

HISTOIRE DES ARTS : UNE COUVERTURE DE CAPTAIN AMERICA

La naissance des comics

Le mot « comics » désigne un format américain de bande dessinée, ainsi qu'un style de bande dessinée. Il vient du mot comique car les premières étaient des bandes dessinées humoristiques.

Les premiers *comics* sont nés en 1939 avec Superman. Ce sont des *pulp magazines* où le récit est sous forme de bande dessinée. Ce sont des histoires d'une dizaine de pages racontant les aventures de héros.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le combat de deux super-héros, la Torche humaine et Captain America contre les nazis, popularise la bande dessinée. Cela sert la propagande américaine car pendant la guerre, l'armée américaine va généraliser la diffusion des *comic books* pour divertir les troupes et faire passer des messages (de propagande mais aussi de conseils pratiques). En 1942, la Marine inclut même des fascicules de Superman dans les fournitures prioritaires !

L'éditeur Marvel Comics, sous l'impulsion du scénariste Stan Lee, réinvente le genre dans les années 1960, avec la série des *Tales of suspense* : de nouveaux super-héros (qui forment *The Avengers*, « les Vengeurs ») affrontent des super-vilains aux mêmes pouvoirs hors du commun.

Un genre fantastique se fixe, avec ses règles : le super-héros utilise ses pouvoirs pour défendre les faibles et l'humanité en général, tandis que les supers-vilains, qui tirent leurs pouvoirs en général d'un accident, chimique, nucléaire ou génétique, les utilisent à des fins maléfiques.

Qui est Captain America ?

Captain America est un super-héros patriotique, créé par Jack Kirby et Joe Simon. Il appartient à l'univers Marvel de la société Marvel Comics.

Le héros se nomme Steven « Steve » Rogers. Au début de l'année 1940, il est un étudiant en art de grande taille mais relativement maigre. Il ne souhaite qu'une chose : s'engager pour combattre les nazis en Europe. Mais les médecins le jugent trop maigre et le réforment de l'armée. Toujours déterminé à s'engager, il accepte alors de participer à un programme secret, le projet « Renaissance ». On lui injecte un sérum qui le transforme alors en « super-soldat » au corps parfait. Il intègre l'armée en tant que Captain America pour motiver les troupes. Il combat les nazis puis, après la Seconde Guerre mondiale, les communistes (nouveaux ennemis des Etats-Unis).

Il est aidé par son acolyte James Barnes surnommé

®

« Bucky ».

Contexte d'apparition

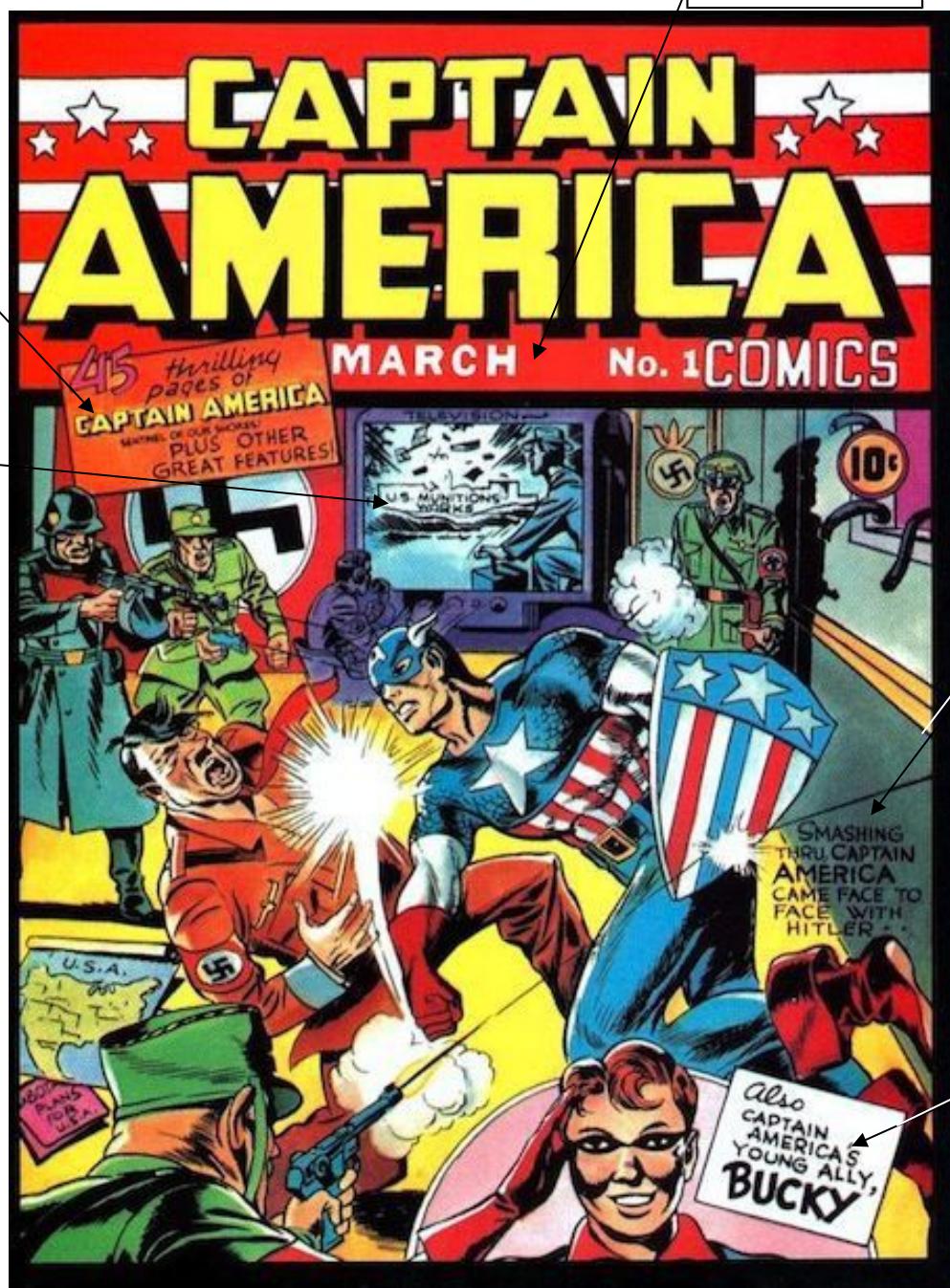
Captain America apparaît pour la première fois dans le Comic book « Captain America Comics #1 » de décembre 1940 (mais daté de mars 1941), pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux auteurs, Simon et Kirby, sont marqués par les tensions internationales et la situation des Juifs en Allemagne nazie (ils sont eux-mêmes juifs). Ainsi, ils créent ce personnage patriotique afin de sensibiliser l'opinion et de pousser leur pays à entrer en guerre contre le nazisme (car les Etats-Unis n'entrent en guerre qu'après l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941).

Vocabulaire des arts

Comics : Terme américain pour désigner, au départ, les bandes dessinées en général. Son utilisation se limite dans les années 1980 aux bandes dessinées de super-héros.

Pulp magazine : Publication à bas prix imprimée sur du papier en pulpe de cellulose, c'est-à-dire de déchet textile traité. Ce procédé donne son nom à ce genre de publication et explique son moindre coût de fabrication par rapport au papier traditionnel et, de ce fait, une démocratisation rapide.

PRESENTATION

TITRE	Captain America
NATURE	Couverture d'un comic book
NUMERO & DATE	N° 1 décembre 1940 (date inscrite mars 1941). La date inscrite sur la couverture est mars 1941 car les comics aux États-Unis sortent plusieurs mois avant la date de parution officielle. Ce premier épisode connaît un énorme succès, avec des ventes qui dépassent le million d'exemplaires.
AUTEURS	Les dessinateurs Jack Kirby et Joe Simon
EDITEUR	Marvel Comics
DIMENSIONS	17 x 26 cm
CONTEXTE HISTORIQUE	Paru pendant la Seconde Guerre mondiale alors que les Etats-Unis ne sont pas encore entrés en guerre (décembre 1941). Les deux auteurs veulent sensibiliser l'opinion au sort des juifs dans l'Allemagne nazie et pousser leur pays à intervenir.
A QUI EST-ELLE DESTINÉE ?	Aux adolescents et jeunes adultes = propagande. Jeunes hommes susceptibles de s'engager

DESCRIPTION

QUE REPRESENTE LA SCENE ? (ce qu'on voit)	<p>BANDEAU : Il est composé de bandes rayées rouges et blanches (fond de drapeau américain) et de majuscules jaunes qui indiquent le nom du héros.</p> <p>PREMIER PLAN : Au premier plan le jeune Bucky regarde le lecteur. Il le salue et l'invite à entrer dans la scène. A gauche, un soldat nazi à l'uniforme kaki, représenté de dos, tire au pistolet sur Captain America.</p> <p>DEUXIEME PLAN : Les 2/3 sont occupés par un grand dessin représentant en gros plan Captain America (Steve Rogers) assénant un coup de poing à Hitler. Le héros affronte Hitler et le met à terre le ridiculisant comme un homme ordinaire décoiffé par le coup. A gauche d'Hitler, une carte des Etats-Unis et des plans de sabotage montrent la volonté de conquête et de domination des nazis et la volonté de défense de son pays par Captain America.</p> <p>ARRIERE PLAN : La scène se déroule dans une pièce fermée qui semble être le QG nazi avec en arrière-plan un écran sur lequel un opérateur commande le sabotage d'une usine d'armements américaine. Il s'agit d'une mise en abyme : emboîtement d'une image à l'écran à l'intérieur de l'image principale. La violence nazie est représentée ainsi deux fois, par les coups de feu des nazis qui cernent le héros, et par le sabotage représenté en noir et blanc à l'écran. Un encart signale que l'histoire est « <i>thrilling</i> » (palpitante) car le héros se trouve dans le repère nazi, au milieu des tirs croisés. Le lecteur peut se demander s'il va s'en sortir.</p>	
	Les « gentils »	Les « méchants »
	<p><u>Captain America</u> : il porte un casque ailé avec un A sur le front. Son costume est bleu, blanc et rouge avec une étoile sur le torse et des lignes. C'est un costume aux couleurs du drapeau américain ("Stars and Stripes"). Il est très musclé (= force de son pays) et donne un violent coup de poing à Hitler. Il semble avoir pris de l'élan (position des jambes). Il est au-dessus d'Hitler (= domination).</p>	<p><u>Hitler</u> : On le reconnaît à sa coiffure, à sa moustache mais aussi à son uniforme brun portant la croix gammée sur le bras. Il est frappé au visage par Captain America et tombe à la renverse, la bouche ouverte par le choc. Il est décoiffé, sa cravate s'envole : cela montre qu'il perd le contrôle. Il est en position de faiblesse par rapport à Captain America (il perd l'équilibre)</p>
	<p>PERSONNAGES PRINCIPAUX (qui ils sont, leurs attitude/gestes, leur costume)</p> <p>PERSONNAGES SECONDAIRES</p>	<p>Bucky est au premier plan, masqué, il salue le lecteur et sourit. Il est situé en dehors de la scène.</p>
COULEURS	<p>Les dessinateurs tracent les dessins au crayon à papier ou au fusain. Mais ils ne les colorient pas. Ce ne sont pas les dessinateurs des comic books qui travaillent sur les couleurs, mais des coloristes ; la règle est qu'ils colorient d'abord le super héros, dont la tenue est prédéfinie, puis ils déterminent les couleurs du décor. Les couleurs sont créées manuellement. C'est pourquoi les couleurs primaires sont plus importantes. L'encre donne aussi du relief. Ils utilisent la quadrichromie : un procédé d'impression consistant à superposer quatre trames de points, jaunes, noirs, cyan (bleu) et magenta (rouge) afin d'obtenir, par effet d'optique, la reproduction des différentes teintes du cercle chromatique.</p>	
TECHNIQUES DE DESSIN	<p>Jack Kirby utilise une technique nouvelle en imaginant le mouvement d'une action (coup de poing), le dessinateur renforce ce mouvement avec des traits, des lignes dynamiques (les tirs des balles). De plus, le mot « <i>smashing</i> » (fracassant) inscrit derrière Captain America, accompagne son geste. Technique de la perspective (les personnages à l'arrière-plan sont plus petits)</p>	
ANALYSER LE SENS DE L'OEUVRE		
QUELS SONT LES SYMBOLES PRESENTS ?	<p>L'usage de symboles est important dans cette couverture. Captain America (avec son costume) incarne clairement les États-Unis et leurs valeurs (patriotisme, amour de la liberté, dévouement pour une cause noble, loyauté). Les ailes sur son casque = rappel de l'Aigle américain. C'est le Bien. Le bouclier de Captain America: conçu comme une référence aux blasons des chevaliers du Moyen Age et sert de signe de ralliement. Hitler avec son brassard et les soldats incarnent le Mal : tromperie par le sabotage, manque de courage (ils sabotent derrière un écran, ils tirent dans le dos ; ils sont quatre contre un), symbole aussi de leur embriagadement envers Hitler.</p>	
QUEL MESSAGE CETTE ŒUVRE VEUT-ELLE FAIRE PASSER ?	<p>Captain America reflète les inquiétudes de l'opinion publique américaine que les nazis infiltrent le pays, espionnent et sabotent leurs défenses et force de frappe de l'intérieur. ; d'ailleurs il est surnommé "The sentinel of our shores" (= la sentinelle de nos rivages). Les auteurs veulent pousser à l'intervention des E-U dans la guerre. Cette couverture doit susciter chez le lecteur une satisfaction tirée de l'action vengeresse. Elle montre l'affirmation de la supériorité des E-U. Elle suscite aussi une inquiétude et ménage du suspens devant la menace encourue par le héros.</p>	

“45 thrilling pages of Captain America”

« 45 pages palpitantes des aventures de Captain America »

A l'écran, sur l'usine qui explose «U.S. Munitions Works».

« Usine américaine de fabrication de munitions »

BANDEAU

ARRIERE-PLAN

DEUXIEME PLAN

PREMIER PLAN

“Smashing through, Captain America came face to face with Hitler.”

« Captain America surgit et régla son compte à Hitler ! »

“Also Captain America's young ally, Bucky”

“Avec également le jeune acolyte de Captain America, Bucky”

PRESENTATION

TITRE	
NATURE	
NUMERO & DATE	
AUTEURS	
EDITEUR	
DIMENSIONS	17 x 26 cm
CONTEXTE HISTORIQUE	
A QUI EST-ELLE DESTINEE ?	

DESCRIPTION

QUE REPRESENTE LA SCENE ? (ce qu'on voit)	BANDEAU :
	PREMIER PLAN :
	DEUXIEME PLAN :
	ARRIERE PLAN :
PERSONNAGES PRINCIPAUX (qui ils sont, leurs attitude/gestes, leur costume)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Les « gentils » Les « méchants » </div>
PERSONNAGES SECONDAIRES	
COULEURS	<p>Les dessinateurs tracent les dessins au crayon à papier ou au fusain. Mais ils ne les colorient pas. Ce ne sont pas les dessinateurs des comic books qui travaillent sur les couleurs, mais des coloristes ; la règle est qu'ils colorient d'abord le super héros, dont la tenue est prédefinie, puis ils déterminent les couleurs du décor. Les couleurs sont créées manuellement. C'est pourquoi les couleurs primaires sont plus importantes. L'encre donne aussi du relief.</p> <p>Ils utilisent la quadrichromie : un procédé d'impression consistant à superposer quatre trames de points, jaunes, noirs, cyan (bleu) et magenta (rouge) afin d'obtenir, par effet d'optique, la reproduction des différentes teintes du cercle chromatique.</p>
TECHNIQUES DE DESSIN	

ANALYSER LE SENS DE L'ŒUVRE

QUELS SONT LES SYMBOLES PRESENTS ?	
QUEL MESSAGE CETTE ŒUVRE VEUT-ELLE FAIRE PASSER ?	