

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Fiche pédagogique

© Riad Sattouf / Albery Éditions

RIAD SATTOUF

L'ARABE DU FUTUR, ŒUVRE-MONDE

VAISSEAU MŒBIUS | 25 JANVIER > 5 MAI 2024

51e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE

LA VIE EN BD

Exposition Riad Sattouf - *L'arabe du futur*, œuvre-monde

Du 25 janvier 2024 au 5 mai 2024.

Entrez dans l'univers de Riad Sattouf, par *L'Arabe du futur*, son œuvre-monde, à laquelle il vient de mettre un point final. Cette exposition, lancée dans le cadre du 51e Festival d'Angoulême est prolongée exceptionnellement à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image jusqu'au 5 mai 2024.

Initiée en 2014 et achevée en moins d'une décennie, *L'Arabe du futur*, œuvre-fleuve de Riad Sattouf, offre une infinité de lectures possibles. C'est pourquoi l'exposition qui lui est exclusivement consacrée entend être une invitation à la relire avec les « yeux du monde ». L'accent est ainsi non seulement porté sur la dimension autobiographique de la série qui se centre sur le jeune Riad et sa famille, mais aussi sur ce qu'elle révèle de l'acuité de Riad Sattouf en tant qu'auteur et ce qu'il donne à voir, à comprendre et à analyser du monde contemporain.

Dans un souci d'ordre scientifique plutôt qu'hagiographique, l'exposition met en scène et en vie les personnages, les lieux (Bretagne et Syrie essentiellement), les mœurs, les époques et les différences culturelles entre l'Occident et l'Orient méditerranéen qui parcourent les six tomes de la série. A côté des planches et dessins originaux de *L'Arabe du futur*, des archives personnelles de Riad Sattouf, d'objets et de photographies à dimensions sociologiques et culturelles, des voix amicales et érudites viennent apporter leurs lumières sur l'homme, l'auteur et son œuvre. Ainsi, les confidences, au micro de Caroline Broué, de la romancière Leila Slimani, du jeune acteur Vincent Lacoste, de la journaliste Mathilde Serrell, de la sociologue Monique Dagnaud et des historiens et historiennes Pascal Ory et Leyla Dakhli émaillent les différentes parties de l'exposition.

Enrichi de vidéos et d'extraits sonores, le parcours s'attarde tout d'abord sur le monde tel que *L'Arabe du futur* le dépeint, à la fois dans sa dimension historique, politique et culturelle, et dans sa dimension sociologique. Il conduit ensuite les visiteurs et les visiteuses dans l'imaginaire de Riad Sattouf et dans son intimité d'enfant et d'adolescent, grâce à la reconstitution d'une chambre fictive aux murs tapissés de ses œuvres favorites, débouchant sur un couloir recouvert de bandes dessinées phares des années 2000. La fin du parcours est consacrée au processus même de création et à l'esthétique plurielle de l'auteur, de ses sources d'inspiration à son rapport primordial au cinéma.

1. Se raconter, se représenter - enjeux d'un récit autobiographique

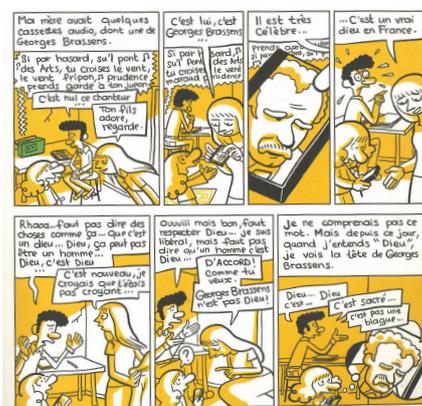

Carte extraite de : SATTOUF, Riad. *Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)*. Paris, Allary Editions, t.1, 2014 p.11.

L'Arabe du futur est une bande dessinée autobiographique, dans laquelle Riad Sattouf met en scène son enfance et son adolescence. Dans le premier tome, l'auteur relate sa « Jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984) ». Né en France d'une mère Bretonne et d'un père Syrien, Riad Sattouf passe ses premières années en Libye, où son père décroche un travail en tant que maître de conférence à l'Université de Tripoli.

L'auteur se raconte et multiplie les souvenirs d'enfance. Le ton est tantôt pathétique tantôt comique. Les derniers tomes (4-6) sont particulièrement personnels. Riad Sattouf se remémore la relation de ses parents, les tensions grandissantes jusqu'au divorce et ce qu'il qualifiera de « coup d'état de son père ». C'est toute la vie de l'auteur, dans ses détails les plus intimes, qui se déroule devant nos yeux ; il ne cache rien jusqu'à ses premiers émois adolescents.

Cette recherche d'authenticité est aussi palpable dans le texte et dans la manière dont l'auteur retranscrit les dialogues de ses proches. Il n'hésite pas à écrire de manière phonétique des expressions ou des formules employées à l'oral et notamment des tournures familières.

SATTOUF, Riad. *Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)*. Paris, Allary Editions, t.1, 2014 p.27.

L'exposition propose par ailleurs aux visiteurs de s'immerger dans cette intimité et met en scène de nombreux objets personnels, tels que des photos et des portraits de famille, des carnets de dessins, des livres d'écoles, ainsi que des consoles et des jeux vidéo.

Cependant, si l'auteur a choisi de se raconter, c'est aussi pour témoigner du contexte géopolitique du Moyen-Orient, qu'il a connu lors de son enfance en Libye puis en Syrie et qui a profondément marqué sa famille. Ainsi, Riad Sattouf donne à voir un aperçu de la Libye sous le régime de Mouammar Kadhafi. Là encore, l'auteur use de plusieurs procédés. À la recherche de la vérité, il retranscrit sa vision d'enfant : son étonnement quant à l'absence de propriété privée ; le rationnement de la nourriture, la queue, l'attente puis la colère des habitants face à la faible quantité et diversité des aliments, etc. Il alimente toutefois son récit de ses recherches, de ses connaissances et de son regard d'adulte.

Ce regard peut être appréhendé, pour commencer, dans le style même de Riad Sattouf. Ce dernier a recours à la caricature, à des images à visée satirique. L'auteur donne ainsi au récit des dimensions morales, politiques et sociales. De plus, Riad Sattouf entrecoupe ses souvenirs de moments plus factuels ou critiques. Des retranscriptions de

journaux radiophoniques et de messages de propagande ponctuent les bandes dessinées. Si le père de l'auteur semble favorable au projet de Kadhafi et aux frappes du président irakien Saddam Hussein sur l'Iran, l'auteur montre la désapprobation de sa mère à de nombreuses reprises puis la désillusion progressive de son père jusqu'à leur départ en Syrie.

SATTOUF, Riad. *Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)*. Paris, Allary Editions, t.1, 2014 p.111.

Pistes pédagogiques

Collège - Troisième - Français : Se chercher, se construire - Se raconter, se représenter

Objectifs : Découvrir différentes formes d'écriture de soi et de l'autoportrait. Comprendre les raisons et le sens de l'entreprise qui consiste à se raconter ou à se représenter. Percevoir l'effort de saisie de soi et de recherche de la vérité. S'interroger sur les raisons et les effets de la composition du récit ou du portrait de soi.

Vivre en société, participer à la société - Dénoncer les travers de la société

Objectifs : Découvrir des œuvres, des textes et des images à visée satirique, relevant de différents arts, genres et formes. Comprendre les raisons, les visées et les modalités de la satire, les effets d'ironie, de grossissement, de rabaissement ou de déplacement dont elle joue. Savoir en saisir la portée et les limites. S'interroger sur la dimension morale et sociale du comique satirique.

Lycée - Seconde et Première - Français : Le roman et le récit du XVIIIe siècle à nos jours

Objectifs : Sensibiliser les élèves à la variété des formes du roman et du récit et inscrire les œuvres de la littérature française ou francophone dans une perspective historique et culturelle de l'évolution des formes narratives.

2. Le Moyen-Orient - transformation des régimes politiques

Au-delà du témoignage personnel et familial, Riad Sattouf dépeint dans ces trois premiers tomes, le contexte politique, économique et social de la Libye puis de la Syrie dans les années 1980.

Lorsque la famille de l'auteur s'installe en Libye, Kadhafi est au pouvoir depuis une dizaine d'années, à la suite d'un coup d'état en 1969. Le militaire, à l'époque populaire, incarne la lutte libyenne contre la domination étrangère et se bat contre la main mise occidentale sur les ressources pétrolières du pays. Il se place alors comme un véritable sauveur, un guide. Il publie ainsi *Le livre vert*, un ouvrage de propagande dans lequel il explicite une théorie politique et philosophique ayant pour but de libérer les peuples opprimés. S'il affirme souhaiter instaurer un pouvoir des masses, en réalité, il dirige sans contrôle et supprime toutes les voix dissidentes. De nombreux lybiens s'exilent afin d'éviter l'emprisonnement, la torture ou la mort. Si le père de l'auteur croit aux promesses de Kadhafi et adhère à sa vision qui superpose panafricanisme et panarabisme, la situation se dégrade rapidement, poussant sa famille à fuir le pays pour la Syrie, son pays d'origine.

Pourtant, en Syrie, la situation politique est également complexe. Depuis son indépendance en avril 1946, le pays connaît une forte instabilité. En 1971, le militaire Hafez Al-Assad prend le pouvoir par la force. À ses débuts, il fédère et devient « Guide de notre destin ». En 1973, cependant, il déclare la guerre à Israël pendant la fête du Yom Kippour, avec comme allié l'URSS. L'attaque se solde par un échec. À l'intérieur du pays, la terreur règne. L'armée est puissante et omniprésente, comme s'en souviendra par ailleurs le jeune Riad à son arrivée à l'aéroport de Damas. Les milices traquent les opposants au régime et répriment toutes contestations notamment religieuses. Hafez Al-Assad est Alaouite, une branche de l'islam minoritaire, longtemps persécutée. À son arrivée au pouvoir, il favorise sa communauté religieuse au détriment de celle qui était autrefois majoritaire, les Sunnites. Politique et intime se mêlent d'autant plus que la famille paternelle de l'auteur est Sunnite.

SATTOUF, Riad. *Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)*. Paris, Allary Editions, t.1, 2014 p.70.

SATTOUF, Riad. *Une jeunesse au Moyen-Orient (1994-2011)*. Paris, Allary Editions, t.6, 2022, p.162

des soulèvements populaires ont lieu en Afrique du Nord, le « printemps arabe ». Le peuple Syrien y participe. Le soulèvement populaire de Deraa en mars 2011 est violemment réprimée. La guerre civile éclate alors et le gouvernement multiplie les enfermements, les actes de torture, les viols, les disparitions, les meurtres et les exécutions sommaire, obligeant de nombreux syriens à fuir le pays. Là encore, Riad Sattouf est personnellement touché et accueille sa famille exilée.

Pistes pédagogiques

Lycée - Seconde - EMC : Des libertés pour les libertés - Quels sont les principes et les conditions de la liberté ?

Lycée - Seconde - Géographie : Des mobilités généralisées - Les migrations internationales. La mer Méditerranée : un bassin migratoire.

Lycée - Terminale - EMC : Fondement et expérience de la démocratie - Quels sont les principes et les conditions de la démocratie ?

Repenser et faire vivre la démocratie - Comment construire l'avenir de la démocratie dans un monde d'incertitudes ?

Lycée - Terminale - Histoire : Les remises en causes économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991 - La modification des grands équilibres économiques, politiques et mondiaux.

3. L'évolution d'un artiste - sources d'inspiration et création

Dans *L'Arabe du futur* le dessin très lisible de Riad Sattouf se met au service du récit mais il peut être aussi apprécié pour son esthétique propre. Les reproductions des planches tirées des différents volumes ainsi que les dessins originaux de l'auteur permettent de mieux appréhender son style. Riad Sattouf se présente graphiquement comme un grand héritier de la « ligne claire » : un langage graphique important de « l'école » de la bande dessinée dite franco-belge. Il consiste notamment à utiliser un trait d'un noir profond généralement de la même épaisseur, accompagné de couleur en aplat. Il reste fidèle à ce style également dans sa mise en page composée de cases régulières.

Le langage graphique utilisé par Riad Sattouf a pour principal intérêt l'identification du lecteur au personnage. En effet, comme l'a démontré par exemple Scott McCloud l'utilisation de trait réduit pour représenter un personnage permet à plus de spectateurs de s'identifier, à contrario d'un visage plus détaillé, qui aura tendance à évoquer un seul individu. C'est en utilisant ce double jeu que Riad Sattouf nous emmène dans son histoire entre figures libres d'interprétation chez ses personnages principaux et portrait détaillé pour les responsables politiques qui accompagnent son récit.

SATTOUF, Riad. *Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)*. Paris, Allary Editions, t.5, 2020 p.69

La « ligne claire » a été popularisée par Hergé, auteur de Tintin, qui figure parmi les sources d'inspirations de l'auteur. L'exposition revient par ailleurs sur les grands maîtres qui ont inspiré Riad Sattouf, des auteurs incontournables de la science-fiction des années 1970-1980, à l'instar d'Yves Chaland, Richard Corben, Enki Bilal, Moebius ou encore Philippe Druillet. Ces derniers sont cités par l'auteur lui-même dans le tome 5. Il s'est aussi essayé à ce style caractéristique de Druillet, psychédélique, aux traits noirs épais, aux lignes géométriques puissantes et foisonnant de détails, comme en témoigne les œuvres exposées.

Dans *L'Arabe du futur*, Riad Sattouf place la bulle au centre de ses compositions faisant du langage le vecteur principal du récit, cependant, ses propositions graphiques font sens dans son projet narratif. Ainsi de son utilisation de la couleur : chaque chapitre est quasiment en bichromie, au noir vient s'ajouter une couleur dominante : le **bleu clair** pour la France, le **jaune** pour la Libye, le **rose** pour la Syrie et parfois, quelques rares touches de couleurs complémentaires permettent de faire ressortir certains détails. L'importante utilisation du noir, du rouge et du vert, couleurs du drapeau syrien, est également à noter.

Pistes pédagogiques

Cycle 3 - Arts plastiques - Chapitre : « La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre »

- Découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée et des effets induits par les usages
- Compréhension des dimensions sensorielles de la couleur

Cycle 4 - Arts plastiques : Chapitre : « La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre » - La matérialité et la qualité de la couleur :

- Les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée
- Les relations entre quantité et qualité de la couleur

Pour aller plus loin...

Une ouverture peut être faite sur la carrière de cinéaste de Riad Sattouf et sur son approche cinématographique. En effet, l'auteur envisage la BD et le cinéma comme deux médias distincts avec chacun leur propre langage. Si les sujets qu'il traite au cinéma et en bande dessinée sont proches. Ses deux films, *Les Beaux Gosses* et *Jacky au royaume des filles* ne sont pas des adaptations de ses œuvres dessinées mais ils se perçoivent comme des extensions de son univers. On notera par ailleurs que *Les Cahiers d'Esther* ont connu une adaptation en série d'animation.

Bibliographie

BÉGAT, Jean-Baptiste. HOUOT, Clothilde. *Moyen-Orient et Occident au XXe siècle*. Paris, Editions Bréal, 2017.

PAREDES CRUZ, Flavio José. *Des identités dans l'arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient de Riad Sattouf. De la représentation de soi à l'hybridité culturelle*. Mémoire de Master 2 Lettres modernes. Université Paul-Valéry Montpellier 3, UFR Lettres, arts, Mémoire de Master 2, 2018. Disponible sur : https://ged.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2018_MEM_MON3_U1LM_2 (Consulté le 17/01/2024).

PAYEN, Emmanuelle. DESJARDINS, Jérémie. *Riad Sattouf : l'écriture dessinée* [exposition, Paris, Bibliothèque publique d'information Centre-Pompidou, 14/11/2018-11/03/2019]. Paris, BPI, 2018.

POTET, Frédéric. « L'Arabe du futur » de Riad Sattouf : autopsie d'un succès », *Le Monde* [en ligne], 30/06/2015. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2015/06/30/lesucces-de-l-arabe-du-futur-de-riad-sattouf_4664570_4497271.html (Consulté le 17/01/2024).

POTET, Frédéric. « Riad Sattouf, retour à la ligne », *M le magazine du Monde* [en ligne] 09/05/2014. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/05/09/riadsattouf-retour-a-la-ligne_4413157_4497186.html (Consulté le 17/01/2024).

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

121 rue de Bordeaux BP 72308 - Angoulême Cedex

Le Musée de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Quai de Charente, Angoulême
Parking, rue des Abras.

Réservation, informations

contact@citebd.org
www.citebd.org

Horaires du musée

Du mardi au samedi de 10h à 18h et de 10h à 19h en juillet-août
Dimanches et jours fériés de 14h à 18h et de 14h à 19h en juillet-août

Tarifs musée et expositions

Plein tarif - 10 euros
Tarif réduit - 6 euros
Tarif groupe adultes - 5 euros à partir de 10 personnes
Tarifs scolaires - Ateliers (1h30) forfait de 150 euros / Visites guidées (1h) forfait de 100 euros par visite (35 places accompagnateurs inclus).

La carte de la Cité

Individuelle - 15 euros et gratuite pour les moins de 18 ans
Etudiants Grand Angoulême - 7.50 euros
Scolaires - 100 euros
CSE - 7.50 euros en achat groupé
Duo - 22 euros