

Ressource pédagogique : *But I Live*

Document d'appui : la lecture de récits graphiques

Précisions et contexte pour les cinq pages d'exemple

1. *Batman: Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth* par Grant Morrison et Dave McKean

Analyse du style artistique et du lettrage.

Le lettrage, caractéristique unique des récits graphiques, est un élément souvent négligé du support. Remarquez comment le lettrage contribue à la caractérisation, dans la mesure où il reflète et souligne le contraste entre les styles artistiques utilisés pour les deux personnes. Cela démontre que la caractérisation est obtenue par des moyens propres au support.

2. *Boxer & Saints* par Gene Luen Yang

Analyse de la couleur et de la perspective.

L'artiste utilise généralement une palette monochrome, qui suggère la banalité ou la mémoire, mais met en valeur deux personnages centraux en or, ce qui leur confère un caractère extraterrestre ou divin. L'angle de vue est créé en montrant la perception et la compréhension d'une scène du point de vue d'un personnage. Dans cette page d'exemple, nous voyons la réaction d'un personnage face aux êtres d'un autre monde, ce qui nous permet de comprendre ce que qu'il voit et ce que ce qu'il ressent. Les angles de vue créent une compréhension intime du personnage en nous permettant de voir à travers son regard.

Notez également que les bulles sont utilisées de manière non conventionnelle : « ! » et « !? » indiquent respectivement la surprise et la confusion mentale. Les élèves doivent comprendre que ce personnage ne dit pas « point d'exclamation » à haute voix, mais que les bulles de mots sont utilisées pour exprimer l'état émotionnel du personnage, dans ce cas, l'exclamation.

3. *Cowboy Henk* par Kamagurka et Herr Seele

Analyse de la séquence et du mouvement dans cette bande dessinée belge absurde.

Prêtez attention à la façon dont l'artiste se sert des lignes fines pour conférer l'idée du mouvement dans une image fixe. De même, la séquence dans laquelle les planches sont lues crée une suite d'événements logiques. L'espace blanc ou les inter-cases entre chaque case sont des espaces où notre cerveau remplit les éléments qui manquent. Par exemple, les cases 2, 3 et 4, prises hors contexte, sembleraient toutes dénuées de sens. En utilisant des lignes fines pour exprimer le choc et la reconnaissance dans la deuxième case, l'artiste nous montre que le poisson de la troisième case est celui que Henk regarde. Cette courte bande est un excellent exemple de la logique interne des bandes dessinées et de la manière de les comprendre.

Ressource pédagogique : *But I Live*

4. *End of Evangelion* par Hideaki Anno

Analyse de cas et d'esthétique.

Cette page est un exemple de manga, une forme de récit visuel japonais. Les mangas sont lus de droite à gauche. Observez le style fluide des cases, comment les lignes expriment l'intensité et le mouvement, et comment le lettrage met en valeur les onomatopées. Les mangas se distinguent des bandes dessinées occidentales par le fait que leurs vignettes se chevauchent souvent, évitant ainsi les cases rectangulaires délimitées et permettant à l'action de s'étendre d'une case à l'autre. Les lignes servent à transmettre le mouvement, mais aussi l'intensité émotionnelle. Remarquez les lignes verticales dans la case centrale, qui permettent d'accentuer le sentiment de détresse du personnage. Enfin, comme dans *Arkham Asylum*, l'aspect visuel du lettrage est utilisé pour transmettre le son et l'atmosphère : les caractères kanjis très dentelés soutiennent visuellement les sons qu'elles expriment - il n'est pas nécessaire de les comprendre pour avoir une idée de la signification des mots.

5. *Watchmen* par Alan Moore

Analyse de la représentation des personnages et de la composition.

Dans cette série de cases, nous voyons deux personnages incinérés par une explosion nucléaire. Dans les deux premières cases, nous voyons un journal avec le titre « WAR ? », ce qui donne le contexte de ce qui suit. Nous voyons également un personnage en protéger un autre, ce qui souligne le contexte de guerre. En faisant disparaître l'arrière-plan dans la troisième case, le texte accentue le mouvement de l'explosion qui se rapproche et consume le bâtiment qui se trouvait à l'arrière-plan dans les deux premières cases. La disparition de l'arrière-plan crée également un sentiment d'intimité et d'intensité dans les derniers moments de la vie des personnages.

Ces cases sont un excellent exemple de l'influence de la séquence et de la composition sur les lecteur-rices. Bien que les personnages soient en silhouette, dans le contexte du texte, nous les reconnaissons et, en outre, nous comprenons leur relation de manière simple, claire et concise, en un seul instant. Il s'agit d'un exemple élégant de représentation des personnages par des moyens propres au support.