

LA BIENNALE DU COMICS

DES COMICS POUR PENSER LE MONDE ?

NOUVEAU

**DU 29 AVRIL
AU 3 MAI 2024**

**MANUFACTURE
DES TABACS**

6 rue Pr. Rollet | Lyon 8°



+ D'INFOS

WWW.UNIV-LYON3.FR



**BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES**



marge

"DES COMICS POUR PENSER LE MONDE ?"

Les bibliothèques universitaires organisent, tous les deux ans, la Biennale du Comics, en partenariat avec l'association lyonnaise BDCinéGoodies. Ce festival, dont la première édition aura lieu du 29 avril au 3 mai 2024, a pour intention d'explorer les différentes facettes de la culture comics, en tant que culture populaire et médiatique. Cette première édition s'intéressera particulièrement à la manière ou plutôt aux manières dont les comics, dans toute leur diversité, peuvent nous aider à appréhender certaines grandes questions auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés, qu'elles soient sociales, culturelles ou même géopolitiques. Si les comics, comme toute culture populaire, ont toujours été un reflet des aspirations, angoisses, utopies, tensions qui traversent les différentes périodes historiques qui les ont vu naître, ils sont moins souvent envisagés comme point d'appui à même d'aider à penser ces évolutions. Des plus confidentielles ou plus mainstream, il existe pourtant nombre d'œuvres proposant des pistes, parfois originales et même dans certains cas critiques, pour alimenter notre réflexion autour de certains enjeux majeurs de notre époque. Ou comment les comics peuvent effectivement nous aider à penser le monde ?

QUELLE HISTOIRE !

La bande dessinée apparaît aux États-Unis dans les années 1840 avec les traductions des premiers ouvrages du pionnier suisse Rodolphe Töpffer. Mais les « comics » prendront leur autonomie au début des années 1890 dans les pages d'humour des suppléments du dimanche en couleurs des grands journaux de New York et Chicago. À partir de 1907, ils deviendront omniprésents en noir et blanc dans les journaux et seront définitivement baptisés « **comic strips** ». En français contemporain, « comics » désigne la bande dessinée américaine.

Ainsi les *comics* se démarquent-ils des « BD » européennes et des « Manga » japonais.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour les Américains, le terme « Comics » désigne la bande dessinée dans sa globalité, quel que soit le style.

L'ÂGE D'OR (1938-1955) : GLOIRE ET INFAMIE

Le changement qui marque l'avènement du comic book est la diffusion de ces histoires dans des revues ne contenant que des bandes dessinées, qui n'existaient pas jusqu'au milieu des années 30. En 1938, la maison d'édition DC Comics publie le premier numéro de *Action Comics*, qui coûte à l'époque 10 cents. Il s'agit de la toute première apparition de Superman, cet extra-terrestre kryptonien et héroïque en collants bleus et culotte rouge ! Il a été créé par deux amis, **Jerry Siegel** et **Joe Shuster**. Un an après, DC réussit un second coup de maître avec *Detective Comics #27*, la première apparition de **Batman**. Les éditeurs concurrents ne sont pas en reste et veulent tous leur part du gâteau : bien d'autres super-héros sont créés, dont **Captain America** chez **Timely Comics** (futur Marvel). La Seconde Guerre mondiale contribuera grandement à la popularité de ces personnages, qui combattent les ennemis des États-Unis. Le spectre de la censure étatique qui plane alors sur la toute jeune industrie des *comics* incite ses acteurs à prendre les devants en créant leur propre code d'autocensure : le **Comics Code**.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Seuls Superman et Batman résistent au triste achèvement de l'âge d'or des *Comics*.

L'ÂGE D'ARGENT OU "L'INGÉNIOSITÉ DE LA VIE QUOTIDIENNE" (1956-1972)

Symboliquement, on considère que le *Silver Age* commence en octobre 1956 avec *Showcase #4*. C'est dans ce numéro qu'apparaît une nouvelle version de **Flash**, un super-héros DC créé durant le *Golden Age* et qui, comme beaucoup d'autres, avait disparu après la guerre. De l'original, il ne garde que le nom de code et le pouvoir, une vitesse surhumaine, mais il a une nouvelle identité, le scientifique **Barry Allen**. Ce nouveau départ sera l'origine de la renaissance des super-héros, qui redeviennent populaires. Ainsi, DC relancera des nouvelles versions de ses

personnages les plus populaires (**Green Lantern, Aquaman...**) dont la plupart ont encore leur propre série aujourd'hui.

Le véritable renouveau viendra de **Marvel Comics** et de deux génies à l'imagination aussi extraordinaire que leur talent : le scénariste **Stan Lee** et le dessinateur **Jack Kirby**. À l'été 1961, le duo lance **Fantastic Four #1** et c'est une révolution avec le principe des « héros imparfaits ». Il sera décliné dans toutes les créations du duo Lee / Kirby (Hulk, Thor, les X-Men...) et ne sera jamais aussi bien exploité que chez **Spider-Man** (créé par Lee et le dessinateur Steve Ditko).

Le *Silver Age* est aussi l'époque où les *comics* s'intéressent au monde réel pour la première fois depuis la guerre. Racisme, drogue, politique sont autant de thèmes abordés par les auteurs, qui au tournant des années 70 n'hésiteront plus à s'affranchir du *Comics Code* pour pouvoir raconter leurs histoires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ces nouveaux super-héros ont tous un point commun : en plus de sauver le monde, ils évoluent dans un quotidien similaire à celui que nous connaissons !

L'ÂGE DE BRONZE DES COMICS, " QUAND LA RÉALITÉ RATTRAPE LA FICTION, AVEC SES LOTS DE DÉSOLATION " (1973-1991)

Les *comics* avaient déjà commencé à perdre de leur innocence au *Silver Age* en se penchant sur les maux de la société. Mais c'est durant le *Bronze Age* qu'ils lui diront définitivement adieu. On peut symboliquement faire démarrer cette époque en mars 1973 avec la mort de **Gwen Stacy**, la petite amie de Spider-Man, dans les pages d'**Amazing Spider-Man #121**. Cette triste disparition est alors suivie par de nombreuses autres : Robin le fidèle apprenti de Batman, Elektra l'incroyable compagne de Daredevil, Jean Grey la célèbre X-Men... toutes ces disparitions ont pour effet de rendre l'univers *comics* bien plus réel. En parallèle,

elles le font mûrir : maintenant, les *comics* s'adressent aussi aux adultes. Les histoires deviennent plus riches, plus recherchées.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un crossover est un comic dans lequel plusieurs personnes de séries différentes se croisent.

L'ÂGE MODERNE (DEPUIS 1992)

La dernière période des *comics* est la moins définie. Certains la font débuter en 1985, avec la réécriture de l'univers de DC, tandis que d'autres considèrent qu'elle n'a démarré qu'en 1992, avec la création de la nouvelle maison d'édition *Image Comics*. À cette date, sept artistes superstars décident de claquer la porte de Marvel pour fonder leur propre maison d'édition. Les meneurs de cette fronde sont **Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee et Marc Silvestri**. Ils créent leurs propres héros, et connaissent un succès spectaculaire.

À partir des années 2000, les *comics* se renouvellent. L'accent est de nouveau mis sur les scénarios et plus seulement sur les dessins. Une nouvelle génération d'auteurs émerge (**Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Mark Millar...**) et de véritables passionnés prennent les rennes de Marvel et DC (respectivement **Joe Quesada et Dan Didio**). On laisse les mains plus libres aux créateurs et l'archaïque *Comics Code* est enfin abandonné. Les *comics* envahissent aussi la culture « grand public » par le biais du cinéma, avec une pléthore d'adaptations à succès.

Les tendances des années suivantes évoluent autour des collections de *Comics*, l'engouement pour le dessin, puis un retour aux scénarios plus approfondis, les adaptations toujours plus nombreuses au cinéma...

**L'HISTOIRE
DES COMICS
SE POURSUIT ET
N'EST PAS PRÊTE
DE S'ACHEVER !**





PROGRAMME

DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2024

LUNDI 29 AVRIL

📍 Espace rue Nord 🕒 14h à 17h

POINT RENCONTRE Biennale du comics et médiation : « **Qu'est-ce qu'un comic book ?** »

Animé par **Nadime** de l'association **BDcinéGoodies**

📍 Salon des symboles nord
🕒 17h30 à 20h30

LANCEMENT de la biennale du comics
« **Des comics pour penser le monde ?** »
Présentation de la biennale de l'Université Jean Moulin Lyon 3 suivie d'une animation **Drink and draw** avec **Jon LANKRY**

MARDI 30 AVRIL

📍 Hall BU 🕒 14h à 17h

POINT RENCONTRE Biennale du comics et médiation : « **La représentation des diversités (/place de inclusivité) dans les comics** »

Animé par **Nadime** de l'association **BDcinéGoodies**

📍 Auditorium Malraux 🕒 18h à 20h30

PROJECTION / DÉBAT Diffusion du film
« **Le règne des super héroïnes** »
Suivi d'un débat avec le réalisateur **Xavier FOURNIER**

JEUDI 2 MAI

📍 Hall BU 🕒 14h à 17h

POINT RENCONTRE Biennale du comics et médiation : « **En quoi les comics nous aident à penser le monde ?** »
Animé par **Nadime** de l'association **BDcinéGoodies**

📍 Salle d'actualités BU 🕒 17h30 à 19h30

CONFÉRENCE / DÉBAT

« **Des comics pour penser le monde ?** »

Avec :

Lucien PERTICOZ, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication

Lolita GRAZIOSI-BROISSIAT, docteure en sociologie spécialisée sur les super-héros
Olivier JALABERT, directeur éditorial Éditions Dupuis

Kieran, auteur BD, *story-boarder* et *concept artist*

VENDREDI 3 MAI

📍 Salon des symboles nord 🕒 14h à 17h

MASTER CLASS « **BD en réalité virtuelle** »

Réservez votre expérience immersive unique dans l'univers des super-héros !
Concevez votre œuvre avec **Jean-Louis Mast**, auteur BD et *story-boarder* travaillant principalement pour Marvel Comics

📍 Salon des symboles nord 🕒 18h à 20h30

CLÔTURE de la biennale du comics 2024
Cocktail et animation *Dessin en live* en présence de nombreux artistes

Renseignements et inscriptions : bu.culture@univ-lyon3.fr



📍 Manufacture des Tabacs

📍 Campus des Quais

📍 Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR