

Seconde Bac Pro	Français : Séquence I Devenir soi : écritures autobiographiques	Fiche Prof
-----------------	---	------------

<http://hgcostebelle.canalblog.com/>

Séance 7 : Analyser une Bande dessinée autobiographique.

Support : *Maus* d'Art Spiegelman. (Livre du CDI + blog)

Problématique : L'Histoire, l'autobiographie et la BD peuvent-elles se rencontrer ?

I – Compétences de lecture :

La bande dessinée est rarement un support autobiographique Maus déroge à cette règle et étonne par la représentation animalière des protagonistes.

Art, dessinateur, y raconte ses difficiles relations avec son père, Wladeck, survivant polonais de la Shoah Au cours de ses différentes visites Art parvient à convaincre Wladeck de lui raconter sa jeunesse en Pologne, sa rencontre avec Anja mère d'Art qui se suicide en 1968, et la vie et la mort dans les camps.

Art Spiegelman a obtenu un prix Pulitzer pour Maus en 1992.

Rappels sur le vocabulaire de la BD : voir blog

Regard sur l'action

Le dessinateur utilise des procédés «cinématographiques» pour mettre en valeur l'action ou les sentiments des personnages et créer un effet dramatique ou comique suivant l'évolution de l'histoire

1 - Les plans : comment est cadrée l'image ?

Pour susciter l'intérêt du lecteur, le dessinateur dispose de différentes façons de présenter le sujet, vu à des distances diverses, selon l'effet recherché.

- **Plan général ou panoramique** : il montre un vaste paysage, permettant de planter un décor, une foule, un personnage, une situation. Il a une **valeur descriptive**.
- **Plan d'ensemble** : le personnage est situé dans un décor, mais c'est ce dernier qui est important.
- **Plan de demi-ensemble** : le personnage prend le pas sur le décor mais celui-ci reste très présent.
- **Plan moyen (plan-pied)** : il isole un ou plusieurs personnages qui sont directement concernés par l'action. Les personnages sont cadrés en entier (« en pied ») au premier plan. Il a une **valeur narrative**.
- **Plan américain ou rapproché (plan buste)** : il cadre le personnage à hauteur de poitrine. Ce plan nous entraîne au cœur de l'action et a également une **valeur narrative**.
- **Gros plan** : il isole une partie du décor ou du personnage (un bras, une main...), on distingue nettement les expressions du visage et les émotions exprimées dans le cas d'un personnage. Il renforce l'intensité du récit et a une **valeur dramatique**.
- **Très gros plan** : Il met en valeur un élément extrêmement précis (œil, doigt, canon de revolver...), souligne l'importance d'un détail jusqu'alors ignoré. Il a une **valeur expressive ou documentaire**.

Le **zoom avant** permet de passer d'un plan panoramique à un gros plan (l'inverse est un **zoom arrière**)

2- Quelques angles de vue : où est placé le cadreur ?

Angle de vue horizontal : le lecteur se situe **au même niveau** que le personnage ou le décor présenté.

La vue en plongée : le lecteur se situe **au-dessus** du personnage ou du décor. Le point d'observation se situe donc plus haut que le sujet, affaiblissant le personnage.

La vue en contre-plongée : le lecteur se situe **en-dessous** du personnage ou du décor. Le point d'observation se situe donc plus bas que le sujet, lui donnant une certaine puissance.

LEXIQUE DES TERMES EN USAGE DANS LA BANDE DESSINÉE

Bande (on dit aussi "strip") : Succession horizontale de plusieurs images. Une bande comprend entre une et six images environ. Une planche comprend trois quatre bandes superposées.

Cadre : C'est le pourtour d'une image, d'une case, et par extension la surface.

Case : Surface d'une image délimitée par le cadre.

Le cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par le narrateur, appelés également commentaires.

Composition : Mise en place des éléments constituant chaque dessin, dans un ordre qui n'est ni celui de la nature, ni celui du hasard. L'équilibre, le dynamisme, l'expressivité des dessins dépendent en grande partie de leur composition.

Phylactères Ou bulles ou ballons : Espaces dans lesquels sont inscrits les dialogues des personnages de bandes dessinées.

Planche : C'est une page entière de bandes dessinées. Une planche comprend de deux à quatre bandes superposées.

Scène : Suite d'images se présentant dans le même décor.

Séquence : Suite d'images ou de scènes formant un ensemble, même si elles ne se présentent pas dans le même décor.

I – L'auteur :

Biographie : Art Spiegelman

1948 : naissance d'Art Spiegelman. Ses parents sont Vladek et Anja Spiegelman des juifs polonais rescapés d'Auschwitz.

1951 : Ses parents s'installent à New York aux États-Unis.

1963 : Il entame des études d'art.

1980 : Les premiers épisodes de Maus paraissent en feuilleton.

1992 : Maus reçoit le prix Pulitzer, ce qui est exceptionnel pour une bande dessinée.

2011 : Publication de Metamaus, qui rassemble une importante documentation sur Maus.

Présentez les premières pages du Tome I

Transparents 2 et 3 :

1) Résumez les deux planches en quelques phrases. Utilisez le nom des personnages en vous aidant du paratexte et de la quatrième de couverture. Employez la troisième personne.

- Le père de Art raconte à son fils le sort qui était réservé aux Juifs dans les camps de concentration, en particulier, la sélection par les Nazis entre valides et non valides. Il insiste particulièrement sur ce qui est arrivé à son ami Félix.

2) Une énonciation complexe. Numérotez les vignettes et précisez pour chaque vignette ou groupe de vignettes :

A - qui parle, à qui, où et à quel moment ? Comment passe-t-on d'un lieu à l'autre, d'un moment à l'autre ?

B - Vladek Spiegelman est d'origine polonaise. De quelle manière, et dans quelles vignettes, le texte (traduit de l'américain) rend-il compte de cette origine ?

- Les vignettes sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas en suivant le sens de la lecture. En **gras** : phylactères ; en italiques : récitatif (texte qui se situe en haut des cartoons et offre un aspect narratif), en maigre : autre.

Vignettes	Qui parle ? À qui ? Ce que dit le texte :	Où ? Quand ? Ce que montrent les vignettes	Types de plan et visée
1 à 4	Wladeck parle à son fils Art.	USA, années 90. deux personnages marchent dans une allée ombragée	V1 : plan moyen en plongée V2: plan US horizontale
5 et 6	Wladeck parle à son fils Art. Il rapporte au discours direct les paroles des gardiens.	USA, années 90. les deux personnages dans l'allée mais le père refait les mêmes mouvements que cinquante ans auparavant	
7	Wladeck parle à son fils Art Le soldat au déporté	Birkenau 1942 L'intérieur du camp, le bureau du soldat (champ)	
8 et 9	Wladeck parle à son fils Art.	Birkenau 1942. La sélection, la file des déportées (contre champ et plongée), la cheminée d'un four	Plan demi-ensemble Plongée V9 Contre-plongée, plan moyen
10	Wladeck parle à son fils Art.	Birkenau 1942. l'intérieur d'un baraquement, quelques châlits.	
11	Wladeck parle à son fils Art. Dialogue entre Félix et Wladeck	Birkenau 1942. l'intérieur d'un baraquement, quelques châlits.	
12	Wladeck parle à son fils Art. Dialogue entre Félix et Wladeck	USA, années 90. les deux personnages dans l'allée.	
13	Wladeck parle à son fils Art. Cris de Félix qui envahissent la vignette, sans phylactère. Paroles de Wladeck à Félix	Birkenau 1942 l'intérieur d'un baraquement, au premier plan deux châlits.	
14	C'est la seule vignette où n'apparaît que le dialogue entre déportés, dialogue entre Félix et Wladeck.	Birkenau 1942. l'intérieur d'un baraquement, plan resserré sur Félix et Wladeck	
15	Wladeck parle à son fils Art.	Birkenau 1942. l'intérieur d'un baraquement, au premier plan deux châlits	

3) Un choix esthétique. Quels sont les différents animaux présents et qui représentent-ils ? Comment expliquez-vous ce choix ? De quelles façons l'extermination finale est-elle représentée ?

- Wladeck et Art ainsi que les déportés sont représentés sous forme de souris,
- Les soldats allemands sont des chats.
- Le kapo (vignette 10 et 11) est un porc.

Art Spiegelman place deux citations en tête des deux tomes de son ouvrage, qui explique son choix esthétique.

« <i>Les juifs sont indubitablement une race, mais ils ne sont pas humains</i> », Adolf Hitler.
« Mickey Mouse est l'idéal le plus lamentable qui ait jamais vu le jour. . . De saines institutions incitent tous les jeunes gens indépendants et toute la jeunesse respectable à penser que cette vermine dégoûtante et couverte de saletés, le plus grand porteur de bactéries du règne animal, ne peut être le type animal idéal. . . Finissons-en avec la tyrannie que les Juifs exercent sur le peuple ! A bas Mickey Mouse ! Portez la croix gammée ! »
Article de journal, <i>Poméranie</i> , Allemagne, milieu des années 30.

« L'œuvre antisémite la plus lamentablement pertinente que j'ai trouvée fut « le juif éternel », un documentaire allemand de 1940 qui montrait des juifs qui grouillant à l'étroit dans leur ghetto puis passage brutal à un plan de rats grouillant dans un égout. Cela confirma que cette deshumanisation était au cœur même du projet d'extermination. En fait, le Zyklon B, le gaz utilisé à Auschwitz était un pesticide conçu pour tuer la vermine. Accomplir un génocide suppose une déshumanisation totale de ses voisins ».

Art Spiegelman, interview issue de « Metamaus », 2012.

4) Quelle est la principale motivation d'Art Spiegelman ? Vous justifierez votre réponse à l'aide des documents ci-dessus. Expliquez son choix esthétique dans son œuvre.

- Les Polonais ont des têtes de porcs, qu'ils soient simples passants, soldats, antisémites affirmés ou qu'ils cachent des juifs traqués.
- Les déportés français des têtes de grenouilles,
- Les Américains, soldats ou auto-stoppeur, des têtes de chiens,
- Les Suédois des têtes de rennes ou d'élans,
- Une gitane, diseuse de bonne aventure, une tête d'abeille.

- L'extermination n'est pas montrée dans cette séquence. Elle est évoquée à travers la scène de « Selektion » et surtout dans le lien entre le récitatif et l'ombre menaçante et fumante des fours crématoires. Mais l'ouvrage ne fonctionne pas toujours dans l'implicite. Certaines vignettes montrent les corps des vivants et des
- morts brûlés à l'essence, l'exécution d'un prisonnier, la pendaison d'un survivant juif par des civils polonais.

5) Analyse de l'image : **Quatrième de couverture.** (voir blog)

Faites la liste des éléments iconographiques de la quatrième de couverture de *Maus* puis, en vous servant du texte situé en bas de cette même page, dites ce qu'ils représentent dans l'histoire racontée.

Éléments iconographiques	Référents dans l'histoire racontée
Les deux personnages dont l'un parle et l'autre écoute.	Vladeck Speigelman et son fils Art
La carte de la Pologne et des pays « frontaliers » pendant la seconde guerre mondiale.	Les origines de Vladeck
Le pictogramme dont la tête de mort est remplacée par une tête de souris.	L'emplacement des principaux camps de concentration.
Un plan d'un quartier de New York avec indication précise de l'emplacement d'une maison.	La maison de Wladeck

II – A retenir :

Le genre autobiographique en bande dessinée

- **Définition** : une autobiographie est le **récit rétrospectif** qu'un auteur fait de sa propre vie. Il **reconstruit** sa vie vécue pour en faire une vie écrite.

Le genre en BD est déjà développé dans les années 70, notamment aux **États Unis** avec l'underground américain. Ses principaux représentants sont : Crumb (*Uncle Bob's mid-life crisis, Mes femmes*), Harvey Pekar (scénariste de *American splendor*, depuis 1976), **Art Spiegelman (*Maus*)**, Will Eisner (*Voyage au cœur de la tempête*, ~ 80). Avec l'arrivée de nouveaux auteurs, on assiste à un étalage de la vie intime et à l'omniprésence du sexe : Chester Brown, Julie Doucet (*Dirty Plotte*).

- Ce genre est caractéristique du **renouveau de la bande dessinée en France** ces dix dernières années, avant tout chez des petits éditeurs dits indépendants (L'Association, ego comme x, Atrabile, Les Requins Marteaux, etc.)

- Les enjeux :

Pour l'**auteur**, les raisons qui président au projet littéraire de dessiner une autobiographie sont multiples. Elles peuvent correspondre à :

- ✓ un questionnement sur sa **propre vie** : c'est un travail d'élucidation qui permet de mieux se connaître, de donner une cohérence à sa vie, d'en chercher le sens, d'analyser son évolution.
- ✓ un désir de ressusciter des **souvenirs** personnels et des émotions.
- ✓ un désir de laisser une trace, de laisser un **portrait** de soi-même à la postérité.
- ✓ un désir de transmettre une **expérience**.
- ✓ un désir de dénoncer des **injustices** (Garduno, en temps de paix, de Philippe Squarzoni, préfacé par Ignacio Ramonet du Monde Diplomatique).
- ✓ un désir de témoigner sur des événements **historiques**.

- Pour le **lecteur** : il existe une sorte de **contrat** entre l'auteur et le lecteur : l'auteur s'engage à dire la **vérité** et invite le lecteur à juger de l'authenticité de ce qu'il raconte (c'est le **pacte autobiographique**). L'auteur raconte cependant ses souvenirs d'un point de vue interne donc **subjectif** : il peut par exemple opérer une sélection dans ses souvenirs.

III – Compétences d'écriture :

Lorsque les deux albums composants *Maus* (Tome I : *Mon père saigne l'Histoire*, Tome II : *Et c'est là que mes ennuis ont commencé*) furent publiés, leur succès fut retentissant ; mais beaucoup se choquèrent de voir la représentation animalière qui était donnée de l'Holocauste.

Vous écrirez un dialogue entre partisan et détracteur de ces albums. Chacun présentera sa thèse et essaiera de convaincre son adversaire. Vous donnerez le dernier mot à celui qui est porteur de votre opinion.