

Atelier Bande dessinée

Accompagner un groupe d'élèves dans la réalisation d'une bande dessinée collective de 10 planches à partir d'un scénario écrit à l'avance, avec une couverture illustrée et une image en pleine page insérée dans l'album.

Durée de l'atelier :

dix séances de 1h30, soit 15 h au total

Matériel requis :

feuilles de papier A3 ordinaire 80g

feuilles de papier à dessin A3 180g

Encres de couleur jaune, bleu, rouge, noir (type Colorex Pébéo 30ml)

Pour chaque élève :

un pinceau fin numéro 2

une feuille minimum de papier à dessin

crayon HB

gomme blanche

règle

stylo Bic noir ou feutre noir permanent fin (0.5) type Staedtler Pigment Liner

marqueur permanent épais pointu noir, type Bic Marking Pocket

Outils numériques (dans le cas d'une colorisation sur ordinateur) :

postes informatiques (1 poste pour 2 élèves), logiciel Gimp (pour la mise en couleur sur ordinateur)

un vidéo projecteur (pour l'exposé oral en début d'atelier avec diaporama)

Intervenant :

Xavier Boulot (xavierboulot@yahoo.fr 04 66 31 11 28 / 06 85 77 10 90)

Titulaire du DNAP option bande dessinée, à l'École Supérieure des Beaux-Arts d'Angoulême.

Agrément DRAC Musique

Agrément DRAC Arts Plastiques

Tarif :

50€/h (tarif DRAC)

Frais kilométriques 0,49€ (barème des impôts).

L'objectif de l'atelier est de permettre à chacun de découvrir les différentes étapes dans la réalisation d'une bande dessinée, à partir de l'écriture préalable d'un scénario :

Le story-board, le crayonné, l'encrage, la couleur, la couverture illustrée

Séance 1 – La charte graphique (dessiner un personnage) :

-Exposé oral et diaporama « Voyage dans l'espace » : cadre, strips, cases, crayonné, encrage, colorisation.

-Le scénario: écrire un scénario à partir d'un thème choisi à l'avance avec le professeur.

-Exercice : chacun dessine un personnage du récit de face, de profil et de dos (voir diapositive « Personnage »).

Dessin au crayon, encrage sur table lumineuse.

Séance 2 - La charte graphique (dessiner les décors) :

-Les plans dans une image (voir diapositive « Plans »):

une image dessinée comprend au minimum 2 plans, **un premier plan** dans lequel se trouvent les personnages du récit, et **un second plan** qui constitue le fond de la scène représentée.

-Les cadrages (voir diapositive « Cadrages »): le cadre d'une case de BD est comme le cadre d'une caméra au cinéma, on peut zoomer et donc représenter une scène selon différents cadrages: **Le plan d'ensemble, le plan moyen, le plan rapproché et le gros plan.**

-Exercice: chacun dessine un décor ou les objets du récit.

Dessin au crayon, encrage sur table lumineuse.

Séance 3 - Story-board , les dialogues :

-Les onomatopées (voir diapositives « Onomatopées ») : les onomatopées servent à traduire **les sons en BD**. Ils sont souvent écrits en gros et prennent **la forme du mouvement du son** qui se propage dans l'espace.

-Les phylactères (voir diapositive « Phylactères ») : il s'agit des **dialogues** et des pensées des personnages, ou bien du texte narratif. On les écrit sur des **lignes de texte horizontales** tracées au crayon, on trace le contour de la bulle seulement après avoir rédigé le texte.

-Le story-board :

on réalise le plan des planches de BD à partir du scénario.

Une partie du travail est fait en classe collectivement, mais en général, je finalise moi-même cette étape préparatoire pour la séance suivante, car ce travail est assez long et difficile.

-Les dialogues : en fonction du story-board, les élèves finalisent les dialogues entre les personnages, ainsi que les textes descriptifs du narrateur.

-Finalisation de la charte graphique : colorisation avec les encres de couleur.

Séance 4 - Le crayonné :

-Dessin d'une bande : les planches sont découpées en bandes ou strips de 2 à 3 cases qui seront distribuées individuellement.

Chacun dessine au crayon dans les cases préalablement tracées par l'intervenant en fonction du storyboard.

-L'écriture des phylactères est prise en charge par un ou deux élèves, afin de garder une cohérence dans le lettrage d'une case à l'autre.

Séance 5 - Le crayonné (suite) :

-Dessin au crayon d'une seconde bande.

Séance 6- l'encrage :

Typographie : on choisit le type d'écriture qui sera utilisé pour le titre de l'album, sur la couverture.

-Composition du plan des illustrations (couverture et image en pleine page): on prépare un brouillon pour la réalisation de la couverture et de l'image en pleine page. travail collectif.

-Encrage des crayonnés sur des feuilles vierges, à l'aide de la table lumineuse: chacun encrage une première bande.

Séance 7- l'encrage (suite) :

-Encrage des crayonnés sur des feuilles vierges, à l'aide de la table lumineuse: chacun encrage une seconde bande.

-Crayonné et encrage des illustrations : chacun dessine une partie d'une illustration.

Séance 8 - La colorisation et le lettrage :

-Encrage des phylactères : deux élèves ayant une écriture appliquée et lisible prennent en charge l'écriture des phylactères sur les bandes ou strips finalisés.

-Colorisation : les élèves les plus à l'aise avec les travaux nécessitant de la minutie, poursuivent la colorisation des planches en noir et blanc à l'aide des encres de couleur et d'un pinceau fin.

-Autoportraits : chacun réalise son autoportrait sur une feuille A4 avec écriture de son prénom (dessin au crayon). Ces dessins pourront être insérés sur la quatrième de couverture du livre, dans le cas d'une impression en plusieurs exemplaires de l'album finalisé.

Séance 9 - La colorisation et le lettrage (suite) :

-Colorisation des illustrations

-Autoportraits : Encrage en noir et blanc

Séance 10 - Finalisation :

-Fin du travail de colorisation.

-Projection de « La ballade de Bluesmanoïde » :

pour faire connaître à la classe mon travail en tant qu'auteur, je diffuserai sur grand écran le diaporama case par case de ma dernière bande dessinée sonore, accompagnée d'une bande son liée au récit.

Cet atelier de bande dessinée pourrait s'intégrer dans un itinéraire de découverte. Voici quelques idées de « transversalité » entre matières. (Liste non exhaustive!)

Matière	Thème
Arts plastiques	Dessiner à la manière de: découverte d'auteurs majeurs du 9eme Art. Le monochrome dans la peinture moderne. Le bleu de Klein
Français	Le roman policier: adaptation d'un récit en noir et blanc
Histoire- Géographie	Illustrer un moment historique majeur.
Education civique	Les thèmes sociaux de notre société contemporaine

Voici un lien pour visionner la vidéo de « La ballade de Bluesmanoïde »:

http://youtu.be/c_NmVgJM4xk