

DE CASES EN TRANCHEES – LA GRANDE GUERRE EN BANDE DESSINEE UNE EXPOSITION ACCOMPAGNEE D’OUTILS PEDAGOGIQUES

LES ENJEUX DU PROJET

La Grande Guerre : une thématique très présente dans la bande dessinée

De Jacques Tardi à Régis Hautière, en passant par Patrick Cothias, David B, Kris et Zidrou, de très nombreux auteurs de bande dessinée choisissent d’enraciner leurs récits dans la terre riche et complexe de la Première Guerre mondiale. On trouve ainsi des fictions prenant la guerre pour argument ou pour arrière-plan, des enquêtes policières, des histoires d’espionnage, des mélodrames, des sagas familiales, des aventures comiques, mais aussi des témoignages réels mis en images ou des récits historiques fondés sur une documentation rigoureuse. La Grande Guerre fait l’objet de multiples déclinaisons et semble être une source d’inspiration inépuisable.

Si nombre de ces œuvres présentent un intérêt artistique ou documentaire indéniable, leur abondance et leur variété peuvent néanmoins constituer un facteur de confusion pour un public adolescent. Ces images, les informations et les émotions qu’elles portent en elles viennent en effet se juxtaposer aux savoirs que l’école prodigue à ces mêmes jeunes sur la Première Guerre mondiale, et à l’iconographie utilisée dans cette pédagogie. Il semble intéressant de donner au public adolescent quelques clés et repères pour l’amener à approfondir la lecture de ces œuvres. Il s’agit de proposer un aller-retour entre la mise en scène de la guerre telle qu’elle se présente dans la bande dessinée et la réalité historique.

Le public ciblé

Le projet « De cases en tranchées – La Grande Guerre en bande dessinée » constitué d’une exposition et d’un ensemble d’ateliers pédagogiques vise en priorité les élèves des établissements scolaires du second degré (programmes de 3ème, 1ère et terminale) par le biais des lieux de médiation culturelle que sont les centres de documentation et d’information des établissements scolaires. Les bibliothèques et médiathèques apparaissent également comme des lieux privilégiés pour la diffusion de ce projet, qui pourra ainsi rencontrer un public plus large.

Les objectifs visés

L’objectif principal est d’accompagner le public dans la compréhension et la lecture de ces récits de bande dessinée, de stimuler sa capacité d’analyse de documents et d’images et, *in fine*, d’approfondir ses connaissances sur la période historique.

- Sensibiliser les jeunes à la guerre de 14-18 par le biais de récits en bande dessinée

A travers une sélection de douze albums de bande dessinée mis en valeur et explicités dans l'exposition, le public sera amené à découvrir une diversité de récits portant sur la Grande Guerre permettant de stimuler sa curiosité et son appétit de savoir.

- Développer la compétence des élèves en matière de lecture critique des images

Par le biais des ateliers pédagogiques proposés en prolongement de l'exposition, les jeunes seront amenés à comparer différents registres d'images, à déceler dans la composition et le graphisme les indices permettant de donner un statut à l'image observée (vision d'artiste, captation du réel, détournement parodique...), à analyser les dispositifs de mise en images et à en comprendre les enjeux et objectifs.

Par le biais d'une analyse comparée, les élèves abordent l'histoire de la Grande Guerre sous l'angle des images, à partir de l'étude d'un large corpus iconographique comprenant notamment des extraits de bande dessinée, des images d'archives, et des images d'artistes de l'époque.

Pour l'élève, il s'agit donc d'enrichir sa connaissance de l'histoire de la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée, tout en exerçant son regard critique sur les images et les récits qu'elle propose.

LES OUTILS PROPOSES

Le projet se compose d'une exposition de bande dessinée articulée à des ateliers pédagogiques de lecture critique des images.

La légèreté du dispositif, fourni avec tout le matériel nécessaire (panneaux sur toile, livres, films, questionnaires pédagogiques, puzzles en bois) rend l'ensemble facile à utiliser, permettant un transport simple (par voie postale sur tout le territoire) ainsi qu'une mise en place rapide de l'exposition.

L'exposition et les ateliers constituent un ensemble d'activités « clés en mains ». Les organisateurs choisissent en fonction de leurs besoins et contraintes locales.

La location de la maquette des tranchées (à cause d'un transport fragile) est en option.

L'exposition *DE CASES EN TRANCHEES – LA GRANDE GUERRE EN BANDE DESSINEE*

- 3 panneaux sur toile (60x80cm) introductifs signés par des professeurs d'histoire, spécialistes de la Grande Guerre (Vincent Marie, Isabelle Delorme et Laurent Lessous).
  - La bande dessinée mobilisée pendant la Grande Guerre
  - L'actualité de la Grande Guerre en bande dessinée
  - L'archive, fiction d'histoires dessinées
- 12 panneaux sur toile (60x80cm) proposant 12 albums de bande dessinée dont le contenu est ainsi développé :
  - Présentation de l'album sélectionné
  - Reproduction de la couverture de l'album
  - Reproduction d'une planche entière de l'album
  - Commentaire esthétique de la planche
  - Commentaire historique sur un des thèmes traités dans la bande dessinée
- Maquette d'une tranchée avec figurines (120 x 60 cm) composée de cinq tableaux juxtaposés représentant l'effet marquant des cinq années de guerres (matériel en option à la location).

Œuvres sélectionnées et thèmes associés

Titres	Thèmes associés
<i>Notre Mère la Guerre.</i> Kris et Maël. Futuropolis, 2009	Les tranchées
<i>L'Ombre du Corbeau.</i> Didier Comès. Casterman, 1981	L'aviation, la représentation du soldat allemand
<i>La Grande Guerre de Charlie.</i> Pat Mills et Joe Colquhoun. Delirium, 2011	Les chars
<i>Fritz Haber.</i> David Vandermeulen. Delcourt, 2005	La guerre industrielle
<i>C'était la guerre des tranchées.</i> Jacques Tardi. Casterman, 1993	Les mutineries
<i>La ligne de front, une aventure rocambolesque de Vincent Van Gogh.</i> Manu Larcenet. Dargaud, 2004	L'obéissance des soldats
<i>Les Folies Bergère,</i> Zidrou et Francis Porcel. Dargaud, 2012	Les permissions
<i>La Lecture des ruines.</i> David B. Dupuis, 2001	Les superstitions et les légendes
<i>Medz Yeghern, le grand mal.</i> Paolo Cossi. Dargaud, 2009	Le génocide arménien
<i>Sang noir.</i> Frédéric Chabaud et Julien Monier. Physalis, 2013	Les soldats des colonies
<i>Gueule d'amour.</i> Aurélien Ducoudray et Delphine Priet Mahéo. La Boîte à Bulles, 2012	Les séquelles physiques, les gueules cassées
<i>Ex Voto, Monsieur Verbun.</i> Angelo Zamparutti et Pascal Rabaté. Vent d'Ouest, 1994	Les séquelles psychologiques

Attention !!! Les bandes dessinées présentées dans l'exposition ne sont pas fournies. Par ailleurs, certains extraits pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, nous recommandons à chaque enseignant de consulter préalablement les albums afin de vérifier s'ils sont adaptés aux publics auxquels il les destine.

Les ateliers pédagogiques - DU REEL A LA BANDE DESSINEE

Outre la visite de l'exposition, un dispositif pédagogique est proposé, d'une durée possible de une à trois heures, selon le nombre d'ateliers choisis par le professeur.

Le parcours

Six ateliers d'une quinzaine de minutes sont proposés, à réaliser en petits groupes, en binômes, ou individuellement, au choix de l'enseignant.

Chaque groupe dispose d'un livret (consignes et réponses à inscrire) et réalise à tour de rôle chaque atelier, disposé dans des endroits différents. Chaque atelier engage un travail de lecture, d'observation d'images et de réflexion.

Les ateliers

1. Les signes visuels de la guerre : les images emblématiques de la guerre
2. Les lettres de poilus : la vie quotidienne au front
3. La censure du courrier des soldats
4. Guerre et art
5. Narration et mise en page en bande dessinée
6. A bas la guerre !

Chaque atelier s'appuie sur un livret guidant les élèves dans un travail d'analyse comparative ou de lecture approfondie. Les ateliers sont conçus comme des modules indépendants, ce qui permet à l'enseignant de constituer un parcours adapté à sa classe, de décider de faire faire tous les ateliers ou une partie uniquement.

Activités complémentaires

Ces six ateliers sont complétés par trois propositions d'activités : découverte de l'exposition guidée par un questionnaire, découverte d'une sélection de bandes dessinées (attention, les albums ne sont pas fournis), visionnage du DVD *La Bd s'en va t'en guerre*. (*La BD s'en va en guerre*, de Art Spiegelman à Joe Sacco : histoire du BD journalisme, un film réalisé par Mark Daniels autour des auteurs représentant ce courant de la bd de reportage, qui propose une réflexion autour de l'utilité du témoignage dessiné).

Supports fournis pour mener à bien les activités :

- Pour les participants : livret du parcours (6 ateliers), questionnaire exposition, matériel des ateliers (documents en couleurs plastifiés)
- Pour les organisateurs et les enseignants : informations sur le parcours pédagogique, correction du livret du parcours, DVD *La BD s'en va t'en guerre* (Arte éditions).

Documentation complémentaire : une valise pédagogique composée d'une bibliographie complète de bandes dessinées en rapport avec la Grande Guerre, de magazines et de livres, dont *La Grande Guerre*, de Joe Sacco, une bande dessinée dépliant de 7 mètres de long qui retrace les différentes étapes de la bataille de la Somme durant l'été 1916.

Cette exposition a reçu le label Centenaire qui permet de distinguer les projets les plus innovants et de figurer sur le programme national officiel des commémorations du Centenaire.

MOYENS ET COMPETENCES MOBILISES

Le commissariat et la scénographie sont assurés conjointement par *Entre les cases* et *Bulle en tête*, deux associations ayant déjà produit de nombreuses manifestations dans le domaine de la bande dessinée

La conception pédagogique est assurée conjointement par *Entre les cases* et *Bulle en tête*, avec l'appui du Comité scientifique

Le Comité scientifique est constitué de représentants d'*Entre les cases* (Pierre-Laurent Daures) et de *Bulle en tête* (Agnès Deyzieux) et de cinq personnalités qualifiées :

- Isabelle Delorme : Doctorante au Centre d'histoire de Sciences Po (Paris), agrégée d'histoire-géographie, titulaire d'un Master Recherche Bande dessinée à l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême (Université de Poitiers)
- Laurent Lessous : Professeur d'histoire-géographie, rédacteur chez labd.cndp.fr, critique de bande dessinée à BDZoom, organisateur et animateur de séminaires autour de la bande dessinée (Réseau Canopé)
- Vincent Marie : Docteur en histoire, agrégé d'histoire-géographie, professeur de cinéma, commissaire d'expositions (*Tardi, Mobilisation générale : la représentation de la Grande Guerre dans la bande dessinée*, Historial de la Grande Guerre, 2009, Péronne ; *Putain de guerre !* Historial de la Grande Guerre, 2009-2010 Musée de l'air et de l'espace, Paris - Le Bourget)
- Natacha Mouillé : Documentaliste en lycée, référente/ formatrice du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI) dans l'académie de Nantes, en charge de la formation dans le Plan académique de formation sur la BD de reportage
- Youmna Tohmé : inspectrice de l'Education Nationale premier degré, professeur de lettres-modernes,, auteur d'ouvrages et de communications sur l'exploitation de la bande dessinée en classe.