

Sommaire

SIGLES ET ABREVIATIONS	11
INTRODUCTION.....	13
La bande dessinée, un genre longtemps dénigré	14
Légitimation et culture.....	15
Un objet culturel entré de plain-pied dans une phase de légitimation	15
Le cheminement d'une idée et son questionnement	17
« Bande dessinée » : à la recherche d'une définition	18
Problématique et structure du mémoire	20
PARTIE 1 : 1827-1949 : DE LA NAISSANCE DE LA BANDE DESSINEE A SA CENSURE INSTITUTIONNALISEE.....	23
Chapitre 1 : Naissance de la bande dessinée.....	23
A) <i>Avant-propos : la bande dessinée est-elle un art ?</i>	23
1) La bande dessinée est un art.....	23
2) La bande dessinée serait de l'art : une hypothèse bancale qui donne à la bande dessinée une généalogie douteuse	24
B) <i>Rodolphe Töpffer, pionnier de la bande dessinée moderne au XIXe siècle</i>	25
C) <i>Quelques auteurs fondateurs d'un genre prometteur</i>	27
1) <i>Max und Moritz</i> de Wilhelm Bush	27
2) <i>The Katzenjammer Kids</i> de Rudolph Dirks	28
3) <i>The Yellow Kid</i> de Richard Felton Outcalt	29
4) <i>Little Nemo</i> de Winsor McCay	30
5) En France, de Christophe à Alain Saint-Ogan	32
Chapitre 2 : Un déficit de reconnaissance de la bande dessinée qui va se solder par une institutionnalisation de la censure	34
A) <i>Les cinq « handicaps symboliques » de la bande dessinée selon Thierry Groensteen.....</i>	<i>34</i>
1) L'alliance contre nature du texte et de l'image	34
2) Une bande dessinée intrinsèquement infantile.....	35
3) Les liens de la bande dessinée avec le comique et la caricature	37
4) La bande dessinée n'aurait pas réussi à calquer l'évolution des différents arts pendant le XXe siècle	37
5) Les images produites, les « cases », seraient déconsidérées de par leurs petites dimensions et leur multitude.....	38
B) <i>La censure contre la bande dessinée</i>	<i>39</i>
1) La bande dessinée dans la ligne de mire des éducateurs dans l'après guerre	39
2) De 1949 aux années soixante : l'époque de la censure institutionnalisée	40
a) La loi du 16 juillet 1949, dite « sur les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence »	40
b) Une mesure protectionniste	40
c) Entre censure et auto-censure	41
d) La censure s'assouplit à partir des années quatre-vingt.....	42
PARTIE 2 : LA BANDE DESSINEE ENTAME SA REVOLUTION CULTURELLE : LA LEGITIMATION CULTURELLE EST EN MARCHÉ	44
Chapitre 3 : Pratiques culturelles et bande dessinée	45
A) <i>Les critiques à l'égard de l'art populaire.....</i>	<i>46</i>

1) Les problèmes posés par la légitimation d'un art populaire selon Richard Shusterman	46
a) Légitimer un art populaire implique de répondre à la critique intellectuelle.	46
b) L'art populaire nécessite une justification esthétique.	46
c) Un art populaire doit affirmer sa validité esthétique.	47
d) Une œuvre doit être jugée d'un point de vue esthétique.	47
2) Le projet global de légitimation de l'art populaire n'est pas inutile	47
a) L'art populaire requiert une attention esthétique sérieuse	47
b) Dire que l'art populaire a besoin d'une légitimation implique qu'il soit illégitime.....	47
c) La légitimation esthétique de l'art populaire entraîne la destruction du caractère propre de cet art, exproprié de son public populaire et de ces modes de réceptions populaires.	48
d) Comment fonder les revendications de légitimité pour les pratiques culturelles qui ne jouissent pas déjà d'une légitimation culturelle totale ?.....	48
e) Problème pour la légitimation esthétique de l'art populaire	49
B) <i>Les théories de la légitimation culturelle</i>	49
1) A partir de quel moment un bien culturel devient-il légitime ?.....	49
2) La culture des individus	50
C) <i>La bande dessinée, une culture populaire ? Sociologie des lecteurs de bande dessinée</i>	51
1) Peu de bandes dessinées pour les jeunes de 77 ans.....	51
2) Peu de lectrices de bandes dessinées	51
3) La jeunesse et la bande dessinée.....	52
4) Le « temps pour soi » de l'enfance	52
5) Les étudiants	53
D) <i>La bande dessinée à l'ère numérique</i>	53
1) Une évolution des pratiques culturelles : l'augmentation du « temps écran »	53
2) Internet, une chance pour la bande dessinée ?.....	54
Chapitre 4 : La légitimation en action	55
A) <i>Les premiers discours critiques sur la bande dessinée</i>	55
B) <i>Les premiers festivals de bande dessinée</i>	56
C) <i>Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême : un succès rapide, malgré quelques difficultés</i>	57
1) Naissance du Festival d'Angoulême	57
2) Les prix décernés	58
3) L'organisation d'un festival	58
D) <i>La bande dessinée devient un moyen d'expression reconnu</i>	59
1) A partir des années soixante, la bande dessinée s'élargit aux lecteurs adultes	59
2) La bande dessinée comme pratique culturelle	60
3) Pour une étude spécifique des pratiques culturelles liées à la bande dessinée	60
E) <i>Une légitimation artificielle : la bande dessinée aux enchères</i>	61
Chapitre 5 : Des politiques culturelles favorables à la bande dessinée	62
A) <i>L'arrivée de la gauche au pouvoir : ouverture à de nouvelles pratiques culturelles</i>	62
B) <i>L'Etat intervient en faveur de la bande dessinée par une politique culturelle volontariste</i>	63

1) En 1983, le ministre de la Culture Jack Lang présentait « 15 mesures en faveur de la bande dessinée »	63
2) Une mesure pour la postérité géographiquement contestée : la création du Centre national de la bande dessinée et de l'image à Angoulême en 1984	64
a) Le Centre national de la bande dessinée et de l'image (CNBDI) : 1984-2007.....	64
b) La maison des auteurs	65
c) La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (CIBDI) : depuis 2008.....	65
d) Le musée de la bande dessinée	65
3) La bande dessinée s'expose au musée.....	66
a) « Bande dessinée et Figuration narrative », musée des Arts Décoratifs, 1967.....	66
b) « Opéra Bulles », Grande Halle de la Villette, 1991	69
c) « Maîtres de la bande dessinée européenne », Bibliothèque nationale de France, 2000	69
d) Exposition « Archi & BD, La ville dessinée », Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris.	71
4) En 1996, 15 mesures nouvelles en faveur de la bande dessinée	73

PARTIE 3 : LE ROMAN GRAPHIQUE, UNE NOUVELLE IDEE DE LA BANDE DESSINEE 75

Chapitre 6 : Etat de la bande dessinée aujourd'hui 75

A) <i>Un succès économique</i>	75
B) <i>Caractéristiques éditoriales de la bande dessinée</i>	76
1) Le principe de série en bande dessinée	76
2) La bande dessinée, un art sans mémoire	77
3) Le statut d'auteur de bande dessinée	77
C) <i>Le monde éditorial de la bande dessinée</i>	78
1) Les éditeurs classiques	78
2) Les éditeurs alternatifs	79
3) Conditions de vie des maisons alternatives de bande dessinée	79
D) <i>Les relations entre bande dessinée et cinéma</i>	80
1) Echanges entre neuvième art et septième art	80
2) Adaptation des bandes dessinées, adaptation des romans graphiques.....	81
E) <i>La bande dessinée est-elle arrivée au terme de sa phase de légitimation ?</i>	81
1) Malgré une médiatisation croissante, un manque de visibilité dans la presse écrite	81
2) Un intérêt croissant de la part de la télévision et de la radio ?	83
3) Un manque d'équipements institutionnels	83
4) Une légitimation acquise pour la bande dessinée ?.....	84

Chapitre 7 : Le roman graphique : une autre idée de la bande dessinée 85

A) <i>Comment définir ce qu'est un roman graphique ?</i>	85
1) Le roman graphique, une bande dessinée pas comme les autres.....	85
2) Le roman graphique, un nouveau format de bande dessinée ?.....	86
3) Que recherche-t-on dans un roman graphique ?	87
B) <i>Caractéristiques du roman graphique</i>	87
1) Sur la forme.....	88
a) Un format « roman » pour des ouvrages soignés	88
b) Des titres uniques, voire une to maison prédéfinie	89
c) Une recherche graphique	89

2)	Sur le fond.....	91
a)	Une ambition littéraire	91
b)	L'autobiographie, genre majeur du roman graphique.....	94
c)	Une place prépondérante de l'auteur	96
C)	<i>Prédécesseurs et histoire du roman graphique</i>	96
1)	Une idée qui remonte aux débuts de la bande dessinée ?.....	96
a)	Maestro de Caran d'Ache	96
b)	Les romans en gravure sur bois.....	98
2)	A l'origine du terme « roman graphique »	99
3)	Un développement du <i>graphic novel</i> parallèle à un déclin du <i>comic book</i> aux Etats-Unis.....	100
4)	L'arrivée du roman graphique en Europe francophone	101
a)	Casterman et les « romans dessinés » (A Suivre).....	101
b)	La collection Autodafé des Humanoïdes Associés	102
5)	Le roman graphique devient le fer de lance des maisons d'éditions alternatives	102
a)	Futuropolis.....	102
b)	L'Association.....	103
D)	<i>Le roman graphique : derrière le succès, un produit marketing ?</i>	104
E)	<i>Un exemple de genre de roman graphique : la bande dessinée de reportage</i>	105
	Chapitre 8 : Une expérience littéraire en bande dessinée : l'ouvrage de bande dessinée potentielle.....	107
A)	<i>Contraintes oubapiennes génératrices</i>	107
1)	L'itération	107
2)	La restriction	107
3)	Le pliage	107
4)	Le palindrome	108
5)	Les strips croisés	108
6)	La réversibilité	110
7)	Le morlaque	111
B)	<i>Contraintes oubapiennes transformatrices</i>	111
1)	L'expansion.....	111
2)	L'hybridation.....	111
3)	La substitution.....	111
4)	La réduction	112
	CONCLUSION	114
	SOURCES.....	117
	Bandes dessinées.....	117
	Articles de presse	118
	Sites internet (tous consultés en août 2011).	119
	BIBLIOGRAPHIE	122
	Ouvrages généraux & divers.....	122
	Ouvrages sur la bande dessinée	123
	Périodiques.....	129
	Articles scientifiques	130
	TABLE DES ANNEXES	134
	GLOSSAIRE.....	172
	INDEX	175

TABLE DES ILLUSTRATIONS176