cartonné, couleur.
- **Codes** : « Ligne claire » (Hergé), réalisme, humour.
- **Institution** : Le 9e Art, Cité de la BD (Angoulême).

Comics Américains

- **Format** : Comic book souple, sérialisation.
- **Codes** : Super-héros, science-fiction, roman graphique.
- **Institution** : Culture populaire dominante, conventions (e.g., Comic-Con).

Manga Japonais

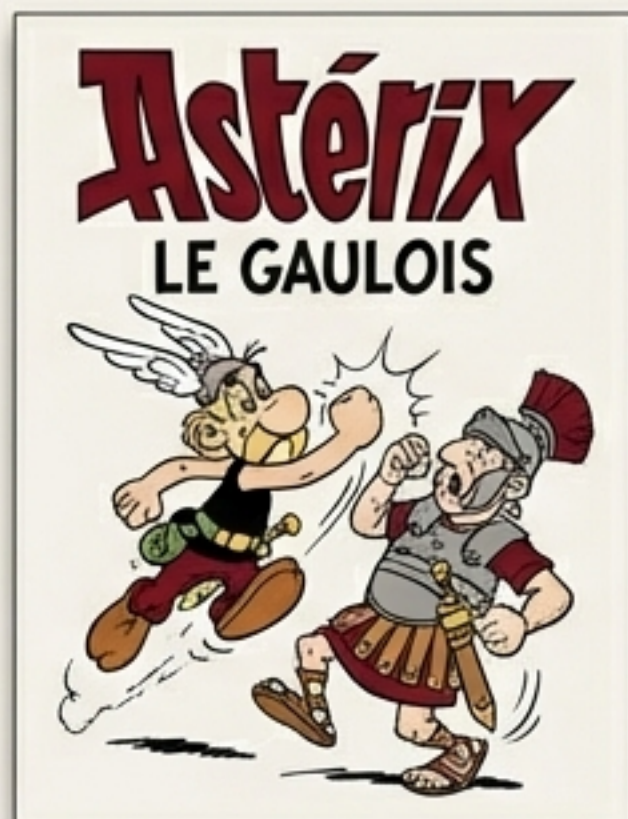
- **Format** : Volumes en noir et blanc, lecture de droite à gauche.
- **Codes** : Graphisme stylisé, sérialisation très rapide.
- **Institution** : Industrie culturelle massive, exportation mondiale.

Panthéon : Cinq Œuvres qui ont Changé la Bande Dessinée.

Tintin

(Hergé, 1929→) :
Le repère fondateur.
Aventure, reportage
imaginaire et « ligne
claire ».

Astérix

(Goscinny & Uderzo,
1959→) :
Le phénomène culturel.
Humour historique et
satire sociale.

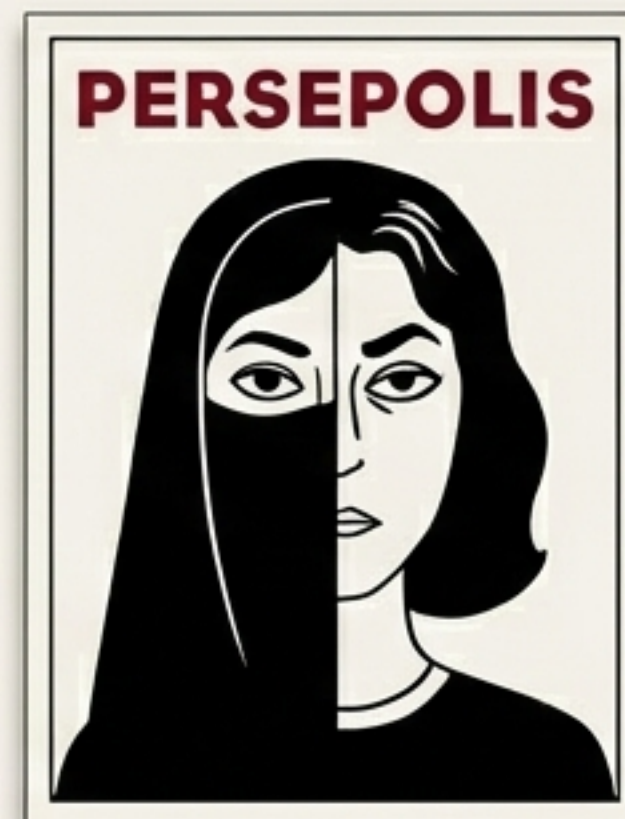
Maus

(Art Spiegelman,
1980–1991) :
La consécration.
Mémoire de la Shoah
et naissance du roman
graphique moderne.

Watchmen

(Moore & Gibbons,
1986–1987) :
La déconstruction.
Super-héros, politique
et narration complexe.

Persepolis

(Marjane Satrapi,
2000–2003) :
Le regard intime.
Autobiographie,
révolution iranienne et
récit politique.

An abstract network diagram with various colored nodes (black, orange, red, purple) connected by thin, curved lines, creating a complex web-like structure. The nodes are of different sizes and are scattered across the page, with lines connecting them in a non-linear fashion.

Au-delà de la Page : L'Écosystème et ses Débats.

La bande dessinée n'est pas qu'un art ; c'est un secteur économique, un espace de représentation et un champ de bataille culturel. Analysons ses enjeux contemporains.

Les Quatre Fronts de la Bande Dessinée Contemporaine.

Légitimité Culturelle

Longtemps vue comme "mineure", comment la BD a-t-elle gagné sa place dans les musées, les universités et les prix littéraires ?

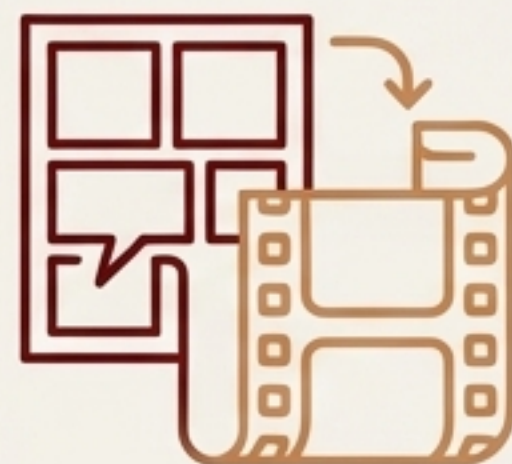
Industrie & Auteurs

Quelles sont les réalités économiques du secteur ? (Conditions de travail, droits d'auteur, concentration éditoriale).

Représentation & Mémoire

Comment la BD aborde-t-elle les stéréotypes, la diversité, et les mémoires sensibles (guerres, colonialisme) ?

Adaptations & Transmédia

Que gagne et que perd un univers BD en devenant film, série ou jeu vidéo ?

La Révolution Numérique : Du Papier à l'Écran

Les nouveaux formats transforment l'expérience de lecture, les modèles économiques et la création elle-même. La lecture verticale sur smartphone impose un nouveau découpage et un nouveau rapport au temps.

Lecture spatiale, rythme contrôlé par la page.

Lecture verticale, rythme contrôlé par le défilement (scrolling).

Pour l'Oral : Pièges et Confusions à Éviter.

Le cliché : Dire « la BD, c'est pour les enfants ». → **La BD est un média, pas un genre.**

La narration vs. l'analyse : Résumer l'histoire. → **Analyser un procédé visuel (ellipse, cadrage).**

La confusion : Tout mélanger (comics/manga/BD). → **Distinguer les traditions, formats et codes.**

L'oubli : Ignorer les repères institutionnels. → **Citer Angoulême (1974)** comme preuve de reconnaissance.

Votre Plan d'Attaque pour l'Oral

La Phrase d'Accroche

« La BD raconte avec des images en série : l'ellipse entre les cases est déjà une philosophie du récit. »

Un Plan Utilisable en Trois Temps

- I. Définir** : Présenter la BD comme un **langage** (séquence, texte/image) et expliquer un de ses mécanismes clés.
- II. Illustrer** : Donner des repères historiques (**1929, 1959, 1974**) et citer 2-3 œuvres-monde (ex: *Maus*, *Persepolis*).
- III. Discuter** : Ouvrir sur un enjeu contemporain : **légitimité, industrie, numérique ou adaptations.**

Le 9e Art : Un Langage Devenu Institution

De la presse populaire à la Cité Internationale d'Angoulême, la bande dessinée a achevé sa longue quête de légitimité. Elle n'est plus un art 'mineur', mais un langage universel capable de tout raconter.