

La Bande Dessinée

Qu'est-ce qu'une bande dessinée ?

Une bande dessinée (BD) est une **forme d'expression artistique qui utilise une succession d'images fixes, organisée en séquences narratives, pour construire une histoire ou une idée**. En deux mots, il s'agit d'un découpage en plusieurs images dans un ordre structuré de manière à construire un récit (**art séquentiel**). Le temps et l'espace sont fragmentés, certains éléments sont ainsi raccourcis ou supprimés (**ellipse**), mais l'enchaînement logique des images permet au lecteur d'en comprendre le sens.

Réaliser une bande dessinée induit donc la création d'un scénario et une mise en image. Il peut y avoir plusieurs **scénaristes** et **dessinateurs** pour réaliser une BD, et il existe d'autres spécialités (couleur, encre, lettrage...).

Il peut s'agir d'une histoire longue, qui se lit de la première à la dernière page du livre, ou d'un court récit sur tout ou partie d'une seule page de BD (**planche**). Un récit en quelques cases, formant une ligne (**bandeau**), s'appelle un **strip**.

Illustration réalisée à la tablette graphique par l'auteur du présent guide

Anatomie d'une bande dessinée

Une bande dessinée peut être muette, mais elle contient le plus souvent du texte sous différentes formes :

- Les éléments narratifs, représentés la plupart du temps dans des encadrés, appelés **cartouches**, comprennent le discours d'un narrateur ou des éléments contextuels nécessaires à la compréhension du scénario.
- Les monologues ou dialogues, qui reprennent les paroles prononcées ou pensées par les personnages, sont souvent intégrés dans des **phylactères**, aussi appelés **bulles**.

- Les **onomatopées**, ou **idéogrammes**, illustrent les sons et forment ainsi le bruitage de la BD. Dans la bande dessinée franco-belge, l'utilisation de petits dessins à l'intérieur des bulles permet d'illustrer les insultes et mots grossiers.

Extrait de *Gaston Lagaffe*, Franquin

Le sais-tu ?

La bande-dessinée est identifiable par sa structure et ses codes qui comportent, par ailleurs, des spécificités selon les pays. Toutefois, au fil des années et des évolutions sociétales, ces codes n'ont plus été systématiquement respectés à la lettre par les artistes, donnant ainsi lieu à des **structures plus libres ou hybrides**. Il existe aujourd'hui des **œuvres de bandes dessinées abstraites ou expérimentales**. La définition de ce qu'englobe la BD est donc évolutive et sujette à débat.

Les principales formes de publications contemporaines

En accord avec leurs sensibilités culturelles et leur histoire sociétale, de nombreux pays ont développé leurs propres codes dans des styles et formats différents. Voici les principaux :

La bande dessinée franco-belge

La bande dessinée dite « franco-belge » désigne l'ensemble des codes communs aux bandes dessinées belges et françaises qui connaît son apogée en 1945. Elle est caractérisée par des albums cartonnés, généralement en couleur, d'une quarantaine de pages, respectant la structure traditionnelle de la BD (vignettes, bulles, cartouches...).

Elle a longtemps été assimilée aux deux écoles graphiques et narratives, l'école de Bruxelles ou « la Ligne claire » en Belgique et l'école de Marcinelle en France, initiées respectivement par Hergé (Tintin) et Franquin (Spirou, Gaston Lagaffe). Toutes deux essentiellement à destination du jeune lectorat, chacune développait un style et une orientation narrative différents : l'éducatif teinté d'humour avec un graphisme net et sobre pour la ligne claire, l'humour avec un graphisme caricatural, de gros nez et des formes arrondies pour l'école de Marcinelle.

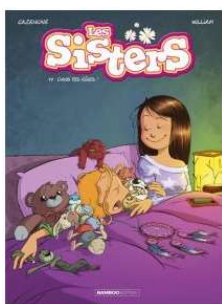

Extrait de *Le jeune Albert*, Yves Chaland (ligne claire).

Gaston Lagaffe, Franquin (l'École de Marcinelle)

Aujourd'hui, la bande dessinée franco-belge, bien que toujours attachée à son format album, compile des récits de différents genres (Jeunesse, SF, policier, documentaire...) et s'adresse à tous les publics. Les dessinateurs prennent davantage de libertés avec les codes de la BD franco-belge d'après-guerre, donnant naissance à une diversité de styles.

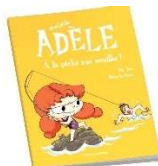
Couverture du tome 17 (2022) de la série jeunesse humoristique *Les Sisters*, Cazenove et William (Mango jeunesse)

Couverture du tome 21 de la série de science-fiction adulte *Sillage*, Morvan et Buchet (Delcourt)

Le sais-tu ?

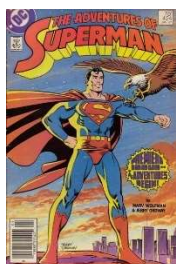
Certaines bandes dessinées prennent des formes plus hybrides adaptées aux usages ou attrait des lecteurs, conservant la plupart du temps les célèbres vignettes et bulles que l'on retrouve dans la BD franco-belge. Citons par exemple les petits formats avec couverture souple de l'éditeur jeunesse BD kids

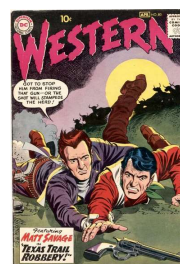
Les comics

Au début du XIXème siècle, les « **comic strips** » se développent dans la presse américaine. Il s'agit de bandes dessinées généralement humoristiques (« **comic** » en anglais) de quelques cases formant un bandeau horizontal (**strip**). C'est de cette appellation spécifique qu'est issu le terme générique « **Comics** », qui désigne **tous les types de publications de bande dessinée américaine**.

Les **comics books**, qui se sont développés par la suite et font donc partie des comics, sont des revues de bande dessinée sous forme de **fascicule souple d'une trentaine de pages en couleur** qui reprennent l'histoire d'un héros ou d'un thème qui, notons-le, n'appartiennent légalement pas aux auteurs mais aux éditeurs. C'est pourquoi un même personnage peut être repris par différents auteurs dans des univers narratifs et graphiques différents. Sa forme est très codifiée et, de fait, propice à la censure.

Couverture du Comic book *The adventure of Superman* n°424

Couverture du comic book *Western* ° 80

En France, les comics books sont édités sous forme de récits complets, composés d'un ou plusieurs tomes, dans des formats à **couverture cartonnée épaisse** un peu plus petits que celui des albums franco-belges.

Le dessin, imprimé sur **papier brillant et coloré**, majoritairement numériquement, peut donner un aspect plus industriel. Le graphisme est reconnaissable également par l'importance donnée au **cadrage cinématographique** et aux personnages plus qu'aux décors ou accessoires.

Couverture de la revue *Zap comix* n°16, Victor Crumb

Le **comix**, une BD underground engagée et plus libre et expérimentale, se développe autour des années 1970 par opposition au comic book. Ce genre alternatif, qui ose la satire et des thématiques telles que la pornographie ou le féminisme, permet à la BD américaine de toucher un public plus adulte.

Suite à ce premier mouvement contestataire, une nouvelle tendance apparaît, celle du **graphic novel** qui se distingue du comic book par sa structure plus libre (découpage, pagination, format), ses dessins en noir et blanc et ses récits plus réalistes, voire autobiographiques. Nous reviendrons sur le roman graphique ultérieurement.

Le sais-tu ?

Contrairement à l'idée reçue, la bande dessinée américaine ne se réduit donc pas au célèbre genre des « super-héros », **tous les genres étant représentés** (humour, western, horreur, science-fiction, polar, biographie, documentaire...). En France, les comics englobent donc à la fois les comics books mais également les comics indépendants dont la forme et le contenu sont plus libres.

Le manga

Le terme japonais manga se traduit par « esquisse » ou « dessin non abouti » en français et désigne toutes les œuvres de bande dessinée japonaise. Les auteurs de mangas, appelés mangakas, publient leurs créations à un rythme très soutenu, sous forme de feuillets, dans des magazines de prépublication à grand tirage. Ils peuvent donc être lus partout et les lecteurs sont même invités à les noter !

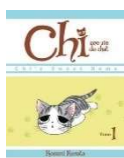

En France, nous les connaissons sous la forme de « tankobons », des livres petit format à couverture souple d'environ 200 pages, regroupant plusieurs épisodes. Certaines séries de mangas peuvent atteindre plus de 100 tomes. Bien que certains éditeurs parviennent à obtenir le droit d'éditer certains mangas dans le sens de lecture occidentale (de gauche à droite), la grande majorité des mangas en France respectent le sens de lecture japonaise (de droite à gauche).

Le manga est dessiné en noir et blanc et respecte des codes graphiques spécifiques. Les personnages sont représentés dans des proportions peu réalistes voire démesurées, particulièrement lorsqu'ils expriment une émotion forte. Le découpage des cases est souvent dynamique et asymétrique, notamment pour le manga d'action, et les onomatopées prennent une place importante dans l'effet graphique.

Les mangas abordent une grande diversité de thèmes et proposent des histoires adaptées à tous les âges. Ils sont, en outre, classés par catégories correspondant aux différents publics cibles, dont notamment :

Le kodomo : destiné à des enfants de la petite enfance à la fin de l'école élémentaire, il aborde des sujets simples et amusants, facile à lire. Il comporte des sous-catégories (bébé, filles, garçons), certains sont classés en France parmi les Shōjo et Shōnen
Ex : *Chi : une vie de chat, Doraemon, Roji !*

Le Shōnen et le **Shōjo** : Ils sont tous deux à destination des adolescents. Le **shōnen**, qui s'adresse plutôt aux garçons, met en scène la quête initiatique d'un personnage, souvent masculin, en incluant des notions telles que l'amitié, la famille, le dépassement de soi... Ex : *Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter*

Le **Shōjo** s'adresse particulièrement aux jeunes filles et explore les diverses facettes des relations sociales et les émotions qu'elles génèrent. Il ne se réduit toutefois pas aux histoires romantiques puisqu'il existe des shōjo d'horreur ou policier. Ex : *Nana, Maid Sama, Fruit baskets, Orange*

Le Seinen et le **Josei** : Ils ciblent essentiellement les jeunes adultes et représentent l'évolution naturelle du Shōnen et du Shōjo. Dans différents genres, ils abordent des sujets variés traités avec plus de réalisme et de complexité. Le **seinen**, qui s'adresse aux hommes, introduit notamment davantage de violence ou d'érotisme que dans le shōnen. Ex : *L'attaque des titans, Monster, 20th century boys*

Le **Josei** s'adresse aux femmes et intègre souvent la notion d'émancipation féminine par le biais de thématiques sociétales récurrentes, tels que la vie professionnelle, le couple ou la sexualité. Ex : *Paradise kiss, princess Jellyfish, Perfect world*

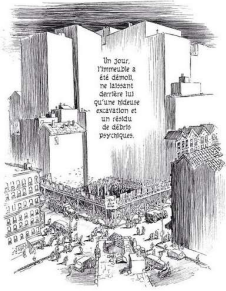
Le Yuri et la Yaoi : ces mangas relatent les relations homosexuelles entre garçons (Yaoi) et entre filles (Yuri) avec un accent plutôt sentimental et sexuel. Il ne faut toutefois pas les confondre avec le manga de charme ou pornographique appelé manga Hentai.

Néanmoins, la réalité des contenus et des publics peut amener les bibliothécaires à s'affranchir de ces grandes catégories. Par exemple, des shojo ou shonen avec des contenus qui méritent d'être pour grands ados (sexualité, violence, armes à feu ...).

Le sais-tu ?

Le manga a été introduit en France grâce à l'apparition d'animes manga à la télévision (« Dragon Ball », « Pokémon », « Naruto »...). S'il a été au départ décrié, jugé violent et peu esthétique, il connaît aujourd'hui un fort succès : 1 BD sur 2 achetées en France en 2022 était un manga.

Le roman graphique

Extrait de « New York Trilogy », Will Eisner

Le terme français « roman graphique » est une traduction du terme anglais « graphic novel » popularisé dans les années 70 par l'auteur de bande dessinée américain Will Eisner. Ce terme était voué à définir son œuvre qui ne correspondait pas aux codes graphiques et narratifs du comic book, à savoir une œuvre :

- Plus longue et textuellement plus dense,
- Plus personnelle,
- En noir et blanc,
- Dans une forme artistique plus libre,
- À destination d'un public adulte.

Extrait de Persepolis, Marjanne Satrapi

Cette forme de bande dessinée s'est ensuite développée en France, progressivement sous le nom de « roman graphique ». Certaines œuvres ont connu un succès important ayant contribué à sa popularisation dès les années 2000, entre autres *Persepolis* de Marjanne Satrapi, ou plus récemment *L'arabe du futur* de Riad Sattouf.

La composition plus travaillée du texte, le sérieux des thèmes abordés (société, politique, vie intime...), la complexité des intrigues et des personnages, sont autant de facteurs qui contribuent au succès du roman graphique auprès du public adulte. Il attire également un lectorat habituellement plus friand de romans et/ou de documentaires.

Extrait de « Resisters », Jeanne Burgart Goutal et Aurore Chapon

Le sais-tu ?

Aujourd'hui, il existe une plus grande variété de thématiques, de genres et de choix artistiques dans le roman graphique, si bien que le terme peut-être facilement utilisé, notamment par les éditeurs dans un objectif commercial, pour désigner tout ce qui ne respecte pas les codes traditionnels de la BD et/ou prend une forme hybride qui ne peut être classée dans une catégorie.

La BD documentaire

Le matériau documentaire prend de plus en plus souvent la forme de la bande dessinée. La BD Documentaire permet ainsi de témoigner du réel, en dessinant l'actualité et en s'appuyant sur des sources fiables et le travail journalistique pour mettre en exergue des faits de société.

Algues vertes, l'histoire interdite d'Ines Léraud

...et le nouvel arrivant : le webtoon !

Né en Corée du sud, où il connaît un fort succès, le webtoon est une bande dessinée **uniquement publiée en ligne**. Les plateformes spécialisées dans le webtoon (Delitoon, Izneo...) sont par ailleurs de plus en plus nombreuses et certains éditeurs français ont même lancé leur propre plateforme. Souvent sous forme de **bandeau vertical** adapté au scrolling (balayage d'une page web du bas vers le haut sur smartphone/tablette), elle est publiée par épisodes et prend fin en l'absence de succès. Son développement en France est en cours, alors...affaire à suivre !

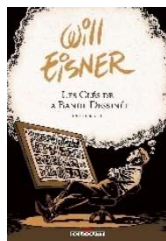
Ressources

Histoire et lexique

RESSOURCES EN LIGNE

- Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. *Mooc Bande dessinée : connaissez-vous le 9ème art*. Fondation orange. Consulté le 2 mars 2023 à <https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=317>
- Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. (13 mars 2023). *Mooc Comics et manga*. Fondation orange. Consulté le 13 mars 2023 à <https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=352>
- Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. *Glossaire bande-dessinée*. Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Consulté le 13 mars 2023 : <http://www.citebd.org/spip.php?rubrique136>
- Tomas MOURIER. (2018). *Le lexique BD comics Manga*. 9ème art. Consulté le 3 mars 2023 à <https://www.bublebd.com/9emart/bd/edito/le-lexique-bd-comics-manga>
- Anne DEYZIEUX. (2008). *Les grands courants de la bande dessinée*. Cairn.info. Consulté le 3 mars 2023 à <https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2008-2-page-59.htm>
- Les codes graphiques du manga. Makma. Consulté le 3 mars 2023 à <https://www.makma.com/2020/08/12/codes-graphiques-du-manga/>

LIVRES

Will EISNER. *Les clés de la bande dessinée*. Paris : Delcourt, 2019.

Pascal ORY, Laurent MARTIN & Jean-Pierre MERCIER. 2012. *L'art de la bande dessinée*. Paris : Citadelle & Mazenod, 2012

Développer une bédéthèque (actualités, parutions, critiques, suivi de séries) :

La bande dessinée sous toutes ses formes

<https://www.actuabd.com/>
<https://www.bedetheque.com/>
<https://www.bdfugue.com/>

Manga

<https://www.manga-news.com/>
<https://www.manga-sanctuary.com/>

Comics

<https://www.comicsblog.fr/>
<https://www.mdccomics.fr/comics/>

Sans oublier les libraires locaux spécialisés, les critiques de lecteurs sur les réseaux sociaux ou dans vos structures !

La BD en Loire-Atlantique :

Acteurs de la bande dessinée en Pays de la Loire (2016-2017) : https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/sites/default/files/p_files/annuaire_bd-web-janvier2018.pdf

Maison Fumetti : lieu nantais dédié à la BD et aux arts graphiques <https://www.maisonfumetti.fr/>

Outils d'animation de la BDLA autour de la BD :

Expositions *Les Balnéaires, La Forêt Millénaire, Le Laboratoire de la Bande-Dessinée, Nouvelles héroïnes de la Bande-Dessinée, Senpai.*

Valise thématique *Comics*

Idées d'animations

Remplir une case / Bandes dessinées sous contrainte

Descriptif :

Sélectionner des planches de trois ou quatre bandes dessinées ; prendre une planche importante de celles-ci (la fin, une scène marquante) puis enlever la dernière case. Les participants devront imaginer et refaire la fin de la BD pour réinventer l'histoire.

Objectifs :

Pratiquer une activité artistique pour les enfants.

Apprendre le processus de création d'une bande dessinée.

Tranche d'âge :

5 à 15 ans

Concours de dessin de bandes dessinées

Descriptif :

Afin de mettre en avant la bande dessinée, et le processus de création, l'atelier de BD sous contrainte peut être suivi d'un concours et d'une exposition des œuvres réalisées au sein de la bibliothèque. Cela permettra de valoriser les créations mais aussi de mettre en avant l'art de la bande dessinée.

Objectifs :

Pratiquer une activité artistique pour les enfants.

Apprendre le processus de création d'une bande dessinée.

Tranche d'âge :

5 à 15 ans.

Atelier de création de bandes dessinée avec l'outil BDNF

Descriptif :

Création de planches de bande dessinée, via l'application BDNF, créée par la BNF. Celle-ci a pour objectif d'initier et de construire sa planche de bande dessinée avec l'insertion d'image et d'illustration. Cette activité peut être guidée par une thématique ou un.e intervenant.e ou bien laisser cours à l'imagination des participant.es.

Cet outil peut être utilisé sur ordinateur ou tablette. Les participant.es peuvent sélectionner le nombre de pages et le format pour créer la planche qu'ils.elles souhaitent.

Objectifs :

Découvrir et manipuler un logiciel de création de planche créé par la BNF.

Imaginer et créer une histoire et des illustrations.

Tranche d'âge :

Tout public

Atelier interactif avec l'application Framed et/ou Phallaina

Descriptif :

Pour initier à la bande dessinée faites découvrir deux applications interactives grâce à des tablettes numériques. Framed, réalisé par les studios Noodlecake est une application payante sur l'App Store et le Play Store. Celle-ci permet aux participant.es de manipuler, via une tablette numérique, une histoire dans une ambiance polar et faire avancer le personnage principal, en déplaçant les cases.

L'application *Phallaina*, créée par Marietta Ren, est la première bande dessinée à faire défiler sur tablette. Accompagné d'un fond sonore ce roman graphique plonge le lecteur.trice dans une ambiance sombre.

Ces deux ateliers peuvent être mis à disposition du public librement sans intervenant.e. Accompagner ces deux applications d'une sélection de bandes dessinées.

Objectif :

Permettre pour tous les publics de découvrir la bande dessinée de manière ludique en l'associant au numérique.

Tranche d'âge :

Tout public.

Atelier de création de manga

Descriptif :

Accompagné d'un.e intervenant.e cet atelier présentera les spécificités du manga et proposera de créer une planche à partir de modèle d'une sélection réalisée. Cet atelier pourra être fabriqué autour d'une thématique ou bien être mené sans contrainte.

Objectif :

Découvrir le monde du manga.

Pratiquer une activité artistique pour les enfants.

Tranche d'âge :

12 à 18 ans.

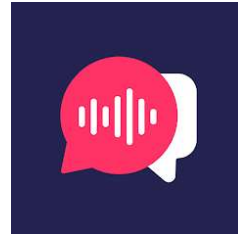
Ressources

RESSOURCES EN LIGNE

Lire de la BD en ligne :

Écouter de la BD

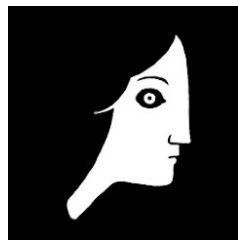

Blynd : appli pour écouter des séries BD en version audio

Lire de la BD interactive

Florence : payant sur l'App store et Play Store payant

Phallaina : gratuit sur l'App Store et Play Store

Créer des planches de BD

BDNF : gratuit sur l'App Store et Play Store

Jouer avec les cases

Framed : payant sur l'App Store et le Play Store

Framed 2 : payant sur l'App Store et le Play Store

Loire Atlantique

bande dessinée

Résultats de recherche pour "bande dessinée"

Cours

La bande dessinée
4h48 47 626
Maîtriser les techniques fondamentales du dessin de Bande-Dessinée.

Coloriser une Bande Dessinée
3h33 4 028
Maîtriser les techniques de colorisation de bande dessinée.

Retrouver des cours et tutoriels pour apprendre à créer une bande dessinée

(mettre lien site internet)

RESSOURCES EN LIGNE ; LA MÉDIATHEQUE NUMÉRIQUE

Documentaires

Cinéma

Podcasts

Le Rayon BD sur France Culture

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-rayon-bd>

Le Gouffier

<https://legouffierpodcast.fr/>

La Voix des Bulles

<https://www.lavoixdesbulles.fr/>

Presses

Japan Live bimestriel

Le Journal de Spirou hebdomadaire

La Revue Dessinée trimestriel

Topo bimestriel