

OUVRAGES DE REFERENCE SUR LES MANGA

Livres de référence : pour une approche approfondie du manga

Le petit monde de la japanim' et du manga. - Animeland Hors-Série n°5, Anime Manga Presse, 2003.
Guide et manuel de l'animation et du manga, ce hors-série de 256 pages est un véritable ouvrage de référence qui présente une histoire du manga de Hokusai à nos jours, des fiches sur les auteurs incontournables et de nombreuses analyses notamment sur les spécificités narratives du manga et l'influence du manga sur la bande dessinée internationale. Au centre de l'ouvrage, un lexique et un dictionnaire mythologique s'ajoutent à des articles analysant de façon transversale les deux médias. Passionnant et complet. Bémol : la présentation tête-bêche n'est pas très pratique ! Pour commander : [www .animeland.com](http://www.animeland.com)

Animé et manga. - Animeland Hors-Série n°10, Anime Manga Presse, 2006.
Se présente comme la suite et une mise à jour du guide précédent, consacré à l'anime et au manga : portraits d'auteurs ou de studios. Le point sur les catégories éditoriales et un décryptage des genres. Tout aussi incontournable.

© Paul GRAVETT. – **Manga : Soixante ans de bande dessinée japonaise** - Editions du Rocher - 2005.
Origines et histoire du manga, principaux courants esthétiques et thématiques, influence culturelle des mangas sur la bande dessinée mondiale (et vice versa), caractéristiques sociologiques et commerciales de l'édition manga, bibliographie. Livre de 176 pages (24 x 28 cm) richement illustré, accessible et très documenté, écrit par un historien et critique anglais de bande dessinée.

Thierry GROENSTEEN. - **L'univers des mangas, une introduction à la bande dessinée japonaise.** – Casterman, 1996 (2ème éd.)
Un des premiers livres de référence sur le manga paru en France, réalisé par un grand nom de la critique de la bande dessinée. A gardé tout son intérêt. Mais actuellement épuisé.

Le Guide Phoenix du manga. - Asuka, 2005. Réédition en 2006.
Important ouvrage de 752 pages dont 300 de rédactionnel réalisé par des journalistes professionnels : historique du manga, le manga au Japon, panorama éditorial en France et au Japon, spécificités narratives et graphiques du manga, présentation de 71 auteurs incontournables. Le reste de l'ouvrage recense l'ensemble de la production manga éditée en France de l'origine à fin 2006 (avec fiche technique et très court commentaire). Index auteurs, titres, genres, éditeurs. Annuaire des éditeurs et diffuseurs. Un DVD en bonus récapitulant l'histoire de l'animation japonaise. Outil professionnel incontournable pour les bibliothécaires.

Brigitte KOYAMA-RICHARD. - **Mille ans de Manga.** - Flammarion, 2007.
Une plongée au cœur des sources visuelles du manga. Des peintures anciennes du temple Hôryûji (fin du VIIe siècle) aux œuvres de Jirô Taniguchi.

Fabien TILLON. – **Culture manga.** – Nouveau Monde Editions

L'auteur -un journaliste et critique de la bande dessinée- replace et analyse le manga dans une perspective historique (particulièrement réussi), sociologique, culturelle et artistique et développe un discours intéressant (les rapports entre idéologie et manga). Riche iconographie pour un ouvrage original.

Introduction au manga : pour une approche rapide du manga

Daniel BLANCOU. – **Manga, origines, codes et influences.** - Scéren-CRDP d'Alsace (Les cahiers de l'image narrative, 5), 2006

Historique, typologie des genres, techniques du manga. Un ouvrage clair et simple par un professeur d'arts plastiques, conférencier pour l'atelierBD.com.

Hervé-Martin DELPIERRE et Jérôme Schmidt. - **Les mondes manga** - EPA, 2005.

Les séries emblématiques, les différents courants du manga, la place du manga dans la culture japonaise, l'enfer de la vie du mangaka à succès et la folie des fans. Interviewes d'auteurs phares. Un beau livre à la lecture plaisante et mise en page soignée, agréablement illustré en couleurs, qui comblera le lecteur qui ne cherche ni l'érudition ni l'approche critique.

Stéphane FERRAND et Sébastien LANGEVIN. - **Le manga.** - Milan (Les Essentiels), 2006.

Synthèse rapide propre à la collection : le manga en France et au Japon, une présentation de 5 maîtres du manga, quelques clés pour comprendre les enjeux du manga par les rédacteurs en chef du défunt Virus manga. Glossaire, bibliographie et index.

Jérôme SCHMIDT. - **Génération mangas.** – Librio (Repères), 2004.

Attention beaucoup d'erreurs... Mais intéressant pour la « filmothèque ».

Fabien TILLON. - **Les mangas.** - Editions Nouveau Monde, 2005.

Un petit livre de 31 pages, en couleurs. Court historique et genres.

Bibliographies, présentation d'auteurs

Masanao AMANO. – **Manga design.** – Tashen, 2004.

Un gros livre de référence, bien illustré, présentant une biographie des mangakas (classés selon l'alphabet japonais ! donc pas très facile d'utilisation). L'adaptation n'est pas très réussie mais un DVD d'interviews et de reportages rattrape un peu l'ensemble...

© Julien BASTIDE et Anthony PREMAN. - **Guide des mangas, les 100 séries indispensables.** – Bordas, 2006.

L'ouvrage propose une sélection de 100 titres, organisée en quatre sections : mangas pour filles, garçons, adultes et manga alternatif (sous entendu « d'auteur »). Chaque titre sélectionné donne lieu à un commentaire critique (résumé, analyse du titre et des thématiques développés, parcours de l'auteur...) accompagné d'indications pratiques (mention d'âges, nombre de volumes, prix de la série). Une troisième partie présente brièvement 12 auteurs importants avec fiche de présentation et bibliographie des titres disponibles en VF. Enfin, une bibliographie des ouvrages de références sur le manga, un lexique, une liste des principaux éditeurs, une sitographie, et un index des titres et des auteurs cités complètent l'ouvrage. Intéressant pour des professionnels du livre

Dico Manga, le dictionnaire encyclopédique de la bande dessinée japonaise. – Fleurus, 2008.

Ce dictionnaire encyclopédique de 624 pages se consacre aux mangas traduits et publiés en France avant le 31 décembre 2006. Il propose 4 entrées : noms d'auteurs, titres des séries, entrées « sociétales » (civilisation, culture, histoire japonaises...) et des « encadrés » transversaux sur des particularités de l'univers des mangas (graphisme, thématique, édition...) Malgré la date butoir fixée, les ouvrages publiés en 2007 par des auteurs référencés sont signalés par ce biais. Bien illustré, avec des articles agréablement rédigés, cet ouvrage collectif sous la direction de Nicolas Finet (journaliste, auteur) est maniable et plaisant. Il s'adresse au professionnel du livre comme à l'amateur.

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, très bien illustré.

TEZUKA Osamu : biographie. – Tezuka Productions/Casterman (collection Ecritures), 2004.

Une biographie en bande dessinée du célèbre mangaka en 4 volumes, réalisée par les studios Tezuka, dans le respect de l'esprit du maître. Intéressant (sur l'histoire du Japon, des mangas, du statut des auteurs...), dense et agréable à lire.

Publicatons spéciales

A la découverte du manga.- Bédéka hors série, février-mars 2005.

Trois récits en prépublication (un inédit de Black Jack, le début de Dragon Head et de Zipang), accompagnés d'un cahier critique de 22 albums chroniqués et d'un entretien de Taniguchi et d'Hirata.

Spécial manga. Bang ! N°1. - Coédition Les Inrockuptibles et Casterman, 2005.

Premier numéro thématique qui inaugurerait la nouvelle version de ce magazine trimestriel. Trois courts récits complets, articles de fond autour des tendances actuelles (mangas "trash", mangas de l'intime), entretiens avec Otomo, Tezuka, Taniguchi et Nananan, sélection de titres. Intéressant surtout pour le dossier "nouvelles tendances".

☺ **Tout savoir sur le manga.** - dBD [Les Dossiers de la Bande Dessinée], Hors série N°10, Juillet 2007.

Reportages (le manga européen, manga et cinéma), interview de JP Dionnet, caractéristiques graphiques du manga, présentation des auteurs incontournables et ceux à découvrir, abécédaire, le tout en une centaine de pages sur papier glacé, présentation bien illustrée et soignée. www.dbdmag.fr

Qu'est-ce que le manga ? Beaux Arts Magazine, Hors Série, novembre 2008.

Un court historique, l'importance de la culture manga, une présentation de 21 auteurs incontournables classés en 7 familles, une sélection de titres manga, trois récits extraits de *Black Jack* de Tezuka, *Memories* d'Otomo, *L'homme qui marche* de Taniguchi.

Techniques graphiques

Le dessin de mangas. - Société pour l'étude des techniques mangas - Eyrolles.

Méthode pour s'initier au dessin de manga en 12 volumes (d'une centaine de pages chacun) réalisée par un collectif de mangakas. Technique et précis, chaque volume développe un aspect ou un thème particulier : le tome 2 est consacré au dessin du corps humain, le tome 5 explicite "trames et traits pour créer un univers"... Sérieux et très complet.

Pierre FERRAGUT. - **Japon ! au pays des onomatopées** (2 volumes). - Editions Ilyfunet (le Japon en poche), 2003.

Ces petits livres abondamment illustrés par l'auteur mettent en scène une onomatopée par page et dévoilent la diversité et la force d'expression des onomatopées japonaises capables de traduire un sentiment, une situation, une idée...

Den SIGAL. - **Le grapholexique du manga** : comprendre et utiliser les symboles graphiques de la bande dessinée japonaise – Eyrolles, 2006.

Regroupe les articles de la rubrique « Grapholexique » parus dans Animeland. En s'appuyant sur une centaine d'illustrations, l'auteur y analyse une trentaine de codes graphiques récurrent dans le manga: veine de colère, spirale de candeur, vent de solitude..., symboles qui permettent d'exprimer les sentiments, des sensations ; les états des personnages.

Akira TORIYAMA. - **L'apprenti mangaka : l'art du manga**. - Glénat, 1997 (Mangas).

L'auteur de *Dragon Ball*, certainement le mangaka le plus célèbre, lève dans cet ouvrage de près de 180 pages un coin du voile sur les secrets de son art : découpage, cadrage, traits de vitesse, trame etc. L'ouvrage sous forme de bande dessinée s'adresse non seulement aux jeunes dessinateurs en herbe, mais aussi à tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les spécificités graphiques et narratives du manga.

VAN HUY, Caroline. - **Dessiner et peindre les mangas**.- Fleurus, 2003. (Coup de crayon)

Méthode de dessin globale et progressive pour apprendre à manier crayons et pinceaux en suivant un modèle pas à pas. Les techniques de bases sont abordées (dessin, aquarelle, gouache, pastel et crayon de couleurs). Quelques pages sont consacrées au matériel et à quelques conseils, puis proposent différents modèles (13 en tout) : le portrait d'une jeune fille, d'un personnage type shonen, un guerrier samouraï, une magical girl, le super deformed SD, les robots etc... Simple, conçu pour les plus jeunes.

Hayden SCOTT-BARON. - **Manga numérique**. - Fleurus (L'atelier manga), 2007.

Un ouvrage d'apprentissage au dessin manga accompagné d'un CD-Rom avec des personnages, des décors à transformer et colorier sur ordinateur, des modèles à suivre étape par étape pour utiliser les outils Photoshop.

Méthode d'initiation au Japonais en relation avec les manga

Marc BERNABE. – **Le Japonais en Manga** (2 volumes). -2005.

Manuel d'apprentissage linguistique (cours débutant et intermédiaire) pour se familiariser avec les fondamentaux de la langue et de la culture japonaise. Les textes, extraits de planches de mangas, servent d'éléments de base pour connaître les rudiments du japonais oral et écrit. Approche astucieuse ; dommage que les dessins –pour des problèmes de droit- ne soient pas les originaux mais des retranscriptions de l'auteur.

Maria FERREZ et David RAMIREZ. - **Apprendre le Japonais grâce aux manga**. - Pika, 2006.

Série de 4 petits livres (format manga) traduits de l'espagnol.

Glenn HARDY et Chihiro HATTORI. - **Kanji et kana de manga**. - Soleil, 2006.

Série de 4 volumes visant à faire découvrir les hiragana, katakana, et kanji, à partir d'exemples dessinés.

Séquences pédagogiques

Agnès DEYZIEUX. – **Découvrir le manga**. – Scéren (De case en classe), 2007

Une première partie propose une approche éditoriale, sociétale et artistique du manga ; les deux suivantes une approche pédagogique de *L'histoire des 3 Adolf* de Tezuka et de *Gen d'Hiroshima* de Nakazawa. L'ouvrage s'adresse aux enseignants qui souhaitent étudier le manga avec leurs élèves.

Le site du CNDP propose quelques séquences pédagogiques autour du manga, à partir d'un documentaire d'Hervé Martin-Delpierre (2004), produit par Génération Vidéo, **Un monde manga** (émission libre de droits). http://www.cndp.fr/tice/teledoc/dossiers/dossier_manga.htm

Revues

Animeland (Anime Manga Presse-14, rue Soleillet- 75971 Paris cédex 20)

Fanzine devenu magazine, un des plus anciens (créé en 1991), et sûrement un des plus intéressants (cf. le HS n°5 de Juin 2003 et N°10 de 2006). Revue mensuelle qui développe tout ce qui touche à la japanimation (film vidéo, DVD, cinéma, cinéma d'animation, jeu vidéo) et au manga : articles d'études intéressants (thèmes et codes graphiques), interviews d'auteurs, portraits d'éditeurs... Les articles cités sont lisibles sur le site web : www.animeland.com

Coyote Magazine, (2bis, rue G.Lardennois 7019 Paris)

Revue trimestrielle, créée en 2002. Se consacre à la culture asiatique : manga, animation, cinéma, musique. Propose des pages de manga français en prépublication.

www.coyotemag.fr

Japan Vibes

Revue mensuelle, créée en 2002. S'intéresse à la culture japonaise au sens large (J-Pop, culture traditionnelle et contemporaine) même si le manga et l'animé restent les sujets centraux ...

www.japan-vibes.com

Manga 10 000 Images (Editions H, 25 rue du Maréchal Foch. – 78000 Versailles)

Revue thématique de 190 pages, pour approfondir un sujet précis. Numéro 1 consacré au Yaoi (mai 2008), N°2 à Tezuka et prévu en 2009, N°3 le manga au féminin, N°4 le manga alternatif. La revue se compose d'une partie « réflexion » articulée autour d'articles de fond, d'entretiens avec des professionnels (*mangaka*, éditeurs, etc.) et de chroniques d'oeuvres majeures et d'une partie « bande dessinée » proposant des histoires inédites, parfois d'auteurs encore inconnus en France.

www.editions-h.fr

Sites

Site de l'Association des Critiques et des journalistes de Bande Dessinée. Publie chaque année sous la plume de Gilles Ratier un rapport sur l'état de la bande dessinée en France. Décerne chaque année un prix de la critique et depuis 2007 un prix Asie récompensant une bd asiatique. www.acbd.fr

Magazine d'actualité de la bande dessinée mis à jour presque quotidiennement. Agenda, critiques d'albums, interviews. Une véritable mine de ressources grâce aux archives. Animé avec compétence par Didier Pasamonik. www.actuabd.com

Site complet d'informations et d'actualité. Dossiers, archives consultables, études et analyses d'œuvres, un forum et des news. Dommage que la présentation un peu confuse demande de prendre du temps pour s'y repérer.

www.animeland.com

Ce site qui propose un logiciel payant de gestion d'une collection de bandes dessinées et également une bédéthèque gratuite qui offre une base de 52720 albums, 12974 séries et 8971 auteurs. Une mine d'informations, sans cesse mises à jour. www.bedetheque.com

Créé en 1996, ce site accueille des chroniques, des critiques, des biographies, des interviews et quelques news. Mises à jour irrégulières et mise en page peu attrayante. www.bdparadisio.com

Communauté d'amateurs de BD. Site traitant aussi bien de la bd franco-belge que des mangas ou des comics permettant la recherche par série ou par auteur. www.bdtheque.com

Un blog dense et fourni sur le manga, manhwa et manhua. News, chroniques, informations éditeurs, lexique. Très souvent mis à jour. <http://bededazi.over-blog.com/>

Tout à la fois webzine, base de données, et collectif de lecteurs qui rédigent des chroniques sur ce qu'ils aiment ou pas. Ce site défend une bande dessinée d'auteurs qui produit des oeuvres fortes, qui mériterait de toucher une audience plus importante et surtout d'acquérir une reconnaissance critique qu'on lui refuse. www.du9.org

Se veut un site de références plutôt destiné aux professionnels du livre. Un des rares à proposer une analyse de fond du manga (caractéristiques graphiques et narratives). Une sélection de titres commentés pour constituer une mangathèque est proposée (et imprimable). www.gachan.org

Base de données sur la bande dessinée et sur l'actualité des parutions. L@BD est un outil de recherche et d'information tous publics et sans équivalent offrant aux bédéphiles, enseignants de toutes disciplines (de l'école à l'université), élèves, bibliothécaires, documentalistes et chercheurs, des possibilités de recherche multicritères exceptionnelles. www.labd.cndp.fr

Manga Network

Créé en 2006 à l'initiative de Jean-Marie Bouissou directeur de recherche à Sciences Po, historien spécialiste du Japon contemporain et fan de manga, ce site est abrité et aidé par le Centre d'Etudes et de Recherches Internationales de Sciences Po et bénéficie aussi du soutien de la Fondation du Japon et de la maison de la Culture du Japon à Paris. Très intéressant pour ces articles de fond www.ceri-sciencespo.com/themes/manga/index.php

Site de références bibliographiques : incontournable pour la qualité et la rapidité des informations concernant l'actualité et les parutions de mangas. Fiches de référence de toutes les séries publiées en français. Annuaire des éditeurs. Mangas en lignes : des planches de mangas à paraître sont consultables. Facile d'utilisation www.manga-news.com

Un site bien construit et étoffé, tenu par Morgan, une webmistress passionnée: Des analyses de manga, des fiches de séries, une biographie de mangakas, le planning des nouveautés... Un forum de discussions avec des textes bien écrits et intéressants. www.mangaverse.com

Se veut complet sur la culture asiatique : musique, jeux vidéos, cinéma, manga, culture... Plus de 1200 fiches manga; des chroniques manga, manwha et DVD. Simple à consulter. Interview d'auteurs, dossiers. Un forum. www.webotaku.com/