

Appel à contribution

Présentation

Transcr(é)ation est une revue spécialisée consacrée à la transmédialité et aux dialogues texte – film, sans hiérarchisation de l’un sur l’autre. Nous accueillons des travaux théoriques ou analytiques ainsi que des dossiers thématiques sur les questions de l’intermédialité, du dialogue entre les médiums, ou toute autre ouverture encore peu ou prou investiguée.

Pour notre **second numéro**, nous faisons un appel bilingue (anglais ou français) portant sur **l’adaptation de bandes-dessinées, comics et graphic novels (et vice versa)**.

Langues de rédaction

Anglais, français

Appel – « L’adaptation – De la bande-dessinée (et *comics*) aux films et/ou vice versa » (hiver 2023)

D’après les éditeurs de *Transmédialité, Bande dessinée et Adaptation* (2019), la bande dessinée aurait été tenue à l’écart de la réflexion sur l’intermédialité alors que l’on peut retracer la naissance de la première adaptation filmique de BD aussi loin qu’au 19e siècle, avec *L’arroseur arrosé* des frères Lumière. A l’époque, cette nouvelle forme de divertissement qu’était le cinéma aurait non seulement cherché d’accéder à une certaine crédibilité artistique mais aussi à une stabilité narrative, en s’inspirant des autres médiums, déjà bien assis. Bien que le 7e art ait notamment puisé dans les genres romanesque et dramatique, l’adaptation de bande dessinées avait (et maintient), d’après Burke, une présence non négligeable dans le corpus. Cela ne semble en effet pas étonnant puisque, « en établissant une relation active avec son lecteur durant le processus de lecture, [le système bédéique] devient un médium au riche potentiel lorsqu’il s’agit de contribuer à la compression des mécanismes narratifs propres au contexte numérique, où tant la non-linéarité de la trame que le type de lecture qui implique activement le lecteur deviennent l’essence de l’acte narratif » (Deprêtre et Duarte, 9).

Bien que nous ne comptions pas revenir, dans ce dossier, sur les successifs courants de pensée de la critique sur l’adaptation cinématographique, nous aimerais prolonger la réflexion entamée par ces collègues concernant les dialogues entre la BD (à entendre au sens large) et le médium filmique. Même si certains estiment que les adaptations de BD n’ont que rarement été édifiés au rang de canon, figurent quasiment jamais dans la liste des meilleurs films, ni n’emportent la faveur des fans (Lefèvre, 1), nous pensons que les échanges qui parcourent les corpus bédéique et filmique méritent une attention plus soutenue. L’objet « BD » se laisse en effet saisir comme un médium composite, en tant que combinaison d’images et de mots, fonctionnant à la fois ensemble et indépendamment en vue de raconter une histoire. Il partage donc un certain nombre

de caractéristiques avec le cinéma tout en évoquant également les pratiques romanesques, mais ne peut être réduit ni à l'un ni à l'autre de ces *médiums*.

Le fait d'adapter une BD (ou d'adapter en BD) n'est en effet pas sans conséquences. Il s'agira tout d'abord, comme certains le soulignent, de réfléchir à la **place du lecteur, du public, et des fans** dans ce processus de reprise, souvent vu comme un perversissement : un détour par la théorie de R. Barthes sur le plaisir du texte peut permettre, à l'instar de l'étude de C. Gelly sur la reconfiguration culturelle de la série *Holmes*, d'analyser plus en détails les procédés mis en place par d'inventifs auteurs/réalisateur pour « conforter » leur public tout en le « déconfortant ». Des typologies distinguent les postures du lecteur et du spectateur, rappelant que l'on ne réagit pas de manière identique devant un dessin, une photo (Lefèvre, 9), ou une image en mouvement. La question du **point de vue, de la focalisation et de l'ocularisation** (Jost), des **modèles mentaux** (Fauconnier) et des **espaces narratifs**, tels que les combine J.A. Condé dans son article portant sur l'adaptation BD de *La Métamorphose* de Kafka, pourraient également être abordées dans le cadre d'une étude qui concernerait par exemple différents types de BD portées à l'écran. Celle de la **reprise (ou de l'émancipation vis-à-vis) du style ou de la posture de la personne qui adapte** est également intéressante : des études édifiantes ont par exemple porté sur Enki Bilal et son adaptation de *Nikopol* (voir S. Geoffroy-Menoux), Deprez et l'adaptation du *Château* de Kafka (voir J-C. Andrieu de Levis), Muñoz et le « cas limite » de son adaptation de *L'Etranger* (voir E. Deprêtre), ou les rapports et dissentions du « plan par plan » entre les *médiums* qui ont véhiculé *Sin City* et *Watchmen* (voir D. Roche). Enfin, la question de la **remotivation** d'un récit par rapport à un nouveau contexte est tout aussi pertinente : comment l'hyper renégocie-t-il et réactualise-t-il des récits déjà maintes fois adaptés (voir J-B Cheymol sur l'adaptation de *l'Iliade* et *l'Odyssée* par Jean Harambat ; ou O. Delers sur les adaptations BD de la pensée du Marquis de Sade).

Sous jacente à ces réflexions, la **question de la fidélité** rôde, et nous trouvons intéressant que certains critiques l'aient prise littéralement afin de dépasser ses contradictions à condition de considérer ce débat comme un discours sur les textes plutôt que comme le jugement d'une qualité qu'ils (ne) possèderaient (pas). Ce qui importe n'est pas tant de savoir si et de quelle manière les adaptations sont fidèles à leur source que de se focaliser plutôt sur la relation entretenue entre l'adaptation et la source, et d'y voir le résultat de changements nécessaires (Rothery et Woo, 127).

Des articles qui réfléchiraient sur l'adaptabilité d'une BD (ou en BD), la question de la fidélité (en prenant, par exemple, en compte les réactions de fans ou d'auteurs) sont donc encouragés à le faire dans le cadre d'une réflexion permettant d'affiner nos connaissances concernant le *médium*. Seront favorisées les articles portant sur des objets bédéiques et filmiques encore peu abordés à ce jour : les études dont les corpus s'aligneront sur celles des anthologies et ouvrages, déjà nombreux, qui portent sur des franchises ou sur des adaptations qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre (*Men in*

Black, From Hell, Sin City, 300, Avengers, etc.), devraient faire preuve d'un éclairage innovant pour être retenues.

Parmi les **pistes de réflexion possibles**, nous proposons les suivantes :

- Adaptation d'éléments formels de la BD (page, espace entre les cases, forme des cases, mouvement, son, bulles, échelles de plans, graphies et typologies, *etc.*)
- Rhétorique de l'image, iconostase
- Transfiction, narration, et renouvellement
- Questions des effets spéciaux et de l'image composite
- Continuations et sérialité
- Etudes de cas de BD ou comics adaptés à l'écran ou vice versa (des films ayant inspiré des BD ou comics), incluant les webcomics

Nous acceptons également des **entretiens** de réalisatrices, réalisateurs ou auteur.e.s en lien avec le sujet.

Echéancier

- Date limite pour l'envoi des propositions (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) : **le 15 août 2022** à l'adresse transcreation.journal@gmail.com (Vous recevrez une réponse **avant fin août**)
- Soumission des articles (6 000 – 8 000 mots) mis en forme de la revue : **le 30 novembre 2022** (retour des évaluations en janvier 2023)
- Publication du numéro envisagée pour **mars 2023**

Call for papers

Presentation

Transcr(é)ation is a specialty journal dedicated to intermediality and the dialogues between texts and films, without prioritizing either. This term has been borrowed from translation studies in order to shed some light on the benefits of such a dialogue between the media. We welcome any theoretical or analytical works, interviews, and thematic dossiers on the questions of intermediality, transposition between media, dialogue between and through the arts, or any other foray into related subjects.

For our **second dossier**, we are calling for papers in either English or French concerning the **adaptations of comics and graphic novels to films (and vice versa).**

Languages

English or French

Call for papers – “Adaptation – From Graphic Novels (and Comics) to Films and/or vice versa” (Winter 2023)

According to the editors of *Transmediality, Comics and Adaptation* (2019), comics have been omitted from discussion on intermediality, although one can trace the birth of the first film adaptation of a comic as far back as the 19th century, with the Frères Lumière adapting *L'arroseur arrosé*: “Throughout the early days of cinema, this emerging entertainment looked to other *media* to confer artistic credibility and narrative stability. Although novels and plays were the most adapted materials, films based on comics maintained an important presence” (Burke, 3). This does not seem surprising since, by establishing an active relationship with the reader during the reading process, comics become a *medium* with rich potential when it comes to contributing to the compression of narrative mechanisms specific to the digital context where both the linearity of the frame and the type of reading that actively involves the reader become the essence of the narrative act (Deprêtre and Duarte, 9).

Although we do not intend to retrace the successive debates on film adaptation, we would like to continue the discussion initiated by colleagues concerning the dialogues between the comic strip (to be understood in the broad sense, including graphic novels and mangas) and films. Although “adaptations from comics seldom gain canonical recognition and they rarely figure in the list of best films of all times”, “seldom please the critics”, and “seem to have little automatic appeal for comics readers” (Lefèvre, 1), we believe that the exchanges that happen through the comics/film corpus deserve more sustained attention. The comic object is captured as a composite medium – a combination of images and words working together and independently to tell a story. It thus shares several characteristics with cinema, while also evoking novelistic practices, but it cannot be reduced to either.

Adapting a comic (or adapting to a comic) is indeed not without consequences. First of all, as some point out, it is the occasion of a reflection on **the place of the reader, the public, and the fans** in this process of resumption often labeled as a perversion: a detour through the theory of R. Barthes on the pleasure of the text can allow, like C. Gelly’s study on the cultural reconfiguration of the Holmes series argues, to go in more depth into the processes put in place by inventive authors/directors to “comfort” their audience while “decomforting” them. Some typologies distinguish the postures of the reader and that of the viewer, reminding that « viewers do not react the same way to a drawing as to a photographic image” (Lefèvre, 9). The question of the **point of view, focus and ocularization** (Jost), **mental models** (Fauconnier) and **narrative spaces**, as combined by J.A. Condé in their article on the adaptation of Kafka’s *Metamorphosis*, could also be addressed as part of a study that would cover, for example, different types of comics adapted on the screen. The **repetition of (or emancipation from)** the style or posture of the person who adapts is also interesting: edifying studies have for example focused on Enki Bilal and his adaptation of *Nikopol* (see S. Geoffroy-Menoux), Deprez and their adaptation of Kafka’s *Castle* (see J-C. Andrieu de Levis), Muñoz and the

“borderline case” of their adaptation of *The Stranger* (see E. Deprêtre), or the reports and dissents of the “shot by shot” transcreations between the *media* which brought about *Sin City* and *Watchmen* (see D. Roche). Finally, the question of the **remotivation** of a narrative in relation to a new context is equally relevant: how does the second work renegotiate and update narratives that have already been adapted many times (see J-B Cheymol on the adaptation of *The Iliad and the Odyssey* by Jean Harambat; or O. Delers on the comics adaptations of the Marquis de Sade’s novels).

Underlying these reflections is the question of **fidelity**, and we find it all the more interesting that “the contradictions of fidelity can be transcended if it is seen as a discourse about texts rather than a quality they possess. The question is not whether adaptations are faithful to their sources but how that relationship is constructed so that the changes screenwriters, directors, and designers introduce are accepted as necessary” (Rothery and Woo, 127).

Articles about the adaptability of a comic or graphic novel, the question of fidelity (taking into account the reactions of fans or authors for instance) are encouraged as part of a refining of our knowledge about the *medium*. We will favor studies dedicated to comics and films still not yet considered: the corpus aligning with those of anthologies and works, already numerous, dealing with franchises or abundantly studied adaptations (*Men in Black*, *From Hell*, *Sin City*, *300*, *Avengers*, etc.) should demonstrate innovative approaches to be accepted.

Please find below a **proposed blueprint for reflection**:

- Adaptation of the comics’ formal elements (page, framed panels and framing devices, gutter, movement, sound, speech balloons, scale, lettering, etc.)
- Film and/or graphic novel’s rhetorics, iconostasis
- Question of CGI and the composited image
- Transfiction, narration, and renewing
- Question of continuation and sequels
- Case studies of dialogues comics or graphic novels / films, including webcomics

We also accept **interviews** with authors and directors connected with the subject.

Timeline

- Deadline for submitting your proposal (including title, 250-300 word summary, address, affiliation and author’s biobibliography (approx. 150 words)): **August 15th, 2022**, to: transcreation.journal@gmail.com (All submissions will be evaluated and you will receive an answer **before the end of August**)
- Deadline for submitting accepted articles (6,000 – 8,000 words) following the journal’s guidelines: **November 30th, 2022** (peer-reviewing process could last until the end of January)
- Publication of the volume planned for **March 2023**

Works cited / Bibliographie

Andrieu de Levis, Jean-Charles, “Ce que le dessin dit de l’écriture : réflexivité de la technique dans les adaptations du *Château de Kafka* par Olivier Deprez”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 131-143.

Badir, Sémir, “Intermédialité, technologie et espaces narratifs”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 23-35.

Baetens, Jan, “Littérature et bande-dessinée. Enjeux et limites”, *Cahiers de narratologie*, n°16, 2009 (web).

Blin-Rolland, Armelle, “Fidelity versus Appropriation in Comics Adaptation : Jacques Carelman’s and Clément Oubrerie’s *Zazie dans le métro*”, *European Comic Art*, Vol. 6, n°1, Spring 2013, pp. 88-109 (web).

Boillat, Alain, “Perspectives on Cinema and Comics – Adapting Feature Films into French-Language Comics Serials during the Post-war Years”, *European Comic Art*, Vol. 6, n°1, Spring 2013, pp. 9-23 (web).

Booker, M. Keith, ‘*May Contain Graphic Material*’ Comic Book, Graphic Novels, and Films, Praeger Publishers, Wesport, 2007.

Bordwell, David, “Neo-Structuralist Narratology and the Functions of Filmic Storytelling”, *Narrative Across Media – The Languages of Storytelling*, University of Nebraska Press, Lincoln&London, 2004, pp. 203-219.

Brown, Jeffrey A., “*Black Panther*: Aspiration, Identification, and Appropriation”, *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 296-312.

Burke, Liam, “Take the Movie Home! How the Comic Book Tie-in Anticipated Transmedia Production”, *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 49-69.

Burke, Liam, *The Comic Book Film Adaptation – Exploring Modern Hollywood’s Leading Genre*, University Press of Mississippi, 2015.

Bukatman, Scott, “The Crossroads of infinity or *Universum Icognitum*”, *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 19-35.

Cheymol, Jean-Bernard, “Adaptation et retour dans Ulysse de Jean Harambat”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 71-79.

Conde, Juan Alberto, “Kafka en vignettes : analyse comparative des adaptations bédéiques de *La Métamorphose*”, *Transmédia, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 109-129.

Davis, Blair, “From Adaptation to Extension: A History of Comics Adapting Films, 1974-2015”, *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 36-48.

Davis, Blair, *Comic Book Movies*, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2018.

Delers, Olivier, “Adapter Sade en BD : de l’intermédiaire au transmédia”, *Transmédia, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 81-91.

Deprêtre, Evelyne, “Muñoz rencontre Camus avec *L’Etranger* : le roman revu par un illustrateur. Un cas limite d’adaptation”, *Transmédia, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 145-159.

Deprêtre, Evelyne ; German A. Duarte (eds.), *Transmédia, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019.

Elliott, Kamilla, “Literacy Film Adaptation and the Form/Content Dilemma”, *Narrative Across Media – The Languages of Storytelling*, University of Nebraska Press, Lincoln&London, 2004, pp. 220-243.

Ewert, Jeanne, “Art Spiegelman’s *Maus* and the Graphic Narrative”, *Narrative Across Media – The Languages of Storytelling*, University of Nebraska Press, Lincoln&London, 2004, pp. 178-193.

Fauconnier, Gilles, *Mental Spaces. Aspects of Meaning Construction in Natural Languages*, Cambridge University Press, 1994.

Gardner, Jared, *Projections: Comics and the History of the Twenty-First Century Storytelling*, Stanford University Press, 2012.

Gelly, Christophe, “La série *Holmes* (1854/1891 ?) de Cecil et Luc Brunschwig : Adaptation et reconfiguration culturelle”, *Transmédia, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 93-106.

Geoffroy-Menoux, Sophie, « Enki Bilal’s Intermedial Fantasies – From Comic Book *Nikopol Trilogy* to film *Immortal (Ad Vitam)*”, *Film&Comic Books*, University of Mississippi, Jackson, 2007, pp. 268-283.

Gordon, Ian; Mark Jancovich ; Matthew P. McAllister (eds.), *Film&Comic Books*, University of Mississippi, Jackson, 2007.

Grant, Barry Keith; Scott Henderson (eds.), *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019.

Herman, David, “Toward a Transmedial Narratology”, *Narrative Across Media – The Languages of Storytelling*, University of Nebraska Press, Lincoln&London, 2004, pp. 47-75.

Hughes, David, *Comic Book Movies*, Virgin Books Ltd, London, 2003.

Jost, François, *L’Œil-caméra : Entre film et roman*, Presses Universitaires de Lyon, 1987.

Kent, Miriam, “Destroying the Rainbow Bridge: Representations of Heterosexuality in Marvel Superhero Narratives”, *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 110-125.

Labrude, Guillaume, “*The Dark Knight* : les fragments narratifs comme matériau d’adaptation”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 233-243.

Lefèvre, Pascal, “Incompatible Visual Ontologies? The Problematic Adaptation of Drawn Images”, *Film&Comic Books*, University of Mississippi, Jackson, 2007, pp. 1-12.

Middeke, Martin, Gabriele Rippl, Hubert Zapf (eds.), *Handbook of Intermediality*, Vol. 1 – Literature, Image, Sound, Music, De Gruyter Ed: Berlin, 2015.

Neau, Jessy, “Le tiers graphique dans l’adaptation cinématographique de la littérature. Le cas de Bruno Schulz et du film *La Clepsydre* de Wojciech Has (1973) ”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 193-205.

Roche, David, “L’adaptation ‘plan par plan’ à l’épreuve de la ‘spécificité médiatique’ : *Sin City* (Robert Rodriguez et Frank Miller, 2005) et *Watchmen* (Zack Snyder, 2009) ”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 209-231.

Roche, David ; Isabelle Schmitt-Pitiot (eds.), *Bande dessinée et adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2018.

Rothery, Jason; Benjamin Woo, “Mutatis Mutandis: Constructing Fidelity in the Comic Book Film Adaptation”, *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 126-139.

Roy, Lucie, “La transmédialité ou l’aventure du cadre”, *Transmédialité, Bande Dessinée et Adaptation*, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019, pp. 57-67.

Ryan, Marie-Laure (ed.), *Narrative Across Media – The Languages of Storytelling*, University of Nebraska Press, Lincoln&London, 2004.

Schwanecke, Christine, “Filmic Modes in Literature”, *Handbook of Intermediality*, Vol. 1 – Literature, Image, Sound, Music, De Gruyter Ed: Berlin, 2015, pp. 268-286.

Stein, Daniel, “Comics and Graphic Novels”, *Handbook of Intermediality*, Vol. 1 – Literature, Image, Sound, Music, De Gruyter Ed: Berlin, 2015, pp. 420-438.

Straumann, Barbara, "Adaptation – Remediation – Transmediality", *Handbook of Intermediality*, Vol. 1 – Literature, Image, Sound, Music, De Gruyter Ed: Berlin, 2015, pp. 249-267.

Taylor, Aaron, "Genre and Superhero Cinema", *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 92-109.

Taylor, James C., "CGI as Adaptation Strategy: Can a Digitally Constructed Spider-Man Do Whatever a Hand-Drawn Spider-Man Can?", *Comics and Pop Culture – Adaptation from Panel to Frame*, University of Texas Press, Austin, 2019, pp. 23.