

TABLE DES FIGURES & DES ILLUSTRATIONS

Mortimer et JACOBS au travail	13
© 2005 Dargaud - Lombard - Photographe	

FIGURES

Figure 1. Recomposition du <i>Rayon U</i>	20
Figure 2. Composition d'une planche du <i>Rayon U</i>	23
Figure 3. <i>Le Rayon U</i> , dernière planche	24
© 2005 Dargaud - Lombard	
Figure 4. <i>Le Rayon U</i> , exemple d'une lecture incorrecte due à la fusion verticale d'une vignette	26
© 2005 Dargaud - Lombard	
Figure 5. Variation de la largeur des cases dans la matrice élémentaire du <i>Secret de l'Espadon</i>	34
Figure 6. Bandes de trois et de quatre vignettes	36
Figure 7. Première fragmentation du <i>Secret de l'Espadon</i>	37
Figure 8. Fragmentation de type 1/2/1 structure en Z, et variation de la largeur des cases	38
Figure 9. Fragmentation de type 1/2/1 et orientation des figures dans les cases	44

TABLES

Figure 10. Structure en z s'exprimant
par des couples de figures dans des couples de cases 47
© 2005 Dargaud - Lombard

Figure 11. Opposition de mouvements centrifuge
et centripète dans un strip de type 1/2/1 54
© 2005 Dargaud - Lombard

Figure 12. Graphique exprimant l'importance
du modèle 1/2/1 dans l'œuvre de JACOBS 56

Figure 13. Transformations du modèle 1/2/1
dues à l'ajout de vignettes texte 58

Figure 14. Les états du modèle 2/2 62

Figure 15. Les parcours de lecture du modèle 2/2 66

Figure 16. Les fragmentations
du deuxième degré du modèle 1/2/1 71

Figures 17 et 18. Les deux premières bandes
de la planche quatorze du *Secret de l'Espadon* ..... 74 et 75

Figure 19. Les variantes du modèle 1/2/1
et la structure en z 79
© 2005 Dargaud - Lombard

Figure 20. Parcours de lecture du modèle 2/1/2 85

Figure 21. *Le Secret de l'Espadon*, tome 2, planche 41, strip 1,
parcours de lectures et organisation des figures 87
© 2005 Dargaud - Lombard

Figure 22. Variantes des modèles de strip
dans le troisième tome du *Secret de l'Espadon* 107

Figure 23. *Le Secret de l'Espadon*, tome 3, planche 37, strip 2,
les figures dans une fragmentation de troisième degré 110
© 2005 Dargaud - Lombard

Figure 24. Planches rompant avec la matrice de base
dans le troisième volume du *Secret de l'Espadon* 113

Figure 25. Accélération du phénomène de complexification
des bandes menant à l'explosion de la composition 118

Figure 26. *Le Secret de l'Espadon*, tome 3, planche 37,
une composition tabulaire 121
© 2005 Dargaud - Lombard

TABLES

Figure 27. Comparaison entre une planche type du *Rayon U*
et du *Secret de l'Espadon* et une planche
du *Mystère de la Grande pyramide* 127

Figure 28. Graphique rapprochant le phénomène de la fragmentation
du principe de composition sur deux ou trois bande 129

Figure 29. Comparaison du parcours de lecture d'une planche
dans le *Secret de l'Espadon*
et le *Mystère de la Grande pyramide* 130

Figure 30. Graphique montrant l'accroissement constant
du nombre des cases sur la page chez JACOBS 132

Figure 31. Centre de la page et centre de la composition 137

Figure 32. *Le Mystère de la Grande pyramide*, premier tome, planche 30,
un déséquilibre horizontal et vertical 139

Figure 33. Déséquilibre, semi-équilibre et équilibre
d'un strip de trois cases 140

Figure 34. Le semi-équilibre du troisième strip de la planche 30
du *Mystère de la Grande pyramide* 141

Figure 35. Graphique montrant le passage d'une composition
équilibrée à un déséquilibre systématique chez JACOBS 148

Figure 36. Graphique présentant l'impact
de la fragmentation dans le déséquilibre 152

Figure 37. Arbre de descendance des bandes de type
1/2/1, 2/1/2, 2/1/1 et 1/1/2 154

Figure 38. Arbre de descendance des bandes de type
1/2/1, 2/1/1, 1/1/2, 2/2/1 et 1/2/2 155

Figure 39. Évolution de l'usage des modèles de fragmentation
dans l'œuvre de JACOBS : un rythme ternaire 159

Figure 40. Incidence de la gouttière sur le sens de la lecture 169
© 2005 Dargaud - Lombard

Figure 41. Les trois types de gouttière chez JACOBS 170

Figure 42. Premier graphique présentant les rapports de grandeurs
entre les types de gouttières chez JACOBS 171

Figure 43. Second graphique présentant les rapports de grandeurs
entre les types de gouttières chez JACOBS 172

TABLES

Figure 44. Graphique présentant le rapport entre déséquilibres justifiés et injustifié tout au long de l'œuvre de JACOBS	186
Figure 45. Modèles d'implantation des zones de texte narratif	225
Figure 46. Graphique montrant l'incidence des cases texte	231
Figure 47. <i>Le Rayon U</i> , planche 6, troisième bande, la position des zones de texte soutient la lecture	245
Figure 48. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , volume 1, planche 8 second strip : le rythme des zones de texte	245
Figure 49. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , volume 1, planche 11, strip 2 rythme chromatique et alternance des zones de texte	247
Figure 50. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , volume 1, planches 28 et 29 : les bulles, une composition dans la composition	251

FIGURES EN NOTES

Note 49. Une bande 2/2 où la gouttière détermine le sens de lecture	266
Note 50. Comment lire une bande de type 2/2 ?	266
Note 50. Importance de la hauteur des vignettes dans la lecture d'une bande 2/2	267
Note 103. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 1, planche 37 : composition, représentation et couleurs fonctionnent en étroite relation	271

TABLEAUX

Tableau 1. Double lecture du strip 3, planche 42, tome 2 du <i>Secret de l'Espadon</i>	93
Tableau 2. Classement des ouvrages de JACOBS selon leur structure en trois ou quatre bandes	128
Tableau 3. Équilibre et déséquilibre de la planche et de la bande	134 et 135
Tableau 4. Les quatre types d'utilisation de la planche selon la classification de BENOÎT PEETERS	185

TABLES

Tableau 5. Les deux couples de concepts de Thierry Groensteen	195
Tableau 6. Les trois champs d'application du couple linéaire/tabulaire	205
Tableau 7. L'alternance chromatique des zones de texte en écho au rythme des dominantes de couleur	237

ILLUSTRATIONS

Illustr. 1. Deux versions du <i>Rayon U</i> : l'édition <i>Bravo !</i> et l'édition en album	21
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 2. <i>Le Rayon U</i> , planche 6, un exemple de la matrice élémentaire des premiers ouvrages de JACOBS	25
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 3. <i>Le Rayon U</i> , planches 8, 12, 22 et 32 : problèmes de lecture dus à la fusion verticale	29
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 4. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 26, strip 3 : une composition de type 1/2/1	40
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 5. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 1, planche 3, strip 2 : une composition de type 1/2/1	45
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 6. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 1, planche 47, strip 3 : une composition de type 1/2/1	48
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 7. Quatre exemples d'utilisation du modèle 1/2/1 puisés dans <i>Le Secret de l'Espadon</i>	51
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 8. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 1, planche 41, strip 2 : première apparition du modèle 2/2	67
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 9. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 1, planche 41, strip 2 : première fragmentation du deuxième degré d'un modèle 1/2/1	72
© 2005 Dargaud - Lombard	

TABLES

Illustr. 10. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 8, strip 2 : structure en N inversé sur un modèle 2/1/2	89
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 11. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 41, strip 3 : structure en w sur un modèle 2/1/2	90
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 12. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 42, strip 3 : structure en double z ou en w sur un modèle 2/1/2	92
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 13. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 3, planche 11, strip 2 : structure en U sur un modèle 2/1/2	95
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 14. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 54, strip 2 : rôle central de la 3e case dans un modèle 2/1/2	97
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 15. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 29, strip 3 : utilisation du modèle 1/2/1 dans un dialogue	98
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 16. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 3, planche 8, strip 2 : apparition du modèle 2/2/2	105
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 17. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 3, planche 40, strip2	114
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 18. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 1, planche 38, strip 1 : une fragmentation déséquilibrée	146
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 19. <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 3, planche 37 et <i>Le Mystère de la Grande pyramide</i> , tome 2, planche 4, strip 2 : deux fragmentations asymétriques	151
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 20. <i>Les 3 Formules du professeur Satô</i> , planche 38, strip 2, puis planche 37, strip 2 : deux nouveautés	162
© 2005 Dargaud - Lombard	
Illustr. 21. <i>Le Mystère de la Grande pyramide</i> , tome 1, planche 8, <i>Le Secret de l'Espadon</i> , tome 2, planche 31, et schématisation de BENOÎT PEETERS	179
© 2005 Dargaud - Lombard / © Casterman	

TABLES

- Illustr. 22. *Histoire de Monsieur Cryptogame*, planche 5 :
 illustration de la notion de linéarité 203
 © Éditions du Seuil
- Illustr. 23. *Le Rayon U*, deux versions de la première vignette
 de la seconde planche dans l'édition actuelle 217
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 24. *S.O.S. Météores*, planches 34 et 35 :
 importance des textes narratifs 219
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 25. *Le Rayon U*, première et dernière cases dans l'édition *Bravo !* :
 évolution de la composition du texte 225
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 26. *Le Secret de l'Espadon*, tome 3, planche 28, strip 3 :
 le texte narratif comme séparateur de figures 227
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 27. *La Marque jaune*, planche 44, strip 2 :
 un zone de texte narratif assimilable à une case 229
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 28. *Le Secret de l'Espadon*, *La Marque jaune* :
 quelques vignettes montrant le contraste entre
 une chromatique sombre et le blanc du phylactère 233
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 29. *Le Secret de l'Espadon*, tome 1, planche 2
 dans sa version actuel et dans l'édition *Bravo !* 239
 © 2005 Dargaud - Lombard
- Illustr. 30. KEIJI NAKAZAWA, *Gen d'Hiroshima*,
 HERMANN, *La Nuit des Rapaces*,
 FABRICE NEAUX, *Journal (I)*,
 JIRO TANIGUCHI, *Au temps de Botchan*,
 CHRIS WARE, *Jimmy Corrigan*,
 ART SPIEGELMAN, *Maus*,
 Six exemples de strips de type 1/2/1 ..... 256 et 257
 © Vertige Graphic et Last Gasp, Dupuis, Ego Comme X, Casterman, Delcourt

TABLE DES MATIÈRES

Préambule	9
Introduction	11
Structure classique de la composition chez Jacobs	19
La fragmentation du strip	33
Le modèle 1/2/1	43
Construction en Z	43
Oppositions	50
Gros plan	52
Mouvements centrifuges et centripètes	53
Un modèle de premier ordre	55
Premières variations	61
Le modèle 2/2	61
Les variantes du modèle 1/2/1	69
Le modèle 2/1/2	83
Constructions en double Z et en N inversé	84
Construction en W et en U	89
Le centre de toute compréhension	96
Plans serrés et plan large	99
Insertion d'un nouvel élément	100

TABLES

L'explosion de la composition en strip et l'avènement très temporaire d'une construction par planche	103
Variantes de troisième degré	104
Rupture avec la matrice de base	111
Adoption d'une nouvelle matrice	125
Relâchement des principes de composition	126
Déséquilibre	133
La dissymétrie du strip dans les premiers albums de Jacobs	142
Une fragmentation asymétrique	149
Fragmentation et linéarité	158
Les indices de la gouttière	167
Lectures de Jacobs et réflexions sur la bande dessinée	175
Du strip et de la planche	175
De l'équilibre, du déséquilibre	182
Des concepts de Benoît Peeters	189
Des concepts de Thierry Groensteen	194
Des relations entre représentation et composition	200
Des concepts de tabularité et de linéarité	202
Rôle du texte	211
Le document écrit chez Jacobs	212
Textes narratifs	217
Question de couleurs	232
Dialogue et fragmentation	236
Les bulles et narratifs, une composition dans la composition	243
Conclusion	253
Notes	261
Annexe 1	
Principales données statistiques sur la composition dans l'œuvre de Jacobs	283
Annexe 2	
Les modèles de strips utilisés dans l'œuvre de Jacobs	284

TABLES

Annexe 3	
Le Rayon U dans l'édition actuelle et dans la version Bravo !	286
Annexe 4	
Repères chronologiques	288
Bibliographie	291