

Arc En Ciel Toulouse et la Mairie de Toulouse présentent
en collaboration avec Le Refuge

L'ÉGALITÉ EN BANDES DESSINÉES

Populaire par excellence, la BD est passée en un peu plus d'un siècle d'art mineur au statut de 9e art. Elle s'est émancipée et séduit aujourd'hui tous les publics car elle a adopté tous les genres, intègre des personnages complexes en abordant toutes les thématiques. De nos jours, le dessin est considéré comme un support important de la liberté d'expression. Savoir vivre ensemble reposera sur la capacité d'accepter les divergences d'opinions et à reconnaître la diversité comme source d'enrichissement.

Les 6 premiers panneaux sont thématiques et abordent les questions liées au racisme, au sexisme et à l'homophobie. Les 4 derniers panneaux sont génériques et traitent des genres autobiographique, fantastique, historique et humoristique.

Une valise pédagogique, adaptée au collège ou au lycée, est disponible avec les titres présentés dans l'exposition. Bon voyage ...

Les crédits : exposition financée par la Mairie de Toulouse

RÉALISATION DES CONTENUS : Jean-Philippe Mauve

Comité de relecture :

Djamila Abdelmalek, Julia Baude, Stéphanie Cros, Laure Fagholt, Didier Genty, François Peneaud.

RÉALISATION GRAPHIQUE : bruno.perier@yahoo.fr

Crédits photos : éditions 21g, Ankama, Akiléos, Allary, Bayou, la Boîte à bulles/Contrejour, Ça & Là, Casterman, Dargaud, DC Comics, Delcourt/Mirages, Denoël Graphic, Des ronds dans l'O, Dupuis, Flammarion, Futuropolis, Gallimard, Glénat, Hachette littératures, Jungle !, Quadrants, Sarbacane, Steinkis, Vertige Graphic.

BD et Immigration

Risquer la mort pour une vie meilleure ?

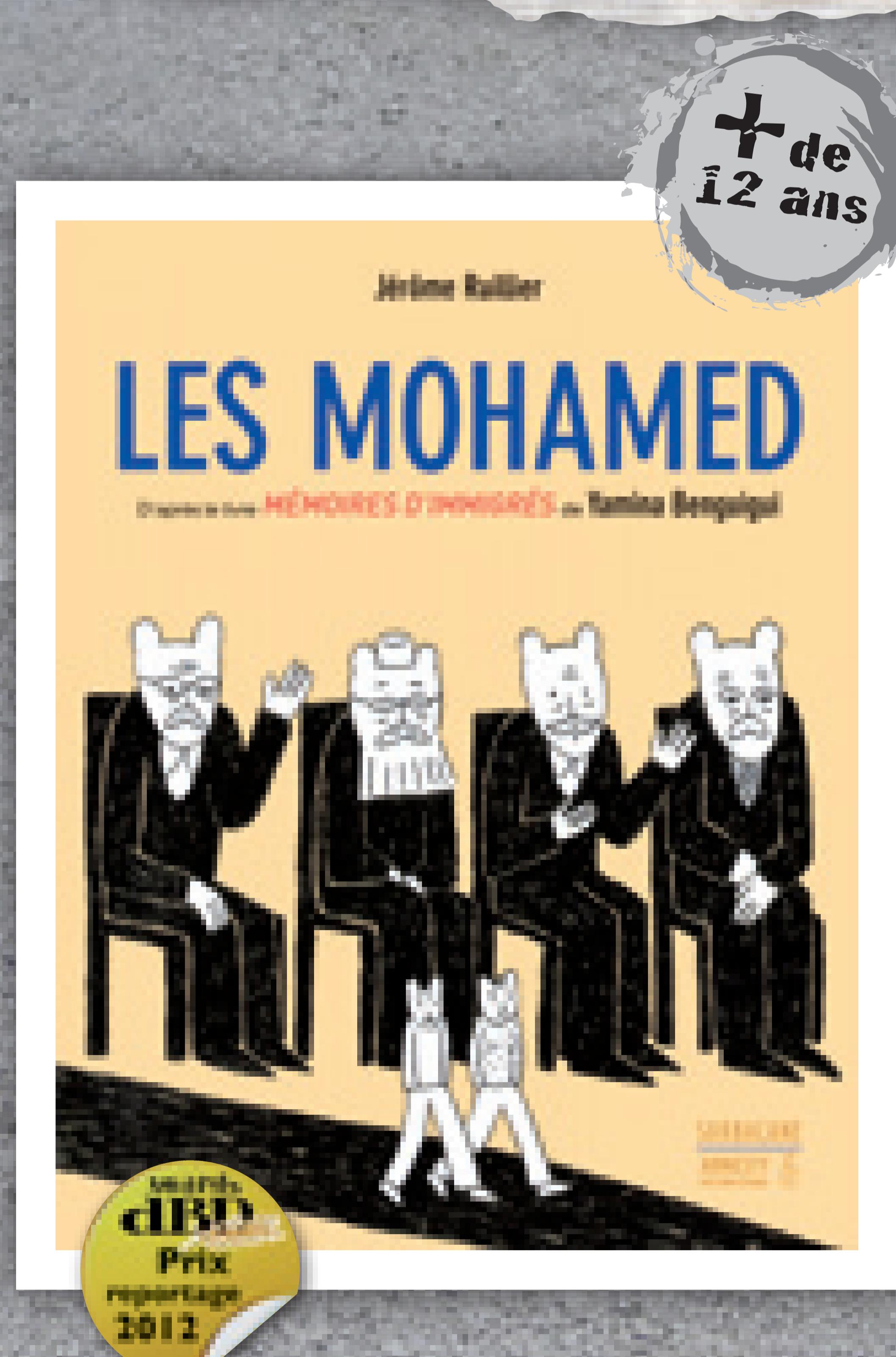
AMAZIGH

Mohamed Arejdal, Cédric Liano, éditions Steinkis, 2014
Amazigh signifie « homme libre » en berbère. Lors de son voyage vers l'Eldorado européen, Mohamed ne l'oubliera à aucun moment. Les migrants fuient la misère, l'humiliation d'une vie sans espoir, sans perspectives et prennent des risques considérables. Mohamed sera arrêté sur la terre rêvée et sera soumis à des examens osseux pour déterminer son âge. Mineur et autorisé à rester ou majeur et expulsable ? Telle sera la question.

Un-e Français-e sur quatre est issu-e de l'immigration. L'immigration, favorisée quand notre pays avait un grand besoin de main d'œuvre, a participé et participe encore à la construction de la France, à son Histoire et à nos histoires personnelles.

Aujourd'hui, l'immigration clandestine augmente à cause de l'accroissement de la misère et les conflits armés, conjugués à des politiques d'immigration plus restrictives. Depuis peu, la BD donne la parole aux immigrés. Ceux-ci racontent leur isolement face à une langue qu'ils ne maîtrisaient pas, leur pauvreté, la douleur d'avoir laissé leur famille au pays.

Algériens, ils sont venus souvent seuls en France pour apporter une vie meilleure à leur famille. Jérôme Ruillier s'est inspiré des témoignages recueillis par Yamina Benguigui dans son film documentaire Mémoires d'immigrés : un récit de l'immigration maghrébine en trois parties consacrées aux pères, aux mères puis aux enfants.

Cet album, qui évoque l'émigration, a pris le parti d'un récit onirique qui acquiert la force d'une histoire universelle et intemporelle. Cette BD muette tient à la fois du récit fantastique, du conte initiatique et du livre d'Histoire.

La BD face au racisme

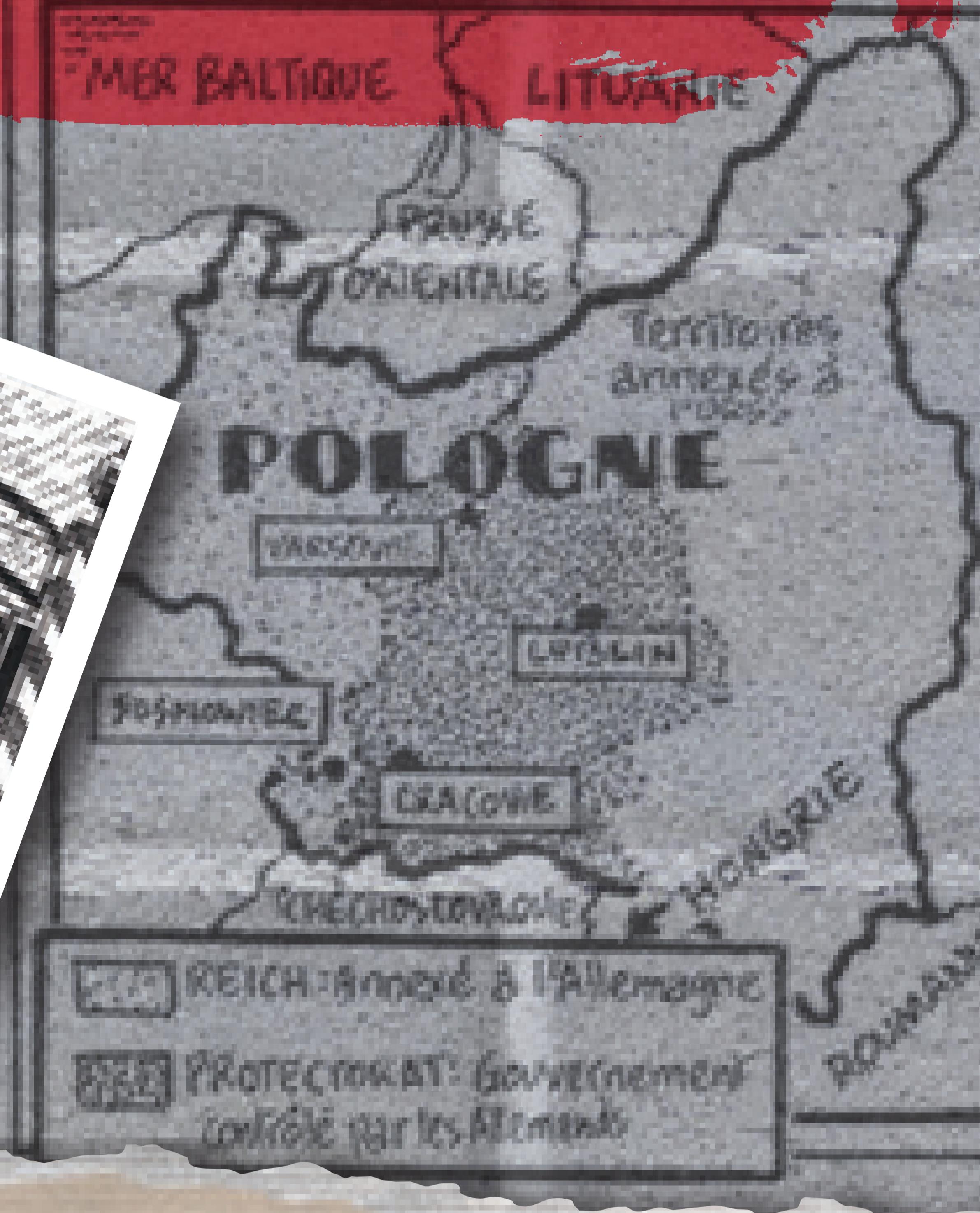
Des mots aux maux ?

MAUS

art spiegelman, éditions Casterman, 1986-1991

Seule BD à avoir reçu le prix Pulitzer (1992), elle a été traduite en 18 langues. *Maus* traite des persécutions des Juifs dans les années 30 et 40 et de la Shoah, l'extermination systématique des Juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale. *Maus* transpose le récit autobiographique du père de l'auteur dans un univers animalier, où les nazis sont représentés par des chats et les Juifs par des souris. Le père de Spiegelman raconte sa déportation et nous rend témoins de la transmission père-fils de la Shoah.

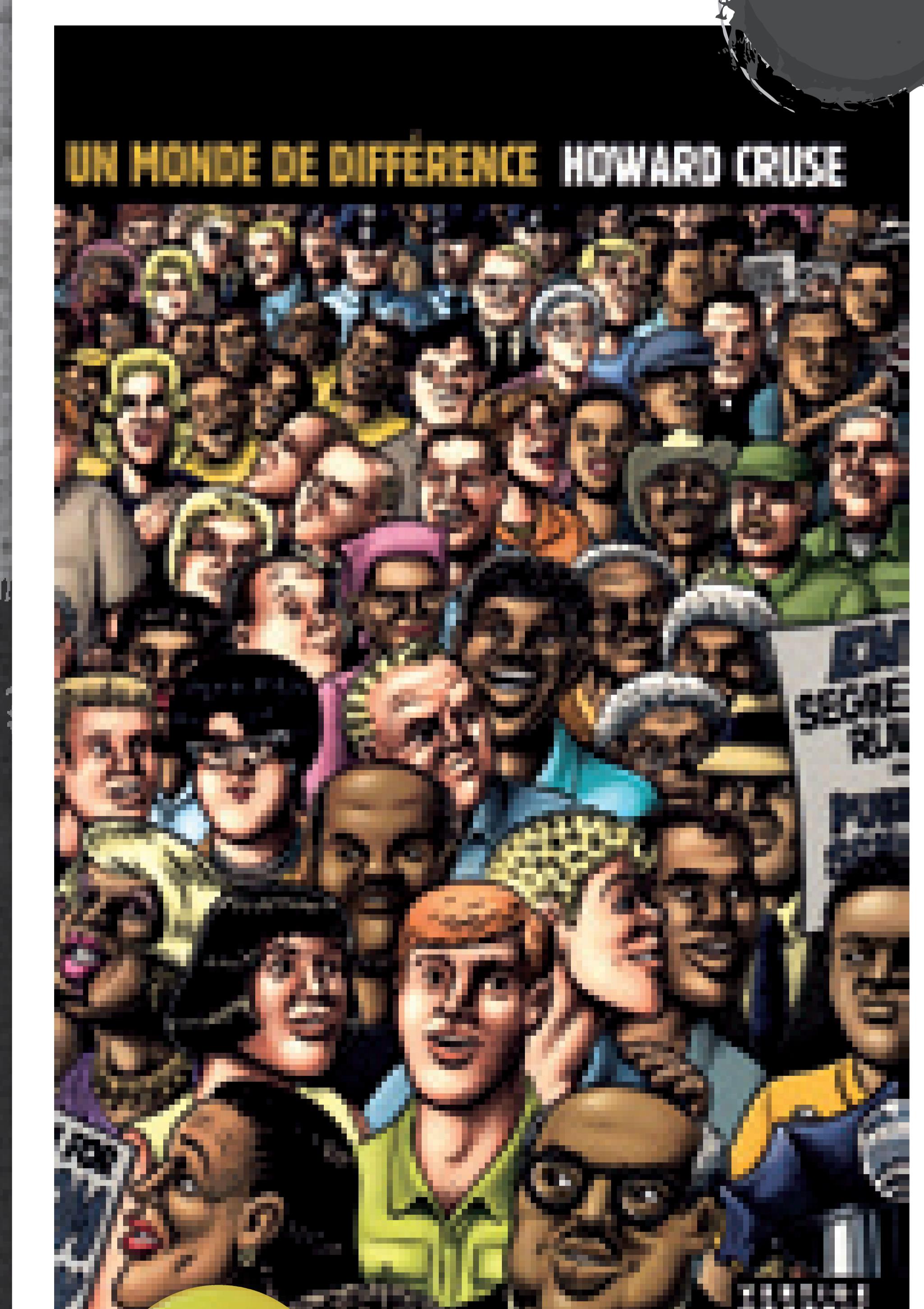
Le rejet de l'étranger ou le sentiment de supériorité, éprouvé au détriment d'une ethnie, a conduit aux pires atrocités : coups et blessures, meurtres, guerres, esclavage, Shoah... De plus, il semble exacerbé par les crises économiques. Y aurait-il autant de xénophobie en période de prospérité ?

La désignation de boucs émissaires en cas de difficultés a conduit au pire. La réalité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Dans l'Histoire, les persécutions sont régulièrement précédées de discours stigmatisants qui justifient les exactions futures.

1830, Afrique noire. Atar Gull, un superbe esclave, est chargé sur un bateau pour être vendu aux Antilles. C'est le fils d'un roi, un athlète, un guerrier... Son histoire nous entraînera des soutes d'un navire négrier jusqu'à la Jamaïque, des marchés aux esclaves au cœur des plantations ; son destin sera hors du commun.

Toland Polk vit dans une ville du Sud des États-Unis traditionaliste et opposée au mouvement des droits civiques. Jeune homme blanc, il baigne dans le racisme ordinaire des années 60, dans un quotidien de lynchages et de violences envers les personnes noires et homosexuelles.

BD et égalité Fille-Garçon

Une égalité réelle ?

YOKO TSUNO, INTÉGRALE VOLUME I

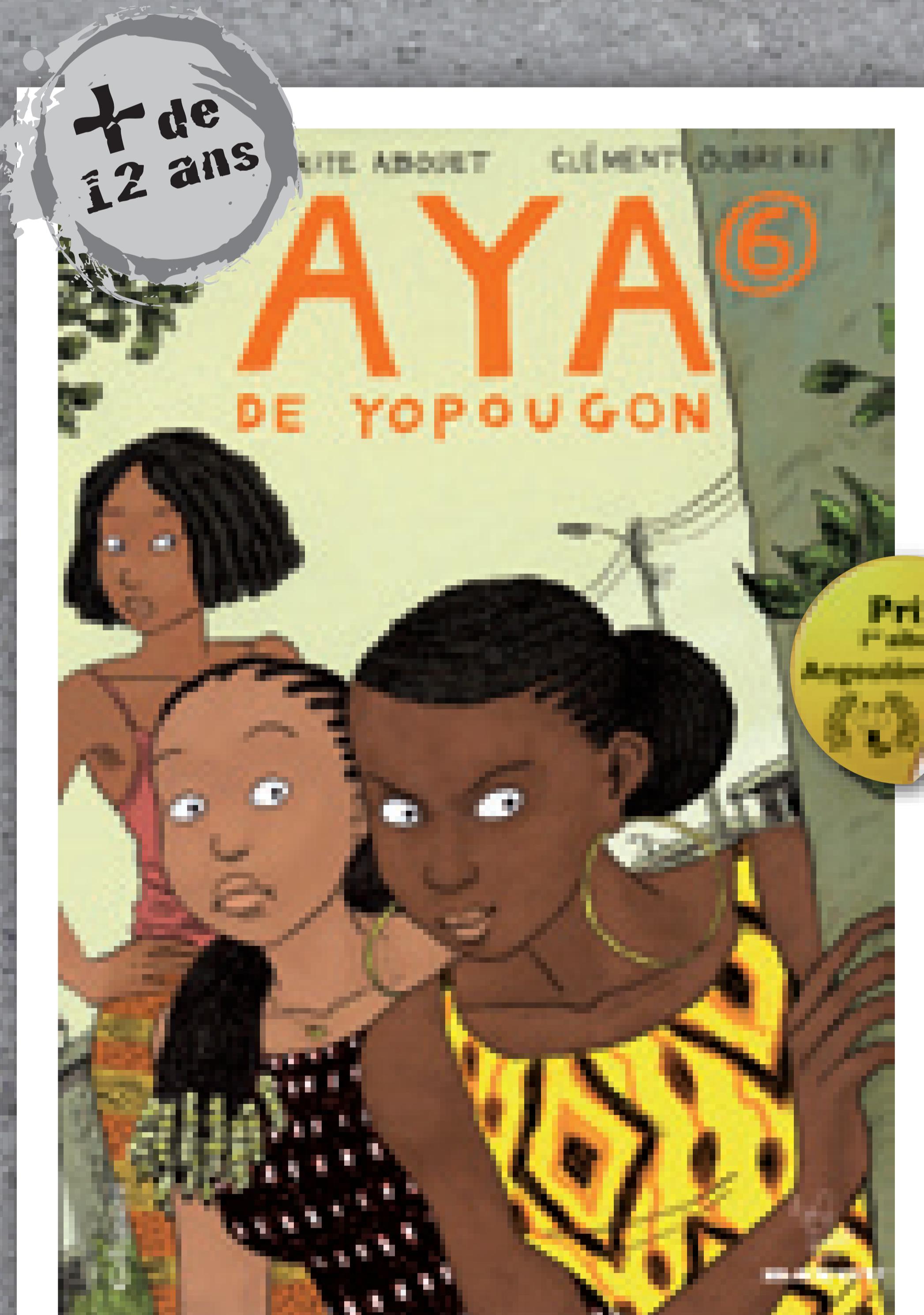
Roger Leloup, éditions Dupuis, 2006

Ingénierie en électronique d'origine japonaise, Yoko Tsuno pilote des hélicoptères, lutte contre l'injustice et n'hésite pas à mettre une raclée aux importuns. Yoko, adepte des voyages spatio-temporels, recueille et adopte la jeune « Rosée du matin » tout en étant célibataire. Résolument moderne, Yoko incarne une des premières héroïnes féminines dans les années 70, loin de Bécassine son aïeule, créée en 1905, dont la naïveté était moquée. Yoko Tsuno est un grand succès d'édition depuis plus de 40 ans.

**D'Alix à Corto Maltese,
la BD compte énormément de héros, pour combien d'héroïnes ?
Plus de 70 % des personnages principaux de BD sont des hommes.
Y aurait-il un lien avec le déséquilibre actuel en ce qui concerne
les postes à responsabilité ou la question des salaires ?**

En 2015, sur 196 chefs d'état dans le monde, seulement 18 sont des femmes.

En France, les femmes continuent d'assurer l'essentiel des tâches domestiques et sont payées environ 30% de moins que les hommes. À quand l'égalité réelle ?

Fin des années soixante-dix, à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, vivent Aya et ses deux amies, Adjoua et Bintou. Elles ont dix-neuf ans, l'âge où tout est possible. Même si Aya souhaite devenir médecin, elle va être confrontée au poids de la tradition qui traite différemment les femmes et les hommes.

Qu'est-ce qui définit une fille ?
La longueur de ses cheveux ?
Ses vêtements ? Ses jouets ?
Liz est-elle un garçon manqué et
si oui, qu'est-ce que cela
peut avoir comme impact dans
sa vie quotidienne ?
Si l'égalité entre les sexes
progresse, les stéréotypes de
genre restent encore très forts.

La BD face au sexisme

De la domination vers la coopération ?

+ de 12 ans

À LA FOLIE

Sylvain Ricard, James, éditions Futuropolis, 2009

Voici l'histoire d'un couple ordinaire qui s'aime un peu, beaucoup, à la folie... Ils se sont rencontrés il y a quelques années, puis mariés rapidement. L'homme gagne bien sa vie, la femme n'aura pas besoin de travailler. Un jour pourtant, cette harmonie se brise. Une dispute banale, rien de spécial. Mais cette querelle entraîne les premiers coups. Leur vie bascule et l'horreur s'installe au quotidien. La femme se tait. Elle finit par accepter les mauvais traitements, voire excuser son mari. Peu à peu, les proches prennent conscience de ce qui se passe réellement. Chacun-e y va de son conseil. Jusqu'au jour où la femme ne supporte plus cette situation...

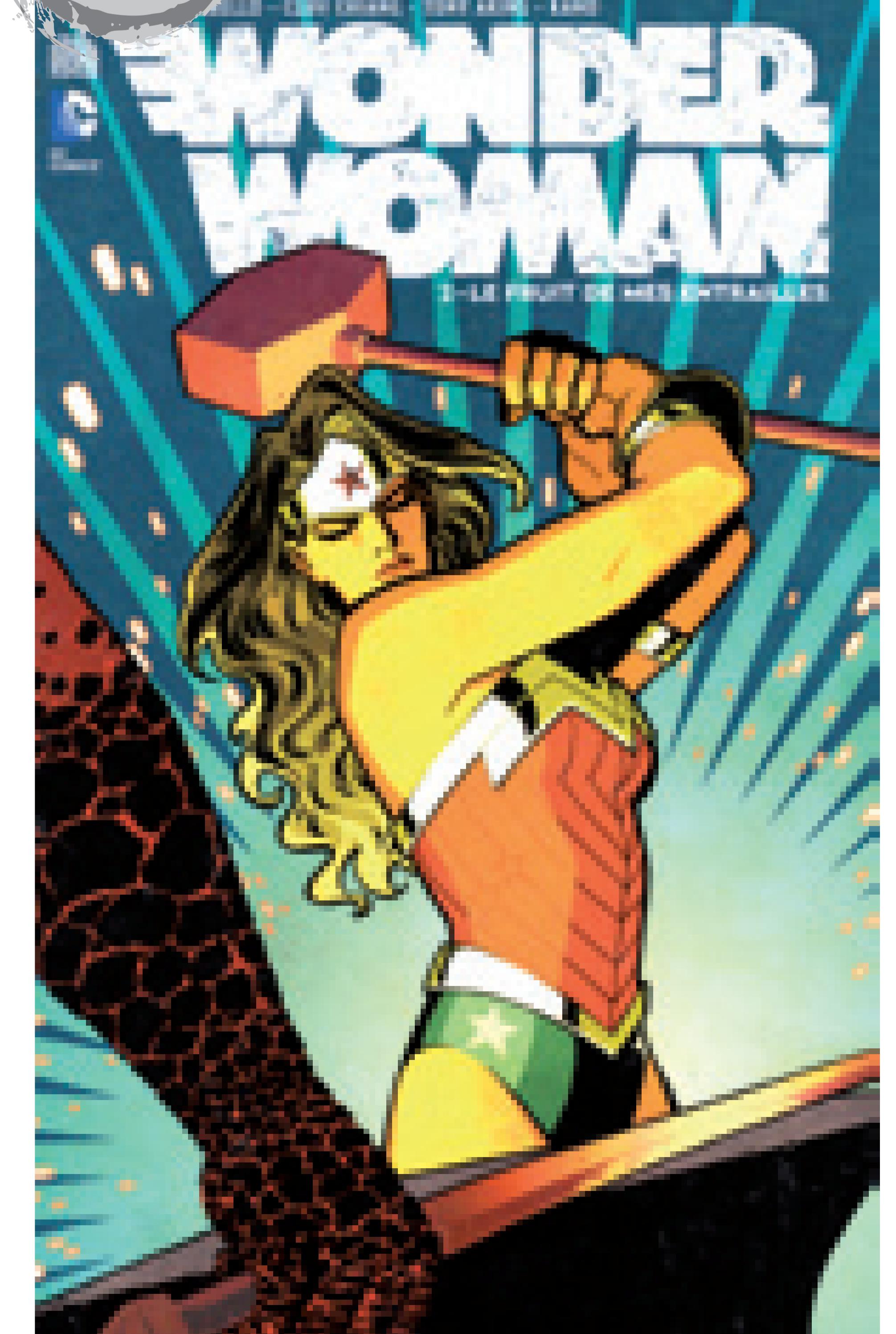
2009 - Futuropolis - Tous droits réservés

En dehors de la différence fondamentale, la capacité de porter un enfant, de nombreuses différences entre les filles et les garçons sont fabriquées par la famille, l'école, la culture ou la société. On ne s'adresse pas à un bébé fille comme à un bébé garçon. Or, qui dit différence ne dit pas forcément hiérarchie. Pourtant, ce qui est masculin reste très souvent perçu comme supérieur au féminin.

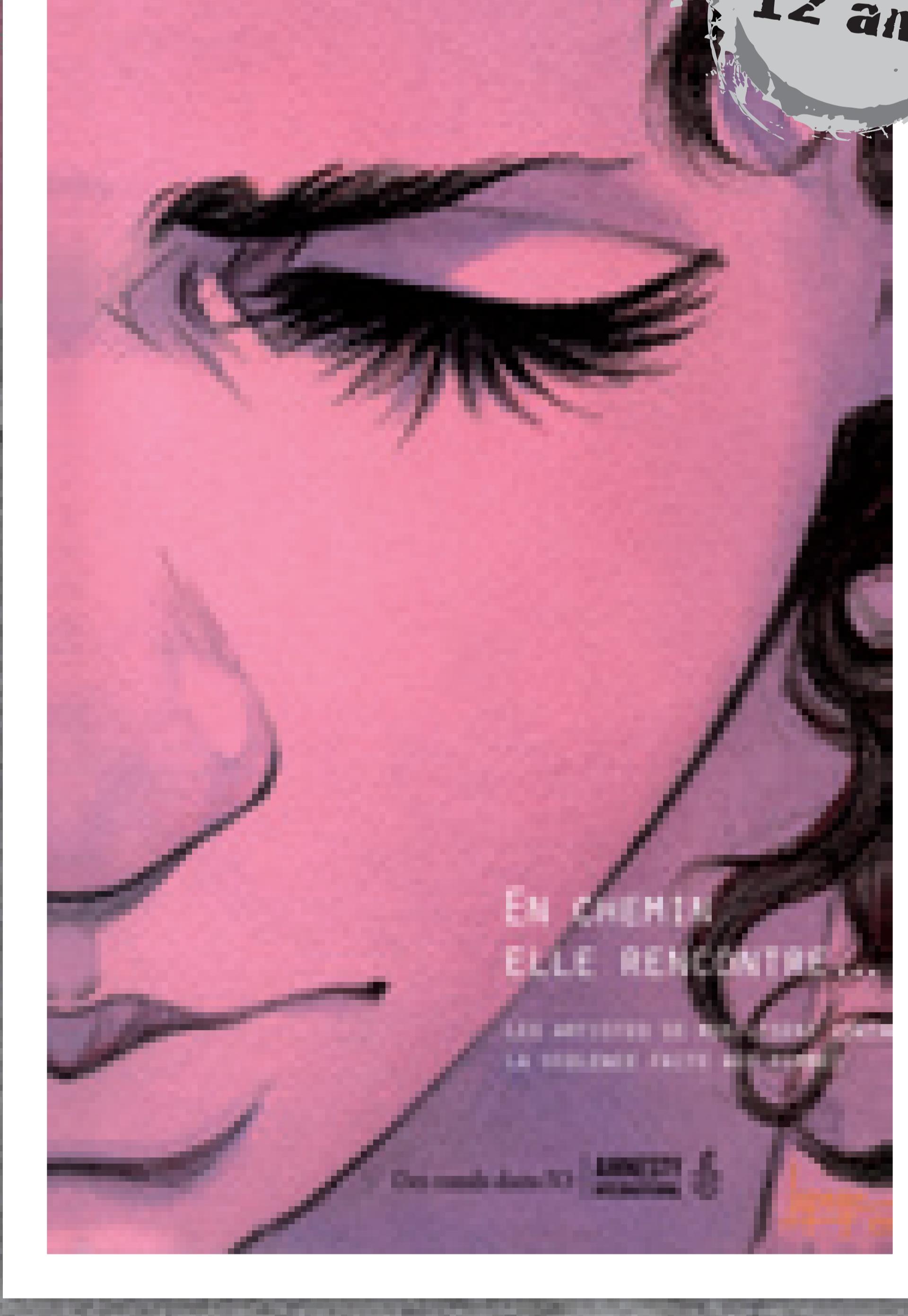
Comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la domination masculine permettrait de porter un regard nouveau sur les hommes et les femmes. Et d'envisager de nouveaux rapports entre ceux-ci faits de coopération, d'alliance et de respect. As-tu l'impression que c'est le cas autour de toi ?

Quand la bande dessinée se mobilise autour de la question des violences et des inégalités faites aux femmes. Une thématique toujours d'actualité.

+ de 12 ans

À la fin des années 30, les super-héros de BD ont pour nom Superman ou Batman. Les personnages féminins ne sont que des petites amies, des faire-valoir. Un psychologue invente en 1941 Wonder Woman, première super-héroïne de l'Histoire. Wonder Woman existe par elle-même, elle lutte contre les injustices grâce à sa force surnaturelle. Elle incarne la capacité pour une femme d'être l'égale de l'homme.

2009 - Des ronds dans l'o - Tous droits réservés

2013 - DC Comics - Tous droits réservés

BD et Liberté d'aimer

Des amours égales en dignité ?

2010 - Glénat - Tous droits réservés

LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUE

Julie Maroh, éditions Glénat, 2010

Lorsque Clémentine aperçoit Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, c'est le coup de foudre. Incapable d'oublier l'inconnue, elle commence à avoir des doutes sur son orientation sexuelle.

Pour se rassurer, elle sort avec un garçon. Mais six mois plus tard, Clémentine est toujours incapable d'aller plus loin avec lui et finit par rompre. Quelques temps après, elle recroise Emma, mais celle-ci est avec une autre femme...

Les personnages homosexuels sont apparus

Le PACS, voté en 2009, a permis

homosexuels, et l'ouverture

ont permis une visibilité

que tardivement dans la BD.

La reconnaissance légale aux couples

homosexuels, et l'ouverture

des couples, votée en 2013,

ont permis une visibilité

Plus de 800 millions de personnes vivent dans des états qui ont ouvert le mariage à tous les couples, avec souvent la possibilité d'adopter. Mais tous ne permettent pas aux couples de femmes d'accéder à la Procréation Médicalement Assistée (PMA). Quant à la Gestation Pour Autrui (GPA), plus controversée, elle est autorisée et encadrée dans plusieurs pays de l'Union Européenne.

2013 - Delcourt / Mirages - Tous droits réservés

C'est l'histoire d'une demande en mariage, des préparatifs jusqu'au grand jour. C'est aussi l'histoire des gens qui entourent les mariés, ceux qui les comprennent comme ceux qui n'acceptent pas. Un regard juste et sensible sur le mariage pour tous.

Callie adore le théâtre et saute sur l'occasion quand une production est lancée dans son collège. Elle s'inscrit en qualité de décoratrice. Et quand des frères jumeaux beaux comme des dieux débarquent, elle se sent attirée par l'un d'entre eux. Cette attirance sera-t-elle réciproque ?

2013 - Akileos - Tous droits réservés

La BD face à l'homophobie

Une discrimination qui tue ?

2013 - Glénat - Tous droits réservés

LA LIGNE DROITE

Hubert, Marie Caillou, éditions Glénat, 2013
Hadrien vit dans un petit village au fin fond de la Bretagne. Étouffé par sa mère et l'éducation stricte de son école religieuse, il se réfugie dans les livres. Ce tempérament solitaire, ainsi que la petitesse d'esprit de son village, l'empêchent de s'épanouir. Malgré tout, il va commencer à fréquenter Jérémie, avec lequel il partage beaucoup de points communs. Cette complicité progressive donnera naissance à des sentiments de plus en plus forts.

Une phrase qui n'a l'air de rien, presque une habitude langagière, mais répétée de nombreuses fois, blesse plus sûrement qu'un couteau.

L'homophobie, c'est le rejet ou l'évitement de l'autre, à cause de son orientation amoureuse. Le rejet peut avoir lieu dans les cadres scolaire, amical, professionnel, familial.

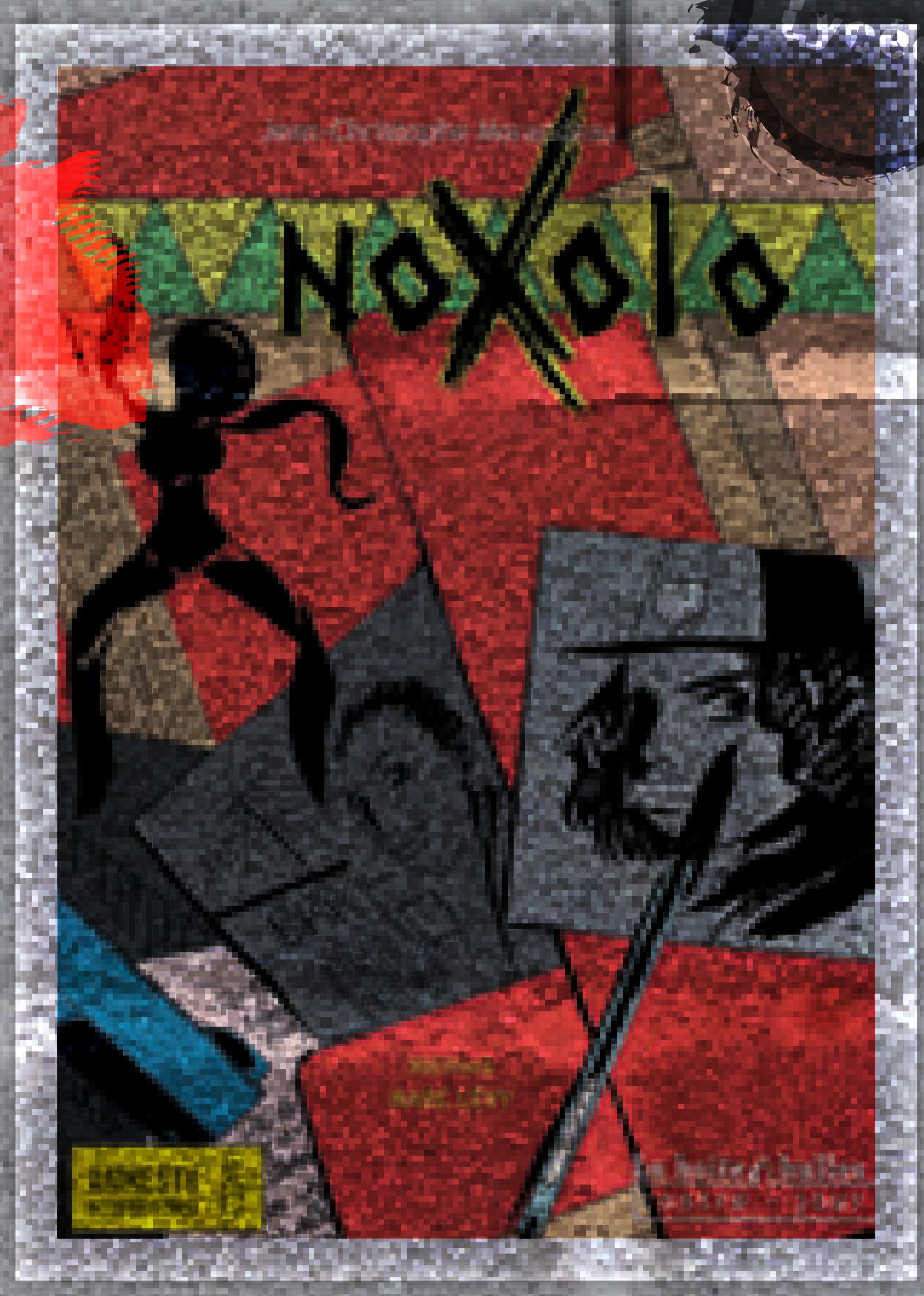
Qui peut vivre sans famille ni amis ?

Les adolescent-e-s LGBT (Lesbienne, Gay, Bi ou Trans)

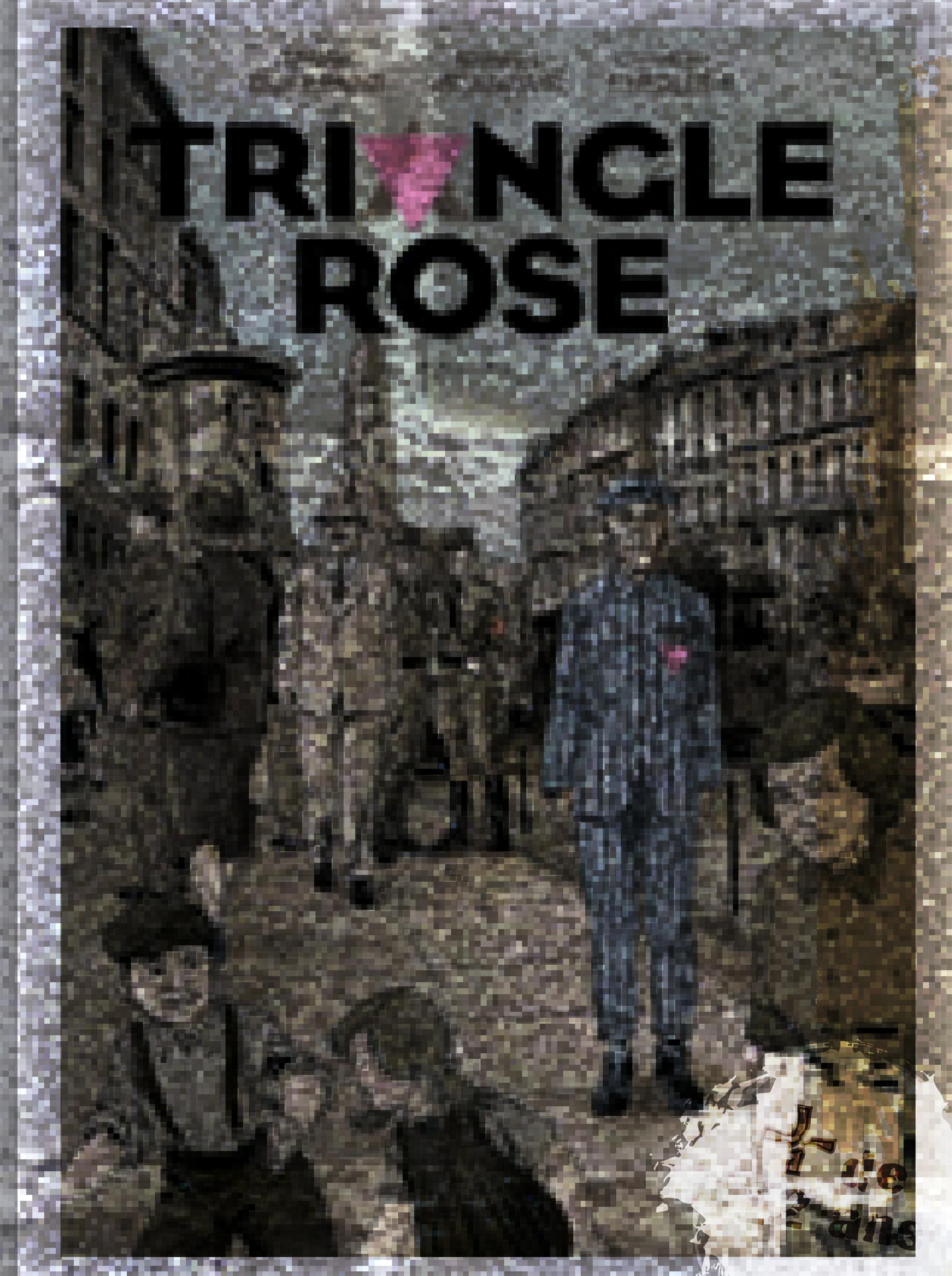
ont 4 fois plus de risques de mettre fin à leur jour que les autres adolescent-e-s.

Et toi, comment réagirais-tu si ton ami-e te confiait être attiré-e par une personne du même sexe ?

Noxolo a été battue à mort en 2011, mais ses agresseurs n'ont jamais été inquiétés par la police. Un témoignage sur la violence faite aux femmes homosexuelles en Afrique du Sud... et ailleurs dans le monde !

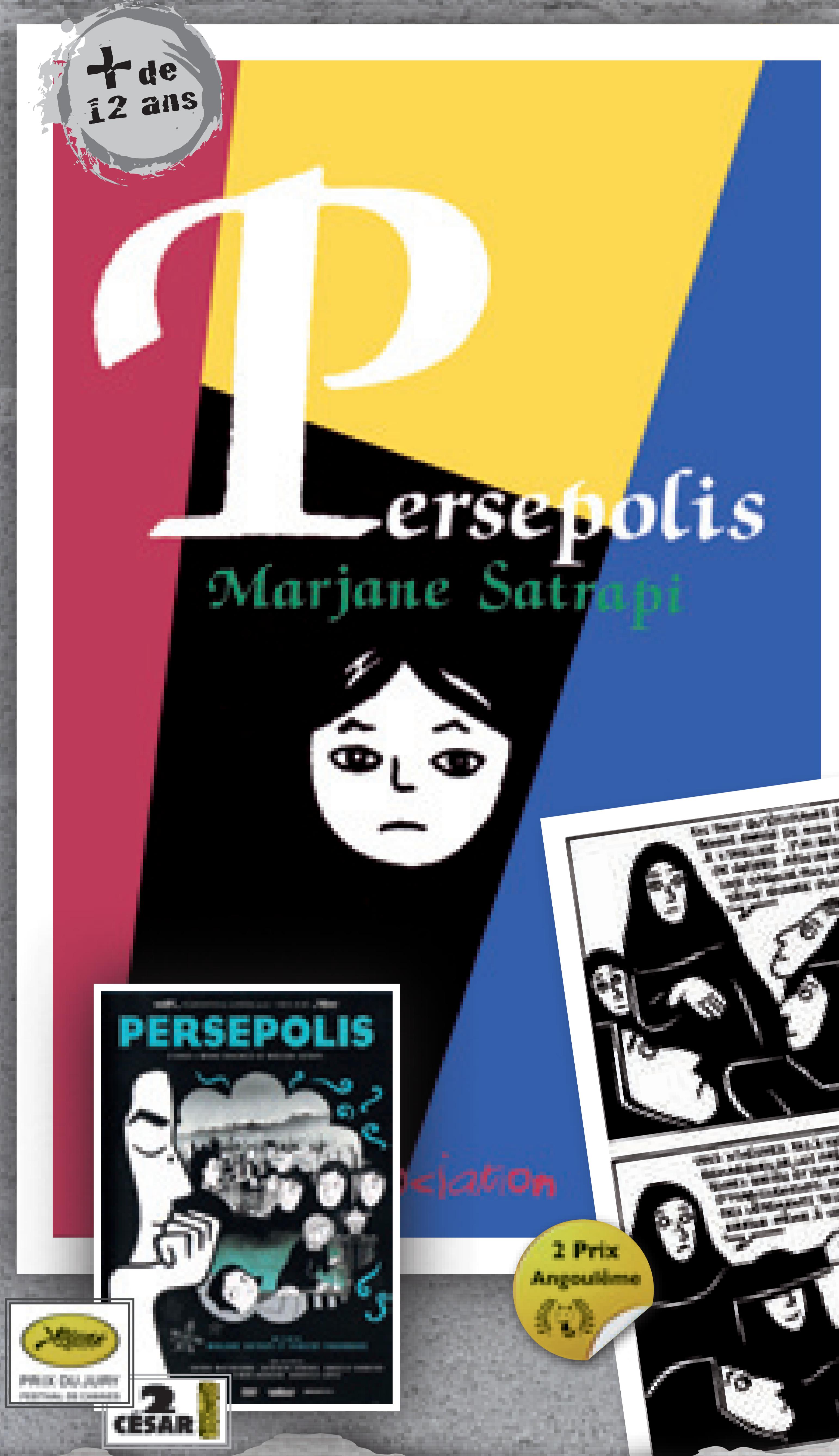
Lorsque, pour un devoir, un lycéen interroge son grand-père à propos des camps de concentration, il ignore qu'il provoquera chez le vieil homme un raz-de-marée de souvenirs dououreux. Il découvrira alors que jeune, Andreas, était attiré par les hommes. Mais le renforcement des lois discriminantes ne lui a plus permis de vivre comme il le souhaitait. Il a été victime d'un régime de terreur qui l'a bafoué dans son intégrité physique et morale.

2011 - Quadrants - Tous droits réservés

2013 - La boîte à bulles / Contrejour - Tous droits réservés

ZOOM sur le genre autobiographique

PERSEPOLIS

Marjane Satrapi, éditions l'Association, 2000-2003
Dans *Persepolis*, Marjane Satrapi retrace les étapes marquantes qui ont rythmé sa vie, de son enfance à Téhéran pendant la révolution islamique à son entrée difficile dans sa vie d'adulte en Europe. À la fois témoignage historique, sociologique et réflexion sur l'identité et l'exil, *Persepolis* est le plus grand succès éditorial de la bande dessinée alternative européenne des années 2000. Très bien reçu par la presse, il a fait de Marjane Satrapi l'une des auteures francophones les plus reconnues.

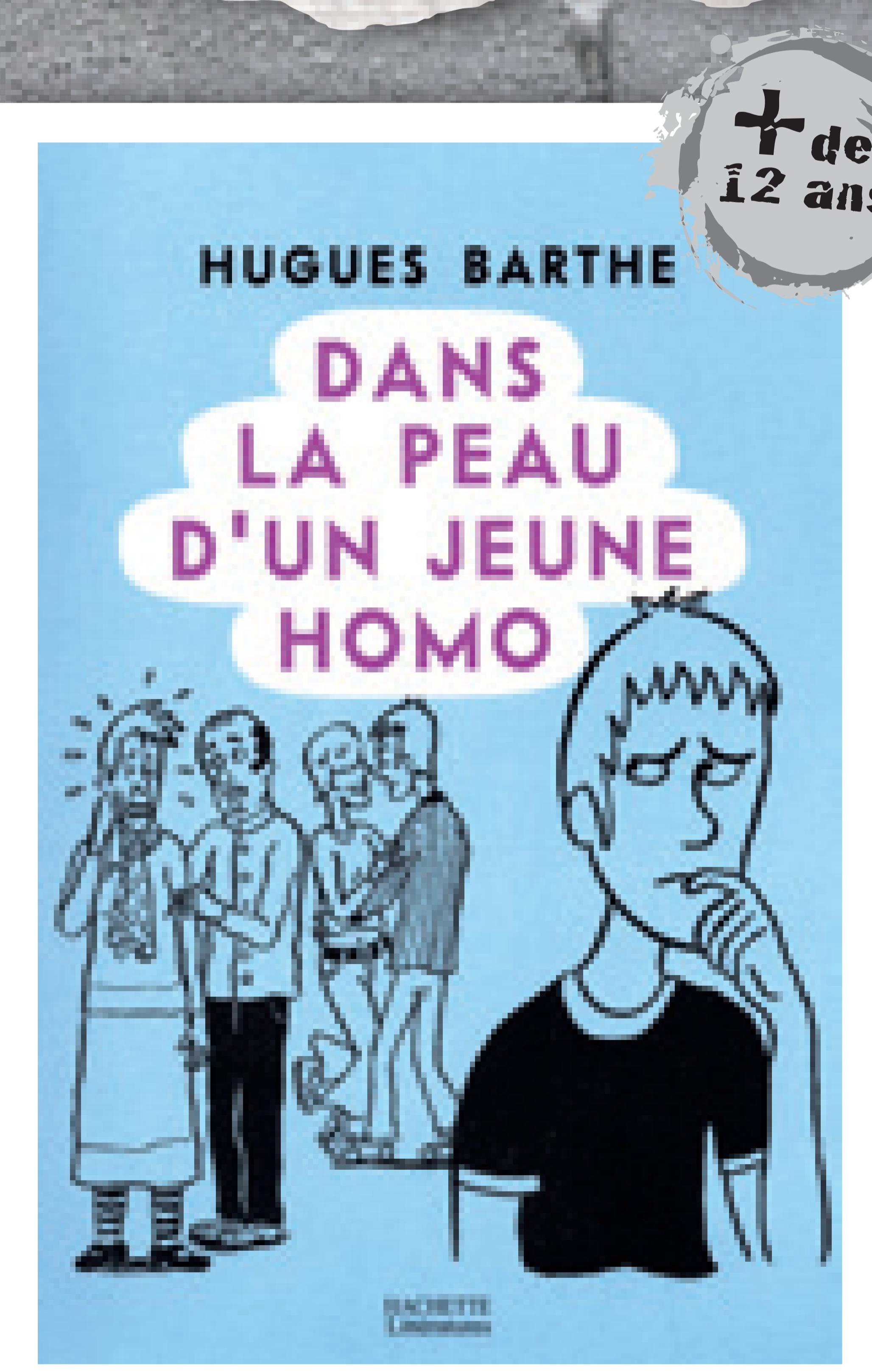
Une BD autobiographique est un album dans lequel l'auteur-e utilise sa vie comme sujet de l'histoire. Il faut attendre la fin des années 80 pour qu'elle devienne un classique de l'édition indépendante.

En 2000, Marjane Satrapi publie *Persepolis*, une autobiographie à succès, qui sera adaptée au cinéma en 2007. Le film d'animation, récompensé à Cannes, est doublé par Catherine Deneuve et sa fille, Chiara Mastroianni. L'autobiographie se développe au milieu des années 2000 avec l'apparition des blogs BD.

Hugo est un adolescent presque comme les autres, mais il préfère la compagnie des filles à celle de ses copains. Hugo a 14 ans et il se demande s'il est gay. Doit-il en parler à sa mère ? À sa meilleure amie ? Doit-il tenter une expérience avec un garçon ?

Alison raconte son enfance dans les régions rurales de Pennsylvanie aux États-Unis, en mettant l'accent sur sa relation complexe avec son père. L'écriture et l'illustration de *Fun Home* ont pris sept ans, un succès à la fois public et critique.

ZOOM sur le genre historique

MARTIN LUTHER KING JR

Teitelbaum, Helfand, Kumar, éditions 21g, 2014
Cela paraît impensable aujourd’hui, mais dans les années 60, le Sud des États-Unis vivait dans un système ségrégationniste où les Noirs ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les Blancs. Fils d’un pasteur baptiste et pasteur lui-même, Martin Luther King Jr rêvait d’une nation où chacun pourrait être jugé sur ses qualités et non sur la couleur de sa peau :

« I have a dream... »

Inspiré par Gandhi et sa philosophie non-violente, il prend la tête de la lutte, aux côtés de Rosa Parks, pour l’égalité des droits entre les citoyen-ne-s des États-Unis.

La BD a toujours aimé raconter des histoires.

Mais elle est capable de mettre en scène l’Histoire avec un «H» majuscule.

Même si le but des auteur-e-s est d’abord de divertir, ils veillent à la crédibilité de leurs récits et à la précision de leur documentation.

Par exemple, des séries comme Alix ou Murena, qui se déroulent pendant l’Antiquité, sont reconnues pour leur exactitude par les historien-ne-s. De nos jours, la BD historique n’hésite plus à aborder des thèmes qui sont restés longtemps tabous.

Muchacho raconte le destin d’un jeune prêtre issu de la bourgeoisie nicaraguayenne. En 1976, une guerre civile secoue le pays. La rébellion sandiniste gagne du terrain et la répression de l’armée régulière est féroce. Le jeune Gabriel va découvrir l’injustice, l’engagement politique et l’amour.

Née à Montauban, Olympe de Gouges a connu l’oppression des femmes de son époque, l’a surmontée et a écrit, entre autres, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Femme politique, elle est considérée comme la pionnière de l’Égalité femme-homme.

ZOOM sur le genre SF-fantastique

LE TEMPLE DU PASSÉ

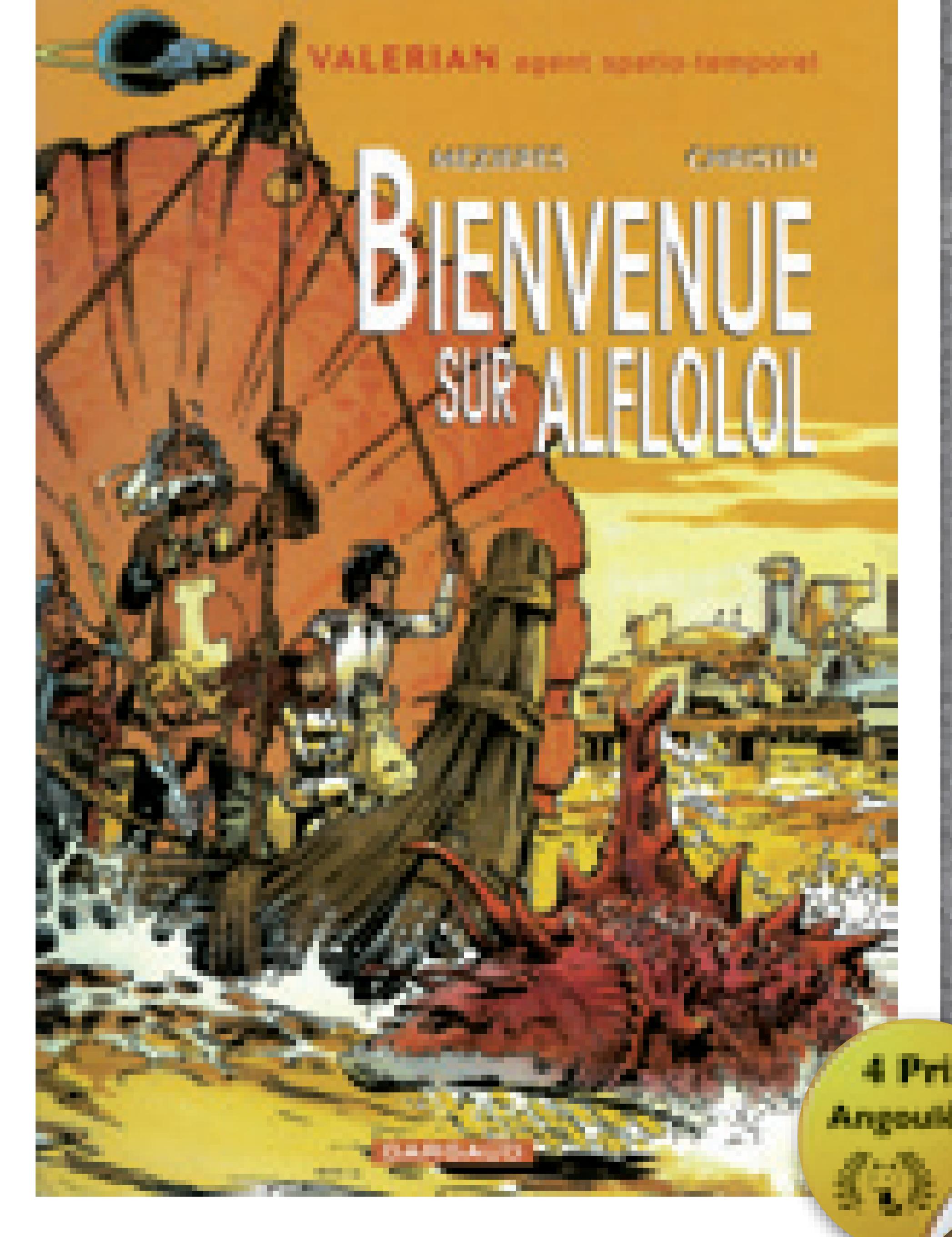
Hubert, Etienne Le Roux, éditions Ankama, 2014
Pilote d'une expédition de colonisation, Massir émerge de sa veille cryogénique pour se découvrir naufragé d'un vaisseau en difficulté. Pour échapper à un environnement hostile, les rescapés vont devoir faire appel aux ressources avancées de leur civilisation, experte en manipulations génétiques. Mais les tensions ne tardent pas à apparaître entre les trois survivants. Attrarances, haines et jalousies menacent le précaire équilibre et rendent la survie encore plus incertaine...

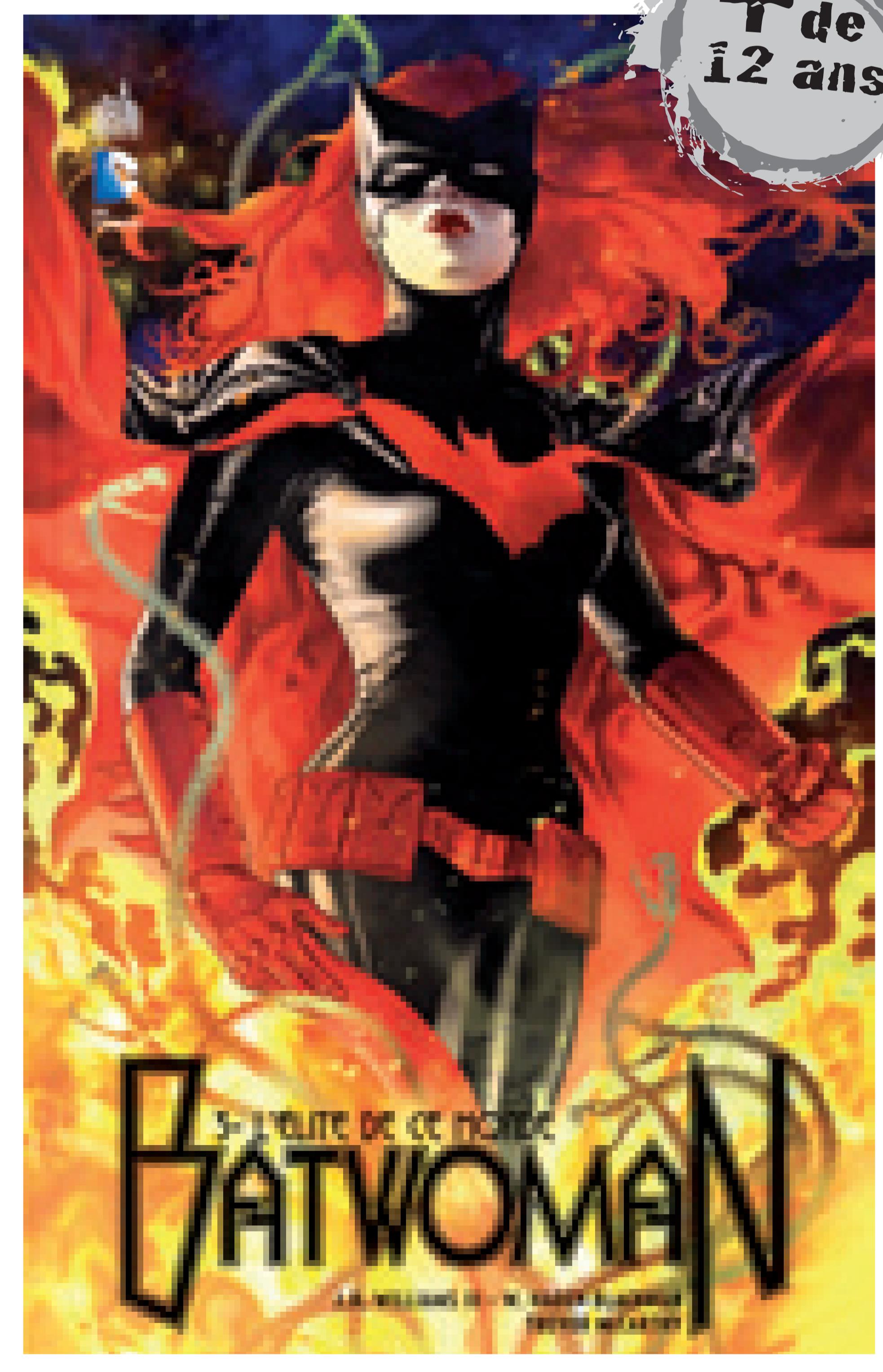
À quoi ressemblera notre avenir ?

Les écrivain-e-s de SF le décrivent avec des mots, les auteur-e-s de BD le racontent avec des images. Et ils ne manquent pas d'imagination.

Buck Rogers, le tout premier héros de la BD de SF, est créé en 1929 aux États-Unis. En France, la BD de SF moderne naît en 1967 avec Valérian et Laureline. Au cours de leurs missions, ces agents spatio-temporels sont confrontés à des problèmes de société comme le clonage, la menace atomique ou la colonisation. Le genre fantastique, lui, se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste du quotidien.

Élevée dans la tradition militaire par son père, Kate Kane aspirait à devenir officier de l'armée américaine, jusqu'au jour où son homosexualité fut dénoncée par un de ses condisciples. Désireuse de protéger les innocents, elle trouva en Batman un modèle et mit sa fortune et ses compétences au service de la justice, pour devenir... Batwoman !

En tournée dans une colonie terrienne sur Alflolol, Valérian et Laureline rencontrent les premiers habitants des lieux, qui étaient partis faire un « petit tour » de 4000 ans. Ceux-ci découvrent que les Terrien-ne-s se sont installés sur ce qui était leur campement. C'est le début d'une confrontation entre les Alfloliens et le gouvernement terrien. Cet album est sans doute le plus politique de la série car il aborde le traitement des populations pendant la colonisation.

ZOOM sur le genre humoristique

LA LESBIENNE INVISIBLE

Océane Rosemarie, Sandrine Revel, éditions Delcourt, 2013
Océanerosemarie se sent très tôt attirée par les filles. Pourtant, personne ne la croit lesbienne. Trop féminine ! Oui, elle aime les femmes mais aussi le rouge à lèvres et les robes à fleurs. Du club de foot féminin à la boîte de nuit ultra-branche, elle décrypte les idées reçues sur les lesbiennes... Hétérosexuel-le-s et gays en prennent aussi pour leur grade !

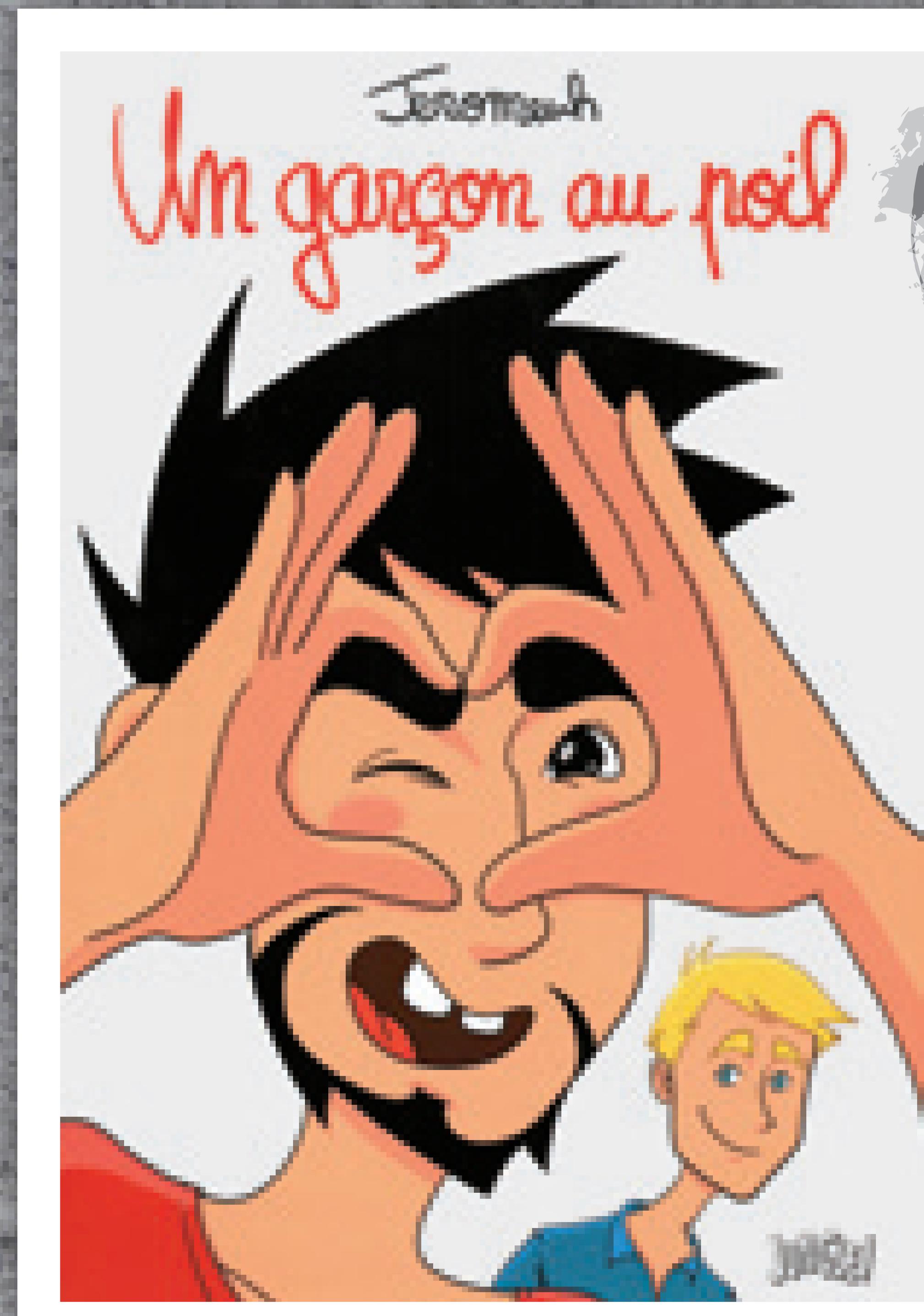
Aux États-Unis, les premières BD cherchaient à distraire leurs lecteurs et lectrices grâce à des effets comiques, d'où leur surnom de... comics.

Depuis, cette tradition ne s'est jamais perdue.

Dans les BD comiques, les décors sont réduits au minimum afin que le lecteur se concentre sur les gags.

Les auteur-e-s disposent d'une large palette : la parodie (imitation ridicule), l'humour absurde (le Chat de Geluck), le gag (chute drôle et inattendue : Mafalda, Gaston Lagaffe, Boule et Bill...).

Né blond (!) d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d'abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d'être nommé professeur. En 1984, la famille déménage en Syrie. Son père, lui, n'a qu'une idée en tête : que son fils Riad aille à l'école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur.

Jérôme a rencontré son Prince Charmant. Ce qui ne l'empêche pas de conserver dans son cœur et dans sa vie une grande place pour sa meilleure copine dans une sorte de vie à trois. Pas simple.

