

Temps, Action, Narration

Autour de *Ma BD (à)musée, l'envers du décor*

M'A
Musées d'Angers

Ma BD (e) à Musée

l'envers du décor

(1) Pour créer une bande-dessinée, dix-huit auteurs angevins, scénaristes et dessinateurs, ont visité les musées d'Angers.

(2) Ils ont choisi une œuvre ou une salle « coup de cœur ».

(3) Ils ont cherché, imaginé, dessiné, peint, collé... pour inventer une histoire. Leurs dessins préparatoires sont reproduits dans cette exposition.

(4) Les quinze histoires, drôles ou poétiques, sont réunies dans « Ma BD (à)musée ». La connais-tu ? Elle est dans ton CDI !

Les origines du projet : un regard technique sur la bande dessinée

> UNE EXPOSITION À DESTINATION DES COLLÉGIENS ET DES LYCÉENS

L'exposition restitue l'envers du décor, c'est-à-dire les étapes préparatoires à la réalisation de la bande dessinée *Ma BD (à)musée*. Du story-board à la mise en couleur en passant par les outils et les techniques, les élèves pourront découvrir les différentes facettes de la création d'une BD et porter un regard sur les notions de temporalité et d'espace mis en jeu dans la narration par l'image.

L'album jeunesse *Ma BD (à)musée*, inédit et original, sous la coordination d'Olivier Supiot, est entièrement **dédié aux musées d'Angers**. Dix-huit auteurs angevins ont porté leur regard sur les collections des musées d'Angers. Scénaristes et dessinateurs ont imaginé quinze histoires offrant un singulier voyage à travers les musées.

Constituées de 20 bâches, empruntables gratuitement, l'exposition restitue l'envers du décor, c'est-à-dire les étapes préparatoires à la réalisation de la bande dessinée *Ma BD (à)musée*. Du story-board à la mise en couleur en passant par les outils et les techniques, les élèves pourront découvrir les différentes facettes de la création d'une BD et certains principes narratifs.

Une ouverture vers l'Éducation artistique et culturelle : le temps des récits

Raconter et écouter des histoires est intrinsèquement lié à notre part d'Humanité. À tout âge il est agréable d'entendre, lire et voir des histoires. Elles nourrissent nos propres imaginaires. Si l'on définit la **bande dessinée** comme mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant, à l'intérieur, sentiments, pensées, paroles, on peut, très tôt dans l'histoire de l'art, repérer une mise en image des histoires collectives, mythologiques, symboliques, religieuses ou personnelles.

> COMMENT FAIRE RÉCIT ?

Plusieurs champs disciplinaires pourront être convoqués pour faire du récit un objet d'étude à la croisée des différents domaines artistiques.

- *Enseignement artistique* : En quoi l'œuvre d'art transforme-t-elle la réalité pour en faire un récit ?
- *Histoire* : Des événements historiques portés en récit de façon mémorielle ou de propagande.
Une manière d'accéder à la connaissance historique ?
- *Lettres* : Littérature, du récit au mythe, du réel à la fiction, de la poésie au romanesque.
- Quelle est la force de l'art pour dire les événements ?
- La BD, une forme artistique pour convaincre ?
- Quelle temporalité, quelle gestion du temps du récit : de l'instantané à la séquence ? Quels moments choisir ?
- Quelles images pour raconter une histoire ?

Exploitation pédagogique de l'album *Ma BD(à)musée* et de l'exposition mobile *Ma BD (à)musée, l'envers du décor*

Vue de l'expo mobile dans une galerie d'établissement avec des productions d'élèves en écho

> LA NARRATION PAR L'IMAGE FIXE : ESPACE, TEMPS, ACTION

Les programmes des cycles de collège engage à porter un regard ouvert sur les images figuratives et narratives qui balaient l'histoire de l'art. **Montrer, c'est raconter, c'est entrer dans un récit.** Quelle que soit l'époque et la forme des œuvres, il est à chaque fois question **d'espace** (celui de la représentation, du format de l'œuvre, de sa place et de son lieu d'exposition) tout autant que de **temporalité** (celui du récit, des actions, de la durée, de l'instantané, de la simultanéité et de la séquence). Ce sont là, deux des neuf notions clés (forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, support, outil, temps) à mettre en question lors des leçons proposées en classe

> DES PISTES PÉDAGOGIQUES ET LES PLANCHES EN ÉCHO

Sans passer par la réalisation d'une planche de bande dessinée, il est possible d'inventer des dispositifs questionnant l'idée du récit en une ou plusieurs images.

- Comment une ou des images peuvent-elles suggérer le mouvement, le temps, l'action ?
- Image unique, images multiples ?
- Quelle gestion de l'espace et du temps dans le récit ?
- Temps long, instantané, séquence : comment articuler les images d'un récit ?
- Comment exposer les images pour qu'elles soutiennent la temporalité et la narration ?

Questions d'enseignement

RACONTER UNE HISTOIRE EN UNE SEULE IMAGE

- Une temporalité si figée que cela ?
- Comment raconter toute une histoire et ses péripéties ?
- Comment montrer des moments successifs ?

"L'idée de raconter une histoire m'a toujours intéressé dans les limites que permet la photographie. Quand les autres modes plus traditionnels de récit comme le film et la littérature font mouvement dans le temps, la photographie est figée. Ça m'a tout de suite intéressé de prendre en compte ces limites et d'essayer de retrouver ce qui, en elles, fait leur force - comme une histoire qui demeure figée pour l'éternité, entre les instants, entre l'avant et l'après, et qui reste toujours une question irrésolue. Même si mon travail a d'abord été influencé par le cinéma, je suis avant tout un photographe. J'aime cette idée : pouvoir imposer, dans un moment unique, toute une technique de mise en scène pour réaliser une photo parfaite."

Gregory Crewdson

Gregory Crewdson
Untitled (Bedroom tree)
2001

Photographie, impression numérique
122 x 152 cm

> MOTS CLÉS

ESPACE, POINT DE VUE, CADRAGE, COMPOSITION, ORGANISATION

> PISTES PÉDAGOGIQUES

• DESSINER UNE HISTOIRE COMPLÈTE EN UNE SEULE IMAGE

Un récit long, pris dans les histoires de la mythologie, raconté et dessiné au fur et mesure sur un seul format
> lien avec l'histoire et le Français

Pieter Brueghel l'Ancien, *La chute d'Icare*
1558 (œuvre originale, perdue)
Huile sur panneau
73,5 × 112 cm
Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles

> La fin tragique d'Icare n'est qu'un détail du tableau : seuls ses deux pieds sont visibles

Masaccio, *Le Paiement du tribut*
1424 - 1427
Fresque, 255 × 598 cm
Eglise Santa Maria del Carmine, Chapelle Brancacci, Florence.

> Saint Pierre apparait trois fois dans cette fresque

• ÇA VIENT JUSTE DE SE PASSER !

Travail photographique (un instantané) où l'on comprend un évènement qui vient de se passer (mise en scène, cadrage).

Tom Drahos
Série *Les Horreurs de la guerre*
1972

> Mise en scène de saynètes constituées de jouets et de gâteaux pour dénoncer la guerre au Vietnam

Arman (Armand Fernandez, dit)
Chopin's Waterloo
1962
Éléments de piano fixés sur panneau de bois
186 x 302 x 48 cm
Centre Pompidou, Paris

À voir au musée des Beaux-Arts d'Angers

Anonyme, atelier parisien
Attaque du château d'amour
vers 1330-1350
ivoire, 10 x 10 x 0,7 cm
Musées d'Angers

> Sur cet espace réduit et contraint par la forme de l'objet, se déroulent des scènes de la vie seigneuriale. En regardant de plus près, l'architecture du château permet de fractionner différentes parties et actions de cette joute de courtoisie : le vainqueur reçoit les faveurs de la dame qu'il désire, alors que le perdant est éconduit.

François-André Vincent
Le Combat des Romains et des Sabins interrompu par les femmes sabinnes
1781
Huile sur toile
Musées d'Angers

> Trois scènes se déroulent simultanément de la gauche vers la droite, d'une action violente à la pacification, symbolisée par le brin d'olivier. À l'arrière-plan, des soldats descendent de la roche tarpéienne pour rejoindre le tumulte.

> Dossiers pédagogiques : [La Dernière nuit de Troie](#) et [La Fabrique de la Mort](#)

Jean Auguste Dominique Ingres
Paolo et Francesca
1819
Huile sur toile
50 x 41 cm.
Musées d'Angers

Le passé, le présent et le futur dans une même image. Dans cette peinture, le spectateur peut envisager les différents moments d'une histoire. Le couple était en train de lire le roman courtois *Lancelot du Lac*. Dans un élan amoureux, le jeune homme embrasse délicatement la jeune femme qui lâche alors son livre. Au même moment, son époux les surprend. Il dégainé son épée, la fin tragique est annoncée.

Questions d'enseignement

TOUTE UNE HISTOIRE EN PLUSIEURS IMAGES : LE TEMPS QUI FILE DE CASE EN CASE

- En quoi la succession des images introduit les notions de séquences et de défilement ?
- Comment articuler des images qui racontent une histoire simple ?

"Au-delà de l'aspect expérimental et d'exercice de style que s'imposerait l'artiste, quelle que soit sa culture d'origine, la BD muette peut pousser à s'interroger sur l'universalité de la bande dessinée et de sa compréhension lorsqu'elle se repose uniquement sur le dessin et sa lecture séquentielle."

Mehdi Ameziane, Bibliothécaire au musée du Quai Branly

Extrait de *Ma BD (à)musée*

Gildo Giorgi & Myriam Nion

Espèces disparues

Crayon, encre et numérique

Un temps qui file de case en case

Au fur et à mesure des cases, le lecteur suit l'enfant dans sa déambulation. Comme au cinéma, cet effet s'appelle le travelling. Les plans se succèdent et donnent l'impression d'accompagner le personnage.

L'enchaînement des cases permet ici de créer un effet de zoom avant. Le lecteur passe d'un plan d'ensemble à un gros plan. Le point de vue change, la seconde image semble être vue par les yeux du personnage.

Une ronde des mammifères au muséum des Sciences Naturelles

> MOTS CLÉS

TEMPORALITÉ DU RÉCIT, ESPACE, MISE EN PAGE

> PISTE PÉDAGOGIQUE

• TROIS IMAGES C'EST TOUTE UNE HISTOIRE !

Trois petits formats, des outils variés (Bic, stylo feutre, fusain, encre de chine pinceau, etc.) ou un appareil photo numérique pour créer une histoire en trois images.

> <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/la-photographie-ca-drages-points-de-vue-683814.kjsp?RH=1158847848031>

Elliott Erwitt, *Central Park, New York*, 1990
Tirage gélatino-argentique. Phototoon.
28 x 36 cm
Polka Galerie, Paris.

À voir au musée des Beaux-Arts d'Angers

Anonyme, école d'Avignon
La Crucifixion
vers 1380
Tempera sur bois, 73 x 66 cm
Musées d'Angers

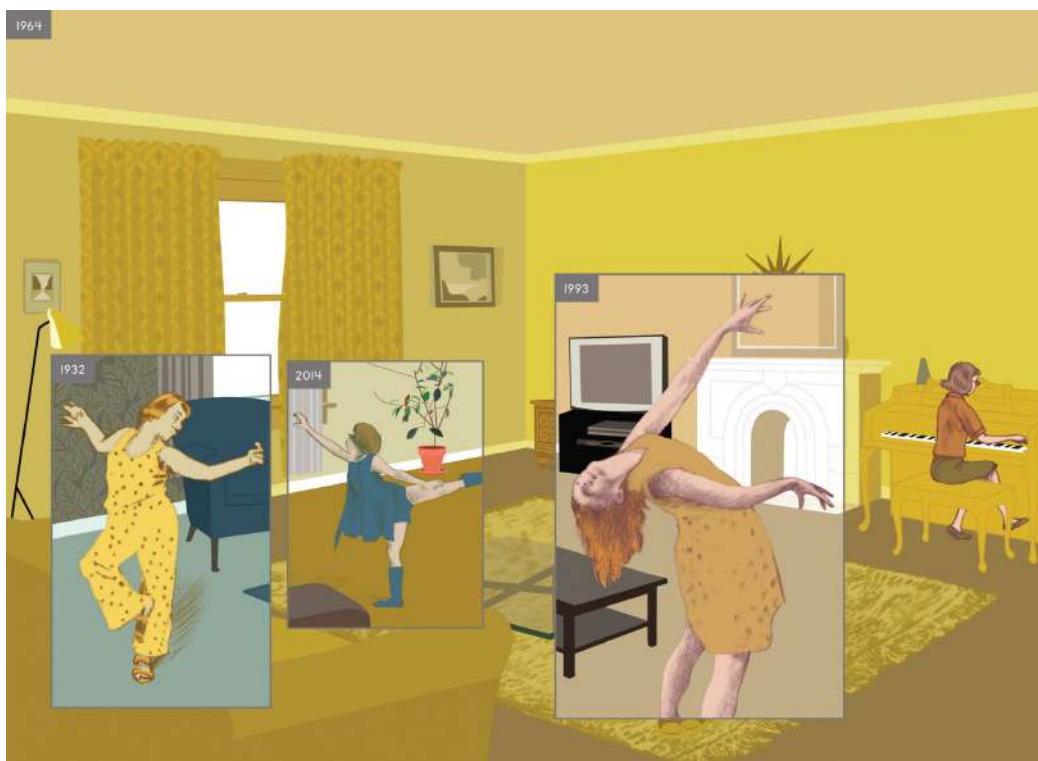
Question d'enseignement

TOUTE UNE HISTOIRE EN TROIS OU QUATRE IMAGES MOBILES : UNE POSSIBILITÉ DE SIMULTANÉITÉ, D'ELLIPSE, DE SÉQUENCE

- **Bruits et fureur : du son et des images simultanées pour une action dynamique**

Je pense que [ma bande dessinée *Here*] est encore plus accessible aujourd'hui à cause de la manière dont nous abordons Internet. Gérer une multiplicité de fenêtres semble si naturel aujourd'hui.

Richard McGuire, dessinateur

Richard McGuire, *Here*, roman graphique
2014, Pantheon Books
2015, Gallimard

> C'est l'histoire d'un lieu rapportée comme un puzzle. Le point de vue, la direction du regard restent identiques, quelle que soit l'époque. Chaque dessin est daté, par une année. Certains dessins se superposent, et font des inclusions plus ou moins grandes dans le dessin du dessus, qui couvre intégralement la page. Au fil des pages, le puzzle se complète, et on voyage dans le temps. Il y a des périodes plus souvent représentées, et l'on peut tenter de reconstituer l'histoire de quelques habitants.

> MOTS CLÉS

TEMPS, ACTION, SIMULTANÉITÉ, CONSTRUCTION DU RÉCIT

Damien Geffroy Georges, ce dragon!

Encre et numérique

Du son et des images simultanées pour une action dynamique

Damien Geffroy juxtapose deux cases pour représenter le même instant avec des points de vue différents : d'un côté l'enfant qui soulève la pierre, de l'autre le poisson regardé par l'enfant. Cette technique appelée champ-contrechamp est efficace pour donner de la tension au face-à-face.

Les bulles mettent en son le récit. Ici, les 6 bulles et les 3 «splat» envahissent l'espace de la case et rendent l'image bruyante.

Dans cette case, les personnages ne sont pas dessinés. Mais les bulles permettent de comprendre qu'ils sont présents à l'intérieur de la galerie d'art. Le lecteur ne voit pas les personnages mais les entend.

L'auteur superpose deux images qui se déroulent au même moment, l'une à l'extérieur dans la rue, l'autre à l'intérieur.

Inspiré de
Saint Georges aux rochers rouges
de Maurice Denis
1910, huile sur toile, 75 x 130 cm
musée des Beaux-Arts

> PISTES PÉDAGOGIQUES

• ON A MARCHÉ SUR LA LUNE

Représenter un événement connu de tous, présent dans l'imaginaire collectif.

Se poseront ainsi des questions de choix des actions, de choix des moments, de temps (à venir, présent, passé, futur) mais aussi des questions de cadrages et de point de vue.

Un dispositif simple : des **petits formats** différents déjà présents sur les tables, éventuellement des outils variés (Bic, stylo feutre, fusain, encre de chine pinceau, etc.)

L'exposition des formats (ordre, disposition) sur un mur sera aussi un enjeu de travail. Comment l'exposition des formats peut-elle porter la narration ?

• TROIS PHOTOS POUR UNE SCÈNE

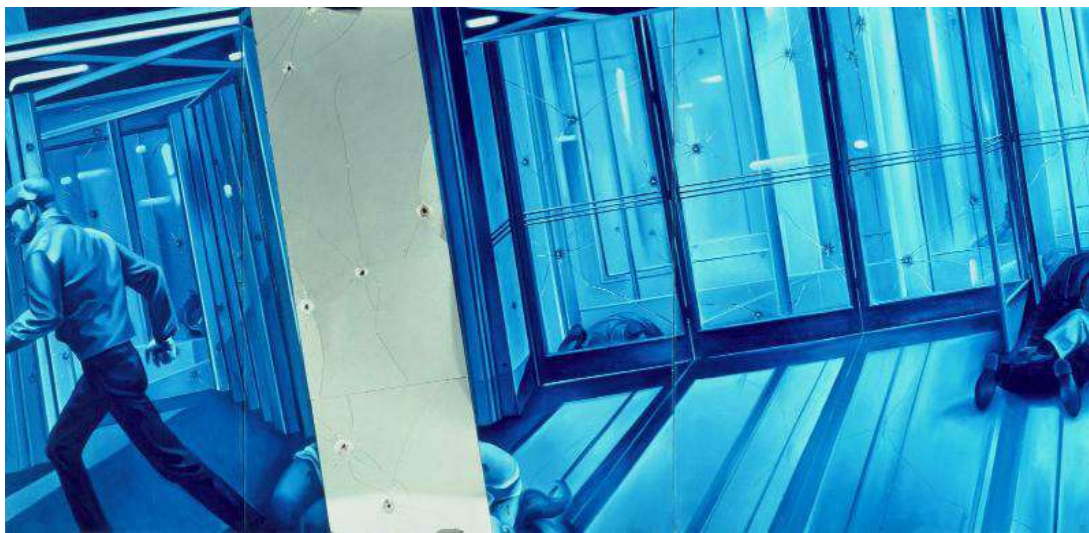
Un tête à tête amoureux, un duel, un combat de boxe, une danse...

Comment photographier une scène narrative avec un nombre d'images fixes limitées ?

Utilisation de l'appareil photographique numérique pour produire des images (Travail de groupe).

> Site arts plastiques académique :

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/la-photographie-du-reel-a-la-fiction-560696.kjsp?RH=1158847848031>

Jacques Monory, *Meurtre n° 10/2*, 1968
Huile sur toile et miroir brisé avec impacts de balles
163 x 333,5 cm
Centre Pompidou, Paris

> L'intégration de la réalité et du présent dans l'action par le miroir qui reflète le spectateur, premier témoin de l'histoire dramatique.

John Baldessari, *Two Unfinished Letters*, 1992-1993
Estampe et multiple
Sérigraphie et photo-lithographie sur papier
75 x 48,3 cm
National Gallery of Art, Washington

> Une même action dans différents lieux ?
Différents moments assemblés ?
Six actions en même temps ?

Question d'enseignement

EXPÉRIMENTER UNE PROMENADE SPATIALE ET CONTINUE

- *Se promener de case en case dans une image fixe*

Atelier des Embriachi, Venise
Scènes de la vie de Paris
vers 1400
os et bois, h 32,5 x L 45,8 x P 24,5 cm.
Musées d'Angers

> Une image unique enchâssée mais morcelée par les contraintes techniques du matériau. Ce morcellement crée une vision dynamique, un sens de lecture, un déroulé du temps quasi cinématographique.

> MOTS CLÉS

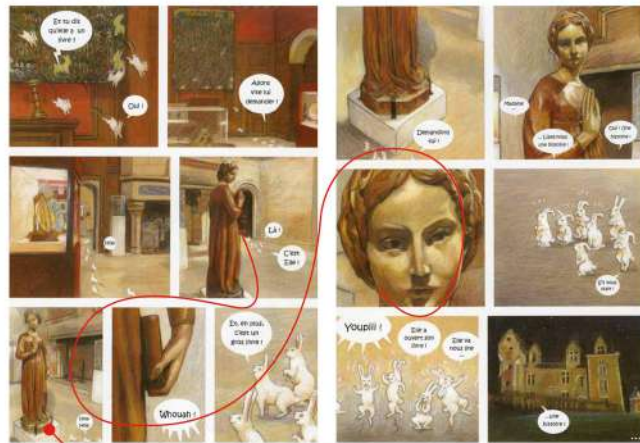
TEMPORALITÉ, SIMULTANÉITÉ, SÉQUENCE, TRAVELLING, CINÉMA

Nathalie Bodin Une histoire pour les lapins

Pastel

Se promener de case en case

L'œil du lecteur est comme un visiteur dans le musée, il tourne autour de la sculpture. Chaque case présente l'œuvre de façon différente : vue d'ensemble, en gros plan, de face, de dos, du dessus, du dessous... As-tu retrouvé tous ces points de vue ?

Dans le rôle de la lectrice, la Vierge de l'Annonciation début 15e siècle, bois polychrome, 1,5 x 0,5 x 0,4 m musée-château de Villavieque

> PISTE PÉDAGOGIQUE

• D'ICI JUSQUE LÀ

Proposer une promenade dans un espace réel ou imaginaire par le dessin ou la photographie. Aborder la notion de travelling et de temporalité continue.

Jacques Monory

EX

1968

Film 16 mm couleur, sonore. Durée : 5 min.

> Jacques Monory est l'un des principaux représentants du mouvement de la figuration narrative qui, au milieu des années 1960, s'est opposé à la peinture abstraite. Son travail emprunte à la photographie et au cinéma. 'EX' est l'un des films expérimentaux qu'il a réalisés dans le cadre de ses recherches plastiques et narratives et qui fait partie de la série de peintures intitulée 'MEURTRES'. Inspiré à cette époque par une rupture sentimentale, Jacques Monory s'est représenté comme il se sentait alors, assassiné. Ce film d'artiste est une recherche picturale liée au récit cinématographique : l'arrêt, le mouvement, la lumière, la couleur et aussi la narration de violence des thrillers, la mort et le sexe

À voir au musée des Beaux-Arts d'Angers

Loriot-Mélia

François Loriot et Chantal Mélia

Les Bergers d'Arcachon

2010

Caisson lumineux, 100 x 150 x 7 cm

Musées d'Angers

> Grâce à la lumière, une banale photo de tache d'huile se transforme en une vision bucolique et balnéaire.

Question d'enseignement

LA MÊME HISTOIRE MAIS PAS PAREIL : BIEN CHOISIR SON CADRAGE ET SON NOMBRE D'IMAGES, C'EST BIEN RACONTER !

- Comment le cadrage sert-il le récit ?
- Quel cadrage pour quelle action ?

Extrait de Ma BD (à)musée

François Salembier

Orages

Numérique

Bien choisir son cadrage et son nombre d'images, c'est bien raconter !

Les gros plans servent à souligner les émotions d'un personnage. Ici, le cadrage serré sur le visage en colère puis sur la bouche qui crie permet d'insister sur la violence de la scène.

L'œil du lecteur se situe sous le visage. Ce point de vue en contre-plongée rend le personnage plus impressionnant.

Représenter la tempête sur 4 cases successives, au format identique, est une façon d'accélérer l'histoire. L'enchaînement des scènes paraît très rapide.

Les plans larges offrent des vues d'ensemble. Ils permettent de ralentir le rythme de l'histoire.

En confrontation avec la Marine, effet d'orage de Claude-Joseph Vernet. Vers 1750, huile sur toile, 100 x 130 cm, musée des Beaux-Arts

> MOTS CLÉS

POINT DE VUE, CADRAGE, NARRATION, RÉCIT

> PISTE PÉDAGOGIQUE

Situer la scène du récit ou exprimer des sentiments, du plan d'ensemble au gros plan : le choix du cadrage est essentiel pour accompagner le récit. C'est aussi un espace de d'invention et création pour le dessinateur.

• DE L'ÉCRIT À L'IMAGE

Un court texte à illustrer de case en case, de vignette en vignette.

Confronter les choix de cadrage des élèves pour le même récit. Repérer les partis pris qui soutiennent les actions du récit, les émotions des personnages.

• LA MÊME HISTOIRE MAIS PAS PAREIL

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-autre-vue-680468.kjsp?RH=1174841790562>

François-Guillaume Ménageot
Astianax arraché des bras de sa mère
1783
Huile sur toile
326 x 326 cm
Musées d'Angers

François-Guillaume Ménageot
Astianax arraché des bras de sa mère (Esquisse)
1783
Huile sur toile
54 x 65 cm
Musées d'Angers

EXPOSER LE RÉCIT

En quoi la manière d'exposer des images peut-elle soutenir la narration, le sens de l'histoire et la temporalité du récit ?

Comment exposer disposer différentes images afin qu'elles racontent une histoire ?

Comment exposer les images pour qu'elles soutiennent la narration, le propos et la temporalité ?

> Exposer : de l'intention à la mise en oeuvre

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/presentation-reseau-de-galeries-insitu-1136535.kjsp?RH=1397889607293>

Pierre-Paul Rubens
La Galerie Médicis,
cycle *Marie de Médicis*
1622-1625
Huile sur toile
Musée du Louvre, Paris

> L'accrochage des toiles suit l'ordre chronologique de la vie de la reine, présentée sur un mode à la fois allégorique et historique. Marie de Médicis est la veuve du roi Henri IV et la mère du roi Louis XIII avec qui elle entretient des relations délicates. Le peintre flamand a fait fortune et se trouve à la tête d'un immense atelier. Rubens s'engage à réaliser tous les tableaux du Cycle de *Marie de Médicis* en seulement 4 ans et de sa propre main.

Musée du Louvre, Paris : [série Marie de Médicis](#)

Retable d'Issenheim
Matthias Grünewald
La Crucifixion
1512-1516
Tempera et huile sur bois
269 x 307 cm
Musée Unterlinden, Colmar

> Un retable qui s'ouvre et se ferme en fonction du calendrier religieux.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA BANDE DESSINÉE

Des taches devant les yeux. Une vision qui se trouble. C'est à cette tragédie de santé que l'on pourrait presque associer la naissance de la bande dessinée. C'est ce que nous raconte Benoit Peeters dit lors d'une conférence au collège de France intitulée « *Génie de la bande dessinée. De Töpffer à Emil Ferris* » où il revient aux sources du récit en image en décortiquant les productions de Rodolphe Töpffer. C'est à 20 ans que ce jeune homme perd ses illusions pour devenir peintre en apprenant cette maladie. Il s'engagera alors dans une pratique différente. En 1837, il crée un album *Monsieur Jabot réalisé* dont il dit: « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins accompagnés d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n'auraient qu'une signification obscure ; le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman, d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. »

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Site académique d'arts plastiques sur la bande dessinée

- Dossier Bande dessinée

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/pratiques/pratiques-bidimensionnelles/la-bande-dessinee-1005083.kjsp>

- Bibliographie

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/outils/bibliographies-et-sitographies/bande-dessinee-une-bibliographie-988927.kjsp?RH=1210490722722>

- Glossaire

<http://www.citebd.org/spip.php?rubrique136>

- Bande dessinées « plastiques » en classe

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/outils/bibliographies-et-sitographies/bandes-dessinees-plastiques--990251.kjsp?RH=1210490722722>

- Sitographie :

<http://www.citebd.org/spip.php?rubrique24>

Document réalisé par Frédéric BRAUX
Coordinateur territorial DAAC, Académie de Nantes
Février 2024