

Enseigner (avec) la bande dessinée

Ressource pédagogique élaborée dans le cadre de la formation de janvier 2018 « Images et Textes : Enseigner (avec) la bande dessinée » organisée par Karin Zugaro et Aurélie Blondel, professeurs chargées de mission à la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de l'académie de Lyon.

Ce dossier n'a pas valeur d'exhaustivité. Il se propose de présenter des pistes exploitables en classe, ouvertes, problématisées.

Exemples de problématiques et d'oeuvres en lien avec les programmes disciplinaires

Arts plastiques

DESSIN : Identifier et utiliser la pluralité des langages que la bande dessinée peut solliciter. Identifier des techniques, des gestes, des outils différents. En quoi le dessin est-il au service de l'histoire ?

IMAGE : En quoi le cadrage et le point de vue déterminent-ils la lecture d'une image ?

Quelles sont les différentes techniques possibles en bande dessinée ? Peut-on les associer ?

Comment raconter une histoire en images ? Quelle relation l'image entretient-elle avec le texte ?

Pourquoi certains artistes contemporains s'emparent-ils des codes de la bande dessinée ?

Des images de natures différentes peuvent-elles cohabiter sur une planche ? Quels sont les effets produits par l'intégration de photographies dans les bandes dessinées ?

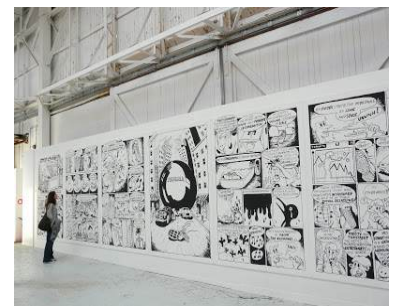
ESPACE : Comment représenter l'espace en bande dessinée ? Quel rôle joue t-il dans la case, dans la planche ? Comment l'espace de la planche est-il organisé, divisé ? Une bande dessinée peut-elle prendre place dans l'espace réel ?

NUMÉRIQUE : Quels sont les apports du numérique dans la bande dessinée ? A quelles étapes de la création les techniques numériques peuvent-elles être sollicitées ?

OEUVRE : Une œuvre peut-elle être « racontée » en bande dessinée ? La vie des artistes peut-elle être le sujet d'un album ? La BD peut-elle rendre compte d'un processus créatif ? La BD peut-elle être une forme de médiation ? En quoi la bande dessinée favorise t-elle les pratiques collaboratives, collectives ?

GIOTTO, fresques de la Chapelle de l'Arena, Padoue, vers 1300.

Franck SCURTI, *Inseart*, 2001, Biennale d'art contemporain du Havre

Roy LICHENSTEIN, *M-MAYBE*, 1965

Oeuvres en lien :

Emmanuel GUIBERT, *Le photographe*, Aire Libre/Dupuis, 2012-2014. (Photographie et dessin).

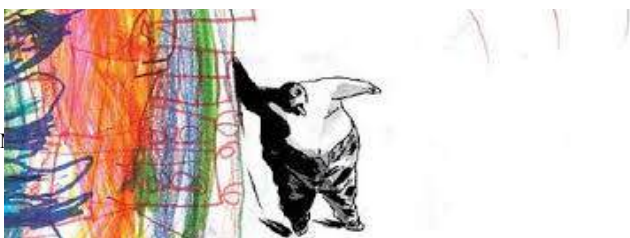
Marjane SATRAPI, *Persépolis*, L'Association, 2000-2003. (Graphisme)

Exposition *Archi et BD, la ville dessinée*, Cité de l'architecture et du Patrimoine, 2010.

Zeina ABIRACHED, *Le piano oriental*, 2015. (Usage du numérique)

David PRUDHOMME, *La traversée du Louvre*, Futuropolis, 2012.

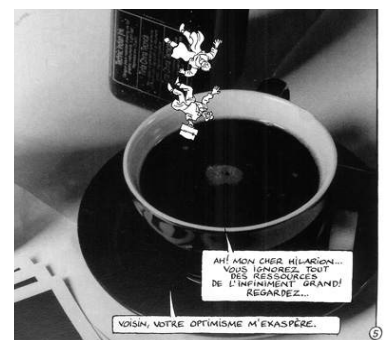
François OLISLAEGER, *Marcel Duchamp un petit jeu entre moi et je*, Actes Sud, 2014.

Manu LARCENET, *Blast*, Dargaud, 2009-2014. (intégration de dessins d'enfants).

Alain SECHAS, *Exposition de la Maison rouge*, Paris, 2008.

Marc Antoine MATTHIEU, *le processus*, 1993.

IMAGE ET TEXTE : Quels liens existe t-il entre l'image et le texte ? Peut-on passer d'un langage à l'autre ? Comment éviter la redondance entre image et texte ? Comment l'image et le texte se complètent-ils ? Quel équilibre entre image et texte ? Comment plusieurs artistes peuvent-ils collaborer dans la création d'une œuvre ?

NARRATION : Comment un récit est-il organisé ? Suit-il toujours la chronologie ? Quels sont les différents procédés narratifs et leurs effets ?

Quelle(s) voix adopter pour raconter une histoire ? La question du point de vue. Qu'est-ce que l'on montre ? et quelle est la part de l'implicite ?

LE RYTHME : Comment exprimer la temporalité ? Comment donner à voir les ellipses, les retours en arrière, le temps qui passe ? Comment créer un rythme entre la narration et le dialogue ? Comment montrer un ralentissement, une accélération ?

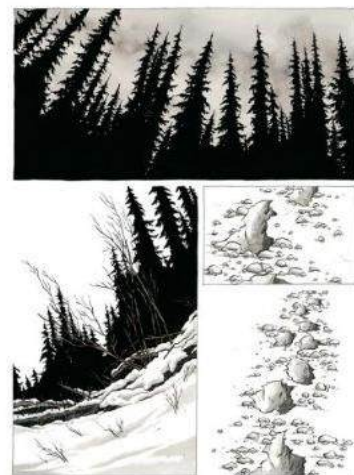
ADAPTATION : Comment peut-on passer d'un livre à une bande dessinée ? Pourquoi adapter un texte littéraire ? Que conserver ? Que supprimer ? Quelle part laisser aux dialogues ? à la narration ?

AGIR DANS LA CITÉ : De quelle manière le medium de la BD est-il particulièrement adapté à des oeuvres engagées ? De quelle manière le détour par le graphisme permet-il de donner de l'efficacité à un message ?

HÉROS, HÉROÏSME : Quelle est la place du héros en bande dessinée ? Les héros contemporains sont-ils les mêmes que ceux d'hier ?

FICTION : De quelle manière la représentation d'une fiction interroge-t-elle le réel ?

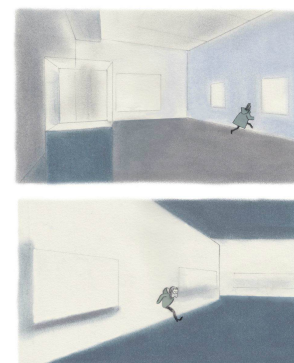
SE RACONTER, SE REPRÉSENTER : En quoi la bande dessinée, et ses nouvelles formes (roman graphique par exemple) est-elle un moyen de se raconter ? La multiplication des images et des langages est-elle un moyen de traduire la complexité de la personnalité ?

CHABOUTÉ, *Construire un feu*, Adaptation de Jack London, Vents d'Ouest, 2007.

Winsor McCAY, *Little Nemo in Slumberland*, 1905-1914.

Catherine MEURISSE, *La légèreté*, Dargaud, 2016

Oeuvres en lien :

Christophe CHABOUTÉ, *Construire un feu*, Adaptation de Jack London, Vents d'Ouest, 2007.

Manu LARCENET, *le Rapport de Brodeck*, Dargaud, 2015-2016. (d'après un roman de Philippe CLAUDEL).

Manu LARCENET et Daniel PENNAC, *Journal d'un corps*, Futuropolis, 2013.

Winsor McCAY, *Little Nemo in Slumberland*, 1905-1914. (chutes identiques)

PANACCIONE, LUPANO, *Un océan d'amour*, Delcourt, 2014. (pas de textes)

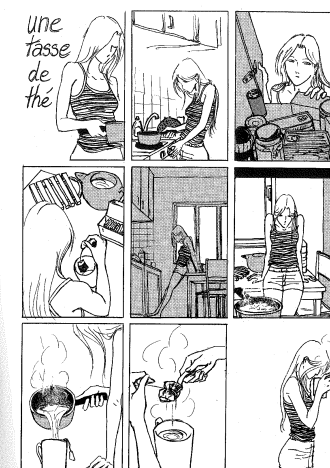
Catherine MEURISSE, *La légèreté*, Dargaud, 2016 (l'après Charlie Hebdo).

Fabien TOULMÉ, *Ce n'est pas toi que j'attendais*, Delcourt, 2014 (Récit d'un père)

Art SPIELGELMAN, *Maus*, 1986-1991.

Marjane SATRAPI, *Persépolis*, L'Association, 2000-2003. (Autobiographie) et l'adaptation cinématographique de Marjane SATRAPI et Vincent PARONNAUD, 2007.

Robin WALTER, *Maria et Salazar*, Des ronds dans l'O, 2017 (Narration et Rythme).

VANYDA, *L'immeuble d'en face*, Bom Bom Production, 2002.

Histoire-géographie

DOCUMENTS : Une bande dessinée peut-elle être considérée comme un témoignage historique ? Pourquoi la bande dessinée s'est-elle appropriée de nombreux faits historiques ? En quoi la bande dessinée permet-elle d'exercer notre devoir de mémoire ?

PROPAGANDE : La bande dessinée peut-elle être utilisée comme un outil au service d'une idéologie ?

ARTISTES ENGAGÉS : Peut-on défendre une cause par le biais de l'art ?

CRÉATIONS : Les associations et collaborations entre artistes, historiens, écrivains...

SOCIÉTÉ : En quoi la bande dessinée est-elle une production artistique, un reflet de la société, de ses représentations, de ses fantasmes, de sa mémoire, mais aussi de la massification culturelle, des nouveaux modes de lecture, etc. Peut-elle porter des questionnements sociologiques, anthropologiques ? La BD est-elle un filtre pour évoquer l'histoire récente ?

Couverture du numéro 78 des aventures de Captain America, 1954.

Art SPIELGELMAN, *Maus*, 1986.

Oeuvres en lien :

CALVO, *La Bête est morte, La guerre mondiale chez les animaux*, G.P., 1946.

Jacques MARTIN, *Alix*, 1948-

Jacques TARDI, *Putain de guerre*, Casterman, 2010. *Le cri du peuple*, Casterman, 2001.

Joe SACCO, *Gaza 1956*, Futuropolis, 2010.

Art SPIELGELMAN, *Maus*, 1986.

Jérôme RUILIER et Yamina BENGUIGUI, *Les Mohamed*, Sarbacanne, 2011.

Swann MERALLI, Zac DELOUPY, *Algériennes*, Marabulles, 2018.

Philippe SQUARZONI, *Garduno en temps de paix et Zapata en temps de guerre, les requins marteaux*, 2002.

Etienne DAVODEAU, *Un homme est mort*, Futuropolis, 2006.

Casterman, Collection Sociorama (BD et sociologie).

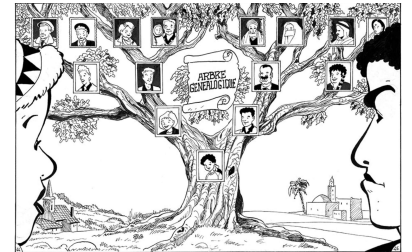
Bande-dessinée et Shoah : <http://expo-bd.memorialdelashoah.org>

Bande-dessinée et immigration : <http://www.histoire-immigration.fr/musee-numerique/expositions-temporaires/albums-bande-dessinee-et-immigration-1913-2013>

Histoire et BD : <http://www.laviedesidees.fr/Histoire-et-bande-dessinee.html>

Jacques TARDI, *Putain de guerre*, Casterman, 2010.

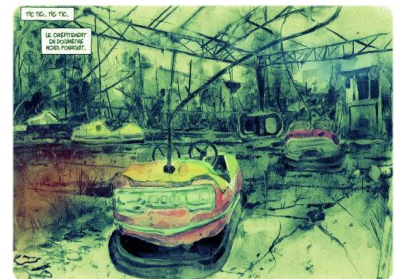

Farid BOUDJELLAL, *Jambon-beur*, Collection du musée de l'histoire et des cultures de l'immigration.

Education au développement durable

RISQUES MAJEURS : La BD peut-elle être un outil pour sensibiliser aux risques majeurs ? Quel est le rôle des témoignages en bande dessinée ?

ÉCOLOGIE : La BD peut-elle être un moyen de sensibiliser à l'écologie ?

Emmanuel LEPAGE, *Un printemps à Tchernobyl*, Futuropolis, 2012.

Oeuvres en lien :

HORNE, *Malpasset (Causes et effets d'une catastrophe)*, 2014.
Emmanuel LEPAGE, *Un printemps à Tchernobyl*, Futuropolis, 2012.
Emmanuel et François LEPAGE, *La lune est blanche*, Futuropolis, 2014.
Etienne DAVODEAU, *Rural*, Delcourt, 2004.
Daniel BLANCOU et Sylvain LAPOIX, *Energies extrêmes*, Futuropolis, 2014.
SHULKY, *Ecolo Attitude*, Makaka, 2012.
<http://www.citebd.org/IMG/pdf/ecologie2.pdf>

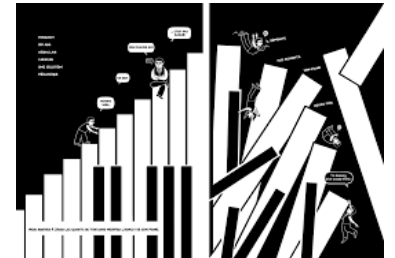
HORNE, *Malpasset (Causes et effets d'une catastrophe)*, 2014.

Education musicale

INTERPRÉTATION : Comment exprimer une musique graphiquement ?
Quelle est la place de la musique et du son dans la bande dessinée française ?
Comment le choix des outils et des couleurs peut-il donner évoquer une musique ?

RYTHME : Une image peut-elle donner à voir un rythme ?

SON : Comment traduire le son dans une image ? Quelle est la place de la perception auditive dans la lecture ?

Zeina ABIRACHED, *Le piano oriental*, 2015.

Jarvis Cocker représenté par LUZ dans *Alive*.

Oeuvres en lien :

Zeina ABIRACHED, *Le piano oriental*, Casterman, 2015.
Sandrine REVEL, *Glenn CLOUD*, Dargaud, 2015.
MUNOZ et SAMPAYO, *Billie Holiday*, Casterman, 2015.
LUZ, *Alive*, Futuropolis, 2017.

Langues vivantes

CULTURE : Comprendre la spécificité des bandes dessinées et leurs rapport à la culture d'un pays.
BD, Comics, Mangas... en quoi la forme de la bande-dessinée correspond-elle aux attentes des lecteurs ?

<http://www.educomics.org>
<http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/la-bd-pour-enseigner-en-langue-trang-re>

LANGUE : Lire des textes courts en langue étrangère. Comment les contraintes textuelles du langage de la bande dessinée (concision, efficacité) favorise-t-il l'entrée dans une langue étrangère ou sa meilleure compréhension ?

Rodolphe TÖPFFER, *histoire d'Albert*, 1845

Hugo PRATT, *Corto MALTESE*, 1967.

Oeuvres en lien :

Rodolphe TÖPFFER, *histoire d'Albert*, 1845.
Hugo PRATT, *Corto MALTESE*, 1967. (Italie)
Exposition BNF : Maitres de la BD européenne :
<http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm>

Documentation

RECHERCHE DOCUMENTAIRE : Quel rôle joue la recherche documentaire dans la création d'une bande dessinée ?
Quels peuvent être les modes de diffusion de la bande dessinée ?
Quels sont les genres en bande dessinée ?

EMI : Comment identifier les albums, les BD, les mangas, les romans graphiques, les fanzines... ? Comment réaliser un résumé d'une planche, d'un album ?

FAIRE LIRE : Défis lecture autour d'une thématique ou d'un corpus. L'adaptation de textes littéraires en bande dessinée permet-elle aux élèves d'accéder à la complexité de l'oeuvre ?

Jirô TANIGUCHI, *Quartier Lointain*, Casterman, 2006.

Sciences

La bande dessinée est-elle un simple outil de vulgarisation des sciences ? Comment le savoir circule-t-il ?
La démarche d'investigation scientifique peut-elle être restituée par la bande dessinée ? Quels sont les liens entre démarche scientifique et démarche artistique ?

Marion MONTAIGNE, *Dans la combi de Thomas Pesquet*, Dargaud, 2017.

Oeuvres en lien :

Robin COUSIN, *le chercheur fantôme*, Flibl Eds, 2013

Simon IOSTI et Léah TOUITOU, *Sieur Girard Desargues le Lyonnais*, Les rues de Lyon n°34, Octobre 2017.

Marion MONTAIGNE, *Tu mourras moins bête* (T1 à T4), Delcourt, 2011. *Dans la combi de Thomas Pesquet*, Dargaud, 2017.

https://www.senscritique.com/liste/BD_de_sciences/1168051

Histoire des arts

GENRE : Connaitre et comprendre les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et XXIe siècles. En quoi ces nouvelles formes artistiques entrent-elles en résonance avec leur époque ? Comment la bande dessinée a-t-elle évolué depuis sa création (formats, techniques, sujets...) ? Quels liens la bande dessinée entretient-elle avec les genres « traditionnels » comme la peinture ?

http://www.citebd.org/IMG/pdf/expo_uneautrehistoire.pdf

LIER : Etre capable de lier des œuvres issues de domaines différents. Quels liens existe-t-il entre un manuscrit enluminé du Moyen-Age et une bande dessinée contemporaine ? (Thématique : Formes et circulations artistiques).

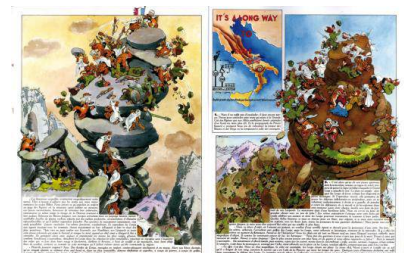
L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850) : En quoi cette époque engendre-t-elle la naissance de nouvelles formes artistiques ? Contexte d'apparition de la bande dessinée : naissance des médias, art expression de la pensée politique.

Les arts entre liberté et propagande (1910-1945) : En quoi la bande dessinée est-elle un outil pour dénoncer ? Quelles sont les stratégies mises en place par les artistes pour dénoncer ?

Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours) : Comment la bande dessinée s'est-elle saisie des questions relatives au développement durable ? Vers quelles autres formes artistiques la bande dessinée peut-elle converger ?

Les frères LIMBOURG, *les très riches heures du duc de Berry*, XVème siècle.

CALVO, *La bête est morte*, 1944.

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

- Lire et comprendre l'écrit *par la lecture de BD*
- Ecrire (*scénario, dialogues, bulles...*)
- Connaître et pratiquer différents langages, passer d'un langage à un autre.
- Utiliser et produire des figures géométriques (*dessin des cases d'une planche*).
- Pratiquer les arts, conduire un projet artiste individuel ou collectif (*réalisation d'une planche*)

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

- Organiser son travail personnel (*garder la trace des différentes étapes de l'élaboration d'une planche de BD : scénario, recherches documentaires, story-board, croquis...*)
- Coopérer et réaliser des projets
- Rechercher et traiter l'information (*se documenter pour réaliser un travail*)
- Utiliser les outils numériques pour réaliser une production.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

- Maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres : expliquer, argumenter pour défendre ses choix et ses prises de position ; participer aux échanges de manière constructive, dans un langage correct.
- Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement.
- Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s'engager et prendre des initiatives.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Mener une démarche scientifique, résoudre un problème : (*transposer un raisonnement scientifique en bande-dessinée*).
- Conception, création, réalisation

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine

- **Situer et se situer dans le temps et l'espace :**
Ordonner les faits les uns par rapport aux autres, (*construire un schéma narratif*)
Contextualiser : mobiliser ses connaissances historiques, littéraires et artistiques pour commenter un texte ou une œuvre et caractériser ce qu'ils représentent.
- **Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde :**
Se référer de manière pertinente à des œuvres majeures et à des représentations du monde ; en apprécier et en caractériser la valeur et la portée.
Mobiliser des connaissances pour analyser et comprendre des documents, des textes ou œuvres témoignant des principales organisations humaines du passé ou du présent.
Analyser quelques enjeux du développement durable dans le contexte des sociétés étudiées (*si le sujet en bande-dessinée est lié à ces enjeux*).
Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres.
Exercer son regard critique sur divers œuvres et documents.
- **Raisonnement, imaginer, élaborer, produire :**
Élaborer un raisonnement et l'exprimer en utilisant des langages divers.
Pratiquer diverses formes d'écriture d'invention et d'argumentation.
Pratiquer divers langages artistiques en lien avec la connaissance des œuvres et les processus de création.

Monter un projet BD

Quelques conseils :

- Consulter le site de la DAAC pour s'informer des partenariats possibles, des partenaires, des dispositifs et des projets (onglet « Retour d'expérience ») liés à la bande dessinée. www2.ac-lyon.fr/services/daac.
- Bien définir les objectifs et les problématiques de votre projet
- Associer si possible plusieurs disciplines
- Veiller à ce que les 3 piliers de l'EAC soient présents : Rencontres, pratiques et connaissances.
- Penser le projet en fonction d'une évaluation possible au DNB (parcours, EPI, HDA).
- Trouver un partenaire ou un artiste
- Déposer un dossier de demande de subvention
- Pensez à la restitution de votre projet (édition, exposition, valorisation sur les sites du collège, l'ENT, et le site de la DAAC).

N'hésitez pas de vous rapprocher des chargés de mission de la DAAC ! Ils sont à votre disposition pour vous conseiller.

Exemples de Partenaires :

Les Festivals : <http://opalebd.com/>

Lyon BD FESTIVAL, Festival Bulle d'or, Festival de Bande-dessinée d'Ecully, etc...

Les associations d'auteurs comme L'épicerie Séquentielle

L'ARALD, répertoire d'auteurs : <http://auteurs.arald.org/recherche/?categories=42&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=>

Dispositif national :

A l'école de la BD, Concours de BD dans le cadre du Festival d'Angoulême. <http://www.education.gouv.fr/cid74308/a-l-ecole-de-la-bd.html>

Concours BD « Bulles de mémoire » : <http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/>

BD au centre du PEAC :

La bande dessinée peut être mise en lien avec différents domaines dans le cadre de projets interdisciplinaires.

BD et Théâtre : <http://neuviemart.citebd.org/spip.php?rubrique124>

BD et Littérature : <http://neuviemart.citebd.org/spip.php?rubrique33>

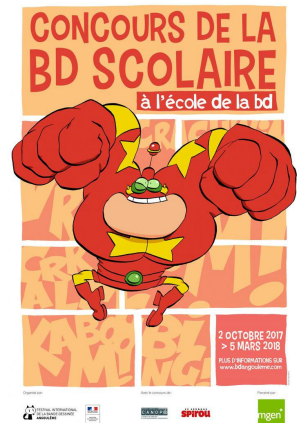
BD et arts : <http://neuviemart.citebd.org/spip.php?rubrique123>

Architecture : Archi et BD, la ville dessinée : Archi et BD, La Ville dessinée, Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris, 2010

<https://www.citedelarchitecture.fr/fr/publication/archi-bd-la-ville-dessinee>

BD et Parcours Avenir :

Rencontrer un auteur de BD, c'est découvrir différents métiers liés au livre et à l'édition.

Lewis TRONDHEIM, Sergio GARCIA, *Bande-dessinée, apprendre et comprendre*, Delcourt, 2006.

BD et TICE :

Exemples d'applications permettant de travailler la bande dessinée et les techniques numériques :

Book Creator

Chogger

ComicMaster

MakeBeliefs

Créer-ma-bd : application qui génère des dessins noirs et blancs à partir des images téléchargées.

Pixton : rendu professionnel, banques d'images.

<http://classetice.fr/spip.php?article256>

Des BD pour faire des BD :

Lewis TRONDHEIM, Sergio GARCIA, *Bande dessinée, apprendre et comprendre*, Delcourt, 2006.

Philippe BROCARD, *J'apprends la Bande-dessinée*, Duteil, 2005.

Vocabulaire :

Glossaire de la bande dessinée : <http://www.citebd.org/spip.php?article222>

Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée : <http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique77>

Liens utiles :

La revue en ligne de la cité Internationale de bande dessinée et de l'image :

<http://neuviemeart.citebd.org>

Enseigner avec la bande dessinée : <http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article523>

Bibliographie BD et enseignements : <https://labojrsd.hypotheses.org/ressources/bibliographies-thematiques/bibliographie-bd-et-enseignement>