

© Denis Félix

Joann Sfar

France

Biographie

Joann Sfar, né en 1971, est dessinateur et scénariste de bandes dessinées, romancier, réalisateur, chroniqueur.

Chef de file de la génération qui a renouvelé la bande dessinée dans les années 1990, il compte plus d'une centaine d'albums à son actif, de *Donjon* à *Pascin* et de *Klezmer* à *Chagall en Russie*, sans oublier *Petit Vampire*. Son chef-d'œuvre reste *Le Chat du rabbin* : une série culte qu'il a adaptée en 2011, en collaboration avec Antoine Delesvaux, sous la forme d'un film d'animation (César du meilleur film d'animation 2012).

S'il se définit lui-même comme un dessinateur compulsif, cet adepte d'un trait vivant jeté sur le papier est aussi un authentique écrivain. Car ce raconteur d'histoires accorde autant d'importance aux mots qu'aux images, aussi à l'aise devant ses planches que face à son écran d'ordinateur ou derrière une caméra. Il a ainsi été primé pour *Gainsbourg (vie héroïque)*, une biographie filmée du chanteur (César du meilleur premier film 2010). Il a également porté à l'écran *La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil*, roman éponyme de Sébastien Japrisot (2015).

Bibliographie

BANDES DESSINÉES

Tu n'as rien à craindre de moi (Rue de Sèvres, 2016)

Normal (Dargaud, 2014) (104 p.)

Jeangot, scénario de Joann Sfar, dessin de Clément Oubrerie (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2012) (Gallimard)

Tokyo (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2012) (Dargaud)

Les Lumières de la France (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2011) (Dargaud)

Chagall en Russie (2 tomes) (Gallimard, 2010-2011)

L'Ancien temps (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2009) (Gallimard)

Le Bestiaire amoureux (4 tomes) (Delcourt, 2007)

La Vallée des merveilles (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2006) (Dargaud)

L'Homme-arbre (2 tomes) (Denoël Graphic, 2005-2006)

Klezmer (5 tomes) (Gallimard, 2005-2014)

Socrate le demi-chien, dessin de Christophe Blain, scénario de Joann Sfar (3 tomes déjà parus - série en cours depuis 2002) (Dargaud)

Le Chat du Rabbin (6 tomes déjà parus - série en cours depuis 2002) (Dargaud)

Les Carnets (11 tomes) (L'Association, 2002-2005 ; Delcourt, 2007-2008 ; Gallimard, 2013 ; Delcourt, 2015)

Grand vampire (6 tomes) (Delcourt, 2001-2005)

Le Minuscule Mousquetaire (3 tomes déjà parus - série en cours depuis 2001) (Dargaud)

Les Olives noires, scénario de Joann Sfar, dessin d'Emmanuel Guibert (3 tomes) (Dupuis, 2001-2003)

Pascin (7 tomes) (L'Association, 2000-2005)

La Ville des mauvais rêves - Urani, avec David B. (Dargaud, 2000)

Sardine de l'espace, dessins de Joann Sfar, scénario de Mathieu Sapin (les 8 premiers tomes) (Dargaud, 2000-2003)

Petit vampire (7 tomes) (Delcourt, 1999-2005)

Professeur Bell (5 tomes, dont les trois derniers avec des dessins d'Hervé Tanquerelle) (Delcourt, 1999-2006)

Mots-clés

- > Humour
- > Bande dessinée
- > Philosophie

Ressources

Émission « La Vie est un je » (France Inter) du 31 octobre 2015 [Audio] : <http://www.franceinter.fr/emission-la-vie-est-un-je-joann-sfar>

Émission « Ping Pong » (France Culture) du 7 septembre 2015, avec Joann Sfar et Boualem Sansal [Audio] : <http://www.franceculture.fr/emissions/ping-pong/des-chats-des-chattes-et-des-ayatollahs-avec-boualem-sansal-joann-sfar>

Le site internet de Joann Sfar : <http://www.joann-sfar.com/>

Les contributions de Joann Sfar au Huffington Post : <http://www.huffingtonpost.fr/joann-sfar/>

Bibliographie (suite)

Merlin, dessin de Jose Luis Munuera, scénario de Joann Sfar (les 4 premiers tomes seulement) (Dargaud, 1999-2001)
Donjon, avec Lewis Trondheim (35 tomes) (Delcourt, 1998-2014)
Le Petit Monde du Golem (L'Association, 1998)
Paris-Londres (Dargaud, 1998 ; L'Association, 2003)
La Fille du professeur, scénario de Joann Sfar, dessin d'Emmanuel Guibert (Dupuis, 1997)
Troll, scénario de Joann Sfar / Jean-David Morvan, dessin d'Olivier Boiscommun (uniquement les 3 premiers tomes de la série) (Delcourt, 1996, 1998, 1999)
Les Potamoks, scénario de Joann Sfar, dessin de José Luis Munuera (3 tomes) (Delcourt, 1996 et 1997)
Petrus Barbygère, dessin de Joann Sfar, scénario de Pierre Dubois (2 tomes) (Delcourt, 1996 et 1997)
Le Borgne Gauchet (L'Association, 1995)
Les Aventures d'Ossour Hyrsidoux (2 tomes) (Cornelius, 1994 et 1995)
Noyé le poisson (L'Association, 1994)

LIVRES D'ART

Je l'appelle monsieur Bonnard (Hazan, 2015)
Gainsbourg (2 tomes déjà parus - série en cours depuis 2009) (Dargaud)

ROMANS, NOUVELLES, ILLUSTRATION

À bicyclette. Un tour en France (Gallimard / France Inter, 2014)
Le Plus Grand Philosophe de France (Albin Michel, 2014)
La Promesse de l'aube, édition illustrée du livre de R. Gary (Gallimard, 2014)
L'Éternel (Albin Michel, 2013 ; LGF / Livre de poche, 2014)
Brassens, dessin et scénario de Deroudille et Joann Sfar, couleurs de Joann Sfar (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2011) (Dargaud)
Brassens (illustration des chansons de G. Brassens) (Gallimard, 2011)
Monsieur Crocodile a beaucoup faim (Gallimard, 2010)
Orang-outan, texte de Sandrina Jardel, illustrations de Joann Sfar (Gallimard, 2008)
Le Petit Prince, d'après Antoine de Saint-Exupéry (Bayou Gallisol, 2008 ; Folio, 2011 ; Gallimard BD, 2015)
La Sorcière et la petite fille (Bréal, 2005)
L'Atroce Abécédaire (Bréal, 2003)
La Petite Bibliothèque philosophique de Joann Sfar (2 tomes) (Bréal, 2002-2003)

Presse

Sur *Le Chat du Rabbín* :

« On peut être un éclectique boulimique sans forcément oublier ses bases. Joann Sfar le touche-à-tout, qui peut être acteur le matin, réalisateur l'après-midi, directeur de collection chez Gallimard en fin de journée et auteur de bande dessinée en pleine nuit d'insomnie, revient à ses premières amours avec un nouvel épisode du *Chat du Rabbín*. [...] Le dessin de Sfar n'a pas pris une ride et les amoureux de la série replongeront avec plaisir dans ce nouveau départ fidèle à l'esprit de cette comédie humaine. »

David Barroux, *Les Échos* (août 2015)

BANDES DESSINÉES

Tu n'as rien à craindre de moi (Rue de Sèvres, 2016)

C'est l'histoire des meilleurs moments de l'amour : ils se rencontrent, se regardent, se parlent des nuits entières, s'aiment sans cesse... Il la peint, elle s'amuse à être peinte... Et après ? Joann Sfar dresse le portrait d'un couple résolument contemporain et, pour la première fois, ancre son récit dans notre époque.

« C'est si fréquent, de traverser sans trembler de vrais drames de vie, et d'être fichu par terre par une bête histoire d'amour. D'une façon ou d'une autre, cet album de bandes dessinées essaie de trouver comment on s'en remet, comment on retrouve le sourire. » J. S.

Normal (Dargaud, 2014) (104 p.)

Normal rassemble les dessins que Joann Sfar a publiés sur internet au début de l'année 2014 en s'inspirant de l'actualité autour du président François Hollande.

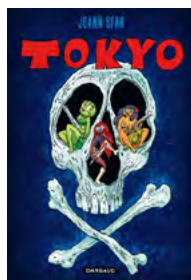
Ce dernier devient un vrai personnage de fiction et permet à l'auteur d'aborder de nombreux sujets d'actualité, sans polémique, avec un humour mordant et toujours tendre.

Jeangot, scénario de Joann Sfar, dessin de Clément Oubrerie (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2012) (Gallimard)

Jeangot Renart naît dans une roulotte et adopte très vite un petit hérisson du nom de Niglaud. Devenus amis alors que la tradition aurait voulu que Niglaud finisse dans l'estomac de Renart, les deux compères font la manche pour survivre, jouent de la guitare, courent le guilledou et le cachet dans le Paris de l'Entre-deux-guerres...

Tokyo (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2012) (Dargaud)

Pour *Tokyo*, Joann Sfar a choisi de nous emmener sur un atoll du Pacifique, irradié et éloigné de tout continent.

Ce 1er épisode de *Tokyo* se déroule sur une île lointaine et isolée, où la seule loi qui règne est celle du marché. Tokyo, jeune fille bronzée aux grands yeux clairs, est courtisée par un tigre et un lion, et pourchassée par des monstres... Avec ses deux copines, Tokyo n'a pas fini de courir !

Ce 1er album de *Tokyo* nous livre récit rock, sexy, violent et drôle, un road-movie halluciné et une bande dessinée fascinante.

Les Lumières de la France (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2011) (Dargaud)

Les Lumières de la France, c'est bien sûr, l'esprit des Lumières, ce souffle philosophique jusqu'alors inconnu qui balaya notre pays au XVIIIe siècle et qui aboutit à la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme. Un certain Comte, fervent lecteur des nouveaux philosophes, mais tirant ses revenus du négoce des esclaves, prend conscience du paradoxe de son quotidien, ce qui lui fait dire : « Je voudrais pouvoir dormir sereinement avec la certitude que notre compagnie pratique un esclavage à visage humain. »

Plongé dans ses réflexions, le comte délaisse peu à peu sa femme, la comtesse Éponyme, qui, elle aussi, pense beaucoup... Une fable philosophique irrésistible de drôlerie et de piquant.

L'Ancien temps (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2009) (Gallimard)

Un pays où l'eau voyage à l'envers et les larmes tombent vers le ciel. Un jeune héros au cœur pur, une amoureuse qui se change en renard, un roi qui n'embrasse pas. Des légions de créatures fantastiques et un dieu cyclope dont on conteste le règne. L'art de la sourcellerie - la magie de l'eau -, des combats au serpent-épée, une quête mystérieuse et philosophique...

Chagall en Russie (2 tomes) (Gallimard, 2010-2011)

Tome I : Vous ne lirez pas ici la vraie vie de Chagall. C'est un fabuleux conte juif, dont le héros se nomme Marc Chagall. Il vit dans un shtetl de la Russie des tsars, à l'aube de la révolution. Il est jeune et très amoureux. Mais il est peintre aussi, et le père de celle qu'il aime veut pour sa fille «un bon juif qui ait un bon métier». Quitter son amour ou bien la peinture ? Chagall part interroger le rabbi de Loubavitch et arpente un grand théâtre de l'absurde parmi les fous, les barbares et les amis.

Tome II : Par amour, le jeune peintre Chagall a décidé de construire un opéra dans son village. Tout le monde s'y met, les cosaques, Jésus, le violoniste et l'égorgeur... dans une folie exubérante. Mais la violence antisémite balaye la farandole et le folklore. Le conte yiddish se termine ici : «Ca serait indigne, quand on va dans cette époque, dans cette région, de s'en tenir au «Violon sur le toit».

C'est un récit sur les gens dont on ne veut plus, qui savent qu'ils vont disparaître et qui ne savent pas où se sauver» Joann Sfar. Avertissement : Certaines images contenues dans le présent album sont très librement inspirées de l'œuvre de Marc Chagall. L'histoire, la représentation physique de Marc Chagall et les propos qui lui sont attribués sont totalement inventés par l'auteur et n'entendent pas refléter la pensée et l'esprit du peintre.

Le Bestiaire amoureux (4 tomes) (Delcourt, 2007)

Tome 1 :

Où Fernand, vampire de son état, s'essaie à renouer avec la gente féminine après avoir rompu avec Liou, la femme qui a trahi ses sentiments. Où l'on fait la connaissance d'Aspirine, l'adolescente éternelle, sa sœur Josacine l'apprentie sorcière, et où les arcanes de l'amour se révèlent bien complexes...

Tome 2 :

Où Fernand, triste et inconsolable, s'embarque pour une croisière mouvementée, y croise une pleureuse professionnelle, un dragueur vorace, un détective de l'occulte, et quelques autres surprenants individus, puis s'improvise policier et se débat avec sa conscience...

Tome 3 :

Où, dans une atmosphère de racisme et d'intolérance, un quatuor de femmes perturbe Fernand dans sa quête de la parfaite conjointe : Magdal l'artiste irritante, Nope la photographe impertinente, Zaineb la sorcière fatale, et l'omniprésente Liou, jalouse insaisissable...

Tome 4 :

Où Richard Marouani le loup-dragou tombe dans son propre piège de séducteur invétéré, et Aspirine succombe aux charmes d'Edmundo le vampire cubain. Où une tumultueuse comédie romantique se joue sous les yeux d'un Fernand hanté par un fantôme diurne transi d'amour...

La Vallée des merveilles (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2006) (Dargaud)

Pot de Miel, sa famille et ses copains vivent dans un décor de rêve au bord de la Méditerranée - sans les touristes, vu que nous sommes en pleine Préhistoire. Il fait beau, la vie est belle, mais Nuit des Câlines en a marre du poisson-manioc. Donc, Pot de Miel et son copain Grand Nez Qui Déniche partent à la chasse. Ce qui leur vaut un tas de rencontres palpitantes~: quelques dragons et dinosaures d'époque (ou à peu près), L'Oracle

(un condensé de pessimisme), un clan de «~civilisés~» occupés à sacrifier d'autres «~civilisés~» un guerrier professionnel qui tient à trucider le monde pour expier ses très grandes fautes et, enfin, des cultivateurs de courgettes. Si bien qu'ils reviendront à la grotte familiale avec des graines et la recette des « petits farcis » (courgettes-opossum) - ce qui constitue un sérieux progrès pour la gastronomie préhistorique.

La Vallée des Merveilles nous plonge donc dans le quotidien préhistorique. Résultat : cent pages de gaieté pure, qui mêlent l'aventure (monstres à écailles, bagarres sanglantes, grosses trouilles, sorciers, «costumes» et grigris assortis) et les minuscules événements d'une vie de famille heureuse. Si bien qu'on a dans le même paquet le journal intime, hypersensible, et Conan le Barbare. D'autant plus que le récit est suivi d'un « bonus » passionnant en forme de carnet de bord, où Sfar explore ses sources d'inspiration et nous dévoile quelques babilloles techniques.

Klezmer (5 tomes) (Gallimard, 2005-2014)

« *Klezmer* est peut-être une réponse ashkénaze au *Chat du Rabbine*. Les héros sont presque tous juifs mais ils passent plus de temps à jouer de la musique qu'à penser à Dieu. Ce sont des musiciens sans argent embringués dans un feuilleton slave. Ils traînent leurs instruments dans les steppes d'Ukraine, à Odessa, dans des campements gitans. Je voulais que Michel Strogoff rencontre un Juif vert de Chagall : la grande aventure rejoint le violon sur le toit. Pour les aquarelles, le rythme du récit, j'ai travaillé en pensant à Hugo Pratt. Mais aussi à Quentin Blake, et à Sempé.

La mémoire, ça ne sert pas à jouer les victimes ou à exiger des égards ou des réparations. Savoir, c'est une fin en soi. Ceux qui veulent que ça serve à quelque chose n'ont pas de conscience et méprisent leurs morts. À la rigueur, on peut chanter de vieilles chansons. Fidèle à cette idée qu'il vaut mieux pratiquer des activités inutiles qu'entreprendre des actions néfastes, je mets mon souvenir dans des chants klezmer. Il est mieux là qu'ailleurs. » (Joann Sfar).

L'Homme-arbre (2 tomes) (Denoël Graphic, 2005-2006)

Tome 1 :

« *L'Homme-Arbre* est une série de trois livres ayant pour héros trois êtres forestiers assez frustes : un arbre, un Golem, un vieux juif. Le premier tome, *L'Étoile polaire*, raconte comment l'Homme-Arbre a refusé de fabriquer un piano pour un mauvais roi. C'est un récit en douze chapitres, abondamment illustré, où il est question de guerre, de cataclysmes, de barbus fanatisés et de l'extinction de certains empires ».

Ainsi Joann Sfar décrit-il son premier roman où, après *Le Chat du Rabbine*, *Petit* et *Grand Vampire*, et tant d'autres merveilles, il invente la Hassidic Fantasy, rencontre entre J.R.R Tolkien et la Kabbale.

Tome 2 :

Revoilà l'Homme-Arbre, le Golem et le vieux juif Eliaou, les héros de *L'Étoile Polaire*. Cette fois, c'est à Vilnius que le trio va exercer ses talents pour le fatalisme et la bagarre. Quels hold-up bizarres se trament dans la Maison Étroite, étrange bâtisse tout en hauteur coincée entre une banque et une poste, en face de la vieille synagogue ? A quelles turpitudes se livrent les messieurs plats qui l'habitent ? Et que vient faire Liou, la fille-mandragore, l'éternelle fiancée de l'Homme-Arbre, dans cette histoire ? Après un premier tome vert forestier, la saga picaresque s'enrichit d'un second, rose comme le Tendre, tendre comme l'Amour.

Socrate le demi-chien, dessin de Christophe Blain, scénario de Joann Sfar (3 tomes déjà parus - série en cours depuis 2002) (Dargaud)

Les aventures du chien d'Héraclès dans une Antiquité qui fleure bon les rivages de la Méditerranée. Si vous aimez l'humour, le sexe, la violence, la philosophie et les animaux, cette série est faite pour vous. Sfar et Blain créent une merveille d'humour décalé, fin et sophistiqué qui s'amuse à réfléchir.

Tome 3 :

Un retour particulièrement attendu, celui de Socrate le demi-chien, le quadrupède le plus singulier de toute l'Adriatique ! Après s'être libéré de la domination de son maître Héraclès, Socrate pense pouvoir savourer sa liberté. Mais il se fourvoie totalement et se met en tête de sauver un enfant promis à la mort, bref de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il n'est pas toujours facile d'être le chien de Zeus ! Un bijou signé Sfar et Blain.

Le Chat du Rabbïn (6 tomes déjà parus - série en cours depuis 2002) (Dargaud)

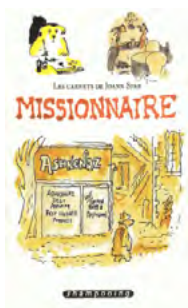
Pendant félin de Socrate le demi-chien, le chat du Rabbïn essaye de répondre à une question fondamentale : peut-on apprendre la torah à un chat, fut-il doué de parole ? La réponse est une fable savoureuse, d'une intelligence rare qui réjouira les amateurs d'Orient, de jolies femmes et de métaphysique.

Tome 6 :

Le Chat est désespéré : sa maîtresse, Zlabya, est enceinte... Que va-t-il se passer ? S'intéressera-t-elle encore à lui ? Pourra-t-il encore être caressé, pourra-t-il la voir quand il le voudra ? Quelle sera sa place ? Ne devrait-il pas partir et chercher une autre maison ?

Joann Sfar retrouve avec un bonheur évident l'univers du Chat du rabbin et livre une éblouissante histoire pleine de tendresse et d'amour.

Les Carnets (11 tomes) (L'Association, 2002-2005 ; Delcourt, 2007-2008 ; Gallimard, 2013 ; Delcourt, 2015)

« Lewis fait un carnet, alors je fais pareil. » Rien de plus simple pour expliquer la publication des Carnets de Joann Sfar.

Si ce n'est que lui base tout son carnet (ou presque) sur son apprentissage, aussi dilettante que cocasse, de... l'harmonica. On n'imaginait pas alors où nous mèneraient les débuts autobiographiques de Joann Sfar.

- 1-Harmonica
- 2-Ukulélé
- 3-Parapluie
- 4-Piano
- 5-Caravan
- 6-Greffier
- 7-Missionnaire
- 8-Maharaja
- 9-Croisette
- 10-Si Dieu existe
- 11-Je t'aime, ma chatte

Grand vampire (6 tomes) (Delcourt, 2001-2005)

Entamée en 2001 cette série se déroule dans le même univers que *Petit Vampire*. *Petit Vampire* et *Grand Vampire* sont d'ailleurs un seul et même personnage (on apprend que Grand Vampire a un jour décidé de devenir Petit Vampire). Mais si Petit Vampire est destiné à la jeunesse, Grand Vampire en revanche, s'adresse à un public plus âgé.

Tome 6 :

La suite de La Communauté des magiciens, où notre gentil vampire tente de mettre de l'ordre dans sa vie amoureuse, et assiste à un déferlement de violence contre les magiciens.

Grand Vampire a presque oublié sa locataire, la belle Magda, dont la sensualité ne le laisse pas indifférent. Ce qui ne plaît pas à Liou, l'ex-copine de Grand Vampire. Pendant ce temps, la situation est de plus en plus tendue à Vilnius, où des gars au crâne rasé cherchent des noises au vieil Eliaou et aux sorciers. Le Golem sera sans doute très utile ?

Le Minuscule Mousquetaire (3 tomes déjà parus - série en cours depuis 2001) (Dargaud)

C'est l'histoire d'un homme qui passe de l'autre côté du miroir. et qui débarque dans un monde où tout est minuscule.

Imaginez, alors, un Cadet de Gascogne façon Portos réduit aux proportions d'une tête d'épingle. Imaginez un homme d'honneur, fier et bagarreur propulsé dans un univers de femmes, où l'on se préoccupe plus de libertinage que de faits d'armes. Imaginez-le réduit à jouer les modèles dans

une Académie artistique, imaginez-le nu au milieu de dizaine de femmes le dessinant, le détaillant sous toutes les coutures.

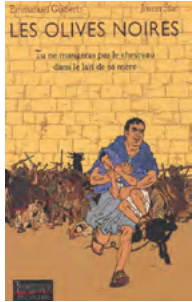
L'héroïsme et la virilité seront mis à mal dans cette série qui doit autant à Rabelais qu'à Lewis Carroll. S'inspirant de Swift, de Cyrano de Bergerac ou du Baron Münchhausen, Joann Sfar revient à ses premières amours et entame une nouvelle série de voyages oniriques, sur fond de XVIIIe siècle d'opérette.

L'action de cette série (ou fable ?) se déroulera dans une France imaginaire et minuscule où le héros est projeté un peu par hasard. Et tout cela se passe dans le sud-ouest de la France, là où il fait bon vivre !

Tome 3 :

Nous avons quitté le truculent mousquetaire philosophe dans une baignoire en galante compagnie. Par la magie de la bande dessinée, on le retrouve à bord d'un galion voguant sur le Pacifique où il ne peut s'empêcher de séduire la compagne du capitaine Scorpionne, se battre en duel, puis après moult péripéties épouser la fille d'un roi d'une île perdue ressemblant furieusement à Hawaï.

Les Olives noires, scénario de Joann Sfar, dessin d'Emmanuel Guibert (3 tomes) (Dupuis, 2001-2003)

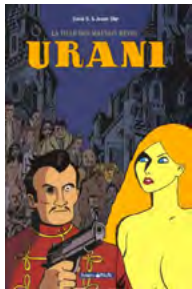
Le destin d'un petit garçon juif, il y a 2000 ans...
« — Où veux-tu vivre ?
— Dans la terre d'Israël.
— Peux-tu l'habiter tout entière à toi tout seul ?
— Mon peuple le peut.
— Non. Tu dois te demander concrètement où tu veux vivre. Ça veut dire sur quelle pierre, dans quelle vallée. Et là, il y a de la place pour les Romains et toi. »

Tome 3 :

Alors que Gamaliel, toujours accompagné de Josué, arrive aux portes de Jérusalem à la recherche de son père, la révolte gronde dans la ville, secouée par une vague d'attentats contre les Romains. Dans ce climat de tension extrême où tout peut exploser d'un moment à l'autre, Gamaliel, insouciant, se rend aux jeux du cirque...

Avec ce troisième volume de la série *Les Olives noires*, Joann Sfar et Emmanuel Guibert nous font revivre l'histoire de la terre d'Israël d'il y a 2000 ans et donnent à leur bouleversante saga une dimension supplémentaire. Le récit gagne encore en profondeur et en humanité, la galerie des personnages s'enrichit de figures toutes plus marquantes les unes que les autres. Joann Sfar et Emmanuel Guibert évoquent à travers eux des problèmes terriblement actuels, dont l'écho résonne encore en nous bien après avoir refermé l'album.

La Ville des mauvais rêves - Urani, avec David B. (Dargaud, 2000)

Joann Sfar et David B. nous offrent un superbe album concept : le scénario est écrit à quatre mains, et ils se partagent aussi équitablement le dessin... par trois séries de trois planches consécutives. Le résultat est un étonnant mélange graphique, un album sombre au ton décalé et à l'irrésistible inventivité.

Pascin (6 tomes) (L'Association, 2000-2005)

Commencée dans *LAPIN*, la biographie (imaginaire, tient à rappeler l'Auteur) du peintre Julius Mordecai Pincas, alias Pascin, est un des projets les plus chers de Joann Sfar. À travers *Pascin*, Sfar pose les questions essentielles: l'Art, l'Amour, le Sexe, la Vie, la Mort.

Sardine de l'espace, dessins de Joann Sfar, scénario de Mathieu Sapin (les 8 premiers tomes) (Dargaud, 2000-2003)

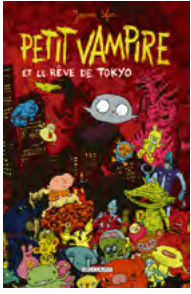
Sardine de l'espace est la série «jeunesse» de deux superstars de la bande dessinée : Emmanuel Guibert et Joann Sfar. Une série lisible de 8 à 88 ans, imparablement drôle et attachante !

Tome 13 :

Dans *Le mange-manga*, titre de ce tome 13 de *Sardine de l'espace*, Mathieu Sapin met en scène un affreux monstre qui dévore les personnages de bande dessinée !

Sardine est appelée à la rescousse par sa cousine Manga ! Sa planète court un grave danger : l'infâme mange-manga dévore tout sur son passage et il affectionne tout particulièrement les personnages de bande dessinée. Ni une ni deux, Sardine part combattre ce monstre. Elle risque fort de se faire avaler... Et si le mange-manga ne digérait pas bien les toutes petites sardines ?

Petit vampire (7 tomes) (Delcourt, 1999-2005)

Michel, un orphelin élevé par deux grands parents fantaisistes, découvre un jour que ses devoirs se font sans lui pendant la nuit. Il glisse alors dans son cahier un mot adressé à son mystérieux assistant : « Merci pour les exercices, qui es-tu ? » La réponse : « Je suis un vampire ». Une correspondance s'engage entre les deux petits garçons, et Michel ne tardera pas à se faire beaucoup d'amis parmi les vampires et autres créatures étranges...

Tome 7 : Petit Vampire va chez Michel et découvre son ami s'amusant avec des jouets japonais et dévorant des mangas. C'est décidé, plus tard quand il sera grand, Michel sera auteur de mangas ! Petit Vampire réalise que lui ne grandira pas et que son amitié avec Michel risque d'être compromise. Déprimé, il se couche dans son cercueil. Ses rêves l'emmènent au Japon entre tradition et folklore manga...

Professeur Bell (5 tomes, dont les trois derniers avec des dessins d'Hervé Tanquerelle) (Delcourt, 1999-2006)

Professeur Bell est une série de bande dessinée fantastique basée sur le personnage du docteur Joseph Bell, qui avait servi d'inspiration à Arthur Conan Doyle pour son personnage de Sherlock Holmes.

Tome 7 :

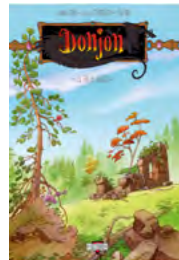
Le Professeur Bell a par inadvertance tué la fille unique de son pire ennemi, Adam Worth, alors que c'est celui-ci qu'il visait. Assailli par les remords, Bell devient peu à peu insomniaque et perd le sens des réalités. Il décide de partir se reposer en Irlande avec ses compagnons pour découvrir bien vite d'étranges âmes en peine qui rôdent alentour. Le repos s'annonce de courte durée !

Merlin, dessin de Jose Luis Munuera, scénario de Joann Sfar (les 4 premiers tomes seulement) (Dargaud, 1999-2001)

L'enchanteur Merlin, druide craint de tous, est un personnage fameux de l'imaginaire arthurien. mais qui prétend connaître son enfance ? Sfar, Munuera puis Morvan se chargent depuis 1998 de nous la dévoiler avec une loufoquerie et une impertinence sans limites !

Donjon, avec Lewis Trondheim (35 tomes) (Delcourt, 1998-2014)

Parodie d'*heroic fantasy* à plusieurs niveaux de lecture, *Donjon* s'inspire notamment de l'univers du jeu de rôle *Donjons et Dragons*.

Le rythme de parution soutenu, la grande variété de ton et de style d'un album à l'autre et dans l'ambition démesurée affichée des deux auteurs principaux et scénaristes en font une série exceptionnelle. Ils avaient en effet déclaré vouloir dépasser les 300 tomes grâce à la collaboration de toute une génération de dessinateurs, souvent, mais non exclusivement, proches de la maison d'édition L'Association. En mars 2014, deux albums publiés simultanément dans la sous-série *Crépuscule*, *Haut Septentrion* dessiné par Alfred et *La Fin du Donjon* dessiné par Mazan, servent de conclusion à la série. Les créateurs de *Donjon*, Lewis Trondheim et Joann Sfar, expliquent vouloir se consacrer à d'autres projets, sans écarter pour autant toute possibilité de reprendre un jour la série.

Donjon Crépuscule 111. La Fin du Donjon (2014) :

... Plus les îlots de Terra Amata montent, moins il y a d'oxygène (cf. les aventures de *Donjon Crépuscule 110 - Haut Septentrion*). Tandis que Marvin Rouge et Zakutu tentent de protéger les objets du Destin, Herbert et le Roi Poussière sont obligés de faire allégeance à l'Entité noire afin d'obtenir le précieux oxygène. La fin du Donjon n'a jamais été aussi proche ! Mais la résistance est en marche.

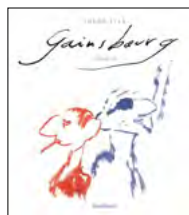
LIVRES D'ART

Je l'appelle monsieur Bonnard (Hazan, 2015)

A l'occasion de l'exposition « Pierre Bonnard. Peindre l'Arcadie » au musée d'Orsay, Joann Sfar s'est plongé dans l'univers du peintre et a donné naissance à une conversation imaginaire entre les fameux modèles féminins de Bonnard. Ces femmes nues, muses esseulées, s'ennuient en attendant le peintre qui ne vient pas et entament un monologue imaginé par le dessinateur / cinéaste. L'occasion d'une rencontre intime entre Joann Sfar, l'œuvre de Bonnard, et ces femmes. C'est le motif du nu féminin, de la femme à la toilette, qui est retravaillé ici de manière contemporaine. Les dessins et les toiles (médium nouveau dans les créations de Joann Sfar) s'inscrivent dans la tradition picturale, affirmant encore plus la place du dessin et de la bande dessinée dans l'histoire de l'art contemporain.

Gainsbourg (2 tomes déjà parus - série en cours depuis 2009) (Dargaud)

Tome 1:
Joann Sfar nous donne à lire dans ce livre événement l'intégralité de l'histoire de Gainsbourg qu'il voulait raconter depuis longtemps. Une histoire racontée en bande dessinée et en story board. Ce livre gargantuesque offre aussi toutes les images dessinées par Sfar pour préparer le film. Une somme fabuleuse (un millier d'images !) de croquis, de recherches diverses, de grandes illustrations, de notes graphiques, qui se laissent dévorer comme le roman de la vie de Gainsbourg, mais aussi comme l'histoire d'un auteur de génie qui s'empare d'un sujet pour y plonger totalement.

Tome 2 :

Ce livre-objet regroupe une sélection d'aquarelles de Sfar sur l'univers de Gainsbourg absolument magnifiques... Clairement indispensable à tous les amateurs de Joann Sfar et aux fans du chanteur. En une quinzaine d'illustrations en couleur, c'est tout l'univers de Gainsbourg et ses proches qui prend vie sous les pinceaux de Joann Sfar. Un magnifique livre-objet à la présentation unique d'un 33 tours, des images détachables pour être affichées, un cadeau indispensable pour tous les fans du chanteur et du dessinateur.

À bicyclette. Un tour en France (Gallimard / France Inter, 2014)

Pour la centième édition du Tour de France, Joann Sfar a fait la Grande Boucle avec France Inter. Il a composé sur le vif un mélange inédit de textes, d'illustrations et de bandes dessinées pour dire la caravane, des héros de la course à ceux qui peuplent les virages. Entre ferveur et dépression, toujours avec humour, il raconte son pays : la France qui pédale.

Le Plus Grand Philosophe de France (Albin Michel, 2014)

Un pirate juif hollandais, disciple de Spinoza (qu'il n'a jamais lu), se lance en politique : puisque le Code Noir lui interdit d'être esclavagiste, alors l'esclavage n'a pas le droit d'être. Un jeune comte, Alarmé de l'Implication, qui veut devenir le plus grand philosophe de France, en oublie de culbuter sa chère épouse, qui se désespère. Un petit prince noir obèse embarque sur une galère (d'esclaves) pour ce qu'il imagine être le pays du sucre : la France ! Autour d'eux, une chienne qui parle, une petite fille qui ne se sépare

jamais de ses chaussettes, un curé qui pense que l'abstinence sexuelle lui confèrera des superpouvoirs, un vieil infirme libidineux...

Tout un petit monde qui s'agite et s'échine à vivre sous l'œil indifférent de Dieu qui préfère le sport à ce spectacle désolant des humains qui s'acharnent à chercher un sens à l'existence et à croire en lui... Humour, dérision, sens du romanesque, truculence, sensualité, émotion... on retrouve tout ce qui fait l'originalité et la profondeur de l'univers de Sfar, qui marie ici mieux que jamais esprit ludique et intelligence.

La Promesse de l'aube, édition illustrée du livre de R. Gary (Gallimard, 2014)

Ce récit coïncide sur bien des points avec ce que l'on sait de Romain Gary : « Ce livre est d'inspiration autobiographique, mais ce n'est pas une autobiographie ». Romain Gary raconte son enfance, sa jeunesse à Vilnius puis à Nice. Élevé seul par sa mère, qui rêve qu'il devienne célèbre. Cette « promesse de l'aube » est une promesse dans les deux sens du mot : promesse que fait la vie au narrateur à travers une mère passionnée ; promesse qu'il fait tacitement à cette mère d'accomplir

tout ce qu'elle attend de lui dans l'ordre de l'héroïsme et de la réalisation de soi-même.

Le caractère de cette Russe chimérique, idéaliste, éprise de la France, mélange pittoresque de courage et d'étourderie, d'énergie indomptable et de légèreté, de sens des affaires et de crédulité, prend un relief extraordinaire. Mais les enfants élevés par ces mères trop ferventes restent toujours, dit l'auteur, « frileux » de cœur et d'âme, et chargés d'une dette écrasante qu'ils se sentent incapables d'acquitter.

Rarement la piété filiale s'est exprimée avec plus de tendresse, de sensibilité, et cependant avec plus de clairvoyance et d'humour.

L'Éternel (Albin Michel, 2013 ; LGF / Livre de poche, 2014)

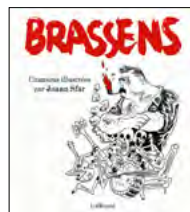
Ionas, violoniste juif ukrainien, doux rêveur mort au combat en 1917, ressuscite sous la forme d'un vampire. Son obsession : retrouver sa fiancée, Hiéléna. Mais dans ce monde qu'il hante, Ionas n'a plus sa place. Sans compter que boire du sang pour « vivre » le plonge dans des affres de culpabilité. Alors, il traverse le monde et les époques, élit domicile à New York. C'est là qu'il rencontre Rebecca Streisand, psychanalyste tout juste veuve d'une célèbre rock star.

Brassens, dessin et scénario de Deroudille et Joann Sfar, couleurs de Joann Sfar (1 tome déjà paru - série en cours depuis 2011) (Dargaud)

À l'occasion de l'exposition consacrée à Georges Brassens à la Cité de la musique, les deux commissaires, Clémentine Deroudille et Joann Sfar, réalisent un livre événement. Articulant textes, illustrations et très nombreuses pages de bande dessinée, cet imposant ouvrage est tant la biographie ultime de Brassens que le catalogue augmenté de l'exposition, puisqu'il présente des documents inédits – des photos, des manuscrits, etc. – exhumés pour la première fois depuis la mort du chanteur en 1981. Joann Sfar s'est emparé de cette somme extraordinaire pour dessiner l'œuvre, la vie et la philosophie du grand chanteur populaire qu'est toujours Georges Brassens.

Brassens (illustration des chansons de G. Brassens) (Gallimard, 2011)

Toutes les chansons écrites et enregistrées par Georges Brassens, illustrées avec humour et sagacité par Joann Sfar. Tous les accords des 121 chansons, pour ceux qui veulent chanter Brassens en s'accompagnant à la guitare.

La Sorcière et la petite fille (Bréal, 2005)

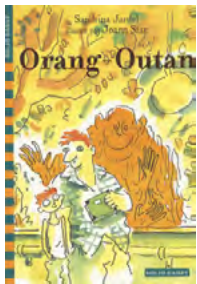
Une petite fille se perd et se retrouve chez une sorcière dont elle devient l'élève. Un conte et un roman d'aventures à la fois, illustré à l'aquarelle, dans l'univers féerique de la forêt et de la magie, où l'on retrouve des personnages et des mythes dont les histoires de Joann Sfar regorgent. Sans oublier l'humour.

Monsieur Crocodile a beaucoup faim (Gallimard, 2010)

Monsieur Crocodile cherche un autre animal à se mettre sous la dent. Ce n'est pas si simple. Certains se défendent. D'autres négocient. Bon ! Monsieur Crocodile en a assez de la loi de la jungle, Il part pour la grande ville, où il y a des gens et des supermarchés ! Un livre beaucoup drôle.

Orang-outan, texte de Sandrina Jardel, illustrations de Joann Sfar (Gallimard, 2008)

Aujourd'hui, Papa et moi, on fait l'école buissonnière. Depuis que Maman et lui sont séparés, on ne se voit plus si souvent. Alors quand il est là, on en profite ! Cet après-midi, on a filé au Jardin des Plantes voir les orangs-outans. Mais Papa a reçu un appel très important. Il doit me laisser seul un moment, ce qui n'est pas un problème ! Car je compte bien m'amuser, et voici ma mission : dans son carnet à dessins, je vais tenir un journal d'enquête...

Le Petit Prince, d'après Antoine de Saint-Exupéry (Bayou Gallisot, 2008 ; Folio, 2011 ; Gallimard BD, 2015)

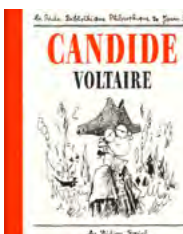
Joann Sfar met son art au service du livre de son enfance. A la fois fidèle au récit d'Antoine de Saint-Exupéry et libre de son mouvement, l'auteur du *Chat du Rabbín* donne un corps à l'aviateur, un sourire au petit prince. Il nous offre une œuvre inclassable, encensée par la critique et les lecteurs, restituant avec grâce et générosité l'esprit du texte original.

L'Atroce Abécédaire (Bréal, 2003)

Grâce à l'alphabet, on peut écrire les pires horreurs à tout âge ! Joann Sfar nous y encourage dans son abécédaire avec plein de mots vilains dedans ! Un abécédaire construit sur des entrées insolites : on y retrouve les bestioles et autres monstres chers à Joann Sfar, et même des gros mots. Sur chaque lettre de l'alphabet : une grosse lettre qui fait peur, une méthode d'écriture farfelue à partir de dessins (comme si les Shadoks nous donnaient un cours d'écriture...) et une série de petites aquarelles hilarantes sur le mode A comme...

La Petite Bibliothèque philosophique de Joann Sfar (2 tomes) (Bréal, 2002-2003)

1- Platon : *Le Banquet*

Joann Sfar présente le *Banquet* de Platon en dessins et annotés.

Le texte est reproduit dans son intégralité, dans la traduction publiée par Les Belles Lettres.

Il est présenté dans une mise en page vivante permettant l'insertion de dessins d'illustration réalisés en noir et blanc par Joann Sfar, mais également d'annotations et de petits dialogues souvent décapants.

Le lien entre le texte et l'image sera plus fort que dans un travail d'illustration classique, sans toutefois mettre le texte en scène sous forme de BD.

2-Voltaire : *Candide*

Joann Sfar, célèbre dessinateur et scénariste de bande dessinée, diplômé de philosophie, nous propose une fusion inédite de deux univers : celui de la philosophie et celui de la bande dessinée.

Riche en illustrations et commentaires, *Candide* tente de rendre justice à ce que l'esprit critique de Voltaire peut avoir aujourd'hui de fécond pour nous.

L'auteur, dont les interventions graphiques sont à la fois documentées, comiques et irrévérencieuses, introduit en marge du texte, outre les personnages du conte, un Voltaire avec lequel il poursuit âprement le dialogue.