

LA BD S'INVITE EN CLASSE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Sommaire

- Le Prix BD Zoom en bref
- Un jury composé uniquement d'élèves
- Une politique cohérente de soutien à la création
- Des synergies au sein du DIP
- Une sélection éclectique
- Deux partenaires complémentaires
- Remerciements

LE PRIX BD ZOOM, EN BREF

Le Prix BD Zoom, d'un montant de 10'000 francs, a été créé à l'initiative de la Fondation BNP Paribas Suisse et du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève. Il récompense l'auteur d'un album BD choisi par un jury d'élèves de l'enseignement secondaire II. Ce prix permet aux élèves de découvrir différents exemples d'une pratique artistique inscrite dans la liste des traditions vivantes suisses (au titre de patrimoine culturel immatériel) et d'appréhender les métiers du livre. Il contribue à mettre en valeur la bande dessinée romande.

ÉDITION 2018

Le concours est ouvert aux auteurs et autrices de bande dessinée, né-e-s ou résidant en Suisse romande, publié-e-s par un éditeur suisse romand ou étranger, ainsi qu'aux auteurs et autrices étrangers-ères publié-e-s en Suisse romande. La sélection des albums se fait en automne, parmi les livres parus entre le mois d'octobre de l'année précédente et le mois de septembre de l'année en cours. Les éditeurs concernés sont priés d'envoyer leur production à l'office cantonal de la culture et du sport en vue de la sélection.

C'est un comité composé d'enseignant-e-s du DIP et d'expert-e-s de la bande dessinée qui sélectionne les albums pour les classes. Il en retient au maximum 7 selon des critères tels que la qualité, la pertinence et la correspondance entre l'ouvrage et la démarche pédagogique générale.

Sélection 2018

- Pitch Comment, *Souvenirs de Damas* (Page d'Encre/ D+P/ Delémont'Bd)
- Marino Neri, *Cosmo* (Atrabile)
- Adeline Rosenstein et Baladi, *Décri-ravage, 2ème épisode* (Atrabile)
- Gabrielle Piquet, *La nuit du misothrope* (Atrabile)
- Yannis La Macchia, *Des bâtisseurs* (Atrabile)
- Victor Lejeune, *Premiers pas*(Atrabile)
- Christophe Dubois, *TER* (Daniel Maghen) en collaboration avec Rodolphe

L'édition 2018 a réuni près de 600 élèves. Les élèves ont lu tous les ouvrages en classe puis ont désigné les trois albums finalistes. Pour le premier tour, chaque classe a voté pour trois albums, ceux qui ont obtenu le plus de points sont les finalistes.

Finalistes 2018

- Pitch Comment, *Souvenirs de Damas* (Page d'Encre/ D+P/ Delémont'Bd)
- Victor Lejeune, *Premiers pas*(Atrabile)
- Christophe Dubois, *TER* (Daniel Maghen) en collaboration avec Rodolphe

Le lauréat est désigné par le vote de chaque classe au terme d'une rencontre avec les finalistes. L'album qui a obtenu le plus de voix reçoit le prix BD Zoom.

UN JURY COMPOSÉ UNIQUEMENT D'ÉLÈVES

Savoir que la récompense qu'on vous décerne tient au seul plaisir que le jury a ressenti en lisant votre œuvre procure à l'auteur une immense satisfaction.

C'est le cas du Prix BD Zoom qui est attribué par un jury comprenant près de 600 élèves. La quarantaine de classes du Secondaire II inscrites pour le Prix BD Zoom s'engagent à lire la sélection d'albums 2018, à les évaluer, à les commenter avec d'autres classes pour, enfin, désigner leur favori.

Cette expérience de lecture BD dans le cadre scolaire est inédite pour les élèves et leurs enseignant-e-s, engagé-e-s dans l'analyse critique d'une bande dessinée. Le Prix BD Zoom donne aux élèves des clés pour décrypter la composition des images et le rapport texte-image, des occasions de rencontrer les professionnel-le-s de l'illustration, de découvrir la pratique de cet art dans le cadre d'ateliers, ainsi qu'un aperçu de l'édition de bande dessinée.

UNE POLITIQUE COHÉRENTE DE SOUTIEN À LA CRÉATION

Par la visibilité qu'il donne aux auteurs et autrices sélectionnées – romands ou publiés par un éditeur suisse romand –, le Prix BD Zoom met en évidence la vitalité de la scène régionale de la BD et s'inscrit dans la politique globale du livre et de la bande dessinée dont le canton est désormais exclusivement responsable selon la répartition des tâches avec les communes. Il contribue à rapprocher des acteurs essentiels pour la vitalité de la création artistique: auteurs, lecteurs/élèves, enseignants, éditeurs, libraires et bibliothécaires

La bande dessinée fait partie des 167 traditions vivantes inscrites au patrimoine culturel immatériel suisse par la Confédération, conformément à la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ratifiée par la Suisse en mars 2008. Elle compte de nombreux auteurs, reconnus aussi bien à l'étranger qu'en Suisse, comme l'attestent les prix Töpffer mis en place depuis deux décennies par la Ville de Genève. La relève est également encouragée par le canton, qui décerne un prix aux auteurs n'ayant jamais publié, dans le souci de développer et renouveler cette forme d'expression artistique introduite par le Genevois Rodolphe Töpffer.

DES SYNERGIES AU SEIN DU DIP

Le Prix BD Zoom rapproche entre elles des classes du Secondaire II qui représentent la diversité des filières de formation, telles que celles des Centres de formation professionnelle Nature et Environnement, Technique, Construction, Métiers de l'hôtellerie, les écoles de culture générale ou les filières de formation gymnasiale et commerciale. Les titulaires des 40 classes inscrites pour faire partie du jury échangent entre eux les moyens didactiques mis au point pour cette opération: fiches de lecture, critères d'évaluation, éléments d'argumentation.

En 2016, le logo du Prix BD Zoom a fait l'objet d'un concours ouvert au Centre de formation des Arts Appliqués (CFP Arts) dans une classe d'apprentis graphistes 2ème année. Le logo de Sophie Rousset, a séduit le jury par sa pertinence par

rapport à l'univers BD, son aspect à la fois ludique et rigoureux et ses perspectives d'évolution dans le temps.

En 2017, un autre concours mené au sein du CFP Arts s'est concrétisé par la production d'un trophée. La classe de maturité professionnelle en design industriel et de bijoux a présenté une douzaine de propositions de grande qualité. C'est le projet de Tiki Bordin qui a été plébiscité par le jury.

La logistique liée à la cérémonie du Prix BD Zoom est assurée par une autre entité du DIP: il s'agit d'AOC – Aimée Office Concept –, entreprise formatrice d'assistant-e-s de bureau plein-temps, située à l'Ecole de commerce Aimée-Stitelman. Ces apprenti-e-s obtiennent au bout de deux ans une AFP (attestation fédérale professionnelle).

Enfin la HEAD (Haute école d'art et de design – Genève), le Centre de formation professionnelle Arts Appliqués et les Bibliothèques municipales de la Ville de Genève se sont également engagés dans l'opération par l'intermédiaire de spécialistes venus partager leur connaissance de la bande dessinée et leurs outils de lecture critique avec les responsables des classes inscrites.

Victor Lejeune, *Premiers pas (Atrabile)*

Premiers pas nous fait découvrir le destin incroyable du chimpanzé « Ham », né en Afrique et arrivé un beau jour en Amérique, acheté par un zoo qui le sauvait ainsi de la boucherie d'un marché africain... Acquis ensuite par la NASA, afin qu'il soit intégré dans le programme préparatoire des premiers vols spatiaux habités, « Ham » poursuit son aventure invraisemblable, en parallèle à la grande histoire des Hommes. *Premiers pas* suit d'ailleurs le découpage de notre Histoire avec des titres tels que « Préhistoire », « Antiquité », « Renaissance »... Sur le chimpanzé, dont l'ADN est si proche du nôtre, on en vient forcément à se poser des questions troublantes... Est-ce un singe devenu trop humain ou sommes-nous tous restés des singes ?

Dans cette histoire touchante, le dessin réaliste de Lejeune nous emporte dans la noirceur de son encre, qui prend même parfois toute la page, et dans la finesse des traits, qui cernent les humains présents autour du singe.

Vanessa, élève du groupe 106, ECG Ella-Maillart

Christophe Dubois, *TER (Daniel Maghen)* en collaboration avec Rodolphe

Sur « TER », un lieu mystérieux dans l'espace, Pip, un chercheur de trésors fouille les recoins des cimetières. D'une tombe va soudain surgir un homme, bien vivant, mais privé de souvenirs et de paroles. Ramené à la ville, ce personnage intrigant va bientôt être nommé « Mandor » par la petite communauté d'amis qui l'accueille. Il se montre très habile de ses mains dans la réparation de toute une série d'objets abandonnés, qui traînent un peu partout dans la maison... Bientôt, la fascination du peuple pour Mandor va le conduire à croire qu'il s'agit du messie dont parlent certains textes anciens et l'histoire prend une nouvelle tournure.

Dans un style réaliste, Dubois nous propose une BD de science-fiction d'assez grand format, luxueusement éditée. Les couleurs brillantes, aux dégradés magnifiques, ainsi que le trait fin du dessin créent une belle harmonie visuelle.

Alfredo et Niels, élèves du groupe 106, ECG Ella-Maillart

UNE SÉLECTION ÉCLECTIQUE (suite)

Notices rédigées par des élèves de l'ECG Ella-Maillart

Pitch Comment, *Souvenirs de Damas* (Page d'Encre/ D+P/ Delémont'Bd)

Si Pitch Comment est l'auteur de *Souvenirs de Damas*, il en est aussi le personnage principal ! Son joli cahier noir, relié d'une élégante couture verte, nous raconte en effet son voyage dans la capitale syrienne, il y a quelques années, avant la guerre... L'auteur fait se rencontrer, de manière assez surprenante, de belles aquarelles, prises sur le vif et tirées de son carnet de croquis, avec des pages au trait humoristique, qui mettent en scène les mêmes personnages peints. On peut ainsi découvrir portraits sérieux et portraits caricaturaux qui se font face ! C'est alors une succession de scènes de la vie quotidienne, dans lesquelles Pitch accompagne son ami Michel, qu'il a suivi à Damas : ils sont guidés par Mahmoud, à travers quelques quartiers, dans le grand souk, au hammam ou encore à son propre domicile. L'Orient, montré ici avec sensibilité et humour, est à la fois différent et semblable à l'Occident de Pitch, ce qui rend ce voyage bien intéressant.

Mariama, élève du groupe 106, ECG Ella-Maillart

Marino Neri, *Cosmo* (Atrabile)

Cosimo, jeune garçon argentin, si fasciné par l'astronomie qu'on en est venu à le surnommer « Cosmo », s'évade de l'asile psychiatrique où il vit. Son problème ? Il se situe dans les relations avec les autres, mais aussi parce qu'il parle avec un mystérieux ami imaginaire... La fugue dans la nuit se transforme petit à petit en voyage initiatique dont le but est le désert d'Atacama, derrière les montagnes. Sur le trajet, Cosmo va rencontrer des personnages aux caractères variés, dérangeants ou touchants, parfois malsains...

L'auteur de cette magnifique BD, Marino Neri, emploie un style de dessin réaliste où l'encre de chine prend une place importante et donne une ambiance sombre à l'histoire.

Le lecteur se trouve ainsi propulsé dans un univers clair-obscur où la solitude a la part belle. Régulièrement, des illustrations encyclopédiques de dictionnaires viennent se greffer au récit pour nous rappeler à la réalité du savoir, comme une obsession, celle avec laquelle le jeune héros parvient à se rassurer dans ses nombreux doutes.

Yasmine , élève du groupe 106, ECG Ella-Maillart

Yannis La Macchia, *Des Bâtisseurs* (Atrabile)

Des Bâtisseurs représente la parfaite illustration de l'étrange ! Un monde insulaire dans lequel vivent des humains à la limite de la sauvagerie : ils passent leurs journées à construire des structures bancales, incompréhensibles. Yannis La Macchia, inspiré par des armatures qu'il a lui-même conçues et accrochées jadis au plafond de son salon, a su associer l'architecture à la bestialité.

Des Bâtisseurs est un titre qui annonce la couleur progressivement dominante du livre : le jaune ! Avec un ajout de 2 % d'intensité supplémentaire, au fil des pages, cette couleur rappelle celle des palissades de nos chantiers.

Le tempo de l'ouvrage, sans véritable histoire, est pourtant donné par l'évolution du visage de ce nouveau-né, qui passe de l'enfance à la vieillesse à travers huit portraits successifs répartis dans les pages.

Yannis La Macchia a donné vie, de façon métaphorique, à son point de vue sur l'absurdité que représente le monde de la construction humaine...et de la déconstruction.

Inès, élève du groupe 106, ECG Ella-Maillart

Aline Rosenstein et Baladi, *Décris ravage* (Atrabile)

Dans un beau dessin noir et blanc, à l'encre profonde, en contraste parfait avec la couleur de la couverture, *Décris-Ravage* raconte l'histoire tourmentée et les révoltes de l'Empire ottoman de 1830, au travers de thèmes politiques, religieux ou nationalistes. En permanence, l'actualité brûlante de notre début de siècle semble présente derrière ces pages. Cette BD est donc difficile à suivre : elle nécessite de bonnes connaissances sur cette époque. Il n'en reste pas moins que la variété de représentation des bandes et des cases, parfois dépliées, se joue magnifiquement des dimensions et des codes de la BD. Ceux-ci sont successivement utilisés, puis détournés ou redéfinis, pour un plaisir permanent de l'oeil ! Ici, c'est une carte géopolitique, répartie sur des vignettes, sans espace entre elles, qui se laisse deviner à travers les traits différents ; là, le dessin semi-réaliste d'Alex Baladi

propose des scénettes dignes du théâtre de marionnettes, avec phylactères ronds ou rectangulaires, ombres traitées stylistiquement et onomatopées bien identifiables, qui mettent pourtant en jeu les disputes entre les incarnations des grandes puissances de l'époque.

Sur la base des observations de Louisiane, Niels, Elise, Elias, élèves du groupe 106, ECG Ella-Maillart

Gabrielle Piquet, *La Nuit du misothrope (Atrabile)*

Le dessin humoristique, semi-réaliste, de Gabrielle Piquet atténue un peu le mystère qui grandit dans *La Nuit du misothrope*, vient contredire l'angoisse sourde qui saisit progressivement le lecteur, comme les habitants du quartier de la grande ville américaine où se déroule l'histoire. Chaque nuit du 5 au 6 août, en effet, une personne disparaît, sans laisser de trace... Rapidement, au fil des vignettes élégantes, encadrées une fois sur deux, il apparaît que les disparus sont des gens *invisibles* de leur vivant, pour ainsi dire déjà effacés. Alors que le lecteur a pu croire à la présence cachée d'un tueur en série, il découvre petit à petit que le criminel n'est pas forcément celui auquel il pensait... La société, égoïste et sombre, a sa part de culpabilité. La ville, dans ce contexte, devient un protagoniste de l'histoire : elle « parle » par ses affiches et ses panneaux publicitaires. Les phylactères se remarquent seulement par leur discret appendice, formant une sorte de croix. Une impression de mise à égalité entre la parole des affiches urbaines et celle des protagonistes règne dans cette BD mélancolique, troublante et touchante.

Sur la base des observations de Vanessa, Niels, Mariama, Alfredo, Ilana, Elias, élèves du groupe 106, ECG Ella-Maillart

DEUX PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES

Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport

Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) a pour objectif majeur de donner aux élèves une formation de qualité qui leur permet d'acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à leur épanouissement et à leur insertion dans la société. Dans cette perspective, soucieux de promouvoir l'accès de toutes et tous les élèves à la culture, le DIP veille à leur présenter la diversité des arts et à encourager les rencontres avec les artistes locaux.

La mission d'Ecole&Culture consiste à éveiller la curiosité des élèves pour l'offre culturelle à Genève, à les sensibiliser aux métiers de la culture et à la pratique artistique. Par son expertise en matière de culture et d'enseignement, l'équipe d'Ecole&Culture constitue le trait d'union indispensable entre la création artistique et l'enseignement.

Le Prix BD Zoom est emblématique de la démarche d'Ecole&Culture, qui propose des expériences culturelles inédites aux classes, en phase avec les orientations de la politique culturelle cantonale.

La Fondation BNP Paribas Suisse

Créée en 2002, la Fondation BNP Paribas Suisse s'est donné pour mission de favoriser le dialogue entre le monde bancaire et son environnement, tant culturel que social.

Elle s'attache à préserver et faire connaître les richesses des musées, à encourager des créateurs et interprètes et à soutenir des projets en faveur de l'éducation ou de l'inclusion sociale. Au-delà d'un simple appui financier, la Fondation s'engage auprès des organismes qu'elle soutient comme un véritable partenaire et les accompagne dans des projets d'une durée d'au moins trois ans.

Fidèle à ces engagements, la Fondation BNP Paribas Suisse s'associe ainsi en 2016 avec l'office cantonal de la culture et du sport de Genève pour créer le Prix BD Zoom et renforcer son soutien envers l'éducation des jeunes et la promotion de la culture locale.

REMERCIEMENTS

Le Prix BD Zoom a bénéficié de l'engagement et de la collaboration des institutions et entités suivantes:

- Les enseignant-e-s et les élèves du Secondaire II
- Les membres du comité de sélection
- Les auteurs sélectionnés et leurs éditeurs
- Les éditions Drozophile
- Le CFP Arts – Centre de formation professionnelle arts appliqués
- L'entreprise AOC – Aimée Office Concept de l'Ecole de commerce Aimée Stitelmann