

L'ENFANCE DE L'ART : JEUNESSE ET BANDE DESSINÉE

03
JUIN
&
04
JUIN
Amiens

Colloque international
Université de Picardie Jules Verne

PROGRAMME DU JEUDI 3 JUIN 2021

Colloque international organisé par l'Université de Picardie Jules Verne, l'Université d'Artois, l'Académie Libanaise des Beaux-Arts, l'Université de Brighton et l'association « On a Marché sur la bulle »

Elisabeth Piot, Justin Wadlow, Nathalie Saudo-Welby (UPJV)
Jaime Céspedes (Université d'Artois)
Alex Fitch (University of Brighton)
Michèle Standjofski (ALBA).

- Ce colloque est à suivre sur le lien Zoom suivant, aux heures indiquées :

[<https://u-picardie-fr.zoom.us/j/2509049983?pwd=QkVNSXpDNWJCVnp4eTdOZ0FzWUJIZz09>]

- ID de réunion : 250 904 9983

MATINÉE : *Jeunesse et genèse de la bande dessinée du XIXe au XXIe siècle*

Présidence de Séance : Justin Wadlow (responsable Licence Métiers de la bande dessinée – UPJV)

- **9h30**

Introduction par Androula Michaël (directrice du CRAE-UPJV) et Arnaud Timbert (directeur de l'UFR des Arts-UPJV)

- **10h**

Antoine Sausverd (historien de la bande dessinée)
« Les riches heures de l'imagerie enfantine au XIXe siècle. »

- **10h45**

Nicolas Zmelty (UPJV)
« Les détours de l'ombre. »

11h30 : Pause

- **11h45**

William Foix (historien de la bande dessinée)
« Jeunesse et bande dessinée : l'univers fantastique de Yakari. »

- **12h30**

Régis Goddyn (UPJV)
« Écrire pour la jeunesse : l'expérience de Zibeline. »

13h15 : Pause déjeuner

APRÈS-MIDI : *Une perspective internationale : Grande-Bretagne, Espagne et Liban*

Présidence de Séance : Jaime Céspedes

• **14h30**

Hannah Berry (auteur, Royal Society of Literature, UK)

« Kindness, Resilience and Si-fi: The Rez and Planet Divoc-91. »

• **15h15**

Jaime Céspedes (Université d'Artois)

« Dessiner sous l'Espagne franquiste: La série *Pepe* de Carlos Giménez »

16h00 : Pause

• **16h15**

Androula Michaël (UPJV)

« Picasso et la bande dessinée »

• **17h**

Marilyne Mokbel, Laure Ibrahim et Gracia Koussa (ALBA)

« De l'illustration à la scène : Les trois puces, le Chaloulou et le Maloulou. »

• **17h45**

Trois auteurs de bande dessinée parlent de leurs lectures de jeunesse. Une table ronde avec David François, David Périmony et Ludovic Rio.

Modérateur : Justin Wadlow (UPJV).

18h45 : Clôture de la première journée

PROGRAMME DU VENDREDI 4 JUIN 2021

Le handicap dans la bande dessinée jeunesse : dans et par-delà les cases

• **9h30**

Introduction et présidence de séance : Nathalie Saudo-Welby (UPJV, UFR de langues)

• **9h45**

Conférence d'ouverture

“Comics Mocking Disability: That's History”, Laurence Grove (University of Glasgow)

10h30 : Pause

• **10h45** : *Le Rapport aux autres*

Présidence de séance : Laurence Grove (University of Glasgow)

Aurélien Thiria-Meulemans (UPJV)

« “Insensé qui crois que je ne suis pas toi” : Jeux de doubles et révélations dans *A Silent Voice* de Toshitoki Oima (2013-14) »

Nathalie Saudo-Welby (UPJV)

« *Supersourde* (2014) de Cece Bell et la construction des compétences culturelles sur le handicap »

Julie Gallego et Perrine Le Balch (Université de Pau et des Pays de l'Ardour)

« “La beauté est dans la différence” : la représentation de l'autisme dans *Jun de Keum Suk Gendry-Kim* (2020) »

12h30 : Pause déjeuner

• **13h30** : *Bande dessinée et Éducation*

Présidence de séance : Justin Wadlow (UPJV)

Arnaud Baucry (Croix Rouge française - Amiens)
« Un atelier BD avec quatre jeunes autistes »

Marie-Luz Ceva (consultante en ingénierie culturelle)
« Rendre la bande dessinée jeunesse accessible : la Communication Alternative et Améliorée au service d'une société inclusive »

Ana Mujkovic (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
"Able-bodiedness in Chris Ware's Building Stories (2012)"

15h15 : Clôture du colloque

• Ce colloque est à suivre sur le lien Zoom suivant, aux heures indiquées :

[<https://u-picardie-fr.zoom.us/j/2509049983?pwd=QkVNSXpDNWJCWnp4eTdOZ0FzWUJIZz09>]

• ID de réunion : 250 904 9983

RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS :

• **Baucry, Arnaud** (Sessad des Sept Lieues, Croix Rouge française, Pôle H. Dunand, Amiens)
« Un atelier BD avec quatre jeunes autistes »

Cette présentation permettra de mettre en lumière l'utilisation de la médiation Bande Dessinée dans le cadre d'une action éducative auprès de jeunes souffrant de troubles du spectre de l'autisme, à travers une approche créative.

• **Berry, Hannah** (Fellow of the Royal Society of Literature and UK Comics Laureate 2019-21)
« Kindness, Resilience and Si-fi: The Rez and Planet Divoc-91. »

Author of three critically acclaimed graphic novels: *Livestock* (2017), *Adamtine* (2012) and *Britten & Brülighly* (2008) (official selection of Angoulême in 2010), Hannah Berry will present her latest projects: *The Rez*, a comic and interactive podcast series set in the distant future, designed to help 9-11 year olds foster the concept of kindness and build resilience; and *Planet Divoc-91*, a comic series and multi-disciplinary project to help young adults process the challenges of the pandemic through a sci-fi lens.

• **Céspedes, Jaime** (MCF en civilisation et cinéma de l'Espagne contemporaine, Université d'Artois)
« Dessiner sous l'Espagne franquiste: La série *Pepe* de Carlos Giménez. »

L'intervention de Jaime Céspedes sera consacrée à la figure du dessinateur Carlos Giménez (né à Madrid en 1941) et en particulier à sa dernière série, intitulée *Pepe* et consacrée à un autre dessinateur qu'il a bien connu pendant leur jeunesse à Barcelone, José González Navarro. Nos commentaires autour de cette série rendront compte des difficultés des jeunes dessinateurs pendant l'Espagne franquiste, bien que pour beaucoup ce fut l'âge d'or de la BD en Espagne.

• **Ceva, Marie-Luz** (Consultante en ingénierie culturelle)
« Rendre la bande dessinée jeunesse accessible : la Communication Alternative et Améliorée au service d'une société inclusive »

La Communication Alternative et améliorée (CAA) est un ensemble de pratiques visant à soutenir l'expression et/ou la compréhension chez les personnes qui ont un handicap de communication. Ce handicap peut certes empêcher d'entrer en relation avec autrui mais aussi avec les œuvres et leurs contenus. Créées à l'origine pour un cadre d'animation tout public dans une perspective d'inclusion, les premières expériences d'adaptation de bandes dessinées en CAA se révèlent particulièrement pertinentes. Elles permettent l'accès au sens et favorisent la construction de lien social.

- **David, François** (auteur, *L'étrange affaire des corps sans vie*, 2006 ; *De briques et de sang*, 2010 ; *Un homme de joie*, 2015-2016 ; *Chaplin*, 2019-2021).
David Périmony (auteur, *Billy Symphony*, 2019 ; *Birdy Melody*, 2021).
- Ludovic Rio (auteur, *Mon Histoire de Migration*, 2015 ; *Aiôn*, 2019)

L'enfance est (souvent) le temps des premières lectures de bande dessinée, des images et des mots que les créateurs trimbalent, cachent et retrouvent au détour d'un rêve ou d'une recherche plus professionnelle. Des œuvres que tous ils réactivent, détournent et retravaillent dans leurs propres créations. Trois auteurs amiénois (qui ont aussi pour particularité d'enseigner dans la Licence Métiers de la bande dessinée de l'UFR Arts de l'UPJV) nous convient à les suivre dans les méandres de leurs souvenirs et de leurs émerveillements, à remonter le temps pour découvrir ensemble la genèse de leur travail ; comprendre ce qu'il reste au présent de ces lectures dans leurs imaginaires.

- **Foix, William** (Ecole nationale des Chartes, responsable du pôle bande dessinée du webzine Nonfiction.fr et chargé de cours à l'UPJV)
« Jeunesse et bande dessinée : l'univers fantastique de Yakari. »

Depuis 50 ans, Job et Derib évoquent le quotidien de la communauté sioux Lakota dans la Bande dessinée francophone. À travers les aventures de Yakari (1969), ils revisitent le monde de l'enfance sur le mode fantastique – Yakari a le « pouvoir » de communiquer avec les animaux –, et mettent en lumière des valeurs universelles : le courage, la tolérance et l'amitié, dans un décor consacré à la Nature.

- **Gallego Julie** (MCF de latin à l'UPPA et membre d'ALTER) et **Perrine Le Balch** (étudiante en Master Poétiques et Histoire Littéraire à l'UPPA)
« "La beauté est dans la différence" : représentation de l'autisme dans la BD *Jun* de Keum Suk Gendry-Kim (2020) »

La bande dessinée *Jun* de Keum Suk Gendry-Kim, parue en 2020 en France chez Delcourt (coll. « Encrages »), raconte l'histoire réelle de Jun, musicien autiste, de sa petite enfance à l'âge adulte, entouré par ses parents et sa petite sœur Yunsun, la narratrice de cette BD. Cette bande dessinée est le fruit de la rencontre entre Jun et l'autrice, qui a voulu raconter comment on pouvait être « semblable, mais avec une petite différence. »

- **Goddyn, Régis** (UPJV, nouvelliste et romancier)
« Écrire pour la jeunesse : l'expérience de Zibeline. »

Invité par Régis Hautière à co-écrire l'album *Zibeline* (Tome 1 et 2, Editions Casterman, 2019-2020) pour Mohamed Aouamri, Régis Goddyn doit repenser sa relation, et au médium, et au public jeunesse à qui le projet se destine. Écrire pour la jeunesse, est-ce si différent d'écrire pour les adultes ? Que signifie « tous publics » ? Dans l'élaboration du projet en BD, cette donnée du destinataire influe sur tout un ensemble de paramètres qui concerne le récit, le design des personnages... Viser un public jeune, cela appauvrit-il l'histoire ? ou contribue-t-il à l'enrichir de niveaux empilés de significations ? Régis Goddyn retrace ici la genèse de l'album depuis l'intention jusqu'à la distribution, puis partage son expérience d'auteur sur la question épineuse de la négociation en littérature co-créée.

- **Grove Laurence** (Professor of French and Text/Image Studies and Director of the Stirling Maxwell Centre for the Study of Text/Image Cultures at the University of Glasgow)
"Comics Mocking Disability: That's History"

Although Ironside is the famous wheelchair-bound TV detective, this paper will function more in the manner of Colombo: we will start with the solution—comics are now a medium that embraces, contextualises and supports young people with disabilities—and tell some of the story of how we got there. A historical view of comics gives a frank (but disturbing) insight to society's approach to disabilities at a given time. Perhaps it is the very reasons that lend comics a positive role today—immediate accessibility via images, the presentation and questioning of stereotypes, the focus on (non) action and communication—that meant historical comics also suited a less-inclusive time.

- **Michaël, Androula** (MCF en Histoire de l'Art, Directrice du Centre de Recherche en Arts et Esthétique de l'UPJV)
« Picasso et la bande dessinée »

Picasso aimait et lisait des comics. Des très nombreux caricaturistes et des auteurs de bandes dessinées se sont saisi de son personnage, de son œuvre ou de sa biographie. Tout cela est bien connu. Si certains de ces dessins peuvent partager de très loin l'esprit de la bande dessinée, lui-même n'en a jamais faite. Il s'agira ici, à partir de quelques dessins et écrits de jeunesse de Picasso de revenir sur ce lien hypothétique et l'interroger à nouveaux frais.

- **Mokbel, Marilyne ; Ibrahim, Laure ; Koussa, Gracia** (Étudiantes en Master Illustration et Bande dessinée à l'Académie Libanaise des Beaux-Arts, Beyrouth)
« De l'illustration à la scène : Les trois puces, le Chaloulou et le Maloulou. »

Pour ce projet en deux volets, réalisé dans le cadre du master illustration-BD de l'Académie libanaise des Beaux-Arts, les étudiants devaient d'abord concevoir un livre-objet illustré, à partir d'une histoire de la conteuse Nadine Touma, intitulée *Les 3 puces, le Chaloulou et le Maloulou*. La consigne précisait que les images devaient être pensées pour la scénographie, de façon à pouvoir être utilisées dans un espace narratif et s'y intégrer activement. Pour la deuxième partie du projet, les étudiants sont donc partis de leurs illustrations pour imaginer et concevoir l'espace, le décor et la mise en scène de l'histoire.

- **Mujkovic Ana** (Doctorante Paris 3, Académie de Versailles)
"Able-bodiedness in Chris Ware's *Building Stories* (2012)"

This paper will analyse three pieces in Chris Ware's fourteen-part *Building Stories* in the light of Robert McRuer's concept of "Compulsory Able-Bodiedness." The discrepancy between the protagonist's vision of herself and the way she is perceived by others results in the creation of a special form of social category in which her own existence as a disabled woman is not overdetermined by her impairment.

- **Saudo-Welby, Nathalie** (MCF HDR en littérature de langue anglaise, UPJV)
« *Supersourde* (2014) de Cece Bell et la construction des compétences culturelles sur le handicap »

À partir de l'analyse du roman graphique pour enfants *Supersourde*, on s'appliquera à dégager

comment le médium de la bande dessinée répond à l'enjeu de construire et mobiliser les "Disability Cultural Competences" (Rosemarie Garland-Thomson). Faisant suite à l'effort mené par les Critical Disability Studies, ces compétences participent à l'extension de la compréhension des situations de handicap dans les sciences humaines et les échanges interpersonnels.

- **Sausverd, Antoine** (historien de la bande dessinée, rédacteur du site Töpferiana et chargé de cours à l'UPJV)

« Les riches heures de l'imagerie enfantine au XIXe siècle. »

La production des deux plus importantes imageries françaises du XIXe siècle, celle des maisons Pellerin à Épinal et Quantin à Paris, reste encore à découvrir. Dès 1840, elles éditent des histoires en images moralisantes destinées aux enfants, qui évoluent à partir des années 1880 pour se confondre avec celles des revues illustrées, et deviennent parfois un champ d'expérimentations et d'hybridations graphiques sans équivalent.

- **Thiria-Meulemans, Aurélie** (MCF en littérature anglaise, UPJV)

« "Insensé qui crois que je ne suis pas toi": Jeux de doubles et révélations dans *A Silent Voice* de Toshitoki Oima (2013-14) »

Manga shonen en sept volumes, paru entre 2013 et 2014 au Japon (2015-2016 en France chez Ki-oon), *A Silent Voice* met en scène Shoko Nishimiya, jeune fille atteinte de surdité, brimée et humiliée par ses camarades de CM2, menés par Shoya Ishida, casse-cou sans vergogne. Le harceleur et harcelée sont dépeints comme des doubles l'un de l'autre. À la surdité physique de Shoko, qui entraîne son mutisme, répond la cécité mentale et émotionnelle de Shoya, incapable de comprendre les autres et de tenir compte de leurs émotions. Ultime double de la série, le lecteur se voit accorder une place singulière : en lisant dans le cahier que Shoko utilise pour communiquer et sur les doigts de personnages qui signent, il est invité, lui aussi, à voir dans l'autre un double, qu'il soit, ou non, porteur de handicap.

- **Zmely, Nicolas** (MCF en Histoire de l'Art, UPJV)

« Les détours de l'ombre. »

En 1776, Dominique Séraphin installe à Versailles le premier théâtre d'ombres en France. Le genre connaît un succès immédiat qui ne sera jamais démenti durant tout le XIXe siècle pour s'achever en apothéose avec les pièces du célèbre cabaret du Chat Noir de Rodolphe Salis à Montmartre de 1886 à 1896. Mais lassés de n'être que des marionnettes d'un genre à part, les ombres finirent par se glisser hors des théâtres pour venir s'immiscer discrètement dans les pages de quelques histoires en images signées Auguste Sorel, Caran d'Ache, Christophe, Benjamin Rabier, Jordic et Jean Routier entre les années 1880 et la Grande Guerre. Après avoir suivi les chemins qu'empruntèrent ces énigmatiques silhouettes pour se retrouver sous les crayons de ces dessinateurs, cette communication sera l'occasion d'analyser leur étonnant pouvoir expressif et suggestif dans la narrativité des formes premières de la bande dessinée.