

Projet BD séance 01

C'est quoi une BD ?

Quels éléments que vous connaissez font qu'un livre est une BD ?

Dessin

Texte

Dessin → un seul ? Plusieurs pourquoi ? → succession → raconte une histoire

Comment apparaît le texte → dans une bulle, un cartouche,

Définition Larousse en ligne

Mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant, à l'intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bande_dessinee/185578

le dessin prime sur le texte et non l'inverse d'une illustrations

voir Alice au pays des merveilles et livre de science

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9350189>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f111.item>

Qui a inventé la bande dessinée ? - 1 jour, 1 question : 1'42

<https://www.youtube.com/watch?v=PAC3EBg1RvY&feature=youtu.be>

Rodolphe Töpffer

<https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/rodolphe-topffer?mode=desktop>

<https://www.collection.pictet/fr/artiste/topffer>

M . Vieuxbois

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85290242/f61.item>

Apparition de la case.

Le texte même les dialogues sont écrits sous les dessins.

(Virgule n° 181 février 2020)

En 1833 paraît à Genève en Suisse, un livre sur la couverture duquel on peut lire :

HISTOIRE DE Mr JABOT.

Son auteur Rodolph Töpffer, le présente ainsi « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés* au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure ; le texte sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose ».

Il est le fils de l'artiste peintre et caricaturiste réputé¹ Wolfgang Adam Toepffer, qui lui communique le goût de la satire et de l'observation

Mr Jabot » inaugure un nouveau genre d'une « nature mixte » à la fois littéraire et artistique. Rodolphe Töpffer est considéré comme le premier auteur de ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée. Il est le premier aussi à avoir donné un nom et une définition à cette forme d'expression qui consiste à écrire un récit graphiquement en images.

* reproduits au moyen d'un procédé d'impression appelé l'autographie.

Les origines de la BD :

Raconter la vie :

Préhistoire - Grotte Chauvet 36 000 ans avant nous

Le grand panneau des lions

<https://archeologie.culture.fr/chaudet/fr/visiter-grotte/salle-fond/grand-panneau-lions>

Plusieurs fresques montrent la vie des lions, la vie des lions.

Absence de langue écrite

des artistes ont sculpté, dessiné des séquences narratives, des successions de scènes constituant un récit graphique.

En 1994 découverte de la grotte Chauvet en Ardèche

Elle renferme des gravures et peintures vieilles de 37000 ans, des centaines de représentations d'animaux, lions, mammouths, rhinocéros laineux, chevaux, ours, rennes, bisons...

C'est une narration en images, un récit graphique l'un des plus anciens connus,

Les lions des cavernes sont les héros d'un récit graphique.

on voit un couple de lions, une scène de chasse, la proie dévorée par le lion

ces séquences relatent la vie des lions.

<https://archeologie.culture.fr/chaudet/fr/visiter-grotte/salle-fond/trois-lions>

<https://archeologie.culture.fr/chaudet/fr/visiter-grotte/salle-fond/renne-dansant>

<https://archeologie.culture.fr/chaudet/fr/visiter-grotte/salle-fond/grand-panneau-lions>

Raconter le passage à la vie éternelle : L'Égypte ancienne

Pour atteindre le royaume d'Osiris, le défunt devait accomplir un périlleux voyage pour se soumettre au jugement du tribunal d'Osiris.

Le livre des morts, le papyrus d'Hounefer long de 5m réalisé vers 1310 avant J.C

hiéroglyphes et illustrations permettent de suivre le parcours du défunt vers l'au-delà

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_de_Hounefer#/media/

[Fichier:The judgement of the dead in the presence of Osiris.jpg](#)

Raconter pour glorifier les puissants :

La colonne Trajane à Rome

Le fût est décoré d'une frise de bas-reliefs de 200 m de long, semblable à un immense rouleau de papyrus qui se développe en 23 spires jusqu'au sommet.

La frise représente en tout 184 scènes montrant les différents épisodes de la conquête de la Dacie, montrant l'empereur menant ses troupes, donnant des conseils, toujours glorifié : Trajan est représenté 59 fois. On y voit diverses batailles, mais aussi des mouvements de troupes, des travaux de fortifications, des sacrifices, des ambassades et des soumissions. Les différents épisodes sont mis en scène avec des décors de rochers, arbres, bâtiments qui semblent bien se référer à des événements réellement vécus. Le récit se termine par la reddition des Daces, boucliers à terre et bras tendus, implorant la clémence de l'empereur assis, entouré de ses officiers.

<http://www.polyxenia.net/la-colonne-trajane-p1105412>

https://fr.wikidia.org/wiki/Colonne_Trajane

La Tapisserie de Bayeux

<http://medieval.mrugala.net/Tapisserie%20de%20Bayeux/vues.htm>

<https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/decouvrir-la-tapisserie-de-bayeux/que-raconte-la-tapisserie-de-bayeux/>

Elle raconte sur 70 m de long les événements de la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie. Le récit de la Tapisserie de Bayeux commence en 1064, lorsque le roi d'Angleterre, Edouard le Confesseur, charge son beau-frère, Harold Godwinson, de se rendre en Normandie afin de proposer à son petit cousin, Guillaume, sa succession sur le trône d'Angleterre. Même si la fin de la broderie est manquante, l'histoire se termine par la fuite des Anglo-saxons à la fin de la Bataille d'Hastings en octobre 1066

Raconter le religieux :

Au Moyen âge peu de gens savent lire, la plupart sont analphabètes, pour que les gens du peuple connaissent la bible, et les textes religieux et y adhèrent, les grands moments du christianisme sont racontés en image voir en 3D

Les calvaires bretons

Véritable livre de pierre de catéchisme de granite pour les populations bretonnes du Moyen âge ne sachant pas lire. Les calvaires représentent les épisodes de la vie du Christ et des apôtres

<https://www.bzh-boutique.fr/breizh-blog/les-calvaires-monumentaux-de-bretagne/>

Manuscrit du XIIe siècle La vie de David raconte la vie d'un personnage de la bible à la manière d'une bande dessinée avec des cases, images, et textes

psautier → recueil de psaumes

chant liturgique = chant chrétien qui accompagne la célébration de la liturgie de la messe, la liturgie des heures et la liturgie des sacrements

Évoquer la notion de *planche*

Histoire de la fondation de l'ordre cartusien XVe siècle

L'histoire est composée à la manière d'une bande dessinée, mais le texte est en latin, qui n'est à la portée que des seuls gens d'Église

http://expositions.bnf.fr/bdavbd/grand/1219_74.htm

Récit structuré en séquences

Psautier de Canterbury XIVe siècle

La page est divisée en 12 cases, carrées, régulières, sur le même modèle que celui aujourd'hui adopté par une page de bande dessinée. Cette planche présente l'histoire de Moïse (abandonné, recueilli, grandissant, devant le buisson ardent, conduisant les Hébreux hors d'Égypte, engloutissement de Pharaon...).

http://expositions.bnf.fr/bdavbd/grand/1219_69.htm

La bible de Harding

http://expositions.bnf.fr/bdavbd/grand/1219_34.htm

Humour et satire sociale

Écrit, propos, œuvre par lesquels on raille ou on critique vivement quelqu'un ou quelque chose

Quand le dessin ne sert pas les puissants...

L'histoire de Fauvain - France XIVe siècle

Philippe IV le Bel est ici caricaturé sous forme d'un âne méchant et pervers dont les six lettres du nom, Fauvel, sont les initiales de six vices : Flatterie, Avarice, Vilenie, Variété, Envie, Lâcheté.

histoire politico-satirique est présentée sous la forme d'un album d'images dans lequel l'artiste a recours à plusieurs des procédés de la bande dessinée : la disposition en cases, l'instantané, la vue verticale, le mouvement

http://expositions.bnf.fr/bdavbd/grand/1202_21.htm

http://expositions.bnf.fr/bdavbd/grand/fauvel1_7.htm

Gustave Doré Les travaux d'Hercule

Cette suite de 46 planches, réunies dans un album oblong, préfigure la bande-dessinée contemporaine. Cette histoire en images parodie à la fois le célèbre récit mythologique et les *Aventures de Télémaque* de Fénelon, un classique de la littérature enfantine de l'époque.

<http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/albums/hercule/index.htm>

<https://www.actuabd.com/Les-Travaux-d-Hercule-de-Gustave-Dore-2024-la-bande-dessinee-a-ses-premices>

<https://www.actuabd.com/Histoire-pittoresque-et-caricature>

<https://egouvernaire.wordpress.com/2016/06/10/les-travaux-dhercule-par-gustave-dore/>

Les Fenouillard Colomb 1893-1937

<http://www.topfferiana.fr/2009/10/trop-de-precipitation-par-christophe/>

Le peigne - Benjamin Rabier - 1926

<http://www.topfferiana.fr/2012/09/histoires-pour-enfants-ou-pas-de-benjamin-rabier/>

1905 Joseph Pinchon - Les premiers personnages populaires : Bécassine

<http://collections.citebd.org/in/faces/imageReader.xhtml?id=h::497665ca-361f-43b0-abcb-6ce3de4c6e3e&pageIndex=1&mode=simple&highlight=becassine&selectedTab=record>

Le langage de la bande dessinée

Un phylactère, une bulle

Apparition des phylactères, banderoles permettant de décrire la scène ou bien de faire parler les personnages

ex : peinture de Bernhard Strigel 1505 : l'ange annonce Saint Anne qui se désole de ne pas avoir d'enfant, qu'elle sera bientôt mère.

<https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/strigel-bernhard/annunciation-saint-anne>

Aux Etats-Unis en 1896 Richard Felton Outcault a l'idée de faire parler un de ses personnages The Yellow Kid (le gamin jaune , couleur de la chemise de nuit) en écrivant ses paroles sur le devant de sa chemise de nuit. Les premiers balloons (ballons ou bulles) apparaissent sur une planche de Yellow Kid en octobre 1896

c'est un phonographe ou plutôt un perroquet caché qui prononce les premières paroles en bulle dans une BD

<https://www.lambiek.net/artists/o/outcault.htm>

En France en 1886 Emmanuel Poiré dit Caran d'Ache dessine une brève histoire avec des bulles

Il adopte rapidement le pseudonyme de Caran d'Ache, directement transcrit du russe *karandach* (карандаш), mot signifiant « crayon. »

<http://informations-documents.com/environnement/coppermine15x/displayimage.php?pid=27256>

L'usage des balloons se généralise dans la BD américaine et devient systématique à partir du début des années 1900. En France il faudra attendre quelques années de plus pour que les bulles s'imposent dans la BD..

1905 Premier personnage populaires

En France Bécassine - La semaine de Suzette - Joseph Pinchon

Aux Etats-Unis Little Nemo Winsor Mc Cay publie chaque semaine dans la presse une planche de Little Nemo in Slumberland (Petit Nemo au pays du sommeil)

Nemo est un petit garçon de 6 ans chaque nuit il voit en rêve des choses extraordinaires et il vit des aventures fabuleuses fantastiques et surréalistes qui s'achèvent toujours par son réveil parfois en tombant du lit.

Avec Winsor Mc Cay la bd devient véritablement un art . Little Nemo est considéré comme un chef d'oeuvre de la BD.

Son dessin est influencé par l'art nouveau ou Modern style (courbes, lignes sinueuses, arabesques, et en volutes inspirés de la nature et des végétaux,

Mettre du son en images, les onomatopées

Mot dont le son imite celui de l'objet qu'il représente *Cocorico, Dring, bang, boum*. Assemblage de lettres imitant un son, un bruit. *RRRR, Kling, Klong,*

Liste <http://www.les-onomatopees.fr/liste-onomatopees.php>

https://www.canva.com/design/DADtD6uiz9o/_Bzq8fVPH786ppemzwtLlg/view?utm_content=DADtD6uiz9o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#8

Idéogrammes :

Signe représentant une idée, l'idéogramme peut se présenter sous forme de dessins ou de lettres

Les hiéroglyphes : Pour écrire «Horus», le scribe dessine l'animal familier du dieu, le faucon; l'œil est associé aux notions de vue, de vision; le soleil à celles de jour, de temps, de durée. Le signe devient alors «idéogramme»

Quand le texte devient dessin : Lettrage

Forme de lettres composant le texte placé dans les bulles ou le récitant.

La BD 9e art

Le chef d'oeuvre de Winsor Mc Cay - Little Nemo

Winsor McCay (c.1867-1934)

Winsor McCay (né, selon les sources, entre 1867 et 1871 et mort en 1934) est un auteur de bande dessinée américain, créateur de plusieurs séries parues dans des journaux, dont *Little Nemo in Slumberland* qui est considéré comme l'une des plus importantes de l'histoire du neuvième art.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4131699c/f11.item>

1er art : l'architecture¹⁰

•2e art : la sculpture¹⁰ ;

•3e art : les « arts visuels », qui regroupent la peinture et le dessin¹⁰ ;

•4e art : la musique¹⁰ ;

•5e art : la littérature, qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture¹⁰;

•6e art : les « arts de la scène », qui regroupent la danse¹¹, le théâtre¹², le mime et le cirque[[réf. nécessaire](#)]

•7e art : le cinéma (dans lequel on inclut de manière générale le long métrage et le court métrage, mais aussi d'autres œuvres audiovisuelles comme les séries télévisées et téléfilms dont les exigences dans la mise en scène et le scénario se rapprochent de celles du cinéma au sens strict) [[réf. nécessaire](#)] ;

•8e art : les « arts médiatiques », qui regroupent la radio, la télévision¹³ et la photographie[[réf. nécessaire](#)] ;

•9e art : la bande dessinée¹³, le manga et le comics.

•10e art : les jeux vidéo¹⁴ et le multimédia¹³.

•

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_arts

9e art : la bande dessinée[[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Quarante ans après le cinéma, le même processus se répète. En effet, en 1964, Morris et Pierre Vankeer décident de publier chaque semaine dans le journal *Spirou* une série d'articles sur l'histoire de la bande dessinée. Ils envisagent dans un premier temps de titrer cette rubrique *le Huitième Art*, mais des techniciens du journal signalent aux auteurs qu'il existe déjà un 8e art : la télévision, alors en plein développement. Dans le premier article paru sous le titre *Neuvième Art, musée de la bande dessinée*, il reste une trace de cette hésitation : « Les bandes dessinées sont nées avant le cinématographe de MM. Lumière. Mais on ne les a guère prises au sérieux pendant les premières décennies de leur existence, et c'est pourquoi la série d'articles qui débute aujourd'hui s'appellera 9e Art²². » Cette phrase qui a perdu tout son sens, le retrouve si l'on remplace dans la phrase 9e par 8e art. Souvent la création du 9e art est attribuée à Francis Lacassin, auteur du livre *Pour un neuvième art, la bande dessinée*²³, mais ce livre ne date que de 1971, 7 ans après les articles de *Spirou*. Précisons toutefois que Morris n'a jamais considéré la bande dessinée comme étant un art (majeur ou mineur). C'est en apprenant que le cinéma était devenu le « 7e art » qu'il a déclaré, mi-moqueur, mi-agacé, mais avec l'esprit caustique et sarcastique qui le caractérisait: si le cinéma est

le 7e art, alors la bande dessinée est le 8e ! (devenu 9e... art une fois Morris informé que la télévision était considérée comme le 8e art). Lorsque les journalistes lui parlaient de 9e art concernant la bande dessinée Morris se mettait facilement en colère et rappelait volontiers le ridicule (à ses yeux) de cette appellation.

BD Franco Belge

<https://youtu.be/t8LgLJ3M0eY>

Hergé

https://www.canva.com/design/DADtD6uiz9o/Bzq8fVPH786ppemzwtLlg/view?utm_content=DADtD6uiz9o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#72

Les comics

Les mangas

Voir site

<http://www.9emeart.fr>

Ressources

<http://collections.citebd.org/in/faces/homeInBook.xhtml>

<http://www.topfferiana.fr>

Réaliser une case

Vidéo centre Bellegarde - Les différentes formes de la BD

<https://www.youtube.com/watch?v=s-rtKDFe-8Q&feature=youtu.be>

Les éléments d'une BD

Planche - bande-vignette

Les éléments d'une case

Récitatif - onomatopée - décor - bulle - cartouche - idéogramme -

Composer une case de BD

Plans- cadrage

Les bulles ou phylactères

bon usage de ...

Les idéogrammes

exemples

Les onomatopées

lexique