www.manteslajolie.fr

LES COMICS

Sélection de BD américaines MAI 2010

Mantes + jolie

Yvelines
Conseil général

Mantes
la Jolie

AVANT PROPOS

Le terme “comics” est utilisé pour désigner les bandes dessinées conçues et publiées aux Etats-Unis. Elles peuvent être classées en plusieurs catégories : les “comic-books” désignent les revues, souvent mensuelles, dans lesquelles sont publiées les bandes dessinées (dont les plus connues sont celles dédiées aux super-héros) ; les “comic-strips” sont composés de quelques cases et publiés dans la presse quotidienne ; les “graphic novels” sont publiés sous forme d’albums.

Dès les années 1880, les premières bandes dessinées américaines sont publiées dans la presse quotidienne. C’est d’ailleurs aux Etats-Unis que naît la fameuse “bulle”, si caractéristique de la bande dessinée, avec en 1895 la parution de *Yellow kid* dans *The New York World* sous le crayon de Richard Felton Outcault.

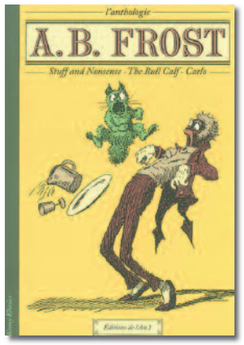
L’histoire de la bande dessinée américaine est découpée en plusieurs époques. L’Âge d’or est le nom donné à la période située entre les années 1930 et le milieu des années 1950, durant laquelle l’archétype du super-héros est créé. L’Âge d’argent est quant à lui situé entre la fin des années 1950 et le début des années 1970 et est marqué par la science-fiction. Dans les années 1970, la bande dessinée dite alternative se développe avec des auteurs comme Robert Crumb.

Depuis plusieurs années, les adaptations cinématographiques de comics rencontrent un grand succès sur les écrans français (Spiderman, X-men, ...). Par ailleurs, de nombreux auteurs sont reconnus auprès du grand public et des critiques : Art Spiegelman (*Maus*, prix Pulitzer spécial en 1992), Frank Miller (*Sin city*), Will Eisner (*Un pacte avec Dieu*), ... C’est pourquoi les médiathèques de Mantes-la-Jolie et la Bibliothèque départementale des Yvelines s’associent pour vous proposer une sélection de comics et vous faire découvrir les multiples facettes de la bande dessinée américaine.

SOMMAIRE

La bande dessinée pour la jeunesse 3
Les super-héros 9
La bande dessinée fantastique, fantasy et de science-fiction 13
La bande dessinée historique et de reportage 16
Les policiers 17
La bande dessinée intimiste 19
Illustration 31
INDEX 33

LA BANDE DESSINÉE
POUR LA JEUNESSE



A. B. Frost : l'anthologie

Arthur Burdett Frost – Ed. de l'An 2

Arthur Burdett Frost est le pionnier de la BD américaine, artiste graphique américain majeur des années 1880-1920. Peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée, il s'est fait connaître en publiant dessins et gravures dans la presse, puis en étant sollicité par Lewis Carroll pour illustrer ses textes. Cette anthologie regroupe les trois albums publiés du vivant de Frost (décédé en 1928) : *Stuff and nonsense* (1884), *The bull calf and other tales* (1892) et *Carlo* (1913). On y retrouve diverses histoires courtes, quelquefois muettes, qui brillent par leur sens du rythme, du mouvement et de la narration graphique.
L'œuvre d'A. B. Frost a été remise au goût du jour en 2003 par Thierry Groensteen, responsable des éditions de l'An 2. Un an plus tard, cette anthologie burlesque a reçu le Fauve d'Angoulême – Prix du patrimoine.

Bone / Jeff Smith – Delcourt

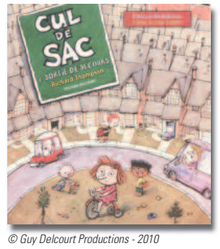
Ruiné et expulsé de Boneville suite à des déboires financiers, Phoney Bone erre dans le désert avec ses cousins Smiley et Fone. Submergés par un nuage de criquets, ils sont séparés, et Fone se retrouve seul. En suivant une carte trouvée peu avant par Smiley, il va arriver dans une vallée inconnue et y faire la connaissance de créatures étranges. La chute brutale des premières neiges l'empêchant de rejoindre ses cousins, il va commencer à organiser sa vie parmi les possums, les rats-garous et sous la protection d'un dragon rouge fumeur et susceptible. Tout s'accélère lorsqu'il rencontre la jolie Thorn. Celle-ci vit chez sa grand-mère, une maîtresse femme capable de battre un troupeau de vaches à la course. Fone retrouve Phoney le grincheux.
Une savoureuse épopée pleine d'humour, de fraîcheur, de petits tracas et de savoureux moments. Les illustrations, dans le pur style des comics américains en noir et blanc, sont dynamiques et très efficaces dans les scènes d'actions et dans les gags. Au départ publiées en noir et blanc, les aventures de Bone ont récemment été rééditées en couleur.

Buster Brown / Richard Felton Outcault – Horay

« Comment on peut être bon tout en étant méchant ». C'est le titre du livre que Buster Brown veut écrire, et qui le définit parfaitement. Enfant unique, il évolue avec ses parents dans la haute bourgeoisie américaine. Prince des bêtises et roi des farces, ce bon petit diable n'écoute jamais les conseils avisés de son chien, et ses aventures se terminent souvent en catastrophe. Il faut dire que son imagination n'a pas beaucoup de limites : il fixe des patins à roulettes aux pieds d'un dormeur, lâche des souris à l'église ou rase la face de son chien. Il goûte ainsi régulièrement aux punitions et autres fessées largement distribuées par ses parents. Cela n'empêche en rien ce farceur de recommencer à persécuter les animaux et les autres enfants. Cependant, Buster Brown est un enfant affectueux, généreux et franc, qui s'attire rapidement l'indulgence de ses lecteurs. Publiées tout d'abord dans la presse, les facéties de Buster se déroulent toujours en une page. La dernière vignette contient toujours une résolution ou une réflexion de Buster sur la bêtise réalisée.

Calvin et Hobbes / Bill Watterson – Hors collection

Cette BD humoristique en strips raconte le quotidien empreint d'imaginaire de Calvin, un petit garçon de six ans environ. Enfant unique, régulièrement insupportable, il mène la vie dure à ses parents et à sa camarade de classe Susie. Son seul allié est son tigre en peluche, Hobbes, qui prend vie quand ils sont seuls tous les deux et participe activement aux bêtises de Calvin. Curieux et espiègle, celui-ci porte sur le monde qui l'entoure un regard à la fois lucide et naïf, attachant et philosophe. Calvin fait rire et sourire, dans sa lutte contre l'école (qui ne sert à rien, sauf à lui voler du temps), contre le bain (qui n'a pas plus d'intérêt) ou les légumes verts (avec lesquels sa maman cherche régulièrement à l'empoisonner).
Le graphisme de Watterson est sobre mais il sait le faire évoluer lorsque Calvin part dans l'espace ou affronte les dinosaures. On est alors aspiré dans l'imaginaire du petit garçon. La force des dialogues est aussi à noter, dans cette BD qui rappelle que l'enfance est un moment magique où l'imagination domine, et que c'est à travers leurs histoires que les enfants perçoivent le réel et y participent.



© Guy Delcourt Productions - 2010

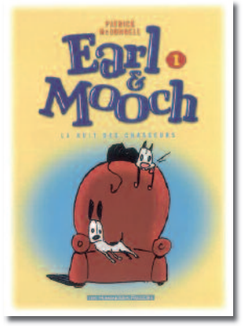
Cul de Sac / Richard Thompson – Delcourt

Alice Otterloop, une fillette de quatre ans particulièrement remuante, ses camarades de l'école du Havre Joyeux, son frère Petey, ainsi que ses parents vivent dans une petite zone pavillonnaire appelée Cul de sac. Il y a aussi Danders, le cochon d'inde de l'école qui s'adonne volontiers à quelques leçons de philosophie.
Cette bande dessinée, à la manière des *Peanuts* raconte le quotidien des Otterloop sous forme de strips de quatre cases. Des récits drôles et absurdes, d'une grande fantaisie qui dressent une chronique sociale touchante de l'Amérique d'aujourd'hui. Craig Thompson nous montre avec cet ouvrage qu'il est le digne héritier des *Peanuts* et de *Calvin et Hobbes*, et ce n'est pas Bill Watterson qui dira le contraire car il a rédigé lui-même la préface de cet album.

Courtney Crumrin / Ted Naifeh – Akiléos

Suite à des difficultés financières, les parents de Courtney Crumrin sont obligés d'emménager dans la grande maison de leur richissime oncle, le Professeur Aloysius Crumrin. La jeune fille se retrouve alors dans une nouvelle école où elle peine à se faire des amis. Sans compter que la maison semble hantée et que de curieuses rumeurs courent sur le Professeur…
Ted Naifeh dévoile, à travers l'apprentissage de Courtney, un univers tout en nuance sur le monde des sorciers. En effet, le côté sombre des personnages et des situations n'est pas écarté, ce qui donne lieu à des scènes parfois assez noires. Les dessins en noir et blanc accentuent l'ambiance fantastique et inquiétante de la série.

Earl & Mooch / Patrick McDonnell – Les Humanoïdes associés



Earl est un chien, Mooch un chat, et ce sont les meilleurs amis du monde. Ils ne pensent qu'à manger et faire la sieste à longueur de journée. Entre deux questions métaphysiques sur leur vie ou celle de leurs maîtres, ils partagent une passion commune : faire le pied de grue devant l'étal du boucher !
Publiés dans le New York Times dans les années 90, ces strips croquent la vie d'une banlieue américaine à travers le regard des animaux qui y vivent. Chacun en prend pour son grade, du chat aussi fier que paresseux au chien complètement dépendant de son maître, en passant par le poisson rouge mélancolique... Malgré la simplicité de ses dessins, Patrick McDonnell réussit à donner du corps et du mouvement à ses personnages et à faire fondre les lecteurs devant leurs nombreuses mimiques. Tour à tour philosophiques, sensibles ou sarcastiques, ces petites histoires font souvent mouche. Il est à noter que P. McDonnell a repris ses deux personnages dans des albums pour la jeunesse.

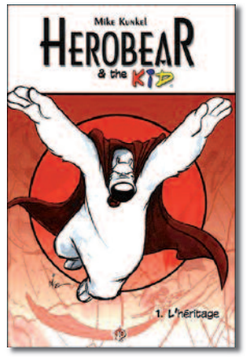
Félix le chat / Pat Sullivan – Horay

Félix, chat noir débrouillard et imaginatif, a l'esprit vif et taquin. Dans un monde cruel, il incarne la victoire par la malice et illustre la vie américaine à la veille du krach. Un univers à la fois absurde, poétique et follement drôle.
Le dessin n'a absolument pas vieilli, les situations prêtent à sourire surtout quand les gags illustrant l'antagonisme entre le chat et la souris ne sont pas forcément au détriment du chat.

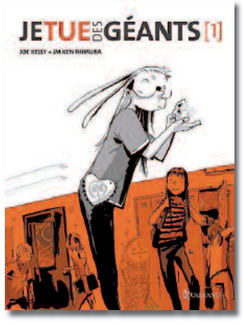
Garfield / Jim Davis – Dargaud

Garfield est un gros chat roux qui occupe sa vie à manger, dormir et tyranniser son entourage. D'un ego surdimensionné, il considère que les chats sont l'espèce la plus évoluée de la planète. Peut-on lui donner tort quand on découvre son entourage ? Son maître, Jon Arbukle, est un célibataire endurci. Sûr de son charme, il tente en vain de séduire la plupart des femmes qu'il rencontre, en particulier Liz, la vétérinaire de Garfield. Odie, le chien de la maison, n'échappe pas aux supplices infligés par le chat. C'est pourtant un animal affectueux, bien que naïf et excessivement baveux. Les histoires de Garfield reprennent souvent les même thèmes : il déteste les lundis, adore les beignets et les lasagnes, hait les araignées et les régimes, et tolère largement la présence des souris à la maison.
Jim Davis est le papa d'un des chats les plus célèbres de la bande dessinée. Nombreux sont les lecteurs qui se régalent de ses sautes d'humeur et de la vie qu'il fait mener à ses proches. Au fil des années (Garfield est né dans les années 1970), le dessin de Davis a évolué, son personnage aussi (il est passé d'une position quatre pattes à une position humaine, sur ses deux pattes arrière). Aujourd'hui, Davis n'est plus le seul dessinateur de Garfield.

Herobear & the kid / Mike Kunkel – V20 éditions



A la mort de son grand-père, Tyler, 10 ans, reçoit en héritage un vieil ours en peluche et une montre à gousset cassée. D'abord déçu, il découvre le secret de ces deux objets, en apparence inutiles, qui vont transformer sa vie. En appuyant sur le nez de la peluche, celle-ci se transforme en un gigantesque ours de 3 mètres de haut qui va lui faire vivre de belles aventures.
Herobear est un régal visuel où se mêlent la magie de l'enfance et le monde des super-héros.



Je tue des géants
Joe Kelly, J. M. Ken Niimura – Quadrants

Elevée par sa grande sœur, Barbara est une adolescente solitaire et perturbée. En conflit permanent avec son entourage, ses journées de classe sont rythmées par les allers-retours dans le bureau du proviseur, les visites chez la psychologue de l'école et les bagarres avec Taylor, la racketteuse du quartier. Seules les parties de jeu de rôle, qu'elle organise à la maison, semblent l'apaiser. C'est une lectrice assidue de récits épiques où des chevaliers sauvent le monde de terribles géants destructeurs et cruels. Barbara passe d'ailleurs une grande partie de ses journées à guetter des signes de leur arrivée sur terre.
Je tue des géants est un récit émouvant et original, qui oscille entre drame social et aventure fantastique.

Jungle Jim / Alex Raymond - Futuropolis

Alex Raymond met en scène les aventures de Jim Bradley, dit Jungle Jim, explorateur et chasseur d'animaux dans les contrées sauvages de l'Asie. Il croise trafiquants en tous genres et femmes fatales, avant de s'engager dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. L'aventurier élégant, baroudeur et l'aventurière sensuelle, courageuse et n'ayant pas froid aux yeux sont les protagonistes de cette bande dessinée, une des incontournables de l'histoire du 9ème art.

Les légendes de la Garde : automne 1152
David Petersen – Gallimard-jeunesse

La Garde protège le royaume des souris des nombreux dangers qui les guettent. Trois souris, Kenzie, Saxon et Lieam ont pour mission de déjouer le complot ourdi contre la ville de Barkstone.
Le graphisme est somptueux, tout en couleurs automnales pour ce tome. La trame reste classique mais le récit est bien structuré. Une œuvre originale à mettre aussi dans les mains des adultes. Ce comic-book a remporté l'Eisner Award de la meilleure publication pour enfants en 2008.

Little Nemo / Winsor McCay – Delcourt

Chaque nuit, le jeune Nemo se rend dans le monde des rêves où il a été invité par Morphée, roi de Slumberland et, à chaque réveil, il se retrouve au pied de son lit, brutalement ramené à la réalité…
Une magnifique réédition au format d'origine des histoires pleines de poésie créées par Winsor McCay en 1905 et publiées alors dans l'hebdomadaire le New York Herald. Les dessins sont très fins et d'une grande inventivité graphique pour l'époque, s'inspirant du style Art nouveau apprécié par l'auteur. La mise en case et les cadrages très originaux rendent bien l'atmosphère onirique de la série. Une œuvre superbe et intemporelle.

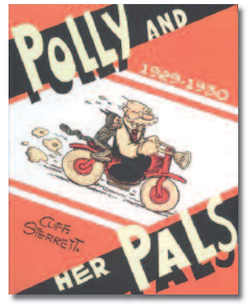
Mandrake le magicien / Lee Falk, Phil Davis – Futuropolis

Mandrake est un fabuleux magicien. Il est capable, en une fraction de seconde, d'hypnotiser des foules entières et de leur faire croire qu'il se produit des choses incroyables : un fusil se transforme en fleur, un génie apparaît dans un chapeau, un homme est capable de voler, toute une ville disparaît… Ces pouvoirs, il les a acquis dans un monastère au Tibet ; tout comme d'autres élèves, mais qui eux les mettent au service du Mal…
Un brin de magie, une pincée d'amitié, un soupçon de force, un fragment de naïveté, voici le monde « magique » de Mandrake et Lothar.

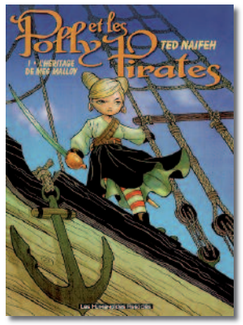
Peanuts / Charles M. Schulz – Hors collection

Cette bande dessinée est aussi connue sous le nom de Snoopy. C'est une série de gags qui mettent en scène Charlie Browne, un petit garçon souvent déprimé, et son chien Snoopy, qui fait la sieste sur le toit de sa niche et se pose beaucoup de questions existentielles. Ils sont accompagnés de Sally, Linus, Lucy, Schroeder et Woodstock, le petit oiseau jaune. Schulz met en scène de jeunes enfants, pas plus grands qu'une poignée de cacahuètes (d'où leur nom de « Peanuts »). Leurs histoires sont bâties sur le principe du running gag (comique de répétition).
Publiés pour la première fois en 1950, *Peanuts* est une référence dans le domaine de la bande dessinée.

Polly and her pals / Cliff Sterrett – Futuropolis



Polly Perkins est une jeune femme mignonne et en âge de se marier, courtisée par bon nombre de prétendants. Ses parents, Paw et Maw ont donc fort à faire pour éloigner cette kyrielle d'amoureux, quand ils ne sont pas eux-mêmes occupés à de copieuses scènes de ménage. Le tout accompagné et commenté par Kitty, le chat de la maison, aussi délirant que les autres !
Le trait très expressif de Sterrett donne naissance à des personnages drôles, aux formes stylisées et rebondies, tous plus attachants les uns que les autres. Publiée pour la première fois en décembre 1912 dans le New York evening journal, cette bande dessinée en strips connaît aussitôt un immense succès. Désormais considérée comme l'un des chefs-d'œuvres de la BD américaine, cette série a été l'une des premières à donner officiellement le premier rôle à une jeune femme.



Polly et les pirates / Ted Naifeh – Les Humanoïdes associés

XIXème siècle. Polly Pringle est élève dans le pensionnat de St-Helvetia. Elle y apprend les convenances liées à son statut (son père est ambassadeur) et semble très encline à adopter une conduite exemplaire. En effet, modèle de vertu, Polly est une jeune fille bien élevée (en contraste avec son amie Anastasia, grande lectrice de romans d'aventure et d'eau de rose). La fiction rejoint bientôt la réalité lorsque Polly est enlevée par des pirates. Ils lui révèlent alors son lourd et improbable héritage : Polly est la fille de Meg Malloy, reine des pirates il y a de cela une dizaine d'années...
Ambiance légère et chaude mise en couleur accompagnent un dessin stylisé avec un côté un peu « cartoon ». *Polly et les pirates* est une fantaisie divertissante, qui tourne autour d'un personnage principal surprenant, drôle et attachant. Une BD de flibustiers comme les aiment les plus jeunes.

Popeye / Elzie Crisler Segar – Futuropolis

Ils sont tous là : Popeye le marin borgne, Olive Oil sa fiancée, Castor le frère d'Olive, Brutus l'ennemi juré, Mimosa le fils adoptif de Popeye, Poppa le père de notre marin, et autres "gueules" que l'on retrouvera souvent dans d'autres histoires. Tout ce petit monde se démène, se bagarre, se déchire, se tape dessus verbalement et/ou physiquement dans des histoires complètement loufoques pour l'époque (Popeye avec ses avant-bras surdimensionnés "jouant" la ballerine, il faut le faire).
Segar ne reculait devant rien au point de vue scénaristique pour mettre en scène ses personnages. Ses scénarii étaient en relation avec l'époque (la crise, la prohibition, le chômage...).

Red ryder : 1942-1943 / Fred Harman – Futuropolis

L'histoire débute en 1890, aux environs de Rimrock, une bourgade du Colorado. Red Ryder exploite un ranch en compagnie de sa tante mais il préfère passer son temps en compagnie de Newt, le shérif. C'est en sa compagnie, ainsi que celle de Petit-Castor - un petit orphelin Navajo pour lequel il s'est pris d'amitié - que Red va vivre de multiples aventures. Il va parcourir en tous sens des contrées encore sauvages, affronter des voleurs de chevaux, de bétail, des tueurs et des tricheurs professionnels...
Un très bon western comme il n'en reste guère.

Usagi Yojimbo / Stan Sakai – Paquet

Miyamoto Usagi est un lapin devenu ronin (un samouraï sans maître) après la mort de son seigneur Mifune lors de la bataille d'Adachigahara. Dans ce Japon du XVIIème siècle où le Shogun a pris le pouvoir, les samouraïs sont respectés pour leur code d'honneur, le bushido. Usagi parcourt le pays en offrant ses services de garde du corps. Ses rencontres le conduisent à évoquer son passé de combattant au sein de l'armée, ainsi que son père, ancien grand magistrat.
Dans cette bande dessinée aux personnages anthropomorphes, le dessin travaillé du personnage principal contraste parfois avec la simplicité de celui des autres. Mais cela n'enlève rien à cette œuvre mi-manga, mi-comics (Stan Sakai est nippo-américain et combine ici ses deux cultures), qui oscille entre humour et tragique, et nous offre le parfait cocktail d'action, d'exotisme et de fantastique. On retrouve le personnage d'Usagi dans certaines aventures (livres et films d'animation) des Tortues Ninja.

LES SUPER-HÉROS

Batman année une / Frank Miller – Delcourt

© Guy Delcourt Productions - 2000

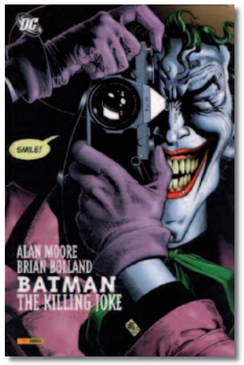
Gangrenée par la mafia et la corruption, la cité de Gotham attend son sauveur. Seules deux âmes en souffrance pouvaient prétendre au titre... Oui, deux, car ici on suit en parallèle les débuts perfectibles de Bruce Wayne, l'homme chauve-souris et d'un certain James Gordon.
Ici, l'harmonie des textes forts de Frank Miller mêlés au trait pertinemment « old school » de Dave Mazzuchelli contribuent admirablement à l'immersion dans ce qui est finalement un super polar. Les meilleurs débuts que Batman pouvait espérer. Cet album a d'abord été édité sous le titre *Batman : Vengeance oblige*. Il a depuis été édité chez Delcourt. Il a inspiré le film "Batman Begins" de Christopher Nolan.

Batman année 100 / Paul Pope – Panini comics

Dans cet album, Paul Pope nous projette en 2039 à Gotham City. Batman est toujours là mais on se pose cependant de nombreuses questions : qui se cache derrière le masque de Batman ? Bruce Wayne ? Un fantôme ? Un adorateur qui a pris la relève ? Et surtout a-t-il une chance de réussir contre ce qui ressemble de plus en plus à une conspiration de niveau national ?
Paul Pope, avec son style très particulier, nous entraîne dans une vision de Batman très personnelle où l'action est endiablée, le découpage et le rythme incroyables. Le dessin est très dynamique, très moderne, et retranscrit parfaitement les scènes d'actions et les ruelles sales de Gotham City.

Batman Dark night / Frank Miller – Delcourt

Gotham City est une cité sombre et dangereuse, où les crimes sont innombrables et où chaque pas peut être le dernier. Cette ville est aussi celle de Batman, justicier traumatisé par l'assassinat de ses parents, et qui a déclaré la guerre au crime sous toutes ses formes. Batman est devenu une légende et n'est pas réapparu en public depuis dix ans. Les plus jeunes des habitants de Gotham doutent même qu'il ait un jour existé. Le milliardaire Bruce Wayne a su préserver le secret autour de son identité de super héros et vit désormais comme n'importe quel quinquagénaire fortuné. Mais un jour, les vieux démons de Wayne reprennent le dessus.
Cette vision de Miller a révolutionné Batman et les comics en général. On y découvre une vision inédite du héros.



Batman, the killing Joke
Alan Moore, Brian Bolland – DC Comics

Le Joker s'est évadé du centre psychiatrique où il était détenu. Bien décidé à régler ses comptes avec Batman, il kidnappe le commissaire Gordon après avoir blessée sa fille Barbara en lui tirant une balle dans la cuisse. En torturant le commissaire et en essayant de le rendre fou, il tente de prouver que n'importe qui peut devenir aussi fou que lui.
Une histoire dure et sombre qui nous entraîne dans un univers cynique et violent correspondant à la schizophrénie du personnage. Le dessin de Bolland est très maîtrisé ; le trait est sûr et efficace. Le regard du Joker donne des frissons. C'est une réussite totale.

Batman, un long Halloween / Jeph Loeb, Tim Sale – DC Comics

Il frappe toujours un jour de fête. Halloween, Noël, la Saint Valentin, la fête des mères, la Saint Patrick... Ce tueur en série d'un nouveau genre a été surnommé « Holiday » par la presse. Les cadavres s'accumulent, en majorité des proches de Carmine Falcone, le roi de la pègre de Gotham.
Les auteurs reprennent l'histoire où Miller l'a abandonnée à la fin de Batman - Année 1 : Batman débute sa carrière et James Gordon n'est pas encore commissaire. Sous forme de polar noir et sur fond mafieux, Jeph Loeb va parsemer son récit de nombreuses pistes, incitant le lecteur à trouver l'identité de ce meurtrier en série avant que Batman n'y parvienne. En construisant son histoire autour d'une enquête policière qui va déchirer Gotham City, l'auteur place intelligemment notre détective masqué dans son élément naturel.

Fantastic four / Jack Kirby, Stan Lee – Marvel France

Red Richards est un brillant scientifique. Pour inaugurer sa nouvelle invention, une navette spatiale, il embarque avec lui et le pilote, sa fiancée Jan Storm, le petit frère de celle-ci. Mais les quatre occupants sont irradiés par des rayons cosmiques qui leur donnent des pouvoirs. Ils deviennent « Mister Fantastic », la « femme invisible », la « torche humaine » et « la chose » et vont lutter contre les forces extra-terrestres qui menacent la Terre.
Créés en 1961, les Fantastic four sont la première équipe de super-héros des éditions Marvel. La série a un peu vieilli au niveau des dessins et des scénarios mais elle reste un incontournable dans l'histoire des comics. C'est ici qu'apparaissent pour la première fois les Inhumains et le Surfer d'argent, repris par la suite dans d'autres comics.

Hellspawn / Brian Michael Bendis, Ashley Wood – Semic

Al Simmons a passé un pacte avec le diable pour revenir sur terre après sa mort. Il devient ainsi un « HellSpawn », un soldat de l'enfer. Mais lorsqu'il s'aperçoit que le Ciel comme l'Enfer ne cherchent qu'à enrôler le plus d'âmes possible en vue de l'affrontement final, il décide de se rebeller.
La série est un spin-off de *Spaw* mais avec une atmosphère plus sombre. Les dessins sont cauchemardesques et hallucinés, la mise en scène très confuse mais c'est bien de l'Apocalypse dont il est question... Le lecteur assiste, troublé, au combat de Hellspawn.

Hulk / Bruce Jones, Mike Deodato Jr, Leandro Fernandez – Marvel France

Pris dans les mailles d'une vaste conspiration, Bruce Banner s'apprête à découvrir la vérité sur l'identité de son mystérieux contact, M. Bleu. Mais avant cela, il devra affronter une vieille connaissance, l'Homme Absorbant.
Super-héros ou plutôt anti-héros, Hulk est un personnage qui démontre qu'il peut percevoir et appréhender les émotions, ce que son physique de grosse brute, très grosse brute, ne laissait pas prévoir. Les illustrations sont assez réalistes. La série a été créé par Stan Lee et Jack Kirby.

© 2010 - DC Comics

Joker / Brian Azzarello, Lee Bermejo – DC Comics

Le Joker était enfermé à l'asile d'Arkham. Après son évasion, il décide de se venger des criminels qui ont empiété sur son territoire pendant son absence. Le lecteur suit le quotidien d'un joker traité ici comme un pur psychopathe, dangereux et violent, mais nettement moins drôle et souriant que dans la version d'Alan Moore. Il reste très imprévisible, doté d'un dangereux humour noir et d'un esprit insaisissable. Il est ici plus proche des serial-killers sanglants des films américains modernes. Sombre à souhait, rarement Gotham n'aura été si glauque.
Le dessin de Lee Bermejo est superbe et colle parfaitement à la violence et l'hystérie ambiante. Une œuvre indispensable pour les amateurs de Gotham.

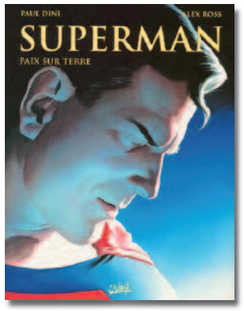
JLA justice / Alex Ross, Jim Krueger, Doug Braithwaite – DC Comics

Les justiciers de la ligue d'Amérique sont en fait des super-héros tels Superman, Batman, Wonder-woman, Green Lantern ou Aquaman. Ceux-ci sont mis à l'épreuve par les super-vilains, Lex Luthor en tête, qui se font passer auprès des habitants de la Terre comme les nouveaux gentils.
Tous les héros, bons ou méchants, de l'âge d'argent des comics sont ici présents. Les dessins et couleurs de Dougie Braithwaite et Alex Ross sont superbes, très réalistes et d'une très grande finesse. Le scénario, quant à lui, reste assez classique en opposant le bien et le mal. Une série en quatre tomes.

La ligue des gentlemen extraordinaires

Alan Moore, Kevin O'Neill – Panini comics

L'ombre du XXème siècle plane comme une menace sur l'empire florissant de la Reine Victoria. Pour se protéger des multiples ennemis qui la menace, la couronne britannique a besoin d'agents hors du commun. Le premier à être recruté est le capitaine Némo, un scientifique indien aux commandes d'un gigantesque vaisseau aux allures de poulpe géant. Le second, Allan Quatermain, est un aventurier abruti par l'opium, qui végétait dans les souks du Caire.
Suivront ensuite le chevalier Auguste Dupin, le docteur Henry Jekyll, un psychopathe affecté par un dangereux dédoublement de la personnalité, et Hawley Griffin, un homme invisible obsédé sexuel.
Cette bande dessinée est une parodie des feuilletons d'avant-guerre, mêlant les univers des super-héros et de la littérature fantastique du XIXème siècle.



Superman : paix sur terre / Paul Dini, Alex Ross – Soleil

Au moment des fêtes de fin d'année à Metropolis, Superman décide de se lancer dans ce qui sera sa plus grande mission : éradiquer la famine sur Terre. Il parcourt alors le monde afin de distribuer la nourriture aux peuples qui en ont besoin.
Le scénario, plein de bons sentiments, est digne de l'univers traditionnel des super-héros. Les dessins très réalistes d'Alex Ross sont magnifiques et rendent bien le côté « mythique » du personnage de Superman.

Surfer d'argent / Stan Lee, John Buscema – Soleil

Norin Radd décide de se sacrifier afin de sauver la planète Zenn-Là de la destruction par le mangeur de monde Galactus. Recouvert d'une texture argentée qui lui permet d'affronter le froid glacial de l'espace, il est chargé de trouver des planètes pour nourrir Galactus. En échange, celui-ci épargnera Zenn-Là.
Le Surfer d'argent est un héros solitaire et incompris car les hommes le considèrent comme un ennemi.

The Twelve / J. Michael Starczynski, Chris Weston – Marvel France

C'est l'histoire de douze super-héros placés en hibernation à la fin de la seconde guerre mondiale et réveillés en 2008. Chacun va réagir de façons différentes à ce saut de 60 ans dans le futur.
Cette BD est une réflexion sur la nature humaine et les différentes manières de surmonter les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés.

© 2010 - DC Comics

Watchmen / Alan Moore, Dave Gibbson – DC Comics

Le Comédien, agent numéro un du gouvernement américain depuis quarante ans, est mort assassiné. Rorschach, le détective psychotique contacte ses ex-partenaires pour les avertir qu'un tueur est après eux. Commence une traque sans pitié, où chacun apportera sa pièce au puzzle pour révéler peu à peu l'inimaginable vérité...
Quand on lit cet album, on a l'impression d'être face à une réalité parallèle. Le contexte historique est particulièrement mis en valeur à travers le développement des personnages. Chaque héros a sa part d'ombre. Un récit moderne, structuré mais aussi original et intemporel.

X-Men / Stan Lee, Jack Kirby, Chris Claremont, et. al – Marvel France

Les mutations génétiques octroient des super-pouvoirs. Ces dons se dévoilent en général à l'adolescence, moment critique pendant lequel un mutant peut sombrer dans le doute ou au contraire arriver à maîtriser ses dons. Afin de les aider à franchir ce moment difficile, le Professeur Xavier a créé une école spécialisée où il les forme à utiliser leurs pouvoirs, à s'accepter et à vivre en harmonie avec les humains « normaux ». Mais d'autres mutants se sont égarés sur la voie du mal. Regroupés autour de Magneto, ils n'ont pour but que d'affirmer leur prééminence en réduisant l'humanité en esclavage.
Contrairement aux idées reçues, les X-Men ne sont pas un groupe de « balourds » aux super-pouvoirs qui ne font que se battre contre les méchants. Leur existence est parsemée de doute, de joie, de tristesse, d'engagement matrimonial ou sentimental, de factures à payer, de relations chaotiques avec leurs parents, bref tout ce qui fait une vie dite normale. Chaque personnage a son propre caractère, sa propre vie et enfance et va donc réagir différemment face aux situations conflictuelles.

LA BANDE DESSINÉE

FANTASTIQUE, FANTASY ET DE SCIENCE-FICTION

Big Baby / Charles Burns – Cornélius

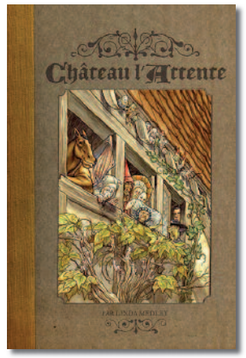
Big Baby, c'est Tony Delmonto, un garçon de 10 ans, à la tête étrangement lisse, toute ronde et aux traits dépourvus de candeur. Passionné de comic-books horrifiques, il s'invente une vie peuplée de créatures monstrueuses, dont on ne sait pas toujours si elles existent seulement dans l'esprit un peu dérangé et malsain du garçonnet. Autour de lui tourne le monde des adultes dans l'Amérique des années 50, avec toutes ses turpitudes et ses travers, qui génèrent chez l'enfant encore plus de fantasmes, de rêves et d'angoisses. Ce livre regroupe trois histoires complètes, où hommes-taupes cherchant à se reproduire avec des humains, extraterrestres conquérants de la Terre et fantômes revanchards conduisent Tony dans des situations extrêmes pour un enfant de son âge...
Charles Burns maîtrise parfaitement son style en noir et blanc, et le prouve une nouvelle fois ici. Le lecteur ne peut pas garder l'esprit tranquille en lisant les aventures de Big Baby et en entrant dans son quotidien sombre et parfois sordide.

Black hole / Charles Burns – Delcourt

Dans une petite ville américaine, ambiance années 50, d'étranges phénomènes se déclarent chez les adolescents. Une nouvelle maladie, surnommée « la peste Ado » ou « la crève », avec des symptômes aussi variés qu'imprévisibles (de quelques bosses ou une vilaine irruption cutanée jusqu'à l'apparition de nouveaux membres) va brutalement changer les rapports entre les jeunes.
Cette histoire, sous couvert de fantastique, explore le monde des adolescents, leurs peurs, leurs angoisses, leurs difficultés à appréhender le monde adulte.

Château l'attente / Linda Medley – Çà et là

La Belle au Bois Dormant se réveille et part avec son Prince Charmant. C'est là que s'arrêtent normalement les contes de fées mais ici l'histoire continue. Tous les habitants du château poursuivent leur vie et, au fil des ans, des personnages hétéroclites trouvent refuge au château : femme à barbe, cheval-chevalier, diablotin, comtesse de Carabas...
Cette histoire détourne les personnages des contes de fées pour raconter la vie quotidienne des princesses et autres chevaliers mais en y intégrant des problématiques contemporaines comme le respect de la différence ou les femmes battues. Le rythme est assez lent avec des histoires développées dans l'histoire.



Death / Neil Gaiman, Chris Bachalo, Mark Buckingham – Panini comics

Le personnage principal de la série *Death* est bien la Mort, déjà présent au sein de la série *Sandman*, du même auteur. Une fois par siècle, Death descend sur Terre et revêt les traits d'une jeune femme belle et souriante. Son but : chercher à mieux comprendre ceux dont elle sera le dernier visiteur.
L'univers de Sandman, habituellement froid et dramatique, trouve ici une délicieuse antithèse. Légère, souriante et amusante, *Death* est à l'image de son histoire, un vrai bol d'air frais sur fond de tragédie commune à tous : la mort. A la fois conte philosophique déjanté, aventure de fantasy urbaine et drame moderne, Gaiman signe ici une vraie merveille. Chaque ouvrage est une histoire indépendante. Ce spin-off plaira notamment aux amateurs de Sandman.

DMZ / Brian Wood, Riccardo Burchielli – Panini comics

Dans un futur proche, l'Amérique est en proie à une terrible guerre civile opposant l'armée régulière aux armées libres. Le jeune journaliste Matty Roth est devenu, un peu malgré lui, le correspondant de New York, zone démilitarisée en proie au chaos (DMZ = demilitarized zone). Mais survivra-t-il assez longtemps au chaos pour révéler la vérité ?
Le scénario est intelligent pour cette série pleine de rebondissement et d'action. Le monde décrit est d'une cohérence impressionnante et fait de ce comic-book un superbe récit d'anticipation.

© 2010 - DC Comics

Fables / Bill Willingham, Lan Medina – Panini comics

Les personnages de contes de fées ont été chassés de leurs royaumes par un puissant et mystérieux Adversaire. Ils se sont donc réfugiés dans notre monde et se mêlent aux humains. Ceux qui ont le plus de facilité à s'intégrer vivent à Fableville (New York), les autres (en particulier ceux qui ne peuvent cacher leur nature fabuleuse : cochons qui parlent, géants...) sont isolés dans La Ferme. Blanche Neige est maire-adjointe dans cette communauté et est chargée de maintenir l'anonymat des Fables. Elle est aidée dans ses fonctions par le détective Bigby, qui n'est autre que Grand Méchant Loup, et qui doit son apparence humaine à un sort de transformation.
Sur un scénario policier et un dessin parfois classique, on se régale du décalage créé par les auteurs. Une belle réussite de contes détournés, qui place les personnages dans un autre contexte (le nôtre, en l'occurrence), et dans laquelle on retrouve la violence des contes originels.

Fear agent / Rick Remender, Tony Moore – Akiléos

Heath Huston est le dernier des Fear Agents, cette unité d'élite texane formée il y a cinquante ans pour défendre la Terre contre les menaces extra-terrestres. Le soldat émérite s'est fait mercenaire imbibé, exterminateur d'aliens sur commande, assisté de la charmante I.A de sa fusée de transport et d'une bouteille de Jack Daniels…
Le lecteur suit les aventures spatio-temporelles de ce mercenaire. Une série divertissante avec des cadrages cinématographiques et des dessins de qualité.

Freaks of the heartland / Steve Niles, Greg Ruth – Semic

Au cœur de l'Amérique profonde, à une époque indéterminée, les auteurs nous racontent une histoire universelle. De tous temps, des enfants sont nés avec des malformations. Souvent et pendant très longtemps considérés comme l'œuvre du Diable, ils étaient sacrifiés à la naissance. Mais certains de ces enfants n'ont pas été tués et les familles protègent leurs terribles secrets. Jusqu'au jour où un élément va venir perturber la communauté…
Côté scénario, Niles démontre que l'on peut écrire une histoire émouvante et humainement touchante en utilisant l'horreur. Les dessins de Greg Ruth sont parfaits, ils donnent une profondeur incroyable au récit et dépeignent un univers plus vrai que nature.

Heavy liquid / Paul Pope – Dargaud

Dans un New York futuriste, Stooge allias « S », un homme accro au Heavy Liquid, une drogue et un matériau semblable au chrome, se trouve pris au piège de son métier et de son histoire personnelle. Le plus grand collectionneur d'art du monde le charge de trouver l'artiste qui, à partir de la plus grande quantité de Heavy Liquid jamais rassemblée, créera une sculpture parfaite. S devra combattre un gang de tueurs psychopathes et ses propres démons intérieurs. S'il survit et réussit, il découvrira le secret terrifiant du Heavy Liquid, et le grand amour qu'il pensait perdu à jamais…
Un thriller urbain d'anticipation, mélangeant courses poursuites, art et histoire d'amour, avec un graphisme inimitable.

Neverwhere / Neil Gaiman, Mike Carey, Glenn Fabry – Panini comics

Cet album conte les étranges aventures de Richard Mayhew, un jeune londonien très ordinaire, avec un emploi sans éclat et un destin parfaitement banal. Jusqu'au jour où il accomplit un geste insolite : il s'arrête pour porter secours à une jeune femme blessée dans une rue de Londres. C'est alors que sa vie perd à jamais toute insignifiance. La jeune femme, nommée Porte, vient de Londres d'En Bas, métropole dangereuse et fantastique située dans les entrailles de la capitale, à l'insu du monde de la surface. Il se retrouve alors propulsé dans un Londres fantasmagorique, en marge de la réalité.
Du fantastique sombre et une intrigue prenante portée par de magnifiques graphismes. Neil Gaiman est réputé pour ses comics mais il est aussi romancier et scénariste pour la télévision et le cinéma. En 1996, il écrit la série fantastique *Neverwhere* pour le petit écran, dont il tire un roman devenu un best-seller.

Preacher / Garth Ennis, Steve Dillon – Panini comics

Jesse Custer est devenu malgré lui pasteur dans une petite ville du Texas. Un jour, l'esprit de Genesis, une entité née de l'union d'un ange et d'un démon, s'échappe du Paradis et prend place dans l'esprit de Jesse. Ce dernier a alors le pouvoir de se faire obéir par n'importe qui. Il décide de se mettre en quête de Dieu, qui s'est enfui du Paradis, accompagné de Tulip, une tueuse à gages et de Cassidy, un vampire. Mais ils sont poursuivis par le « Saint des Tueurs », un cow-boy mort-vivant invincible au service de Dieu, chargé de retrouver Genesis. Un western moderne au scénario très dense, assez violent, avec beaucoup d'hémoglobine, des personnages souvent immoraux et une bonne dose d'humour noir. Récompensée en 1999 par un Eisner Award de la meilleure série.

Sandman / Neil Gaiman – Panini comics

Sandman est le maître de l'Autre Monde, des chimères et autres créatures mythiques. Ce marchand de sable, qui se nomme aussi Dream ou encore Morphée, est le Seigneur des rêves. Comme ces autres dieux baptisés Death, Destiny ou Desire, il appartient à la famille des Éternels. Et comme eux, il personnifie l'un des sentiments qui habitent l'âme des humains... Sandman a été fait prisonnier pendant 70 ans par une famille de petits magiciens. Après s'être libéré, il doit réclamer son royaume, le Rêve, ainsi que ses attributs de pouvoir : son heaume, sa bourse et son rubis. Sa quête est difficile mais il peut compter sur l'aide de personnages très inattendus…
Neil Gaiman a clairement créé un monde formidable, lyrique, onirique, complexe, lugubre, poétique, violent… Les différentes histoires sont indépendantes mais forment un tout cohérent. Ce qui fait la force de *Sandman*, c'est le talent littéraire de son auteur. Celui-ci puise dans notre héritage culturel, dans une foule de mythologies, pour en recréer une, contemporaine, extrêmement cohérente et humaine.

Transmetropolitan

Warren Ellis, Darick Robertson – Panini comics

Le journaliste Spider Jerusalem est de ceux qui disent la vérité, même celle qui n'est pas forcément bonne à dire. Las de la pression populaire, il a tout lâché du jour au lendemain, pour aller s'isoler dans une maison tout en haut de la montagne, tel un ermite. Il revient pour honorer le contrat qui le lie à un éditeur : écrire deux livres.
Spider Jerusalem est un personnage provocateur, anarchique et irrévérencieux, qui met en exergue les pressions que peuvent subir les journalistes connus ou non. Publié entre 1997 et 2002, *Transmetropolitan* est né de la plume de Warren Ellis (l'un des meilleurs auteurs américains de comics) et du pinceau de Darick Robertson.

© 2010 - DC Comics

Walking dead / Robert Kirkman, Charlie Adlard, Tony Moore – Delcourt

Rick est policier. A la suite d'une intervention qui tourne mal, il est blessé et se retrouve dans le coma. A son réveil à l'hôpital, le monde autour de lui a changé : des zombies errent dans la ville à la recherche d'humains bien vivants. Comment le monde s'est-il retrouvé dans cet état ? Comment organiser la survie ? Où sont sa femme et son fils ?
Une très bonne série du genre. Les auteurs ont choisi de s'intéresser au sort de Rick et de suivre son parcours tout au long de la série. Il croise sur sa route de nombreux personnages secondaires, très bien décrits mais auxquels il n'est pas bon de trop s'attacher au vu de l'hécatombe inéluctable... Les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné et tiennent le lecteur en haleine jusqu'au prochain volume.

Y le dernier homme

Brian K.Vaughan, Pia Guerra – Panini comics

Un événement a laissé notre planète à la merci d'une population exclusivement féminine, en décimant tous les hommes sauf un, Yorick Brown, le dernier homme. Yorick et Esperluette, son capucin, doivent survivre à la recherche d'une solution, alors que les femmes se réorganisent pour vivre sans les hommes.
Jusqu'ici cette série magistrale ne déçoit jamais, conduisant le lecteur de rebondissement en rebondissement sans jamais renier la psychologie des personnages. Une histoire non conventionnelle, avec un équilibre exact entre actions et sentiments. La série a reçu le Eisner Award 2008 de la meilleure série.

© 2010 - DC Comics

LA BANDE DESSINÉE

HISTORIQUE ET DE REPORTAGE

300 / Frank Miller, Lynn Varley – Rackham

480 avant J.-C. Les Perses réclament aux Spartes de la terre et de l'eau, en geste de soumission à leur roi Xerxès. En réponse, Léonidas, roi des Spartes, tue le messager et son escorte. La guerre est déclarée entre les deux peuples. Léonidas fait appel aux Ephores, prêtres des Dieux anciens, et à l'Oracle. Il part en guerre au moment du festival sacré de Carnéia. Il veut piéger l'armée perse dans les Thermopyles, un défilé qui commande l'accès de l'Attique, le long de la mer Egée. Il rassemble une armée de 300 spartiates et part combattre. Rejoint par d'autres peuples grecs, il assiste lors d'une tempête au naufrage d'une partie de la flotte perse. Spartes et Perses s'engagent dans une bataille sanglante et sans pitié...
La force du dessin de Frank Miller et la puissance des couleurs (et des jeux d'ombres) de Lynn Varley nous emmènent dans une Grèce antique où le moindre malentendu conduit à des luttes souvent sanglantes. Les libertés prises par l'auteur par rapport à l'Histoire s'expliquent par son envie de faire de cette bataille une véritable épopée. *300* est un album tragique mais d'une grande efficacité.

L'Age de bronze / Eric Shanower – Akileos

Issu des mythes et légendes des siècles passés, *l'Age de Bronze* a pour ambition de faire revivre dans son intégralité le prélude de la Guerre de Troie. Chaque contact sensuel, chaque coup cruel, les sourires et les larmes, la convoitise et la trahison constituent la trame entière du drame et de l'action.
Cette série, au dessin clair et soigné, s'adresse aux férus d'histoires mythologiques ainsi qu'aux lecteurs passionnés d'aventure, d'action et de romanesque. Très bien documentée.

Le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion

Will Eisner – Grasset

Cet album retrace avec génie toute l'histoire de ce « complot juif » monté au début du XXème siècle pour attiser l'antisémitisme régnant en Europe et en Russie. « Les Protocoles des Sages de Sion » justifient les pires intentions et leur diffusion connaît un succès retentissant avant et pendant la Première Guerre mondiale. Un journaliste britannique du Times découvre la supercherie en 1921 : les Protocoles sont une copie presque conforme d'un obscur traité anti-bonapartiste…
Avec cet album fouillé et très documenté, Will Eisner, inquiet de la résurgence de l'antisémitisme, retrace l'historique de ce texte inventé de toutes pièces. Dans sa préface, il livre son *« espoir que ce travail enfonce un clou de plus dans le cercueil de cette terrifiante imposture aux allures de vampire… »*.

Gaza : 1956 / Joe Sacco – Futuropolis

Intrigué par un paragraphe d'un rapport de l'ONU évoquant l'exécution de civils palestiniens des villages de Khan Younis et Rafah par l'armée israélienne en 1956, l'auteur se rend sur place, dans la bande de Gaza, pour retrouver des témoins du massacre.
Cette BD très documentée a nécessité six ans de travail pour Joe Sacco. Il s'intéresse ici à une période très précise de l'histoire de la bande de Gaza mais cela lui permet aussi de tenter d'expliquer les relations compliquées entre palestiniens et israéliens aujourd'hui. En se mettant lui-même en scène, Joe Sacco rappelle que sa vision et les témoignages qu'il recueille restent subjectifs. Mais c'est là aussi que réside la grand force de ce récit : pousser le lecteur à toujours s'interroger sur les informations qui lui sont données. Du très grand reportage.

Maus / Art Spiegelman – Flammarion

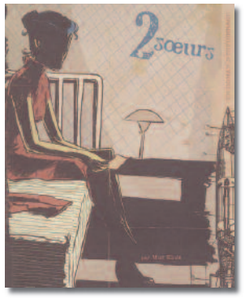
Maus raconte, à travers le dialogue entre l'auteur et son père, l'histoire de celui-ci, juif polonais, survivant des ghettos polonais et d'Auschwitz.
Au travers de cette lecture, on s'aperçoit que les relations père et fils sont difficiles. Cette œuvre aborde la question de la survie à tout prix quand la loi est celle du plus fort.

Une histoire populaire de l'empire américain

Howard Zinn, Mike Konopaki, Paul Buhle – Vertige Graphic

Cette BD est l'adaptation du livre d'Howard Zinn *Histoire populaire des Etats-Unis*. L'universitaire pacifiste délaisse la version « officielle » de l'Histoire et s'intéresse aux acteurs ignorés, à tous ceux qui, à un moment donné, ont rejeté le modèle social et économique ainsi que la politique impérialiste de l'Amérique (syndicalistes, travailleurs en lutte, résistants indiens, pacifistes, insoumis, révolutionnaires latino-américains,...).
Malgré une mise en case parfois confuse, cette BD est didactique et s'adresse à ceux qui veulent connaître l'histoire des Etats-Unis d'un autre point de vue que celui donné dans les livres d'histoire traditionnels.

LES POLICIERS



2 sœurs / Matt Kindt - Rackham

Ella s'engage comme infirmière à la Croix Rouge avant de devenir espionne durant la Seconde Guerre mondiale. La jeune femme cache un passé intrigant, sans parler de son avenir aux rebondissements multiples.
Le personnage d'Ella est complexe et le récit se révèle être une sorte de puzzle. Le lecteur plonge dans un roman d'espionnage, couvrant les continents et les siècles, mêlant nazis, résistants, espions et contre-espions, fusées mystérieuses, trésors et messages cachés. Matt Kindt nous offre un magnifique roman d'espionnage dont la perfection narrative et graphique impressionne. L'ouvrage bénéficie d'une profondeur et d'une humanité souvent difficiles à rendre sur le papier. Matt Kindt, lui, y parvient avec seulement quelques traits noirs.

100 bullets / Brian Azzarello, Eduardo Risso – Panini comics

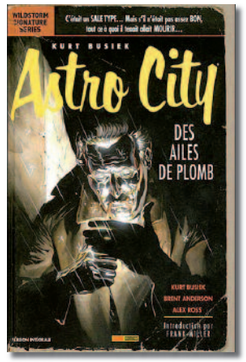
Un mystérieux homme en costume sombre donne à des personnes la possibilité de se venger en leur livrant l'adresse et le nom de celui ou ceux qui ont gâché leur vie. Il leur fournit aussi une valise contenant une arme et 100 balles qui ne permettront pas à la police de remonter jusqu'à eux. Faut-il choisir la vengeance ou le pardon ? Qui est ce mystérieux homme appelé Graves ?
Cette bande dessinée policière regroupe des histoires de différents personnages qui vont être confrontés au difficile choix de punir ou pardonner. Les dessins aux traits fins et appuyés, agrémentés de couleurs sombres, accompagnent parfaitement l'ambiance noire des récits.

Agent secret X-9 / Dashiell Hammett, Alex Raymond – Denoël Graphic

Paru en strips dans la presse à partir de 1934 et pendant un an aux Etats-Unis, *Agent secret X-9* jette les bases de ce qui deviendra l'apanage de l'agent secret moderne à la James Bond, avec des scènes de fusillades, des cascades, des explosions, des torpédos en perdition, des poursuites en avion, etc...
Si vous êtes mordus de polar ou amateurs de rebondissements, cette histoire vous enthousiasmera en vous plongeant dans les aventures d'un héros dur, viril, sans peur, franc...

Astro City : des ailes de plomb

Kurt Busiek, Brent Anderson, Alex Ross – Panini Comics



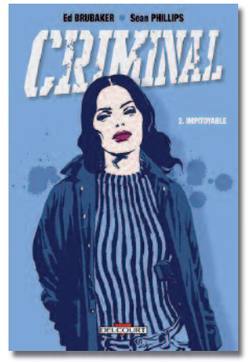
© 2010 - DC Comics

Il y a vingt ans, Carl Donewicz s'est fait arrêter suite à de multiples braquages et infractions en tous genres. Sous le nom de SteelJack, l'homme au corps indestructible recouvert de métal, il volait pour le compte du mafieux Ferguson. Aujourd'hui, Carl sort de prison et va chercher sa rédemption. Reconnu et craint par la population, il peine à trouver du travail. C'est Ferguson qui va lui proposer son premier contrat : retrouver le meurtrier d'un certain nombre de crapules du quartier, et le livrer à la police.
Dans les années 90, la voix de Kurt Busiek s'est faite entendre face au courant de remise en cause de la figure de super-héros. A travers *Astro City*, il cherche à provoquer une certaine réflexion chez son lecteur, sur ces personnages tiraillés entre une existence fantastique et un quotidien ordinaire.

Capote in Kansas / Ande Parks, Chris Samnee – Akiléos

Afin d'écrire son nouveau roman, Truman Capote va passer un long séjour au plus profond du Kansas, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'effroyable massacre d'une famille, perpétré par deux hommes dans une maison de la petite ville de Holcomb. L'auteur plonge le lecteur dans la vie privée et l'intimité de Capote, qui était homosexuel. On assiste à la rencontre entre la modernité qu'il représente et la ruralité de l'Amérique profonde. On partage ses craintes de ne pas pouvoir aboutir dans son enquête, sa lutte contre ses démons d'enfance, son implication complète pour son œuvre, ses visions de Nancy, ultime victime du massacre. Capote restera à jamais marqué par cette quête.
Un récit fort, mis en images par un noir et blanc très bien maîtrisé et correspondant parfaitement aux contrastes entre la dureté de l'enquête de Capote et ses faiblesses. Les planches sont un vrai plaisir visuel.

Criminal / Ed Brubaker, Sean Phillips – Delcourt



© Guy Delcourt Productions - 2008

Criminal est la référence actuelle en matière de "crime comics". Du rythme, des dialogues réalistes, un héros pitoyable, *Criminal* est la série qu'attendent les amateurs du genre et qui surprendra les autres.

Dick Tracy / Chester Gould – Futuropolis

Dans l'Amérique dans années 30, Dick Tracy s'engage dans la police après l'assassinat de son père et l'enlèvement de sa fiancée. Dès lors, il n'aura de cesse de lutter contre les malfrats et le crime organisé.
Dick Tracy est une vraie bande dessinée d'époque puisque sa publication a commencé dans le quotidien américain le Chicago Tribune en 1931, âge d'or des gangsters et de la pègre. Chester Gould continuera la publication de la série durant 46 ans. Un classique de la bande dessinée américaine avec ses intrigues policières proches du roman noir.

© Guy Delcourt Productions - 2005

Les enquêtes de Sam et Twitch

Marc Andreyko, Steve Niles, Paul Lee – Delcourt

Le sordide et le surnaturel n'effrayent pas Sam Burke et Twitch Williams !
Le polar *hard-boiled* a le vent en poupe. Les deux flics issus de l'univers de Spawn en font les frais. Policier noir au dessin assez réaliste et à l'ambiance quelque peu sombre. Les relations conflictuelles enfants-parents sont aussi abordées.

From hell / Alan Moore, Eddie Campbell – Delcourt

En 1888, à Londres, dans le quartier de Whitechapel, celui qui sera surnommé dans la presse Jack l'éventreur sévit. La réalité : pour faire face à un chantage concernant la naissance d'un enfant né de l'union inavouable d'un petit-fils de la famille royale et d'une prostituée, la reine Victoria dépêche son médecin, William Gull, pour régler ce problème. Celui-ci, tout en suivant les ordres de la Reine, va néanmoins poursuivre ses propres plans. Les meurtres atroces qu'il va commettre à Whitechapel, durant l'automne 1888, défrayeront la chronique. Le mystérieux assassin, surnommé Jack l'Eventreur, ne sera jamais identifié par la police.
Une intrigue prenante, basée sur de solides recherches mêlant le milieu de la franc-maçonnerie, du pouvoir, de la médecine, ... Cet ouvrage a reçu de nombreux prix, notamment : le prix de la critique à Angoulême en 2001, l'Eisner Award de la meilleure histoire publiée sous forme de feuilleton en 1993, l'Eisner Award du meilleur album réédité en 2000.

Powers / Brian Michael Bendis, Michael Avon Oeming – Semic

Les enquêtes de l'inspecteur Christian Walker, spécialiste des affaires mettant en cause des personnes dotées de super-pouvoirs.
On pourrait croire à un énième comics sur les super-héros mais en fait, c'est une histoire de policiers, d'enquêtes très polar, très *hard-boiled*. La mise en page, déroutante de prime abord, devient vite intéressante dès lors que l'on a compris le fonctionnement.

Sin city / Frank Miller – Rackham

Le lecteur suit les aventures de Marvin, un dur au grand cœur qui taquine un peu trop la bouteille, une force de la nature au cerveau peu développé. « Plus il cogne mieux on se porte ». L'histoire se déroule dans la ville de Sin City, la ville du pêché, dans une ambiance humide, chaude et oppressante. L'humanité y est condamnée au chaos, à la haine et à l'autodestruction cruelle et bestiale.
On est face ici à un chef du noir et blanc. Miller possède une maîtrise graphique impressionnante et sans doute inégalée. Il existe une grande audace dans la mise en page et dans le choix des angles de vue. Les histoires sont indépendantes, elles ont cependant pour point commun de toutes se dérouler à Sin City et on retrouve toujours les mêmes personnages.

Le Spirit / Will Eisner – Soleil

De 1940 à 1952, un détective masqué faisait régner la justice à Central City. Son nom Le Spirit.
Cet album rassemble les bandes dessinées publiées dans les quotidiens américains en 1942 et 1943. Aventures, enquêtes policières, humour : un savant mélange par un des maîtres du comic-books. Les dessins sont soignés et expressifs.

V pour Vendetta / Alan Moore, David Lloyd – Delcourt

Angleterre 1997. Un gouvernement fasciste est au pouvoir. La répression est brutale et les humiliations sont monnaies courantes. Chacun s'est résigné à son sort et personne n'ose se battre contre le système. Evey, jeune fille de 16 ans, est sauvée du viol et de la prostitution par un anarchiste se faisant appeler « V » et portant un masque représentant le plus célèbre des membres de la conspiration des poudres « Guy Fawkes »...

LA BANDE DESSINÉE INTIMISTE

American elf / James Kochalka – Ego comme X

Dans cet album, l'auteur se dessine en elfe, son ami Jason étant lui représenté en chien. A travers ses yeux, la banalité devient belle à force de fantaisie et de spontanéité. Chaque journée devient précieuse, le dessinateur s'échine à voir ce que l'on ne voit plus, redonne sens au moindre non événement. Kochalka parvient progressivement à installer son univers poétique : un monde réduit à des sentiments basiques (amour, haine, colère, envie), un monde animiste, dans lequel les animaux parlent, et où la neige et la nature semblent douées de vie.
Au début, le lecteur est un peu décontenancé devant l'épaisseur du volume et la banalité du récit. Et puis, petit à petit, la magie opère. Grâce à la quantité d'abord, qui oblige le lecteur à tourner la page, par curiosité, s'attachant à cette vie de papier. Kochalka est l'un des auteurs américains les plus reconnus de sa génération.

© Casterman

Blankets, manteau de neige / Craig Thompson – Casterman

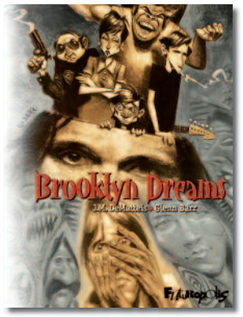
Récit autobiographique sur l'enfance et l'adolescence de l'auteur. Né dans une famille modeste du Wisconsin, Craig est élevé de façon stricte et religieuse. Enfant sensible, il subit les brimades de ses camarades à l'école et la rudesse de son père à la maison. Pour échapper à cet environnement, il se réfugie dans le dessin. Lors d'une classe de neige paroissiale, il tombe amoureux pour la première fois et cela va bouleverser sa vie.
L'auteur peint ici un portrait de l'Amérique profonde, avec tout le poids de la famille et de la religion.

Bottomless Belly Button / Dash Shaw – Çà et là

Lors d'une réunion de famille, Maggie et David Loony annoncent à leurs trois enfants qu'après 40 années de vie commune, ils ont décidé de se séparer. Cette annonce va les bouleverser et donner à chacun l'occasion de s'interroger sur sa propre vie.
Dash Shaw livre un huis clos familial où l'annonce du divorce fait office de détonateur. Le dessin et la mise en scène minimalistes ainsi que les couleurs sépia donnent une tonalité assez sobre au livre et malgré un nombre de pages impressionnant (plus de 700 !), ce roman graphique se lit d'une traite.

Brooklyn dreams

Jean-Marc DeMatteis, Glenn Barr – Futuropolis



Paru il y a une quinzaine d'années, *Brooklyn Dreams* est un récit autobiographique. DeMatteis raconte les turbulences de sa jeunesse et son adolescence, sous le pseudonyme de Carl Vincent Santini. Le récit est marqué par l'omniprésence du narrateur, un DeMatteis adulte, qui pose dès le départ les limites de la réalité de son histoire. Il définit rapidement ce roman graphique comme *« plus ou moins éloigné de la vérité »*. Le narrateur s'autorise donc de nombreuses digressions, qui enrichissent son propos et créent un rythme particulier.
A travers ses dessins, Glenn Barr s'approprie parfaitement l'histoire et multiplie les styles graphiques pour mieux l'épouser. Il jongle entre le lavis, le trait ou la caricature, sans pour autant perdre le lecteur. DeMatteis explique en postface que Barr est parvenu à fusionner leurs deux univers et à coucher sur papier les images qu'il avait en tête. Une belle réussite.

Le building / Will Eisner – Rackam

Un vieil immeuble new-yorkais a été rasé après 80 ans de bons et loyaux services. Il était une frontière dont les murs survivaient aux rires et aux larmes. Il a été remplacé par un nouvel édifice sans histoire. Mais le jour de sa démolition, quatre fantômes apparurent...
Le monde de Will Eisner est comme toujours très réaliste dans sa description des rapports humains assez intimistes et authentiques, alors même qu'il parle dans ce roman graphique de la place d'un immeuble dans la vie de ceux qui le fréquentent.

Cages, l'intégrale / Dave McKean – Delcourt

Leo Sabarsky est un peintre qui tente de retrouver l'inspiration. Jonathan Rush, lui, est un romancier dont le livre *Cages* l'oblige à vivre cloîtré. Le jazzman Angel sait jouer de tous les instruments - même des pierres. Karen, botaniste, fait pousser une forêt entière dans son appartement. Avec quelques autres, ils habitent la Menu House, une maison où leurs destins vont se croiser.
Dave McKean est un des plus importants graphistes actuels en Grande-Bretagne. Un album atypique pour une incroyable aventure graphique mêlant collages, dessins, photographies !

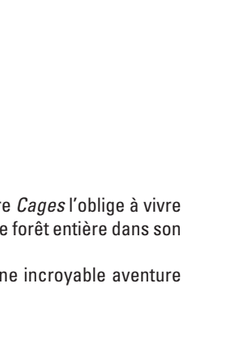
Le cancer de maman / Brian Fies – Çà et là

Brian Fies apprend le cancer de sa mère (dû au tabagisme). Comme ses sœurs, il se rend disponible pour elle et essaie de l'aider au mieux à traverser les multiples épreuves qu'elle doit affronter durant les traitements. Au cours de cette période, pour trouver l'énergie de tenir, il écrit et dessine ce qu'il vit et ce qu'il voit sous forme de journal.
Le lecteur entre très vite dans le quotidien de cette famille, en lutte avec la maladie, les soins intensifs, le milieu médical qui semble parfois perdu face aux malades. Un récit simple et écrit avec beaucoup de pudeur.

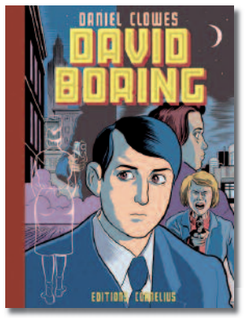
Cancer and the city / Marisa Acocella Marchetto – L'Iconoclaste

Une new-yorkaise de 43 ans, fashionista jusqu'au bout des ongles, illustratrice pour *The New-Yorker* et *Glamour*, apprend, à trois semaines de son mariage avec un restaurateur italien très en vue, qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle raconte ses onze mois de combat : les examens, les interventions, le traitement, l'anxiété, la peur de perdre ses cheveux, les amis qui savent tout sur tout, les effets secondaires... Et en même temps, puisque la vie continue, elle décrit le milieu dans lequel elle travaille et vit : les soirées mondaines, ses amis du Manhattan branché et sa mère étouffante et exubérante.
Rien de sinistre dans cette autobiographie, l'auteur ne s'apitoie pas sur son sort : elle est lucide, sincère. C'est un témoignage poignant et drôle, en même temps qu'un « guide » sur ce à quoi doit s'attendre une femme souffrant d'un cancer du sein.

Clumsy / Jeffrey Brown – Ego comme X



Jeffrey et Theresa s'aiment. Le problème est qu'il vit dans le Michigan et elle en Floride...
La chronique autobiographique d'une relation à distance dans la mouvance de la bande dessinée indépendante américaine. Le lecteur suit, de manière non chronologique, le quotidien des deux personnages entre moments d'intimité, balades, coups de téléphone, retrouvailles... Ces petits riens se suivent sans chronologie mais s'étalent sur une année complète, jusqu'à leur séparation. Les dessins sont minimalistes et naïfs, dans la même veine que Kochalka, ce qui donne au récit une tonalité sincère et touchante.



David Boring / Daniel Clowes – Cornélius

David est un jeune garçon de 20 ans, gardien de nuit dans la ville d'Océana. Il multiplie les conquêtes féminines pour tromper son ennui jusqu'à ce qu'il rencontre Wanda, son idéal féminin. Elle le quitte du jour au lendemain sans explications. Il va déprimer et la retrouver deviendra pour lui une obsession.
Récit étonnant mêlant polar, conflits familiaux et désordres sentimentaux sur fond de guerre nucléaire.

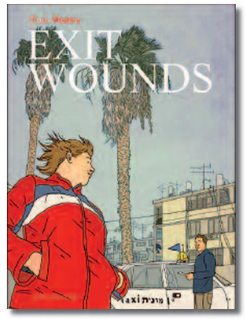
Dans les sables mouvants : une histoire de violence conjugale

Rosalind Penfold – Çà et là

Rosalind B. Penfold (c'est un pseudo) témoigne de dix années de violences conjugales : violences psychologiques et physiques. L'auteur décrit cet infernal tourbillon dans lequel elle se perd et le long chemin qu'elle parcourt pour arriver à s'en sortir.
Les dessins sont minimalistes car l'auteur n'est pas dessinatrice mais l'important n'est évidemment pas là. A travers ce témoignage brut, sans détours ni fioritures, l'auteur raconte l'embourbement progressif d'une vie et l'engrenage qui mène à la violence. La puissance de cet album réside dans la description des processus de manipulation ou comment une personne sensée et intelligente tombe sous l'emprise d'une autre.

De mal en pis / Alex Robinson – Rackham

Sherman, jeune new-yorkais fraîchement diplômé en littérature anglaise, vivote de son job de vendeur en librairie (qu'il déteste) le jour, et aspire à devenir écrivain la nuit. Il vit en colocation avec un jeune couple, Jane (qui cherche à percer en tant que dessinatrice) et Stephen (prof d'histoire). Après quelques flash-back sur sa vie d'étudiant et amour de fac, Dorothy, une jeune journaliste branchée, entrera dans sa vie. Et puis il y a, Ed, le meilleur ami de Sherman, dessinateur qui cherche un éditeur pour son album et finit par entrer au service d'un vieux dessinateur acariâtre, Flavor. D'autres personnages apparaîtront par intermittence : collègues, voisins hauts en couleur, journalistes libidineux et autres amis de passage...
De mal en pis est un roman graphique moderne et urbain, drôle et attachant, dans la veine des séries télévisées *Friends* et *How I met your mother*. Le trait d'Alex Robinson est original, l'architecture de son scénario vraiment intéressante (on retrouve notamment quelques intermèdes décalés, façon « interview-vérité », qui créent une intimité supplémentaire avec les personnages). Il mène ainsi le chassé-croisé de ses personnages d'une main de maître, traitant en filigrane de la difficulté de vivre de son art, et de passer d'une insouciance adolescente à une vie adulte plus responsable.



Exit Wounds / Rutu Modan – Actes sud

En Israël, sur fond d'attentats kamikazes, Numi, surnommée la Girafe à la caserne où elle fait son service militaire, vient voir Koby, chauffeur de taxi. Elle lui apprend que son amant, père du jeune homme, est sans doute mort dans un attentat et reste non identifié.
Sur fond de recherche de l'absent, l'auteur nous montre les conflits, l'absence de dialogue parents/enfants et ce qu'il en résulte arrivé à l'âge adulte, surtout lorsque le père a été, ou est, inconstant. Essentiel 2008 au Festival BD d'Angoulême et Grand prix France Info BD actualité 2008.

Ghost world / Daniel Clowes – Vertige Graphic

Enid et Rebecca, deux adolescentes cyniques, s'ennuient ferme dans une petite ville des Etats-Unis. Elles se sentent complètement à part de la société dans laquelle elles vivent et qu'elles trouvent beaucoup trop populaire à leur goût. Elles se cherchent et se demandent ce qu'elles vont faire de leur vie.
La fin de l'adolescence et les tourments qui s'y rattachent sont parfaitement décrits par Daniel Clowes à travers ces deux jeunes filles, impitoyables envers leur entourage car n'arrivant pas à s'aimer elles-mêmes. Le dessin en bichromie (noir et bleu) donne une atmosphère glaciale appropriée à ce « monde fantôme ».

Ice haven / Daniel Clowes - Cornélius

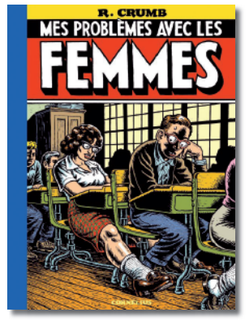
Cet album raconte comment la disparition d'un petit garçon bouleverse la routine d'une bourgade du Midwest, repliée sur elle-même et met à jour la solitude et la frustration de ses habitants. Derrière l'ironie transparaît une empathie profonde pour les personnages prisonniers qui ne cessent de se heurter aux barreaux de leur cage en cherchant aveuglément une issue à leurs rêves.
Roman graphique qui pourrait surprendre par bien des côtés énigmatiques. Une lecture aisée grâce aux cadrages simples.

Jimmy Corrigan / Chris Ware – Delcourt

Jimmy est un homme timide et seul, étouffé par une mère omniprésente. Il a un travail de bureau sans intérêt et vit de ses fantasmes. Un jour, il reçoit une lettre de son père qu'il n'a jamais connu. Ce père qui les a abandonnés, lui et sa mère, et qui lui propose de venir le voir pour la première fois. Il est bouleversé et terrifié par cette rencontre…
Une œuvre novatrice, qualifiée par le New York Times comme *« probablement la bande dessinée la plus accomplie de tous les temps »*.
Prix du meilleur album au festival BD d'Angoulême en 2003.

Love and rockets / Jaime Hernandez – Delcourt

Un quartier latino de Los Angeles, fin des années 80. Musique, sexe, drogue, problèmes sociaux et sentimentaux se mêlent dans un récit haletant.
Histoire d'une bande de jeunes filles assez déjantées et de leurs relations chaotiques avec leur entourage. Une très légère pointe de science-fiction agrémente le récit. Prix du patrimoine du Festival de la BD d'Angoulême 2006.



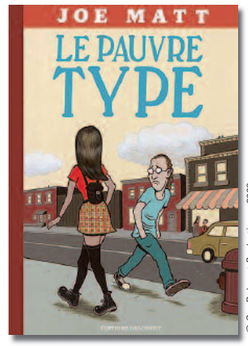
Mes problèmes avec les femmes

Robert Crumb - Cornélius

Frustré toute son adolescence par la proximité de lycéennes désirables, l'auteur a compensé son insuccès en développant ses talents de dessinateur et les fantasmes pervers qui l'ont rendu célèbre. Il a su exorciser ses souffrances en consacrant à cette période quelques histoires, regroupées dans cet album.
Une autobiographie, réaliste et dépourvue de censure où l'auteur dévoile sans complaisance les obsessions et désirs qui ont jalonné sa vie.

Le pauvre type / Joe Matt – Delcourt

Joe est auteur de BD et vit à Toronto avec sa copine Trish, qui finit par le quitter. Il faut dire que celui-ci est égocentrique, radin, obsédé sexuel, égoïste, jaloux, fainéant, méchant, bref c'est un « pauvre type ».
Ce recueil de six histoires autobiographiques a été publié à l'origine sous le titre de *Peep Show*. Joe Matt y livre son quotidien de looser sans aucun tabou et de manière parfois assez crue, ou comment ce anti-héros navigue d'espoir en désespoir sans jamais concrétiser quoi que ce soit.



© Guy Delcourt Productions - 2008

Pedro et moi / Judd Winick – Çà et là

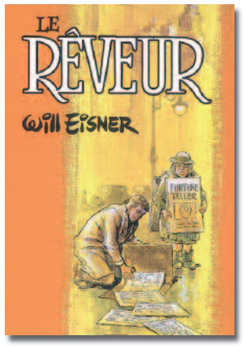
L'auteur raconte comment, en participant à une émission de télé-réalité en 1992, il a fait la connaissance d'un jeune gay séropositif d'origine cubaine, Pedro Zamora. Activiste engagé dans la prévention du sida, Pedro devient l'ami de Judd. A travers cette amitié, ce dernier va prendre conscience de son ignorance de la maladie.
Entre le témoignage et l'engagement, cet album dense traite de sujets sensibles comme le sida ou l'homosexualité. Sans haine, sans colère, Judd Winick se contente de raconter, de décrire. *Pedro et moi* est l'un des ouvrages les plus pertinents jamais écrits sur le sida. Indispensable.

Peine perdue / Catherine Doherty – Çà et là

Suite à la découverte d'un certificat d'adoption la concernant dans les affaires de ses parents, Catherine Flaherty part à la recherche de sa mère biologique. A travers l'histoire de cette fille adoptée, l'auteur relate les étapes d'une véritable quête étalée sur trois longues années.
Cette histoire poignante est soutenue par une narration alternant d'une part un récit en bande dessinée sans dialogues et d'autre part la présentation de documents officiels redessinés (lettres de l'administration, courriers entre la mère et la fille). Un récit touchant.

The quitter / Harvey Pekar, Dean Haspiel – Panini comics

The Quitter est un ouvrage autobiographique où Harvey Pekar se dépeint comme un « dégonflé ». Il est né à Cleveland dans une famille polonaise à la fin des années 30. Son enfance fut marquée par les bagarres incessantes avec les autres enfants du quartier et son manque de confiance en lui. A l'âge adulte cela ne s'est pas arrangé et aujourd'hui encore, alors qu'il est devenu un auteur de comics reconnu, il doute encore de lui et s'inquiète pour son avenir.
Harvey Pekar, l'auteur d'*American Splendor* a du talent et du courage aussi. Son histoire respire tant l'honnêteté qu'elle en devient parfois crue. *The Quitter* ne se limite pas à des questions finalement personnelles. C'est aussi un livre remarquablement bien écrit, l'histoire est claire et plaisante, instructive sur certaines manières de vivre, révélatrice de mœurs des époques évoquées.



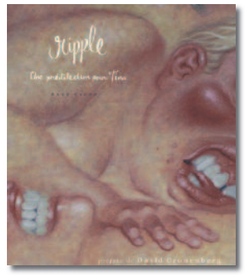
© Guy Delcourt Productions - 2009

Le rêveur / Will Eisner – Delcourt

Billy Eyron est employé au sein de l'imprimerie Davis où il est chargé de nettoyer les machines. Il lui arrive parfois de réaliser quelques illustrations. Mais lorsqu'il refuse de dessiner des versions pornographiques des comics strip connus, il se fait renvoyer. Il décide quand même de persévérer dans le milieu de la bande dessinée.
Dans ce récit aux tonalités autobiographiques, Will Eisner évoque le milieu des comics américains dans le New-York des années 30, à travers le parcours d'un jeune dessinateur. Cette histoire est suivie par *Jour où je suis devenu professionnel* et *Coucher de soleil sur Sunshine City*.

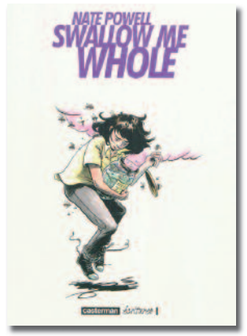
Ripple / Dave Cooper – Seuil

Martin Desseres est un artiste peintre miteux. Après avoir décroché une bourse, il se lance dans son projet : peindre de grosses femmes laides dans des positions perverses (avec du cuir de temps en temps, des objets, etc.). Son modèle, Tina est une femme obèse, à la dentition approximative, couverte de boutons et aux cheveux gras. Elle devient l'obsession dérangée de Martin. De ces ambiances fétides et vulgaires se dégage malgré tout l'image tendre et sexy que Martin a de Tina.
On fait le plein de pulsions et de répulsions à la lecture de ce bel objet carré préfacé par Cronenberg. *Ripple* est un ouvrage à la fois triste, dérangé, insoutenable, choquant et attirant. Dave Cooper est un artiste incroyable, capable de changer de style, de technique ou de sujet à chaque projet. Ses dessins sont écœurants à souhait et accentuent brillamment le propos du scénario.



Les rois vagabonds / James Vance, Dan Burr – Vertige Graphic

L'intrigue se situe dans l'Amérique des années 30. Freddy, âgé de 12 ans, perd le peu d'attaches qu'il lui reste : un grand frère et un toit. Il s'enfuit de chez lui et part à la recherche de son père. Il se retrouve errant parmi les hobos (marginaux nomades). Devenir adulte avant l'heure est pour lui une question de survie.
Le dessin en noir et blanc nous fait vivre de l'intérieur la vie de ces marginaux, vagabonds que la crise a jeté sur les routes du pays.

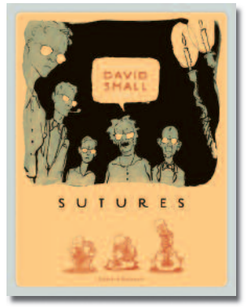


Swallow me whole / Nate Powell – Casterman

Ruth et Perry, frère et sœur adolescents, sont en proie à un univers obsessionnel dangereusement envahissant. Ruth collectionne des insectes morts avec lesquels elle communique. Perry est obligé de dessiner des prophéties que lui dicte un sorcier qu'il est le seul à voir. Difficile de se concentrer sur sa vie dans ces conditions : au collège, les cours sont régulièrement interrompus par ces apparitions. A la maison, les parents ne comprennent pas et réagiront trop tard. La grand-mère, qui vient vivre ces derniers instants chez eux, semble détenir certaines clés mais n'est-elle pas plutôt atteinte du même mal ?
Un univers sombre, très sombre, angoissant. On entre dans la folie de ces deux adolescents, leur attirance morbide pour des rêves destructeurs. Un travail graphique impressionnant sur le noir et blanc pour mieux cerner les ténèbres intérieures. On n'en sort pas indemne. C'est une œuvre exigeante, couronnée par l'Eisner Award 2009 du meilleur roman graphique.

Sutures / David Small – Delcourt

David vit dans les Etats-Unis des années 50, entouré d'une mère mutique et violente et d'un père se réfugiant dans le travail. Né avec des problèmes aux sinus, il sera « traité » par son père aux rayons X ce qui lui provoquera un kyste à l'âge de 11 ans. Il apprendra plus tard, par hasard, que c'était en fait un cancer mais que sa famille ne lui avait rien dit.
David Small évoque ici son enfance dans un véritable témoignage catharsis. On ne peut rester insensible devant cet enfant qui doit faire face à une famille terrifiante de froideur. Le psychologue représenté en lapin d'*Alice aux pays des merveilles* apporte une touche de poésie à l'histoire. Le dessin est aéré, le trait fin et la mise en page dynamique.



© Guy Delcourt Productions - 2010

Un monde de différence / Howard Cruse – Vertige Graphic

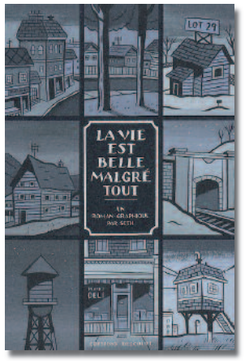
Toland Polk est un jeune homme blanc, dans l'Amérique sudiste des années 60. Il raconte la découverte de son homosexualité, l'énergie qu'il va déployer pour la combattre, en commençant par avoir une petite amie, Ginger. Celle-ci va le conduire malgré lui vers des militants qui se battent contre la ségrégation et les violences faites aux noirs. Le parallèle va ainsi être fait entre la lutte pour la tolérance raciale et celle pour l'ouverture d'esprit sexuelle.
Un roman graphique politico-social dense et fort, dont le travail graphique peut dérouter au départ car on ne distingue pas facilement les personnages. Mais l'histoire prenante nous emmène au-delà, pour assister à cette page d'histoire passionnante et révoltante de l'histoire des Etats-Unis.

Un pacte avec Dieu et autres récits / Will Eisner – Delcourt

Bronx, années 30. Quatre histoires vraies, nées de la misère et de la promiscuité, sont ici racontées avec sensibilité. A commencer par celle de Frimme Hersch, ce Juif qui, avant de fuir sa Russie natale, grava dans la pierre un « pacte avec Dieu ». En échange de la protection divine, il s'engageait à mener une vie exemplaire. Mais Dieu n'honora pas son contrat...
Ce roman-graphique très expressif nous dévoile les travers des habitants d'un quartier du Bronx.

La valse des alliances / Will Eisner – Delcourt

De la fin du XIXème au début XXème siècle, chronique d'une riche famille juive et de son évolution au fil des mariages. Les scènes mettent en évidence la trame psychologique des personnages, l'évolution de leurs carrières personnelles et professionnelles.
Biographie imaginaire traitant du besoin de certains êtres de se conformer à des règles (avec plus ou moins de bonheur et de trahison) pour se maintenir ou se hisser aux plus hautes sphères. Le dessin est soigné et les personnages, ainsi que leurs représentations dans le temps, sont bien décrits.



© Guy Delcourt Productions - 2009

La vie est belle malgré tout / Seth – Delcourt

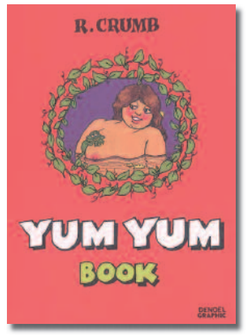
Seth découvre par hasard, dans un vieil exemplaire du *New Yorker*, le dessin d'un certain Kalo. Il se prend alors de passion pour lui et décide de se mettre à la recherche de cet auteur de BD tombé dans l'oubli.
Un récit très intimiste où Seth dévoile ses états d'âmes, ses doutes et ses craintes, sa peur du futur. Les dessins (qui font penser à Dupuy et Berbérian) en bichromie (vert et noir) renforcent le côté sobre du récit. Un roman graphique d'ambiance, sensible et plein de nostalgie.

Wimbledon green / Seth – Seuil

Wimbledon Green est le plus grand collectionneur de comics du monde. Le lecteur découvre, à travers une succession d'anecdotes, le monde impitoyable des collectionneurs fanatiques de bande dessinée.
Ce petit livre dense n'était à l'origine qu'un exercice de Seth dans son carnet de croquis. Il décrit ici brillamment, avec ironie, l'univers des amateurs de comics. Les pages sont composées d'une suite de (très) petites cases en bichromie, le tout dans un graphisme simple et clair. Avec en prime une belle édition (pour les collectionneurs de BD ?...).

Yum yum book / Robert Crumb – Denoël Graphic

Ogden est un crapaud naïf qui se cherche. Un crime commis à l'encontre d'insectes cacochymes lui vaut le châtiment du haricot géant. Ce même haricot l'entraîne dans un pays paradisiaque au-delà des nuages. Il rencontre la voluptueuse mais vorace Guntra. L'amour est-il possible entre le plus humble des batraciens et la plus pulpeuse des géantes ?
Cette fable amoureuse et loufoque, dont les dessins pourraient nous faire croire, à tort, que ce comic-book est adressé aux enfants, est en fait un condensé des obsessions de l'auteur (dessiné à 19 ans), obsessions tournant autour d'un certain nombre de personnes.



ILLUSTRATION

Acme : notre rapport annuel aux actionnaires / Chris Ware – Delcourt

L'Acme Novelty Company est une société imaginaire, qui propose aux consommateurs divers produits, aussi futiles qu'improbables, labellisés ACME. Chaque année, les abonnés reçoivent comme rapport annuel le livre de la Bibliothèque Acme Novelty. Dans lequel on retrouve à la fois des extraits de catalogue, des mini-strips, des plans de montage d'objets en papier ou des bandes dessinées d'une page. Celles-ci nous racontent les aventures de Quimby the mouse, Big Tex ou encore Rusty Browne.
On entre sans boussole ni mode d'emploi dans cet ouvrage singulier, qui décrit avec beaucoup d'ironie l'« american way of life » du début du XXème siècle. Chris Ware a réalisé une composition soignée, aux lettrages variés et étudiés, et aux couleurs éclatantes. Des heures de lecture en perspective !

Là où vont nos pères / Shaun Tan – Dargaud

Dans un intérieur modeste, un père de famille fait sa valise. Il lui faut partir dans le but de trouver une meilleure vie pour sa famille. Ils sont nombreux comme lui, sur le paquebot, à faire ce long voyage dans de modestes conditions. Dès l'arrivée, en compagnie de centaines d'autres, il doit subir de nombreux tests. Cette phase est destinée à mieux orienter tous les migrants dans ce monde bien organisé. Un papier officiel à la main, tamponné comme il faut, le voilà dans une ville gigantesque et inconnue, en route vers sa « zone d'affectation ». Dès lors, il doit réapprendre à communiquer, à acquérir son autonomie… à vivre !
Un superbe récit sans texte qui dégage une véritable force.

L'art invisible / Scott McCloud – Delcourt

Scott McCloud dévoile les coulisses de la bande dessinée et donne des pistes afin de mieux comprendre les techniques utilisées par les auteurs.
Avec un dessin minimaliste, il présente et analyse, à travers neuf chapitres, le vocabulaire technique, les personnages, le lien entre textes et images, les différentes techniques graphiques... et tout cela de manière très pédagogique. Un ouvrage dense et passionnant pour les amateurs du 9ème art. Egalement disponible du même auteur et dans la même série *Réinventer la bande dessinée* et *Faire de la bande dessinée*.

© Guy Delcourt Productions - 2007

INDEX

A
ANDREYKO, Marc 21
AZZARELLO, Brian 11, 20

B
BARR, Glenn 21
BENDIS, Brian Michael 11, 21
BROWN, Jeffrey 25
BRUBAKER, Ed 21
BURNS, Charles 14
BURR, Dan 28
BUSIEK, Kurt 20

C
CAMPBELL, Eddie 21
CLOWES, Daniel 25, 26
COOPER, Dave 28
CRUMB, Robert 27, 30
CRUSE, Howard 29

D
DAVIS, Jim 5
DeMATTEIS, Jean-Marc 24
DINI, Paul 12
DOHERTY, Catherine 28

E
EISNER, Will 18, 22, 24, 28, 29
ELLIS, Warren 16
ENNIS, Garth 16

F
FALK, Lee 7
FIES, Brian 25
FROST, Arthur Burdett 4

G
GAIMAN, Neil 14, 15, 16
GOULD, Chester 21
GUERRA, Pia 16

H
HAMMETT, Daniel 20
HARMAN, Fred 8
HASPIEL, Dean 28
HERNANDEZ, Jaime 27

J
JONES, Bruce 11

K
KELLY, Joe 6
KINDT, Matt 20
KIRBY, Jack 11
KIRKMAN, Robert 16
KOCHALKA, James 24
KRUEGER, Jim 11
KUNKEL, Mike 6

L
LEE, Stan 11, 12
LLOYD, David 22
LOEB, Jeph 10

M
MARCHETTO, Marisa Acocella 25
MATT, Joe 27
McCAY, Winsor 7
McCLOUD, Scott 32
McDONNELL, Patick 5
McKEAN, Dave 25
MEDLEY, Linda 14
MILLER, Frank 10, 18, 22
MODAN, Ruth 26
MOORE, Alan 10, 21, 22

N
NAIFEH, Ted 5, 8
NILES, Steve 15, 21

O
O'NEILL, Kevin 12
OEMING, Michael Avon 21
OUTCAULT, Richard Felton 4

P
PARKS, Ande 20
PEKAR, Harvey 28
PENFOLD, Rosalind 26
PETERSEN, David 6
POPE, Paul 10, 15
POWELL, Nate 29

R
RAYMOND, Alex 6
REMENDER, Rick 15
ROBERTSON, Darick 16
ROBINSON, Alex 26
ROSS, Alex 11

S
SACCO, Joe 18
SAKAI, Stan 8
SCHULZ, Charles M. 7
SEGAR, Elzie Crisler 8
SETH 30
SHANOWER, Eric 18
SHAW, Dash 24
SMALL, David 29
SMITH, Jeff 4
SPIEGELMAN, Art 18
STARCZYNSKI, J. Michael 12
STERRETT, Cliff 7
SULLIVAN, Pat 5

T
TAN, Shaun 32
THOMPSON, Craig 24
THOMPSON, Richard 5

V
VANCE, James 28
VAUGHAN, Brian K. 16

W
WARE, Chris 27, 32
WATTERSON, Bill 4
WILLINGHAM, Bill 15
WINICK, Judd 27
WOOD, Brian 14

Z
ZINN, Howard 18

ZOOM SUR DES

AUTEURS

Neil Gaiman

Neil Gaiman est né en 1960 en Angleterre et vit actuellement aux Etats-Unis. Adolescent, il se passionne pour les comics et l'héroïc-fantasy. En 1980, il commence à travailler comme journaliste, notamment à *The Observer* et au *Sunday Times*. En 1990, il cosigne avec Terry Pratchett *De bons présages*, un roman sur l'imminence de l'apocalypse, qui figurera 17 semaines d'affilée sur la liste des best-sellers du *Sunday Times*. Sa rencontre avec Alan Moore est décisive et le conduit à se lancer dans la bande dessinée en tant que scénariste. Il se fait connaître grâce à la série fantastique *Sandman*, qui reçoit quatre prix Will Eisner du meilleur scénario entre 1991 et 1994, et s'impose alors comme un auteur de fantastique incontournable. En 1996, il signe la série télévisée *Neverwhere*, qu'il adapte ensuite en roman. C'est aussi lui qui a écrit *Coraline*, qui a été adapté en 2009 au cinéma.

Will Eisner

Will Eisner est né en 1917 à Brooklyn et est mort en 2005 en Floride. Will Eisner est considéré comme l'un des plus grands auteurs américains de bande dessinée avec ses contemporains Jack Kirby, Robert Crumb, Harvey Kurtzman ou Gary Panter. « Inventeur » du roman graphique moderne à la fin des années 1970 avec *Le Pacte avec Dieu*, son influence a marqué toute une génération d'artistes de bande dessinée et se manifeste à travers le prestigieux Will Eisner Award. Il a reçu par ailleurs le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 1975. Will Eisner n'a cessé de travailler pendant plus de soixante ans. Sa carrière a débuté dans *«WOW What a Magazine !»* en 1936. Jusqu'à son décès à 87 ans, Will Eisner ne s'est jamais résolu à prendre sa retraite. Il est notamment l'auteur de : *The Spirit, Fagin le juif, Le Complot sous-titré, L'histoire secrète des Protocoles des Sages de Sion,…*

Franck Miller

Né à Olney dans le Maryland, Frank Miller grandit à Montpelier dans le Vermont. Il découvre très tôt sa vocation de dessinateur de BD. Surdoué, il part à New York à 19 ans, en 1976, et est très vite engagé comme dessinateur chez Marvel Comics puis DC Comics, les deux plus prestigieux éditeurs de comic-books américains. Après avoir travaillé sur de nombreux ouvrages, on lui confie enfin le plus gros projet : apporter une nouvelle dimension au mythe de Batman. Il a 29 ans quand il crée *The Dark Knight Returns* où il imagine un Batman vieillissant et psychopathe. Son univers noir, cynique et violent se met déjà en place. Marqué par les films noirs américains et l'expressionnisme, il invente un graphisme inédit et brutal. Le succès est au rendez-vous. Il est notamment l'auteur de *300* et *Sin City*.

Bill Watterson

Né en 1958 à Washington, Bill Watterson passe son enfance à dessiner *« des petits mickeys »* (à noter : ses parents ont précisé qu'enfant, il n'était pas du tout comme Calvin son personnage). Cela le conduira à dessiner pour le journal de son lycée et pour un hebdomadaire local. Pour ses études, il choisira les Sciences politiques, et obtiendra sa licence en 1980. N'ayant pas oublié le dessin, il commence à travailler comme dessinateur de presse pour le *Cincinnati Post* mais est rapidement renvoyé. Il envoie alors plusieurs projets de séries à des éditeurs, et c'est *Calvin et Hobbes* qui sera accepté par the Universal Press Syndicate en 1985. La dernière planche de cette série à succès paraît dans la presse américaine en décembre 1995, et s'arrête sur le souhait de l'auteur, qui considère qu'il a fait le tour des aventures du petit Calvin et est depuis retourné à un tranquille anonymat.
Calvin et Hobbes a été diffusé dans 2 400 journaux à travers le monde et a été traduit dans une quarantaine de langues. L'alchimie de ce succès est simple : cette bande dessinée fait rire et attendrit parfois, surtout dans les premiers albums. Par la suite, les réflexions de Calvin sont devenues plus philosophiques et cyniques, reflets de la vision de Watterson de notre société contemporaine. Sans pour autant perdre de sa drôlerie.

Charles Monroe Schulz

Charles Monroe Schulz est né aux Etats-Unis en 1922. Très jeune, il montre un intérêt marqué pour le dessin, qui le mènera à s'inscrire à la Federal School of Art en 1940. Appelé sous les drapeaux pour combattre en Europe, il retrouve sa passion à son retour en tentant sa chance dans l'édition et en travaillant pour son ancienne école. En 1950, l'United Features Syndicate lui propose de publier une BD qu'il leur avait envoyée, mettant en scène des enfants. Tout d'abord appelés *Lil'Folks*, ils deviennent rapidement les *Peanuts*. La série sera un vrai succès et vaudra à Schulz la renommé et de nombreux prix. C'est lui qui scénarisera également l'adaptation en dessin animé des Peanuts. En 2000, quelques heures après la publication du dernier strip dans lequel il fait ses adieux, Charles M. Schulz décède des suites d'une tumeur, laissant ses Peanuts orphelins.
Le graphisme apparemment enfantin de Schulz semble tout d'abord adresser cette BD à des enfants. Il concentre son dessin autour des personnages, limitant le paysage à un simple trait. Et pourtant, les Peanuts ne parlent que des adultes : les enfants y sont des adultes déguisés, et les thèmes essentiels de la série concernent une société d'adultes. Charles M. Schulz croque le mal-être des gens qui ont une soif inassouvie de tendresse, qui se sentent inférieurs suite à plusieurs échecs, ou qui souffrent de solitude et des petites injustices de la société.

Alan Moore

Alan Moore est né en 1953 à Northtampton, une ville industrielle où il grandit dans un environnement pauvre. Régulièrement renvoyé de ses établissements scolaires, il se retrouve au chômage en 1971 et décide de créer une revue avec des amis. En 1979, il est dessinateur pour une revue musicale. Mais il se désintéresse rapidement du dessin au profit de l'écriture. Va alors naître *V pour Vendetta*, qui lancera sa carrière. Suivront ensuite de nombreux autres comic-books à grands succès. A la fin des années 80, il se brouille avec son éditeur, DC Comics, et monte sa propre maison d'édition. Une grande partie de ses BD ont été adaptées en série ou au cinéma, et souvent dans de grandes productions hollywoodiennes dans lesquelles l'auteur a très rarement retrouvé ses œuvres.
Les fans de comics doivent beaucoup à Alan Moore, puisqu'il est le père de *V pour Vendetta, Marvelman, Watchmen, From Hell, Supreme, Lost girls, Spawn* et certaines histoires de *Batman* et *Superman*... Un auteur incontournable pour quiconque veut s'intéresser à la BD américaine !

NOTES

NOTES

NOTES

Les Comics

Médiathèque Georges-Duhamel
Square Brieussel-Bourgeois • 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 78 81 01
www.manteslajolie.fr/biblio

Médiathèque Louis-Aragon
Place Mendès-France • 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 63 81 10
www.manteslajolie.fr/biblio

Bibliothèque Départementale des Yvelines
12, avenue de Picardie • 78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tél. : 01 30 05 60 60 • Fax : 01 34 61 39 36
www.lecturepublique.yvelines.fr

Conseil Général des Yvelines
2, place André Mignot • 78012 Versailles cedex
Tél. : 01 39 07 78 78 • Fax : 01 39 07 78 00
www.yvelines.fr

www.graphic-style.fr • Illustration de couverture : Amandine & Pierre UONG (NEKOMIX) • Mai 2010

Mantes + jolie

Yvelines
Conseil général

Mantes
la Jolie