

L'image et la narration

Comment construire une narration à partir
d' images fixes ?

SUJET/ MISSION N°2

Sujet :

Réalise une bande dessinée au minimum de 5 vignettes et au maximum de 7 vignettes qui raconte comment ton héros va sauver la planète.

Vous devez être capable de :

Imaginer comment votre héros va sauver la planète Terre de la pollution. 6Pts (**La planète de ton héros devra être visible dans ta BD**).

(D1.4.1/ S'exprimer et communiquer par les arts).

CONSTRUIRE 3 ESPACES DIFFERENTS (perspective, plans). 6pts

(D5.3.2 Mettre en œuvre les techniques de création).

(D5.3.1 Imaginer, concevoir, réaliser des production.)

RESPECTER LES CODES DE LA BANDE DESSINEE (titre, vignettage, bulle, onomatopée, cartouche, typographie). 6PTS

(D1.4.1 S'exprimer et communiquer par les arts).

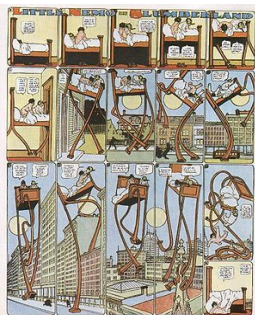
D2.1.3 Comprendre les consignes. 2PTS

Références artistiques :

La cité idéale/ **Perspective linéaire**/ Renaissance Italienne.

De la poubelle au musée/ L'oeuvre de Vik Muniz.

1905/1914

BD **Little Nemo in Slumberland**
Winsor McCay

1972/1980

BD **MAUS**
Art Spiegelman

2000/2003

BD **Persepolis**
Marjane Satrapi

VOCABULAIRE/
Perspective
Plans
Onomatopée
Cartouche
Typographie
Case
Planche
Pollution
Utopie

Vocabulaire et codes de la bande dessinée

Case : (aussi appelée une case) image d'une bande dessinée délimitée par un cadre.

Phylactère (aussi appelée un phylactère) forme variable qui, dans une vignette, contient les paroles ou pensées des personnages reproduites au style direct.

Encadré : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par le narrateur, appelés également commentaires.

Onomatopée : mot qui imite un son ; les onomatopées constituent le bruitage de la bande dessinée.

La souris Kiki
La souris Kiki
La souris Kiki

Typographie : manière dont le texte est imprimé : caractères, forme, épaisseur, disposition...

Vocabulaire et codes de la bande dessinée

Une vignette : (aussi appelée une case) image d'une bande dessinée délimitée par un cadre.

Une bulle : (aussi appelée un phylactère) forme variable qui, dans une vignette, contient les paroles ou pensées des personnages reproduites au style direct.

Un cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés par le narrateur, appelés également commentaires.

Une onomatopée : mot qui imite un son ; les onomatopées constituent le bruitage de la bande dessinée.

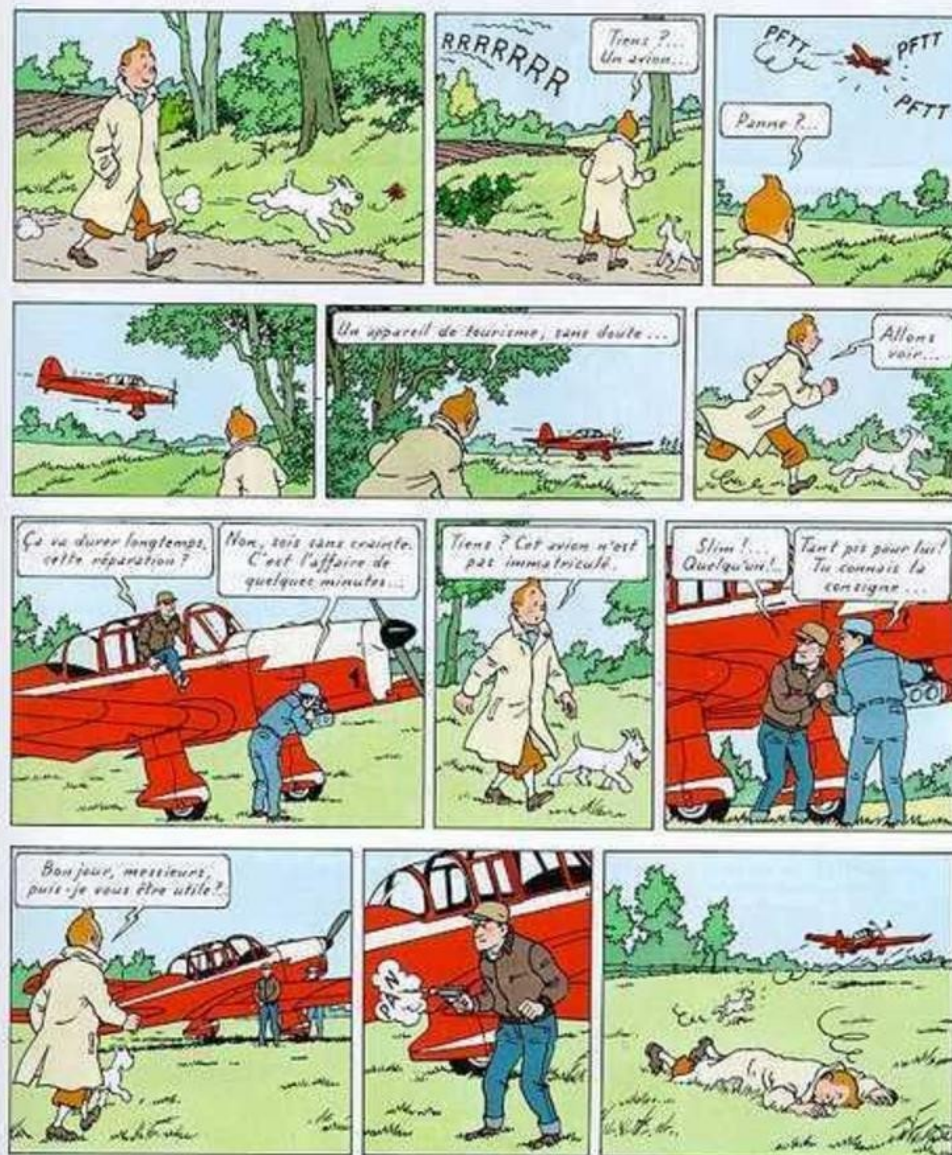
La souris Kiki
La souris Kiki
La souris Kiki

La typographie : manière dont le texte est imprimé : caractères, forme, épaisseur, disposition...

LE VOYAGE

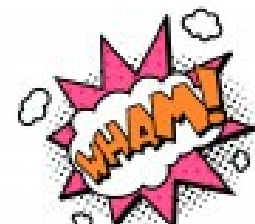
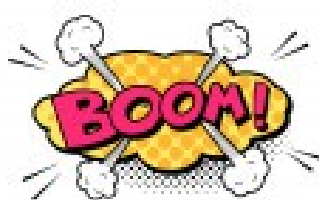

L'ILE NOIRE

UNE ONOMATOPÉE ?

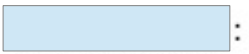
L'ECHELLE DES PLANS

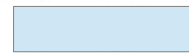
:
Ils montrent le
décor, cela permet
de situer l'action.

:
Il montre l'action
du personnage vu
de la tête au pied.

:
Le personnage
est coupé au
niveau des
cuisses.

L'ECHELLE DES PLANS

Plan général et plan d'ensemble :

Ils montrent le décor, cela permet de situer l'action.

Plan moyen :

Il montre l'action du personnage vu de la tête au pied.

Plan Américain :

Le personnage est coupé au niveau des cuisses.

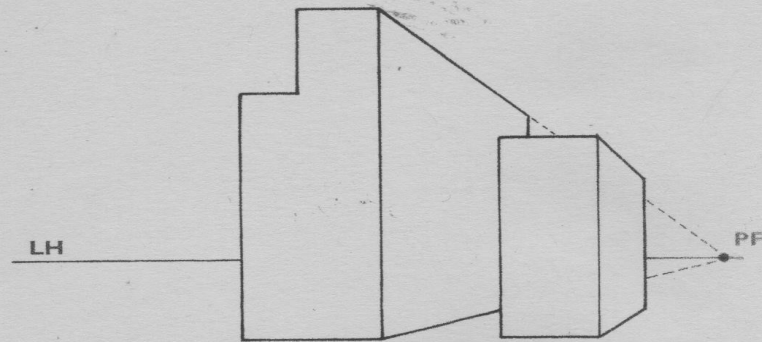

Comment donner l'illusion
de la profondeur sur une
feuille de papier ?

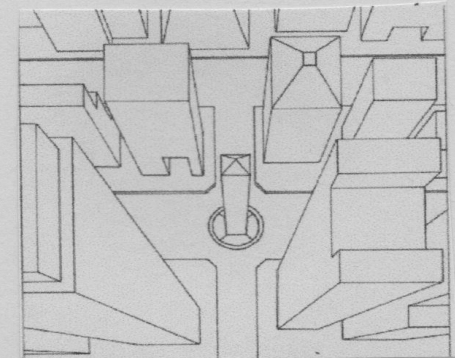
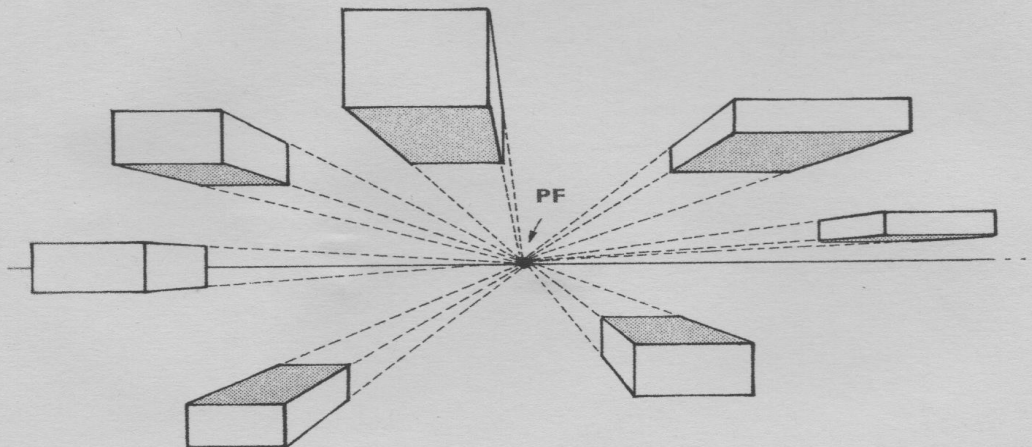
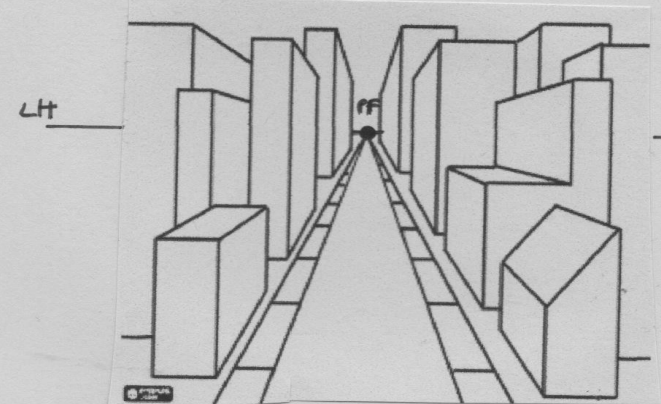
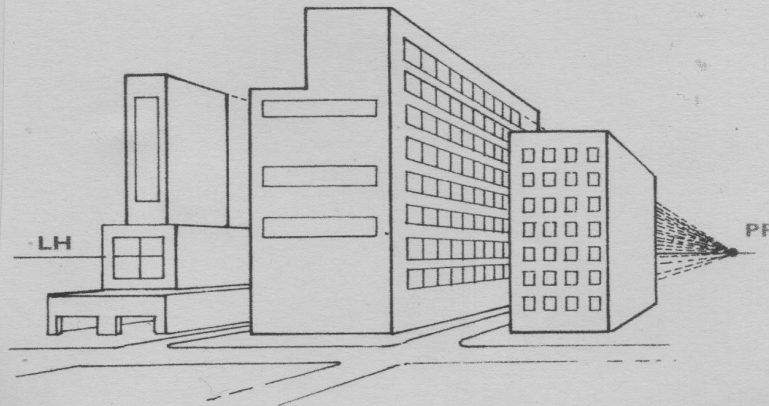

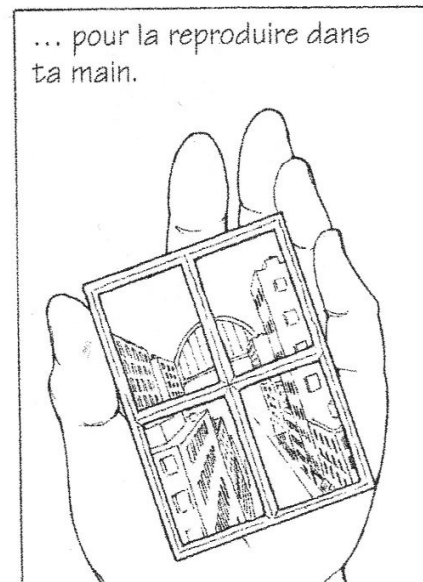
La perspective linéaire à un point de fuite.

PF : Point de fuite.

LH : Ligne d'horizon.

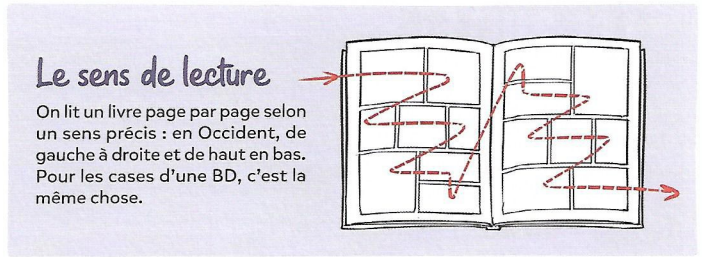
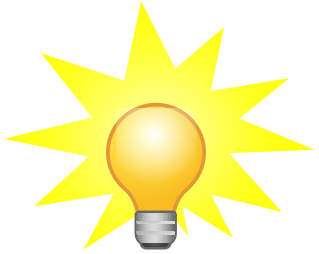

La perspective permet de donner l'illusion de la profondeur sur une surface plane comme une feuille de papier.

La Cité Idéale, vers 1470

Objectif 1 : Réaliser le **brouillon** de mon idée.

Je raconte quoi ?

Combien de cases comporte ma planche ?

Quel est le titre de ma BD ?

Les questions que je dois me poser :

Quand ? (Début)

Exemple : Nous sommes en l'an 3000 et il n'y a plus de végétation sur la Terre...

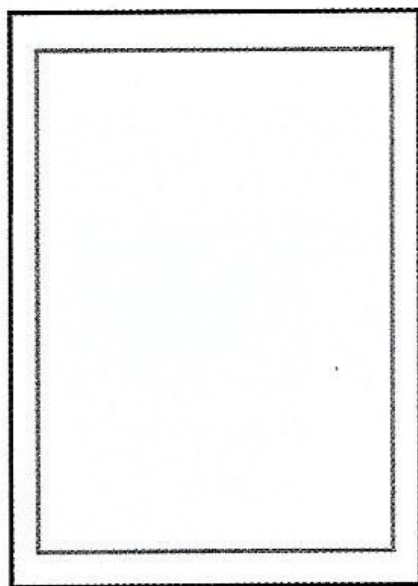
Quel problème à résoudre ? (Elément déclencheur et développement)

Exemple : Il n'y a plus de végétation sur Terre à cause de la pollution.

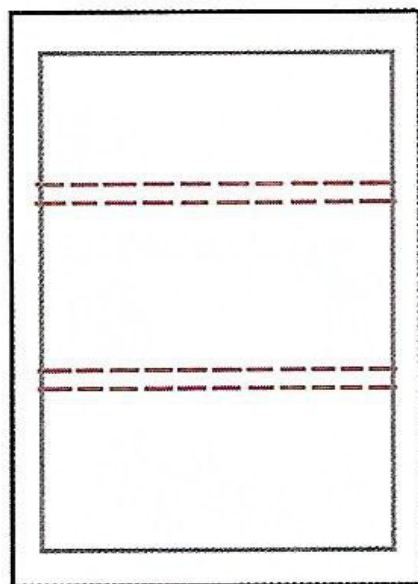
Quelle solution ? (Fin)

Mon héros trouve une solution au problème.

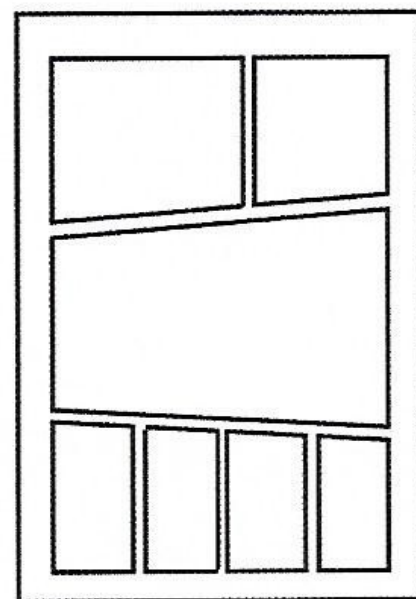
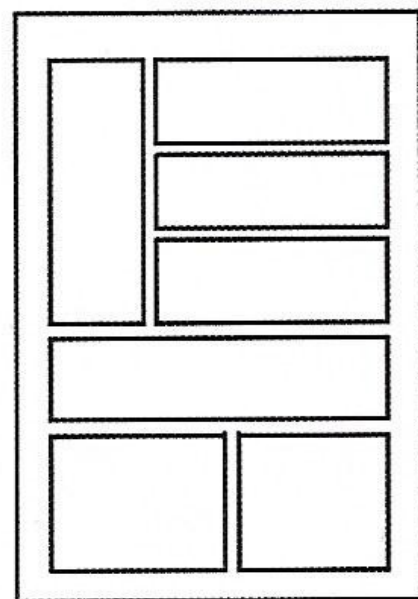
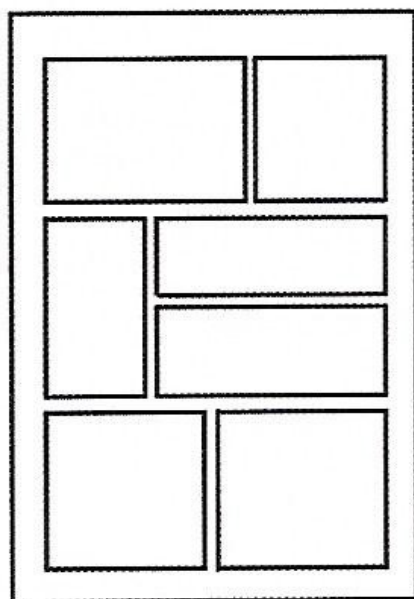
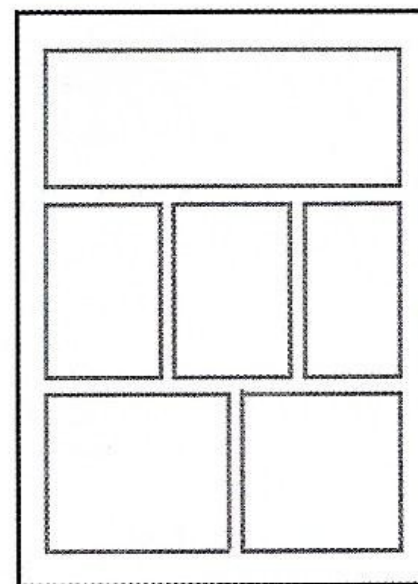
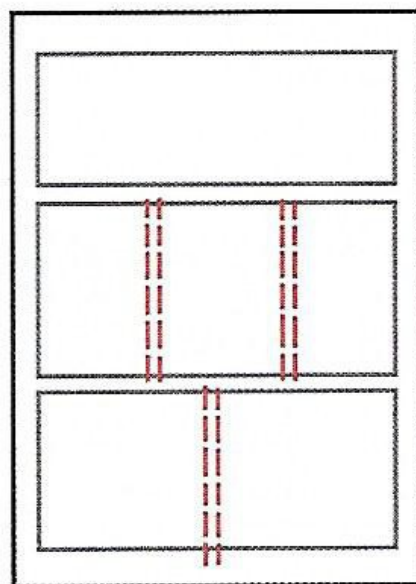
Commence par tracer
un rectangle, presque
aux bords de ta feuille.

Puis divise-le
en bandes.

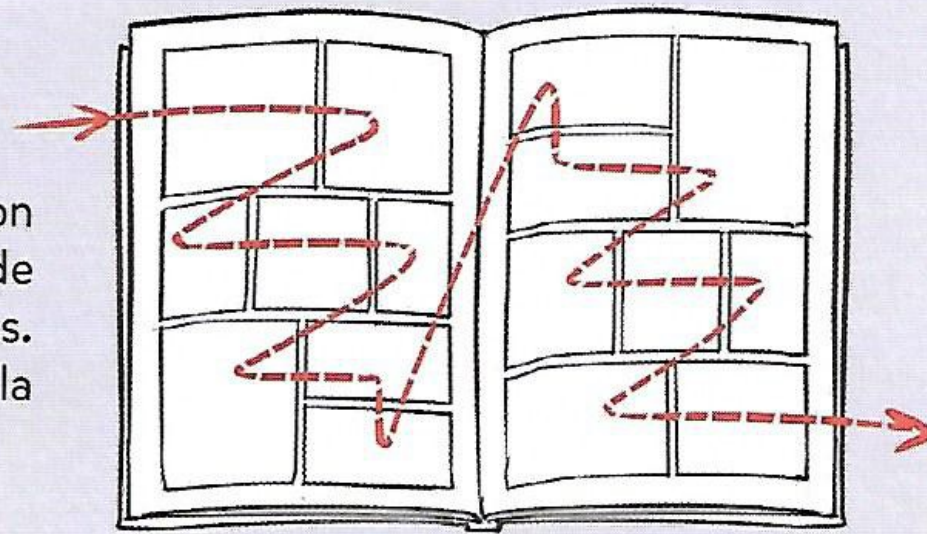
Maintenant, divise
chaque bande en une,
deux ou trois cases.

EN SUIVANT CETTE
MÉTHODE, MAIS EN
DIVISANT LES BANDES
À TA FAÇON, TU PEUX
OBTENIR PLEIN DE
COMBINAISONS
DIFFÉRENTES.

Le sens de lecture

On lit un livre page par page selon un sens précis : en Occident, de gauche à droite et de haut en bas. Pour les cases d'une BD, c'est la même chose.

SUJET BD/ Fiche méthodologique/

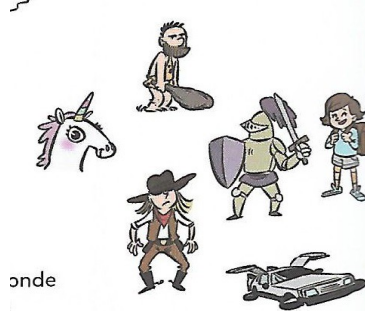
Thème

- 1/ Sport
- 2/ Art (musique, danse, dessin...)
- 3/ Ecole
- 4/ Nature
- 5/ Animaux
- 6/ Famille

Epoque

- 1/ Préhistoire
- 2/ Moyen Âge
- 3/ Far West
- 4/ Epoque actuelle
- 5/ Futur
- 6/ Hors époque : monde imaginaire, rêve

Registre

- 1/ Humour
- 2/ Romantique
- 3/ Mystère
- 4/ Aventure
- 5/ Horreur/ peur
- 6/ Triste/ tragique

Héros

- 1/ Garçon
- 2/ Fille
- 3/ Animal
- 4/ Animal « humanisé »
- 5/ Monstre/ fantôme
- 6/ Vieil homme ou vieille femme

Elément déclencheur

- 1/ Conflit avec un rival ou un ennemi
- 2/ Mauvaise météo
- 3/ Disparition d'un personnage, d'un objet
- 4/ Concours (course, concours de dessin...)
- 5/ Voyage, déménagement
- 6/ Arrivée d'un nouveau personnage ou d'un animal

Début

- Il était une fois...
- C'est l'histoire de...
- En 3026 sur Terre...
- Le 22 Août 1911 au Louvre.

Élément déclencheur

- Mais un jour...
- Quand soudain...
- Tout à coup.
- La Joconde a été volée !

Développement

- C'est ainsi que...
- Ensuite...
- Alors...

FIN

- Pour finir...
- Enfin...
- Mais heureusement...

Objectif 1 :

Construire ma planche de BD.

Objectif 2 :

Mettre en place le titre de ma BD en travaillant la typographie.

AU CRAYON !!!!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

connais-toi
 personne c'est toi
 m'olier

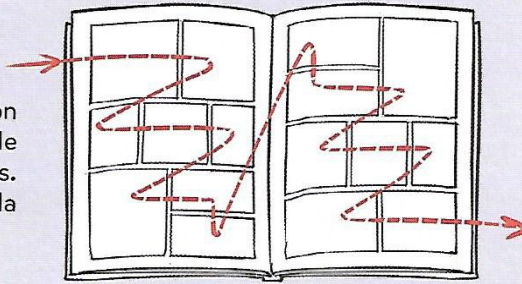
Cette adorable personne c'est toi
 sous le grand chapeau catholique
 avec ta bouche
 ovale de ta
 ton
 un peu
 plus bas
 c'est ton
 cou
 qui
 bat
 moi
 c'est fini
 l'impat
 Poste image
 de ton buste en
 doré ou comme
 à travers un image

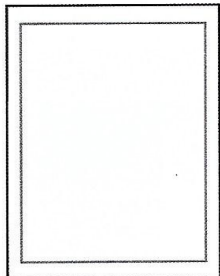
SUJET BD/ Fiche méthodologique/

Le sens de lecture

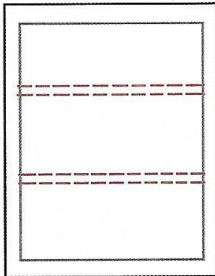
On lit un livre page par page selon un sens précis : en Occident, de gauche à droite et de haut en bas. Pour les cases d'une BD, c'est la même chose.

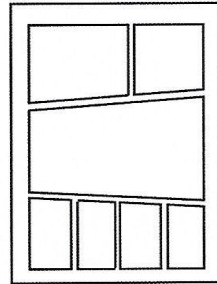
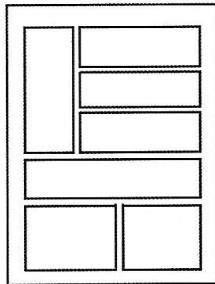
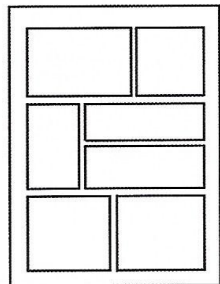
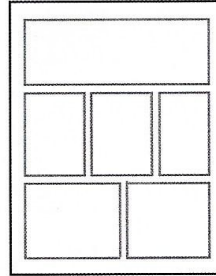
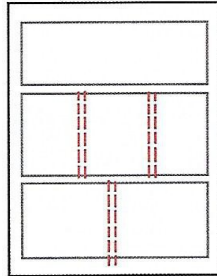
Commence par tracer un rectangle, presque aux bords de ta feuille.

Puis divise-le en bandes.

Maintenant, divise chaque bande en une, deux ou trois cases.

EN SUIVANT CETTE MÉTHODE, MAIS EN DIVISANT LES BANDES À TA FAÇON, TU PEUX OBTENIR PLEIN DE COMBINAISONS DIFFÉRENTES.

LES ERREURS À ÉVITER

La bulle « chewing-gum »

La bulle « fantôme »

La bulle « patte de mouches »

ÉTAPE 1

J'ÉCRIS MON TEXTE.

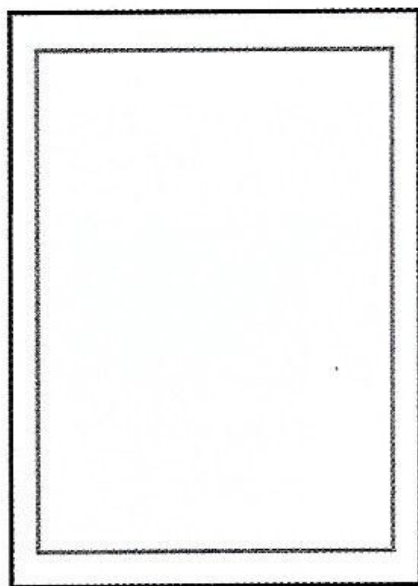
ÉTAPE 2

JE DESSINE MA BULLE AUTOUR.

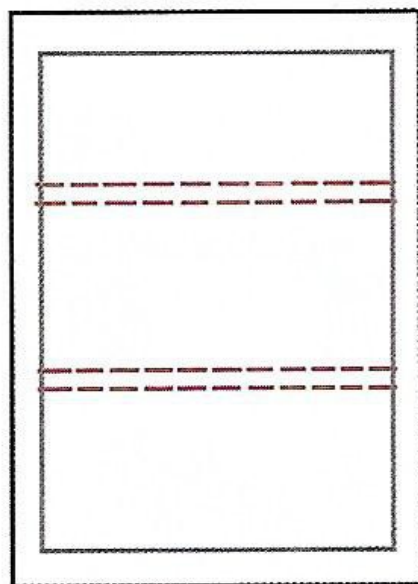
ÉTAPE 3

J'AJOUTE LE PETIT APPENDICE À MA BULLE.

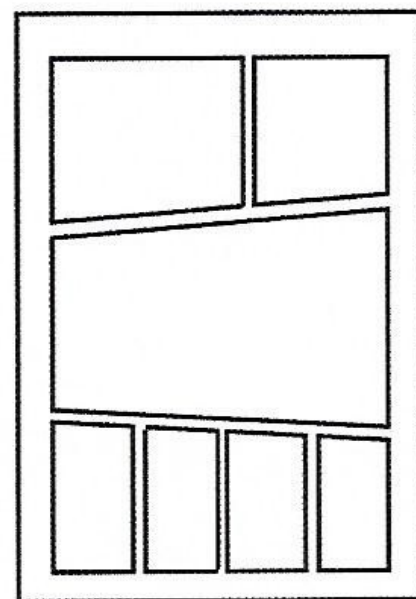
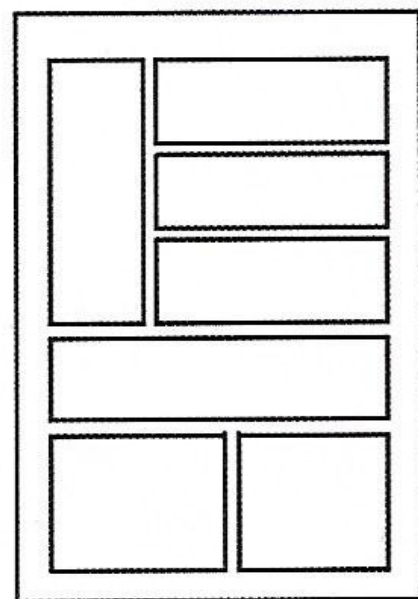
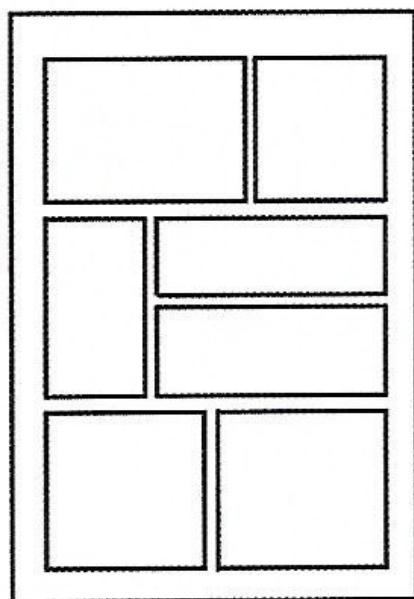
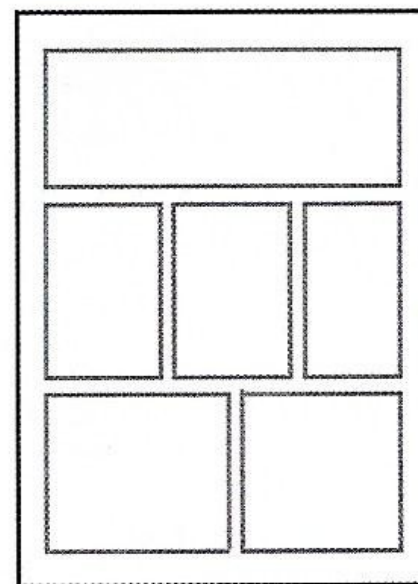
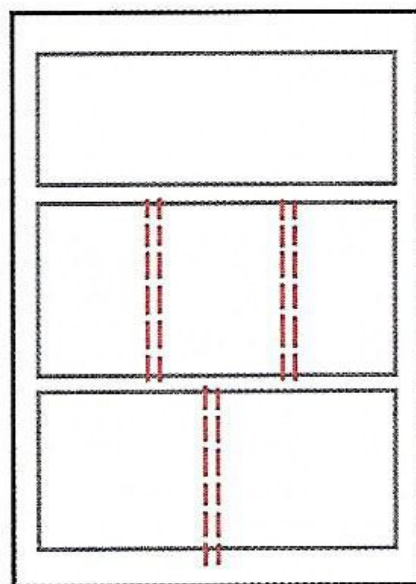
Commence par tracer
un rectangle, presque
aux bords de ta feuille.

Puis divise-le
en bandes.

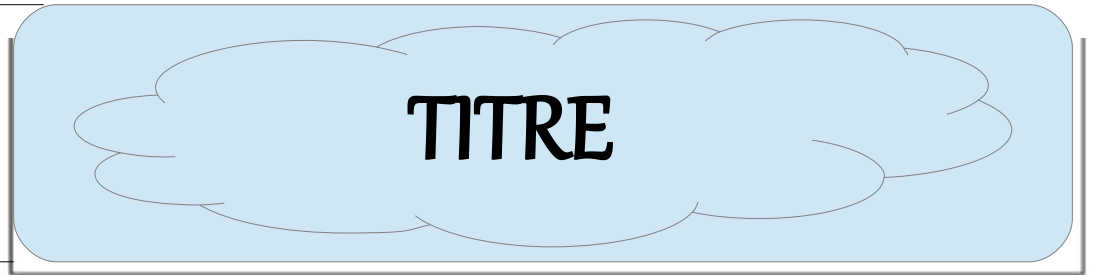

Maintenant, divise
chaque bande en une,
deux ou trois cases.

EN SUIVANT CETTE
MÉTHODE, MAIS EN
DIVISANT LES BANDES
À TA FAÇON, TU PEUX
OBTENIR PLEIN DE
COMBINAISONS
DIFFÉRENTES.

0,5 cm

0,5 cm

8 cm

0,5 cm

8 cm

0,5 cm

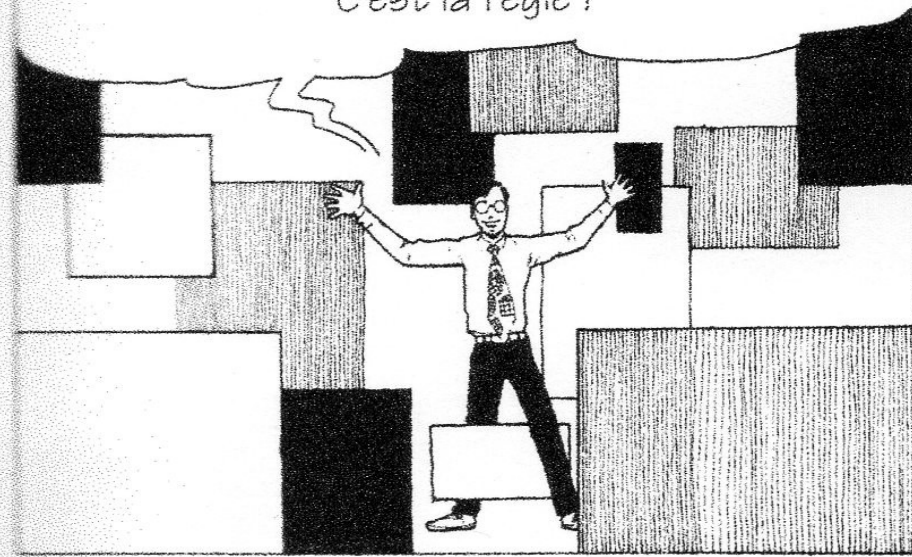

0,5cm

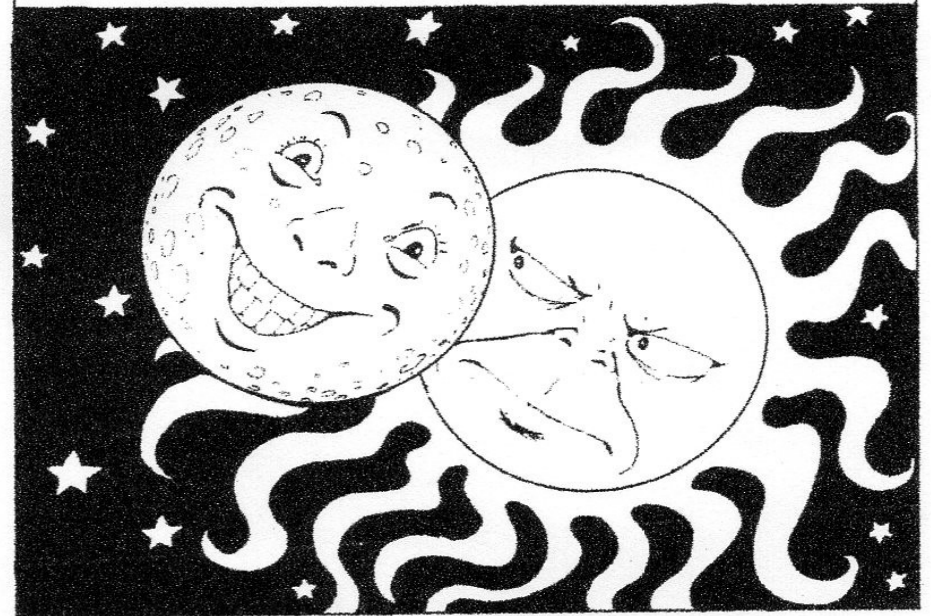

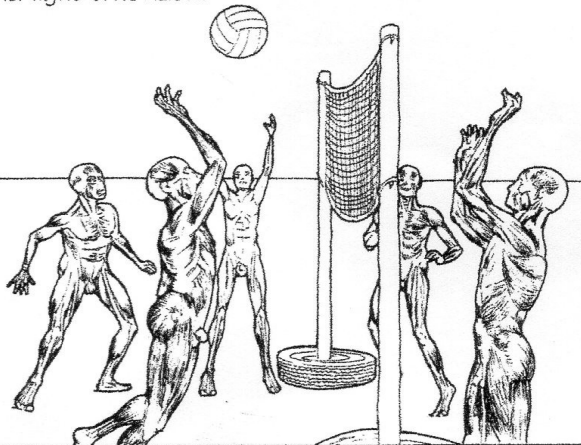
Oui, le chevauchement : le procédé qui permet de savoir lequel des objets est placé devant, ou plus exactement lequel est le plus proche de nous. Les objets les plus proches chevauchent toujours les autres !
C'est la règle !

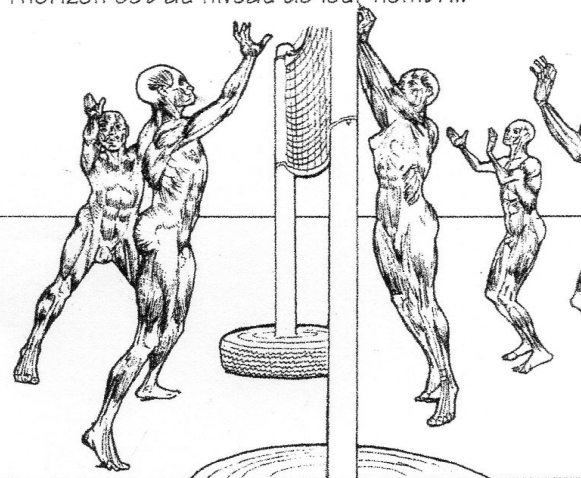
Par exemple, comment sait-on que la lune est plus proche de la terre que le soleil ? Parce que lors d'une éclipse, la lune mord sur le soleil !

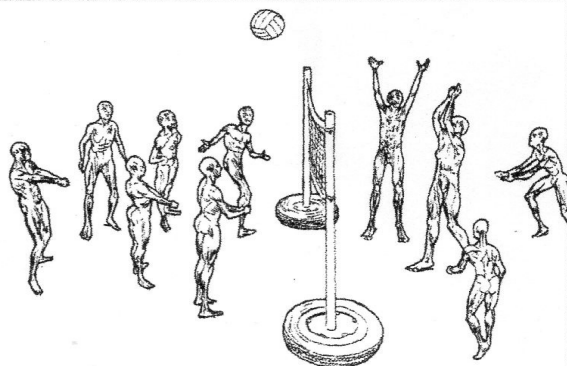
Tu noteras que les yeux de tous les joueurs sont plus ou moins au niveau de la ligne d'horizon.

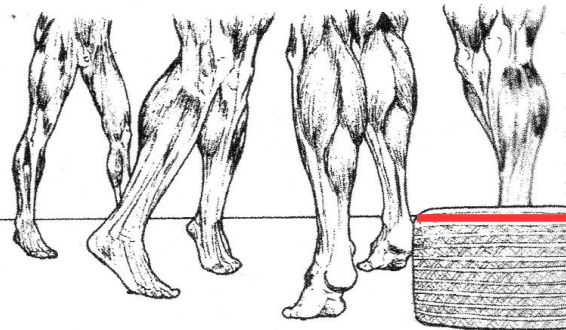
Si tu te baisses un peu, tu observeras que l'horizon est au niveau de leur nombril.

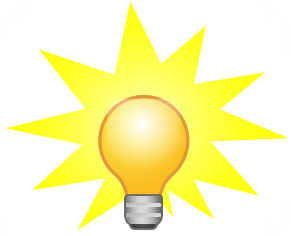

Si tu grimpes sur un arbre, tu verras que toutes les têtes sont au-dessous de l'horizon.

Et si tu te mets à plat ventre, comme ici, la ligne d'horizon coupe leurs chevilles !

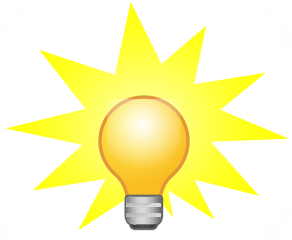
Pour m'aider je peux demander des silhouettes, du papier calque, des images de la Joconde à mon professeur !!!!!

Objectif 1 :

Mettre en place le titre de ma bd.
Réaliser 2 vignettes au crayon.

Objectif 2 :

Réaliser 3 vignettes **au crayon**.

Pour m'aider je peux demander des silhouettes, du papier calque, des Images à mon professeur !!!!!

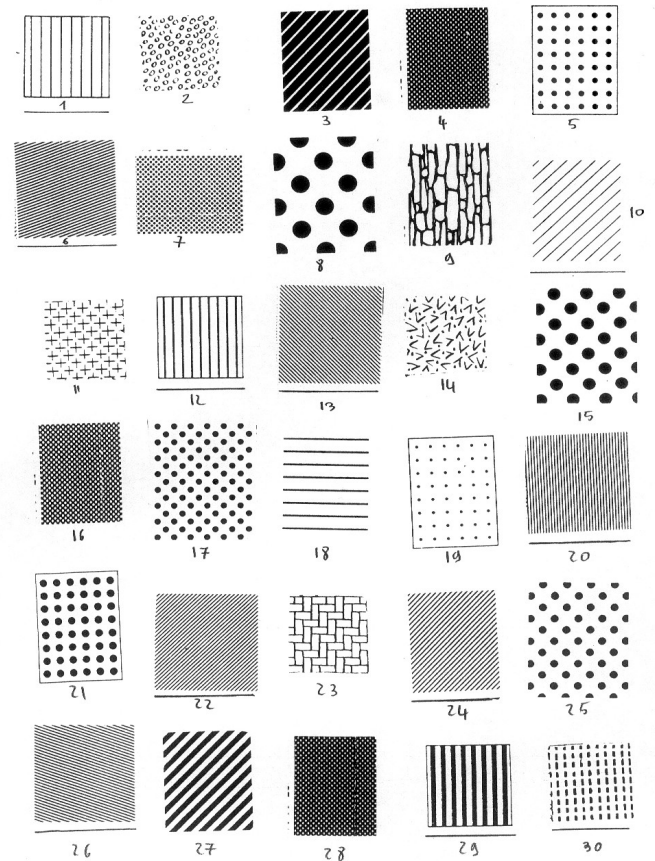
Objectif 1 :

Réaliser 5 vignettes au crayon.

Objectif 2 :

Terminer la réalisation des vignettes au crayon.

Travailler en noir et blanc.

Art Spiegelman, BD MAUSS.

0746

Persepolis de Marjane Satrapi.

Le changement

Planche du tome 4 des Cahiers d'Esther. (RIAD SATTOUF / ALLARY EDITIONS)

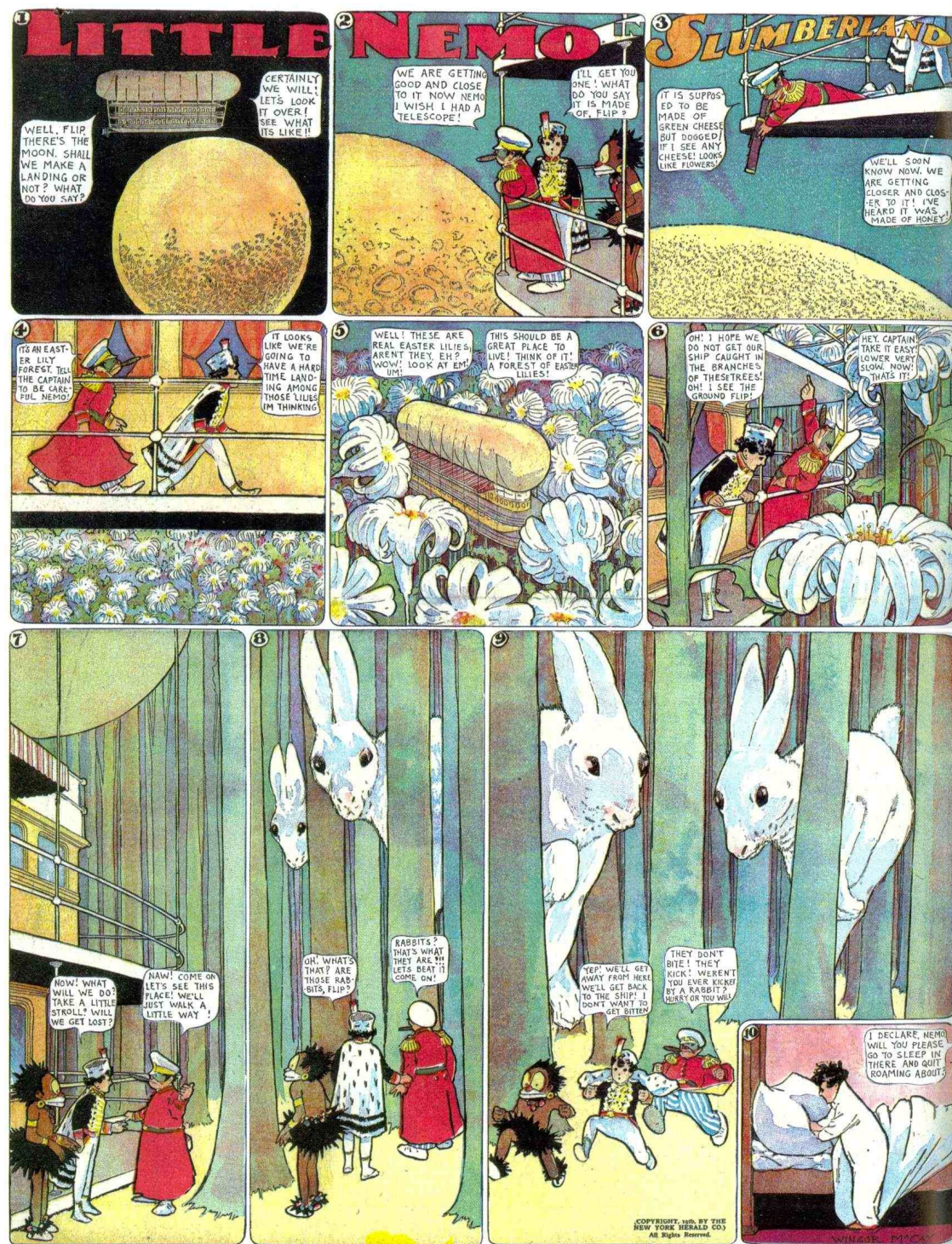

Planche de Little Nemo in Slumberland, de Winsor Mccay (1869-1934).

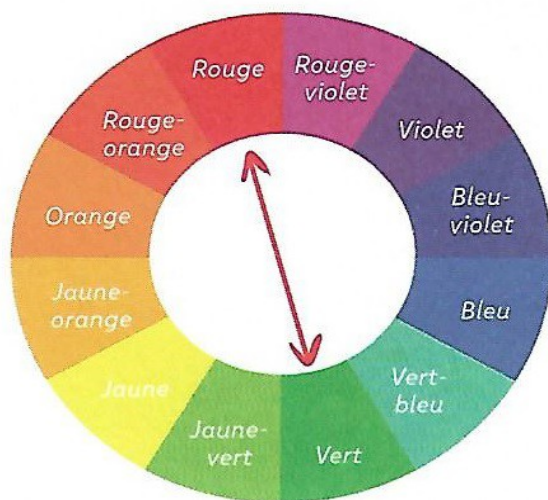
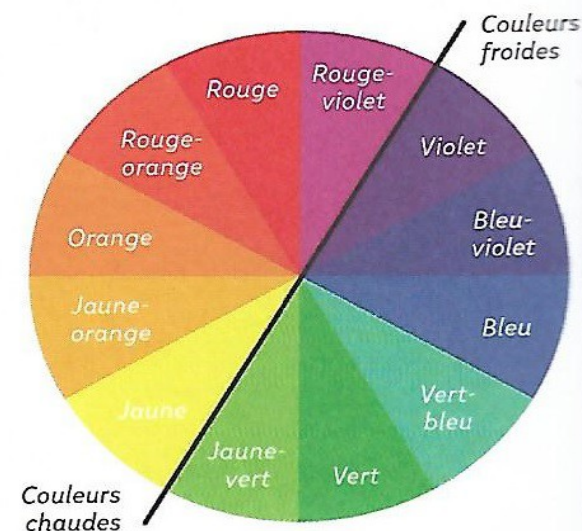
Le cercle chromatique

« CHROMA » ?
ÇA VEUT DIRE COULEUR.
LE CERCLE CHROMATIQUE
EST UNE DISPOSITION
PARTICULIÈRE DES COULEURS
QUI PERMET DE COMPRENDRE
FACILEMENT COMMENT
ELLES AGISSENT
ENTRE ELLES.

LES COULEURS CHAUDES ET FROIDES

En divisant le cercle en deux, on trouve d'un côté les couleurs chaudes qui vont apporter une sensation de chaleur à tes dessins et, de l'autre, celles qui vont donner une sensation de fraîcheur. Sache que les couleurs chaudes semblent se rapprocher de nous et que les froides paraissent s'éloigner. Cela est très intéressant pour dessiner un paysage, par exemple, où les couleurs du lointain sont toujours plus froides.

LES COULEURS « COMPLÉMENTAIRES »

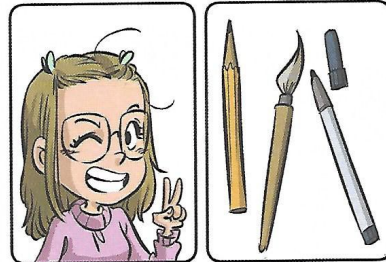
Une bonne astuce pour avoir un rendu harmonieux c'est d'utiliser des couleurs complémentaires. Mais qu'est-ce que c'est ? Regarde le cercle : chaque couleur est en face d'une autre. Et bien deux couleurs qui se font face sont appelées « complémentaires », c'est-à-dire qu'elles vont bien ensemble. Le rouge va bien avec le vert, le bleu avec l'orange, le jaune avec le violet, etc.

Les ombres

Les ombres, c'est très important ! Elles vont apporter du volume et de la vie à tes dessins qui paraîtront moins « plats ». Il y a deux sortes d'ombres : les ombres propres et les ombres portées.

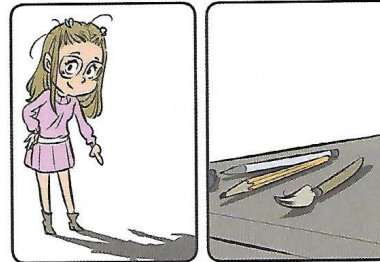

LES OMBRES PROPRES

C'est la partie qui n'est pas éclairée sur une surface, que ce soit sur un personnage ou un objet.

LES OMBRES PORTÉES

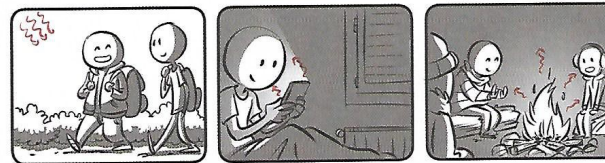

C'est l'ombre d'un personnage ou d'un objet projetée sur une surface.

La source lumineuse

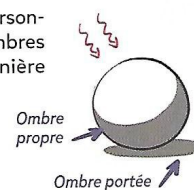
Il n'y a pas d'ombre sans lumière. La première chose à faire est donc de définir d'où vient la lumière. La plupart du temps, elle provient du soleil ou des lampes suspendues au plafond, c'est-à-dire d'en haut. Mais elle peut aussi provenir d'en bas quand on regarde un écran de portable ou un feu de camp, par exemple.

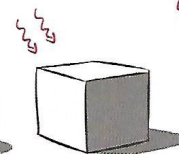
Comprendre le volume

En fonction du volume de l'objet ou du personnage, la lumière, donc également les ombres propres et portées, vont réagir de manière différente.

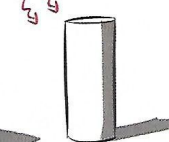
UNE SPHÈRE

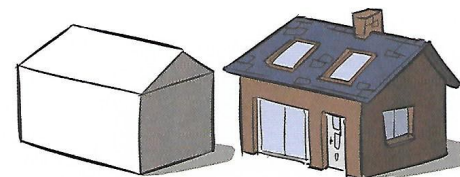
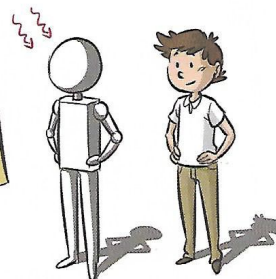
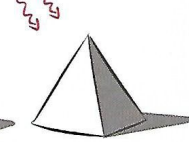
UN CUBE

UN CYLINDRE

UNE PYRAMIDE

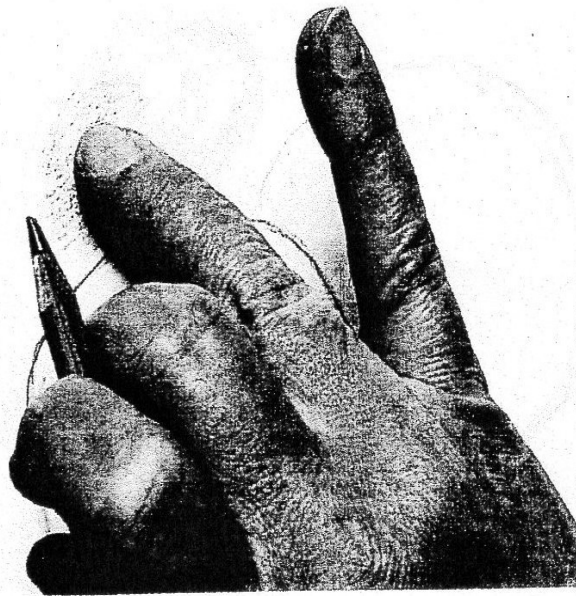

C'EST ENCORE PLUS SIMPLE AVEC LES VOLUMES DES BÂTIMENTS.

Crayons de couleur

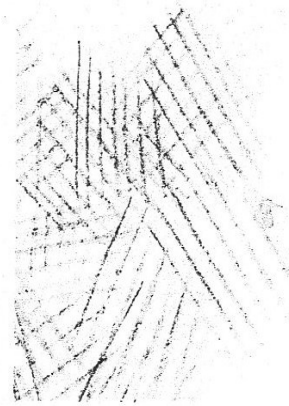
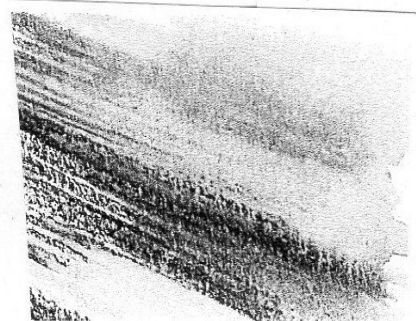
Mélange des couleurs

Le mélange permet d'obtenir des dégradés de couleurs au lieu d'une série de traits superposés distincts les uns des autres. Les crayons à mine crayeuse peuvent être mélangés de la même façon que les pastels et les crayons pastels, en commençant par des traits ou une zone remplie, puis en frottant les couleurs les unes avec les autres, soit du bout du doigt, soit à l'aide d'un instrument appelé estompe (ou d'un tortillon de papier).

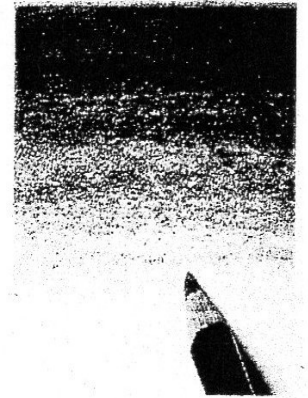

Les crayons de couleur à mine crayeuse peuvent être mélangés du bout du doigt, comme les crayons graphite ou les pastels.

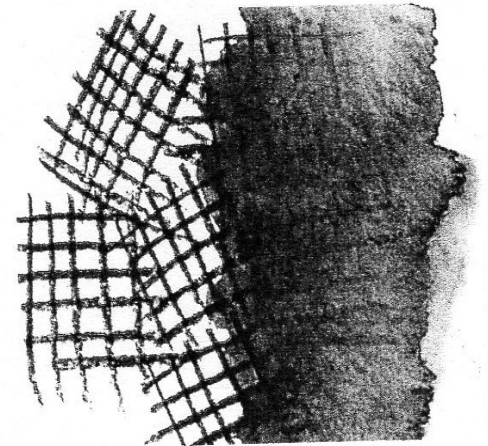
Crayons aquarellables

Hachures croisées aux crayons de couleur

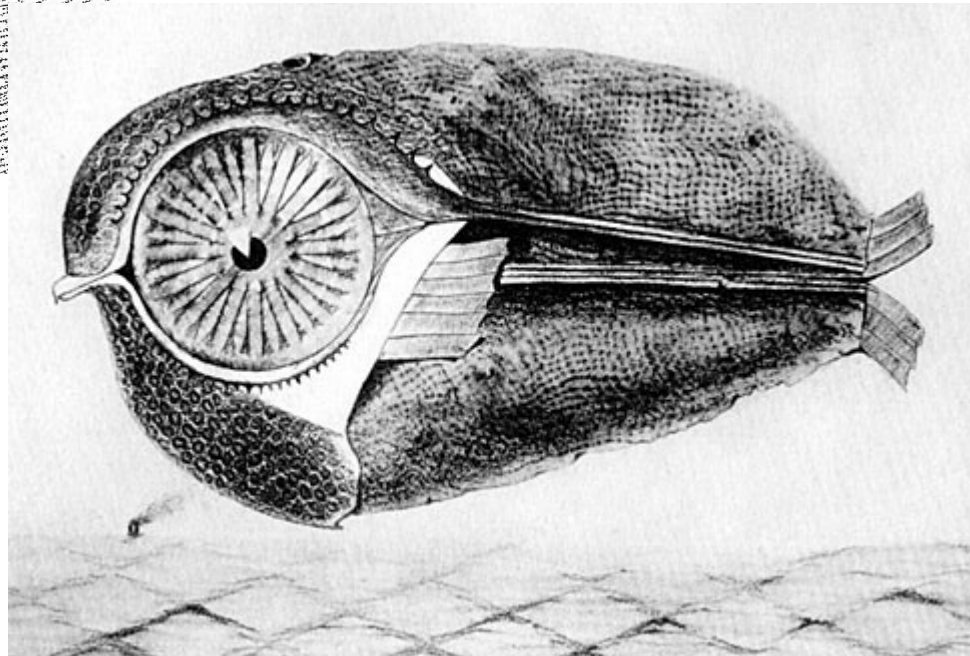
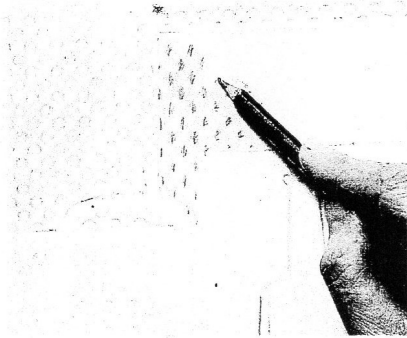
Ombfrage au crayon de couleur

Hachures passées au pinceau humide pour créer un effet de lavis

Crayons de couleur *Frottage*

Une feuille de papier est posée sur une surface présentant un relief et coloriée au crayon de couleur, de façon à faire apparaître le motif des parties en relief. Le potentiel de cette technique a été découvert plus ou moins accidentellement par le peintre surréaliste allemand Max Ernst. En frottant un crayon sur une feuille de papier posée sur du plancher brut et d'autres types de surfaces, il se rendit compte qu'il pouvait évoquer toutes sortes d'images, un peu comme lorsqu'on devine des formes dans les flammes.

Max Ernst – Histoire naturelle (1925) Kunstmuseum Bonn