

ATELIER BANDE DESSINÉE

PRÉSENTATION :

Nous pensons que pour découvrir au mieux une discipline artistique, rien ne vaut l'expérimentation. Que pratiquer permet d'aller ensuite vers la découverte et la lecture. Et, enfin, qu'écrire et dessiner est la portée de toutes et tous, dans son propre style et avec ses propres acquis.

La lecture de bandes dessinées (et/ou de mangas) est encore plébiscitée chez les adolescents, et elle est bien souvent au cœur des apprentissages des enfants plus jeunes.

Participer à un atelier bande dessinée, c'est permettre la rencontre avec un auteur ou une autrice, découvrir son univers, et y plonger à travers des exercices et des consignes pouvant être adaptées en fonction de l'âge.

Les ateliers de création de bande dessinée permettent aussi aux participants de repartir avec leur création. Un travail qui pourra ensuite être valorisé dans les cercles familiaux et amicaux.

EN RÉSUMÉ :

Objectifs :

- Expérimenter la création d'une bande dessinée
- Rencontrer un auteur ou une autrice et échanger sur sa pratique

Pour qui ?

- Elèves à partir de 6 ans (école, collège, lycée)
- Jeunes en dehors de l'école (+ 6 ans)

Où ?

- En classe
- En bibliothèque ou médiathèque
- En librairie

Organisé/Demandé par ?

- Un enseignant dans un établissement scolaire (école, collège ou lycée)
- Un bibliothécaire ou médiathécaire
- Un libraire

Avec quel intervenant ?

- Un auteur ou une autrice de bande dessinée (si possible, et si vous avez le budget, merci de considérer une rémunération pour l'auteur).
- L'atelier peut aussi être animé par un enseignant, un libraire ou un bibliothécaire, mais il est préférable de compter sur l'expertise d'un auteur.

Durée :

- 2h ou 3h

Jauge :

- Idéalement 15 à 18 participants maximum

Note :

Il est important de rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en dessin pour prendre part à cet atelier. La thématique de l'atelier peut être adaptée en fonction de l'âge des participants.

MATÉRIEL ET THÉMATIQUES :

Matériel :

Des feuilles de papier (il peut être intéressant de préparer des feuilles avec des gaufriers déjà imprimés, ou des strips de 3 cases), des crayons de couleurs, des règles, des gommes. Un paperboard ou un tableau est aussi indispensable pour écrire les consignes, et faire quelques croquis.

Thématiques :

Cet atelier peut être l'occasion de s'exprimer sur des thèmes importants aujourd'hui, qui sont au cœur du projet de l'Union européenne :

- le vivre ensemble : en choisissant de créer des bandes dessinées mettant en scène des personnes qui vivent ensemble, quelles que soient leurs différences. Et de créer des bandes dessinées où l'amitié occupe une place centrale dans l'intrigue.
- l'écologie : en choisissant de créer des bandes dessinées sur le réchauffement climatique, la faune sauvage et des personnages qui défendent la nature et l'environnement.
- la santé : en choisissant de travailler sur des bandes dessinées traitant de la prévention de certains risques liés, par exemple, à une mauvaise alimentation, à une utilisation excessive des écrans ou au sport.

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

1. INTRODUCTION :

Si l'atelier est animé par un médiateur professionnel (un auteur), il pourrait être intéressant de commencer la séance par une séance de questions-réponses sur son travail. Les participants auraient ainsi l'occasion de mieux connaître la personne avec laquelle ils vont travailler et passer un bon moment.

Exemples de questions à poser :

- Quelle formation avez-vous suivie pour devenir auteur de bandes dessinées ?
- Comment avez-vous découvert ce métier ?
- Comment choisissez-vous les histoires que vous écrivez ?
- Où trouvez-vous votre inspiration ?
- Comment avez-vous trouvé votre propre « style » ?
- Est-il difficile d'être publié et de vivre de son travail ?

Si l'animateur n'est pas un professionnel, la séance pourrait commencer par une présentation de bandes dessinées trouvées à la bibliothèque de l'école, dans une bibliothèque ou une librairie. Ces livres peuvent également être sélectionnés en lien avec un thème spécifique (l'amitié, l'écologie, la santé)...

Si votre public n'est pas familier avec la bande dessinée, vous pouvez lui présenter le travail de certains auteurs. Les œuvres sélectionnées ci-dessous traitent spécifiquement du thème de l'amitié :

- *Les Sisters* de William Maury et Christophe Cazenove (à partir de 6 ans)
- *Ariol* d'Emmanuel Guibert (à partir de 6 ans)
- *Astérix et Obélix* par Uderzo (à partir de 6 ans)
- *Chien pourri* par Colas Gutman et Marc Boutavant (à partir de 8 ans)
- *Snoopy et Peanuts* par Charles M. Schulz (à partir de 9 ans)
- *Mia & co* par Vanyda (à partir de 11 ans)

2. CONSIGNES DE SCÉNARIO :

L'animateur (un auteur, un enseignant, un bibliothécaire) peut imposer un thème spécifique et des consignes de scénario aux participants.

Scénarios sur l'amitié :

Vous pouvez demander aux participants d'écrire une scène sur l'amitié mettant en scène des personnages issus des bandes dessinées citées ci-dessus. Par exemple :

- Créez une autre situation scolaire en vous inspirant de l'univers et des personnages d'Ariol ou des Sisters
- Créez un nouveau personnage qui pourrait faire partie d'un groupe d'amis dans Ariol ou Les Sisters

■ Travaillez sur la suite d'une page de bande dessinée (sans connaître les pages suivantes), ou sur la suite de l'ensemble de la bande dessinée, en demandant aux participants d'écrire une scène mettant en scène plusieurs personnages amis.

Scénarios « roue de la fortune » :

Pour rendre l'atelier plus ludique, on peut demander aux participants d'utiliser une « roue de la fortune » pour choisir les détails de leurs scénarios.

Voici quelques exemples de choix possibles pour chaque question :

■ **le genre :**

Comédie, tragédie, fantastique, romance, historique...

■ **le personnage principal :**

Un enfant, un adulte, un animal, un robot, une plante/un arbre, un objet...

■ **le décor :**

Une forêt, une maison, une école, une rue, une plage...

■ **l'incident :**

Une chute, une rencontre avec un autre personnage, une « rencontre » avec un objet...

■ **les consignes de couleur :**

Pas de couleur, utiliser la couleur rouge, la couleur verte, la couleur jaune, la couleur bleue...

■ **les consignes de dialogue :**

Pas de dialogue, un seul personnage peut parler, plusieurs personnages peuvent parler...

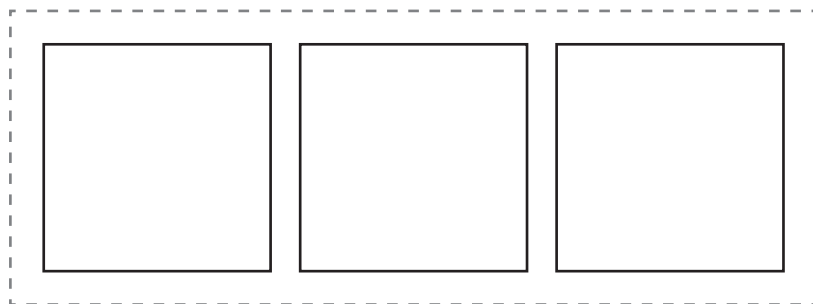
Par expérience, nous savons que les participants à ce type d'ateliers apprécient de recevoir des consignes et des contraintes afin de pouvoir se concentrer sur les aspects narratifs de leur travail.

3. CONSIGNES FORMELLES :

Pour commencer, l'animateur peut dessiner au tableau un personnage très « basique », sous la forme d'un « bonhomme allumette », afin de montrer à tout le monde que n'importe qui est capable de dessiner un personnage. Cette première étape peut être proposée à des groupes de tous âges.

L'animateur explique ensuite l'objectif de l'atelier. On peut demander aux participants de travailler sur différents formats de bandes dessinées :

■ un strip en 3 cases :

Ce format est idéal pour s'initier à la bande dessinée, car il permet de travailler sur une situation courte. La première case présente un personnage dans un décor. La deuxième case met en scène un « incident » ou un gag. La troisième et dernière case conclut la scène.

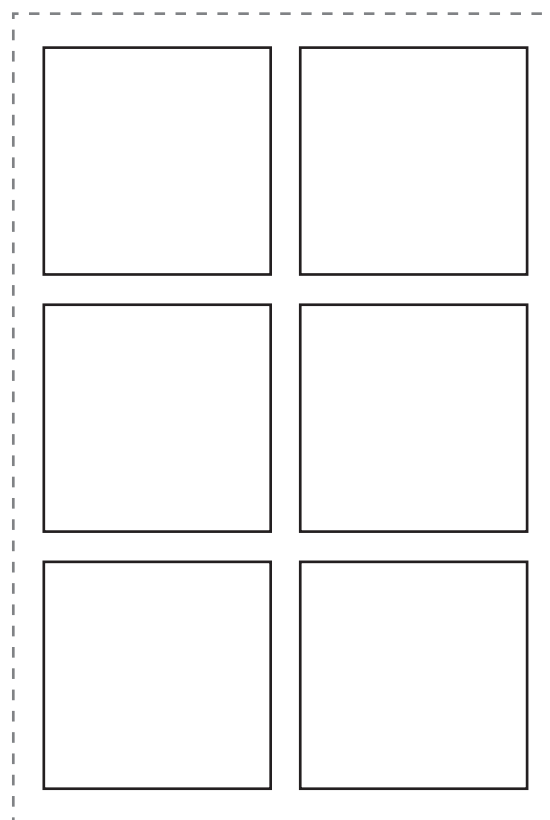
La première partie de l'atelier pourrait être consacrée à la création d'une bande dessinée en trois cases afin de donner confiance aux participants et de les inciter à faire preuve de concision.

■ un gaufrier à six cases :

Travailler sur une page de six cases (ou un peu plus ou moins, n'hésitez pas à adapter le modèle aux envies des participants) permet à ces derniers de consacrer plus de temps à l'aspect narratif (développer les dialogues, ajouter un autre incident ou un gag).

■ cadavre exquis

À un moment donné, l'atelier peut également s'orienter vers la création d'un cadavre exquis. Pour permettre aux participants de travailler ensemble, l'un d'entre eux commence l'histoire dans la première case, puis un autre la poursuit dans la case suivante, et ainsi de suite.

4. CONCLUSION

Chaque participant peut présenter son travail et ses choix créatifs au reste du groupe. Si le temps le permet, pendant l'atelier ou après, les organisateurs peuvent numériser les œuvres afin de les retoucher et d'imprimer un recueil de tous les dessins

Une exposition peut également être organisée afin que les parents et les amis puissent voir et admirer les travaux réalisés pendant l'atelier. L'exposition peut avoir lieu à l'école, à la bibliothèque ou à la librairie. Un auteur de bandes dessinées peut être invité à l'exposition, et un jury peut désigner les œuvres qu'il apprécie le plus, ce qui permettra d'offrir des cadeaux (des livres !) à leurs auteurs.

Bonus!

Si le temps le permet, vous pouvez également aider les participants à créer leur propre signature. Les auteurs de bandes dessinées ont toujours une signature personnelle et créative que l'on retrouve à la fin de leurs histoires. Parfois, une lettre est allongée, stylisée ou associée à un petit dessin. Par exemple, on peut transformer le point au-dessus du « i » en cœur ou en petite fleur, ou allonger la queue d'une lettre comme le « y » pour en faire une ligne décorative.

Cela pourrait donner lieu à une brève discussion et à une activité créative avec la classe. Les participants pourraient examiner des exemples de signatures d'artistes (y compris de dessinateurs de bandes dessinées), puis concevoir leur propre signature personnelle. À la fin, ils pourraient signer leurs bandes dessinées ou leurs illustrations avec leur nouvelle signature.