

Guides, catalogues et abécédaires pour la BD internationale

MARIE-PASCALE HAMEZ ENSEIGNANTE FLE/FLS, DEFI, UNIVERSITÉ LILLE 3.

Quelques boussoles pour se repérer dans les BD européennes : abécédaires, catalogues, dictionnaires et guides.

L'ABCédaire de la bande dessinée, Moliterni Claude, Mellot Philippe, Turpin Laurent, Editions Flammarion, 2002, 119 p.

« Quand on voyage dans l'ABCédaire, le plaisir d'apprendre fait ricochet » (Quatrième de couverture). On ne saurait mieux commenter cet ouvrage !

Présentons d'abord les auteurs, rappelons leur qualité et soulignons leur notoriété dans le monde du 9ème art.

Claude Moliterni est fondateur du Salon International d'Angoulême et co-auteur du Dictionnaire mondial de la B. D. chez Larousse. Philippe Mellot fut rédacteur en chef de Charlie mensuel et de Pilote, il est également co-auteur des « Trésors de la bande dessinée » aux éditions du catalogue. Laurent Turpin est rédacteur de l'encyclopédie « Planète B. D. » chez Hachette.

Après 27 pages consacrées à un intéressant survol de l'histoire de la bande dessinée, ils nous présentent, par ordre alphabétique, les principales séries, les auteurs incontournables, les publications qui font référence et les différents genres du monde qui recouvrent le monde la BD.

Ce livre appartient à la longue série des dictionnaires spécialisés mais n'engendre aucune monotonie parce qu'il n'est pas une compilation de définitions mais un ensemble cohérent de notes, chacune d'elles constituant un repère dans l'histoire et l'évolution de la bande dessinée et renvoyant le lecteur à d'autres mots ou concepts. C'est un plaisir que d'être informé mais très vite, nous dépassons le stade de la recherche et de la lecture sélective pour nous laisser conduire de découverte en découverte au fil de cet ABCédaire.

Les amateurs trouveront un ouvrage admirablement documenté et surtout très agréable à consulter grâce à ses illustrations nombreuses et de grande qualité.

L'ABCédaire se termine par un glossaire de trente mots ou expressions indispensables pour entrer dans le monde de la critique B. D.

Maîtres de la bande dessinée européenne

Collectif, Bibliothèque nationale de France / Seuil, Paris, 2000, 208 p.

Classé à la rubrique « Beaux livres », réalisé avec le concours d'historiens et de spécialistes du genre, ce somptueux catalogue a vu le jour à l'occasion de l'exposition

« Maîtres de la bande dessinée européenne » organisée par la Bibliothèque nationale de France en coproduction avec le Centre national de la bande dessinée et de l'image (CNBDI) et présentée sur le site François Mitterrand de la BNF, à Paris, du 10 octobre 2000 au 7 janvier 2001, et au CNBDI à Angoulême, du 24 janvier au 29 avril 2001. Les 16 chapitres du catalogue interrogent chacun une tendance de la BD européenne, en donnant à voir 160 illustrations, pleine page, en couleurs et en noir et blanc. L'exposition est toujours visible sur la Toile, sur le site de la BNF : <http://expositions.bnf.fr/bd/>

Maîtres de la bande dessinée européenne, le cahier

Groensteen Thierry, Edition de la Bibliothèque Nationale de France, 2000, 64 p.

Après l'exposition « Les maîtres de la Bande Dessinée Européenne » à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, fin 2000, la B. N. F. édite un cahier sous le même titre. Thierry Groensteen, commissaire de l'exposition, en est l'auteur. La présentation iconographique est assurée par Khadiga Aglan.

Reprenant des éléments du catalogue, le cahier retrace l'histoire de la B. D. présentée sous forme chronologique, depuis 1830 avec Töpffer en Suisse, jusqu'en 1978 avec Tardi en France, et 1998 avec Pratt en Italie.

Le point important est, bien entendu, la connaissance des auteurs plus que celle des héros. La finalité me semble être plus dans la présentation d'Hergé que de Tintin, plus dans la rencontre de Tardi que d'Adèle Blanc Sec et plus dans la découverte d'Hugo Pratt que de Corto Maltese.

En 64 pages défilent 16 chapitres autour des thèmes aussi variés que la satire, les imagiers de l'enfance, l'aventure, la Far West, l'apogée franco-belge ou la B. D. dans la presse.

C'est un tour d'horizon, un panorama pour découvrir l'univers de la Bande Dessinée Européenne.

Art et innovation dans la bande dessinée européenne

Ouvrage coordonné par **Danny Dewilde et Jan Hoet**, Editions De Buck, Bruxelles, 1987, 385 p.

Cet album grand format, à épaisse couverture cartonnée témoigne de l'exposition « Art et innovation dans la bande dessinée européenne » qui s'était installée au Musée d'Art Contemporain de Gand du 4 juillet au 6 septembre 1987, sous la direction artistique de Danny Dewilde et de Jan Hoet.

Le lecteur découvre ou redécouvre l'exposition. En effet, il ne s'agit pas d'un catalogue de l'exposition mais, bel et bien, d'un extrait de celle-ci qu'il a en mains, puisqu'il dispose des principales planches des œuvres exposées.

On ne se demande plus si la bande dessinée est un art mais on s'interroge sur son évolution. Pour ce faire, quarante huit auteurs incontournables de la B. D. européenne sont ici présentés, « du dessin le plus classique au dessin le plus expérimental » (Danny Dewilde).

Nous trouvons vingt et un belges, dix sept français, quatre italiens trois suisses, un Yougoslave, un polonais et un hollandais présentés par dix neuf commentateurs, experts en ce qui concerne le 9ème art, qui donnent, pour chacun d'eux, les points forts de leur curriculum mais surtout qui mettent en évidence les caractères essentiels de leur production : graphisme, types de récits, style, recherche esthétique

En sortant de l'espace d'un « Musée de la Bande Dessinée » pour s'installer dans celui d'un « Musée d'Art Contemporain » la manifestation dont témoigne cet ouvrage situe la B. D. dans son concept artistique à part entière et nous fait prendre conscience, comme le souligne Jan Hoet dans sa préface, que « les bandes dessinées vont beaucoup plus loin que les images de notre enfance ».

Dictionnaire mondial de la bande dessinée

Patrick Gaumer, Claude Moliterni, 1998, Larousse, 880 p.

Cet ouvrage de référence propose 2000 articles qui présentent non seulement des personnages et des séries, mais aussi des scénaristes, des dessinateurs, des éditeurs, des revues spécialisées ainsi que des termes techniques relatifs au 9ème art. Pour le plaisir du lecteur, 1300 illustrations légendées témoignent du dynamisme de la BD en France, en Belgique, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, en Argentine, aux Philippines... La lecture du *dictionnaire mondial de la bande dessinée*, s'enrichira de celle de l'article de Patrick Gaumer « Histoire de la BD mexicaine de sa création à nos jours », publié en ligne sur le site¹ : <http://www.bddumonde.com/mexique/histoire-gaumer.htm>

La bande dessinée. Collection « IDEES RECUES »

Benoît Mouchart, Editions « Le cavalier bleu », 2004.

Très souvent on m'a fait comprendre, ou on a essayé de me faire comprendre, que m'intéresser à la bande dessinée était, sans doute, un agréable passe temps mais ne pouvait rester qu'une activité ludique Idée reçue.

« Idée reçue », voilà le titre de cette collection qui prend pour point de départ des idées tenaces issues de la tradition, venues de l'air du temps, basées sur des rumeurs et des « on dit »..... Idées qui ont la vie dure !

L'auteur démonte les mécanismes, explique ce qu'il croit être la ou les raisons de ces affirmations puis présente sa vision des choses et la défend.

Il s'agit d'une explication claire pour lutter contre la méconnaissance, les idées a priori et la dépréciation dont la bande dessinée est encore trop souvent l'objet.

L'ouvrage est construit à partir de quatorze de ces idées reçues regroupées en trois thèmes. Voici, in extenso, ces différentes allégations.

Les cinq premières affirmations concernent l'histoire de la B. D. : 1) La bande dessinée est née aux Etats-Unis. 2) La bande dessinée c'est pour les enfants. 3) La bande

1./ Le site « bddumonde » créé par l'association « on a marché sur la bulle » présente également la BD au Mali et en Turquie.

dessinée pour adultes est érotique. 4) La bande dessinée américaine se caractérise par ses super héros. 5) La bande dessinée japonaise est violente et mal dessinée. Viennent ensuite cinq définitions en rapport avec la spécificité de la B. D. : 6) La bande dessinée est une sorte de cinéma sur papier. 7) Les auteurs de bandes dessinées sont des peintres ratés. 8) La bande dessinée est l'héritière du roman feuilleton. 9) La bande dessinée entrave le développement de l'imaginaire. 10) Les meilleures bandes dessinées sont l'œuvre d'un seul auteur.

Quatre conséquences sont alors présentées : 11) La bande dessinée détourne les enfants de la lecture. 12) Le marché de la bande dessinée est en pleine expansion. 13) Les passionnés de bande dessinée sont des collectionneurs. 14) La bande dessinée est un milieu très confraternel.

Tout n'est pas faux. Mais il convient de faire le tri par une prise de recul et un éclairage distancié sur ce que l'on a l'habitude d'entendre.

Notons que chaque chronique est illustrée d'une citation d'un expert et terminons, comme l'auteur, en reprenant la citation de Salvador Dalí (Phénix 1967) : « La bande dessinée sera la culture de l'an 3794. Vous avez donc 1827 années d'avance et c'est très bien ainsi. »

Le guide de la B. D. Série « GUIDE TOTEM », Patrick Gaumer

Editions Larousse, 2002, 358 p.

Il s'agit d'un guide qui, pour nous emmener dans l'univers de la bande dessinée, utilise les codes de la B. D. c'est-à-dire le mariage des textes et des illustrations, le tout dans un cadre très coloré souligné, à chaque page, de nombreuses onomatopées ! L'ouvrage contient plus de trois cents illustrations !

On le doit à Patrick Gaumer, déjà rédacteur, chez Larousse, du « Dictionnaire Mondial de la Bande Dessinée », paru en 1994 puis réédité et complété en 1998.

Après avoir expliqué comment naît une B. D. l'auteur opte pour un ordre alphabétique à l'intérieur de quatre grands chapitres.

Dans le premier, on consulte les genres : de « A » comme « Animalier » à « W » comme « Western » en passant par « Héroïc-fantaisie », « Politique », et « Superhéros ». Le second est consacré à l'histoire de la B. D. dans 20 pays : de l'Allemagne à la Suisse. Viennent, en troisième partie, les publications des « Cœurs Vaillants » à « Pilote ». Le quatrième chapitre traite des « coups de cœur », des séries phares et des personnages célèbres au plan mondial depuis l'après guerre jusqu'aux années Pilote (1950-1960) parmi lesquels nous citons Astérix, Batman, Le Chat, Corto Maltese, Maus..... Plus de 300 notices.

Une documentation de base est proposée pour chaque thème de ces quatre chapitres mais, aussi, des anecdotes, des références et des renvois qui nous invitent à passer à un autre chapitre ou à un autre paragraphe. C'est pourquoi, dans sa préface l'auteur nous invite à « picorer » selon nos besoins, notre curiosité et notre plaisir...

Notons, d'une part, que chacune des rubriques est accompagnée d'un paragraphe

« pour en savoir plus » dans lequel une bibliographie restreinte est suggérée et, que d'autre part, l'ouvrage se termine par un index qui recense les principaux auteurs et supports présents dans le livre.

En résumé, voici un guide pour le néophyte qui y trouve les grandes œuvres et leurs personnages, ainsi que les principaux courants et leur origine historique et géographique. Mais c'est aussi un guide pour le connaisseur qui prendra plaisir à rencontrer des bandes dessinées peu connues.

Guide international des musées de la bande dessinée,

sous la direction de **Thierry Groensteen**, Centre national de la bande dessinée et de l'image, Angoulême, 2001, 179 p.

Édité par le Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image. Angoulême. France. En quatre langues, le français, le japonais, l'anglais et l'espagnol, ce guide présente vingt cinq rubriques consacrées chacune à une institution de référence, en ce qui concerne la bande dessinée souvent associée au dessin de presse, à la caricature et au dessin d'humour.

Cet ouvrage conçu pour globe-trotters bédéphiles, permet d'accomplir un tour du monde des musées de la bande dessinée en quatre continents et quatorze pays du « Cartoon Art Museum of California » jusqu'au « New Zealand Cartoon Archive Alexander Turnbull Library » en passant, bien entendu, par le « Centre Belge de la bande Dessinée » de Bruxelles et le « Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image » d'Angoulême.

Pour chaque site, le lecteur dispose d'une vue d'ensemble, des coordonnées, des moyens d'accès, des périodes et horaires d'ouverture, des tarifs et des équipements (photothèque, salle de conférence ...).

La mission principale de l'institution est présentée, ses objectifs, ses stratégies en matière de collections, d'expositions temporaires, de publications et d'animations. Les textes sont illustrés d'extraits de planches issues des collections de chaque musée.

A la suite de ces vingt cinq lieux, l'auteur présente, plus succinctement, dix « autres lieux ressources à connaître ou à venir » ainsi qu'un lexique international en neuf langues.