

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

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

Séance 6 : 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 un personnage ou un groupe de personnages à mi-cuisse, au cinéma comme en photographie.
- **Plan poitrine** : Il cadre les personnages un peu en dessous les aisselles. L'accent n'est plus mis sur la partie haute du corps du personnage mais bien sur son visage. L'objectif est clairement de comprendre les intentions et la psychologie du personnage.
- **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, le photographe... 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.

** Le prix Pulitzer est un prix américain décerné par l'Université Columbia de New York et remis à des personnes, journaux, magazines, revues ou agences de presse dans les domaines suivants : journalisme, littérature, fiction et musique, domaines eux-mêmes divisés en catégories spécifiques. Il est considéré parmi les plus prestigieux du monde.*

I – Compétences de lecture :

- 1) Décrivez et présentez la première et la quatrième de couverture du Tome I. (voir blog)
 - ✓ Analyse de l'image de la **première de couverture**.
 - Deux souris qui semblent apeurées vêtues comme des humains, (**zoomorphisme**)* couchées contre un mur, sur lequel est projeté une croix gammée et une tête de chat qui fait penser à Hitler.
 - Le titre Maus en rouge, en lettres de sang.

*** Quel est l'intérêt du zoomorphisme ?**

L'utilisation de la métaphore animalière est très classique dans les B.D. et les dessins animés. Mais le choix des animaux par l'auteur ne s'est pas fait par hasard : il s'est inspiré de la propagande nazie. Pour les Nazis, le concept de race admet que les Allemands appartiennent à la race supérieure. Cette supériorité justifie les discriminations à l'égard des races considérées comme inférieures et nuisibles. La propagande nazie avait l'habitude de considérer la race la plus nuisible, les Juifs, comme des souris qui pullulaient, des parasites. Les Allemands, représentés bien évidemment par des chats, sont les prédateurs des souris (Maus en allemand).

- Le zoomorphisme permet de mettre l'accent sur la bestialité du traitement infligé par les chats aux souris, de présenter les bourreaux et les victimes de façon anonyme.

✓ Analyse de l'image de la **quatrième de couverture**.

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 Spiegelman 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 Vladeck

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

- ✓ La/les pages de la BD.
- ✓ Qui parle ? À qui ?
- ✓ Ce que dit le texte.
- ✓ Où ? Quand ? Ce que montrent les vignettes. Action principale.
- ✓ Types de plan et visée.

Pages de la BD	Qui parle ? À qui ? Ce que dit le texte :	Où ? Quand ? Ce que montrent les vignettes. Action principale.	Types de plan et visée
Tome 1 4/5	Des souris jouent dans les rues. Discussion entre le père et son fils	New-York 1958. Vie quotidienne.	Vue en plongée. Plans moyens et poitrine.
11/12	Vladeck parle à son fils Art.	Saut dans le temps de la narration * vocabulaire . Nouvelle demande du fils de raconter en dessin la vie de son père.	Plan taille et gros plan sur l'avant-bras du père.
32	Peu de dialogue, mais de la narration.	1938, première vision du drapeau nazi par la famille de Vladeck.	Vue en contre plongée sur le train, puis sur la croix gammée.
33	Dialogue entre les passagers.	Description des persécutions nazies sur les juifs (pogroms : Massacre et pillage des juifs par le reste de la population (souvent encouragée par le pouvoir).	Horizontale.
157	Peu de dialogue, mais de la narration.	Arrivée au camp de Birkenau. Premières allusions aux massacres par gaz.	Plan d'ensemble : soldats + reste du camp.
Tome 2 25/26	Vladeck parle à son fils Art.	Description de la sélection dans le camp, douche des prisonniers, violence des gardiens.	Horizontale. Plan moyen et gros plan sur le tatouage.
51	Vladeck parle à son fils Art.	Vues d'ensemble du camp d'Auschwitz, description par le père.	Plan poitrine sur les deux personnages. Plan général et en plongée sur le camp.
72	Vladeck parle à son fils Art et à un autre prisonnier.	Description des charniers à ciel ouvert (voir blog) Le dessinateur a repris une célèbre photo clandestine de cette situation.	Plan moyen et gros plan sur les victimes.
94		Un prisonnier français = grenouille	
112		Soldat américain = chien	
132		Polonais = cochon	
133		Une gitane, diseuse de bonne aventure, une tête d'abeille.	

* **Vocabulaire :**

- ✓ Ellipse : L'auteur choisit de passer sous silence certains moments de l'histoire ; cela permet de faire des bonds dans le temps et donc d'accélérer le rythme du récit.

3) Un choix esthétique. Quels sont les différents animaux présents et qui représentent-ils ? Comment expliquez-vous ce choix ?

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

« Les juifs sont indubitablement une race, mais ils ne sont pas humains », 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 ! » <p style="text-align: right;">Article de journal, <i>Poméranie</i>, Allemagne, milieu des années 30.</p>
« 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 déshumanisation 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 ». <p style="text-align: right;">Art Spiegelman, interview issue de « Metamaus », 2012.</p>

- Wladek 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.
- 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.

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).

- 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.)

Art Spiegelman (Maus). Art Spiegelman naît sur le chemin de l'exil le 15 février 1948 à Stockholm. Le destin de ses parents, rescapés d'Auschwitz, marquera profondément son œuvre. Il fait ainsi revivre les souvenirs de son père, ancien déporté, afin de dénoncer les crimes nazis en utilisant son témoignage. Il cherche aussi grâce à ce travail de mémoire à se rapprocher de lui.

Maus est une histoire familiale puisque l'auteur recueille les souvenirs de son père Wladek, un survivant de l'Holocauste, du génocide des juifs d'Europe centrale. Le récit alterne deux époques, les années 1970-1980 à New York où Art Spiegelman interroge son père ; et l'évocation de la persécution des Juifs dans les années 1930 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : l'histoire de la vie de ses parents en Pologne, leur vie dans le ghetto puis l'arrivée au camp d'Auschwitz, la vie dans le camp d'extermination, Wladek raconte sa survie.

III – Compétences d'écriture :

- 1) Reprenez une page de la bd. Notez sa référence. Décrivez-la le plus précisément possible (plan, vue, détails de la scène, dialogue...) et en quelques lignes expliquez votre choix.

- 2) 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.

Prolongement : Article sur « BD essentielles de lire »