

La fabrique des émotions en bande dessinée

Animé par l'auteur :
Tristoon

Public : Cycle 3, 4

Taille des groupes : Classe entière.

Déroulé : Après une courte présentation de son métier, l'auteur proposera une présentation interactive sur les expressions du visage et comment les utiliser en dessin pour rendre compte d'émotions. Les élèves seront ensuite amenés à créer, en binôme, un récit mettant en scène une émotion. Le travail demandé permettra aux élèves de storyboarder un strip*, de l'encre et de le colorer. Des réflexions quant à la mise en page et au cadrage seront aussi abordées.

Pistes pédagogiques

Préparer sa venue à l'exposition :

1. Qu'est-ce qu'une émotion ? Qu'est-ce qu'un sentiment ? Les émotions sont définies comme des réactions spontanées, plus ou moins violentes, provoquées par des stimuli externes ou internes. Les sentiments a contrario désignent un état affectif stable et durable qui peut être influencé par nos pensées, croyances et expériences personnelles. Une fois les deux concepts appréhendés, il peut être demandé aux élèves de s'exprimer sur leurs émotions dans le cadre de thématiques pré-déterminées.

EMC - Cycle 3 - Compétence : « Identifier et exprimer les émotions et les sentiments »   • Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations d'enseignement.• Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression. Français - Cycle 3 - Compétence : « Parler en prenant en compte son auditoire » :   • Partage d'émotions, de sentiments

Ces thématiques peuvent être variées. Dans le cadre de l'EMC, elles peuvent englober des sujets d'actualité, tels que le racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement, etc. La discussion peut prendre appui sur une bande dessinée traitant d'un de ces sujets : que ressentent les personnages ? qu'en penses-tu ? comment te sens-tu vis-à-vis de cette situation ? comment devrait-on agir ?

EMC - Cycle 3 - Chapitre : « Respecter autrui »   • Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés, mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.• Accepter et respecter les différences dans son rapport à l'altérité et à l'autre

Dans le cadre d'enseignements croisés entre l'EMC, le français, les arts plastiques et l'histoire des arts, il peut être demandé aux élèves de s'exprimer sur une œuvre (œuvre textuelle, musicale ou plastique).

2. Histoire des émotions, la représentation des émotions dans les arts : Dans le cadre des enseignements en histoire de l'art, il est possible de proposer une histoire des émotions dans les arts. Il s'agira de se questionner sur les modalités de la représentation de la figure humaine à travers les siècles.

Exemple :

Histoire des arts - Cycle 4 - Chapitre : « Arts et société à l'époque antique et au haut Moyen Âge »

- La représentation de la personne humaine

Fig1 : Praxitèle. *Aphrodite Braschi* (première moitié du IVe siècle av. J-C). Copie romaine en marbre. Glyphtothèque de Munich.

Fig2 : Scopas *Ménade dansante* (vers 340-330 av.) Copie, en marbre, de petites dimensions (0,45 m de Haut). Musée de l'Albertinum de Dresde.

La représentation de la figure humaine dans la statuaire grecque antique a fortement évolué au fil des siècles. Il peut être pertinent de prendre l'exemple du passage de l'art classique vers l'art hellénistique. Le premier classicisme grec met en scène des figures idéalisées ; une certaine harmonie des formes qui va de paire avec une sobriété des gestes et des expressions. Le sculpteur Praxitèle se fait notamment l'héritier de ce style et réalise des sculptures élégantes, gracieuses, aux mouvements souples et vibrants. Le second classicisme qui prépare la sculpture hellénistique, au contraire, propose une dramatisation des formes. Scopas est aujourd'hui considéré comme la figure de proue de ce mouvement. Sculpteur du pathos, il propose une expressivité puissante et une dramatisation des formes poussée.

Des ponts avec les enseignements d'histoire et de LCA peuvent être envisagés. En effet, le changement de paradigme dans la représentation des figures humaines est à mettre en relation avec le contexte politique et économique de la Grèce et notamment, la chute d'Athènes après la guerre du Péloponnèse et au développement de l'influence des notables dans la société grecque.

Histoire - Cycle 3 - CM1 - Et avant la France ?

Exemple :

Histoire des arts - Cycle 4 - Chapitre : « L'art au temps des Lumières et des révolutions »

- Sensation et sensibilité

Fig3-4 : Johann Heinrich Füssli. *Autoportrait* (vers 1777-1779).

En ce qui concerne l'étude de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, les portes d'entrée sont nombreuses. L'une d'entre elle peut être l'émergence du romantisme, qui met en scène l'exaltation des sentiments. Les artistes cherchent notamment à représenter l'intériorité des passions à commencer par les leurs. A l'instar de Füssli, ils sont nombreux à peindre ou à dessiner des autoportraits. L'importance du regard, fenêtre sur l'âme, est alors primordiale. Leur posture appelle également à l'introspection et à la méditation. La figure de Füssli est pertinente car ce dernier est fasciné par les théories de Lavater et son traité sur la *Physiognomonie*, c'est-à-dire l'étude du caractère d'une personne, de son passé et de son héritage à travers l'observation des traits de son visage.

Français - Cycle 4 - Quatrième - Chapitre : « Regarder le monde, inventer des mondes »

- Comprendre comment le récit fantastique tout en s'inscrivant dans cette esthétique interroge le statut et les limites du réel

Des questions quant aux liens entre l'émotion représentée, sa représentation (expression et gestuelle) et le mode de représentation choisi (technique, matière, couleur) pourront être approfondies. Le langage formel de l'émotion peut aussi faire l'objet d'une étude, avec en bande dessinée un focus sur les **émanatas**. Les émanatas peuvent être définies comme des lignes qui expriment des émotions, telles que le choc ou encore la surprise. Ce sont des « éléments rhétoriques », qui peuvent varier d'un auteur à l'autre, mais qui sont toujours lisibles. A la différence des **pictogrammes**, ils ne sont pas contenus dans des bulles.

A noter que le langage du corps et des gestes et le langage rhétorique (émanatas) ne sont pas les seuls outils porteurs d'expressivité : le texte, le lettrage, la taille des caractères sont aussi révélateurs des émotions d'un personnage.

Pour aller plus loin :

MAUPEU, Philippe. « Bande dessinée et rhétorique des émotions ». *Plasticité 3*, 2021, Disponible sur : <http://interfas.univ-tlse2.fr/plasticite/459>

TEYSSONNEYRE, Sabine. « Représenter la vitesse en bande dessinée (Temps, mouvements et émotions dans le dessin de BD) ». *Cahiers FoTeLLIS La vitesse dans l'image*, nov.2022. Disponible sur : https://cahiersforell.edel.univ-poitiers.fr/cahiersforell/docannexe/file/1293/5_repre_senter_la_vitesse_en_bande_dessine_e.pdf

2. Anatomie et émotions, représenter le corps : Durant l'atelier, l'auteur enseignera aux élèves différentes techniques pour représenter des émotions en bande dessinée. Il privilégiera une approche expressive. Ainsi, il peut être proposé en cours aux élèves de se confronter à une approche plus réaliste. Pour cela, en lien avec les enseignements scientifiques, il pourra être demandé aux élèves de dessiner des corps anatomiquement justes, en se focalisant sur la représentation du visage et de diverses expressions.

SVT - Cycle 4 - Chapitre : « Le corps humain et la santé »

Lors de sa venue au musée :

Il est possible d'approfondir les notions vues en cours et durant l'atelier avec une visite guidée du parcours permanent ou d'une exposition temporaire. Une visite libre avec livret-jeu d'accompagnement peut aussi être envisagée.

Après sa venue au musée :

Adapter un récit mettant en scène des émotions en bande dessinée : Forts de leur apprentissage durant l'atelier, les élèves pourront réinvestir leurs connaissances pour adapter un récit littéraire ou historique convoquant des émotions fortes.

Exemple :

A la manière de Guillaume Sorel, les élèves pourront réaliser une planche adaptant un extrait d'une œuvre vue en cours, telle que *Le Horla* de Maupassant.

Français - Cyle 3 - Sixième - Chapitre : « Le monstre, aux limites de l'humain »

Français - Cycle 4 - Quatrième - Chapitre : « Regarder le monde, inventer des mondes » - « La fiction pour interroger le réel »

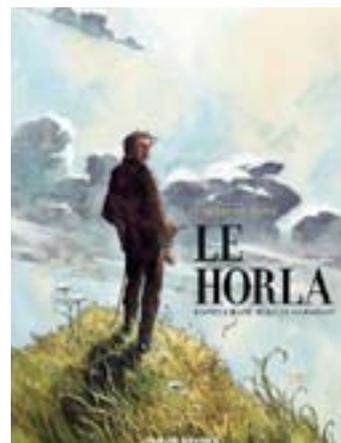

Fig. 5 : SOREL, Guillaume. *Le Horla*. D'après, MAUPASSANT, Guy de. Paris, Rue de Sèvres, 2014.