

LA BANDE DESSINÉE

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 a longtemps peiné 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 de certaines 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.

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.
- GIBBONS, Dave et Alan MOORE, *Watchmen*, Burbank, DC Comics, 2019 [1986] ou GIBBONS, Dave et Alan MOORE, *Watchmen*, Paris, Urban Comics, 2022 [1986].
- HERGÉ, *Tintin T. 7 : L'affaire Tournesol*, Tournai, Casterman, 1938 [1993].
- MATHIEU, Marc-Antoine, *Julius Corentin Acquefacques. T.1 : L'origine*, Paris, Delcourt, 2003.

- OCELOT, Catherine, *Symptômes*, Montréal, Pow Pow, 2022.
- SUICIDE, Richard, *Chroniques du Centre-Sud*, Montréal, Pow Pow, 2021 [2014].

Œuvres théoriques en extrait (Extraits disponibles sur StudiUM)

- GROENSTEEN, Thierry (dir.), *Le bouquin de la BD*, Montréal/Angoulême, Robert Laffont/La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, 2021.
- MCCLOUD, Scott, *L'art invisible*, Paris, Delcourt, 2007.
- PEETERS, Benoît, *Lire la bande dessinée*, Paris, Flammarion, 2000.
- PEETERS, Benoît, *3 minutes pour comprendre : 50 moments-clés de l'histoire de la bande dessinée*, Paris, Le courrier du livre, 2022.

Œuvres au choix :

- B., David, *L'Ascension du haut mal, tome 1*, Paris, L'Association, 1996.
- BOCQUET, Olivier et Julie ROCHELEAU, *La colère de Fantomas : intégrale T.1 à 3*, Paris, Dargaud, 2017.
- 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.
- LAVERGNE, Caroline, *Le film de Sarah*, Montréal, Nouvelle adresse, 2022.
- SATRAPI, Marjane, *Persepolis*, Paris, L'Association, 2000.
- SPIEGELMAN, Art, *Maus : un survivant raconte. L'intégrale*, Paris, Flammarion, 2019.
- THOMPSON, Craig, *Blankets*, Tournai, Casterman, 2009.
- ZVIANE, *Football-Fantaisie*, Montréal, Pow Pow, 2021.

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 — 3 septembre	Introduction. Poétiques de la bande dessinée	
Séance 2 — 10 septembre	Analyser les arts séquentiels	· Les articles « Découpage », « Mise en page » et « Tressage » du <i>Bouquin de la BD</i>

Séance 3 — 17 septembre	Les précurseur-es	<ul style="list-style-type: none"> · Chapitres 3 et 4 de <i>L'art invisible</i> de Scott McCloud · Les articles « Album » et « Origine » du <i>Bouquin de la BD</i>
Séance 4 — 24 septembre	L'album franco-belge et les revues	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Les bijoux de la Castafiore</i> d'Hergé · Chapitre 5 de <i>L'art invisible</i> de Scott McCloud · L'article « Ligne claire » du <i>Bouquin de la BD</i>
Séance 5 — 1 ^{er} octobre	La bande dessinée française alternative et expérimentale	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Julius Corentin Acquefacques. T.1 : L'origine</i> de Marc-Antoine Mathieu · Chapitre 2 de <i>Lire la bande dessinée</i> de Benoît Peeters
Séance 6 — 8 octobre	La BDQ I	<ul style="list-style-type: none"> · Extraits de <i>Changements d'adresses</i> de Julie Doucet et <i>Une longue canicule</i> d'Annie Villeneuve · <i>Symptômes</i> de Catherine Ocelot
Séance 7 — 15 octobre	Examen de mi-session	
22 octobre	Semaine d'activités libres	
Séance 8 — 29 octobre	La BDQ II + Conférence d'Izabeau Legendre sur le zine	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Chroniques du Centre-Sud</i> de Richard Suicide
Séance 9 — 5 novembre	La bande dessinée américaine : des journaux aux superhéros	<ul style="list-style-type: none"> · Extraits de <i>Little Nemo in Slumberland</i> de Windsor McCay et <i>Krazy Kat</i> de George Herriman · Articles « Comic Book » et « Comic Strip » du <i>Bouquin de la BD</i>
Séance 10 — 12 novembre	La bande dessinée américaine contemporaine I	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Watchmen</i> · Article « Super-héros » du <i>Bouquin de la BD</i>
Séance 11 — 19 novembre	La bande dessinée américaine contemporaine II	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Fun Home</i> d'Alison Bechdel · Les articles « Autobiographie » et « Autoreprésentation » du <i>Bouquin de la BD</i>

Séance 12 — 26 novembre	Exposés oraux
Séance 13 — 3 décembre	Exposés oraux
Séance 14 — 10 décembre	Examen final

Intégrité

L'Université de Montréal s'est dotée de deux règlements disciplinaires sur la fraude et le plagiat, un qui s'adresse aux étudiants de premier cycle et l'autre à ceux des cycles supérieurs :

<https://integrite.umontreal.ca/boite-a-outils/les-reglements>