

**Bibliographie suggestive de bandes dessinées pour la salle d'arts plastiques et le CCC.
Recherches graphiques, expérimentations narratives et livres d'artiste.**

ICI, 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 narration superposée articulée à une expérience sensorielle inédite, une somme de 304 pages sur le **temps** qui passe.

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

Building Stories, Chris Ware

Edition Delcourt

Coupes d'immeuble, histoires étage par étage, flashbacks et narrations parallèles, les récits se mêlent et se répondent pour conter les interactions sociales d'un voisinage de Chicago. Relations familiales, liaisons amoureuses, séduction, paternité, éducation, les thématiques se développent au gré des choix du lecteur et construisent un récit fin et sensible.

Une œuvre aux **espaces** multiples, à lire, à regarder et à deviner...inclassable et indicible.

<https://www.editions-delcourt.fr/comics/series/serie-building-stories/album-building-stories>

99 exercices de style, Matt Madden

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 de **narration**, technique et historique de Bande Dessinée.

Comment raconter la même scène 99 fois différentes ?

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

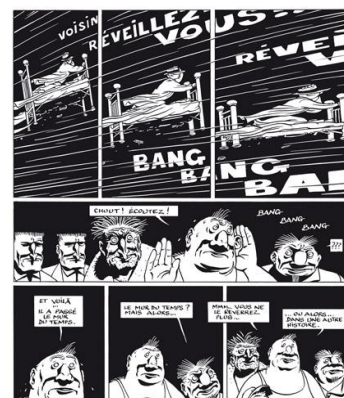
Le décalage, Marc-Antoine Mathieu

Delcourt

Marc-Antoine Mathieu explore les **formes**, qu'elles soient narratives ou plastiques. Parallèlement à ses recherches de plasticien, Marc-Antoine Mathieu creuse depuis vingt ans un sillon particulier dans la bande dessinée. En 2011, il invente encore avec 3 Secondes, la première BD pensée simultanément pour le papier et le numérique.

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 *Le décalage* joue sur l'idée que le lecteur arrive en avance sur l'histoire et commence le livre par une planche, sans passer par la couverture usuelle...

<https://www.editions-delcourt.fr/auteur-produits/154871>

Des souris et des hommes, Rebecca

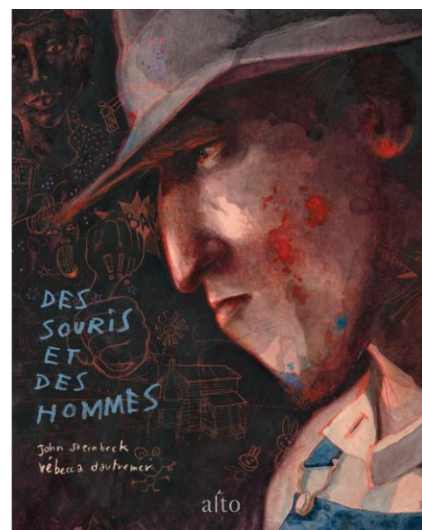
Dautremer

Alto

L'œuvre-phare de John Steinbeck, récipiendaire du prix Nobel de littérature de 1962, trouve un nouveau souffle et de nouvelles teintes sous le crayon et la gouache de Rebecca Dautremer. La dessinatrice française fait revivre ce classique pour en faire un roman graphique hors norme et envoûtant.

Chaque planche est un espace où le lettrage et la peinture s'articulent pour raconter l'histoire de Lennie, le colosse doux et simplet aux mains trop puissantes, et de George, son compagnon débrouillard et taciturne, nous fait basculer du côté sombre du rêve américain.

<https://editionsalto.com/catalogue/des-souris-et-des-hommes/?v=11aedd0e4327>

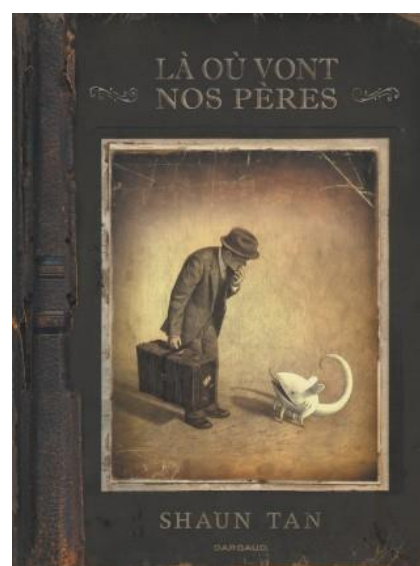
Là où vont nos pères, Shaun Tan

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...

Un récit poétique **aux teintes sépia** qui touche à l'universel.

[https://www.dargaud.com/bd/la-ou-vont-nos-peres/la-ou-vont-nos-peres-tome-0-la-ou-vont-nos-peres-0](https://www.dargaud.com/bd/la-ou-vont-nos-peres/la-ou-vont-nos-peres/la-ou-vont-nos-peres-tome-0-la-ou-vont-nos-peres-0)

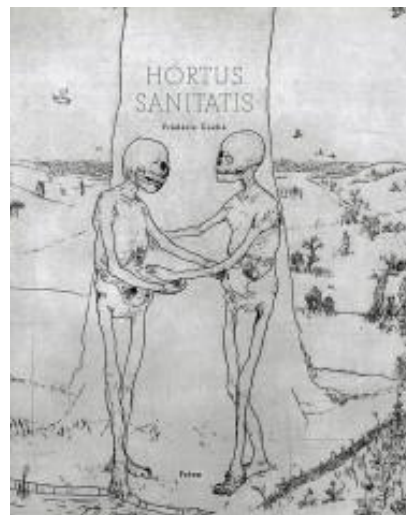
Hortus Sanitatis, Frédéric Coché

FRMK

Hortus Sanitatis, le récit de ville de Frédéric Coché est totalement muet. Pour raconter Bruxelles en bandes dessinées, le dessinateur a imaginé un récit d'aventures en images, un parcours vivifiant dans les mystères de l'art belge ancien et moderne..

Deux squelettes sur fond de paysage flamand ornent la couverture. La danse macabre secoue les pages d'un livre dessiné à l'eau-forte, une technique traditionnelle en **gravure**.

<https://www.fremok.org/site.php?type=P&id=75>

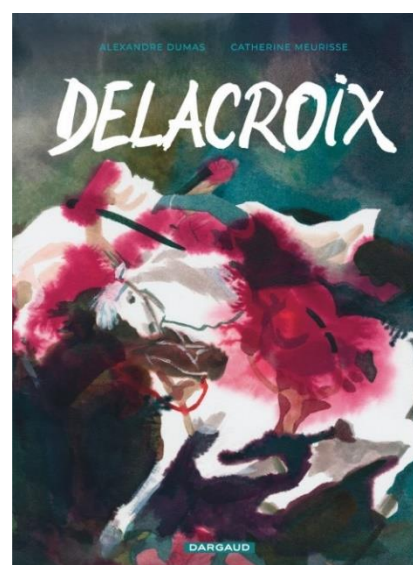
Delacroix, Catherine Meurisse

Dargaud

Alexandre Dumas, qui se disait « frère des peintres », raconte les souvenirs qui ont marqué son amitié avec Eugène Delacroix. D'une anecdote à l'autre, les tempéraments de l'artiste et du romancier se révèlent, un portrait de leur époque se dresse, les combats au nom de l'art surgissent.

Catherine Meurisse s'invite dans cet hommage et en offre une adaptation toute personnelle. Le but espéré de cette causerie ? Que la fougue et les **couleurs** de Delacroix et la verve de Dumas soient une fête pour l'œil et pour l'esprit !

<https://www.dargaud.com/bd/delacroix-bda5313130>

La Flamme, Jorge González

Dupuis

La llamarada, la flamme, c'était le surnom de José Maria González, un grand joueur du football argentin à cause de sa chevelure qui lui donnait une allure de fusée quand il courait derrière le ballon.

C'était aussi le grand-père du dessinateur Jorge González qui ouvre sa palette graphique pour retracer sa généalogie intime, en interrogeant l'héritage et la transmission de pères en fils au fil des générations.

Chaque planche est expérimentation visuelle, une recherche constante du trait idéal, du **geste** parfait.

<https://www.dupuis.com/seriebd/la-flamme/15112>

Tout est vrai, Giacomo Nanni

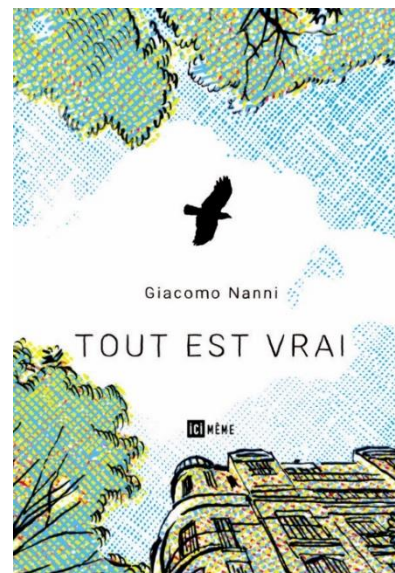
Ici même

À Paris, une corneille est témoin d'un attentat terroriste. Se remémorant l'anecdote selon laquelle Rod Taylor, l'acteur principal des Oiseaux d'Hitchcock, aurait durant tout le tournage été harcelé par l'une des corneilles utilisées pour le film, Giacomo Nanni part du postulat selon lequel l'animal est capable d'identifier et de se souvenir des visages humains.

Il prend pour ce faire le procédé de l'enchaînement et du croisement des regards et points de vue.

Selon Giacomo Nanni, le but de cette histoire n'est « pas seulement de raconter la violence d'un attentat terroriste, mais aussi d'évoquer la brutalité des faits par rapport à l'invention littéraire et artistique ».

<https://www.icimeme-editions.com/produit/tout-est-vrai-de-giacomo-nanni/>

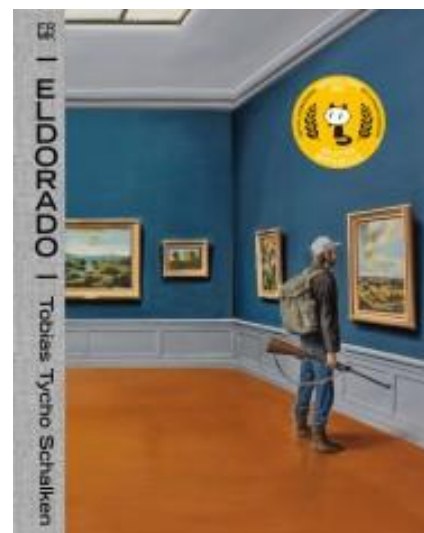
Eldorado, Tobias Schalken

FRMK

Ce livre de Tobias Schalken proposent des bandes dessinées, des peintures, des dessins, des sculptures, autant de facettes d'un talent qui semble sans limite.

De ce qui pourrait n'être qu'une compilation de travaux divers se dégage ainsi une profonde et poignante unité : une mélancolie embrasant l'univers, de l'intimement petit à l'infiniment grand. Tobias Schalken s'adresse à ce qui en nous est noué, à ce qui n'attend que de s'ouvrir et se déployer dans le champ de l'art dit contemporain.

<https://www.fremok.org/site.php?type=P&id=345>

PIM & FRANCIE, Al Columbia

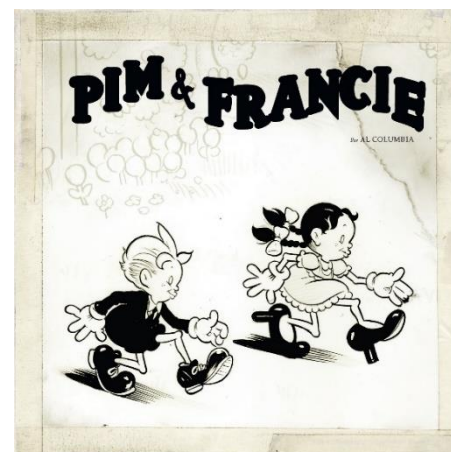
Huber

Pim et Francie est un ouvrage fascinant, inquiétant et peut-être maudit comme son auteur. Dans un registre proche de l'univers de Charles Burns, Al Columbia sait manier élégance et horreur.

Pim et Francie sont deux personnages dont les aventures ne sont jamais vraiment achevées. Le graphisme « cartoony » donne à voir des crayonnés et esquisses d'environ 70 aventures, qui vont de la simple page, voire du strip, à un format court.

Un livre OVNI à découvrir pour son univers fascinant.

<https://editionshuber.com/PIM-&-FRANCIE-par-Al-Columbia-p361933519>

Variations, Blutch

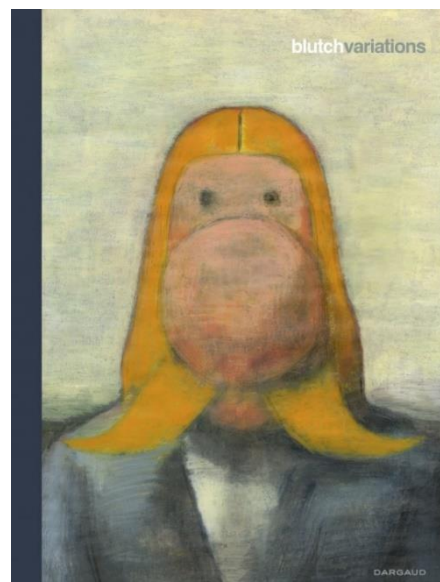
Dargaud

Quels sont les albums de bande dessinée qui vous ont le plus marqué ?

Blutch, en authentique passionné de la bande dessinée et de son histoire, répond ici à cette question et redessine, relit, parfois joue et modifie une page ou une séquence d'un grand maître.

Fascinant exercice qui voit un des auteurs de bandes dessinées les plus intéressants au monde reprendre, pour chercher « à comprendre comment ils faisaient », entre autres Morris, Franquin, Jacobs et aussi Manara, Graton, Lauzier, Pétillon et beaucoup d'autres.

<https://www.dargaud.com/bd/variations-bda5087240>

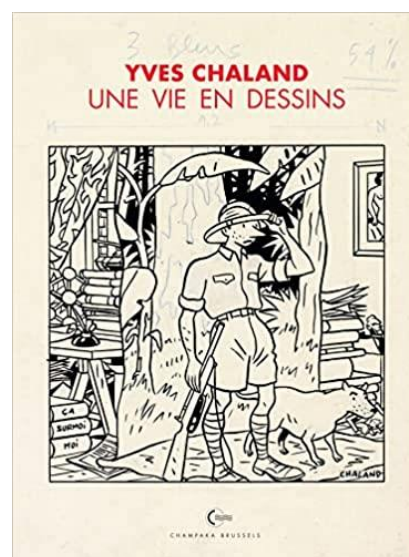
Une vie en dessins, Yves Chaland

Dupuis

Yves Chaland est un auteur essentiel au sein du monde de la bande dessinée.

Dans les années 80, il a été un des grands rénovateurs de la ligne claire. Il a développé un univers imaginaire de première force : celui de la bande dessinée belge des années cinquante revisitée par son incroyable fantaisie. Une vie en dessin présente plus de 250 originaux scannés allant de l'esquisse à la couverture, de séquences narratives mêlant patrimoine de la bd et innovation.

<https://www.dupuis.com/une-vie-en-dessins/bd/une-vie-en-dessins-yves-chaland/82030#>

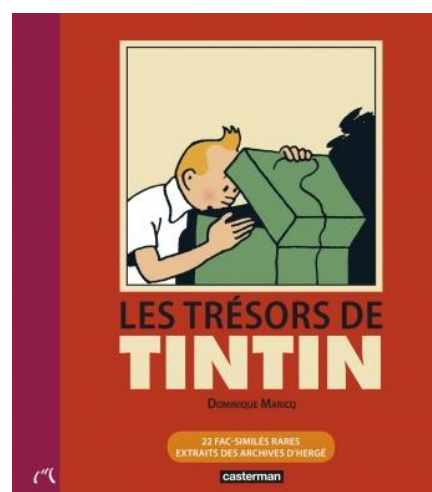
Les Trésors de Tintin, Hergé

22 fac-similés. Casterman

Ce livre retrace la genèse des aventures de Tintin et en filigrane, le portrait de son créateur, Hergé.

Richement illustré, il contient vingt-deux trésors, documents rares et inédits reproduits avec soin, sous forme de fac-similés, dont une réplique du premier exemplaire du Petit Vingtième, datant de 1929. Des images dessinées à exposer dans la galerie d'art.

<https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/herge-hors-serie/les-tresors-de-tintin>

Gens de France et d'ailleurs, Jean Teulé

Ego comme X - Fakir

Livre mythique de la bande dessinée et du roman photo. Associant textes et images, expérimentations graphiques et autres narrations graphiques, Jean Teulé raconte des histoires de quartiers et de doux dingues.

Formellement ambitieuses, ces histoires associent photographies retouchées, dessin et récitatifs pour présenter des personnes étranges, parfois à la limite de la folie, une réflexion exploratoire et sensible autour de nos voisins.

<https://www.fakirpresse.info/boutique/accueil/93-gens-de-france-j-teule.html>

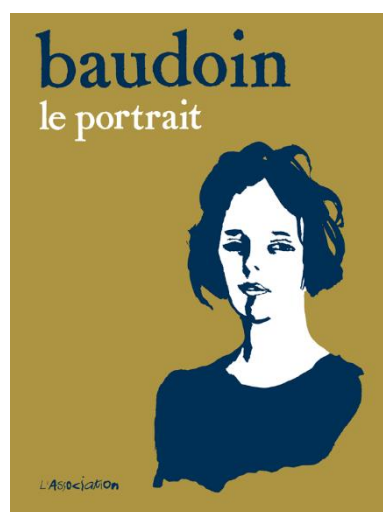
Le portrait, Edmond Baudoin

L'association

Le Portrait est l'histoire d'un peintre qui tente en vain de capturer le portrait d'une jeune femme dont la personnalité insaisissable lui échappe. Obsédé par la peur de la perdre, il la peint sans cesse, à en devenir fou : des nuits blanches entières passées à l'encre noire.

Comme dans tous ses ouvrages, Edmond Baudoin déploie un dessin d'une beauté féroce et saisissant de fragilité. Variations sur le sujet, l'auteur crée des mises en page qui s'équilibrent entre noir et blanc.

<https://www.lassociation.fr/catalogue/le-portrait-edition-2018/>

Renégat, Alex Baladi

Hoochie Coochie

Les vagues naissent, enflent et s'abîment dans les tréfonds de la mémoire d'un pirate captif. Afin de laisser une trace, celui-ci a accepté de témoigner de sa vie passée auprès d'un gentilhomme écrivain.

Renégat ne se borne aucunement à l'épopée costumée, tant son auteur se joue allègrement des mythes en réalisant un vrai récit d'aventure qui est aussi un essai sur la bande dessinée. Il expérimente les potentiels du médium et travaille ainsi la page blanche comme un espace narratif construit pour une déambulation au fil des cases.

<https://thehoochiecoochie.com/catalogue/livres/hors-collection/87-baladi-renegat>

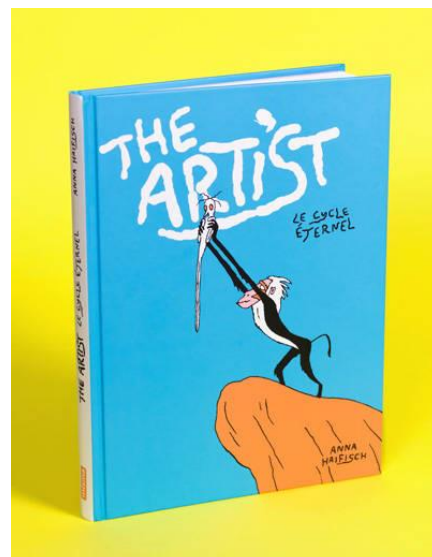
The artist, Anna Haifisch

Misma

L'Artiste est une espèce d'oiseau maladif et sans aucun doute fragile : quelques brindilles et un matelas à même le sol suffisent. L'Artiste mange très peu, il ne coûte pas cher en nourriture. Il boit beaucoup, mais rien de bien sophistiqué, des bières font généralement l'affaire.

Anna Haifisch s'attaque au mythe de l'artiste maudit. Bien loin de la vie de bohème, l'auteure dépeint dans THE ARTIST 1 et 2 les frustrations et les tourments de l'Artiste. Un essai graphique condensé d'humour et d'auto-dérision qui permet d'apprécier avec la bonne distance les affres et autres stéréotypes de l'art contemporain.

<https://www.misma.fr/produit/the-artist/>

J'aurais voulu faire de la bande dessinée, Philippe Dupuy

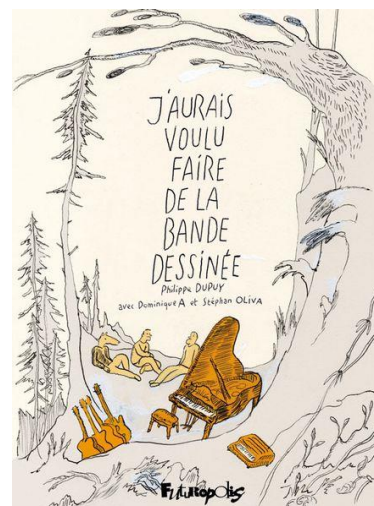
Futuropolis

Philippe Dupuy part à la rencontre de Dominique A et du pianiste de jazz Stéphan Oliva, qui auraient aimé faire de la bande dessinée avant de choisir la musique.

Avec eux, il évoque le processus de création, la singularité nécessaire à toute démarche personnelle et artistique, dans un dialogue ludique et didactique au pays de la bande dessinée et de la musique.

À son tour, il s'interroge sur son travail d'auteur de bande dessinée et se replonge lui aussi dans ses propres souvenirs d'enfance.

<https://www.futuropolis.fr/9782754824309/j-aurais-voulu-faire-de-la-bande-dessinee.html>

Asterios Polyp, David MAzzucchelli

Casterman

Roman graphique impressionnant, Asterios Polyp est à la fois une attachante histoire humaine et une brillante construction intellectuelle.

Fruit d'un long questionnement sur le médium de la bande dessinée et ses implications graphiques et éditoriales, Asterios Polyp, est un livre totalement maîtrisé dont chaque détail (**textes, couleurs, formes espace...**) a été pensé par l'auteur.

La complexité de la conception n'entrave en rien la lecture. Astérios Polyp pourrait même être un manuel pratique pour expliquer aux néophytes la richesse du langage bande dessinée.

<https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/asterios-polyp>

