
POÉTIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES

FRA 2210

La bande dessinée

Automne 2022

Horaire : lundi 17h00 – 20h00

Thara Charland

thara.charland@umontreal.ca

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS

Dans *Poétiques de la bande dessinée*, Pierre Fresnault-Deruelle et Jacques Samson déplorent que « la bande dessinée souffre encore et malgré tout d'un déficit de prestige ». Souvent reléguée au rang de paralittérature ou rebaptisée « roman graphique » pour attirer un lectorat plus âgé, la bande dessinée peine en effet à se tailler une place comme objet d'étude et de savoir dans le monde universitaire. Les hypothèses pour expliquer cette mauvaise réception de la bande dessinée sont nombreuses; Thierry Groensteen propose par exemple que le rejet du neuvième art trouve ses racines dans l'hybridité du média, que certain·es qualifient de « bricolage dépourvu de noblesse et de vérité, constitutivement vulgaire et infantile ». Benoît Peeters, de son côté, souligne que les détracteur·trices de la BD confondent le média avec un genre, balayant du même coup toute la production bédéistique.

À contre-courant des idées reçues à propos de la bande dessinée, nous éliions, cet automne, le neuvième art comme objet d'étude digne de notre attention. Tout au long de la session, nous nous familiariserons avec les outils théoriques utiles à l'analyse de la bande dessinée et explorerons les liens entre le texte et l'image. Nous nous intéresserons plus précisément à trois corpus distincts, soit la bande dessinée franco-belge, la bande dessinée québécoise et la bande dessinée américaine. Nous étudierons la construction de chacune de ces traditions bédéistiques ainsi que la création de certaines institutions et de lieux de réflexion (maisons d'édition, revues, écoles, courants, etc.). Ce parcours théorique et historique sera complété par l'étude approfondie de la poétique de certains albums phares du neuvième art et de leurs artistes.

BANDE-ANNONCE DU COURS : <https://www.youtube.com/watch?v=jdewl6yzUdw>

BIBLIOGRAPHIE

Cette liste est sujette à changements. La bibliographie sera confirmée lors de la première séance de cours.

Œuvres complètes (Disponibles à la librairie Le port de tête)

- BECHDEL, Alison, *Fun Home*, New York, Houghton Mifflin, 2006 ou BECHDEL, Alison, *Fun Home*, Paris, Points, 2014.
- MATHIEU, Marc-Antoine, *Julius Corentin Acquefacques. T.6 : Le décalage*, Paris, Delcourt, 2013.
- OCELOT, Catherine, *Symptômes*, Montréal, Pow Pow, 2022.
- MCCLOUD, Scott, *L'art invisible*, Paris, Delcourt, 2007.
- SUICIDE, Richard, *Chroniques du Centre-Sud*, Montréal, Pow Pow, [2021] 2014.

Œuvres au choix :

- BILAL, Enki, *Coup de sang. T. 2 : Julia & Roem*, Bruxelles, Casterman, 2011.
- CATHON, *Les ananas de la colère*, Montréal, Pow Pow, 2018.
- DELPORTE, Julie, *Moi aussi je voulais l'emporter*, Montréal, Pow Pow, 2017.
- FERRIS, Emil, *Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier*, Montréal, Alto, 2018.
- SACCO, Joe, *Gaza 1956 : en marge de l'histoire*, Paris, Futuropolis, 2010.
- SPIEGELMAN, Art, *Maus : un survivant raconte. L'intégrale*, Paris, Flammarion, 2019.
- SATRAPI, Marjane, *Persepolis*, Paris, L'Association, 2000.
- THOMPSON, Craig, *Blankets*, Bruxelles, Casterman, 2009.
- ZVIANE, *Les deuxièmes*, Montréal, Pow Pow, 2013.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Un examen de mi-session : 30%
- Un exposé oral en équipe : 30%
- Un examen final : 40%

CALENDRIER DES SÉANCES

Ce calendrier est sujet à changement. Le calendrier sera confirmé lors de la première séance de cours.

Séance	Titre de la séance	Lectures (à faire avant la séance)
Séance 1 — 12 septembre	Introduction. Poétiques de la bande dessinée	
Séance 2 — 19 septembre	Analyser les arts séquentiels. Les précurseur-es	· Chapitres 1 à 3 de <i>L'art invisible</i> de Scott McCloud
Séance 3 — 26 septembre	L'album franco-belge et les revues	· Chapitres 4 et 5 de <i>L'art invisible</i> de Scott McCloud
Séance 4 — 3 octobre	La bande dessinée française alternative et expérimentale	· <i>Julius Corentin Acquefacques. T.6 : Le décalage</i> de Marc-Antoine Mathieu · Chapitres 6 et 7 de <i>L'art invisible</i> de Scott McCloud
10 octobre	Congé de l'Action de Grâce	
Séance 5 — 17 octobre	La BDQ : de la caricature au fanzine	· Extrait de <i>Histoire de la bande dessinée au Québec</i> de Mira Falardeau · Extrait de <i>Maxiplotte</i> de Julie Doucet

		· Chapitres 8 à 9 de <i>L'art invisible</i> de Scott McCloud
24 octobre	Semaine d'activités libres	
Séance 6 — 31 octobre	Examen de mi-session	
Séance 7 — 7 novembre	BDQ contemporaine	· <i>Chroniques du Centre-Sud</i> de Richard Suicide
Séance 8 — 14 novembre	La bande dessinée américaine : des journaux aux superhéros	· Extrait de <i>Little Nemo in Slumberland</i> de Windsor McCay
Séance 9 — 21 novembre	La bande dessinée américaine contemporaine	· Extrait de <i>Jimmy Corrigan</i> de Chris Ware · <i>Fun Home</i> d'Alison Bechdel
Séance 10 — 21 novembre	Bilan et conclusions	· <i>Symptômes</i> de Catherine Ocelot · Extrait de <i>Meanwhile</i> de Jason Shiga
Séance 11 — 5 décembre	Exposés oraux	
Séance 12 — 12 décembre	Exposés oraux	
Séance 13 — 19 décembre	Examen final	