

Ouvrages de référence sur la bande dessinée

Pour une approche rapide et générale

Thierry GROENSTEEN. – **La bande dessinée.** – Milan (Les Essentiels), 1996.

Tour d'horizon synthétique (histoire franco-belge et américaine), tendances récentes du marché, réflexion sur l'esthétique de la BD, adresses.

Benoît PEETERS. – **La bande dessinée.** – Flammarion (Dominos), 1993.

Court mais riche ! Approche historique et réflexions autour du genre. Bibliographie de 50 titres.

Didier QUELLA-GUYOT. – **La bande dessinée.** – Hachette (Qui, quand, quoi ?), 1996.

Histoire de la BD, les grands auteurs, étude chiffrée, lieux d'information.

Analyse approfondie du média

Will EISNER. – **T.1 : la bande dessinée : art séquentiel, T.2 : le récit graphique.** – Vertige Graphic, 1997 et 1998.

Synthèse passionnante et très accessible des cours dispensés à la School of Visual Art de New York par un des plus grands auteurs américains (créateur de l'incontournable Spirit). Illustré par de nombreux exemples tirés de l'œuvre du maître.

Scott MAC CLOUD. – **L'art invisible : comprendre la bande dessinée** suivi de **Réinventer la bande dessinée.** – Vertige Graphic, 1999 et 2002.

Un essai sur la bande dessinée en bande dessinée. Original et très intéressant.

Benoît PEETERS. – **Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée.** – Casterman, 1998 (nvelle éd. augmentée).

Un livre essentiel et approfondi sur l'analyse des codes de la bande dessinée.

Manga

Thierry GROENSTEEN. – **L'univers des mangas.** – Casterman, 1996 (2ème éd.)

Un des rares livres de référence sur la bande dessinée japonaise.

Manga : une plongée dans un choix d'histoires courtes. – Maison de la culture du Japon, 1999.

Catalogue de l'exposition organisée par la Maison du Japon à Paris (12 octobre- 18 décembre 1999). Approche historique et thématique des mangas, bien illustré.

DEYZIEUX Agnès et MARCEL Philippe. - **Biblio manga**. - Bulle en Tête, 2000.
Une sélection commentée de trente titres de bande dessinée japonaise en version française.

Dictionnaire et répertoire

Patrick GAUMER et Claude MOLITERNI. - **Dictionnaire mondial de la bande dessinée**. - Larousse, 1994 (nvelle éd. 1998).
Entrée auteurs, personnages, titres et périodiques.

Patrick GAUMER. - **La BD**. - Larousse, 2002. (Guide Totem).
Entrées thématiques, historiques, géographiques. Sélection commentée de titres.

Répertoire professionnel de la bande dessinée francophone : France, Belgique, Suisse : éd. 2000-2001. - Musée de la bande dessinée (CNBDI).
Un guide/annuaire remis à jour régulièrement : adresses des éditeurs, les manifestations, les associations...

Sélections d'albums commentés

Bandes décidées n°1, 2 et 3. - Agence culturelle de Paris / Bibliothèques de la ville de Paris.
Sélection annelle. Pour les trois numéros, analyses d'albums parus entre juillet 1993 et août 1997.

La bédéthèque idéale : éd. 1999-2000. - CNBDI.
Sélection générale et thématique sur la production existante.

Catherine GENTILE. - **Bulles en stock** : bibliographie sélective et commentée de bandes dessinées pour les 7-10 ans, 11-14 ans, 15-20 ans. - Cedis (16, rue des Belles-Croix, 91150 Etampes), 1998.

Le Petit Bullaire. - CRDP de Poitou-Charentes.
Revue semestrielle proposant un panorama commenté des nouveautés ainsi que des bibliographies thématiques.

Revues d'étude, d'information et de critique

En librairie spécialisée ou en abonnement

Etudes :

9e Art (CNBDI, 121 route de Bordeaux, 16000 Angoulême).

Coéditée par le musée du CNBDI et les éditions de l'An 2 sous une formule bimestrielle : études et de réflexion sur l'histoire et l'esthétique de la BD. Articles de fond, dossiers thématiques, une partie « actualité » ; compte rendus de livres... (Intellectualisant mais important !)

PLG (3 rue de la Vanne, 92120 Montrouge).

Fanzine à périodicité annuelle avec un dossier très complet sur un auteur, récits de jeunes auteurs, revue de presse complète des fanzines européens.

Calliope : Coédition Sémic/Soleil

Volonté de couvrir la BD dans tous ses genres et sur tous les continents. Dossiers thématiques, et dossiers auteurs. Chroniques d'albums courtes.

Infos et compte-rendus de lectures :

La Lettre de Dargaud : l'officiel de la BD. www.dargaud.com.

Bimensuel. De nombreuses infos (ne concernant pas que Dargaud) : festivals, news consacrés aux fanzines et aux labels, rubrique lectures : compte rendus de nouveaux albums et interviews d'auteurs. Calendrier des parutions.

Castermag

Fascicule trimestriel gratuit de 8 grandes pages.

L'Avis des Bulles Image et BD. App 540.19, rue François Raganeau, 33300 Bordeaux. 60 F

Chroniques de la production et débats autour d'albums. (95 chroniques pour le N°33)

Bande dessinée et compte-rendus de lectures

Bang !. 19.50 €

Coédition Casterman et le magazine Beaux Arts, co-dirigée par Benoît Peeters et Fabrice Bousteau. Revue trimestrielle de 150 pages : publication de bandes dessinées, études de fond et interviews. Plutôt pour initiés.

Bo Doï (13, rue de l'Ancienne Comédie, 75006 Paris) 5.40€

Revue mensuelle grand public. Prépublication d'albums, compte-rendus de lectures assez succints. Dossiers thématiques et interviews d'auteurs.

Jade..6 pieds sous terre, BP 91251, 34011 Montpellier. Autour de 4 €

Fanzine "Bandes dessinées Bruits B -Cultures", publication de bandes dessinées Noir et Blanc; mais aussi interviews d'auteurs et news sur l'édition BD.

Faille temporelle. 6, rue Lacroix Robert 78800 Houilles.

Fanzine noir et blanc de bande dessinée mais aussi du rédactionnel : interviews, dossiers, lectures. Alph'art Fanzine 2000.

Bande dessinée

Lapin. L'Association, 16, rue de la Pierre Levée, 75011 Paris. lassocia@club-internet.fr. 49 F

Quinquennal. Que de la bande dessinée (essentiellement en N et B mais aussi parfois en couleurs) des auteurs maisons, revendique toujours sa vocation de "laboratoire expérimental".

Ateliers et animations

Analyse de l'image

DUC. – **L'art de la bande dessinée : T.1, Du scénario à la réalisation; T.2, la technique du dessin.** - Glénat, 1998 (rééd.)

Extrêmement illustré, indispensable pour monter un atelier.

Agnès DEYZIEUX et Philippe MARCEL. - **Le cas des cases : informations, études et bibliographie sur la bande dessinée.** - Agence culturelle de Paris / Bulle en Tête, 1993.

Un chapitre est consacré à l'analyse d'images de bande dessinée.

Jean-Benoît DURAND - BD mode d'emploi. - Flammarion (Castor Doc), 1998.

S'adressant à de jeunes lecteurs (dès 10-11 ans), cet ouvrage a le mérite d'être très simple. Un rapide historique de la BD, les différents genres de narration, les différentes étapes de fabrication d'une bande dessinée, les codes idéographiques... Bien pour une première approche.

HECTOR. – **Petits trucs pour réaliser ta BD.** - Editions La Serpenoise (BP 70090, 57004 Metz Cedex 1), 1998. - 42 p.

Une partie explicative très claire sur les étapes de la création d'une bande dessinée ainsi qu'une présentation simple des différents plans et cadrages de l'image de BD. Très illustré, accessible à de jeunes lecteurs.

SCHNEIDER Jean-Bernard. - **Clés pour la BD, lectures d'images : lire, analyser, produire avec les enfants de 8 à 15 ans.** - Accès Editions (13 route d'Altenheim, 67100 Strasbourg), 1998.

Le chapitre Connaissance des codes est bien fait. Conseils pour la création, exemples de travaux d'enfants.

Dominique SERRE-FLOERSHEIM. - **Quand les images vous prennent au mot : ou comment décrypter les images.** - Editions d'organisation (Université), 1993. -256p.

Une première partie synthétique et claire fournissant grilles d'analyses et outils pour décrypter les images publicitaires, le dessin d'humour, la photo d'art, la peinture et la bande dessinée. Une deuxième partie propose des lectures détaillées de ces types d'images.

Activités

François DIMBERTON et Dominique HE. - **Je réalise ma première bande dessinée.**- Vuibert (Levons l'encre !), 2000.

Conseils de professionnels pour construire un scénario et permettre sa mise en images. Jeux.

Philippe GODDIN. - **Comment naît une bande dessinée : par dessus l'épaule d'Hergé.** - Casterman, 1992.

Album illustré et simple retraçant les différentes étapes de la fabrication d'une bande dessinée (d'Hergé) depuis le synopsis jusqu'à la commercialisation de l'album. 12 panneaux reprenant le contenu du livre peuvent être acquis en complément.

Paroles aux images : d'un média à l'autre. - Armand Colin-Bourrelier (Pratique pédagogique), 1987.-135p.

Ouvrage théorique et pratique consacré au rapport entre la langue et les images. Outre des chapitres présentant la photo de presse, le conte radiophonique, l'écriture d'un récit filmique, un chapitre sur le récit en bande dessinée (les actions, la durée, le personnage) propose de nombreuses activités (niveau CM et collègue) essentiellement autour du personnage de Tintin.

Lire et écrire : la bande dessinée à l'école. - CRDP d'Indre et Loire, 1994.

Concerne surtout les enfants d'âge primaire. Propositions d'activités intéressantes sur le monde des sons de la bande dessinée.

Documents d'exploitation pédagogique des albums de bandes dessinées de la série Broussaille. - CRDP Poitou-Charentes / Dupuis, 1992.

Un dossier sur les trois albums de Frank et Bom. En annexe, 20 documents iconographiques. S'adresse plutôt à des collégiens.

Documents d'exploitation pédagogique de deux albums de bande dessinée de la série Jojo. - CRDP Poitou-Charentes / Dupuis, 199 .

Autour des deux albums de Geerts. S'adresse plutôt à des primaires.

Document d'exploitation pédagogique de l'album de bande dessinée "Tintin au Tibet". - CRDP Poitou-Charentes, 1995.

L'Egypte dans la bande dessinée. - CRDP Poitou-Charentes, 1998.

Contient des propositions pratiques pour l'utilisation de certains albums en classe de 6ème.

Frank POUZARGUES. - Contes et nouvelles de Maupassant adaptées par Battaglia. - Scéren/CRDP Poitou-Charentes, 2003. - 100 p. ; 30 cm. - (la BD de cas en classe). Pistes et séances de travail proposées pour des élèves de lycée (y compris LP) autour de l'album de Battaglia. Plutôt pratique et bien réalisé.