

PREAC BANDE DESSINEE

Formation Nationale

Du 27 au 29 Janvier 2025

COMMENT LA BANDE DESSINEE PROPOSE-T-ELLE UNE NARRATION UNIQUE ET REVELATRICE ?

Cette formation poursuit un cycle sur « le système de la bande dessinée » inauguré en 2024 à l'occasion de la première édition du Séminaire du PREAC BD qui a suivi la refonte des PREAC. La bande dessinée est une forme d'expression séquentielle, définie par la juxtaposition de multiples images interconnectées. La structuration du récit (découpage) et la gestion de l'espace (mise en page) sont donc deux opérations inséparables qui s'influencent mutuellement. Ce séminaire a pour objectif de proposer une analyse des fondements du langage de la bande dessinée. Après avoir décrit ses différentes unités constitutives et les mécanismes de production de sens dans le processus de lecture (session précédente), ce séminaire aborde à présent la constitution de la narration et du récit en bande dessinée pour cette session 2025. Il s'appuie sur des exemples variés, étudiés de manière progressive et pédagogique, et comprend de nombreuses rencontres avec des artistes ainsi que des ateliers pratiques.

Objectifs

La bande dessinée est une forme d'art à part entière, où le dessin et le texte se rencontrent pour créer des œuvres d'une richesse narrative inégalée. Ce séminaire mettra en lumière le processus créatif des artistes, notamment la collaboration essentielle entre dessinateurs et scénaristes. À travers des études de cas et des analyses détaillées, nous explorerons comment les mots et les images s'interpénètrent pour donner vie à des récits. Les participants auront l'occasion de découvrir comment ces collaborations artistiques peuvent inspirer et nourrir leur propre créativité, que ce soit dans le cadre de leurs pratiques professionnelles ou personnelles.

Notre objectif pédagogique est de fournir aux participants des outils et des méthodes pour intégrer la bande dessinée dans leurs activités éducatives et culturelles. En mettant l'accent sur la narration visuelle, nous chercherons à démontrer comment la bande dessinée peut être utilisée pour développer des compétences en lecture, en écriture et en expression artistique. Les ateliers pratiques animés par les auteurs intervenants permettront aux participants de s'initier à la création de bandes dessinées, favorisant ainsi l'émergence de la créativité chez les jeunes et les adultes. De plus, en partageant des retours d'expérience et des bonnes pratiques, nous viserons à renforcer les compétences pédagogiques des participants et à encourager l'innovation dans leurs approches éducatives.

Volume horaire : 15 heures

Jauge de la formation : 60

Lieu(x) de la formation (adresse) : Cité Internationale de la bande dessinée et de l'Image, 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Coût de la formation : 0

Public visé :

Professionnels de l'éducation : 20 bénéficiaires / Enseignants chargés de formation, formation ESPE, formateurs Master MEEF, référents culture, conseillers pédagogiques DSDEN.

Professionnels de la Culture : 15 bénéficiaires / Qualité / Professionnels des services du ministère de la culture, artistes formateurs, référents médiation culturelle d'institutions culturelles souhaitant croiser leur champs artistique avec la bande dessinée).

Professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : 10 bénéficiaires / Qualité / Educateurs et encadrants intervenants dans Bulles en fureur, Intervenants formation à l'Ecole nationale de la PJJ).

Professionnels de l'enfance et de la jeunesse : 15 bénéficiaires / Formateurs et intervenants de formation d'animation et métiers éducateurs (BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT CS), directeur de structures sociales (centres sociaux, MJC, etc).

MODALITES D'INSCRIPTION

Lien du formulaire de candidature :

<https://airtable.com/appq0kV84OaKnNWXE/pagiBtFHEpHD9ZsLC/form>

Date de clôture des candidatures : 10 Novembre 2024

Contact (mail/tel) : claire.simon@ac-poitiers

Prérequis

Accessibilité de la formation : Accessibilité physique, les installations et les espaces de la Cité de la BD sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, en fournissant des rampes d'accès, des ascenseurs et des sanitaires adaptés. La signalisation claire et des chemins de circulation sont accessibles.

Un grand parking à proximité permet d'accueillir les véhicules des participants et l'offre d'accès par transports en commun (train, bus) est assez importante.

PROGRAMME

LUNDI 27 JANVIER

13h30-Accueil

14h30-Conférence introductive par Raphaël Baroni

La bande dessinée n'est pas un genre littéraire, c'est un medium graphique.

Cette présentation s'attachera à révéler le potentiel éducatif de la bande dessinée en mettant l'accent sur les spécificités de ce support pour la médiation des savoirs, en utilisant le concept d'« affordance médiatique » imaginé par James Jerome Gibson, qui décrit les possibilités offertes par un média pour certaines actions. Nous commencerons par déconstruire certains préjugés tenaces concernant la bande dessinée éducative, souvent perçue uniquement comme un outil attrayant qui facilite le décodage et l'apprentissage scolaire en raison de sa proximité avec la culture personnelle des élèves.

En examinant de manière critique une sélection de bandes dessinées créées à des fins éducatives, nous montrerons que la médiation des savoirs par ce médium entraîne souvent une divergence formelle par rapport aux œuvres populaires. Cependant, les potentialités de la bande dessinée sont exploitées de manière productive en jouant sur l'hybridité du message dans la combinaison d'images et de textes, sur sa structure tabulaire et sur la mise en scène de la relation didactique.

Nous proposerons quelques réflexions pour optimiser l'utilisation de ce type de médiation. De plus, nous aborderons la possibilité que certains savoirs soient plus adaptés à la bande dessinée que d'autres (comme le suggère Philippe Marion) et/ou entraînent des modes de représentation privilégiés et particuliers.

15h30-16h45-Ateliers pédagogiques

Florent Perget (enseignant, intervenant milieu carcéral) : une séquence didactique en bande dessinée.

- La médiation en bande dessinée (Marina Corro - Formula Bula) / Arthur Gatard (médiateur à la CIBDI)

- Narration et reportage en bande dessinée (Laurence Fredet, Topo)

17h00-17h30-Restitutions des ateliers

18h30-20h30-Cocktail

PROGRAMME

MARDI 28 JANVIER

08h30-Accueil

9h00- Table ronde : Comprendre le métier de scénariste de bande dessinée

On méconnaît souvent le métier de scénariste de bande dessinée. Cette table-ronde qui réunit des scénaristes explore les différentes étapes du processus de création et les choix narratifs impliqués. Parmi les points à considérer : la manière dont un scénariste développe une histoire, depuis l'idée initiale jusqu'à la réalisation finale ; discussion sur les décisions cruciales prises par le scénariste concernant l'intrigue, les personnages, le rythme, et le ton de la bande dessinée. Nous examinerons comment ces choix influencent la manière dont l'histoire est perçue et ressentie par les lecteurs. Étude des dynamiques de collaboration entre scénariste et dessinateur.

Avec : **Eric Wantiez - Julien Frey – Antoine Ozanam.**

10h15- Retour d'expérience : La bande dessinée pour les enfants allophones

10h30- Table-ronde : La parole au muet

Cette table-ronde explore les spécificités et les défis uniques de la bande dessinée muette, un genre où la narration repose exclusivement sur l'image, sans recours au texte. Les discussions aborderont les questions suivantes :

Comprendre pourquoi et comment la bande dessinée muette occupe une place particulière dans le monde de la bande dessinée.

Les intervenants examineront l'impact de l'absence de texte sur l'expérience de lecture et l'interprétation des récits. Les participants partageront leurs motivations et les intentions artistiques derrière cette décision, mettant en lumière les avantages et les contraintes de ce choix.

Comment les artistes structurent-ils les images pour assurer la clarté narrative et l'engagement du lecteur ? Quelles sont les compétences nécessaires pour lire et apprécier pleinement une bd muette ?

Avec : **Mai Li Bernard, Chadia Loueslati, Véro Cazot, Wilfrid Lupano.**

11h45- Retour d'expérience : les résidences d'auteurs Bulles en fureur

12h15-Déjeuner

14h00- Retour d'expérience : Le concours de la BD scolaire et le Fauve des Lycéens

14h30-16h30- Ateliers de pratique

- Ecrire un scénario pour la bande dessinée avec **Eric Wantiez**
- Bande dessinée Muette avec **Wilfrid Lupano**
- Réaliser une bande dessinée en groupe avec **Mai Li Bernard**

16h30 – 17h00 - Restitution des ateliers

PROGRAMME

MERCREDI 29 JANVIER

9h00 - Accueil

9h15 - Retour d'expérience Le programme pédagogique du Syndicat National de l'Édition (SNE) pour la bande dessinée : la collection «La BD en classe».

9h30 - Rencontre : Raconteur d'histoires... vraies

Jean-David Morvan, bien que non journaliste, s'est distingué par sa capacité à restituer des récits et témoignages de personnalités dont les vies ont été profondément marquées par l'Histoire.

Lors de cette rencontre, en compagnie de Dominique Bertail avec qui il a entrepris de mettre en images la vie de Madeleine Riffaud, résistante et journaliste engagée, il abordera la manière dont il s'approprie ces histoires vraies pour les transposer en bande dessinée, tout en respectant la fidélité à la vérité historique.

La discussion portera sur l'importance de rester fidèle aux événements et aux expériences des individus tout en adaptant ces récits au format séquentiel de la bande dessinée.

Morvan détaillera les choix narratifs et stylistiques qu'il opère avec les dessinateurs et notamment avec lesquels il collabore pour préserver l'intégrité des témoignages.

10h30-10h45 - Retour d'expérience Les Classes à horaires aménagés BD : Angoulême et Amiens

11h00 Raconteurs d'histoires... fictives

Avec **Olivier Bocquet et Anlor**.

Ou Comment les images de l'un voient le jour par les mots sous la main de l'autre.

Lors de cette rencontre, Olivier Bocquet et Anlor rendront compte du lien qui se tisse entre scénariste et dessinatrice, comment l'un et l'autre échangent, sous quelles formes pour parvenir à la réalisation d'un album ? Comment s'opèrent les choix ? Qui décide de quoi ?

12h15 - Déjeuner

13h15-14h45 - Visites en avant-première des expositions du Festival de la bande dessinée

15h- Retour d'expérience : Les ateliers EAC du Grand Angoulême

15h15-16h30 Master class

16h30-17h Evaluation

Les intervenants

Raphaël Baroni

Professeur associé à l'Université de Lausanne. Ses travaux portent sur la théorie du récit et la didactique du français (L1 et L2). Il s'intéresse aussi à l'étude des médias, avec un intérêt particulier pour la bande dessinée. Il a publié *La tension narrative* (Seuil, 2007), *L'œuvre du temps* (Seuil, 2009), *Les rouages de l'intrigue* (Slatkine, 2017) et *Lire Houellebecq* (Slatkine, 2022). Il a récemment codirigé un ouvrage sur la transition numérique des médias Introduction à l'étude des cultures numériques (Armand Colin, 2020) et a codirigé deux numéros de la revue *Transpositio* (n° 4, 2021, n° 5, 2022) portant sur la didactique de la bande dessinée. Il a aussi codirigé un numéro des *Cahiers de narratologie* sur le chapitrage dans la bande dessinée (n° 34, 2018). Il dirige actuellement un projet de recherche intitulé « Pour une théorie du récit au service de l'enseignement » (FNS n° 197612).

Eric Wantiez

Auteur pour la Jeunesse, Editeur, Scénariste . Autodidacte, Eric Wantiez est spécialisé dans l'écriture de concepts de jeux, les scénarii et les dialogues pour la bande dessinée et le jeu vidéo.

Julien Frey

Il grandit à Paris, titulaire d'une licence de cinéma, il participe à l'écriture d'une quinzaine de séries d'animation pour la jeunesse. Il s'oriente ensuite vers des projets plus personnels. En 2014, en collaboration avec Dominique Mermoux, il publie «Un jour il viendra frapper à ta porte» (Delcourt), un premier album autobiographique sur la quête des origines et le devoir de mémoire. Avec le dessinateur Lucas Varela, il réalise «Michigan» (Dargaud, 2017). Puis paraît en 2018 «Avec Edouard Luntz» (Futuropolis), album dessiné par Nadar. Les deux auteurs poursuivent leur collaboration avec «L'oeil du STO» (Futuropolis, 2020) puis «Fatty» (Futuropolis) en 2021. En 2021, paraît également «Lisa et Mohamed», album dessiné par Mayalen Goust (Futuropolis).

Antoine Ozanam

Communément appelé Ozanam, est un scénariste de bande dessinée né le 20 mai 1970. De 2007 à 2014, c'est l'un des principaux auteurs du label de Casterman, Kstr, pour lequel il écrit treize albums. Publiée depuis 2012 par Le Lombard, sa série *Klaw*, illustrée par Joël Jurion, est la première à dépasser les trois volumes. Depuis 2013, il collabore régulièrement à la revue *AAARG!*.

En 2016, il adapte en bande dessinée le roman *Le Journal d'Anne Frank* (Soleil) avec Nadji au dessin. En 2017, il est le scénariste, épaulé par l'historienne Marie-Pierre Rey, de la biographie en bande dessinée *Lénine* (Glénat) consacrée à Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine (dessin de Denis Rodier).

Mai Li Bernard

Illustratrice et autrice de bande dessinée française née en 1986 à Hanoï, au Vietnam. Mai-Li Bernard a fait une mise à niveau en Arts appliqués avant d'étudier à l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême, de 2005 à 2010. Elle y développe un goût particulier pour les récits muets ce qui l'amène notamment dans le cadre du Master recherche à écrire un mémoire sur le processus de lecture de la bande dessinée muette. Elle poursuit dès lors une pratique de la bande dessinée qui explore les mécanismes de récits strictement en images. Elle a ensuite bénéficié d'une résidence à la Maison des Auteurs d'Angoulême et a été deux fois lauréate au Concours Jeunes Talent du Festival d'Angoulême.

Chadia Loueslati

Illustratrice jeunesse et auteure de romans graphiques. Passionnée depuis l'enfance par le dessin et la couture, elle a quitté le domaine de la publicité où elle travaillait pour se lancer dans la création de sa propre marque d'accessoires de décoration pour enfants dessinés et réalisés par ses soins : ManouLou Création.

Les intervenants

Véro Cazot

Scénariste de bande dessinée française née en 1973. La première bande dessinée qu'elle signe, servie par le dessin de Madeleine Martin, paraît en 2011 chez Audie : Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?. Elle s'associe avec Julie Rocheleau pour livrer Betty Boob, une narration presque muette dans laquelle l'héroïne, Élisabeth, subit l'ablation d'un sein, la perte de son emploi et de son compagnon avant de prendre un nouveau départ dans la vie. Elle scénarise, pour Camille Benyamina, Les petites distances, paru en 2018. Le protagoniste, Max, disparaît progressivement de la vue et de pensées d'autrui ; l'album présente une dimension de « fantastique doux et poétique ». Elle entame une nouvelle série, avec Lucy Mazel, sur le destin d'une adolescente rêveuse avec Olive, dont le premier volume paraît en 2020 : Une lune bleue dans la tête (Dupuis). L'album figure dans la sélection « Jeunes Adultes 12-16 ans » du festival d'Angoulême 2021.

Wilfried Lupano

Titulaire d'une licence d'anglais, Wilfrid Lupano a travaillé quinze ans dans le milieu des bars et des boîtes de nuit avant de se lancer dans l'écriture. Il signe son premier album en 2000 chez Delcourt. En 2011, il se lance dans le western avec «L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu», dessiné par Paul Salomone. En 2012, avec «Le Singe de Hartlepool», dessiné par Jérémie Moreau, Lupano écrit son premier roman graphique, qui obtient le Prix 2013 des libraires de bande dessinée et le Prix Château de Cheverny des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. S'inspirant de son passé, c'est encore un tout autre univers qu'il nous propose avec le polar «Ma Révérence» en 2013, lauréat du Fauve Polar au Festival d'Angoulême 2014. Suivent la série des «Vieux Fourneaux» (Dargaud), «Un océan d'amour» (Delcourt), prix Fnac de la Meilleure Bande Dessinée 2015 et «Traquemage», une bande dessinée de rural fantasy (Delcourt, 2015). La qualité du travail de Wilfrid Lupano ne cesse de s'imposer dans le monde de la bande dessinée et chacune de ses histoires est attendue avec impatience par les lecteurs.

Jean David Morvan

Né en 1969, Jean-David Morvan est l'un des scénaristes de bande dessinée les plus prolifiques de sa génération. Il a signé notamment les séries Zorn et Dirn, Nomad, Sillage, Troll, HK, Al Togo, Reality Show et Je suis morte, ainsi que les albums de la collection « Ils ont fait l'Histoire », un titre de la série Conan le Cimmérien et toutes les adaptations des ouvrages de Vernon Sullivan (alias Boris Vian). Entre 2017 et 2020, il retrace le combat humaniste d'une héroïne oubliée pendant l'Holocauste à travers Iréna, une série très remarquée. Il est récompensé en 2022 par le prestigieux Prix René-Goscinny pour Madeleine, résistante ; et en 2023, par le Prix des collègues au Festival d'Angoulême, pour Simone.

Dominique Bertail

Il naît à Tours en 1972. Il suit deux années aux Beaux-Arts de Rennes, puis trois autres à l'atelier de bande dessinée des Beaux-Arts d'Angoulême (1992 à 1995). C'est là qu'il rencontre Thierry Smolderen avec lequel il publie «L'enfer des Pelgram» (Delcourt, 1998 et 2000) et cofonde le site coconino-world.com (avec Josepe et Navailles). Il y fait aussi la connaissance de l'éditeur Alain Beaulieu chez qui il publie «L'Homme-Tableau» (2000) et «L'Homme-Nuit» (2002). En 2004 paraît «Shandy, un Anglais dans l'empire» (Delcourt, 2004 et 2006), avec le scénariste Matz. En 2008, il retrouve Thierry Smolderen et, ensemble, ils signent la série «Ghost money» (Dargaud, 2008-2016). En 2020, Dominique Bertail retrouve la collection Aire libre et Jean-David Morvan pour une biographie au long cours de la résistante Madeleine Riffaud, réalisée en collaboration avec cette dernière.

Les intervenants

Anlor

Le besoin de dessiner des bandes-dessinées vissé au corps depuis toujours, Anlor aborde pourtant un autre mode narratif en exerçant pendant 10 ans dans le dessin animé et le stop-motion en tant qu'animatrice et réalisatrice. C'est en 2010 qu'elle se tourne définitivement vers la bande dessinée, avec la trilogie «Les Innocents Coupables» chez Bamboo, sur un scénario Laurent Galandon. Elle rencontre par la suite le scénariste Aurélien Ducoudray, avec qui elle signe chez le même éditeur les diptyques «Amère Russie» (Prix St Michel du meilleur album 2015 à Bruxelles), «À Coucher Dehors» et «Camp Poutine», récits hybrides entre aventure et chronique sociale. En 2020, Anlor s'allie à Olivier Bocquet chez Dargaud pour démarrer l'aventure «Ladies With Guns».

Olivier Bocquet

C'est chez Dargaud que débute la carrière de scénariste de bandes dessinées d'Olivier Bocquet, avec «La Colère de Fantômas», un triptyque dessiné par Julie Rocheleau. Avec Léonie Bischoff, il adapte en bande dessinée les trois premiers romans de Camilla Läckberg pour Casterman. Toujours chez Casterman, il s'allie avec Jean-Marc Rochette pour «Transperceneige - Terminus» (2015), puis «Ailefroide - Altitude 3954» (2018). Chez Dupuis, il crée la série «Frnck» avec Brice Cossu au dessin, et écrit «Le Triomphe de Zorglub» (2018), dessiné par Brice Cossu et Alexis Sentenac. En 2020, il commence sa collaboration avec Anlor autour d'un Western féminin «Ladies With Guns» publié chez Dargaud. En parallèle, Olivier Bocquet écrit des romans : «Turpitudes» chez Pocket (2009), «Du Plomb dans la Tête» chez Michel Lafon (2020) ; et des scénarios pour le petit écran : Notre-Dame - la Part du Feu, avec Hervé Hadmar, pour Netflix (2022).

Partenaires

Soutenu
par

GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

le **cnam**
inseac

DRAC Nouvelle Aquitaine

Direction Interrégionale Sud-Ouest Protection judiciaire de la jeunesse

Académie de Poitiers

Médiathèque départementale de la Charente

Association Festival international de la bande dessinée

9eart + - Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Retrouvez toutes les formations nationales des PREAC sur :

<https://etabli-eac.cnam-inseac.fr/preac/>

**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**ACADÉMIE
DE POITIERS**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**la citò internationale
de la bando dessinée
et de l'image**