

Guide de l'étudiant.e

(version 21/08/2025)

Master « Bande dessinée : édition, théorie et critique »

Année universitaire 2025-2026

Responsable pédagogique (bande dessinée) : Jean-Paul Gabilliet
Jean-Paul.Gabilliet@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsable pédagogique (édition) : Sylvie Nérisson
sylvie.nerisson@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Responsable administratif (bande dessinée) : Frédéric Tillos
Frederic.Tilos@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsable administrative (édition) : Léontine Longuet
leontine.longuet@u-bordeaux-montaigne.fr

Page FACEBOOK
Master "Bande Dessinée : Edition Théorie & Critique" - Bordeaux
<https://www.facebook.com/groups/2757688557652714>

Présentation du master

« Bande dessinée : édition, théorie et critique » (BDETC)

Le parcours de master « Bande dessinée : édition, théorie et critique » (BDETC) a été créé en 2020. C'est un programme universitaire unique en France combinant formation aux métiers du livre et à la recherche sur la bande dessinée. Issu d'une collaboration entre le Pôle Métiers du Livre de l'IUT Bordeaux Montaigne et une équipe pluridisciplinaire d'enseignants-chercheurs de l'Université Bordeaux Montaigne, ce parcours propose une spécialisation visant à acquérir une connaissance approfondie de la bande dessinée comme « industrie culturelle et créative », tout autant secteur économique que domaine artistique.

Objectifs

Ce parcours de master a deux priorités d'égale importance :

- La recherche, grâce à l'adossement à plusieurs équipes de l'établissement. Les enseignants-chercheurs appartiennent à différentes disciplines (histoire, littérature française et étrangère, arts, langues et cultures étrangères...) représentatives de la diversité des approches scientifiques contemporaines appliquées à la bande dessinée aussi bien en France qu'à l'étranger. Les étudiant.e.s participent personnellement à des activités de recherche. Tous et toutes rendent compte de leurs travaux par des rapports, des dossiers, des communications orales, etc.
- La professionnalisation : du fait de l'ancrage de ce programme dans un tronc commun de formation aux métiers de l'édition, les diplômé.e.s sont préparé.e.s à être rapidement opérationnel.le.s dans les professions du secteur du livre, de la médiation culturelle ou de l'administration de la culture.

Adossement à la recherche

Le parcours BDETC est adossé à l'Unité de Recherche **CLIMAS** (Cultures et Littératures des Mondes Anglophones). Cependant, l'équipe pédagogique comprend également des membres de l'Unité de Recherche d'arts et lettres **Plurielles**, ainsi que de l'Unité de Recherche d'histoire contemporaine **CEMMC** (Centre d'Etudes des Mondes Moderne et Contemporain) et du laboratoire des arts **ARTES**.

Organisation

Le parcours de master BDETC fonctionne en parallèle avec les parcours « Edition » et « Illustration ». Les trois parcours ont un certain nombre de cours en commun, bien que chacun des trois ait une identité spécifique en ce qui concerne ses objectifs de formation. Le parcours BDETC partage avec le parcours « Edition » un tronc commun composé de cours initiant les étudiant.e.s à l'univers professionnel de l'édition. A ce socle s'ajoute un ensemble pluridisciplinaire de cours construisant une spécialisation en recherche autour de l'objet bande dessinée dans ses dimensions principalement économiques, culturelles, esthétiques.

ADMISSION

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 20 places. Cette capacité comprend les recrutements des candidats sur titres français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention césure" qui réintègrent la formation.

Accès au master 1

Licences conseillées :

- * licence Arts, lettres, lettres langues, LLCER
- * licence Information communication
- * licence Histoire
- * diplôme français ou étranger (bac+3) admis en dispense.

Autres titres :

- * diplôme français certifié par l'État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)
 - *diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 minimum
 - *pour les formations non sanctionnées par un diplôme d'État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur non reconnu par l'État...), une demande de validation des études supérieures (VES) est à effectuer en parallèle à la demande d'admission APOFLUX.

Licences professionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, "la licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle." Ainsi, les titulaires d'une licence professionnelle peuvent postuler pour une admission en master. Toutefois ils sont informés que les dossiers des titulaires d'une licence générale sont examinés en priorité.

Modalités de recrutement : dossier

Les éléments constitutifs du dossier permettront :

- d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur du candidat au regard du master visé ainsi que les compétences acquises et les résultats obtenus ;
- d'exposer le projet professionnel et la motivation du candidat (le détail des pièces à fournir sera précisé dans le dossier).

Accès au master 2

Sont admis à s'inscrire de plein droit :

les étudiants titulaires d'un master 1 « Bande Dessinée : Edition, théorie et critique » de l'Université Bordeaux Montaigne.

Sur dossier :

- *Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement de filière
- *Les étudiants de Bordeaux Montaigne inscrits avant 2004-2005
- *Les étudiants d'une autre université française
- *Les étudiants diplômés (avec homologation par l'État niveau 2) d'un établissement français d'enseignement supérieur.

Pré-requis nécessaires

Niveau de langue française pour les étudiants non francophones :

minimum : DELF B2 recommandé : DELF C1

Niveau de langue anglaise : minimum DELF B2.

IMPORTANT : PROJET DE RECHERCHE

Le dossier de candidature doit comprendre le descriptif d'un projet de recherche de type universitaire (et non de création artistique) relatif à la bande dessinée.

Aucune période (du XIXe au XXIe siècles) ou aire géographique n'est exclue a priori.

NB : Les portfolios ou books d'artistes ne sont pas recevables comme projets de recherche.

Ce projet vise à permettre aux examinateurs du dossier d'évaluer le rapport du / de la candidat.e à la recherche sur la bande dessinée, qui est l'un des deux enjeux fondamentaux de formation du master, avec l'initiation à l'environnement professionnel des métiers du livre.

Le projet de recherche doit faire l'objet d'au moins un paragraphe de 200 mots détaillant les éléments énumérés ci-dessous :

- 1) Une description synthétique du projet de recherche
- 2) Une problématique (c'est-à-dire un *thème*, un *problème*, une ou des *questions*, une ou des *hypothèses initiales*).
- 3) Un corpus, identifié et justifié. Le cas échéant, les moyens d'accès à ce corpus devront être explicités.
- 4) Une méthode de travail sur ce corpus, visant à répondre à la problématique identifiée.
- 5) Une ébauche de bibliographie.

L'absence de formulation d'un projet de recherche dans le dossier de candidature est un élément rédhibitoire pour l'admission dans le master BDETC. Il en sera de même pour un projet se limitant à une thématique très générale aux cadrages excessivement flous ou larges dans le temps et l'espace (du type : « les mangas en France », « l'impact des comics en France », « les femmes dans la bande dessinée », « le racisme dans la bande dessinée », « les bandes dessinées LGBTQ », etc.).

A noter : un projet produit par ChatGPT ou une plateforme équivalente est reconnaissable instantanément par la manière dont il est structuré et rédigé. Ce type de projet pénalisera la candidature de manière irrémédiable.

Le projet de recherche décrit dans le dossier de candidature ne vous engage pas pour le reste de la formation. Vous aurez toute liberté de consacrer le mémoire de M2 à un sujet autre, le cas échéant.

Liste des enseignements

Master 1ère année

Semestre 1 (1 MDSS) [30 ECTS]

- 1MDSU5 - Formation à la recherche 1
 - 1MDSE51 - Méthodologie de la recherche (3 ECTS)
 - 1MDSE52 - Théorie et esthétique de la bande dessinée 1 (3 ECTS)
- 1MDSY4 - Histoire de la bande dessinée 1 (5 ECTS)
- 1MDTY1 - Le système livre
 - 1MDTM11 - Chaîne du livre (3 ECTS)
 - 1MDTM12 - Fondamentaux de l'édition (3 ECTS)
 - 1MDTM13 - Edition numérique (2 ECTS)
- 1MDTY2 - Histoire contemporaine du livre
 - 1MDTE21 - Tendances contemporaines de la bande dessinée (3 ECTS)
 - 1MDTM22 - Enjeux contemporains de l'édition (3 ECTS avec 2MTDU3)
- 1MDTY3 - Transferts, adaptation, novellisation (3 ECTS)
- 1MDTY6 - Compétences transversales
 - 1MCTM2 - Documentation S1 M1 (1 ECTS)
 - 1MDTE61 – Monde du livre anglo-saxon (2 ECTS)

Semestre 2 (2 MDSS) [30 ECTS]

- 2MDSU4 - Théorie et esthétique de la bande dessinée 2 (6 ECTS)
- 2MDSU5 - Compétences transversales
 - 2MDSE51 - English for Comics Studies (2 ECTS)
 - 2MDTM62 - Ouverture méthodologie (1 ECTS)
- 2MDSY3 - Histoire du livre illustré
 - 2MAIM21 - Histoire de l'album jeunesse (2 ECTS)
 - 2MDSM31 - Histoire de la bande dessinée 2 (6 ECTS)
- 2MDTY1 - Environnement professionnel
 - 2MDTE12 - Politiques culturelles (4 ECTS)
 - 2MDTM11 - Propriété littéraire et artistique (3 ECTS)
 - 2MTDU3 - Enjeux contemporains de la diffusion (ECTS avec 1MDTM22)
- 2MDTY2 - Ecriture texte image
 - 2MAIM22 - Analyse d'image (3 ECTS)
 - 2MDTE21 - Techniques d'écriture (3 ECTS)

Master 2ème année**Semestre 3 (3 MDSS) [30 ECTS]**

- 3MDSU4 - Bande dessinée et société
 - 3MDSE41 - Sociologie de la bande dessinée (4 ECTS)
 - 3MDSE42 - Bande dessinée et genre (3 ECTS)
- 3MDSU5 - Séminaires de spécialisation
 - 3MDSE51 - Séminaire de recherche (4 ECTS)
 - 3MITM42 - Bande dessinée et traduction (4 ECTS)
- 3MDSY3 - Séminaire en langue étrangère (3 ECTS)
- 3MDTY1 - Exploitation commerciale
 - 3MDTE11 – Diffusion, commercialisation et marketing (3 ECTS)
 - 3MDTM12 - Enjeux contemporains de l'édition (2 ECTS)
- 3MDTY2 - Sociologie de la lecture (3 ECTS)
- 3MDTY3 - Du texte à l'audiovisuel
 - 3MDTE31 - Vente et achat de droits (2 ECTS)
 - 3MDTE32 - Techniques audiovisuelles (2 ECTS)

Semestre 4 (4 MDSS) [30 ECTS]

- 4MDSU1 - Mémoire de recherche (24 ECTS)
- 4MDSU2 – Stage (6 ECTS)

Liste des enseignants

Enseignants et enseignants-chercheurs

NOM	Mail	Spécialité
BAUDRY Julien	Julien.Baudry@u-bordeaux-montaigne.fr	Documentation. Bande dessinée numérique.
BESSARD-BANQUY Olivier	Olivier.Bessard-Banquy@u-bordeaux-montaigne.fr	Littérature et édition contemporaines.
BÉZIAT Julien	Julien.Beziat@u-bordeaux-montaigne.fr	Illustration.
CAMARADE Hélène	Helene.Camarade@u-bordeaux-montaigne.fr	Études germaniques.
DENEUVILLE Allan	allan.deneuville@iut.u-bordeaux-montaigne.fr	Littérature et écriture numérique.
DEVILLERS Olivier	olivier.devillers@u-bordeaux-montaigne.fr	Langue et littérature latines. L'Antiquité romaine dans la bande dessinée.
ÉLOI Mélina	m.eloi2@wanadoo.fr	Sociologie.
GABILLIET Jean-Paul	Jean-Paul.Gabilliet@u-bordeaux-montaigne.fr	Histoire culturelle de la bande dessinée (domaines européen et nord-américain).
GACHET Delphine	Delphine.Gachet@u-bordeaux-montaigne.fr	Littérature (domaine italien).
LABARRE Nicolas	Nicolas.Labarre@u-bordeaux-montaigne.fr	Histoire culturelle de la bande dessinée (domaines européen, nord-américain, asiatique). Théorie.
LORINQUER-HERVÉ Marie	marie.lorinquer-herve@u-bordeaux-montaigne.fr	Domaine latino-américain.
MULLER Guillaume	Guillaume.Muller@u-bordeaux-montaigne.fr	Études japonaises.
NÉRISSON Sylvie	sylvie.nerisson@u-bordeaux-montaigne.fr	Droit d'auteur.
PALOMINO Élise	Elise.Palomino@u-bordeaux-montaigne.fr	Langue anglaise.

PICHON Alban	alban.pichon@u-bordeaux-montaigne.fr	Cinéma, culture numérique.
PLET Florence	florence.plet@u-bordeaux-montaigne.fr	Médiévalisme ; science-fiction et Fantasy. Bande dessinée : Marcel Gotlib ; le Moyen-Âge dans la bande dessinée.
TOUTON Isabelle	Isabelle.Touton@u-bordeaux-montaigne.fr	Etudes hispaniques.
VILLATE Pascale	pascale.villate@iut.u-bordeaux-montaigne.fr	Médias britanniques contemporains.

Intervenants professionnels

NOM	Mail	Activité
AGULLO Nadège	nadege.agullo@gmail.com	Éditrice (Agullo Editions).
BERNARD Hughes	hughes.bernard@iut.u-bordeaux-montaigne.fr	Responsable fabrication (Cornélius).
FOURNOL David	fournoldavid@gmail.com	Bibliothécaire spécialisé en bande dessinée.
FROMY Estelle	e.fromy@hc-editions.com	Directrice commerciale, éditions Hervé Chopin
HAMEL Magali	hamelmagg@gmail.com	Directrice artistique du festival Faites des Bulles
MATHIEU Juliette	juliettemathieu@editionsdudetour.com	Éditrice (Éditions du détour)
QUEYSSI Laurent	laurent.queyssi@wanadoo.fr	Auteur, traducteur.
ULLMANN Antoine	antoine@revue-dada.com	Éditeur (DADA).
VINCENT David	david.vincent@arbre-vengeur.fr	Éditeur (L'Arbre vengeur, L'Apprentie).

Master 1ère année

Semestre 1 (1 MDSS)

**1MDSE51 - Méthodologie de la recherche
(12h)**

Responsable : Nicolas Labarre

Présentation

Cet enseignement vise à présenter les méthodes et outils utilisés pour la recherche en bande dessinée, en préparant notamment à la rédaction du mémoire de deuxième année. Il s'agira ainsi de se pencher sur les outils quantitatifs de la recherche, sur les bases de données ou encore sur les méthodes de collectes de données, sur le terrain ou en ligne. Les cours prennent la forme de présentation de ces outils et méthodes, mais également de mises en pratiques sur des exemples précis ou lors d'ateliers de travail.

Ce cours ne comporte pas de lecture obligatoire, mais pourra être complété par la lecture des textes suivants :

- Baudry, Julien. Janvier 2015. "Jeune Recherche En Bande Dessinée : Introduction (1/2)." Billet. <https://graphique.hypotheses.org/512>.
- Becker, Howard S. 2020. *Writing for Social Scientists, Third Edition: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Williams, Paul. 2020. *Dreaming the Graphic Novel: The Novelization of Comics*. New Brunswick: Rutgers Univ. Press. [introduction seulement]

Évaluation

Il s'agit d'un examen écrit, sous forme de dossier de préfiguration du mémoire de Master 2. Ce dossier devra comprendre six éléments :

1. Une description synthétique du projet de recherche
2. Une problématique (c'est-à-dire un thème, un problème, une ou des questions, une ou des hypothèses initiales).
3. Un corpus, identifié et justifié. Le cas échéant, les moyens d'accès à ce corpus devront être explicités.
4. Une méthode de travail sur ce corpus, visant à répondre à la problématique identifiée
5. Une bibliographie, sur laquelle portera spécifiquement l'évaluation de documentation.
6. Un calendrier prévisionnel des travaux.

Les points 1, 5 et 6 doivent être clairement séparés et identifiés. Les points 2 à 4 sont en revanche fortement dépendants les uns des autres. Ils peuvent être traités soit de façon indépendante, soit sous la forme d'un texte unique traitant de front ces trois aspects. Dans tous les cas, la longueur attendue pour ces trois points est d'environ 1000 mots.

**1MDSE52 - Théorie et esthétique de la bande dessinée 1
(10h)**

Responsable : Nicolas Labarre

Présentation

Cet enseignement vise à offrir une introduction générale à l'analyse de bande dessinée, à la fois en tant qu'objet culturel et en tant que système graphique et narratif. Chacun des cours présente une notion, des exemples précis et les sources théoriques permettant d'approfondir la question. Les sujets traités au premier semestre seront les suivants :

- Qu'est-ce que la bande dessinée ?
- Écosystème médiatique
- Faire de la bande dessinée (outils, répartition des rôles)
- Les genres
- Histoire culturelle

Cinq albums de référence seront utilisés de façon récurrente pour ce cours. Ils constituent une lecture obligatoire :

Collectif, *Atelier mastodonte* tome 1 (Dupuis)
Jillian Tamaki , Mariko Tamaki , *Cet été-là* (Rue de Sèvres)
Hergé, *Tintin Au Pays de l'or noir* (Casterman)
Rumiko Takahsi, *Ranma ½ "édition originale"* tome 1 (Glénat)
Collectif, *Fantastic Four: Behold Galactus!* (Marvel Comics)

Par ailleurs, plusieurs ouvrages théoriques sont recommandés pour accompagner et compléter ce cours, sans toutefois être obligatoires :

- Baetens, Jan, and Hugo Frey. 2014. *The Graphic Novel: An Introduction*. Cambridge Introductions to Literature. Cambridge [etc.]: Cambridge Univ. Press.
- Beaty, Bart, & Benjamin Woo. 2016. *The Greatest Comic Book of All Time: Symbolic Capital and the Field of American Comic Books*. New York: Palgrave Macmillan.
- Groensteen, Thierry. 1999. *Système de La Bande Dessinée*. Paris: PUF.
- Groensteen, Thierry. 2011. *Bandes dessinées et narration. Système de la bande dessinée* 2. Paris: Presses Univ. de France.
- Hatfield, Charles, and Bart Beaty, eds. 2020. *Comics Studies: A Guidebook*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
- Labarre, Nicolas. 2020. *Understanding Genres in Comics*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Ory, Pascal. 2011. *L'histoire culturelle*. Paris: PUF.
- Postema, Barbara. 2013. *Narrative Structure in Comics: Making Sense of Fragments*. Comics Studies Monograph. Rochester: RIT.

Évaluation

L'évaluation prendra la forme d'un examen oral de 15mn + 5mn de questions. Cet examen sera mutualisé entre les cours 1MDSE52 et 2MDSU4 (Théorie et esthétique de la bande dessinée 1 & 2)

L'étudiant.e devra sélectionner un livre ou un fascicule précis (par opposition à une série) et expliquer comment il fonctionne **à la fois** en tant qu'objet social et en tant que système formel : ces deux approches devront s'éclairer mutuellement et ne pas résulter d'une simple juxtaposition.

1MDSY4 - Histoire de la bande dessinée 1 (24h)

(mutualisé avec master Illustration)

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Liste des intervenant.e.s

- Hélène Camarade Helene.Camarade@u-bordeaux-montaigne.fr, professeure en études germaniques
- Nicolas Champ nicolas.champ@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en histoire contemporaine
- Marie Lorinquer-Hervé marie.lorinquer-herve@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en études latino-américaines
- Jean-Paul Gabilliet Jean-Paul.Gabilliet@u-bordeaux-montaigne.fr, professeur de civilisation nord-américaine
- Delphine Gachet Delphine.Gachet@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en lettres et littératures comparées
- Guillaume Muller guillaume.muller@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en études japonaises
- Isabelle Touton Isabelle.Touton@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en littérature espagnole.

Histoire de la bande dessinée — domaine européen : 23h TD

- 8h : BD franco-belge/francophone (J. Baudry)
- 5h : BD aire germanique (R. Becker)
- 5h : BD espagnole (I. Touton)
- 5h : BD italienne (D. Gachet)

Histoire de la bande dessinée — domaine américain : 14h TD

- 8h : BD Amérique du nord (J.-P. Gabilliet)
- 6h : BD Amérique latine (M. Lorinquer-Hervé)

Histoire de la bande dessinée — domaine asiatique : 8h TD

- 8h : BD japonaise (G. Muller)

Le calendrier des enseignements sera communiqué à la rentrée.

EVALUATION

Étudiant.e.s du master BDETC

Chaque étudiant.e du parcours Bande Dessinée rédige deux travaux de recherche (2500 mots + bibliographie) sur deux des trois aires culturelles. Il/Elle obtient deux notes dont chacune est reportée sur l'UE d'Histoire de la bande dessinée du 1er ou 2e semestre.

Le choix des pays à traiter se fait par tirage au sort, en sorte que soit respectées les proportions suivantes correspondant au nombre d'heures de chaque cours :

- 50% pour le domaine européen (20% FR/B + 10% I + 10% D + 10% SP)
- 50% pour les domaines américain et asiatique (20% US + 20% JP + 10% Amérique Latine).

En pratique, chaque étudiant.e rédige : un rapport sur le domaine européen ET un rapport sur les domaines américain ou asiatique.

Sur le contenu du rapport : tout sujet problématisé en rapport avec l'histoire de la bande dessinée dans le pays concerné. L'un des deux travaux de recherche au moins doit porter sur un sujet antérieur à l'année 2000.

Les étudiant.e.s proposent un sujet et les enseignant.e.s les dirigent sur la problématisation. On pourra envisager toutes sortes de sujets autour de périodes, courants, styles, revues, éventuellement autour d'un auteur ou d'une série, pourvu que l'objet étudié fasse l'objet d'une contextualisation pouvant constituer un projet de recherche. Chaque rapport doit contenir une liste de références bibliographiques témoignant d'un travail de recherche réel (les bibliographies ne contenant que des références Internet seront pénalisées).

Prenez contact avec l'enseignant.e avec laquelle/lequel vous allez travailler pour vous entendre sur un sujet et sur le cadrage à privilégier. Cette prise de contact initiale est indispensable.

Le style de présentation recommandé par défaut est le mode Chicago « classique » avec notes de bas de page (<https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago?tab=2191>) mais certain.e.s enseignant.e.s vous demanderont peut-être une autre présentation.

Les travaux d'histoire de la bande dessinée doivent être remis au plus tard un mois après la dernière séance sur l'aire culturelle concernée.

Étudiant.e.s du master Illustration

Les étudiant.e.s du master Illustration rendent un seul devoir sur le domaine de leur choix, qu'ils peuvent produire à deux personnes s'ils le souhaitent.

Il leur est demandé de réaliser une « bande dessinée de recherche » (cf. le HS n° 5 de la revue *Essais* coordonné par *Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente* : <https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecoile-doctorale/la-revue-essais/les-numeros-de-la-revue/numeros-hors-serie.html>).

Celle-ci, longue d'au moins deux pages, devra reposer sur un contenu issu des cours et complété par une recherche bibliographique. Le sujet à traiter devra avoir été discuté au préalable avec l'enseignant.e responsable.

Le travail ainsi produit sera évalué à 50% par l'enseignant.e du domaine concerné (Critère 1 — Pertinence du sujet, des questions abordées et des recherches / Critère 2 — Pertinence de la structure narrative au regard du sujet, concision et clarté de la réflexion, équilibre textes/images) et à 50% par les enseignant.e.s du master Illustration (Critère 3 — Pertinence des choix graphiques : qualités techniques et stylistiques en cohérence avec le sujet choisi, dessin et composition).

**1MDTM11 - Chaîne du livre
(12h)**

(mutualisé avec masters Edition et Illustration)

Responsable : Sylvie Nérisson

Présentation

Cet enseignement présente les différents acteurs de la chaîne du livre, leurs enjeux et leurs interactions, sous la forme d'un cycle de 5 interventions permettant de découvrir :

- Le statut d'auteur ou d'autrice
- La place d'édition
- L'activité de librairie
- Les missions des bibliothèques
- Le rôle des pouvoirs publics à travers l'exemple de l'agence ALCA

Évaluation

Pour les étudiant.e.s du parcours Bande Dessinée : note de synthèse de 1000 mots (+ bibliographie) autour de la chaîne du livre spécifique au secteur bande dessinée.

Cette note de synthèse est évaluée par Jean-Paul Gabilliet.

**1MDTM12 - Fondamentaux de l'édition
(20h)**

(mutualisé avec masters Edition et Illustration)

Responsable : Sylvie Nérisson

Intervenants : Juliette MATHIEU, Hughes BERNARD, Estelle FROMY

Présentation

Qu'est-ce qu'un livre ? Comment le fait-on ? Qui intervient à quel moment de la chaîne du livre ? Comment peut-on vendre un livre ?

Cet enseignement présente l'ensemble du travail fait sur un livre, du manuscrit à la livraison des ouvrages sur palette chez le distributeur en passant par le travail sur le texte, sur les illustrations, la mise en page, tous les aspects techniques (impression, papier, façonnage), sans oublier les questions liées à la commercialisation, c'est-à-dire la diffusion-distribution.

Évaluation

TBD au 28 août.

**1MDTM13 - Edition numérique
(15h - FAD - Cours disponible sur e-campus)**

(mutualisé avec masters Edition et Illustration)

Responsable : Alban Pichon

Présentation

Cet enseignement propose une présentation générale de l'édition numérique et de ses enjeux actuels, de son marché, de sa législation et de son évolution. L'enseignement permet aux étudiants d'acquérir le vocabulaire technique du livre numérique, de découvrir les débats qui ont animé ou animé le secteur du livre au sujet du livre numérique.

Plan du cours :

- Aperçu du contexte général : le numérique dans les industries culturelles
 - o Vers la dématérialisation du livre
 - o Réticences et risques
- Nouveaux termes, nouveaux objets : le vocabulaire du « livre numérique »
 - o Les appareils de lecture
 - o Les livres
 - o Des informations spécifiques qui s'ajoutent au contenu du livre
- Evolution d'une nouvelle technologie et d'un nouveau marché
 - o Historique : émergence du livre numérique
 - o Le marché du livre numérique
- Du papier au numérique : quelques enjeux et arguments
 - o « Le livre n'est plus ce qu'il était »
 - o Les bouleversements de la chaîne du livre
 - o L'enjeu écologique : le numérique est-il plus ou moins vert ?
- Soutiens politiques et institutionnels
 - o Soutien à numérisation (CNL)
 - o Adoption de la TVA réduite
 - o Adoption de nouvelles lois
 - o Le projet ReLire : objectifs, désaccords, échec
- Conclusion : les chantiers en cours

Évaluation

L'évaluation se fait sur la plateforme ecampus sous la forme de deux questionnaires (une évaluation intermédiaire et une évaluation terminale) et une courte bibliographie à remettre.

D'autres questionnaires doivent être réalisés à la fin de chaque partie du cours. Ils permettent de s'auto-évaluer mais sont sans effet sur la notation.

**1MDTE21 - Histoire contemporaine de l'édition : le cas de la bande dessinée
(15h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : David Fournol

Intervenants : David Fournol, Magali Hamel

Présentation

L'enseignement offre une présentation de la chaîne du livre dans le domaine spécifique de la bande dessinée en abordant l'économie et la production du secteur. Les principaux éditeurs, leurs diffuseurs-distributeurs et leurs catalogues sont présentés à travers des exemples de titres et d'auteurs replacés dans un contexte historique.

Évaluation

Note de synthèse de 1000 mots (+ bibliographie) autour d'une analyse comparative thématique entre 3 bandes dessinées issues des aires européenne, américaine et asiatique.

**1MDTM22 - Enjeux contemporains de l'édition
(10h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Sylvie Nérisson

Présentation

Ce cycle de conférences offre plusieurs interventions d'éditeurs et éditrices qui reviennent sur leur parcours professionnel et font partager leur approche de l'édition en présentant leur activité et leur entreprise. Dans le prolongement des cours d'édition de la formation, ces conférences apportent une ouverture sur la diversité des catalogues, des modes de fabrication et des solutions de diffusion qui font la richesse du secteur éditorial.

Évaluation

Pour les étudiants de M1 :

- Évaluation commune avec 2MDTU3 Enjeux contemporains de la diffusion.
- Travail mené en groupe de 2 ou 3. Document à déposer sur la plateforme e-campus pour le 31 mars.
- Synthèse de 6000 signes présentant le compte-rendu de deux interventions, choisies parmi l'ensemble des conférences organisées dans le cadre des cycles « Enjeux contemporains de l'édition » et « Enjeux contemporains de la diffusion ». La synthèse compare les choix, stratégies et points de vue présentés par les intervenants.

Pour les étudiants de M2 :

- Travail mené en groupe de 2 ou 3. Document à déposer sur la plateforme e-campus pour le 31 mars.

Texte de 4000 signes présentant le compte-rendu d'une intervention commenté à la lumière de vos connaissances et expériences du secteur de l'édition.

**1MDTY3 - Transferts, adaptation, novellisation
(18h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Alban Pichon

Présentation

Cet enseignement présente quelques liens entre image et écriture en essayant de rendre compte de la richesse des relations qui se nouent entre cinéma, photographie et littérature. Il présente également, chaque année, l'œuvre de l'auteur invité du master édition en vue de son intervention auprès des étudiants.

L'écriture littéraire se nourrit souvent d'images, tandis que nombre d'images naissent de textes préalables. Les transferts et passages entre l'écrit et les images en mouvement sont ainsi de natures multiples : adaptation, novellisation, écriture critique, rédaction et édition de scénario relèvent de ce mouvement ; au cinéma, les références à la littérature sont de tous ordres, la présence des livres évidente, les personnages d'auteurs et de lecteurs omniprésents. Si textes et images cheminent donc ensemble en dialoguant, l'édition est très naturellement amenée à penser la place qu'elle accorde aux images, fixes ou animées, et à s'interroger sur les modalités de cette présence.

Évaluation

Travail individuel à déposer sur la plateforme e-campus pour le 1er mars.

Note de lecture (7500 signes) sur un ouvrage (roman, BD, éventuellement pièce de théâtre ou recueil de poésie) accordant une place importante au cinéma, sous une modalité ou une autre (source d'inspiration, références directes, sujet même de l'intrigue, etc.). La note de lecture doit présenter le résumé de l'ouvrage, dire quelques mots de son auteur, identifier les éventuelles références cinématographiques. En outre, elle doit mettre en lumière et analyser la vision du cinéma qu'offre le livre.

NB : ne pas choisir d'ouvrage pour la seule raison qu'il a fait l'objet d'une adaptation.

**1MCTM2 - Documentation
(12h)**

Responsable : Julien Baudry

Présentation

Cet enseignement fournit la méthodologie nécessaire pour trouver et comprendre la documentation permettant d'effectuer des travaux niveau recherche sur la bande dessinée, dans une perspective transdisciplinaire. Il se compose à la fois d'un volet pratique et d'un volet théorique.

L'enseignement pratique revient sur les fondamentaux de la recherche documentaire (utilisation des catalogues de bibliothèques et moteurs de recherche) en approfondissant les usages (trouver de la documentation hors du circuit académique et en langue étrangère, utiliser des bases bibliographiques d'albums et revues de bande dessinée, trouver le meilleur mode d'accès à sa documentation imprimée et numérique...). Les attendus de la rédaction de bibliographie scientifique sont présentés à travers des travaux pratiques, ainsi que le logiciel Zotero.

L'enseignement théorique a pour but d'aider à l'interprétation critique et scientifique de la documentation. Dans ce but sont abordés les différentes pratiques de publication scientifique dans le champ de la recherche sur la bande dessinée, la reconnaissance et la bonne utilisation de la documentation non-académique, et la science ouverte et son impact sur le modèle économique de l'édition scientifique. Les fondamentaux du droit d'auteur appliqués au cadre académique sont également évoqués.

ATTENTION : contrairement à ce qui est indiqué sur le programme en ligne du master, **le cours de documentation a lieu sur 12 heures, réparties sur le semestre 1 (6 heures) et le semestre 2 (6 heures).**

Évaluation

Une évaluation a lieu en contrôle continu à la fin du second semestre. Elle consiste en une remise de la bibliographie de mémoire dans son état au mois de mai (au moins 10 références). Cette évaluation a surtout pour but de fournir, à travers la correction, des conseils individualisés pour la réalisation de la bibliographie finale.

**1MDTE61 – Monde du livre anglo-saxon
(12h)**

(mutualisé avec master Édition)

Responsable : Pascale Villate

Présentation

Le cours offre une présentation générale du monde de l'édition anglo-saxonne contemporaine, de ses caractéristiques spécifiques, de ses principaux acteurs, de ses modes de distribution et de ses enjeux. L'un des thèmes majeurs du cours porte sur la concentration et ses conséquences sur le plan éditorial.

Évaluation

Devoir sur table de 2h.

Master 1ère année

Semestre 2 (2 MDSS)

2MDSU4 - Théorie et esthétique de la bande dessinée 2 (10h)

Responsable : Nicolas Labarre

Présentation

Ce cours se place dans la continuité de celui de « Théorie et esthétique de la bande dessinée 1 » (1MDSE52). Les attendus, les objectifs et les références bibliographiques sont les mêmes.

Les thèmes abordés pour ce second semestre sont les suivants :

- Temps et espace
- Reflets et représentations
- Mise en page, mise en cadre
- Narration
- La question du style

Évaluation

L'évaluation prendra la forme d'un examen oral de 15mn + 5mn de questions. Cet examen sera mutualisé entre les cours 1MDSE52 et 2MDSU4 (Théorie et esthétique de la bande dessinée 1 & 2)

L'étudiant.e devra sélectionner un livre ou un fascicule précis (par opposition à une série) et expliquer comment il fonctionne **à la fois** en tant qu'objet social et en tant que système formel : ces deux approches devront s'éclairer mutuellement et ne pas résulter d'une simple juxtaposition.

**2MDSE51 - English for Comics Studies
(12h)**

Responsable : Élise Palomino

Présentation

Ce cours a pour objectif de consolider les compétences de compréhension et d'expression orales et écrites en anglais appliquées à la recherche sur la bande dessinée. Les étudiant.e.s y acquièrent vocabulaire, pratique de l'écoute et de la lecture de documents sur la bande dessinée d'origine journalistique et universitaire rédigés en anglais.

Lectures préliminaires recommandées (à lire en version originale et non en traduction française, naturellement) :

Beaty, Bart, & Benjamin Woo. *The Greatest Comic Book of All Time: Symbolic Capital and the Field of American Comic Books* (Palgrave, 2016).

Eisner, Will. *Comics and Sequential Art* (Norton 2008).

McCloud, Scott. *Understanding Comics: The Invisible Art* (Harper, 1993).

-----. *Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels* (Morrow, 2006).

Évaluation

Contrôle continu.

2MDTM62 - Ouverture méthodologie

Responsable : Nicolas Labarre

Présentation

Cette ECUE, quoique située au semestre 2 du Master, concerne toute l'année de M1.

Il est demandé à chaque étudiant.e de rédiger par semestre 2 comptes rendus portant, au choix, sur :

- **une exposition ou**
- **un festival/salon de bande dessinée,**

que ceux-ci se déroulent en France ou à l'étranger.

Important

- 1. Les comptes rendus doivent obligatoirement porter sur des expositions ou festivals/salons postérieurs à l'été 2025.**
- 2. Les comptes rendus doivent obligatoirement être rédigés à partir d'événements auxquels vous avez assisté en personne – et pas à partir de captures vidéo ou de podcasts.**

Les comptes rendus doivent être synthétiques et mettre en évidence un recul critique par rapport à l'événement auquel ils sont consacrés.

Évaluation

Chaque étudiant.e rédige 2 comptes rendus au 1er semestre. La note finale est la moyenne des 2 notes obtenues.

Les critères pris en compte seront : qualité de l'expression écrite (orthographe, grammaire, syntaxe, style), problématisation (définition claire du sujet traité et de l'angle sous lequel il est abordé), construction du texte (introduction, développement, conclusion), utilisation de l'iconographie (qui doit participer à l'argumentation développée et non être utilisée à des fins purement « décoratives »).

La longueur moyenne attendue est de 1000 mots (+/- 10%).

Les travaux rendus devront obligatoirement comporter des illustrations (dessins et/ou photographies) assorties de légendes complétant l'argumentaire développé. L'absence d'iconographie dans le compte rendu sera pénalisée.

**2MAIM21 - Histoire de l'album jeunesse
(7h30)**

(mutualisé avec master Illustration)

Responsable : Antoine Ullmann

Présentation

- Définition de la forme "album jeunesse".
- Histoire de l'album jeunesse et principales évolutions du XIXe siècle à nos jours : albums phares et principaux créateurs/créatrices d'albums analysés.
- Analyse des composantes de l'album et comment elles permettent de créer du sens.
Focus sur les techniques employées par les créateurs/créatrices d'album.
- Panorama de l'édition d'album jeunesse aujourd'hui.

Évaluation

Pour compléter les nombreux albums qui seront présentés en cours, les étudiant.e.s devront en analyser un sous forme d'un micro-oral de 7-8 minutes puis d'une restitution à l'écrit partagée sur un blog / base de donnée commune.

Oral à réaliser en binôme, album au libre choix des étudiant.e.s.

**2MDSM31 - Histoire de la bande dessinée 2
(24h)**

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Liste des intervenant.e.s

- Hélène Camarade Helene.Camarade@u-bordeaux-montaigne.fr, professeure en études germaniques
- Nicolas Champ nicolas.champ@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en histoire contemporaine
- Marie Lorinquer-Hervé marie.lorinquer-herve@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en études latino-américaines
- Jean-Paul Gabilliet Jean-Paul.Gabilliet@u-bordeaux-montaigne.fr, professeur de civilisation nord-américaine
- Delphine Gachet Delphine.Gachet@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en lettres et littératures comparées
- Guillaume Muller guillaume.muller@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en études japonaises
- Isabelle Touton Isabelle.Touton@u-bordeaux-montaigne.fr, maître de conférences en littérature espagnole.

Histoire de la bande dessinée — domaine européen : 23h TD

- 8h : BD franco-belge/francophone (J. Baudry)
- 5h : BD aire germanique (R. Becker)
- 5h : BD espagnole (I. Touton)
- 5h : BD italienne (D. Gachet)

Histoire de la bande dessinée — domaine américain : 14h TD

- 8h : BD Amérique du nord (J.-P. Gabilliet)
- 6h : BD Amérique latine (M. Lorinquer-Hervé)

Histoire de la bande dessinée — domaine asiatique : 8h TD

- 8h : BD japonaise (G. Muller)

Le calendrier des enseignements sera communiqué à la rentrée.

ÉVALUATION

Étudiant.e.s du master BDETC

Chaque étudiant.e du parcours Bande Dessinée rédige deux travaux de recherche (2500 mots + bibliographie) sur deux des trois aires culturelles. Il/Elle obtient deux notes dont chacune est reportée sur l'UE d'Histoire de la bande dessinée du 1er ou 2e semestre.

Le choix des pays à traiter se fait par tirage au sort, en sorte que soit respectées les proportions suivantes correspondant au nombre d'heures de chaque cours :

- 50% pour le domaine européen (20% FR/B + 10% I + 10% D + 10% SP)

- 50% pour les domaines américain et asiatique (20% USA + 20% Japon + 10% Amérique Latine).

En pratique, chaque étudiant.e rédige : un rapport sur le domaine européen ET un rapport sur les domaines américain ou asiatique. La connaissance des langues des pays concernés est un plus mais pas une obligation.

Le tableau de répartition des aires culturelles par étudiant est établi en début d'année par le responsable de la formation.

Sur le contenu du rapport : tout sujet problématisé en rapport avec l'histoire de la bande dessinée dans le pays concerné. L'un des deux travaux de recherche au moins doit porter sur un sujet antérieur à l'année 2000.

Les étudiant.e.s proposent un sujet et les enseignant.e.s les dirigent sur la problématisation.

On pourra envisager toutes sortes de sujets autour de périodes, courants, styles, revues, éventuellement autour d'un auteur ou d'une série, pourvu que l'objet étudié fasse l'objet d'une contextualisation pouvant constituer un projet de recherche. Chaque rapport doit contenir une liste de références bibliographiques témoignant d'un travail de recherche réel (les bibliographies ne contenant que des références Internet seront pénalisées).

Prenez contact avec l'enseignant.e avec laquelle/lequel vous allez travailler pour vous entendre sur un sujet et sur le cadrage à privilégier. Cette prise de contact initiale est indispensable.

Le style de présentation recommandé par défaut est le mode Chicago « classique » avec notes de bas de page¹ mais certain.e.s enseignant.e.s vous demanderont peut-être une autre présentation.

Étudiant.e.s du master Illustration

Les étudiant.e.s du master Illustration rendent un seul devoir sur l'aire culturelle de leur choix, qu'ils peuvent réaliser à deux personnes s'ils le souhaitent.

Il leur est demandé de réaliser une « bande dessinée de recherche » (cf. le HS n° 5 de la revue *Essais* coordonné par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente : <https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ ecole-doctorale/la-revue-essais/les-numeros-de-la-revue/numeros-hors-série.html>).

Celle-ci, longue d'au moins deux pages, devra reposer sur un contenu issu des cours et complété par une recherche bibliographique. Le sujet à traiter devra avoir été discuté au préalable avec l'enseignant.e responsable.

Le travail ainsi produit sera évalué à 50% par l'enseignant.e du domaine concerné (Critère 1 — Pertinence du sujet, des questions abordées et des recherches / Critère 2 — Pertinence de la structure narrative au regard du sujet, concision et clarté de la réflexion, équilibre textes/images) et à 50% par les enseignant.e.s du master Illustration (Critère 3 — Pertinence des choix graphiques : qualités techniques et stylistiques en cohérence avec le sujet choisi, dessin et composition).

¹ « Citer le style Chicago » : <https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago>.

**2MDTE12 - Politiques culturelles
(20h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Nadège Agullo

Présentation

Rappel des grands principes des politiques culturelles internationale, nationale et régionale pour le domaine de l'édition et les secteurs liés (notamment les salons du livre).

Etude de la politique culturelle récente de quelques grandes villes françaises.

Analyse et décryptage pratique des différentes aides existantes proposées par l'état, la région, municipalité ou à l'international en particulier pour le secteur édition.

Évaluation

Travail individuel (3-4 pages) à remettre pour le 1er juin.

Etude d'un évènement littéraire permettant d'aborder concrètement l'application d'une politique culturelle nationale et régionale, et d'étudier le maillage entre les différents acteurs du livre (lecteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, etc.). Le travail doit exposer de quelle manière l'évènement choisi s'inscrit dans la politique culturelle générale de la collectivité dans laquelle il est organisé.

**2MDTM11 - Propriété littéraire et artistique
(18h)**

(mutualisé avec masters Edition et Illustration)

Responsable : Sylvie Nérisson

Présentation

Présentation des fondamentaux du droit d'auteur :

- objet de la protection (ce qu'est une « œuvre de l'esprit » et ce qui n'en est pas) et portée de la protection (droits moraux et patrimoniaux)
- durée des droits patrimoniaux (règle générale, prorogations de guerre, etc.)
- éléments essentiels d'une licence (et d'un contrat d'édition) pour sa compréhension et sa validité

Évaluation

L'évaluation se fonde sur deux travaux :

- un travail individuel : lors de la dernière séance de cours, devoir sur table portant sur la durée des droits patrimoniaux et quelques définitions ;
- et un travail mené en groupe (4 personnes maximum) : exercice sur un contrat ou une réforme récente pour le 11 avril.

**2MDTDU3 - Enjeux contemporains de la diffusion
(10h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Sylvie Nérisson

Présentation

Ce cycle de conférences offre plusieurs interventions d'éditeurs et éditrices qui reviennent leur parcours professionnel et font partager leur approche de l'édition en présentant leur activité et leur entreprise. Dans le prolongement des cours d'édition du la formation, ces conférences apportent une ouverture sur la diversité des catalogues, des modes de fabrication et des solutions de diffusion qui font la richesse du secteur éditorial.

Évaluation

- Evaluation commune avec 1MDTM22 « Enjeux contemporains de l'édition ».
- Travail mené en groupe de 2 ou 3. Document à déposer sur la plateforme ecampus pour le 31 mars.
- Synthèse de 6000 signes présentant le compte-rendu de deux interventions, choisies parmi l'ensemble des conférences organisées dans le cadre des cycles « Enjeux contemporains de l'édition » et « Enjeux contemporains de la diffusion ». La synthèse compare les choix, stratégies et points de vue présentés par les intervenants.

**2MAIM22 - Analyse d'image
(12h)**

(mutualisé avec masters Edition et Illustration)

Responsable : Julien Béziat

Présentation

L'objectif du cours est de découvrir et de pratiquer des méthodes d'analyse de l'image applicables à différents types de supports et de contenus (bande dessinée, album jeunesse, cinéma de fiction ou photographie documentaire, etc.). Pour ce faire, chacune des séances analyse dans le détail un exemple précis de production médiatique par un enseignant spécialiste du champ abordé (Julien Béziat, Corinne de Thoury, Nicolas Labarre ou Alban Pichon).

Dans chacun de ces cas, il s'agit bien entendu de pratiquer une analyse plastique mobilisant des outils communs, tels que l'analyse de la composition ou des couleurs. Cependant, le cours invite également à se pencher sur les technologies qui rendent ces images possibles, sur leur mode de circulation, et tout particulièrement sur les usages qu'elles prescrivent ou qu'elles induisent dans des contextes donnés. Il s'agit donc de traiter de ces images comme des objets culturels combinant des qualités proprement picturales, des spécificités médiatiques et des fonctions sociales de façon complexe et parfois contradictoires.

Évaluation**Exposé individuel**

L'évaluation prend la forme d'un bref exposé (en direct ou enregistré et déposé sur la plateforme ecampus), durant lequel l'étudiant.e présente une image de son choix et l'analyse selon les méthodes vues en cours.

**2MDTE21 - Techniques d'écriture
(15h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Claire Marché

Présentation

Cours en trois volets, de deux séances chacun :

- Technique du résumé (5h) : enseignement assuré par Claire Marché
- Technique de rédaction d'argumentaire ou quatrième de couverture (5h) : enseignement assuré par Juliette Mathieu
- Publications sur les médias sociaux (5h) : enseignement assuré par Allan Deneuville

Évaluation

Travail individuel écrit.

Un travail à remettre à l'un des trois enseignants, en fonction des précisions communiquées par chacun.

Master 2ème année

Semestre 3 (3 MDSS)

**3MDSE41 - Sociologie de la bande dessinée
(15h)**

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Cette UE est constituée d'une série de conférences portant sur la sociologie de la bande dessinée au sens large.

À l'issue des présentations, les étudiant.e.s dialoguent avec les intervenant.e.s.

Le calendrier des interventions sera diffusé à la rentrée.

Évaluation

Chaque étudiant.e rédige un compte-rendu en français d'une des conférences présentées. Le compte-rendu comprend deux parties :

1) résumé de la conférence de 500 mots MINIMUM (c'est-à-dire PLUS LONG que 500 mots...)

2) essai de 500 mots minimum revenant de manière problématisée (pas de « j'ai bien aimé... » ou « j'aime/j'aime pas... ») sur un des points développés pendant l'intervention avec établissement d'une brève bibliographie de 5 ou 6 références (livres ou articles) présentée conformément à une norme universitaire (Chicago ou autre).

**3MDSE42 - Bande dessinée et genre
(15h)**

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Cette UE est constituée d'une série de conférences portant sur diverses problématiques reliant la bande dessinée et les questions de genre (*gender*).

À l'issue des présentations, les étudiant.e.s dialoguent avec les intervenant.e.s.

Évaluation

Chaque étudiant.e rédige un compte-rendu en français d'une des conférences présentées. Le compte-rendu comprend deux parties :

1) résumé de la conférence de 500 mots MINIMUM (c'est-à-dire PLUS LONG que 500 mots...)

2) essai de 500 mots minimum revenant de manière problématisée (pas de « j'ai bien aimé... » ou « j'aime/j'aime pas... ») sur un des points développés pendant l'intervention avec établissement d'une brève bibliographie de 5 ou 6 références (livres ou articles) présentée conformément à une norme universitaire (Chicago ou autre).

**3MDSE51 - Séminaire de recherche
(15h)**

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Cette UE est constituée d'une série de conférences portant sur diverses approches d'objets et de problématiques relatifs à la bande dessinée.

À l'issue des présentations, les étudiant.e.s dialoguent avec les intervenant.e.s.

Le calendrier des interventions sera diffusé à la rentrée.

Évaluation

Chaque étudiant.e rédige un compte-rendu en français d'une des conférences présentées. Le compte-rendu comprend deux parties :

1) résumé de la conférence de 500 mots MINIMUM (c'est-à-dire PLUS LONG que 500 mots...)

2) essai de 500 mots minimum revenant de manière problématisée (pas de « j'ai bien aimé... » ou « j'aime/j'aime pas... ») sur un des points développés pendant l'intervention avec établissement d'une brève bibliographie de 5 ou 6 références (livres ou articles) présentée conformément à une norme universitaire (Chicago ou autre).

**3MITM42 - Bande dessinée et traduction
(12h)**

(mutualisé avec master Traduction)

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Cette UE propose une introduction aux aspects théoriques et pratiques de la traduction de bande dessinée depuis l'anglais.

- Séance « Introduction à la réflexion sur la traduction de bande dessinée »
(Jean-Paul Gabilliet, 2h)
- Pratique de la traduction de bande dessinée à partir d'exemples anglophones
(Laurent Queyssi, 10h)

Évaluation (pour les étudiant.e.s BDETC)

Les étudiant.e.s, individuellement ou par deux, rédigent une analyse comparative (au moins 1000 mots) accompagnée d'illustrations commentés d'une bande dessinée anglophone et d'une ou deux traductions (au choix français standard et français québécois et/ou allemand et/ou espagnol). L'analyse doit prendre en compte la traduction sous l'angle des choix linguistiques mais aussi les stratégies de transposition des supports de publication.

3MDSY3 - Séminaire en langue étrangère (12h)

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Présentation

Cette UE est constituée d'une série de conférences/séminaires en anglais (en présentiel ou distanciel) portant sur une diversité de sujets relatifs à la bande dessinées.

A l'issue des présentations, les étudiant.e.s dialoguent avec les intervenant.e.s., à l'oral ou éventuellement par écrit dans le cas d'interventions diffusées par visio-conférence.

Le calendrier des interventions sera diffusé à la rentrée.

Évaluation

Chaque étudiant.e rédige un compte-rendu en français d'une des conférences présentées. Le compte-rendu comprend deux parties :

1) résumé de la conférence de 800 mots **MINIMUM** (c'est-à-dire PLUS LONG que 800 mots...)

2) essai de 800 mots **MINIMUM** abordant de manière problématisée (pas de « j'ai bien aimé... » ou « j'aime/j'aime pas... ») sur un des points développés pendant l'intervention avec établissement d'une brève bibliographie de 5 ou 6 références (livres ou articles) présentée conformément à une norme universitaire (Chicago ou autre).

[Tout résumé ou essai de moins de 800 mots verra la note correspondante diminuée d'un pourcentage équivalent à celui du nombre de mots manquants : *par exemple, si le texte rendu fait 600 mots (soit 25% de moins que les 800 mots demandés), la note sur 10 sera diminuée de 2,5 points.*]

**3MDTE11 – Diffusion, commercialisation et marketing
(18h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Estelle Fromy

Présentation

Le cours offre une présentation générale de la diffusion-distribution et de ses métiers, avant d'aborder les fonctions et missions du service marketing d'une maison d'édition. Il se conclut par un cas pratique de lancement d'une nouveauté, pensé en phase avec le projet éditorial de L'Apprentie.

Évaluation

Travail individuel sur des cas pratiques de lancement d'ouvrage.

**3MDTM12 - Enjeux contemporains de l'édition
(10h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Sylvie Nérisson

Présentation

Ce cycle de conférences offre plusieurs interventions d'éditeurs et éditrices qui reviennent leur parcours professionnel et font partager leur approche de l'édition en présentant leur activité et leur entreprise. Dans le prolongement des cours d'édition du la formation, ces conférences apportent une ouverture sur la diversité des catalogues, des modes de fabrication et des solutions de diffusion qui font la richesse du secteur éditorial.

Évaluation

Travail mené en groupe de 2 ou 3. Document à déposer sur la plateforme ecampus pour le 31 mars.

Texte de 4000 signes présentant le compte-rendu d'une intervention commenté à la lumière de vos connaissances et expériences du secteur de l'édition.

**3MDTY2 - Sociologie de la lecture
(16h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Mélina Éloi

Présentation

Le cours aborde les principaux courants théoriques de la sociologie de la lecture et de la réception en les réinscrivant dans les débats de sociologie de la culture, de l'art et de la littérature : la théorie bourdieusienne de la Distinction, ses critiques et actualisations contemporaines ; l'esthétique de la réception ; la sociologie de la lecture et ses dialogues avec les *Cultural studies*, en particulier pour les effets de genre (au sens de *gender*) sur les lectures ; la socio-histoire de la littérature et de l'édition.

Il constitue également une initiation à la pratique de l'entretien sociologique qui implique une mise en application directe du cours théorique.

Évaluation

L'évaluation du cours repose pour chaque étudiant.e sur un compte-rendu analytique d'un entretien dédié aux pratiques de lecture, avec une focale particulière sur la lecture de bande dessinée. Le thème de l'enquête et la grille d'entretien sont établis en cours. En fin de semestre, la restitution des résultats obtenus individuellement par chacun.e donne lieu à une comparaison qui permet de conclure collectivement l'enquête.

**3MDTE31 - Vente et achat de droits
(15h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Nadège Agullo

Présentation

Le cours est organisé en deux volets :

- Un première séquence (9h), assurée par Nadège Agullo, est consacrée à l'étude et à la méthodologie des pratiques et usages, commerciaux, contractuels et de communication, dans le cadre des achats et cessions de droits (étrangers, poche, club, etc) au national et à l'international ;
- Une seconde séquence (6h), assurée par Phi-Anh Nguyen, est consacrée à la cession de droits d'adaptation audiovisuelle.

Parmi les droits d'exploitation seconds exploitables par les éditeurs, les droits d'adaptation audiovisuelle sont en plein essor, les producteurs cinéma et télévision étant à la recherche d'ouvrages adaptables, dans un contexte en forte évolution et croissance, avec le développement des plateformes et la concentration des diffuseurs. Afin d'améliorer la rentabilité des titres publiés et donner une nouvelle forme à ses œuvres en s'adressant à un public élargi, développer des droits d'adaptation audiovisuelle devient une nécessité pour les éditeurs, quelle que soit leur taille.

L'enseignement permet de :

- Acquérir les connaissances théoriques liées à la cession de droits d'adaptation audiovisuelle
- Sélectionner les titres du catalogue susceptibles d'être adaptés
- Prospective les producteurs audiovisuels
- Négocier les conditions, rédiger les contrats et suivre leur développement.

Évaluation (Nadège Agullo)

Exposé : présentation d'un titre avec tous les aspects commerciaux en vue d'une vente de droits seconds.

**3MDTE32 - Techniques audiovisuelles
(12h)**

(mutualisé avec master Edition)

Responsable : Allan Deneuville

Présentation

Étude des codes du genre de critique littéraire que sont les Booktubes.

Évaluation

Évaluation en groupe sur un booktube à réaliser.

Master 2ème année

Semestre 4 (4 MDSS)

4MDSU1 - Mémoire de recherche

Responsables : Jean-Paul Gabilliet, Nicolas Labarre

Le mémoire constitue l'aboutissement de ce Master, et fera l'objet d'un travail initial dès la première année dans le cadre de la « méthodologie de la recherche ». Ce travail d'une centaine de pages environ (soit 35 000 à 40 000 mots, pour l'intégralité du volume ou, au maximum, hors bibliographie et annexes éventuelles) est rédigé en français. Il rend compte d'une recherche originale portant sur la bande dessinée.

Des formats alternatifs sont envisageables, donnant par exemple une place plus importante au dessin. Ils devront cependant faire l'objet d'un accord initial avec l'enseignant.e dirigeant le mémoire ET avec les responsables de formation.

Il est rappelé que tout plagiat sera sanctionné d'un 0/20 et d'une procédure disciplinaire.

Choix du sujet

Les étudiant.e.s prennent contact dès la première année avec un.e des enseignant.e.s du master pour proposer un sujet de mémoire de recherche. Pour les sujets relevant d'aires culturelles non abordées au sein du master, il est possible de contacter un.e enseignant.e extérieur.e à l'équipe pédagogique de la formation, qui fonctionnera alors en co-directeur de mémoire avec un.e des enseignant.es de l'équipe.

Soutenance du mémoire

La soutenance du mémoire a lieu en fin d'année de M2, en règle générale dans la deuxième quinzaine de juin. La soutenance, à titre dérogatoire, peut se dérouler en septembre ; cependant, comme le calendrier très chargé de la rentrée en fait une période peu propice pour les enseignants siégeant aux jurys, la soutenance en septembre doit être considérée comme une mesure exceptionnelle.

La soutenance se déroule devant un jury composé de l'enseignant.e qui a assuré la direction du mémoire et d'au moins un.e assesseur.se qui peut être un.e enseignant.e ou une personne sollicitée pour son expertise dans le domaine étudié.

Déroulement de la soutenance

Dans un propos liminaire en français (15 minutes maximum), l'étudiant.e retrace le processus de son travail de recherche : genèse du projet, délimitation du corpus et de la problématique, évocation du travail de terrain (s'il y a lieu), des problèmes et contraintes rencontrés et des stratégies pour les surmonter, résumé du mémoire, évocation des ouvertures possibles de recherche ultérieure.

Les membres du jury dialoguent avec l'étudiant.e (45 minutes maximum) à propos du mémoire, soulignent ses points forts et ses points faibles.

A la fin de la soutenance, l'étudiant.e quitte la salle le temps que le jury délibère sur la note et la mention finales (5 minutes maximum).

4MDSU2 - Stage

Responsable : Jean-Paul Gabilliet

Les étudiant.e.s doivent obligatoirement effectuer pendant l'année de M2 (de septembre à août) un stage en environnement professionnel d'au moins quatre semaines, en France ou à l'étranger. Il pourra se dérouler en librairie, en bibliothèque ou médiathèque, en maison d'édition, au sein d'une structure de médiation culturelle. En cas de doute ou de proposition « atypique », n'hésitez pas à demander au responsable du master de vous confirmer la validité du stage que vous envisagez.

Bien qu'une structure linéaire de plusieurs semaines consécutives soit préférable, le stage peut être fractionné, par exemple en deux fois deux semaines étalementes sur une période plus longue. Ce qui est indispensable est qu'il corresponde au moins à quatre semaines, c'est-à-dire 140 heures de travail.

Le stage doit être présentiel. Il pourra comporter une partie distancielle, sur demande de dérogation adressée au responsable du master. Le stage ne peut être intégralement distanciel que dans l'éventualité de conditions sanitaires empêchant des conditions de travail présentielle.

Une fois le stage trouvé, vous devez le faire enregistrer par le service des stages de l'université à l'adresse suivante : stages@u-bordeaux-montaigne.fr.

Une fois terminé, le stage fait l'objet d'un rapport écrit, qui peut comprendre des illustrations mais pas être présenté sous forme d'une bande dessinée.

Longueur : **de 1500 à 2000 mots maximum de l'introduction à la conclusion** (soit environ 6 pages à double interligne en Times 14), + page de titre, remerciements, table des matières, bibliographie, annexes éventuelles.

Reportez-vous aux indications ci-dessous pour la rédaction du rapport.

Structure du rapport de stage**Page de garde du rapport de stage (1 page)**

- votre nom, prénom
- intitulé (titre ou poste) et type (stage, contrat de qualif., alternance...) de votre stage
- dates / période du stage.
- Nom + logo de l'entreprise - Nom + logo de votre université ou école ou formation + adresses postales.
- Le nom de votre maître de stage + intitulé du poste.
- L'éventuelle mention de confidentialité (exigée ou non par l'entreprise selon les informations contenues dans le rapport).

Table des matières (1 page)

Il s'agit du plan de votre rapport. Attention : les lecteurs les plus pressés ne liront que cette page et la conclusion. Choisissez avec précision les termes de vos titres pour que très rapidement la structure et le contenu de votre rapport soient identifiables.

Numérotez les parties, sections, paragraphes afin d'obtenir une bonne lisibilité. Indiquez la pagination dans le plan.

[de 1500 à 2000 mots maximum]

Introduction (15% du texte)

Précisez ici pourquoi vous avez choisi ce stage, pour quelles raisons avez-vous choisi ce poste et pourquoi dans cette entreprise ou secteur d'activité. Présentez ainsi de manière très globale l'entreprise et les missions de votre stage.

Plan type (70% du texte)

Voici un exemple de plan utilisable pour votre rapport de stage. La partie présentant vos missions et le bilan de votre stage doit être supérieure en volume à celle présentant votre environnement de stage. Lorsque vous décrivez vos missions, ne racontez pas votre quotidien dans l'entreprise mais uniquement les faits majeurs, les objectifs, les méthodes et moyens employés, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les solutions apportées, les personnes avec qui vous étiez en contact, les enjeux de la mission.

1. l'entreprise et son secteur d'activité (maximum ¼ du développement)

- 1a.** le secteur d'activité (les concurrents, les besoins des consommateurs)
- 1b.** l'entreprise (son historique, ses forces / faiblesses, son organisation)

2. mon stage (3/4 du développement)

- 2a.** les missions (responsabilités, tâches à effectuer, dossiers confiés, objectifs)
- 2b.** le bilan : résultats obtenus (appréciation du maître de stage - productivité ... gestion du temps), difficultés rencontrées et solutions apportées, enseignements / apports du stage (connaissances - compétences).

Conclusion (15% du texte)

La conclusion résume bien sûr, dans une première partie, les principales conclusions de votre rapport de stage. Elle permet aussi dans une deuxième partie de mettre en perspective votre stage dans votre formation et dans votre projet professionnel.

Bibliographie / annexes éventuelles

Placez-ici les documents, références, rapports sur lesquels vous avez travaillé qui permettent de mieux illustrer les missions ou apports du stage, les ouvrages qui vous ont apportés des théories applicables durant votre stage. Attention tous les documents placés en annexe/bibliographie doivent avoir été introduits lors du développement en faisant référence à l'annexe.

Contacts utiles

Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image (CIBDI) – Quai de la Charente, 16000 Angoulême

- Catherine Ferreyrolle <CFerreyrolle@citebd.org> : responsable de la bibliothèque patrimoniale et du centre de documentation.
- Odette Correia <ocorreia@citebd.org> : responsable Ressources Humaines.

Festival Gribouillis [mi-septembre, Bordeaux rive gauche] - 15 Rue du Professeur Demons, 33000 Bordeaux

Directrice : Sarah Vuillermoz <sarah.vuillermoz@festivalgribouillis.fr>

Festival Faites des Bulles [mai, Bassens, Cenon, Floirac, Lormont]

Association Passage à l'Art <https://faitesdesbulles-garonne.fr/contact-festival-bd-faites-des-bulles-bordeaux/>

Directrice artistique : Magali Hamel <hamelmagg@gmail.com>

L'avis des bulles (revue)

Rédaction de critiques de nouvelles parutions pour revue destinée aux bibliothèques.

Rédacteur-en-chef : Denis Plagne avisdesbulles@free.fr

Librairies (liste non exhaustive...)

Généralistes

- **[Bordeaux centre] La machine à lire** (8 place du Parlement, 33000 Bordeaux) [Stages : <https://www.lamachinelire.com/infosprat.php>]
- **[Bordeaux centre] Mollat** (15 rue Vital Carles 33000 Bordeaux) [Stages : emploi@mollat.com]
- **[Bègles] Librairie du contretemps** (5, Cours Victor Hugo, 33130 Bègles)
librairieducontretemps@outlook.fr
- **[Gradignan] Le vrai lieu** (100 cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan)
contact@librairie-levrailieu.fr
- **[Mérignac] Le pavé dans la marge** (21 place Ch. De Gaulle, 33700 Mérignac)
librairie@lepavedanslamarge.fr
- **[Pessac] Encre Blanche** (15, place de la Ve République, 33600 Pessac)
contact@librairie-encreblanche.fr
- **[Talence] Librairie Georges** (300 cours de la Libération, 33400 Talence)
contact@librairiegeorges.com

Spécialisées

- **Krazy Kat** [Bande dessinée et comics VF] (11 rue Saint James, 33000 Bordeaux)
krazykatlib@canalbd.net
- **Manga Kat** [Manga] (94 cours d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux)
mangakatlib@canalbd.net
- **Pulp's** [Comics VO & VF] (56 rue du loup, 33000 Bordeaux) <pulps.bordeaux@gmail.com>
- **Comptines** [librairie pour enfants] (5 Rue Duffour Dubergier, 33000 Bordeaux)
comptines@comptines.fr
- **Librairie du Basilic** [Librairie spécialisée dans l'imaginaire : Littératures, BD/comics/manga, jeunesse, cinéma, jeux de rôles et jeux de plateau] (20 rue du Mirail, 33000 Bordeaux)
librairie.basilic@gmail.com