

DSS2016.EU

TIRABIRAK

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Tiras que aflojan

“TIRABIRAK / DES BANDES DESSINEES A PROFUSION”

EST UN PROJET D'EXPOSITION SUR LES ILLUSTRATIONS DE LA PRESSE
QUI ONT TRAITÉ NOTRE PASSÉ CONFLICTUEL.

Le groupe de recherche EMAN de l'Université du Pays Basque a réalisé pour le programme de Donostia/San Sebastián 2016 Capitale Européenne de la Culture, un large échantillonnage systématique des bandes dessinées graphiques qui ont traité ce thème de la transition à aujourd'hui. Un projet transmédia dont l'exposition itinérante constitue une première étape.

L'exposition

contient des bandes dessinées de nombreux humoristes graphiques qui ont publié leurs travaux au cours des quatre dernières décennies dans les journaux les plus diffusés au Pays Basque. Ce projet conjugue des styles, des approches et des points de vue très différents.

ARCHIVE INTERACTIVE:

Elle permet de visualiser les illustrations choisies pour l'exposition au format numérique. Dans cette base de données, l'utilisateur disposera, en outre, de plusieurs options de consultation : dates, journaux, créateurs...

ENTRETIENS:

Un écran présentera des entretiens de divers dessinateurs, ainsi que de responsables de médias et d'experts qui ont analysé la bande dessinée politique et l'humour graphique.

ARCHIVE AUDIOVISUELLE:

Un document audiovisuel élaboré avec les fonds de l'archive d'EITB (Radio Télévision Publique Basque) a été projeté afin de compléter le récit des bandes dessinées avec des images de chaque époque.

L'exposition s'inscrit

dans le cadre du *Phare de la Paix de Donostia/San Sebastián 2016 Capitale Européenne de la Culture*; c'est-à-dire, dans l'espace pour la paix, le respect et la cohabitation. Elle repose sur la diversité des regards du passé qui est, précisément, son plus grand défi : recueillir et rassembler les différents points de vue pour pouvoir semer la graine du récit partagé. À cet égard, les illustrations des journaux et des revues peuvent être utiles pour connaître et prendre en considération les différents récits existants.

WEBDOC:

Ce documentaire interactif ouvre l'accès à la totalité de la base de données sur laquelle s'articulent l'exposition, les entretiens et le parcours chronologique. Il offre ainsi de nombreux itinéraires, et chaque visiteur choisira le chemin qu'ils souhaite parcourir dans l'univers des *bandes dessinées à profusion*.

“Las viñetas, en particular, y las imágenes, en general, cuentan las historias mejor que la palabra escrita, porque la escritura está evolucionando continuamente mientras que los símbolos parecen más perdurables.”

Victor S. Navasky (2013). *The Art of Controversy*. New York, Alfred A. Knopf, 41 orr.

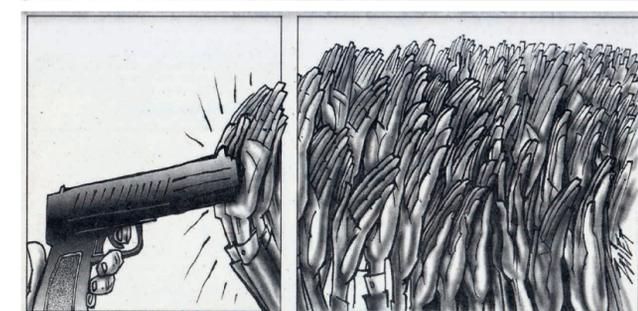
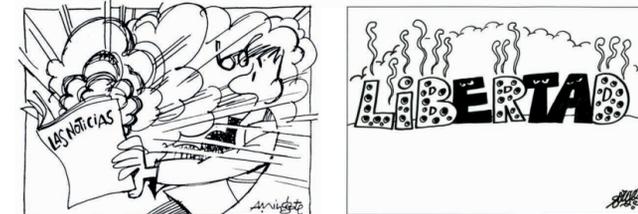
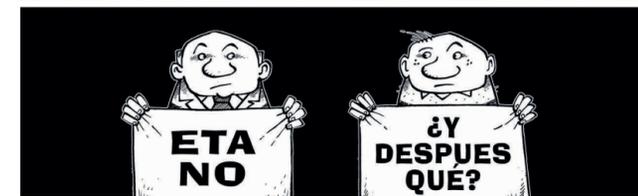
L'exposition **TIRABIRAK / Des bandes dessinées à profusion**, notamment, recueille des illustrations publiées entre 1977 et 2016. Pour les sélectionner, un cadre chronologique déterminé par 150 événements importants qui se sont produits au cours de ces quatre décennies a été défini et les illustrations publiées autour de ces dates ont fait l'objet de recherches. Pour les premières décennies, six journaux ont été utilisés : *Deia*, *Egin*, *El Diario Vasco*, *El Correo*, *ABC* et *El País*. Cependant, à partir de 1988 s'est ajouté *Diario de Navarra*, en 1989, *El Mundo* et, en 1990, *Euskaldunon Egunkaria*. Plus tard ces derniers ont été rejoints par *Gara* et *Berria*. Par conséquent, en analysant ces vingt-six dernières années, au moins huit journaux ont été comparés pour chaque événement. De plus, dans certains cas, l'exposition est enrichie par des bandes dessinées publiées dans *La Razón*, *Diario de Noticias de Navarra*, *Diario 16*, *Ya*, *La Vanguardia* et *Enbata*, *Sud Ouest* ou *Le Journal du Pays Basque*. Évidemment, les bandes dessinées qui ont été sélectionnées ne sont pas toutes publiées au cours de ces années, mais un large univers de dessinateurs a été apporté à l'exposition :

ZALDIEROA, MÁXIMO, ZULET, PERIDIS, TASIO, FORGES, MÁXIMO, OROZ, OLARIAGA, RIPA, MATTIN, RICARDO & NACHO, MARTIN MORALES, AÓS, MARTINTXO, RAMÓN, IÑAKI & PINTU, DUSÓN, IDÍGORAS & PACHI, MINGOTE, ANGEL & GUILLERMO, JON ZABALETA, MICHEL ITURRIA, JUAN CARLOS EGUILLOR, ROMEU, PUEBLA, RAFA RAMOS, ADUR, ANTÓN, AXPI, ENDIKA, ENEKO, FERRERES, GALLEGO & REY, JON PEDRO, KOLDO, LÓPEZ & PEREZ, MAD, MOKORDO, ORI, PELI, EL PERICH, RICARDO, ROMEU, TULINO eta XIM.

Par conséquent, pour apporter du contenu à l'exposition **TIRABIRAK / Des bandes dessinées à profusion**, près de 15 000 journaux ont été analysés ; plus de 30 000 illustrations notamment ont été examinées pour créer l'exposition. Parmi ces bandes dessinées, 3 500, directement liées à ces événements, ont été choisies. Enfin, 448 ont été sélectionnées pour l'exposition physique et autant seront visibles sur la page Web.

Pendant la recherche, et en révisant le long cycle d'événements et de conflits, les réflexions et les discussions entre les membres de l'équipe ont été très intenses. Par ailleurs, l'objectif est de transférer cette expérience à toutes les personnes qui viendraient voir l'exposition **TIRABIRAK / Des bandes dessinées à profusion**. Pour ce faire, les objectifs généraux suivants ont été définis :

- Encourager la (re)connaissance de notre passé conflictuel.
- Mener, sur la base de cette connaissance commune, la réflexion et la pensée critique sur les événements, pour qu'ils ne se répètent pas.
- Contribuer à la réflexion sur les bases des conflits, en montrant les tentatives de résolution, afin que cela serve à la construction de la cohabitation actuelle et future.
- Encourager le débat public sur le rôle des médias et, plus précisément, sur la mission et la responsabilité publique des journaux et de l'humour graphique.

A. DES BANDES DESSINÉES QUI TIRENT

12 / 12 / 1995 - Diario de Navarra - Oroz
27 / 02 / 2000 - Gara - Tasio
19 / 10 / 2011 - Berria - Zaldieroa

B. LE CŒUR À BANDES DESSINÉES

01 / 01 / 1995 - ABC - Mingote
25 / 05 / 2001 - El País - Forges
23 / 02 / 2000 - El País - Peridis

C. DES BANDES DESSINÉES À PROFUSION

14 / 01 / 2007 - Berria - Montxo
25 / 01 / 1995 - El Correo - Zulet
16 / 10 / 1977 - El País - Máximo

ZONE DE RENSEIGNEMENTS

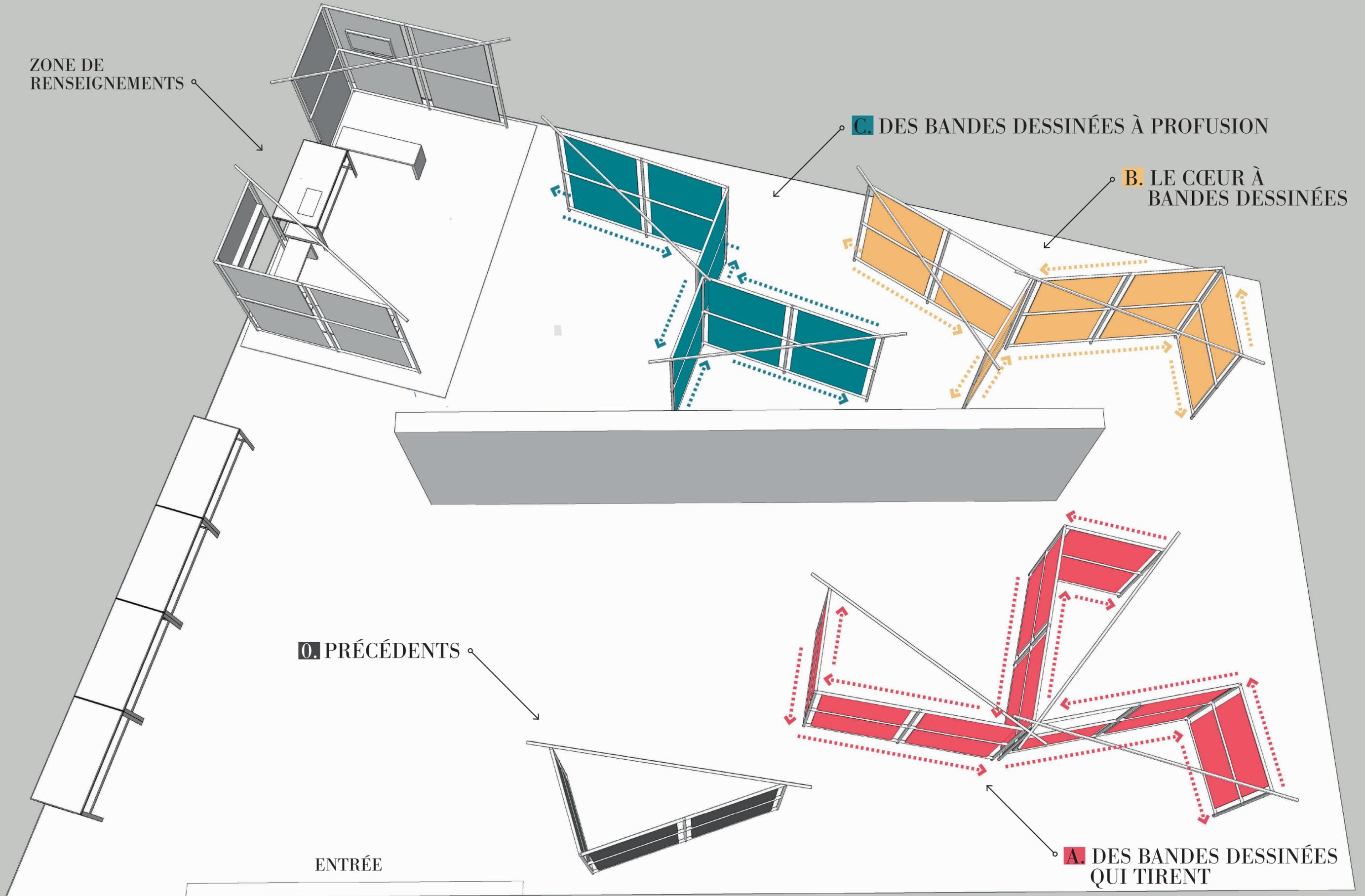
C. DES BANDES DESSINÉES À PROFUSION

B. LE CŒUR À BANDES DESSINÉES

0. PRÉCÉDENTS

ENTRÉE

A. DES BANDES DESSINÉES QUI TIRENT

CES QUATRE OBJECTIFS PRINCIPAUX ONT AMENÉ À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DE NOMBREUSES MANIÈRES DE REVISITER NOTRE PASSÉ, QUI SONT REFLÉTÉES DANS L'EXPOSITION À TRAVERS TROIS MODULES:

A. DES BANDES DESSINÉES QUI TIRENT

VIÑETAS QUE TIRAN Y, AL TIEMPO, AFLOJAN: EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA IRONÍA SIEMPRE HAN ESTADO PRESENTES.

L'affrontement politique s'est vu inéluctablement reflété dans les illustrations des journaux. Comme dans les maisons d'édition et dans les manières d'élaborer les nouvelles, les illustrations ont, par conséquent, permis d'exprimer des points de vue contradictoires. Mais ces dernières n'ont heureusement pas non plus manqué de pensée critique et d'ironie.

Le visionnage conjoint des illustrations permet de prendre en considération et de connaître de manière partagée le choc des idées sous-jacent à tout conflit.

D'après Judith Butler, nous devrions situer dans leur contexte les périodes d'agitation provoquées par le deuil, apprendre à connaître l'époque de ces événements, pour qu'à travers un regard critique sur le passé, les peines de ce genre ne se répètent pas à l'avenir. À cet égard, les illustrations des journaux peuvent nous aider à connaître plusieurs récits autour des événements qui ont eu lieu au cours de ces dernières décennies.

Et également des tentatives (ratées) de résolution

Jusqu'à maintenant, aucun récit partagé n'a été possible sur le passé. Cependant, ces dernières années, les tentatives pour le canaliser se sont répandues afin d'obtenir un avenir pacifique.

Bien souvent, les illustrations ont aidé à cet effort de rationalisation et ont montré les obstacles d'une résolution : entre autres, la partialité et le désir d'atteindre les objectifs en question à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences. Dans certains cas, cependant, les illustrations ont été le témoin de la méfiance des citoyens, et ont dénoncé la rigidité et l'étroitesse d'esprit des acteurs impliqués.

Finalement, lorsque les tentatives pour mener à une solution se sont soldées par un échec, les illustrations ont également reflété la surprise ou la douleur citoyenne. De même, de nombreuses illustrations, qui ont laissé la porte ouverte à l'espoir et au bon sens, ont été publiées, pour devenir de véritables phares de la paix.

ZAINDU MAITE DUZUN HORI *Ruper Ordorika*

"Iritzi helduak, uste haundikoak, Gure herriaz. Goiz eta arrats berriketan Gure herriaz. Nik ere nahi nituzke Halako segurtasunak eduki. Baina, gauzak zer diren, kontuak ez zaizkit ateratzen ongi."

DEFENDERÉ LA CASA DE MI PADRE *Gabriel Aresti*

Defenderé la casa de mi padre. Contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia, defenderé la casa de mi padre.

PIDO LA PAZ Y LA PALABRA *Blas de Otero*

"Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra."

LA PAROLE ERRANTE *Armand Gatti*

Nous entrons dans un temps qui est le nôtre mais que barricadent des intentions qui ne sont pas les nôtres. Signes, nous devenons notre propre apocalypse.

B. LE CŒUR À BANDES DESSINÉES

LA SOUFFRANCE ET LA VIOLATION DES DROITS ONT ÉTÉ DES THÈMES RÉCURRENTS DANS L'HUMOUR GRAPHIQUE DE CES DERNIÈRES DÉCENNIES.

La violence a été présente dans la société basque et a provoqué de multiples violations des droits et une souffrance généralisée. Aucune société ne peut reléguer un regard éthique constant, mais dans la nôtre, l'empathie a souvent été laissée de côté pour la douleur d'autrui. Une proximité qui, en revanche, a bien été présente dans les illustrations.

Mais les bandes dessinées graphiques, en outre, nous interpellent et nous donnent l'opportunité de réfléchir de manière critique. Les illustrations n'ont pas tourné le dos à la souffrance des citoyens, mais leur regard a maintes fois été unilatéral. Une vision plurielle basée sur ces derniers nous permettra de partager la douleur, pour que ce mal-être devienne un lieu de rencontre, dans la semence qui nous permettra de construire aujourd'hui et à l'avenir une vie collective digne.

"Ridicule is a distinct kind of expression: its substance cannot be repackaged in a less offensive rhetorical form without expressing something very different from what was intended. That is why cartoons and other forms of ridicule have for centuries, even when illegal, been among the most important weapons of both noble and wicked political movements"

Victor S. Navasky (2013). The Art of Controversy. New York, Alfred A. Knopf, 49 orr

"Sufrir un daño significa que uno tiene la oportunidad de reflexionar sobre el daño, de darse cuenta de cuáles son sus mecanismos de distribución, de enterarse de quién otro es víctima de fronteras permeables, violencia inesperada, desposesión y miedo, y de qué manera."

Butler, Judith (2006). Vida precaria: El poder del duelo y de la violencia. Buenos Aires, Paidós

GERRA *Xabier Lete / Uztapide*

"[...] Batzuek illak gelditu ziren, beste batzuek elbarri, bear ainbeste errespeto ez geniolako elkarri [...]"

EIDER RODRIGUEZ

"Tristea duk gerra, maitea, eta ez gudarientzat soilik"

EL HERIDO *Miguel Hernández*

"La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo. Y las heridas suenan, igual que caracolas..."

A LA INMENSA MAYORÍA *Blas de Otero*

"Tiendas de paz, brizados pabellones, eran sus brazos, como llama al viento; olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved, por todo el cuerpo".

C. DES BANDES DESSI- NÉES À PROFUSION

LES ILLUSTRATIONS ONT ÉTÉ LE REFLET ET ENCOURAGÉ LA MOBILISATION SOCIALE EN FAVEUR DE LA PAIX ET DES DROITS

La société basque a également montré une forte volonté de construire des espaces de rencontre. Les illustrations font un appel éthique constant en faveur de tous les droits. Elles ont été précurseurs dans la dénonciation de la violence et de la violation des droits.

Il est certain que cet appel présente différentes approches, mais toutes ont finalement débouché sur l'engagement en faveur de tous les droits. Pendant ces décennies, la mobilisation contre la violence dans la société basque a été une constante, et les illustrations ont été un reflet vivant, voire un facteur important de cette demande éthique.

Et l'ironie des illustrations nous a soulagé le quotidien : nous avons dépassé le vécu à travers la caricature, la satire et, en fin de compte, l'humour.

On peut avancer qu'un personnage est bien plus identifiable par sa caricature que par sa photographie ; l'abstraction de la figure aide paradoxalement à sa reconnaissance. C'est la raison pour laquelle l'influence des illustrations sur les citoyens est rapide, efficace et, bien souvent, plus durable que celle d'une autre image. Elle ne se perd pas dans les détails et son propre comique aide à de nombreuses occasions à dépasser des barrières mentales.

Ainsi, à travers l'humour, de nombreuses illustrations ont permis de soulager le mal-être personnel et collectif. Leur apport a été précieux pour rendre la lourde charge du quotidien supportable.

GIZONAREN AHOA *G.Aresti*

"Ezin defendi daiteke indarrez. Bakar-bakar-bakarrikan geratzen zaio hitza. Baina ez zazue, baina ez zazue, baina ez zazue, ez zazue tapa gizonaren ahoa".

ARCO IRIS *M. Benedetti*

"Entonces su sonrisa si todavía existe se vuelve un arco iris."

ESPAÑA EN MARCHA *G.Celaya*

"Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos".

EL PLANETA *Armand Gatti*

"[...]Con nuestros porvenires radiantes En lo que fueros nuestros movimientos de masas Destripados"

"La viñeta o tira de humor juega un papel fundamental en esta nueva estrategia editorial, ya que en hechos importantes y de gran trascendencia, como son los relacionados con el terrorismo, interpreta sin complejos su función editorializante e incide con total eficacia en la formación de la opinión pública".

Blanco, E. (2007): "La viñeta como nueva estrategia editorial de los medios. Visualización del 11-M en los principales escenarios mediáticos." *Ámbito*, 16 zkia. , 27 orr.

O. PRÉCÉDENTS

Cela fait des années que nous nous battons entre nous, toujours à nous bagarrer. Depuis que la presse contemporaine a fait son apparition, au XIXe siècle, la satire politique ne cesse de refléter le conflit : carlistes et chrétiens, travailleurs, paysans et propriétaires terriens, militaires et prêtres, républicains et monarchistes... L'histoire noire de l'Espagne prend des couleurs dans ces vieilles illustrations... Vieilles ? La plupart des images prototypiques d'aujourd'hui datent de cette époque, tout comme plusieurs clés du conflit.

TIRABIRAK

Tiras que aflojan

COLLABORATEURS

Bilbao

EHUKultura Bizkaia

Leioa

Leioako Campuseko Liburutegia

Donostia-San Sebastian

EHUKultura Donostia

Vitoria-Gasteiz

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea

EHUKultura Araba

Baiona

Université de Pau et des Pays de l'Adour
(Campus de la Nive)

Institut Universitaire Varenne

REMERCIEMENTS

Bizkaiko Foru Liburutegia / Biblioteca Foral de Bizkaia

UPV/EHUko Bizkaiko Kanpuseko Bibliotekaren Hemeroteka / Hemeroteca de la Biblioteca del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU

Nafarroako Liburutegi Publikoa-Iruña / Biblioteca Pública de Navarra-Pamplona

Museo Zumalakarregi Museoa

EITB

El Correo, El Diario Vasco, ABC, Berria, Egunkaria, Egin, Gara, Deia, Diario de Noticias, Diario de Noticias de Gipuzkoa, Diario de Navarra, El País, El Mundo, Sud Ouest, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Institut Universitaire Varenne, Institut d'Études Ibériques et Ibérico-Américaines

donostiakultura.com

ORGANISATEURS

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 2016
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
DSS2016.EU

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea