

ODYSSÉE

Espace des possibles

CYRIL PEDROSA, DES OMBRES À LA COULEUR

BANDE
DESSINÉE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

30 septembre
AU **23** décembre

CYRIL PEDROSA, DES OMBRES À LA COULEUR

Plongez dans l'univers graphique de cet auteur illustrateur éperdument humaniste qui combine une mine affûtée et un sens éclatant des couleurs.

Passionné de bandes dessinée et de dessins animés depuis son plus jeune âge, Cyril Pedrosa trace son parcours sous le signe du dessin. Illustrateur, scénariste et coloriste, autant de cordes à son arc avec lesquelles il joue de concert ou qu'il égrène une à une suivant les projets et les collaborations. Du dessin d'animation à la bande dessinée et vice versa, des aventures rocambolesques à la poésie impassible du quotidien, de la création solo aux ouvrages collectifs, Cyril Pedrosa dépeint avec une plume bienveillante et drôle des sujets qui ne sont pas toujours faciles. Dans ces univers où la virtuosité de son dessin ne laisse aucun doute, Cyril Pedrosa manie la couleur avec une intuition et une force émotionnelle qui se développent tout au long de sa carrière. Vivez à travers l'exposition de ses planches et de ses dessins, cette question héritée de l'histoire de l'art : qui du trait ou de la couleur donne vie à l'œuvre ?

BANDE DESSINÉE

9 septembre 2023
AU 23 décembre 2024

Sous le regard bienveillant de Cyril Pedrosa

Commissariat de l'exposition : 9e Art Références / Odysud Exposition

Production et Scénographie : Odysud Exposition en partenariat avec la Galerie Miyu et le festival de Colomiers et avec l'aimable collaboration des Editions Dupuis

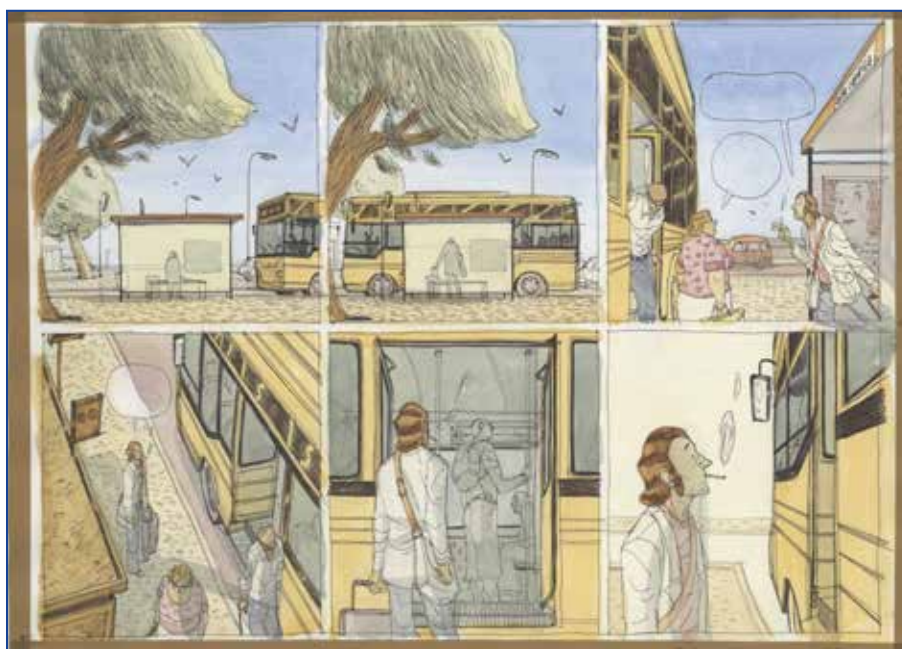

DUPUIS

CYRIL PEDROSA

Passionné de bandes dessinées et de dessins animés depuis son plus jeune âge, Cyril Pedrosa trace son parcours sous le signe du dessin. Formé aux Arts appliqués à l'Industrie à l'école Olivier de Serres, puis aux Gobelins où il apprend le dessin d'animation, Cyril Pedrosa commence par travailler comme assistant animateur aux studios Disney de Montreuil. Il rencontre alors le scénariste David Chauvel avec qui il se lance dans la bande dessinée. Dessinateur habile, la question de la couleur devient rapidement importante dans son travail.

Curieux et intuitif, Cyril Pedrosa développe ses talents dans les différents métiers de la bande dessinée et de l'art : illustrateur, auteur, scénariste, encreur et coloriste. Tantôt maître de la lumière et du noir et blanc, tantôt studieux coloriste jouant avec les techniques classiques ou bien encore habile jongleur des nuances du cercle chromatique, ce dessinateur averti fait dialoguer le trait et la couleur dans une atmosphère narrative des plus poétiques qu'il s'agisse de bande dessinée, d'art contemporain ou d'animation.

Portugal, C. Pedrosa © Dupuis

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

Propositions dans le cadre de l'ouverture ludique de la saison 23'24 à Odyssud

STAGE BD MJC DES ARTS

RENCONTRE-TABLE RONDE AVEC L'ARTISTE ET VERNISSAGE

à Blagnac

RENCONTRE AVEC L'ARTISTE au festival de Colomiers

APRÈS-MIDI AUTOUR DE LA BD AVEC LA SALLE D'EXPOSITION ET LA MÉDIALUDO :

Atelier BD, visite commentée, rencontre, fresque participative et dictée dessinée.

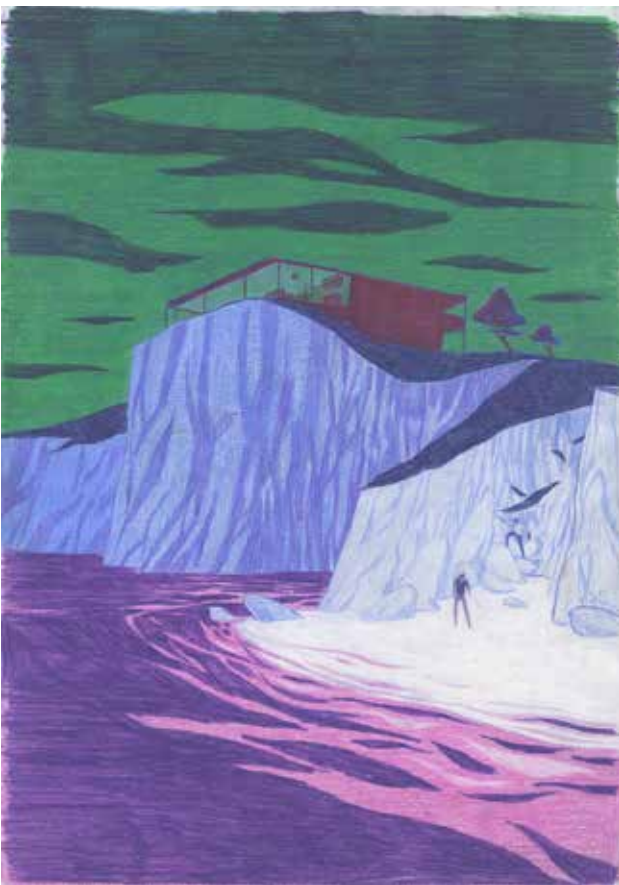
→ **Samedi 30 septembre**

→ **Vacances de la Toussaint**

→ **Vendredi 17 novembre 18h**

→ **Samedi 18 novembre 18h**

→ **Samedi 16 décembre**

LesEquinoxes, C.Pedrosa © Dupuis

Bande dessinée / Histoire : Suite d'images formant un récit dont le scénario est intégré aux images, la bande dessinée est le résultat d'une complicité toujours plus forte entre le désir de raconter et l'art de dessiner. Elle est le plus littéraire des arts plastiques.

Depuis les origines, l'humain se raconte en images, témoignant de la société dans laquelle ils vivent, de leurs croyances et de leur culture.

Dans les monastères chrétiens du Moyen Âge, des moines copistes consacraient leur vie à reproduire les textes sacrés. Certains embellissaient ces éditions en y créant des enluminures et illustrations. Ils inventèrent la plupart des codes de la bande dessinée : découpage du récit en cases, mouvement, avant-plan, dialogues en phylactères, etc. Le texte apparaît dans l'image, au départ, sous la case de manière à décrire ce qui se passe dans la scène, il va progressivement être placé dans les phylactères (c'est aussi comme cela qu'on appelle les bulles dans les bandes dessinées). Au début, les phylactères sont des étiquettes attachées à des personnages où est écrit leur nom mais, bientôt, ils sont utilisés pour faire parler les personnages.

Apparue en Chine dès le XIIe siècle et en Europe vers 1450, l'imprimerie permet de toucher le grand public. Gravures, livres, journaux et chromos vendus dans les foires font de l'image un objet populaire. L'anglais William Hogarth, le japonais Katsushika Hokusai ou le suisse Rodolphe Töpffer sont des jalons essentiels dans l'histoire de cet art naissant avec leurs histoires composées d'images successives.

Dès le XIXe siècle, les journaux et magazines cherchent à attirer le public pour vendre de la publicité aux annonceurs et créent le format haletant du roman-feuilleton. L'humour, la caricature et les premiers héros apparaissent sous la forme de strips ou de récits dessinés. La large alphabétisation popularise le lectorat et contribue à la naissance du journalisme de masse, ce à prix modeste.

Au début du XXe siècle, les éditeurs américains Pulitzer et Hearst poussent la logique économique à son paroxysme

et se dispute le marché. La bande dessinée devenue un médium de masse s'accompagne de la naissance de la presse enfantine avec les comics strips et les illustrés. De cette période enflammée naît la grande histoire Little Némio de Winsor McCay. Ce décorateur de parcs d'attractions et dessinateur forain a marqué – à égalité – l'histoire de la bande dessinée et celle du cinéma d'animation, faisant de lui le précurseur de Walt Disney.

Les journaux se multiplient avant-guerre, mais la censure qui a lieu pendant la guerre trouve un écho après-guerre avec la création de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Pendant ce temps, les super héros font leur apparition aux États-Unis, mais connaissent une petite baisse de popularité après-guerre au profit des genres du policier, de la romance et de l'horreur. Au Japon, le manga se développe sous l'influence des comics américains, introduisant le mouvement et les onomatopées bien connues, dont Ozamu Tetsuka est un représentant remarquable.

Retour des super-héros, multiplication des magazines et bande dessinée underground marquent les années 1950, tandis que les années 70 développent la part réaliste des comics et voient é naître l'Héroïc fantasy avec notamment Conan le Barbare. Les revues spécialisées se multiplient et la publication d'albums prend forme. Les grandes maisons d'éditions et les styles sont définis et reconnus. Les années 1980 voient exploser le nombre de publications et la bande dessinée pour adulte prend un tournant déterminé encouragé et encourageant les réflexions libertaires.

Roman graphique, récit historique, science-fiction, manuel didactique... la bande dessinée est un média et un médium qui a conquis tous les domaines. Porteuse de sens et de réflexions, elle permet la transmission de savoirs, d'idées et de perspectives multiples, jouant souvent la carte de la diversité et de l'ouverture d'esprit.

La bande dessinée / un peu de vocabulaire:

L'auteur : celui qui invente et crée la BD

Le scénariste : celui qui crée les textes, les dialogues mais aussi le découpage de l'histoire, des cases...

L'illustrateur : celui qui crée les images, les dessins

Le coloriste : (parfois la même personne que l'illustrateur), celui qui met les couleurs

L'encreur : celui qui met les contours en noir

Le lettré : celui qui écrit les textes dans les bulles

L'éditeur : celui qui aide les auteurs à créer les bd et à les vendre

L'imprimeur : celui qui fabrique les bd

une planche : page entière de B.D., composée de plusieurs bandes.

Une bande : (aussi appelée un "strip") succession horizontale de plusieurs images.

Une vignette : (aussi appelée une case) image d'une bande dessinée délimitée par un cadre.

Une bulle : (aussi appelée un phylactère) forme variable

qui, dans une vignette, contient les paroles ou pensées des personnages reproduites au style direct.

Un cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par le narrateur, appelés également commentaires.

Un album : est un tome de bd

Une série : est un ensemble de tomes reliés par un même personnage ou même thème.

Un one-shot : est un tome qui peut se lire seul, sans suite.

Une onomatopée : mot qui imite un son ; les onomatopées constituent le bruitage de la bande dessinée.

Un idéogramme : icône, symbole ou petit dessin exprimant une pensée ou un sentiment.

Une typographie : manière dont le texte est imprimé : caractères, forme, épaisseur, disposition...

Un lettrage : réalisation à l'encre de Chine des textes et dialogues d'une bande dessinée. Ce travail est parfois assuré par un spécialiste, le lettré.

Cinéma d'animation : L'animation d'image est un procédé cinématographique qui consiste à créer un mouvement, une forme d'action à l'aide d'une suite successive d'images à une vitesse donnée, dite fréquence. Il donc faut représenter chacune des phases du mouvement image par image. Quel que soit le système de représentation choisi, quel que soit le moyen d'acquisition employé, quel que soit enfin le procédé de restitution visuelle de l'animation, il faut les réaliser et les enregistrer. Les images sont ensuite restituées à une fréquence régulière, suffisante pour que le cerveau et l'inertie de ces visuels (participation de la persistance rétinienne) jouent leurs rôles dans le mouvement. En cinéma, la fréquence minimale était établie à 12 images par seconde. Mais pour éviter un mouvement saccadé, la fréquence de 16 images par seconde s'impose comme un minimum. La réalisation d'un film, court ou long, ou d'une bande dessinée, passe par la création d'un storyboard ou scénarimage.

Le cinéma d'animation naît en deux temps : d'abord avec le théâtre optique d'Émile Reynaud, puis une deuxième fois après l'invention du cinématographe, quand des bricoleurs parviennent à appliquer l'image par image à ce dernier, d'abord pour produire des effets spéciaux, puis pour créer des œuvres à part entière.

Art contemporain :

L'expression « art contemporain » désigne de façon générale et globale l'ensemble des œuvres produites depuis 1945 à nos jours. Quels que soient le style et la pratique esthétique. Dans cette classification périodique, l'art contemporain succède à l'art moderne (1850-1945).

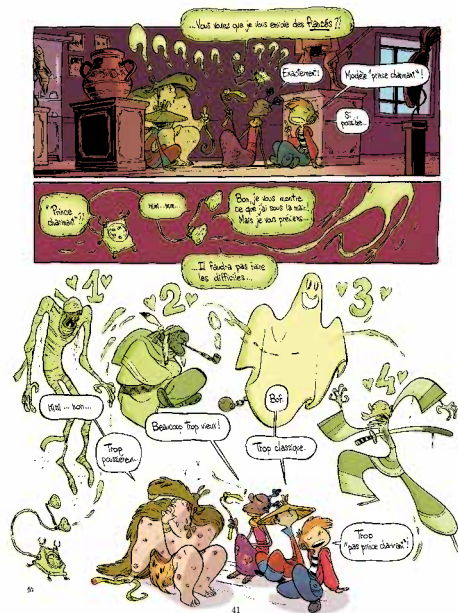
Cette désignation s'applique également aux musées, institutions, galeries, foires, salons, biennales montrant les œuvres de cette période.

Exemples : Les Abattoirs à Toulouse, Musée d'art moderne et contemporain, Le Tate Modern à Londres qui regroupe la collection nationale d'art moderne et d'art contemporain britannique et international.

L'expression « art contemporain » est aussi utilisée en France pour désigner les pratiques esthétiques et réalisations d'artistes revendiquant une transgression des frontières entre les domaines artistiques.

Couleur et ligne en histoire de l'art :

L'opposition entre la ligne et la couleur est un débat en histoire de l'art depuis la Renaissance. Les artistes souhaitent s'affirmer en opposant l'artisanat de la fabrication des couleurs à la science de la géométrie et du réalisme. Le dessin rime avec dessein et la couleur soufflerait son âme à l'œuvre. Au fur et à mesure des courants artistiques, le débat rebondit, le classique linéaire et plastique se distingue du baroque pictural et coloriste, Ingres versus Delacroix... avec les impressionnistes, une nouvelle idée s'affirme : c'est la couleur qui fait naître la forme. Cézanne puis Matisse vont pousser encore plus loin la réflexion, Matisse conjuguant la couleur et la forme avec ses papiers découpés. En art visuel, la question de la puissance de ses deux ingrédients réapparaît régulièrement.

Brigade Fantôme 1, p42, C.Pedrosa © Dupuis

L'âge d'or 2 p 84, C.Pedrosa © Dupuis

→ Découper des formes dans différents papiers colorés et observer les différences suivants les fonds colorés sur lesquels ils sont posés.

→ Réaliser un thaumatrope : dessiner 2 cercles, dans chaque cercle dessiner une image complémentaire de la seconde (exemple une toile d'araignée d'un côté et une araignée de l'autre côté), coller les deux images dos à dos sur une baguette de bois, faire tourner la baguette rapidement et voir les 2 images se superposer.

→ Créer un strip de 3 images pour raconter une histoire, au crayon puis au feutre noir et enfin au crayon de couleur.

Brigade Fantôme, p3, C.Pedrosa © Dupuis

BIBLIOGRAPHIE disponible à la médialudo

BD Généralités

Les grands maîtres de la bande dessinée / 741.5 BER
La bande dessinée, un parcours en 60 étapes de Christophe Quillien / J 741.5
La BD de Patrick Gaumer / J 741.5
100 ans de BD de Pascal Pillegand / J 741.5
Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD / BD 1 US
La bande dessinée de Christophe Quillien / J LITTERATURE
Art et BD de Christophe Quillien / J 741.5
Art Ludique / 741.5 KRI
Histoire(s) du manga moderne (1952 – 2012) de Mathieu Pinon et Laurent Lefebvre / J 741.5 Histoire du comic book / BD 4 JEN
Dessiner, Illustrer : mode d'emploi en BD de Yuio / J 741.5
Dessiner des cartoons, méga cool ! le style des dessins animés et de la BD d'aujourd'hui de Christopher Hart / J 741.5
Dessinons une histoire de Sachiko Umoto / J 741.2
Le dessin, des métiers, une passion d'Hélène Mugnier / J 741.2
Manuel de bande dessinée pour les enfants de Lorenzo Chiavini / J DESSIN

Lecture pour les plus petits : Anuki, Petit Poilu etc...

Album de ou avec Cyril Pedrosa

Ring circus. Intégrale de David Chauvel, Cyril Pedrosa et Christophe Araldi / BD PEDROSA
Les aventures spatio-temporelles de Shaolin Moussaka (1) : A Holy Hole de David Chauvel, Cyril Pedrosa et Christophe Araldi / BD J SHA
Trois ombres de Cyril Pedrosa / BD PEDROSA
Autobio (1) : Auto bio. 1 de Cyril Pedrosa et Ruby / BD S AUT 1

Autobio (2) : Auto bio. 2 de Cyril Pedrosa et Ruby / BD S AUT 2
Portugal de Cyril Pedrosa / BD PEDROSA
Les Équinoxes de Cyril Pedrosa / BD PEDROSA
L'âge d'or (1) : Volume 1 de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa / BD S AGE 1
L'âge d'or (2) : Volume 2 de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa / BD S AGE 2
Sérum de Nicolas Gaignard et Cyril Pedrosa / BD PED
Daytripper : Au jour le jour de Fabio Moon, Gabriel Bà et Cyril Pedrosa / BD B

LesEquinoxes 2 p 274, C.Pedrosa © Dupuis

Informations et contact:

05 61 71 75 44

exposition@odyssud.com

odyssud.com/expositions

ODYSSUD
Espace des possibles

 BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac

Scène conventionnée d'intérêt national
« Art Enfance Jeunesse »

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

Ⓣ **Tramway** Ligne T1

Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**

odyssud.com

Membre de PinkPong, le Réseau d'Art Contemporain
Toulouse et Métropole