«Bande Passante»

De l'influence des nouveaux médias
de diffusion sur la bande dessinée

SOMMAIRE

CONTENUS

Egotrip	p.23
Relatable	p.27
Like	p.31
Followers	p.35
Share	p.39
Avatar	p.47

FORMES

Scroll & Swipe	p.51
Story	p.61

Même si ma découverte des bandes dessinées s'est faite sur papier, lorsque j'ai été en âge de surfer sur le web seule, elles l'avaient envahi. Le milieu des années 2000 était l'âge d'or des blogs BD. Avec ces bandes dessinées portées sur un écran d'ordinateur est née une nouvelle manière de les consommer.

Alors que aux États-Unis, dès les années 1990 le *Webcomic* (bande dessinée en ligne) existe et peut parfois être montré comme différent du blog, en réalité leurs existences sont imbriquées

En France, Julien Baudry, auteur du blog *Phylacterium* et docteur en sémiologie du texte et de l'image dit dans son article *les blogs bd, une spécificité française?*: « On considère traditionnellement le mouvement des blogs BD comme le démarrage véritable de la bande dessinée numérique française »¹

1. Julien Baudry, 2012.
Disponible sur : <http://neuvieart.citebd.org/spip.php?article395>

De manière générale les blogs, sont une catégorie de site web servant à la publication d'articles personnels, ils sont centralisés autour de sujets précis (la photographie, le cinéma, la cuisine, la musique...).

Vis à vis de ces plateformes, on peut déjà les séparer en deux catégories, celles qui parlent de bande dessinée et les celles qui la pratique, bien que des croisements existent, c'est la deuxième catégorie sur laquelle je porterai mon attention ici.

Plus tard, lorsque j'ai commencé à pratiquer moi même la bande dessinée, j'ai choisi le support d'Instagram. Car tout.e.s les auteur.ice.s de blogs que je suivais semblaient avoir rejoint la plateforme.

Après la créations de grand réseaux sociaux, tel que Instagram, Facebook ou Twitter, la bande dessinée s'y est rapidement installée. Plus particulièrement sur Instagram, car la spécialité de la plateforme est le partage de photos et d'images.

Et en observant les *hashtags* #comics et #bd, qui regroupent à eux deux près de 30 millions de publications, on peut dire que de nos jours, Instagram est une plateforme largement utilisée en matière de diffusion de bande dessinée numérique. Encore une fois nous ne nous intéresserons qu'aux

utilisateur.ice.s du réseaux social pratiquant la bande dessinée, et non à ceux qui en parlent.

À la différence des blogs qui offraient à leurs auteur.ice.s un espace personnalisable, Instagram a une apparence identique d'un compte à l'autre.

La consultation antéchronologique, le *scroll* ou la prédominance du format carré sont autant de contraintes qui s'ajoutent à l'interaction avec le public pour créer de nouvelles façons de penser la diffusion de la bande dessinée. Elles influencent aussi bien les formes que les structure narratives.

C'est que nous allons voir tout au long de ce mémoire par l'étude de divers exemples s'attachant à la bande dessinée numérique.

En commençant par se pencher sur leur contenus: du genre autobiographique à la fiction en passant par les *relatable comics* et l'utilisation d'*avatar*. Tout en observant l'implication du public sur ces contenus.

Nous explorerons ensuite l'impact formel de ces plateformes sur la bande dessinée, l'influence qu'elles peuvent avoir sur la publication papier et les moyens d'introduire de nouvelles formes de narration au coeur de la plateforme.

Innover sur Instagram

Parlons blog BD

GLOSSAIRE

AVANT DE RENTRER
DANS LE VIF DU
SUJET, REVENONS
SUR QUELQUES TERMES
SPÉCIFIQUES AUX
NOUVELLES TECHNOLOGIES

COMMENÇONS
PAR
INSTAGRAM

LE FIL D'ACTUALITÉ

Stories

Photos ou vidéos éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures.

Fil d'actualité

Il s'agit du fil d'actualité sur lequel défilent les images postées par les comptes que l'on suit. L'ordre d'apparition des posts est défini par un algorithme qui va déterminer, à partir de plusieurs paramètres (interactions que vous avez avec ces comptes, affinités avec le thème de la photo...), ceux qui vous intéressent le plus.

Dm

Direct message : autrement, «message privé» transmis par la messagerie instantanée d'Instagram

Explorer / Découvertes

C'est le moteur de recherche d'Instagram. Il est signalé par le symbole d'une loupe.

LE PROFIL INSTAGRAM

Abonnements / Abonnés

Suivre un compte permet de voir ses photos apparaître dans le fil d'actualité, et d'être suivi permet à vos photos d'être vues.

Un follower est une personne qui s'est abonnée à votre compte.

Grille / Grid

Grid ou «grille» en français. Il s'agit de la mosaïque d'images carrées qui apparaît sur la page des profils Instagram. Les photos y sont classées chronologiquement et par ligne de trois photos.

LA PUBLICATION

Publication/Post

Photo postée dans la grille.

Like/ "J'aime"

En double cliquant sur la photo ou en cliquant sur l'émoticône cœur, vous déposez un like. Le nombre de likes permet de mesurer la popularité de la photo et la performance d'un post.

Hashtag/ #

Comme sur les autres réseaux sociaux, un mot-clé précédé d'un dièse permet d'apparaître dans les requêtes des moteurs de recherche. On l'intègre dans la légende d'une photo.

Commentaires

Messages laissés sous une photo comme on le fait sur un blog ou sur Facebook.

Mentionner/ @

Permet aux gens de vous trouver lorsqu'ils l'écrivent dans la barre de recherche, de vous interpeller en commentaire, ou encore de vous taguer sur une photo.

Géotag

Marqueur (« tag », en anglais) à caractère géographique

LE BLOG

LA BANNIÈRE

Billet

Ce mot désigne les contenus du blog. Ses synonymes sont post ou article.

Flux RSS

Un produit RSS est une ressource du World Wide Web dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels) en fonction des mises à jour d'un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d'actualité et les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables.

Commentaires

Ce sont les réponses données par les lecteurs suite à la publication d'un de vos billets. Ils s'affichent généralement en dessous de l'article concerné.

Liens affiliés / Blog roll

Liste de liens vers des blogs "amis", c'est à dire vers des sites web dont on souhaite volontairement faire la promotion. Il est souvent positionné dans l'une ou l'autre colonne d'un blog : il est donc visible depuis n'importe quelle page consultée.

LES GESTES

Swiper / Le swipe

Déplacer son doigt sur un écran tactile pour provoquer une action.

Scroller / Le scroll

Faire défiler un contenu sur un écran informatique.

Quand parfois le métier de dessinatrice demande de gros efforts de projection...

et hop!

Parce que je consacre 15 minutes à chaque note de blog et que je ne veux pas y passer une de plus.

CONTENUS

Egotrip

De la même manière que les blogs s'apparentent en général à des journaux de bord, personnels, intimes ou de recherche, les blogs BD eux se rapprochent de l'autobiographie.

Cependant la structure du blog, comme celle de nombreuses plateformes présentes sur internet aujourd'hui, est organisée de manière antéchronologique, c'est à dire qui va du plus récent vers le plus ancien, à l'inverse de la chronologie.

Des auteur.ice.s comme Pénélope Bagieu, Diglee, Boulet, Lewis Trondheim, se rapprochent de l'autobiographie dans leur publication sur leur blog BD. Pénélope Bagieu commence par exemple par poster tous les jours une anecdote assez courte la mettant en scène dans une situation humoristique de sa journée. De même pour Diglee qui au lancement de son blog, mélangeait des moments de la vie courante avec ses études d'illustration.

En effet certaines de ces anecdotes du quotidien peuvent paraître assez superficielles, la majorité de leurs auteur.ice.s semblent vouloir partager des tranches de vie tout en y gardant un intérêt humoristique par la construction systématique d'une chute, ou si celle-ci n'est pas présente, d'une situation globalement comique. Par exemple dans ses premiers billets, les illustrations de Pénélope Bagieu sont très courtes et ne sont pas structurées comme une bande dessinée classique. Il s'agit plus d'un instant T.

Julien Baudry montre sur son blog consacré à la réflexion sur la bande dessinée *Phylacterium*, les variantes possibles du genre « Certains blogs BD, comme *Chicou-Chicou*, se situent à la frontière du blog et du *webcomic* : ils présentent des personnages imaginaires (caractéristique du *webcomic*) mais ceux-ci évoluent dans des tranches de vie quotidienne (caractéristique du blog) sans qu'il y ait de grandes lignes scénaristiques ni de dénouement prévu. »². Et c'est là que dans les blog BD, le genre autobiographique se met à jouer avec la fiction « Il y a introduction du lecteur dans la vie du dessinateur, ou du moins dans une partie choisie de sa vie. »³.

Nous n'avons pas d'élément permettant de nous assurer de la véracité des situations dessinées, et ce n'est pas vraiment la préoccupation principale de leurs auteur.ice.s.

J. Baudry prend l'exemple de Boulet « Dans ses notes, Boulet explore son propre imaginaire, ouvre des portes, part du quotidien pour en faire de l'extraordinaire. Beaucoup de ses notes sont basées sur le principe du "et si", qui permet ensuite

Extraits de blog:
Diglee
Pénélope Bagieu
Lewis Trondheim
Boulet
Chicou-Chicou

2. Contributeurs aux projets Wikimedia, 2007. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog_BD

3. Julien Baudry, 2009. Disponible sur : <https://phylacterium.wordpress.com/2009/10/21/blogs-bd-lillusion-auto-biographique/>

SUPER MANNE

Judi 6 Janvier 2005

Sas l'autre truc.

à l'imagination de décoller vers d'autres univers, de partir d'une situation réelle pour créer de la fiction »⁴

4. & 5. Julien Baudry,
2009.
Disponible sur : [https://
phylacterium.wordpress.
com/2009/10/21/
blogs-bd-lillusion-auto-
biographique/](https://phylacterium.wordpress.com/2009/10/21/blogs-bd-lillusion-auto-biographique/)

Il ajoute même que « Les blogs bd, tels qu'ils se sont développés, me semblent être une illusion d'autobiographie plutôt que de relever véritablement du genre. Les blogueurs empruntent certes les ressources formelles des dessinateurs autobiographes, mais sans aller aussi loin dans l'introspection. »⁵.

Un autre exemple de blog BD plus proche de l'introspection autobiographique peut être celui de Frantico, où sa pensée vient souvent prendre plus de place que certains dialogues.

Cela expose alors des aspects très intimes de sa personnalité, mais nous ne pouvons pas le qualifier de "journal intime" car la publication de ses réflexions sur son "moi" se construisent à la vue de tous, par le biais de ce blog.

Extraits de blog :
Boulet
Frantico

Cette consultation au jour le jour induite par le blog ne facilite pas la construction d'une introspection. La présence même d'un public visible par l'auteur.ice sur cette plateforme en fait inévitablement plus un outil de communication que d'introspection.

Des commentaires laissés sous ces publications s'éloignent d'annotations qu'un lecteur.ice pourrait faire dans un livre, car le public à conscience que l'auteur.ice va les lire et qu'ils peuvent potentiellement influencer son travail.

Le public s'identifie facilement aux situations quotidiennes décrites, et se sent plus proche que jamais des auteur.ice.s, ce qui pour beaucoup de blogs a permis leurs succès et leur rapide publication en livre. C'est le cas de Frantico qui est en 2005 publié chez Albin Michel une adaptation de son blog, c'est le premier exemple d'édition en livre d'un blog BD en France.

Ainsi ce sentiment de proximité entre le public et l'auteur.ice est entretenu jusque dans le contenu même de ces publications dessinées. Il peut, s'il est développé au maximum s'apparenter à un genre à part entière : *le relatable comic*.

© Sarah Andersen

Relatable

Les *relatable comics* désignent un type de contenu narratif de bande dessinée qui permet aux lecteur.ice.s une identification rapide à des situations, ou personnages qui sont les auteur.ice.s elleux-même. Dans la continuité de l'autobiographie, ces genres de *comics* sont profondément intégrés, détournés, et compris par la majorité des utilisateur.ice.s d'internet.

Par exemple les *rage comics* font partie de ce genre. Ils se distinguent de par leur style de dessins très simple et leurs constructions abordables. En effet le principe d'un *rage comic* est avant tout l'accessibilité de sa compréhension qui passe par sa création simplifiée, notamment grâce à des sites dédiés comme *ragemaker.net*.

Les créateurs de *rage comics* créent, élaborent et réutilisent des formes attribuées à des émotions le rendant compréhensible d'un public familier, qui au début des réseaux sociaux, est très présent.

D'autres formes se rapprochant des *relatable comics* peuvent être observées dès le début du XXe siècle avec par exemple cette image opposant « attente vs. réalité »⁶. Mais également dans certains *comics strips* qu'on retrouve dans les journaux, avec des contenus et formes variables, mais gardant une longueur et un impact similaire.

Aujourd'hui, le compte Instagram de d'autrice Sarah Andersen n'est constitué que de ce genre. Il s'agit souvent d'une confrontation de deux situations, sentiments, ou ressentis.

Elle explique sur son Tumblr de quoi son compte est constitué « Mes bandes dessinées sont semi-autobiographiques et suivent les aventures de moi, mes amis et mes animaux de compagnie »⁷.

Elle parle d'"aventures", alors que l'on ne retrouve pas forcément d'évolution de personnage tout au long de son compte. Les *posts* ne se suivent pas, n'ont pas ou peu de chronologie ni d'éléments narratifs. C'est d'ailleurs pourquoi il s'agit d'une forme facile à produire et à consommer car compréhensible sans besoin de contexte ou de connaissances pré-requises sur l'auteur.ice.

Le genre *relatable* explose à travers plusieurs médias : vidéo, écriture, bande dessinée. Donnant à voir des similitudes de contenu et de structures narratives intermédiaires. Il arrive donc que quelques-uns de ces *comics* soient identiques dans le

Exemple de *rage comic*

6. *Comic* datant de 1920
The Wisconsin Octopus/
Judge

7. Sarah Andersen, 2019.
Disponible sur : <https://sarahcandersen.com/about>

KROSSDRAWS

sujet qu'ils traitent, ne laissant alors que seul élément distinctif propre à son auteur.ice son style graphique.

Dans ce genre de bande dessinée, l'auteur.ice mise sur son sa lecteur.ice pour qu'il.elle le partage après sa lecture et son identification à la situation présentée. Il.elle assure donc une bonne visibilité d'un potentiel nouveau public.

Instagram, de par son statut de réseau social, met en avant les interactions entre les utilisateur.ice.s. Malgré toute cette apparence "sociabilisante", la plateforme donne parfois, plus que le blog, le sentiment d'être sur une scène directement face au public. Cela est accentué par la présence des notifications. En effet, avant l'existence de ce genre de plateforme, Internet ne venait pas s'introduire de lui même aussi régulièrement dans les vies des utilisateur.ice.s.

Cette mise au centre du public ne s'arrête pas à la construction physique d'Instagram mais passe aussi par son algorithme. L'algorithme est la partie invisible du fonctionnement d'Instagram. Il s'agit de l'« ensemble des règles opératoires propres à un calcul; suite de règles formelles »⁸ en résumé c'est le code qui va, si par exemple une publication récolte beaucoup d'interactions (comptés en *likes*, partages et commentaires), lui donner plus de chance d'être promu sur la page "découverte" et donc de toucher un plus grand public.

C'est d'ailleurs pourquoi le plus grand symbole de réussite sur cette plateforme peut être la quantité de *likes* ou de *followers* qu'un.e utilisateur.ice a⁹. Le public est alors directement acteur dans la diffusion du contenu.

Dans cette implication du public nous pouvons identifier deux grandes catégories.

La première rassemble le public pratiquant elle-même la bande dessinée, que cela soit sur internet ou non. Il s'agit du public professionnel.

La deuxième catégorie regroupe des *followers* qui elleux suivent le travail d'un.e auteur.ice au fil du temps, et ont accès à leur nouveaux contenus sur leur fil d'actualité. Cette dernière partie représente le public captif.

Extrait de comptes
Instagram:
@kmcshane
@krossdraws

8. Lerobert.com, 2020.
Disponible sur: <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/algorithme>

9. Dans le principe, dans la pratique ce n'est pas toujours le cas.

Dans mes rêves, pour ma troisième venue au Festiblog, j'é déchire tout. *

Diglee, Festiblog 2010:

RHAAA

Ça fait un quart d'heure que je m'arrache les cheveux à dessiner une scène toute BIDON: un mec qui apporte un plateau de petit-déj au lit! Ça m'énerve!!

en même temps, ça a jamais trop été mon fort, le dessin d'imagination.

FESTIBLOG
2009

"Parce qu'on veut tous savoir quelle gueule ont vraiment les gons qui font ces machines"

PUTAIN! C'EST ELLE, MARIDO?
JE LA VOYAIS PAS DUTOUT COMME ÇA!

OUI - ELLE FAIT
SUPER "ORDINAIRE"

Like

Les auteur.ice.s réalisant de la bande dessinée internet en sont aussi les premiers consommateurs. Ce sont des blogueur.se.s bd et/ou des instagrameur.se.s bd qui se retrouvent autour d'une pratique commune de la bande dessinée.

Au début des blogs bd, ces autres blogueur.se étaient presque les seul.e.s lecteur.ice.s. Il est, à l'époque, moins question de s'adresser à un large public directement mais plutôt de partager au sein d'une communauté.

Julien Baudry explique même que « La conscience d'un public extérieur n'est pas forcément le moteur premier de la création du blog ; cela viendra après 2005. »¹⁰

L'année 2005 représente un tournant dans le monde des blog BD, comme nous l'avons vu, c'est à ce moment là que le blog BD de Frantico est publié en livre. Ce qui fera découvrir la bande dessinée d'internet à un public plus vaste. Avoir un blog avant cette année charnière était alors comme avoir une cellule d'expérimentation de sa pratique, une sorte de cocon où l'on partage ses anecdotes et expérimentations avec d'autres membres de sa communauté.

Ces auteur.ice.s sont parfois ami.e.s dans la vraie vie avant d'ouvrir leurs blogs et il.elle.s partagent, entre eux, des *private jokes* et des moments caractéristiques à leur pratique d'auteur.ice bd dans ce contexte. Une séance de dédicace, un ordinateur qui plante, ou un serveur de blog qui ne fonctionne pas, permet une identification et relève de l'exercice de style du *relatable*.

Il.elle.s leur arrivent notamment de se rencontrer lors de Festivals dédiés aux blogs BD tel que le *Festiblog*¹¹. C'est l'un des endroits, hors du blog, où les liens pouvaient se tisser entre certain.e.s blogueur.se.s qui ne se connaissaient que sur la toile et non dans la vraie vie.

Pénélope Bagieu parle de l'impact de ce festival sur ces blogueur.se.s « Après le *Festiblog* tout le monde faisait un compte-rendu en dessin. C'était le marronnier de la rentrée. Ne pas le faire, c'est comme de ne pas faire un sujet shopping de Noël dans un magazine de déco »¹².

Ces rencontres pouvaient également apporter une visibilité auprès d'un nouveau public. Car si l'on se faisait remarquer ou que l'on tissait des liens avec certain.e.s blogueur.se.s, on pouvait se voir ajouter à leur *blog roll*. C'est comparable aux abonnements d'une personne sur Instagram qui regroupent

Extraits de blog de :
Diglee
Pénélope Bagieu
Boulet

10. Julien Baudry, 2012.
Disponible sur : <http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article395>

11. Évènement créé en 2005 par Yannick Lejeune et qui en 2015 se vu renommé We Do BD.

12. Propos recueillis lors d'un entretien avec Pénélope Bagieu, par téléphone le 13 Octobre 2020.

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

jour 211

Il est 17h 44, je suis dans le train pour Paris
 demain je dessine en direct dans une conférence
 du coup j'ai comme une envie de révéler des secrets

Je pense que c'est le moment de nous parler de mon syndrome de la méchante reine (La honte)
 MIROIR MON BEAU MIROIR DIS-MOI QUI EST LA PLUS COINNEE DE LA BD

SANS CONTESTE C'EST CLAIRE BRETECHER
 NAN MAIS DE MA GÉNÉRATION
 PENELOPE BAGIEU
 QUI BON

MARION MONTAGNE
 CATHERINE MEURISSE
 COCO
 CA VA ON A COMPRIS

MAIS QUI EST LA PLUS DRÔLE
 ANOUK RICARD
 MARION MONTAGNE
 LA PLUS ORIGINALE!

DELPHINE PANIQUE
 CLAIRE BRAUD
 EMILIE GLEASON
 EMILIE PLATEAU
 LIV STAY

MIROIR MON BEAU MIROIR, QUI EST LA PLUS ÉPILEPTIQUE DE LA BD?
 JULIE DOUCET

MAIS QUI BÂCLE LE MIEUX
 SANS CONTESTE ANOUK RICARD

MIROIR MON BEAU MIROIR, DIS-MOI QUI DESSEINE LE MIEUX UNE ANNÉE EXEMPLAIRE DANS LE TRAIN DIRECT AU PROPRE SUR LE TRAJET MARSEILLE-PARIS!

C'EST VOUS MA REINE
 HA

Bouletcorp.com

C'est peut-être seul devant FADSL que je danserai le tango noir!

«Premier Précédent Aïdatoire Suivant Dernier»

NOTES REACTIONS (5) ARCHIVES LIENS CONTACT/TAG

Capture d'écran du
compte Instagram
@collectifdereves

Lisa Mandel, *Jour 211*
Extrait de *Une année
exemplaire*.

Capture d'écran d'une
invitation de Frantico sur
le blog de Boulet.

les comptes qu'il.elle suit. Cette liste précède les agrégateur de flux RRS comme *blogbd.fr* qui plus tard amèneront une facilité de consultation des blogs.

De par leurs échanges ces auteur.ice.s peuvent influencer mutuellement leurs travail, en donnant leur avis pendant la conception même d'un contenu.

Les échanges entre ces auteur.ice.s peuvent aller de simples commentaires ou messages privés, jusqu'à l'invitation occasionnelle à publier sur leurs blogs ou, parfois même, la création de comptes collectifs.

Un exemple est *Chicou-Chicou*, un blog collaboratif entre sept auteur.ice.s (au début seulement quatre) suivant les aventures de sept personnages: Ella, Frédé, Claude, Fern, Juan, Fabrice et Coco. Au fil du blog les auteur.ice.s viennent inventer les uns après les autres la suite des aventures de ce groupe de personnages, comme un *ping-pong* ou un cadavre exquis. Ils construisent l'histoire par interventions successives.

Dans le cas du compte instagram *@collectifdereves*, qui est constitué de 25 participant.e.s régulier.e.s et quelques invité.e.s ponctuel.le.s, le but est de raconter des rêves en bande dessinée. Cette fois-ci sans que les contributions des différents auteur.ice.s ne viennent se rejoindre, elles sont visibles les unes à coté des autres sur le profil et permettent de découvrir de nouvelles auteur.ice.s. Un autre exemple est Boulet, qui laisse régulièrement son blog à ses amis lors d'absences, afin assurer une continuité de contenus.

Par cette proximité entre les auteur.ice.s, cette plateforme crée un rapport de concurrence. Dans son projet *Une année exemplaire*, où elle aborde le sujet de ses addictions, Lisa Mandel se compare souvent avec humour à d'autres auteur.ice.s.

Le *jour 211* illustre ce rapport fait à travers son miroir magique: le smartphone. Cette chasse à la réussite peut être liée au fait que sur ces réseaux sociaux le *like* en est devenu une véritable unité de mesure de la réussite.

Si cette communauté professionnelle s'est matérialisée dans les blogs, la relation directe au lecteur est accentuée avec Instagram.

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 354

publier une page par jour me rappelle parfois l'état d'esprit de ma mère mécontente quand elle ne trouve pas le système scolaire français...

VOUS AVEZ 2H! ET VOUS NE COPIEZ PAS!

Sujet : Qu'est-ce qu'est un EXEMPLAIRE ?

HA j'ai bien mon RÉVISÉ!

Cette fois-ci je vais tout défendre ... JE DOIS ÊTRE LA MEILLEURE, car c'est la condition pour être aimée!

plus que UNE HEURE !

iiiiiii

ON REND LES COPIES!

Cinq minutes madame !!

année c'est sûr je me suis complètement ramolliée... je n'ai avoiron 3 likes

mais moooo

MANDEL, 2102 likes...

c'est tout?

LIIVO: 13500 likes

GROSSEAN, 14200 likes Bravo...

Bayote...

MADAME! POURQUOI VOUS M'AVEZ ENLEVÉ 500 LIKES?

fautes d'inattention... case 3 nous avez dessiné des manches longues et case 4, c'est quoi cette main à 6 doigts?

LIIVO: 13500 likes

GROSSEAN, 14200 likes Bravo...

Bayote...

le projet

ça va...?

...T'as pas l'air bien?

Si, tout va bien, c'était une douce et belle journée...

...mais du coup j'ai pas d'idée pour mon épisode de l'homme le plus flipé du monde.

Followers

La présence de *followers* assidus incite à la régularité de publication de contenus, c'est pourquoi dans son projet, Lisa Mandel s'est donné la contrainte supplémentaire de poster quotidiennement pendant un an.

L'existence de ce public captif permet donc une véritable ouverture vers des thèmes qui viennent se greffer au genre autobiographique utilisé.

En raison de cette proximité au public d'Instagram, Lisa Mandel aborde souvent le sujet de son rapport aux *likes*, cela peut même apparaître comme obsessionnel chez elle. Ce qui incite sa comparaison à la concurrence, comme par exemple avec Théo Grosjean. C'est accentué par la forte présence du public, car entre chaque planche (donc entre chaque jour) Lisa Mandel peut lire les retours des lecteur.ice.s et aussi observer quelles publications ont récolté le plus de *likes*.

Ce genre de retours du public reçu en parallèle de la création d'un projet n'existe pas de manière aussi systématique dans la bande dessinée conçue pour la publication papier, ils peuvent être présents entre deux sorties d'albums, notamment par le biais des séances de dédicace, mais très peu pendant leur conceptualisation même.

Similairement à Lisa Mandel, Théo Grosjean parle beaucoup de son rapport parfois anxiogène à son projet Instagram *L'homme le plus flippé du monde*, où il aborde le genre autobiographique par le prisme de son anxiété. Tout cela en jouant parfois avec l'exercice de style du *relatable* permettant à son public, souffrant parfois elleux-même d'anxiété, de s'identifier à ses tranches de vies. Car d'après lui « Le simple fait de savoir que quelqu'un ressent la même chose que soi, c'est hyper important quand on a des troubles anxieux. »¹³

Théo Grosjean explique que ses bandes dessinées se voient transportées en dehors de la plateforme Instagram et jusque dans la vraie vie de certaines personnes : « je sais qu'il y a des psys qui utilisent mes BD pour créer un lien avec leurs patient.e.s. Il.elle.s ne l'utilisent pas comme un objet purement didactique, mais plus comme un support qui peut permettre aux patient.e.s de s'exprimer et de mettre des mots sur leurs problèmes. »¹⁴

De plus l'algorithme d'Instagram joue en sa faveur car il permet une découverte rapide de contenu en lien avec ce que

Lisa Mandel, *Jour 354*
extrait de *Une année*
exemplaire.

Icone provenant du blog
de Lisa Mandel

Théo Grosjean, sur
Instagram, extrait de
l'épisode 76.

13. & 14. Interview de Théo
Grosjean par Alice Huot,
2020.
Disponible sur :
[https://www.ladn.
eu/nouveaux-usages/
usages-par-generation/
generation-z-pudeur-in-
ternet-generationnel/](https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/generation-z-pudeur-internet-generationnel/)

Salut !

Salut !

Ça te gêne pas si je te raconte un peu ma vie, pendant que tu dessines ? Haha

Haha ! Non, du tout !

Bon, en gros...

... Quand mon père est mort, j'ai commencé à faire des crises de panique, genre, H24. Je passais pas une journée sans avoir l'impression que j'allais crever, sans aucune raison.

C'était sûrement à cause du fait qu'on s'y attendait pas. C'était tellement... brutal, absurde.

Je me suis totalement fermé. J'arrivais même plus à parler à ma mère, alors qu'on était super proches avant ça.

Quand je suis tombé sur ton compte, ça m'a parlé parce que j'avais totalement refoulé ça, j'avais l'impression que je devais surtout pas alarmer ma mère qui était déjà très fragilisée.

Un soir, j'ai lui ai envoyé une de tes BD, celle où tu parles de ta mère, justement.

Quelques minutes plus tard elle est venue frapper à la porte de ma chambre. On en a lu d'autres ensemble. On a ri et puis, on s'est remis à parler de mon père, de son absence. On a pas mal pleuré.

Donc, voilà... C'était juste pour te remercier d'avoir aidé à réparer notre lien.

eeeuh... ça va... ?

Ouais, ouais, t'inquiète... !

Je... je le mets à quel mom... ?

l'on aime, c'est pourquoi les personnes cherchant des témoignages de personnes anxieuses tombent plus facilement sur son compte.

Théo Grosjean, sur
Instagram, extrait de
l'épisode 110.

Cet axe thématique donné à l'autobiographie autorise à s'éloigner de ce genre par le partage de connaissances plus approfondies d'un sujet auprès d'une audience déjà acquise.

Ouais ouais. Les gens font ça.

Mais alors, vous allez me demander
(non parce que je vous vois venir):

Comment, en pêchant du
poisson, peut-on PAR INADVERTANCE
arracher des coraux à des kilomètres
sous la mer?
(Question très pertinente.)

Eh ben ça s'appelle le

CHALUTAGE PROFOND

et vous allez voir:
le moins qu'on puisse dire,
c'est que c'est pas JOLI-JOLI.

TECHNIQUE
PRATIQUÉE EN FRANCE
DEPUIS LES ANNÉES 90,
TRÈS VIVEMENT CRITIQUÉE
PAR LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE, ELLE EST
INTERDITE DANS LES EAUX
ANTARCTIQUES, ET CER-
TAINES ZONES EN EUROPE.

Ce sont des énormes bateaux, qui tractent un
filot géant lesté qui décape le fond, sans discrimi-
nation. Qui racle, pendant plusieurs heures, absolu-
ment tout ce qui est accroché sur son chemin. Point.

Share

Pénélope Bagieu raconte « Les années de blogs, si moi dès le début on m'avait dit "alors choisis bien ton sujet parce que ça va être un livre, donc ne te foire pas" je n'aurais jamais rien fait »¹⁵

15. & 17. Propos recueillis lors d'un entretien avec Pénélope Bagieu, par téléphone le 13 Octobre 2020.

16. Association à but non lucratif fondée en 2004 par Claire Nouvian.

Après avoir passé quelques années à alimenter plus rarement son blog autobiographique, Pénélope Bagieu est à la recherche d'une nouvelle manière de l'utiliser, celui-ci devient alors, pour un moment, un carnet de bord ou elle résume ses différents voyages, puis en novembre 2014, elle collabore avec l'association *Bloom*¹⁶ pour parler d'un sujet en rapport avec l'écologie qui lui tient à coeur : le chalutage profond.

Elle explique « En fait je me sers de mon blog quand j'ai besoin de poster un truc, que je sais pas où le mettre et que c'est long - pour la pétition contre le chalutage en eaux profondes, j'avais besoin d'un support qui m'appartienne à 100%, où je puisse poster un truc long qui puisse encaisser pas mal de trafic »¹⁷

Pénélope Bagieu, sur son blog, extrait de *Prends cinq minutes, et signe, copain*.

Elle utilise les possibilités permises par cette plateforme au profit de ses bandes dessinées. Ces analyses demandent en général plus d'espace que des anecdotes autobiographiques. Par conséquent, la possibilité de pouvoir *scroller* de haut en bas, offerte par la page *web*, vient étirer ses bandes dessinées dans la longueur. Elles n'ont alors a priori plus de limites de contenu. Le *scroll* devient alors le geste lié à leur lecture, comme le fait de tourner les pages est lié à la lecture du livre.

Elle fait ce choix de diffusion car elle sait que, même si alimenté de façon moins régulière, son blog reste un endroit très consulté de ses lecteurs.

Une autre plateforme de diffusion possible serait les réseaux sociaux, on peut parfois y retrouver les mêmes contenus engagés, mais les limites des plateformes empêchent souvent une lecture détaillée sur un sujet. Par exemple, expliquer une idée qui mérite un approfondissement important en 10 cases sur Instagram aurait sûrement impliqué découper la bande dessinée en plusieurs parties, la rendant plus difficile à suivre lors de la lecture. Ce genre de format allongés spécifiques au *web* incitent à la lecture d'un contenu en une seule fois (sans forcément prendre conscience de sa longueur). Bien qu'active sur son compte Instagram, Pénélope Bagieu ne publie pas de bande dessinée dessus, elle s'en sert pour parler de ses projets et autres choses en rapport avec sa vie cette fois-ci plus par le biais de photos.

J'ai récemment fait un constat GLAÇANT.

De la 6ème à la Terminale,
et en ayant choisi un BAC
LITTÉRAIRE ...

Je n'ai lu que

4 FEMMES.

et
AUCUNE n'était
au programme pour
le BAC.

Diglee, sur son blog, extrait de *Femmes de lettres de vous aime*.

On peut observer la même chose chez Diglee qui est très active sur Instagram depuis quelques années. Sans passer par l'usage de la bande dessinée, elle y partage ses lectures féministes et d'autres anecdotes, mais elle continue en parallèle à utiliser son blog pour parler de sujet plus long, comme par exemple avec le billet *Femmes de lettres je vous aime*, où elle parle du manque évident de femmes autrices dans les programmes scolaires français.

Dans ce billet elle se dessine elle-même et parle de sa vision sur ce sexisme ambiant. Chose que Pénélope Bagieu ne fait pas dans sa publication sur le chalutage profond, elle présente les faits sans y impliquer son alter-ego dessiné.

De plus on peut noter que Diglee fait le choix de poster sur le même blog ses questionnements féministes à côté de ses anciennes anecdotes autobiographiques, qui furent souvent critiquées par les auteurs hommes, dans la sphère du blog BD.

En effet après la grande popularisation du blog BD, de nombreux blogs autobiographiques tenu par des autrices, dont celui de Diglee, ont rencontré un franc succès et ont été publiés en livre. Dans ces blogs elles racontaient leurs quotidien tout en parlant de sujets dit "de fille" (shopping, mode, maquillage, amour, etc.), les auteurs avaient tendance à poser sur ces sujets là et sur leurs autrices un regard critique teinté de sexisme, d'autant plus lorsque ces mêmes "sujets futiles" leur apportaient une grande reconnaissance du public. Pénélope Bagieu se souvient de cette époque « Ce qui était hyper énervant pour les auteurs c'était que il y avait des gens qui lisaient ça. Je me souviens quand Diglee a signé ses premiers bouquins chez Marabout et qu'elle faisait des dédicaces, il y avait des gens qui faisait la queue pendant des heures pour la voir, des meufs qui étaient folles de la rencontrer, et à côté les mecs ils disaient " ah bah voilà, je sais pas pourquoi je m'embête à écrire des bonnes histoires visiblement je ferais mieux de raconter que je fais du shopping " »¹⁸

18. Propos recueillis lors d'un entretien avec Pénélope Bagieu, par téléphone le 13 Octobre 2020.

Globalement, Pénélope Bagieu et Diglee ont grandi en même temps que leurs plateformes et communautés, elles ont utilisé leurs blogs comme de laboratoires d'expérimentations, pour questionner leurs connaissances mais aussi consolider leurs certitudes.

SIX FEET UNDER

Δ SPOIL

C'est une série de 5 saisons d'Alan Ball qui suit la quotidienneté de

Le point de départ:

J'aurais TRÈS aimé la parler de Six Feet Under parce que c'est une série qui me v'raiment marqué et qui est très vite classée N°1 dans mon D

MAIS ATTENTION

c'est une série à analyser sur un milliard de dimensions

moi je me concentre sur

LE GENRE (comme "à l'air")

Pendant

je me permets d'insister et de vous conseiller très chaleureusement SFP qui est probablement une des meilleures séries existantes

TOP HISTOIRE

TOP POLITIQUE

TOP PLEIN

TOP MOOD PAS MOOD SNIFFER

Elingue ou Rouge-à-Lèvres:

UN PERSONNAGE FÉMININ RÉUSSI DOIT-IL FORCÉMENT ÊTRE VIRIL ?

C'est pas un secret: les femmes sont rarement bien représentées dans les médias!

Alors on est bien content e-to quand on voit un perso féminin badass!

↳ MAIS BADASS = VIRILE, SOUVENT

Mais pourquoi cette seule solution?

Les caractéristiques "féminines" sont très dévaluées dans notre société:

PARCE QUE

DOUCEUR
BEAUTÉ
TENDRESSE
GENTILLESSE
BAVARDAGE
PRUDENCE
FUTILITÉ
FAIBLESSE

D'où ça serait plus malin d'être "indolent que compréhensif et calme?"

D'où c'est plus nul d'être "grosque que fan de foot?"

Pourquoi?
Zac-Xavier

Pour comprendre ce qu'est un baby-boomer, il faut comprendre ce qu'est une "génération". Les sociologues ADORENT classer les gens par groupes qui ont des traits en commun (âge, sexe...). Les gens aussi au quotidien, créent une infinité de groupes, car c'est très LOL. Et puis c'est plus simple de penser par groupe, plutôt que chaque personne comme un individu sensible qui a sa propre identité particularisée. gagnagazzzz #Boocooling!!

Les "jeunes" Les moyen-âges Les vieux "centenaires" Les moches

BLOG DU PROF MOUSTACHE

(génie)

Extraits de blog:
Mirion Malle
Marion Montaigne

Dans le même domaine, Mirion Malle utilise son blog *BD Com-mando Culotte* pour partager ses connaissances sur le sujet du féminisme. Elle les qualifie elle-même de bandes dessinées didactiques.

Ses billets de blog sont très variés, c'est un blog personnel et autobiographique avant tout, mais elle commence vers 2013 à centrer ses publications sur le thème des représentations sexistes (et d'autres discriminations) au cinéma. On peut sentir dans sa manière de construire sa bande dessinée des restes de ce genre autobiographique. En effet elle se dessine elle-même en train d'analyser des films, puis vient mettre en lumière certains messages néfastes et teintés de patriarcat que ces derniers peuvent contenir.

Elle explique de manière simplifiée, par le biais de ces exemples cinématographiques, des notions sur le féminisme qui peuvent paraître floues quand on ne connaît pas bien le sujet (culture du viol, la *girlfriend zone*, *men are trash* ...). Tout cela dans le but d'éduquer et de donner à ses lecteur.ice.s de nouveaux outils d'analyses critiques de notre société.

Elle a acquis ces notions lors de sa maîtrise de sociologie spécialité études de genre/études féministes. Par un désir de partage avec son public, elle décide de rendre les termes plus accessibles en pratiquant la vulgarisation et en les accompagnant d'illustrations explicatives.

Cette forme de bande dessinée didactique, développée sur son blog, devient sa particularité. Elle l'utilisera même dans des ouvrages comme *Les règles... quelle aventure!* en 2017 ou plus récemment avec *Ce que pèsent les mots* en 2020 qui regroupent tout les deux des préoccupations féministes.

Semblablement, dans son blog *Tu mourras moins bête*, Professeur Moustache utilise aussi la forme de bande dessinée didactique pour démonter des mythes de la vie de tous les jours. Un internaute lui envoie une question par carte postale puis elle vient apporter ses connaissances et recherches sur le sujet.

Mais Professeur Moustache est en fait l'*avatar* de son autrice Marion Montaigne, son compte Instagram porte d'ailleurs ce même nom. L'univers lié à ce personnage ainsi que ces cartes postales envoyées sont partiellement fictives et ne servent que de prétexte à l'autrice pour partager ses connaissances sur des sujets qui la passionnent.

Par le biais de cet *avatar*, elle fictionnalise, imite et rejoue les rapports qu'un.e auteur.ice de bande dessinée sur internet peut entretenir avec sa communauté.

Utiliser sa plateforme

PLUSIEURS AUTEURICES DE BD ONT DE TRÈS GRANDES AUDIENCES SUR INTERNET

IELLES S'EN SERVENT PARFOIS AFIN DE FAIRE PASSER UN MESSAGE QUI LEUR EST CHER

IELLES UTILISENT LEURS PLATEFORME COMME UNE SORTE DE TRIBUNE

PENELOPE BAGIEU A PAR EXEMPLE SENSIBILISÉ SES LECTEURS SUR LE CHALUTAGE PROFOND

ELLE M'EXPLIQUE DANS NOTRE ENTRETIEN:

ENFAIT, JE ME SERS DE MON BLOG QUAND J'AI BESOINS DE POSTER QUELQUECHOSE QUI N'A PAS SA PLACE AILLEUR ET QUI EST LONG. C'EST UN SUPPORT QUI M'APPARTIENT À MOI.

C'EST ASSEZ INTÉRESSANT DE SÉPARER NOS UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX ET AUTRES PLATEFORMES

C'EST UNE FAÇON D'ADAPTER SON RÉCIT AU SUPPORT

DIGLEE (MAUREEN WINGROVE) ELLE AUSSI UTILISE SOUVENT SA PLATEFORME POUR PARLER DE FÉMINISME

EN 2015 ELLE ARRIVE AU CONSTAT QUE ELLE

ELLE NOUS PARTAGE DONC SES LECTURES D'AUTRICES SUR SON BLOG ET SON INSTA

EN PARLANT DE FÉMINISME JE PENSE BIENTÔT PARLER DE LA PLACE DES FEMMES DANS LE MONDE DU BLOG BD

Mercr. 19 Janvier 2005

Le matin, je me suis réveillée avec un super pouvoir... celui de comprendre tout ce qui se passe autour de moi sans qu'il n'y ait plus de filtres

Déjà, command, c'est Mère, tonnaire.

Donne-moi un billet de 20 euros comme avant-hier et je nettoie mes chiottes avec ta guinée.

Qui veut une bite au cul ?

Je vais faire trembler mon journal espérés pour Noël que tu le lises.

ACHÉTEZ MON PRODUIT DE MERDE 29 €

ha ha ha... Et quel t'as fait bien de se mettre au sport

Chicou - Chicou

Chicou - Chicou

Chicou - Chi Cou

Chi ou - Chicou

Avatar

Extraits du blog de Frantico.

Différentes bannières du blog *Chicou Chicou*

Lisa Mandel, extrait du blog *Chicou-Chicou*

De manière similaire, Frantico, dont nous avons parlé plus tôt, est en réalité l'*avatar* de Lewis Trondheim entre janvier et mai 2005. Il continuera pendant plusieurs années après la fin du blog à faire croire, avec le soutien d'un grand nombre d'auteur.ice.s de bd mis.es dans la confiance, que Frantico était un auteur bien réel.

Par le biais de ce personnage il aborde des sujets différents de ceux sur son propre blog BD autobiographique. Cette introspection abordée plus tôt relève donc de la fiction.

Le mystère autour de Frantico peut apparaître aussi fascinant que ses bandes dessinées, car il ne sera dévoilé officiellement qu'en 2020 qu'il s'agissait de Lewis Trondheim.

Si l'on continue dans ce sens, Lewis Trondheim est en fait le pseudonyme de Laurent Chabosy, et sa représentation sous cette forme d'oiseau sur son blog *Les petits riens* est son *avatar*.

Utilisant le même principe de personnages fictifs comme d'*avatars* on retrouve le blog *Chicou-Chicou* qui regroupe les auteur.ice.s Aude Picauld, Domitille Collardey, Olivier Tallec et Boulet plus tard rejoint par Lisa Mandel, Erwann Surcouf et Ohm.

Chacun ayant un personnage fictif attribué, il.elle.s signent leurs planches de ce nom fictif.

Julien Baudry explique dans son blog *Phylacterium*: « il s'agit d'interpréter une nouvelle personnalité par le dessin, en imaginant comment ce personnage dessinerait. La notion d'*avatar* dessiné, propre à l'autobiographie graphique, est détournée pour une production ambiguë. »¹⁹

C'est une façon de produire de la fiction par le biais d'un médium adapté au journal et à l'autobiographie.

De la même manière le compte instagram *@angelicalzone* est consacré aux aventures de Angelica et ses amis, racontées et dessinées par Félix Auvard. Pendant le confinement il poste quotidiennement un nouvel épisode où ces personnages vivent, pendant la crise sanitaire du *COVID-19*, les mêmes situations que nous. Même si il a créé un profil Instagram "tenu" par Angelica, celle-ci reste un personnage fictif éloigné de son auteur, elle n'est pas son *avatar*. Angélica est sa propre personne, avec sa propre personnalité, vivant dans son propre univers. Ici il n'y a pas d'ambiguïté c'est bien Félix Auvard qui donne vie à ce personnage fictif, à tel point qu'il arrive à Ange-

19. Julien Baudry, 2009. Disponible sur: <https://phylacterium.wordpress.com/2009/10/21/blogs-bd-lillusion-auto-biographique/>

Posez-moi une question

c'est quoi le manga préféré d'angelica ?

DES MANGA?
Tas ou j'étais
une BOUFFONNE
wesh

Posez-moi une question

Est ce que tu avait déjà prévu cette intrigue et ces nouveaux persos avant le confinement ?

Pas du tout !
Mais j'avais envie de
raconter autre chose
que l'ennui du confinement

Tu nous abandonnes
T'ES MORT DEAD

euh

OK...

Envoyez un message

Bonjour ... Aujourd'hui je suis UN PEU malade

Comme je ne faisais rien aujourd'hui , j'ai regardé un peu MTV

Et je suis tombé sur un vieux clip (pas de michael Jackson) Mais il était quand même TRÈS FLIPPANT

C'était l'hymne de nos campagne de Tryo

C'est l'hymne de nos campagne, De nos

Ark mais c'est Dégueu !

De la vie MAN! du MONDE ANIMAL

C'est HORRIBLE d'affliger ça à des animaux

LE BIEN FORT DE TES CORDE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!

En plus après , j'ai regardé 30 millions d'amis ...

FIN

lica de répondre en personne à quelques questions des lecteur.ice.s lors d'une *F.A.Q.* (foire aux questions) réalisée dans la *story* du compte.

Félix Auvard explique « Après des années d'*egotrip* [sur son blog] à me dessiner dans toutes les situations j'ai décidé de donner vie à Angelica »²⁰

20. Félix Auvard, 2020.
Disponible sur : <https://fr.tipeee.com/felix-auvard>

À priori adaptés au journal par leurs structures antéchronologiques, le blog et Instagram deviennent des espaces contributifs, didactiques et fictionnels.

Le blog permet d'allonger les publications pour accueillir plus de contenus, là où Instagram le sur-séquence. L'un comme l'autre s'éloignent du gaufrier très classique de la bande dessinée pour inventer des nouvelles formes.

Extraits de *stories* de @angelicalzone

Félix Auvard, dessin de lui avec son personnage Angelica

Extrait de l'ancien blog de Félix Auvard.

FORMES

Scroll & Swipe

Ruppert et Mulot, extraits de *Les week-ends de Ruppert & Mulot*.

De nouvelles formes sont introduites par de nouvelles situations de lecture, que l'on pourrait résumer aux gestes du *scroll* (venant du blog) et du *swipe* (venant d'Instagram).

Certain.e.s de ces auteur.ice.s tentent de s'adapter à ces nouveaux lieux de publication en expérimentant et en poussant les limites de leurs contraintes.

Par exemple, comme nous l'avons vu dans les blogs de Diglee et Pénélope Bagieu, la volonté d'une publication longue allonge verticalement la bande dessinée et supprime la case. Tout cela vient influencer le travail d'auteur.ice.s comme Ruppert et Mulot, qui viennent jouer avec ce geste notamment dans leur travail *Les week-ends de Ruppert & Mulot* pour *LeMonde.fr*.

Il s'agit d'une série de longues cases n'ayant pas de liens les une entre elles, où ils viennent se servir du défilement vers le bas comme outils de narration permettant de découvrir petit à petit la chute comique de chaque case. C'est une manière d'utiliser différentes temporalités dans la même case, Scott McCloud explique cette temporalité dans *L'Art Invisible*. Il observe qu'une case peut comporter plusieurs temporalités et donc contenir une action plus ou moins longue.

Dans certaines de ces bandes dessinées de Ruppert et Mulot la case ne peut aussi que représenter un moment fixe dans le temps, sa hauteur est alors là pour nous donner un champ de vision plus large et tout en longueur, sur un événement, chose impossible avec une case plus courte. On observe simultanément le haut et le bas d'un immeuble, la surface et le fond de la mer etc.

scumonde.fr
pour information supplémentaire

MAIS BON SANG sont douloureux.
OÙ EST-CE QU'ON VA ? l'activité Fret
ARRÊTE TOUT !!
IL YA DES GENS SUR LA VOIE!

attendus en 2018, le budget révisé prévoit désormais...
euros de re...
FUYEZ, PAUVRES FOUS!
... l'année dernière. Avec ce
à 160 millions
... 10 millions
VOUS ENTREZ DANS UNE CONTRÉE RONGÉE PAR UN MAL PROFOND:
... parts d' marché
directi... s'attend

La Grèce !!

VOUS ENTREZ DANS UNE CONTRÉE RONGÉE PAR UN MAL PROFOND:

scumonde.fr
pour information supplémentaire

ISUFFISAIT D'Y PENSER !
UNE USINE À FAIRE DE LA GLACE !

OR-OH, LA GLACE A L'AIR COMPLÈTEMENT CONTAMINÉE
la
fenêtre : en respectant les strictes
consignes d'environne...
américaines sur la c...
toundra, les groupes pe...
OUI BON
C'EST PAS BIEN GRAVE

VOUS ENTREZ DANS UNE CONTRÉE RONGÉE PAR UN MAL PROFOND:

Antoine Marchalot,
extraits de *Leumonde.fr*.

Antoine Marchalot joue sur le même principe de la longueur des publications avec sa bande dessinée *LeuMonde.fr* mais cette fois-ci le geste du *scroll* vient du smartphone. En effet dans ses bandes dessinées, il vient par des interventions, illustrer directement sur des articles de journaux dont le format est adapté à la lecture mobile. Ses dessins recouvrent l'article, si bien que on ne peut plus le lire dans son intégralité, ne laissant à notre disposition que le titre de l'article original et l'intervention d'Antoine Marchalot. C'est un peu l'équivalent de dessiner sur les pages d'un journal.

De plus les adaptations en livre de ces deux interprétations de la longue case sont assez différentes. Là où Ruppert et Mulot on crée un livre très long s'adaptant aux formats des cases, Antoine Marchalot à repris les codes d'un journal papier, pour y réorganiser ses bandes dessinée d'article *web* en colonne les unes à coté des autres. Dans un cas comme dans l'autre, le fait de voir le *strip* en entier annule la situation de lecture initiale de ces bandes dessinées.

On observe également un aller-retour entre les formes papier et les formes *web*, qui s'influencent mutuellement au fil du temps. Cet aller-retour existe aussi sur les blogs BD, au début les blogs étaient constitué de numérisations de carnet de croquis, comme dans le blog de Boulet par exemple, ces carnets dictaient donc les formats que ces bandes dessinées prenaient une fois mise en ligne. Puis avec l'étirement de ces formes et de par l'apparition de nouveau geste, les bandes dessinées papier comme celle de Ruppert et Mulot viennent tenter de les rejouer dans un livre.

Simon Hanselmann,
extrait de *Megg, Mogg & Owl*

Capture d'écran du
compte Instagram
@simon.hanselmann

Quant à Instagram, la plateforme introduit à la lecture des bandes dessinées le geste du *swipe* de droite à gauche. On l'utilise dans une publication en album pour passer d'une case à l'autre.

De plus le format unique carré imposé par Instagram, se retrouve rarement dans la bande dessinée papier, hormis pour des *strips* très courts.

Hors, durant la pandémie de *COVID-19*, Simon Hanselmann publie sa série *Megg, Mogg & Owl* sur Instagram. Il utilise déjà le format de case carrée dans sa publication papier. Par conséquent la seule adaptation à réaliser est la limitation de dix cases par publication. Là où une page de sa bande dessinée en contenait douze.

Ce qui implique aussi que les cases d'un même épisode qui se seraient retrouvées réparties en gaufrier dans une version papier sont maintenant disposées sur une l'horizontalité induite par le *swipe* de droite à gauche des albums d'Instagram.

En reprenant l'observation de Scott McCloud sur les temporalités des cases, on pourrait supposer que la case carrée représente comme une unité entre ces temporalités.

De plus cette limite de dix cases incite aussi les auteurs à construire leur chute en gardant en tête que les cases ne peuvent pas être vues en même temps.

Lisa Mandel, elle aussi dans *Une année exemplaire*, construit différemment ses dispositions de cases d'une plateforme à l'autre, sur Facebook ainsi que sur son site on retrouve ses 12 cases carrées réparties en trois colonnes, alors que sur Instagram chaque image contient quatre cases carrées.

Tout cela vient de l'élaboration d'une forme modulable pensée en amont du projet, lui permettant alors d'adapter un même contenu à plusieurs plateformes. Le contenu semble donc en priorité être conçu pour le *web*, les livres deviennent

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 328

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 327

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 326

On est din et c'est le confinement

Léna, j'ai depuis ça

en plus il reste que des craquelottes à manger...

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 325

journal déconfit...

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 324

vous voyez Gérard, comme on a une affaire à cas typique

L'invitée EXEMPLAIRE

Jour 323

GLOBALEMENT TROP SUJETTI J'AI PLEINEMENT EN FAIT L'ENI MONOTONIE ! TOUT COMME TROP COMPIU

J'espère qu'on ne va pas avoir droit à des milliers de journaux de déconfinement

C'est vrai qu'après les milliers de journaux de confinement si on relous, il manquait plus que ça...

croquez le ou pas, cette "chose" a été un être humain...

il semble que des jambes devraient se trouver là... regardez on dirait des claquettes

QUOIQUE... JE PRENDS PEUT-ÊTRE UN PEU TROP DE BAINS CES TEMPS-CI.

MA CONSOMMAT GRANDE MISE À QUI S'EST LE PLUS ADDICTION CHEZ

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 322

Cher journal, ceci est peut-être la dernière page que je peux réaliser...

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 321

je suis très content... va Lisa, plus que 6 jours avant la fin du confinement!

UNE ANNÉE EXEMPLAIRE

Jour 320

en effet, depuis hier, je souffre d'un mal mystérieux qui m'a tenue éveillée une partie de la nuit...

LE HOQUET DU POIGNET GAUCHE...

qu'est-ce qu'on va faire lundi prochain pour fêter ça? Ben... retourner.

moi je dis en invite des ami.e.s à dîner! en respectant les codes

HÉ GABRIEL! Lisa!

des réceptacles obligés de s'adapter aux nouvelles formes dictées par l'utilisation d'internet.

Capture d'écran du
compte Instagram
@mandel_lisa

Comme on a pu le voir avec Simon Hanselmann qui délocalise sa bande dessinée sur Instagram en réponse à un événement l'empêchant de publier son livre. Le contexte de lecture influence les contenus, les formes de lectures ainsi que les structures narratives. Ces contraintes peuvent devenir le moteur d'histoires écrites spécifiquement pour une plateforme.

La narration sur Instagram Partie 1

La narration sur Instagram Partie 2

L'épisode le plus récent en haut.

1 épisode =
1 ou 2 album
de 9 ou 18 cases

Titre de l'oeuvre /
Début et Fin de la
narration

EP17	EP 16 / 1	EP 16 / 2
EP 15 / 2	EP 15 / 1	EP14
EP13	EP12	EP11
EP10	EP9	EP8
EP7	EP6	EP5
EP 4 / 1	EP 4 / 2	EP 3 / 1
EP3 / 2	EP2	EP1
ÉTÉ	ÉTÉ	ÉTÉ
TITRE EPO		

GRILLE
JOUR 18

GRILLE
JOUR 10

GRILLE
JOUR 1

Story

Images du projet *Été*
 Disponible sur : <http://supersimone.com/project/ete-2017-feuilleton-bd-instagram/>

C'est le cas de *Été* qui est une bande dessinée co-écrite par Thomas Cadène et Joseph Safieddine, d'après un concept narratif de Camille Duvelleroy, illustrée par Erwann Surcouf, mise en musique par Santoré et produite par Julien Aubert. Elle a été publiée sur le compte Instagram *@ete_bd* à partir de 2017, et se compose de 3 saisons.

21. Propos recueillis lors d'un entretien avec Camille Duvelleroy, par téléphone le 16 Novembre 2020.

Camille Duvelleroy explique ses raisons de se lancer dans un projet tel que celui-ci : « les réseaux sociaux je trouve ça complètement incohérent, de passer autant de temps sur des téléphones, ça prend du temps sur le reste de la vie, donc je me suis dit qu'il fallait aussi essayer de détourner les outils de leurs usages, et qu'on pouvait y insérer de la fiction ou du documentaire. J'avais envie d'attaquer le réseaux de l'intérieur. »²¹

Cette envie de vouloir introduire de l'histoire plus complexe sur la durée, pour les utilisateurs d'Instagram et de changer leurs habitudes de consommation, passe par la prise de connaissances de ses codes et formes. C'est pourquoi à l'inverse d'autres projets où Instagram est utilisé par défaut pour raconter une histoire construite en dehors de la plateforme, *Été* est d'abord né d'une envie d'utiliser les outils d'Instagram, et de laisser la narration et l'histoire se faire influencer par le support.

22. Camille Duvelleroy, 2017. Disponible sur : <http://supersimone.com/project/ete-2017-feuilleton-bd-instagram>

L'histoire est donc entièrement conçue pour une diffusion sur Instagram, avec un *post* par jour pendant les 60 jours de l'été 2017, la bande dessinée raconte : « Abel et Olivia ne sont plus très heureux dans leur couple. Ils décident de passer les deux mois d'été chacun de leur côté. Pour voir. Un été où tout est possible. »²²

Chaque publication est dédiée à un des deux personnages. Quand on suit *Été* lors de sa sortie, ces épisodes viennent se mélanger dans notre fil d'actualité des lecteurs. La saison 1 repose sur cette séparation avant un potentiel mariage pour explorer une dernière fois la vie de célibataire, et se révèle sous la forme d'un sorte de *bucket list*, où chacun son tour, Olivia et Abel vont tester des choses nouvelles.

L'utilisation des fonctionnalités d'Instagram est bien plus poussée pour *Été* que pour la majorité des bandes dessinées sur Instagram, elles sont utilisées pour rendre l'histoire plus vivante.

Les épisodes sont disponibles à la fois sur les *stories*

ete_bd • S'abonner
Buttes Chaumont

ete_bd La fin d'une aventure est toujours le début d'une autre. Risquer tout : 🎲 ou ✓ ? #Paris #butteschaumont #parc #promenade #ballade #couple #nouveau départ #amour #aurevoir #vacances #ete

171 sem

papa_ours_de_brest Et merci @ete_arte en tous cas, ça a été très sympa de vous suivre cet été

171 sem 1 mention J'aime Répondre

Aimé par **3 620 autres personnes**

26 AOÛT 2017

Ajouter un commentaire... Publier

ete_bd Roadtrip 🚗 118 sem

lau_lulu1 Et Maintenant Génolhac ! Non mais sans rire, this is getting too personal... J'adore cette série 😊

Florac ○ ○ Génolhac

Répondre à ete_bd...

Capture d'écran d'une publication et d'une story du compte @ete_bd.

ainsi que sur le profil du compte en temps que publication d'album de 10 images, afin d'être lu par le plus grand nombre.

Dans les *stories*, qui suivent des règles d'utilisations différentes des publications classiques, il fallait expliquer aux public les gestes à avoir pour pouvoir lire de manière optimale.

En fait les *stories* ne durent que quelques secondes, pour pouvoir faire "pause" il faut maintenir le doigt appuyé sur l'écran. Ce qui ajoute un nouveau geste à nos manières de lire la Bande dessinée sur internet.

Certaines de ces illustrations sont partiellement animées, et même si dans la première saison il ne s'agit que de faire légèrement bouger des éléments du décor pour leur donner un aspect vivant, au fil des saisons cette animation devient de plus en plus présente jusqu'à venir impacter et nourrir la narration.

Elles sont aussi accompagnée d'ambiances sonores, on entend un bruit de foule quand on est dans la rue, un bruit d'eau et de mouettes quand on est à la mer, etc. Ces ambiances élèvent la bande dessinée au dessus de ce qu'elle est censée être sur papier : muette et silencieuse, où les sons sont uniquement des représentations graphiques et n'ont pas de réel impact audio.

Les voix des dialogues ne sont pas retranscrites dans l'audio, sauf à l'occasion d'un épisode de la saison 2 où nous pouvons entendre le contenu d'une cassette enregistrée par la Grand mère d'Olivia où elle lui dévoile son plus grand secret. Dans cet épisode en particulier, comme la parole est orale, les illustrations sont des plans sur le décor entourant Olivia lors de son écoute. On vit ce moment en même temps qu'elle.

De plus l'utilisation des *géotags*, ancre l'histoire dans la réalité. Elle a permis au public de se sentir plus proches des personnages car ces derniers, de par leur visite de certaines villes de France, paraissait réellement vivre leur vie en parallèle de la notre.

Ce compte n'oublie pas la place du public sur Instagram et l'invite à participer, avant et après chaque publications, par le biais d'outils disponibles en stories Instagram tel que par des sondages ou par la possibilité de répondre à des questions. À la fin de chaque saison une publication de remerciements partageant les commentaires et réactions des lecteur.ice.s.

L'utilisation de la forme antéchronologique d'Instagram rentre aussi en jeu dans cette bande dessinée, car dans la première

1er juillet Sens de Lecture ① 31 août
 Diffusion chronologique et quotidienne

AUCUNE DATE LIMITE Sens de Lecture ② à PARTIR DU 31 août.
 PALINDROMIQUE ET LIBRE

Image du projet *Été*
 Disponible sur : <http://supersimone.com/project/ete-2017-feuilleton-bd-instagram/>

saison cette histoire prend en réalité la forme d'un palindrome, elle se lit dans les deux sens. On suit d'abord le sens de publication jours après jours, puis une fois l'été fini on peut découvrir une histoire différente en allant de la publication la plus récente vers la plus ancienne.

Cette alternance de personnage d'un épisode à l'autre, aide en fait à la lecture de ce palindrome car la construction de chaque épisode est fait de telle manière que la situation rapportée commence et s'arrête dans la limite des 10 cases d'une publication, sans d'éléments les rattachant à une période de temps. Ils ne rentrent d'ailleurs jamais en contact pendant tout l'été sauf au début quand ils commencent cette aventure séparés, et quand elle prend fin.

Cette double lecture nous permet aussi de découvrir les deux personnages de manière totalement différentes, Camille explique sur son site <http://supersimone.com> « Avec les mêmes événements, nous avons deux histoires de 60 épisodes et 4 trajectoires psychologiques (deux par personnage). Le plaisir de lecture est doublé : les personnages se construisent différemment en fonction de l'ordre de lecture. Olivia n'est pas la même personne dans [sens de lecture] 1 et [sens de lecture] 2. Nous pourrions presque dire que nous avons quatre personnages principaux... »²³

23. Camille Duvelleroy, 2017.
 Disponible sur : <http://supersimone.com/project/ete-2017-feuilleton-bd-instagram/>

La rareté de ce genre de projet montre qu'Instagram reste très contraint en terme de narration longue et classique, mais offre des fonctionnalités et une structure propre qui invite à penser de nouvelles formes de récits.

Été saison 1

Partie 1

Été saison 1

Partie 2

BUT WHAT WAS ONCE HAILED AS A MIRACLE PLANT LATER CAME TO BE KNOWN AS "THE VINE THAT ATE THE SOUTH."

A black and white illustration of a landscape. The foreground shows a vine-covered hillside with some small plants. The background features a range of mountains under a sky with some birds flying.

Capture d'écran de « The Vine and the Fish »

Capture d'écran de « Phallaina »

Comme nous avons pu l'observer à travers différents exemples, le blog BD semble avoir, de par son importance dans l'univers de la bande dessinée numérique, sculpté de nouveaux codes narratifs et graphiques. Qui se sont transmis à de nouvelles générations d'auteur.ice.s sur Instagram, et même parfois portés en publication papier.

Les blogs BD à l'origine majoritairement autobiographiques ont évolué vers de nouvelles formes narratives. Notamment collectives ou didactiques, la figure de style du relatable s'est muée en véritable genre à part entière avec les *relatable comics*. La fiction y trouve aussi sa place par le biais, entre autre, de l'utilisation d'*avatars*.

De plus nous avons vu que le public tient une place centrale dans ces évolutions de par sa visibilité et vocalité grandissante. Par le biais de fonctionnalités comme les commentaires, il intervient maintenant en cours de création, et vient influencer le travail des auteur.ice.s de bande dessinée numérique aussi bien sur le contenu que sur la forme. Ces influences ne se limitent pas au domaine de la création numérique, mais impactent également les publications papier en général.

Été, par ses innovations de constructions de récit et d'utilisation d'outils mis en place par Instagram, viens bousculer les habitudes des utilisateurs de la plateforme en y intégrant une narration inédite en bande dessinée.

Mais, ce genre d'expériences, restant trop rares, montre que cette plateforme offre trop de contraintes pour construire des histoires, celles-ci ne peuvent que s'adapter à elle. Pourtant, la présence de la bande dessinée sur le *web* et son audience semble ouvrir la porte à des plateformes dédiées à la narration dessinée. C'est le cas de plateformes spécifiquement créées pour un projet, tel que les *Web Documentaires*.

Il s'agit de documentaires souvent conçus pour être interactifs, produits et diffusés sur internet.

BelieverMag, un magazine ayant déplacé une partie de son contenu en ligne, utilise ce genre de formes pour des bandes dessinées telles que *The Vine and the Fish*²⁴ qui joue avec le geste du *scroll*, des *gifs* et autres animations pour dévoiler une histoire. Le *scroll* est alors un outils de narration.

Un autre exemple est *Phallaina*²⁵ créé en 2016 par Marietta Ren. Il s'agit d'une bande dessinée qualifiée de *bande défilée* disponible au téléchargement pour mobiles et tablettes. Ici, le geste du *scroll* est horizontal. Cette *bande défilée* est inspirée

24. Leise Hook, 2020
Disponible sur : <https://believermag.com/the-vine-and-the-fish/>

24. Marietta Ren, 2016
Disponible sur : <https://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr>

de rouleaux chinois ou de fresques murales antiques.

Les différentes temporalités composant cette bande dessinée sont alors toutes regroupées sur une longue case, elles se mélangent, se superposent et interagissent. C'est la vitesse du *scroll* qui vient alors dicter la temporalité de chaque action. La musique accompagnant l'histoire se déclenche également au fil du défilement.

Marrietta Ren dit que « Ce format permet une narration hybride entre cinéma, bande dessinée et illustration, qui peut s'adapter à différents types de lecture et supports. »

Les plateformes dédiées à la bande dessinée restent rares (*Webcomics*, *BelieverMag*, etc.) et se limitent souvent à l'usage du scroll.

Ces expérimentations et la forte présence de la bande dessinée sur Instagram invitent à envisager un réseau social spécifiquement conçu pour son écriture et sa diffusion.

Capture d'écran de
« Phallaina »

Bande Passante

En juin 2020 j'ouvre le compte *@bande.passante* sur Instagram.

Il s'agit d'un de mes outils de recherche et d'analyse pour l'écriture de mon mémoire. Je l'ai créé dans l'optique d'infiltrer la plateforme de l'intérieur afin d'en comprendre les enjeux et contraintes.

Certaines images et schémas présents dans ce mémoire viennent de ce projet.

Le début

Bande Passante

Sites internet

Baudry, J. (2012). *Histoire de la bande dessinée numérique française, partie 3 : les blogs bd, une spécificité française ?* [en ligne]. Disponible sur : <http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article395>

Phylacterium (2009). *Blogs bd : l'illusion autobiographique*. [en ligne]. Disponible sur : <https://phylacterium.wordpress.com/2009/10/21/blogs-bd-lillusion-autobiographique/>

Contributeurs aux projets Wikimedia (2007). *Blog BD*. [en ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog_BD

Andersen, S. (2019). *About*. [en ligne]. Disponible sur : <https://sarahcandersen.com/about>

Lerobert.com. (2020). *algorithme - Définitions, synonymes, conjugaison, exemples / Dico en ligne Le Robert*. [en ligne] Disponible sur : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/algorithme>

Huot, A. (2020). *Génération Z: « La pudeur sur Internet, c'est très générationnel »*. [en ligne]. Disponible sur : <https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-par-generation/generation-z-pudeur-internet-generationnel/>

Guilbert, X. (2013). *Simon Hanselmann*. [en ligne]. Disponible sur : <https://www.du9.org/entretien/simon-hanselmann-2/>

Duvelloy, C. (2017). *ÉTÉ - Saison 1 - 2017 - Feuilleton BD sur Instagram / Super Simone*. [en ligne]. Disponible sur : <http://supersimone.com/project/ete-2017-feuilleton-bd-instagram/>

Auvar, F. (2020). *Tipeee - Félix Auvar / Angelica*. [en ligne]. Disponible sur : <https://fr.tipeee.com/felix-auvar>

Nam Le (2020). *The Boat / SBS*. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.sbs.com.au/theboat/>

Blogueur Pro. (2019). *Le lexique du blogging : parlez-vous le blog ?* [en ligne] Disponible sur : <https://blogueur-pro.net/le-lexique-du-blogging>

Lisez! (2019). *Insta lexique : tous les mots pour comprendre votre réseau social préféré*. [en ligne] Disponible sur : <https://www.lisez.com/actualites/insta-lexique-tous-les-mots-pour-comprendre-votre-reseau-social-prefere/1256>

Livres

Ruppert et Mulot, *Les week-ends de Ruppert et Mulot*, Aire libre, 2016. (ISBN 2800168897)

Scott McCloud, *L'art invisible*, Delcourt, 1999 (ISBN 2-908981-41-6)

Antoine Marchalot, *Leumonde.fr*, Arbitraire, 2019 (ISBN 2918553220)

Simon Hanselmann, *Megg, Mogg & Owl*, Misma, 2014 (ISBN 2916254366)

Comptes Instagram

Sarah Andersen: @sarahandersencomics

Lisa Mandel: @mandel_lisa

Collectif De Rêve: @collectifdereve

Théo Grosjean: @theo.grosjean

Professeur Moustache/ Marion Montaigne: @professeurmoustache

Félix Auvard: @felix.auvard

Angelica, personnage fictif de Félix Auvard: @angelicalzone

Simon Hanselmann: @simon.hanselmann

ÉTÉ, le feuilleton BD: @ete_bd

Blogs

Pénélope Bagieu, *Ma vie est tout à fait fascinante*: <https://www.penelope-jolicoeur.com>

Diglee/ Maureen Wingrove: <http://diglee.com>

Boulet/ Gilles Roussel: <http://www.bouletcorp.com>

Lewis Trondheim, *Les petits riens de Lewis Trondheim*: <https://www.lewistrondheim.com/blog/>

Chicou-Chicou: <https://www.chicou-chicou.com>

Le blog de Frantico: <https://www.zanorg.com/frantico/>

Lisa Mandel, *Une année exemplaire*: <https://lisamandel.fr>

Mirion Malle, *Commando Culotte*: <http://www.mirionmalle.com>

Marion Montaigne, *Tu mourras moins bête*: <http://tumorrasmoinsbete.blogspot.com>

Félix Auvard: <http://fulix.over-blog.com>

Je remercie Sébastien Degeilh et
Sébastien Morlighem pour m'avoir aidé
pendant l'écriture de ce mémoire.

Merci à Pénélope Bagieu et Camille
Duvelleroy d'avoir pris le temps de répondre
à mes questions lors de nos entretiens.

Merci à Barthélémy Cardonne, Margot
Criseo, mon papy Claude Pallard et ma
mère Aline Chaumel pour leurs relectures,
leurs corrections et leurs conseils.

Et enfin merci à mes amis
pour tout leur soutien.

Mémoire de DNSEP option design graphique
réalisé à l'institut Supérieur Des Arts de
Toulouse en 2020.

Caractères typographiques: Redaction 50,
Redaction et SF Pro Display.

Impression sur les presses numériques de
Reprint à Toulouse sur du papier Offset 100g
(intérieur) et 300g (couverture)

12 exemplaires