

WARSZTATY KOMIKSOWE

PREZENTACJA:

Uważamy, że eksperymentowanie z daną dziedziną sztuki to najlepszy sposób na jej poznanie. Ćwiczenia pozwalają na przejście do etapu odkrywania i czytania. I wreszcie – wierzymy, że każdy może pisać i rysować, mieć swój własny styl i wykorzystywać swoje unikatowe umiejętności.

Czytanie komiksów (i/lub mangi) nadal cieszy się dużą popularnością wśród nastolatków i często stanowi podstawę tego, czego uczą się młodsze dzieci.

Udział w warsztatach komiksowych to okazja do spotkania się z twórcą, odkrycia jego świata i zanurzenia się w nim dzięki ćwiczeniom i wskazówkom, które można dostosować do wieku uczestników.

Warsztaty zbudowane wokół tworzenia komiksów umożliwiają też uczestnikom zabranie swoich prac do domu. Mogą się nimi później dzielić z rodziną i przyjaciółmi. Pozwala to również uczestnikom warsztatów na pracę nad tworzeniem postaci, opowiadań i dialogów.

Cele:

- Tworzenie postaci, bardzo krótkiej opowieści
- Rysowanie (nawet jeśli wydaje ci się, że nie umiesz!)
- Spotkanie z autorem i rozmowa o jego twórczości

Dla kogo?

- Uczniowie w wieku od 6 lat (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, liceum)
- Młodzież nieuczęszczająca do szkoły (w wieku od 6 lat)

Scenariusz Przygotowany przez Ciclic Centre-Val de Loire na zlecenie European Authors Day- Read.For.Real. Co roku, od 11 listopada do 12 grudnia, w całej Europie świętuje! Ty też możesz się włączyć w European Authors Day – Read. For. Real! Wejdź na www.readforreal.com, zgłoś swoje wydarzenie, które organizujesz korzystając z tego scenariusza i jeśli chcesz opublikuj relację z niego używając hashtagów #EuropeanAuthorsDay #ReadForReal. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie: @read.forreal a jeśli masz pytania napisz do nas: info@readforreal.com. W Polsce organizatorem European Authors Day – Read. For. Real jest Fundacja Powszechnego Czytania.

Gdzie?

- W sali lekcyjnej
- W bibliotece
- W księgarni

Kto zorganizować/poprosić o organizację?

- Nauczyciel w szkole
- Pracownik biblioteki
- Sprzedawca książek

Z kim?

- Autorem komiksów (jeśli to możliwe i jeśli budżet grupy na to pozwala, warto rozważyć honorarium dla tej osoby).
- Warsztaty mogą również poprowadzić nauczyciele lub pracownicy biblioteki, jednak lepiej jest skorzystać z wiedzy eksperckiej samego twórcy.

Czas trwania:

- 2 godz. lub 3 godz.

Rozmiar grupy:

- Najlepiej od 15 do maksymalnie 18 uczestników

Uwagi:

Należy zwrócić uwagę na to, że wymogiem udziału w tych warsztatach nie są wcześniej posiadane umiejętności rysowania. Temat i cel warsztatów można dostosować do grupy wiekowej uczestników.

MATERIAŁY I TEMATY WARSZTATÓW

1. MATERIAŁY

- Arkusze papieru (warto przygotować arkusze z nadrukowaną siatką sześciokadrową lub w rzędy po 3 kwadraty), kredki, linijki, gumki do ścierania.
- Niezbędna jest również tablica typu flipchart lub zwykła tablica, aby zapisywać instrukcje i wykonać kilka szkiców

Scenariusz Przygotowany przez Ciclic Centre-Val de Loire na zlecenie European Authors Day- Read.For Real. Co roku, od 11 listopada do 12 grudnia, w całej Europie świętuje! Ty też możesz się włączyć w European Authors Day – Read. For. Real! Wejdź na www.readforreal.com, zgłoś swoje wydarzenie, które organizujesz korzystając z tego scenariusza i jeśli chcesz opublikuj relację z niego używając hashtagów #EuropeanAuthorsDay #ReadForReal. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie: @read.forreal a jeśli masz pytania napisz do nas: info@readforreal.com. W Polsce organizatorem European Authors Day – Read. For. Real jest Fundacja Powszechnego Czytania.

2. TEMATY

Warsztaty te mogą stanowić okazję do wyrażenia swojej opinii w ważnych kwestiach dla współczesnego świata, leżących u podstaw projektu Unii Europejskiej:

- wspólne życie: decyzja o tworzeniu komiksów o ludziach, którzy żyją razem, niezależnie od dzielących ich różnic. Można także pracować nad komiksami, w których przyjaźń odgrywa kluczową rolę w rozwoju fabuły.
- ekologia: podjęcie się tworzenia komiksów poświęconych globalnemu ociepleniu, dzięki przyrodzie oraz postaciom, które bronią przyrody i środowiska.
- zdrowie: tworzenie komiksów poświęconych zapobieganiu pewnym zagrożeniom zdrowotnym, związanym na przykład z niezdrowym odżywianiem, nadmiernym korzystaniem z ekranów czy uprawianiem sportu.

PRZEBIEG SPOTKANIA

1. WPROWADZENIE

Jeśli warsztaty poprowadzi osoba z branży (tj. autor), ciekawym pomysłem jest rozpoczęcie spotkania od sesji pytań i odpowiedzi dotyczących jego/jej pracy. W ten sposób uczestnicy mają okazję lepiej poznać osobę, z którą będą pracować i spędzać czas.

Przykłady pytań, które można zadać:

- Jakie szkolenie musiałeś/aś przejść, aby zostać autorem/ką komiksów?
- Skąd dowiedziałeś/aś się o tym zawodzie?
- Jak wybierasz tematy, o których piszesz?
- Skąd czerpiesz inspirację?
- Jak odkryłeś/aś swój własny „styl”?
- Czy trudno jest opublikować swoje prace i utrzymać się z tego?

Jeśli prowadzący nie jest przedstawicielem tego zawodu, zajęcia można rozpocząć od zaprezentowania komiksów dostępnych w szkolnej bibliotece, w bibliotece publicznej lub w księgarni. Tytuły te można również wybierać w oparciu o konkretny temat (przyjaźń, ekologia, zdrowie).

Jeśli grupa nie zna się na komiksach, możesz zapoznać ją z twórczością niektórych autorów. Poniżej przedstawiono utwory poświęcone tematowi przyjaźni:

- „Les Sisters” autorstwa Williama Maury’ego i Christophe’a Cazenove’a (od 6 lat)
- „Ariol” autorstwa Emmanuela Guiberta (od 6 lat)

Scenariusz Przygotowany przez Ciclic Centre-Val de Loire na zlecenie European Authors Day- Read.For Real. Co roku, od 11 listopada do 12 grudnia, w całej Europie świętuje! Ty też możesz się włączyć w European Authors Day – Read. For. Real! Wejdź na www.readforreal.com, zgłoś swoje wydarzenie, które organizujesz korzystając z tego scenariusza i jeśli chcesz opublikuj relację z niego używając hashtagów #EuropeanAuthorsDay #ReadForReal. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie: @read.forreal a jeśli masz pytania napisz do nas: info@readforreal.com. W Polsce organizatorem European Authors Day – Read. For. Real jest Fundacja Powszechnego Czytania.

-
- „Asterix i Obelix” autorstwa Uderzo (od 6 lat)
 - „Chien pourri” autorstwa Colasa Gutmana i Marca Boutavanta (od 8 lat)
 - „Snoopy i Peanuts” autorstwa Charlesa M. Schulza (od 9 lat)
 - Mia & co autorstwa Vandy (od 11 lat)

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SCENARIUSZA:

Prowadzący (autor, nauczyciel, bibliotekarz) może wyznaczyć uczestnikom konkretny temat oraz podać wskazówki dotyczące scenariusza.

Scenariusze dotyczące przyjaźni:

Można poprosić uczestników, aby przygotowali scenę poświęconą przyjaźni, w której pojawiają się postacie z wyżej wymienionych komiksów. Na przykład:

- Stwórz kolejną sytuację szkolną opartą na świecie i postaciach z serii „Ariol” lub „Les Sisters”
- Stwórz nową postać, która mogłaby należeć do grupy przyjaciół w serii „Ariol” lub „Les Sisters”
- Pracujcie nad kontynuacją wybranej strony komiksu (nie zaglądając na kolejne kartki) lub nad kontynuacją całego komiksu, prosząc uczestników o napisanie sceny z udziałem kilku zaprzyjaźnionych ze sobą postaci.

Scenariusz „koło fortuny”:

Aby urozmaicić warsztaty, można poprosić uczestników, aby skorzystali z „koła fortuny” w celu wybrania szczegółów swoich scenariuszy.

Oto kilka przykładów różnych opcji do wyboru w każdej kategorii:

■ gatunek:

Komedia, tragedia, fantastyka, fantasy, romans, historia...

■ główny bohater:

Dziecko, osoba dorosła, zwierzę, robot, roślina/drzewo, przedmiot...

■ miejsce akcji:

Las, dom, szkoła, ulica, plaża...

■ wydarzenie:

Upadek, spotkanie z inną postacią, „spotkanie” z przedmiotem...

Scenariusz Przygotowany przez Ciclic Centre-Val de Loire na zlecenie European Authors Day- Read.For.Real. Co roku, od 11 listopada do 12 grudnia, w całej Europie świętuje! Ty też możesz się włączyć w European Authors Day – Read. For. Real! Wejdź na www.readforreal.com, zgłoś swoje wydarzenie, które organizujesz korzystając z tego scenariusza i jeśli chcesz opublikuj relację z niego używając hashtagów #EuropeanAuthorsDay #ReadForReal. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie: @read.forreal a jeśli masz pytania napisz do nas: info@readforreal.com. W Polsce organizatorem European Authors Day – Read. For. Real jest Fundacja Powszechnego Czytania.

■ instrukcje dotyczące kolorów:

Brak koloru, użyj koloru czerwonego, koloru zielonego, koloru żółtego, koloru niebieskiego...

■ instrukcje dotyczące dialogów:

Brak dialogów, tylko jedna postać może mówić, może mówić kilka postaci...

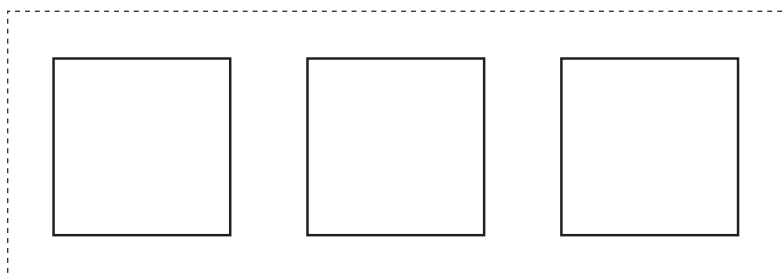
Z doświadczenia wiemy, że uczestnicy tego typu warsztatów chętnie korzystają z wytycznych i narzucanych ograniczeń, dzięki czemu mogą skupić się na aspektach narracyjnych swojej pracy.

3. WYTTCZNE DOTYCZĄCE FORMATU:

Na początek prowadzący może narysować na tablicy bardzo prostą postać, czyli „ludzika z kresek”, aby pokazać wszystkim, że każdy może narysować postać komiksową. Ten pierwszy krok można zaproponować grupom w każdym przedziale wiekowym.

Następnie prowadzący wyjaśnia cel warsztatów. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o pracę nad komiksami w różnych formatach:

■ ciąg trzech kadrów

Ten format doskonale nadaje się jako wprowadzenie do komiksów, ponieważ koncentruje się na opracowaniu krótkiej sceny. W pierwszym kadrze przedstawia się postać w otoczeniu. W drugim pojawia się „zdarzenie” lub gag. Trzeci i ostatni kadr zamyka pracę.

Pierwszą część warsztatów można by poświęcić na stworzenie trzykadowego paska, aby dodać uczestnikom pewności siebie i skłonić ich do zwięzłości.

■ sześciokadrowa strona

Praca nad stroną składającą się z sześciu kadrów (lub nieco mniej, albo nieco więcej – szablony można dowolnie dostosować do potrzeb uczestników) zachęca uczestników do spędzenia czasu nad aspektem narracyjnym (opracowanie dialogów, dodanie kolejnego wydarzenia lub gagów).

Scenariusz Przygotowany przez Ciclic Centre-Val de Loire na zlecenie European Authors Day- Read.For Real. Co roku, od 11 listopada do 12 grudnia, w całej Europie świętuje! Ty też możesz się włączyć w European Authors Day – Read. For. Real! Wejdź na www.readforreal.com, zgłoś swoje wydarzenie, które organizujesz korzystając z tego scenariusza i jeśli chcesz opublikuj relację z niego używając hashtagów #EuropeanAuthorsDay #ReadForReal.

Znajdź nas na Facebooku i Instagramie: @read.forreal a jeśli masz pytania napisz do nas: info@readforreal.com. W Polsce organizatorem European Authors Day – Read. For. Real jest Fundacja Powszechnego Czytania.

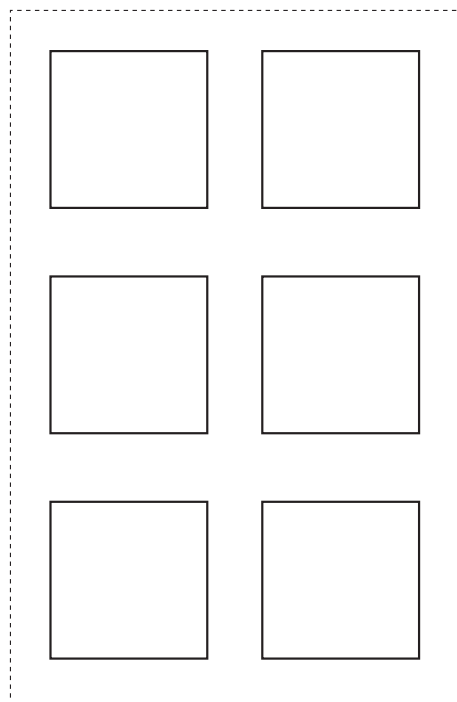
■ surrealistyczny „exquisite cadaver”

W pewnym momencie warsztaty mogą również zwrócić się ku tworzeniu komiksu w surrealistycznym stylu „wybornych trupów”. Umożliwiając uczestnikom wspólną pracę, jedna osoba rozpoczyna opowieść w pierwszym polu, następnie kolejna kontynuuje ją w następnym polu i tak dalej.

4. WNIOSEK

Każdy uczestnik może zaprezentować reszcie grupy swoje prace i decyzje twórcze. Jeśli czas na to pozwoli, podczas warsztatów lub po ich zakończeniu organizatorzy mogą zeskanować prace, aby je opracować i wydrukować jako zbiór wszystkich dzieł

Można również zorganizować wystawę, aby rodzice i przyjaciele mogli obejrzeć i podziwiać prace wykonane podczas warsztatów. Wystawa może odbyć się w szkole, bibliotece lub księgarni. Na wystawę można zaprosić autora komiksu, a jury może wyłonić prace, które najbardziej im się podobają, a ich autorzy otrzymają drobne upominki (książki!).

BONUS!

Jeśli czas na to pozwoli, można również popracować z uczestnikami nad ich własnym podpisem. Autorzy komiksów zawsze mają swój osobisty i twórczy podpis, który można dostrzec na końcu ich opowieści. Czasami litera jest wydłużona, stylizowana lub połączona z niewielkim rysunkiem. Na przykład ktoś może zamienić kropkę nad literą „i” w serduszek lub mały kwiatek albo wydłużyć ogonek litery takiej jak „y”, tworząc ozdobną linię.

Może to stać się okazją do krótkiej dyskusji i zajęć twórczych z grupą. Uczestnicy mogą obejrzeć przykłady podpisów różnych artystów (w tym rysowników komiksów), a następnie zaprojektować swój własny, indywidualny podpis. Dzięki temu będą mogli podpisywać swoje komiksy lub ilustracje nowo wymyślonym podpisem.

Scenariusz Przygotowany przez Ciclic Centre-Val de Loire na zlecenie European Authors Day- Read.For Real. Co roku, od 11 listopada do 12 grudnia, w całej Europie świętuje! Ty też możesz się włączyć w European Authors Day – Read. For. Real! Wejdź na www.readforreal.com, zgłoś swoje wydarzenie, które organizujesz korzystając z tego scenariusza i jeśli chcesz opublikuj relację z niego używając hashtagów #EuropeanAuthorsDay #ReadForReal.

Znajdź nas na Facebooku i Instagramie: @read.forreal a jeśli masz pytania napisz do nas: info@readforreal.com. W Polsce organizatorem

European Authors Day – Read. For. Real jest Fundacja Powszechnego Czytania.