

Revue de recherche en civilisation américaine

6 | 2016

Les femmes et la bande dessinée: autorialités et
représentations

Editorial

Amélie Junqua and Céline Mansanti

Publisher
David Diallo

Electronic version

URL: <http://rrca.revues.org/724>

ISSN: 2101-048X

Electronic reference

Amélie Junqua and Céline Mansanti, « Editorial », *Revue de recherche en civilisation américaine* [Online], 6 | 2016, Online since 02 January 2017, connection on 24 January 2017. URL : <http://rrca.revues.org/724>

This text was automatically generated on 24 January 2017.

© Tous droits réservés

Editorial

Amélie Junqua and Céline Mansanti

- 1 Aux Etats-Unis, les utilisatrices de Facebook représentent aujourd'hui 53% des utilisateurs de Facebook qui lisent de la bande dessinée, 40% de plus qu'il y a trois ans. Pourtant, moins de 30% des personnages et des écrivains de BD sont des femmes, même si ces chiffres progressent également (<http://www.ozy.com/acumen/the-rise-of-the-woman-comic-buyer/63314>). Le lectorat féminin représente donc un marché en expansion, qui pourrait être encore développé par un rattrapage entre productions féminines et productions masculines, ce dont les éditeurs américains semblent être bien conscients.
- 2 Qui sont ces auteurs féminins ? quelles productions proposent-elles ? Comment ces propositions ont-elles évolué au cours du temps ? Comment peut-on les comparer avec les productions masculines ? Comment les femmes, en particulier, sont-elles représentées par les auteurs masculins et par les auteurs féminins ? Voici quelques-unes des questions qui ont présidé à la naissance de la journée d'étude sur les femmes et la bande dessinée, organisée à Amiens en juin 2016.
- 3 L'invisibilisation des femmes auteures de BD s'est révélée être une donnée importante de la relation entre femmes et bande dessinée. Comme le montre Jessica Kohn, la faible présence actuelle des femmes parmi les professionnel.le.s de la bande dessinée est souvent expliquée par l'héritage presque uniquement masculin de ce médium. Pourtant, en dépouillant les illustrés franco-belges des années 1950 et 1960, Jessica Kohn a constaté que les auteures sont en fait déjà 7 % à exercer ce métier, certaines continuant d'ailleurs une carrière commencée dans les années 1930. L'histoire de la bande dessinée s'est donc construite en passant sous silence une population certes minoritaire, mais malgré tout active. Son article cherche à retrouver le nom et à retracer les carrières des auteures de bande dessinée de l'après-guerre, afin de comprendre le processus d'invisibilisation dont elles ont été victimes.
- 4 Une fois établie la réalité de ce processus d'invisibilisation se pose la question de la présence des femmes dans des genres de la bande dessinée traditionnellement investis par les hommes. Que se passe-t-il, notamment, lorsque des auteures s'emparent du genre pornographique pour s'y dessiner ? C'est la question que se pose Irène Leroy Ladurie. Son

analyse s'attache aux effets de cette prise en main sur la représentation de soi aussi bien que sur la réécriture d'un genre qu'elle décrit comme paradoxalement marginal et stéréotypé. Entre réinvention de soi, confession, ou tentative de métamorphose, la figure auctoriale est tout à la fois problématisée et affirmée, tandis que l'autoreprésentation pornographique féminine fait bouger les lignes d'un genre trop souvent considéré comme rébarbatif et masculin.

- 5 L'autoreprésentation féminine peut être envisagée comme une réponse aux représentations masculines des femmes, et notamment de leur corps, souvent chosifié par le « regard masculin », comme l'a montré Laura Mulvey dans son essai “Visual Pleasure and Narrative Cinema” en 1975. A travers l'analyse d'*Empowered*, Alexandra Aïn s'intéresse quant à elle à la réponse ambivalente qu'apporte Adam Warren à la question de la représentation des femmes, en particulier dans l'univers traditionnellement machiste des super-héros. Maniant la parodie, les clichés et les références multiples aux univers du manga et des comics, *Empowered* utilise les codes du fan service pour plaire à son lecteur mais les détourne également pour interroger une pratique qui tend à la chosification des héroïnes.
- 6 Isabelle Guillaume s'intéresse elle aussi à une œuvre ambivalente, *Elfquest*, de Wendi Pini, qu'elle envisage comme un compromis entre la tradition superhéroïque et le radicalisme des auteur.e.s underground: la série met en effet en scène des personnages forts et aventureux, mais dont l'apparence résonne avec les goûts et préoccupations des lectrices, permettant – comme *Empowered* – l'identification de l'ensemble du lectorat. A l'image du récit qui affirme l'importance de la liberté individuelle, du dialogue et de la tolérance, *Elfquest*, comme *Empowered*, selon d'autres modalités, s'éloigne d'une critique ouvertement subversive des représentations féminines pour aller inquiéter le lecteur dans ses propres ambiguïtés.
- 7 Enfin, c'est une praticienne, autant qu'une critique, Nicola Streeten Plowman, fondatrice du forum *Laydeez do Comics*, qui retrace la forte augmentation, depuis le début des années 2000, de l'activité de construction d'une communauté féminine et féministe au sein de la bande dessinée alternative au Royaume-Uni. Ce changement tient d'abord à une volonté de rééquilibrage des genres au sein de la bande dessinée alternative, comme le montre le travail de *Laydeez do Comics*. Il tient également à la place plus importante prise par l'autobiographique et la vie quotidienne, deux sujets qui attirent les lecteurs et les créateurs au-delà des milieux habituels de la bande dessinée traditionnelle. Nicola Streeten Plowman voit ainsi dans cette évolution une amélioration de la situation des femmes en tant que créatrices de bandes dessinées et en tant que contributrices à l'industrie de la bande dessinée.

BIBLIOGRAPHY

Bibliographie primaire (essentiellement reprise de Hillary L. Chute, *Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics*, 2010):

Jessica Abel (*Mirror, Window; La Perdida*)

Marisa Acocella Marchetto (*Cancer Vixen*)

Aurelia Aurita (*Fraise et Chocolat*)

Linda Barry (*What It Is, Erny Pook's Comeeks, etc*)

Alison Bechdel (*Dykes to Watch Out For, Fun Home: A Family Tragicomic, Are You My Mother?*)

Gabrielle Bell (*Lucky, Cecil and Jordan in New York, The Voyeurs*)

Lili Carré (*The Lagoon*)

Giovanna Casotto (*Giovanna ! Si !, Oh Giovanna !*)

Sue Coe (*How to Commit Suicide in South Africa, Dead Meat*)

Sophie Crumb (*Belly Button Comix*)

Vanessa Davis (*Spaniel Rage*)

Diane DiMassa (*Hothead Paisan*)

Julie Doucet (*My New York Diary, 365 Days*)

Debbie Dreschler (*Daddy's Girl, The Summer of Love*)

Mary Fleener (*Life of the Party: The Complete Autobiographical Collection*)

Ellen Forney (*I was Seven in 75, I Love Led Zeppelin*)

Phoebe Gloeckner (*A Child's Life and Other Stories, Diary of a Teenage Girl: An Account in Words and Pictures*)

Roberta Gregory (*Bitchy Bitch, Bitchy Butch*)

Miriam Katin (*We Are on Our Own*)

Megan Kelso (*The Squirrel Mother*)

Aline Kominsky-Crumb (*Wimmen's Comix, Dirty Laundry Comics, Weirdo, The Bunch's Power Pak Comics*)

Hope Larson (*Salamander Dream, Gray Horses*)

Miss Lasko-Gross (*Escape from "Special", A Mess of Everything*)

Erika Lopez (*Lap Dancing for Mommy*)

Paula Meadows (*Sophisticated Ladies*)

Dale Messick (*Brenda Starr*)

Rutu Modan (*Exit Wounds, Jamilti*)

Jackie Ormes (*Torchy Brown, Patty-Jo 'n' Ginger*)

Aude Picault (*Comtesse*)

Wendy Pini (*Elfquest*)

Lily Renee (*The Werewolf Hunter, Senorita Rio*)

Trina Robbins (*It Ain't me Babe: Women's Liberation, Wimmen's Comix*)

Ariel Schrag (*Awkward, Definition, Potential, Likewise*)

Dori Seda (*Dori Stories*)

Posy Simmonds (*Gemma Boverly, Tamara Drewe*)

Nicola Streeten Plowman (*Billy, Me & You*)

June Tarpé Mills (*Miss Fury*)

C. Tyler (*Late Bloomer, You'll Never Know: A Graphic Memoir*)

Adam Warren (*Empowered*)

Lauren Weinstein (*Girl Stories, The Goddess of War*)

Bibliographie secondaire:

David Barnett, "Kapow! The Unstoppable Rise of Female Comic Readers", *The Guardian*, 18 septembre 2015, <http://www.theguardian.com/books/2015/sep/18/female-comic-book-readers-women-avengers-a-force>

Linda Brewster, *Rose O'Neill, The Girl Who Loved to Draw*, Boxing Day Books, 2009.

Hillary L. Chute, *Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics*, New York (NY): Columbia University Press, 2010.

Jose Feroso, "The Rise of the Woman Comic Buyer", *Ozy*, 11 septembre 2015, <http://www.ozy.com/acumen/the-rise-of-the-woman-comic-buyer/63314>

Nancy Goldstein, *Jackie Ormes: The First African American Woman Cartoonist*, University of Michigan Press, 2008.

Tim Hanley, *Wonder Woman Unbound: The Curious History of the World's Most Famous Heroine*, Chicago: Chicago Review Press, 2014.

Jehanzeb, "The Objectification of Women in Comic Books", *Fantasy, Queers Destroy Fantasy! Special Issue*, n°59, December 2015, <http://www.fantasy-magazine.com/non-fiction/articles/the-objectification-of-women-in-graphic-novels/>

Susan E. Kirtley, *Lynda Barry: Girlhood Through the Looking Glass*, University Press of Mississippi, 2012.

Mike Madrid, *The Supergirls: Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic Book Heroines*, Ashland (Or.): Exterminating Angel press, 2009.

Mike Madrid, *Divas, Dames & Daredevils: Lost Heroines of Golden Age Comics*, Ashland (Or.): Exterminating Angel Press, 2013.

Lillian S. Robinson, *Wonder Women: Feminisms and Superheroes*, New York and London: Routledge, 2004.

Trina Robbins, *The Great Women Superheroes*, Northampton, Mass.: Kitchen Sink Press, 1996.

Trina Robbins, *From Girls to Grrrlz: A History of Women's Comics from Teens to Zines [de 1941 à 1999]*, San Francisco (85 Second Street): Chronicle Books, 1999.

Trina Robbins, "Gender Difference in Comics", *Image & Narrative, Online Magazine of the Visual Narrative*, n°4, September 2002, <http://www.imageandnarrative.be/inarchive/gender/trinarobbins.htm>

Trina Robbins, *Pretty in Ink: North American Women Cartoonists, 1896-2013*, Seattle (Wash.): Fantagraphics Books, 2013.

Brett Schenker, "Market Research Says 46.67% of Comic Fans are Female", *The Beat, The Newsblog of Comics Culture*, 2 mai 2014, <http://www.comicsbeat.com/market-research-says-46-female-comic-fans/>

Lynne M. Thomas and Ellis, Sigrid, ed., *Chicks Dig Comics; A Celebration of Comics by the Women Who Love Them*, Mad Norwegian Press, 2012.