

Lecture, création et exploitation pédagogique de la bande dessinée

Sélection bibliographique présentée
dans le Journal de l'Alpha n° 179 de juin 2011

INTRODUCTION

Depuis longtemps, la bande dessinée suscite un intérêt pédagogique comme support d'apprentissage et de motivation à la lecture, ainsi que comme média de sensibilisation à toutes sortes de thématiques (relationnelles, sociales, historiques, politiques,...). Pourtant, si le centre de documentation du Collectif Alpha met à disposition des formateurs des documents centrés sur l'utilisation de la bande dessinée (choix de bandes dessinées, guides, coffrets d'exploitation, etc.), nous constatons une certaine timidité de la part des formateurs alpha à se saisir de ce support, probablement à cause même de sa richesse...

La bande dessinée est « *un moyen agréable d'aborder le livre [...] et tout ce qui relève du récit, de la métaphore, d'un jeu de langage. C'est en cela, à notre avis, qu'elle peut servir de puissant levier comme motivation à la lecture, lecture de BD, lecture de textes, et finalement de... livres ! C'est un support original qui mêle texte et image dont les codes de signification et les règles de fonctionnement sont intéressants à faire connaître à nos élèves. [...] Ce mode de narration repose pour une large part sur certains modes de transcription de l'oral (ou du sonore) à l'écrit. La BD touche au langage, l'enrichit et l'accuse d'insuffisance radicale, elle procède tantôt sur l'insuffisance figurale du dessin, tantôt sur la carence du texte. La bande dessinée peut donc servir à de multiples activités, à la manipulation d'un nombre de concepts considérables, en plus d'un moyen de lire agréable et attrayant, elle pourra devenir un moyen de réfléchir sur la langue... »¹*

Si, dans ces propos, Patrice Gentilhomme parle de la place de la BD à l'école, nous pensons avec d'autres que ce qu'il dit est tout aussi valable pour les adultes en alphabétisation.

¹ Patrice GENTILHOMME, *Lire et écrire : La B.D. à l'école*, CDDP d'Indre-et-Loire, 1994, p. 8

EXPLORER, COMPRENDRE, S'INITIER A LA LECTURE DE BANDES DESSINEES

FILIPPINI Henri, **Guide de la bande dessinée pour la jeunesse : Historique, héros, séries, journaux**, Bordas, 2006, 319 p.

« Henri Filippini, après un historique (français) de la bande dessinée, nous propose un panorama de la bande dessinée jeunesse. Classées par thèmes, les séries bénéficient chacune d'une présentation claire et d'un court avis de l'auteur sur leur intérêt et leur cible, par tranches d'âge. [...] L'avantage de ce guide est bien de présenter, parmi les caisses de BD jeunesse qui envahissent les rayons des libraires, les séries historiques, incontournables ou importantes. [...] On croise toutes les séries actuelles, celles de notre jeunesse, et même celles d'une jeunesse qui doit aujourd'hui atteindre le troisième âge [...] ». La dernière partie de l'ouvrage, qui porte sur les publications, nous rappelle que « la bande dessinée est avant tout une histoire de presse avant d'être une histoire de livres ». (Mikaël Demets sur Evéne : www.evene.fr/livres).

McCLOUD Scott, **L'art invisible**, Delcourt, 2007, 223 p.

Facile à lire, le livre de Scott McCloud est un des rares ouvrages à expliquer le langage de la bande dessinée... par la bande dessinée. Il constitue un guide exhaustif sur la BD, son histoire, ses différents genres et surtout les spécificités qui en font un art à part entière. Il nous donne à voir qu'une BD c'est bien plus que des images et du texte car la spécificité du neuvième art est la forte interaction entre l'œuvre et celui qui la perçoit. Le lecteur s'implique dans l'œuvre car il imagine ce qui se passe entre les cases. L'ouvrage montre comment des éléments, textuels ou graphiques, peuvent influencer l'impact que l'œuvre aura sur le lecteur.

CHANTE Alain, **99 réponses sur la bande dessinée**, CRDP Languedoc-Roussillon, Coll. 99 réponses sur..., 2000, 118 p.

Comment analyser la bande dessinée ? Comment mieux comprendre son fonctionnement et sa lecture ? Quels en sont les rouages ? L'auteur présente de façon simple et intéressante les facettes de ce moyen d'expression qui mérite que l'on s'intéresse à son histoire, à ses concepts, à ses règles.

Groupe CST Lecture en milieu immigré, **La bande dessinée : L'image de la bande dessinée, un outil d'animation**, Ministère de la Communauté française de Belgique, 1981, 40 p.

L'originalité de la bande dessinée se trouve dans la recherche d'un équilibre entre l'image et le texte. Il est donc nécessaire d'analyser ces deux éléments dans leurs interactions pour pouvoir comprendre la bande dessinée dans sa totalité. Cependant, pour plusieurs raisons, les auteurs de l'ouvrage ont décidé de privilégier l'image. Les trois premiers chapitres traitent de la nécessité de délimiter ce qu'est la bande dessinée, montrent la complexité, apparente ou réelle, des messages iconographiques, et l'utilité des images comme moyen d'information et de formation. Au chapitre quatre sont exposées quelques animations qu'il est possible de réaliser avec la bande dessinée. Sont ensuite proposées des analyses de bandes dessinées, ainsi que quelques informations sur la production de bandes dessinées en Espagne et en Amérique du Sud.

SCHNEIDER Jean-Bernard, **Clés pour la BD : Lire-analyser-produire avec les enfants de 8 à 15 ans**, Accès Éditions, 1998, 99 p.

La bande dessinée a souvent été dénigrée par les pédagogues. L'auteur est pourtant convaincu de l'intérêt d'une formation à la lecture de BD. Il propose des démarches pédagogiques concrètes adaptées à la découverte de ce média très populaire.

QUELLA-GUYOT Didier, **Explorer la bande dessinée**, Éditions Dupuis et Scérén-CRDP Poitou-Charentes, Coll. La BD de case en classe, 2004, 176 p.

Explorer la bande dessinée se veut à la fois un outil descriptif et un outil d'analyse, de façon à permettre, qu'au-delà des relevés de codes, il y ait une réelle étude des effets rhétoriques propres à cette forme de narration en images : effets de cases, effets de bandes, effets de planches. Cet outil s'adresse à la fois aux enseignants/formateurs et aux élèves/apprenants et est conçu de manière pratique et surtout visuelle puisqu'il est illustré de près de 300 extraits de BD. La diversité des styles graphiques qui s'y déploie montre l'étonnante variété des œuvres de BD actuelles et l'insatiable vitalité du neuvième art.

RENARD Dominique, **Genre noir et BD policière autour de « J.K.J. Bloche » de Dodier**, Éditions Dupuis et Scérén-CRDP Poitou-Charentes, Coll. La BD de case en classe, 2005, 96 p.

Ce document d'exploitation pédagogique s'appuie sur l'album 'Le cœur à droite' de la série J.K.J. Bloche d'Alain Dodier. Il s'articule en deux parties : l'une dédiée à la découverte du genre noir, le film noir et le roman noir ; l'autre centrée sur l'étude de l'album proprement dit avec la découverte du récit, des personnages, des modes d'écriture spécifiques... Un choix copieux d'activités et de fiches élèves est proposé...

QUELLA-GUYOT Didier, **Étudier Tintin au Tibet**, Éditions Dupuis et Scérén-CRDP Poitou-Charentes, Coll. La BD de case en classe, 2007, 150 p.

Cette étude propose de découvrir Tintin au Tibet en profondeur, de case en case, planche après planche, séquence par séquence. La découverte des techniques et de l'art de la bande dessinée, l'approfondissement des structures du récit ou l'analyse de la psychologie des personnages se doublent d'un examen attentif des sources documentaires. Les lecteurs trouveront certes des parcours de lecture, mais également une grande liberté d'exploration (de la lecture technique d'une case à l'examen d'une planche, jusqu'à l'immersion dans une ou plusieurs séquences), de quoi satisfaire les besoins liés à la simple introduction à la lecture d'une BD ou à l'analyse minutieuse, voire intégrale de l'album.

VANDORSELAER Thibaut, **La BD dans la ville - De strip in de stad - The comics in the city**, Versant Sud, 2007, 48 p.

Ce livre trilingue (français, néerlandais, anglais) se présente comme un véritable guide pour partir à la découverte de la BD franco-belge dans les rues de Bruxelles, à travers des fresques murales mettant en scène Gaston Lagaffe, Tintin, Astérix, Blake et Mortimer, Lucky Luke, Titeuf et bien d'autres. Chaque œuvre est détaillée ainsi que sa localisation. Des éléments biographiques permettent de savoir quel auteur se cache derrière les dessins. On peut également y apprendre comment techniquement on passe du dessin à la fresque murale.

LA BANDE DESSINEE COMME SUPPORT DE DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Les Yeux de Leïla ou comment apprendre à lire en bande dessinée [mallette pédagogique], Centre de documentation du Collectif Alpha, Coll. 1001 idées pour enrichir sa pratique en alphabétisation, 2010, 14 p.

Cette mallette reprend la démarche éponyme tirée du livre « 1001 escales sur la mer des histoires »² qui s'adresse tout particulièrement aux formateurs en alphabétisation. Les pistes d'activités proposées montrent combien l'utilisation de la BD peut-être riche, tant au niveau des possibilités de stratégie de lecture par formulation et vérification d'hypothèses, qu'au niveau de la complexité des codes linguistiques qu'elle permet de découvrir : discours direct, indirect, expression de la pensée... La mallette est complétée par la bibliographie que vous êtes en train de lire.

Document téléchargeable : www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/La_BD_2010.pdf

MAK Joël, Histoire et bande dessinée, Scérén - CRDP Grenoble, Coll. Séquences Lycée Professionnel, 2006, 202 p.

Depuis plus d'un siècle, la bande dessinée croque notre société. À ce titre, elle n'est pas uniquement un loisir, mais un objet culturel qui rend compte des événements marquants de notre monde et des représentations qu'ils ont suggérées. Ainsi, comme la photographie ou le cinéma, elle fait partie du patrimoine culturel et des référents collectifs et prend valeur de document historique. Partant de ce constat, elle peut devenir un objet d'étude à part entière tant en français qu'en histoire. Cet ouvrage présente cinq séquences différentes qui, de Tintin aux romans graphiques évoquant la guerre en Bosnie, les événements en Palestine ou le 11 septembre 2001, en passant par les comics américains et la série Louis la Guigne, ont pour objectif d'interroger la dimension historique du neuvième art.

ROLLET G., Parler et écrire avec la bande dessinée (tome 1) [bloc à feuilles détachables], Hachette, 1974

Ce bloc-notes est conçu pour enseigner l'expression orale et écrite du français à partir de 12 courtes histoires sans paroles présentées sous forme de BD. Les planches détachables sont reproduites chacune en 5 exemplaires pour pouvoir être distribuées en classe.

FORGUES Carole, L'alphabétisation à l'aide de bandes dessinées [coffret], Service de l'éducation des adultes (Québec), 1987

Ce coffret contient un guide méthodologique et trois albums (Les voitures d'occasion, À l'école du magasinage, Se taire ou se plaindre). Le but poursuivi par cette production est double :

- rendre accessible à une population souvent victime de sa méconnaissance des lois, une information essentielle pour la protection de ses droits dans le domaine de la consommation ;
- fournir à l'intervenant en alphabétisation un matériel d'apprentissage attrayant et humoristique propre à susciter une motivation à l'apprentissage.

Même si ce matériel est daté et fortement déterminé par sa situation géographique, il reste une illustration de ce qui peut se faire en alphabétisation à partir d'un support 'bande dessinée'.

² Patrick MICHEL, *1001 escales sur la mer des histoires : 52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres*, Collectif Alpha Bruxelles, 2001, 240 p.

GENTILHOMME Patrice, **Lire et écrire : La B.D. à l'école**, CDDP d'Indre-et-Loire, 1994, 130 p.

Cet ouvrage propose 28 fiches guides avec objectifs à atteindre, matériel nécessaire, déroulement des séquences. Les fiches portent sur le récit, sur les bulles et le dialogue, le monde des sons... et sont un moyen de réfléchir sur la langue.

AMIEL Michèle, PAON Agnès, PRESSE Marie-Christine, **La bande dessinée [dossier]**, in Cahiers pédagogiques, CRAP, n° 382, mars 2000, pp. 10-62

Réalisé avec notamment le concours du Centre national de la BD d'Angoulême, ce dossier très complet porte sur l'utilisation de la bande dessinée, de la maternelle à l'université, en cours de français comme en cours d'histoire ou de langue.

PILLOY Annie, **Bulles en sandwich : Diversification des classes d'âge et des générations dans le monde de la BD. Vers des interactions ?**, Ministère de la Communauté française de Belgique, 1996, 103 p.

Ce vadémécum qui traite des interactions entre générations à travers la BD est réalisé dans la perspective de montrer la solidarité qui peut exister entre les générations, d'en faire connaître les atouts et les pratiques et de contribuer à la développer par une approche socioculturelle diversifiée.

LE DESSIN DANS L'APPRENTISSAGE

LELLOUCHE Jean, **Dessiner : Le dessin d'observation. Approche du dessin technique, Perspective pour l'écriture**, CLAP, 1986, 30 p.

L'objectif de ce petit livre est de familiariser des adultes peu scolarisés aux codes du dessin technique. Il propose une démarche originale qui fait le détour par le dessin d'observation. D'abord parce que celui-ci trouve un ancrage dans une réalité plus familière et plus proche de l'univers quotidien des apprenants. Ensuite, parce que l'auteur part du principe que l'apprenant adulte n'est pas vierge : chaque adulte possède un système de représentation graphique sous-tendu par une logique qui lui est propre et c'est en lui donnant l'occasion de mettre en œuvre ce système et de rendre compte de sa logique que l'on peut espérer le voir évoluer. Enfin, la démarche a une dimension interdisciplinaire puisqu'elle s'articule avec plusieurs objectifs relatifs aux publics de faible niveau, en particulier les publics d'origine étrangère : nécessité de pouvoir nommer avec une précision toujours plus grande les choses et les objets (vocabulaire) ; entraînement de l'œil à analyser des formes, à évaluer des proportions, à sélectionner des lignes significatives dans la réalité pour la reconstruire sur le papier ; maîtrise des gestes fins et maîtrise de l'espace 'papier' ; travail sur les formes par nature proche de la géométrie et du calcul ; etc.

GALLY Mathias, **Le carnet de voyage**, Scérén - CRDP Alsace, Les cahiers de l'image narrative, n° 2, 2004, 32 p.

Qu'il soit récit plus ou moins personnel, plus ou moins intime, qu'il soit témoin, reporter ou simple grenier à idées, le carnet de voyage est toujours un support narratif, parfois même un objet d'expression artistique. On y apprend à voir et à regarder, à parfaire son dessin, à inventer des histoires, et en définitive à rencontrer et à raconter 'l'autre'...

CRAMER Evelyn, **Le dessin comme instrument d'apprentissage : De l'action au savoir**, L'Harmattan, Coll. Arts, transversalité, éducation, 2003, 208 p.

L'analyse de croquis d'élèves en formation d'ébénisterie nous introduit dans le processus d'apprentissage et démontre l'utilité de dessiner pour comprendre et organiser sa perception du monde. Reflet d'une image de soi revalorisée, le dessin produit du sens pour l'élève : il devient intention graphique, il dévoile l'intention d'apprendre, il conduit l'élève vers la conceptualisation de l'objet de savoir et l'engage vers la réussite.

CREER UNE BANDE DESSINEE

DEMERS Tristan, JALETTE Jocelyn, **La bande dessinée en classe : Pour lire, écrire et créer !**, Hurtubise HMH, Coll. Parcours pédagogique, 2006, 134 p.

Sept chapitres font le tour de la création d'une bande dessinée : de l'éveil de l'imaginaire de l'enfant à sa réalisation, en passant par l'appropriation des éléments essentiels et l'exploration d'un choix de carrière. Chaque chapitre est organisé de façon très pédagogique : introduction, intention éducative, matériel nécessaire et déroulement. L'organisation claire des pages, la typographie aérée, les nombreux visuels guident l'animateur pour organiser, étape par étape, un travail de création efficace et intéressant.

TRONDHEIM Lewis, GARCIA Sergio, **Bande dessinée : Apprendre et comprendre**, Delcourt, 2006, 32 planches

Après avoir présenté sur les deux premières pages de nombreux exercices à faire au fil de la lecture, cet album propose une première initiation à l'écriture et à la lecture d'une BD : plans et fonds à utiliser, sens de la lecture... Il ne donne pas d'idées pour la création d'une histoire mais bien pour la mise en bande dessinée d'une trame déjà trouvée. Bien construit, il constitue un bon support pédagogique pour un atelier 'création de BD'.

BOUCHARD Gilbert, **La bande dessinée c'est facile ! : Du premier coup de crayon à la réalisation finale**, Glénat, 2006, 120 p.

Si beaucoup d'entre nous pensent que les auteurs ont un véritable don, la bande dessinée n'en est pas moins un mode d'expression accessible à tous. C'est ce que veut démontrer cet ouvrage didactique, en décortiquant les règles et usages du neuvième art au travers d'exercices pratiques. Au fil des leçons, on apprendra à créer un personnage, à le faire évoluer dans un environnement, à lui faire vivre des aventures, à raconter des histoires. Le scénario, l'expression des personnages, le crayonné, le découpage, l'encrage, les décors, la mise en couleur, rien est oublié...

ROUX Paul, **La BD : l'art d'en faire**, Scérén - CRDP Poitou-Charentes et Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques d'Ottawa, 1995, 26 p. + 80 p. (guide pédagogique et manuel de l'élève)

Cet ouvrage, qui se présente comme un véritable cours sur papier, permet d'apprendre, à l'aide d'exercices appropriés, comment écrire un scénario, faire un découpage, dessiner une planche... Bien que conçu pour un public adolescent, il peut être utilisé par toute personne passionnée de BD, peu importe son âge.

JAZZI, **Le rough ou dessin d'idées**, Scérén - CRDP Alsace, Les cahiers de l'image narrative, n°1, 2004, 32 p.

Le rough (esquisse donnant un aperçu grossier du projet) est l'outil de prédilection de tous ceux qui veulent faire de l'image narrative ou de la bande dessinée. Il permet de préciser, de tester et d'échanger des idées graphiques. Dans la création visuelle, tout commence par un rough et ce cahier se propose de vous le faire découvrir...

HEINRICH Christian, **Le personnage**, Scérén - CRDP Alsace, Les cahiers de l'image narrative, n°3, 2005, 32 p.

Le personnage est souvent considéré comme l'élément central d'une histoire. La création de cet 'acteur de papier' commence bien avant sa représentation graphique et se poursuit bien après... Ce cahier invite le lecteur-dessinateur amateur à entrer dans la peau des personnages pour mieux apprécier ce qui fait leur force, leur complexité et leur richesse. Il lui offre les moyens de créer les siens, en fonction de ses propres scénarios, styles et univers.

BONIFAY Philippe, PEIRANI-VIGNES Vania, BEHE Joseph, **Le scénario de bande dessinée**, Scérén - CRDP Alsace, Les cahiers de l'image narrative, n°4, 2005, 32 p.

Un scénario n'est qu'une étape dans la création d'une œuvre, ce n'est pas un objet fini, il n'est d'ailleurs jamais publié. Il se présente le plus souvent sous la forme d'une suite de textes de nature diverse (résumé, note d'intentions, description des personnages, scènes, dialogues). Devant la complexité de cet objet, comment prendre du recul par rapport à ce que l'on écrit ? Ce cahier propose des pistes pour aller de l'idée au scénario, en passant par la création de l'histoire, la mise en place d'une stratégie narrative, la conduite d'un récit ou encore l'agencement des scènes...

TEMOIGNAGES D'ILLETTRISME EN BD

Au tour de la BD, Lire et Ecrire Verviers - Turk-Danis, 1997, 24 p.

Cette bande dessinée est le résultat d'une animation qui s'est déroulée dans les locaux de l'association Turk-Danis avec un public de femmes à partir du thème de l'arrivée en Belgique. Elle se présente sous le style d'un petit fanzine (publication non professionnelle de bande dessinée) et alterne courts textes, petites séquences BD et vignettes illustrant un témoignage. Les styles graphiques très différents vont d'un trait professionnel à une belle spontanéité de néophyte mais restent toujours dans l'esprit du fanzine par leurs apparentes simplicités. Un exemple très frais, pétillant et intéressant de ce que peut donner un atelier centré sur la BD.

GRECO Lilo et Lire et Ecrire Verviers, **Les rebelles de l'illettrisme**, Lire et Ecrire Communauté française, 2006, 22 planches

En collaboration avec le dessinateur-scénariste Lilo Greco, des apprenants de Lire et Ecrire Verviers ont réalisé une bande dessinée pour, à partir de leur vécu, sensibiliser un public jeune et leurs enseignants à la problématique de l'illettrisme.

BRUNSCHWIG Luc et al., Paroles d'illettrisme : 8 témoignages - 9 auteurs de bande dessinée, Futuropolis, 2008, 87 planches

Ils s'appellent Ronny, Patrick, Zahia, Amar, Marcel, Sylvie, Maxime... Les turpitudes de la vie, le déracinement, l'alcoolisme parental, la violence... les ont conduits à passer une bonne partie de leur vie sans savoir lire. Dans le cadre d'ateliers organisés par la ville de Blois, Luc Brunschwig a recueilli et mis en récits les témoignages de huit personnes qui ont connu des difficultés d'apprentissage de la lecture et ont appris à vivre malgré leur illettrisme. Ces témoignages ont été mis en images par un collectif de jeunes auteurs de bande dessinée : Simon Hureau, Phicil, Benjamin Flao, Ralph Meyer, Brüno, Laurent Astier, Bandini, Eddy Vaccaro.

