

CONCOURS BD

saison «La BD à tous les étages»

FONDS
HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC
POUR LA CULTURE

PRÊT À SE LANÇER LE DÉFI ? ON VOUS GUIDE PAS À PAS !

Avant de se lancer dans la réalisation de votre propre planche, posons-nous quelques instants pour faire le point sur la grande question :

QU'EST-CE QUE LA BANDE DESSINÉE ?

Il y aurait beaucoup à dire ! Deux grands auteurs ont longuement travaillé la question et écrit deux livres importants qui vont nous aider à définir cet art :

Will Eisner

« La bande dessinée est de l'art séquentiel. »
(*Les clés de la bande dessinée*, Delcourt)

Cette citation transmet l'essentiel : elle met l'accent sur l'utilisation de séquences d'images pour raconter une histoire ou transmettre des idées.

Scott McCloud

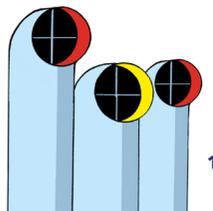
« La bande dessinée est une juxtaposition d'images picturales et autres en séquence délibérée, destinée à transmettre de l'information et/ou à produire une réponse esthétique chez le lecteur. » (*L'art invisible*, Delcourt)

Cette citation vient préciser la définition de Will Eisner : elle souligne l'importance de la séquence, de la juxtaposition d'images pour la narration (raconter une histoire, développer un propos), et l'impact visuel des bandes dessinées.

Avec ces deux grands auteurs nous découvrons là les deux éléments fondateurs du 9e art :

- ➔ **Le scénario** : quelle histoire ?
- ➔ **Le dessin** : quel dessin ?

C'est parti pour vous guider
pour la réalisation de votre propre planche !

PARTIE 1 : L'HISTOIRE

Toute première étape pour se lancer dans votre projet : **Quelle histoire souhaitez-vous raconter ?** En bande dessinée, on peut tout faire !

- ➔ **Quel thème :** de quoi, de qui avez-vous envie de parler ?
- ➔ **Quel genre :** le fantastique, le merveilleux, l'humour, l'historique, le biographique...
- ➔ **Quel style, sur quel ton :** satirique, comique, tragique, dramatique... là aussi, tout est permis !

Ensuite, il vous faut développer votre récit, et noter tous les éléments et détails que vous imaginez : L'époque, le(s) lieu(x), le(s) personnage(s)...

Une étape importante ici pour passer ensuite à la version bande dessinée : la **documentation**. Plus vous vous renseignerez (en observant autour de vous, en lisant, en regardant des films ou documentaires, en photographiant des éléments...) plus le passage au dessin sera facilité et moins vous pourrez faire d'erreurs.

Dernier élément à travailler : la structure même du récit, ce que l'on appelle le **schéma narratif** :

1. La situation de départ
2. L'élément perturbateur
3. La ou les péripétie(s) - action(s)
4. La résolution
5. La situation finale

Tous ces éléments rassemblés, vous pourrez écrire le **synopsis** : une version écrite, courte et synthétique, comme le guide essentiel de votre histoire.

Vous pouvez commencer la rédaction complète de votre **scénario** sur cette base, il s'agit de la version écrite et détaillée.

Le scénario permet de commencer le travail indispensable à la création de la bande dessinée : le **découpage**.

Le découpage est votre version de l'histoire découpée en plusieurs images. Chaque étape est appelée **case**. Pour vous aider dans la progression de votre récit de case en case, vous avez 2 éléments majeurs : le texte et le dessin.

LE TEXTE

Bulle (ou phylactère) : contient les paroles ou les pensées des personnages. Elle est généralement en forme de ballon avec une petite flèche (ou queue) pointant vers le personnage qui parle ou pense.

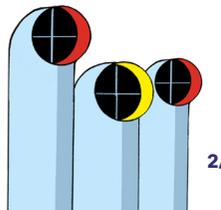
Dialogue : le texte écrit dans les bulles qui représente les conversations entre les personnages.

Cartouche (ou récitatif) : un encadré qui contient du texte narratif ou des informations contextuelles, souvent utilisé pour décrire le temps, le lieu ou les actions qui ne peuvent pas être facilement montrées par l'image seule.

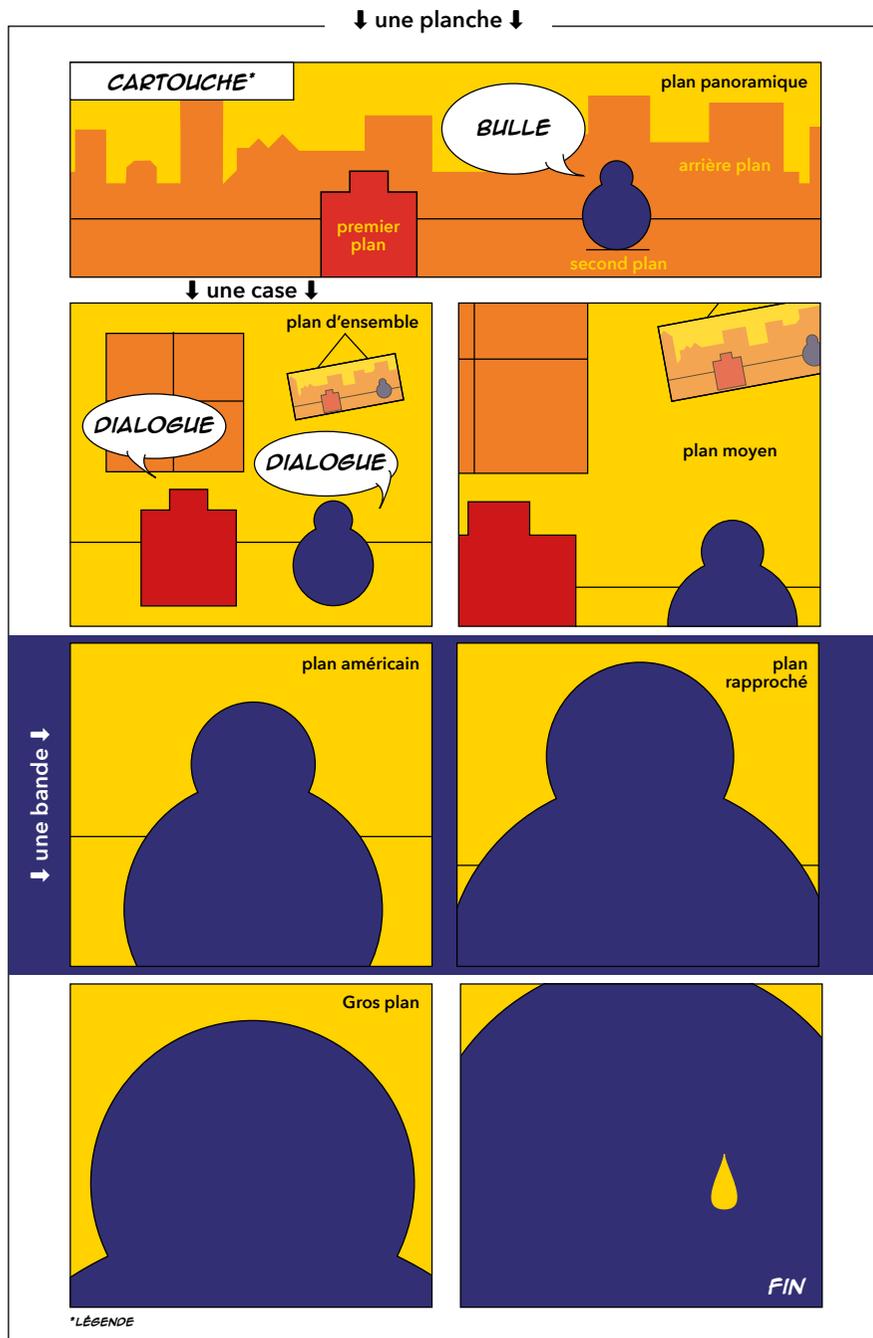
Onomatopée : des mots qui imitent des sons, comme **BANG!**, **BOOM!**, ou **CRASH!** Elles sont souvent stylisées pour ajouter un effet visuel et sonore à la scène.

Légende : peut apparaître en haut ou en bas des cases pour fournir des informations supplémentaires.

En route pour la deuxième grande partie !

PARTIE 2 : LE DESSIN

UNE BANDE DESSINÉE, CE SONT 3 GRANDS ENSEMBLES :

- ➔ **La case** : encadré dans lequel vous dessinez et écrivez une étape du récit.
- ➔ **La bande** : la rangée horizontale de plusieurs cases.
- ➔ **La planche** : la page complète, avec toutes les cases et toutes les bandes.

Aujourd'hui, toutes les cases peuvent avoir le même format, comme il est possible d'avoir plusieurs formats de cases sur la même planche.

Pour travailler votre découpage, vous devez choisir le nombre de cases, leur format et le nombre de bandes sur la planche.

Vous pourrez en suivant vous lancer dans le **storyboard** de votre bande dessinée.

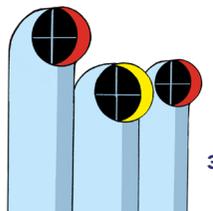
Il s'agit d'une version en croquis qui prévoit la **composition** et la séquence de toutes vos cases. Il vous servira de guide en déterminant grossièrement l'agencement des images, des dialogues et des actions. Il permet de visualiser l'ensemble de la narration, d'ajuster le rythme et la fluidité de l'histoire, et de faire des modifications.

COMMENT TRAVAILLER LA COMPOSITION DE SA CASE ?

Après avoir défini sa forme et sa taille, il s'agit de poser la composition en choisissant le **plan** et l'**angle de vue** (voir page suivante) que vous souhaitez donner à votre dessin et de travailler : les décors et les **personnages**.

Pour ces derniers, n'hésitez pas à vous entraîner sur des brouillons et faire plein de tentatives : d'émotions, d'angles de vue... pour vous familiariser au maximum avec eux.

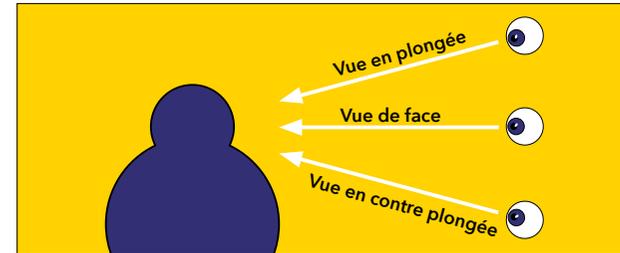
LES PLANS (voir croquis page 3)

- ➔ **Plan panoramique** : vue très large qui montre une grande partie du décor ou de la scène, souvent utilisée pour introduire un nouvel environnement ou pour des scènes d'action à grande échelle.
- ➔ **Plan d'ensemble** : vue large qui montre un décor ou une scène complète, souvent utilisée pour situer l'action dans un lieu précis.
- ➔ **Plan moyen** : vue qui cadre les personnages en entier, souvent utilisée pour montrer les interactions entre les personnages et leur environnement immédiat.
- ➔ **Plan américain** : vue qui cadre les personnages des cuisses à la tête, souvent utilisée pour les scènes de dialogue ou d'action.
- ➔ **Plan rapproché** : vue qui cadre les personnages de la taille à la tête, mettant en avant les expressions faciales et les interactions plus intimes.
- ➔ **Gros plan** : vue qui cadre uniquement le visage ou un détail important, utilisée pour souligner les émotions ou un élément clé de la scène.

LES PRINCIPAUX ANGLES DE VUE

- ➔ **Vue de face** : scène se déroulant à hauteur des yeux, comme si le lecteur est inclus dans la scène
- ➔ **Vue en plongée** : scène vue du dessus, elle permet également de dramatiser une scène en donnant un sentiment d'écrasement, d'infériorité, voire de menace sur le sujet représenté.
- ➔ **Vue en contre plongée** : scène vue du dessous, elle magnifie le sujet, lui donne un aspect de supériorité et de domination.

Attention : pensez à intégrer dès le début à votre dessin vos bulles et autres textes.

Avec tous ces éléments, vous allez pouvoir composer votre storyboard en esquissant pour chacune des cases :

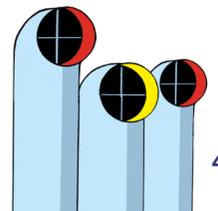
- ➔ **les décors** : généralement en arrière-plan, dans le fond du dessin
- ➔ **les personnages** : possiblement en second ou premier plan
- ➔ **le texte** : toujours en premier plan, devant, pour être lisible

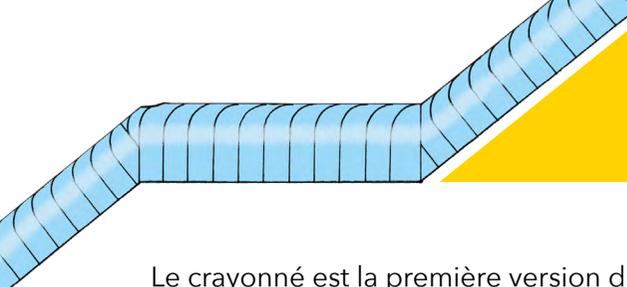
Chaque case doit faire avancer le récit, amenant un nouvel élément, une nouvelle information, le tout de manière fluide et cohérente pour le lecteur. Voici quelques conseils :

- ➔ Utiliser des éléments visuels comme les couleurs, les motifs, ou les angles de vue pour guider le lecteur à travers la séquence,
- ➔ Varier les plans pour éviter la monotonie,
- ➔ Utiliser des effets de passage du temps pour marquer les changements dans la narration (personnage qui se déplace d'un lieu à un autre, flashbacks...),
- ➔ Éviter la surcharge d'informations visuelles qui pourraient distraire le lecteur de l'action principale.

Une fois le storyboard établi, vous pourrez passer aux dernières étapes de votre bande dessinée :

- ➔ La feuille de papier choisie (attention au format et au grammage, qu'ils correspondent bien au règlement) et les cases tracées comme souhaité, c'est l'heure du **crayonné**.

Le crayonné est la première version détaillée, au crayon. Vous pouvez effacer, corriger, modifier autant de fois que vous voulez, jusqu'à arriver à la version qui vous satisfait.

L'ENCRAGE

Il s'agit de repasser avec un stylo-feutre, ou pinceau ou encore une plume, votre crayonné. Tous les détails de votre dessin se révèlent et votre composition prend forme. Vous pourrez effacer à la gomme tous les traits de crayon que vous ne souhaitez pas garder.

LA COLORISATION (ou mise en couleurs).

Avec l'encrage, vous aurez bien délimité tous les éléments à coloriser, avec la technique de votre choix : gouache, pastel, aquarelle, stylo, feutres, ordinateur...

Attention, si jamais vous décidez de passer par un ordinateur, pensez à envoyer tout le travail préparatoire (croquis, crayonné) au jury!

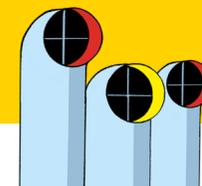
La colorisation, ce n'est pas juste un accessoire au dessin. Elle permet d'enrichir l'expérience visuelle et narrative globale en apportant des éléments comme l'émotion, la clarté visuelle ou même de la profondeur artistique. Elle donne une ambiance générale, permet de faire des focus sur des éléments plus ou moins importants de la case, peut permettre de jouer sur les perspectives, les ombres... elle se travaille et se pense donc tout autant que l'étape du crayonné. Bien sûr, il est aussi possible de créer une histoire en noir et blanc.

Voilà, vous avez terminé votre planche de bande dessinée, bravo c'est déjà une victoire !

Pour ce concours, il ne reste plus qu'à la donner à votre professeur qui pourra vous inscrire sur : concoursbd-fhel.fr

On récapitule une dernière fois toutes les étapes de la création de sa planche :

1. **La recherche et le synopsis** : définir l'histoire qu'on veut raconter
2. **Le scénario** : écrire le détail de l'histoire
3. **Le découpage** : découper cette histoire en plusieurs cases
4. **Le storyboard** : composer grossièrement chacune des cases
5. **Le crayonné** : dessiner en détail tous les éléments de chaque case
6. **L'encrage** : repasser au stylo le crayonné pour ne garder que les lignes souhaitées
7. **La colorisation** (ou mise en couleurs) : mettre en couleurs (non obligatoire, une version en noir et blanc est possible)
8. **L'envoi de votre planche !**

RENDEZ-VOUS EN DÉCEMBRE 2024 POUR CONNAÎTRE LE RÉSULTAT DE CE GRAND CONCOURS !