

Bibliographie

Quelques bandes dessinées au sujet d'une histoire de l'art

Etienne Davodeau, *Le chien qui louche*, Futuropolis et Editions du Louvre, 2013.

Le chien qui louche prend on titre d'une affreuse toile du 19ème retrouvée dans le grenier de la famille Benion. Fabien surveillant au Louvre, amoureux de Mathilde Benion, tente de s'intégrer dans cette belle famille angevine quelque peu atypique. Comment faire entrer cette croûte ou ce chef d'œuvre au Louvre ?

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790251

Gradimir Smudja, *Le cabaret des muses*, Delcourt, 2004-08.

La Bande dessinée restitue la vie vie de Toulouse-Lautrec : ses rencontres artistiques, le Moulin Rouge, Montmartre....

<http://www.editions-delcourt.fr/serie/cabaret-des-muses-4-darling-pour-toujours.html>

Typex, *Rembrandt*, Casterman, 2015.

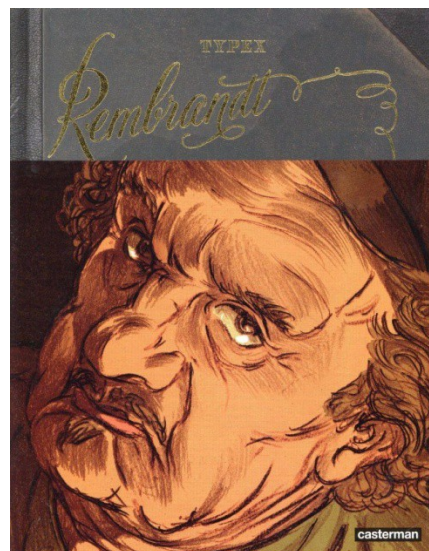
Objet étonnant : Bd reliée à tranches dorées, dos bourré de nerfs, lourd de quelques 264 pages.

Le dessin : baroque, coloré, débordant de vie, il renvoie directement au XVIIIe siècle du maître flamand.

Le propos : Typex, auteur néerlandais a choisi de s'intéresser à l'homme Rembrandt plutôt qu'à son œuvre. Il en fait un personnage chafouin, vaniteux, égoïste, déplaisant. Et talentueux, évidemment.

On ne voit jamais ses toiles, ou seulement à contrechamp, admirées par les visages subjugués de ceux, servantes, compagnes ou clients qui découvrent les peintures.

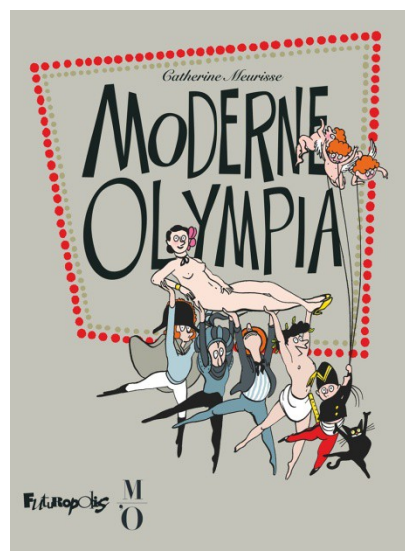
http://bd-casterman.com/albums_detail.cfm?id=47847

Catherine Meurisse, *Moderne Olympia*, 2014, Futuropolis, Musée d'Orsay.

Catherine Meurisse met en scène avec beaucoup d'humour en bande dessinée, au musée d'Orsay, la peinture, le cinéma et la danse : *West Side Story* ou encore *Singing In The Rain* se mêlent aux œuvres de Manet, Toulouse Lautrec, Monet, Degas, Courbet... Ce n'est plus un album, c'est une visite de l'Histoire des arts, revue et corrigée !

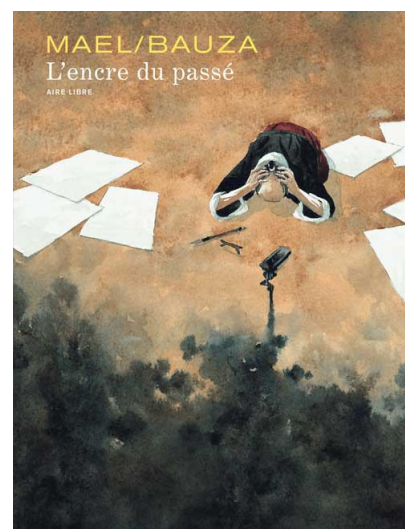
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790318

Antoine Bauza et Mael, *L'encre du passé*, Air Libre, Editions Dupuis, 2010.

C'est l'histoire de la rencontre d'un maître calligraphe et d'une jeune peintre au Japon. Mōhitsu décide d'emmener la jeune Atsuko avec lui à Edo pour qu'elle y fasse son apprentissage. Au cours du voyage, une amitié profonde naît entre les deux artistes. C'est un road-movie dans le Japon médiéval. C'est la rencontre entre la calligraphie japonaise et le trait de Maël.

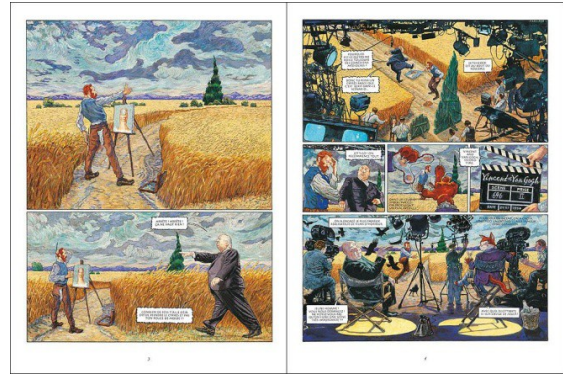
<http://www.antoinebauza.fr/?tag=lencre-du-passe>

Gradimir Smudja, *Vincent et Van Gogh*, Delcourt, 2003 et *Les trois lunes*, 2008.

Cette bande dessinée repose la question du statut de Vincent Van Gogh, non sans humour, artiste de génie ou pauvre type sans aucun talent ? Et si Vincent était en fait un petit chat artiste ??? Peinture d'un autre, usurpée ? Hypothèse farfelue ? Laissez-vous conter cette farce une nuit à Arles...

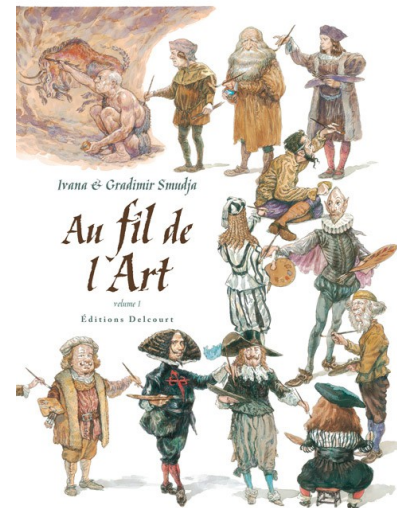
<http://www.editions-delcourt.fr/serie/vincent-et-van-gogh-4.html>

Gradimir Smudja, *Au fil de l'art*, Delcourt, 2012.

Une petite fille, accompagnée de son chat facétieux, découvre successivement les grands repères de l'histoire de l'art : les grottes de Lascaux, les machines volantes et la Joconde de Leonard de Vinci, la chapelle Sixtine de Michel-Ange, le lapin de Dürer, les Ménines de Velasquez, avant de croiser la route de Bruegel, Rubens, El Greco, Rembrandt

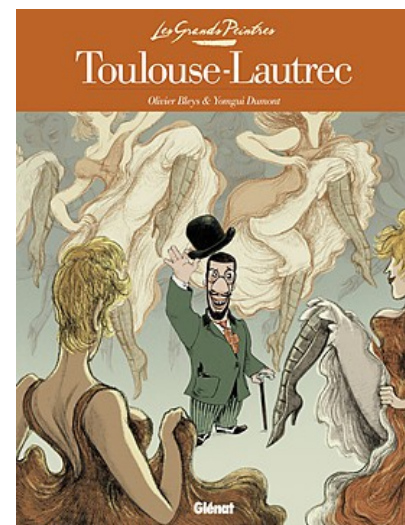
<http://www.editions-delcourt.fr/serie/au-fil-de-l-art-1.html>

Olivier Bleys et Yomgi Dumont, *De Vinci, Goya, Toulouse Lautrec, David, Brueghel, Georges De La Tour, Gustave Courbet, Jan Van Eyck...*, Les grands peintres, 2015.

Cette série de bande dessinée intitulée Les Grands peintres, retrace la vie de quelques grands noms. Un regard nouveau et décalé sur l'histoire de l'art et la vie des peintres, leurs inspirations, leurs créations.

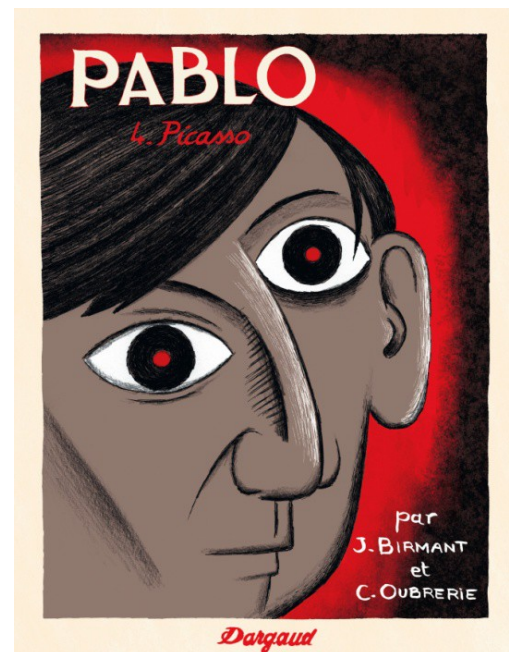
<http://www.glenatbd.com/bd/les-grands-peintres-toulouse-lautrec-9782723497091.htm>

Clément Oubrierie, Julie Brimant, *Pablo*, Dargaud (Apollinaire, Matisse, Picasso), 2014.

Comment mieux parler des liens entre BD et peinture qu'en évoquant Pablo Picasso? L'artiste catalan est introduit par son prénom « Pablo ». La BD Pablo nous mènera à... Picasso.

<http://www.dargaud.com/bd/Pablo/Pablo>

Santiago Garcia et Javier Olivares, *Les Ménines*, Futuropolis, 2015.

Les Ménines est autant connu pour son œuvre originale que par ses résonances et influences sur les peintres tels que Picasso, Dali etc. Comment mieux comprendre ce mystérieux tableau ?

Vélasquez, après avoir passé sa vie à la cour, au service de Philippe IV, est nommé chevalier en 1658, malgré les protestations de la noblesse qui considère alors qu'un peintre ne peut être pareillement distingué. La bande dessinée, *Les Ménines*, est une œuvre de fiction à la narration apparemment désarticulée pour mieux retranscrire la création et l'élan artistique. Garcia & Olivares ne suivent pas une chronologie mais choisissent de suivre les rencontres, les découvertes et les influences qui nourrissent les artistes. Ce récit ponctué de références littéraire appelle Foucault, Borges, Antonio Buero Vallejo, à l'instar de Vélasquez qui convoquait les inspirations du Titien, du Tintoret ou Dürer. *Les Ménines* n'est pas seulement l'histoire d'une œuvre d'art, mais raconte comment celle-ci se transforme en symbole, en patrimoine...

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790490

Xavier Coste, *Egon Schiele*, Casterman, 2012.

Egon Schiele, 1890-1918, une vie courte : 28 ans années d'existence seulement et pourtant une énorme influence sur l'art du XXe siècle... Xavier Coste, lui-même âgé de 22 ans, conte, dessine et tente de saisir les fulgurances, la rapidité du trait et de l'existence de cet artiste météore.

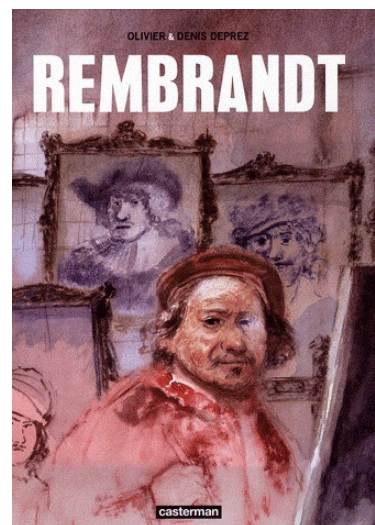
http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=42122

Olivier et Denis Depez, *Rembrandt*, Casterman, 2008.

La bande dessinée se situe en 1631 avec Rembrandt Van Rijn, peintre et graveur d'origine modeste. Olivier et Depez racontent la vie de l'artiste, Amsterdam, son marchand d'art Uylenburgh, son épouse Saskia. Admiré pour son art du portrait et du clair-obscur, Rembrandt s'impose comme un maître. Mais son obsession de représenter l'être humain dans sa vérité, disgracieuse ou cruelle, élève la critique et le sépare de ses pairs et courtisans...

http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=325404

David Prudhomme, *La traversée du Louvre*, Futuropolis/Musée du Louvre, 2012.

Prudhomme déambule dans les salles du Louvre. Il décide de parcourir le musée au pas de course et d'observer, non pas les œuvres exposées, mais ceux qui les regardent, les photographient.

Un groupe d'élèves involontairement agglutinés dans la même position que les naufragés du Radeau de la Méduse ; un homme derrière le Scribe Accroupi, comme s'il tentait de lire par dessus son épaule ; dans les salles des antiquités grecques, étrusques et romaines, une jeune femme, qui place sa tête dans la gueule d'un lion... Le dessinateur est le spectateur et le témoin de cet étrange va et vient, où l'œuvre s'efface pour donner toute sa place au regard et au spectateur.

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790225

Bézian, *Bourdelle, le visiteur du soir*, Ville de Paris, Paris-Musée, 2009.

C'est l'histoire intime et personnelle d'un dessinateur et d'un sculpteur : " Sur mes cahiers d'écolier, il y avait un dessin de l'Héraklès. En tout petit on lisait à peine : d'après Bourdelle. Je vous ai découvert comme ça... "

<https://www.lalibrairiefontainebleau.fr/editeur/paris-musees/collection/ep-paris-musees/?page=4>

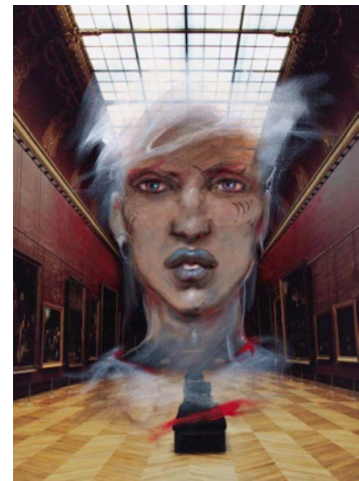
Enki Bilal, *Les Fantômes du Louvre*, Futuropolis/Musée du Louvre, 2012.

22 fantômes.

Ces fantômes habitent le Louvre. Ils volent, flottent dans le plus grand musée du monde. Mais qui sont-ils ? Des spectres des œuvres, des peintres, des figures, des spectateurs qui ont foulé le parquet de ces salles ? Enki Bilal les réincarne en les esquissant et en racontant leurs vies.

Du plus ancien, né en 1891 av. J.-C., au plus récent, Markus Dudke, mort en 1947... Une très large histoire qui laisse place à l'imaginaire et au fantastique.

<http://www.gallimard.fr/Catalogue/FUTUROPOLIS/Musee-du-Louvre/Les-fantomes-du-Louvre4>

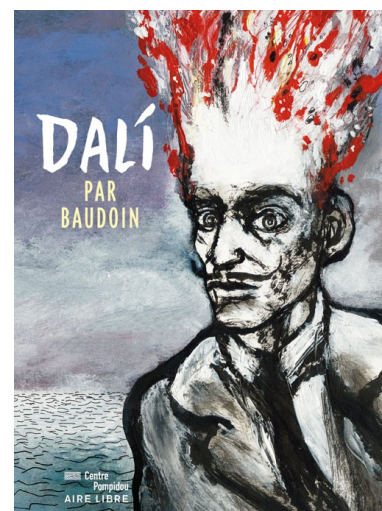

Edmond Baudoin, *Dalí par Baudoin*, Dupuis/Centre Pompidou, 2012.

À l'occasion de l'exposition du Centre Pompidou consacrée à l'œuvre de Salvador Dalí, Edmond Baudoin nous plonge dans l'univers étrange et génial de l'artiste surréaliste, ami de Bunuel et de Garcia Lorca, icônes de l'art du XXe siècle.

Un dialogue intime s'installe entre le trait noir de Baudoin et l'univers fantasque de Dalí, ce créateur de génie. Un album fort, cohérent, évident entre le fond et la forme.

<http://editions.centrepompidou.fr/fr/bandes-dessinees/dali-par-baudoin-bande-dessinee/440.html>

Nicolas De Crécy, *Période Glaciaire*, Futuropolis/Musée du Louvre, 2005.

Vous êtes un explorateur.

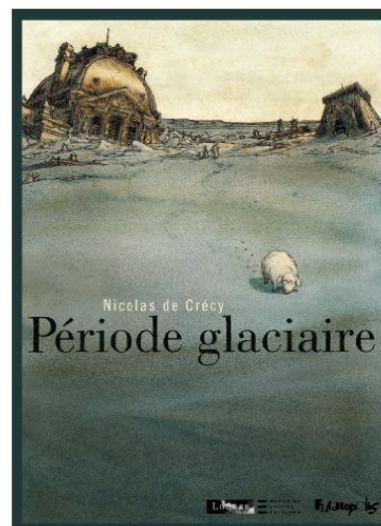
Vous vous trouvez devant un immense palais (il s'agit du Louvre, mais vous n'en savez rien). Vous y entrez.

Vous découvrez alors des siècles d'art. Vous êtes maintenant perplexe : quelle signification ces images collées au mur pouvaient-elles donc avoir pour vos ancêtres?

Vous êtes songeurs, uniquement aidés par le flair de votre chien-cochon.

La bande dessinée de Nicolas de Crécy pose la question de l'interprétation des œuvres, de leur lecture et découverte avec ou sans connaissance.

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=717006

Eric Liberge, *Aux heures impaires*, Futuropolis/Musée du Louvre, 2008.

Après Nicolas de Crécy, Marc-Antoine Mathieu et Enky Bilal, c'est au tour d'Eric Liberge d'explorer le musée du Louvre. Cette fois-ci l'auteur nous plonge dans le musée la nuit : une visite guidée à l'heure où le Louvre se réveille... où les œuvres laissent naviguer leurs âmes et peines... Un gardien et un jeune étudiant arpentent les salles dans une atmosphère irrationnelle. Une visite atypique, fictive et fantomatique et si les œuvres avaient plus de secrets à nous livrer qu'il n'y paraît.

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=717198

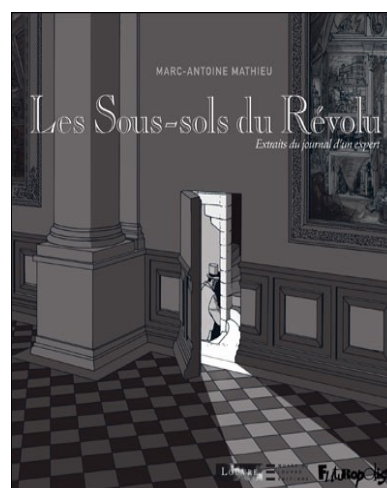

Marc-Antoine Mathieu, *Les Sous-sols du Révolu*, Futuropolis/Musée du Louvre, 2006.

Dans une autre réalité, celle de l'invisible et du caché, Marc Antoine Mathieu nous entraîne dans les entrailles du musée du Louvre, dans ce que l'on ne peut pas voir, ce qu'on ne voit pas, derrière les murs et les décors...

Volumeur, chargé de quantifier l'inquantifiable, et son assistant Léonard arpentent les coulisses du musée du monde pour mesurer l'immensurable. Cette plongée et cette quête du non sens ouvre les portes d'un monde de l'art jusqu'alors inconnu.

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=717060

Jean Dytar, *La vision de Bacchus*,
Ed. Delcourt, 2014.

Venise 1510. Giorgione est sur le point de mourir de la peste. Il jette ses dernières forces dans la création d'un ultime tableau. Le récit plonge dans le passé de Venise, à la poursuite de cette référence disparue. Le lecteur est plongé dans une quête passionnée et passionnante ponctuée d'œuvres et de grands peintres de la Renaissance vénitienne

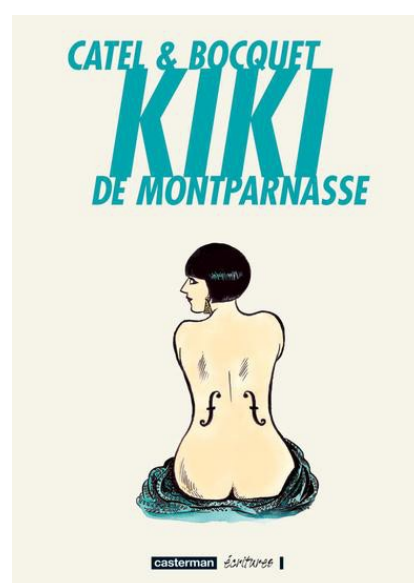
<http://www.editions-delcourt.fr/special/visiondebacchus/>

Catel et Bocquet, *Kiki de Montparnasse*,
éditions Casterman, 2007.

Kiki de Montparnasse, née Alice Prin, fut la muse et l'inspiratrice de nombreux artistes : Modigliani, Duchamp, Desnos, Picasso, Cocteau, Aragon, bon nombre des surréalistes, Foujita et Man Ray. Elle fut l'une des figures les plus marquantes de la vie artistique parisienne de l'entre-deux guerres, lors des Années Folles. Cet album ambitieux est autant l'évocation d'une époque que le magnifique portrait d'une femme libre..

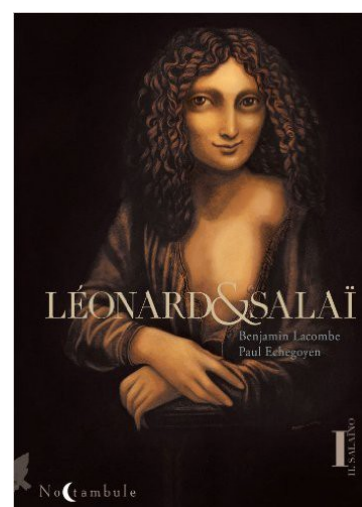
http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=2798

enjamin Lacombe et Paul Echehoven,
Léonard et Salai, Editions Noctambule,
2014.

Richement documenté, le récit nous entraîne à travers la Renaissance italienne, dans l'effervescence de l'atelier de Léonard. Plus qu'une simple biographie, cette bande dessinée se place dans son intimité, offrant un éclairage différent sur sa vie et son œuvre.

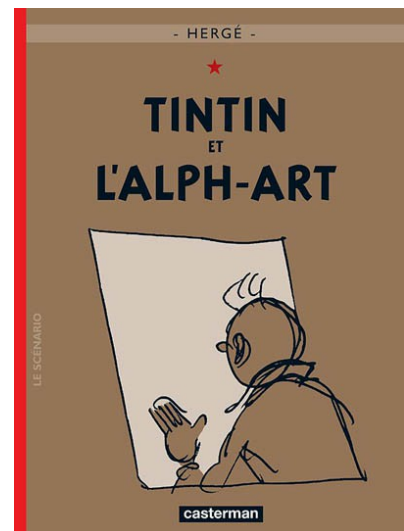
<http://noctambule-soleil.blogspot.fr/2013/04/leonard-et-salai-de-benjamin-lacombe-et.html>

Hergé, *L'alpha Art*, Tintin, Casterman, 1986.

Tintin découvre un trafic de faux tableaux étroitement lié à une secte à laquelle Bianca Castafiore a adhéré lorsqu'il mène l'enquête sur l'assassinat du propriétaire d'une galerie d'art. Mais il se retrouve pris au piège et menacé d'être transformé en sculpture. Cette histoire a la particularité de n'avoir aucune fin officielle...

http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=1681

Manga :

Kei Ohkubo, *Arte*, Tome 1, Komikku éditions, 2015.

L'histoire d'une jeune fille à la Renaissance qui rêve d'apprendre à dessiner.

Jiro Taniguchi, *Les gardiens du Louvre*, Editions du Louvre et Futuropolis, 2014.

Nous plongeons une fois encore dans les méandres des salles du musée du Louvre. Cette fois le parcours prend des airs de voyages intérieurs entre hallucinations fiévreuses et réalité, entre quête personnelle et tragédie collective. C'est l'histoire d'un jeune dessinateur japonais qui au milieu d'un voyage collectif décide de faire une étape solitaire pour visiter les musées de la capitale. Jirô Taniguchi nous invite à une traversée temporelle et artistique à la découverte d'un esprit des lieux.

<http://editions.louvre.fr/fr/les-ouvrages/bandes-dessinees-jeunesse/le-louvre-et-la-bande-dessinee/les-gardiens-du-louvre.html>

Quelques ouvrages de Bande dessinée « plastique » conseillés pour la documentation de classe et au CDI.

Here de Richard McGuire

«Ici» raconte l'histoire d'un lieu, vu d'un même angle, et celle des êtres qui l'ont habité à travers les siècles. Dans cet espace délimité, les existences se croisent, s'entrechoquent et se font étrangement écho, avant d'être précipitées dans l'oubli. Richard McGuire propose ainsi une expérience sensorielle inédite, puissante et presque magique du temps qui passe.

Fauve d'or Angoulême 2016.

<http://www.gallimard-bd.fr/auteur-58827-mcguire.html>

ACME de Chris Ware. Edition Delcourt

L'ACME Novelty Company est une entreprise qui propose aux consommateurs divers produits, aussi futiles qu'improbables, labellisés ACME. Parmi lesquels les livres de la "Bibliothèque ACME Novelty", qui narrent les aventures de divers personnages récurrents tels Rusty Brown, un collectionneur acharné, névrosé et frustré. ACME rassemble les meilleures histoires de cette Bibliothèque, mais aussi un florilège de publicités et produits divers ACME, pour l'édification du consommateur et de l'homme moderne.

<http://www.editions-delcourt.fr/serie/acme.html>

Matt Madden, 99 exercices de style, Edition l'association

Se référant aux *Exercices de style* de Raymond Queneau, l'Oubapien new-yorkais Matt Madden a réalisé 99 planches de bande dessinée qui sont autant de variations sur une même scène de base. Un véritable manuel pédagogique d'OUBAPO, ainsi qu'une impressionnante leçon technique et historique de Bande Dessinée (et de comics).

http://www.lassociation.fr/fr_FR/#!catalogue/auteurs/m/open-auteur/3741/open/8

Les ouvrages de Marc-Antoine Mathieu, aux éditions Delcourt

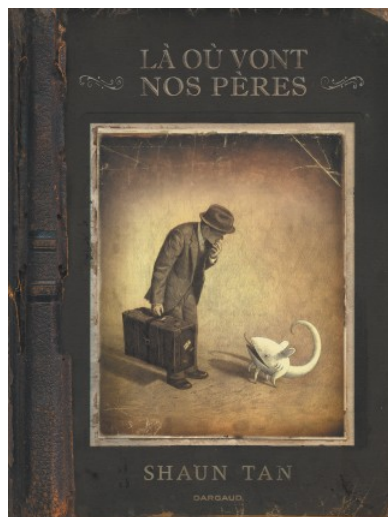
Marc-Antoine Mathieu explore les formes, qu'elles soient narratives ou plastiques. À l'atelier Lucie Lom ensuite, où il expérimente et invente, avec son collègue Philippe Leduc, des mises en scène graphiques et scénographiques. Ensemble, ils expérimentent l'espace urbain au cours d'installations aussi féériques qu'éphémères : "La Forêt suspendue" (2004) ou "Les Rêveurs" (2000-2014). Parallèlement à ses recherches de plasticien, Marc-Antoine Mathieu creuse depuis vingt ans un sillon particulier dans la bande dessinée. Son univers en noir et blanc, au graphisme efficace, puise sa poésie chez Kafka et Borges comme par exemple dans sa série Julius Corentin Acquefacques. En 2011, il invente encore avec 3 Secondes, la première BD pensée simultanément pour le papier et le numérique.

<http://www.editions-delcourt.fr/auteur/mathieu-marc-antoine.html>

Là ou vont nos pères, de Shaun Tan, édition Dargaud

Le parcours d'un émigrant en route pour un pays nouveau, une terre promise, aussi attirante que mystérieuse : Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d'un navire pour traverser l'océan. Destination : la terre promise, un pays inconnu. Cet homme est un émigrant. Là-bas, dans ce pays nouveau et étrange où il doit réapprendre à vivre, il rencontrera d'autres gens, exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau... Le récit poétique d'un exode qui touche à l'universel.

<http://www.dargaud.com/bd/La-ou-vont-nos-peres/La-ou-vont-nos-peres/La-ou-vont-nos-peres-tome-1-La-ou-vont-nos-peres2>