

ATELIER DE BENZI DESENATE

PREZENTARE:

Credem că experimentarea este cea mai bună modalitate de a descoperi o disciplină artistică. Exersând, ajungi să explorezi, să descoperi și să citești mai mult. Și, în cele din urmă, fiecare poate scrie și desena în propriul stil, folosindu-și propriile abilități.

Benzile desenate și manga sunt în continuare foarte populare în rândul adolescenților și ocupă adesea un loc important și în universul copiilor mai mici.

Participarea la un atelier de benzi desenate înseamnă întâlnirea cu un autor, descoperirea universului său și explorarea acestuia prin exerciții și cerințe care pot fi adaptate în funcție de vârsta participanților.

Atelierele de creație de benzi desenate le oferă participanților și posibilitatea de a pleca acasă cu propriile lucrări, pe care apoi le pot arăta familiei și prietenilor. În cadrul atelierului, aceștia pot lucra la crearea personajelor, a unor povești scurte și a dialogurilor.

Obiective:

- Crearea unor personaje și a unei povești foarte scurte
- Desenarea unei benzi desenate, chiar dacă participanții cred că „nu știu să deseneze”
- Dacă este posibil, întâlnirea cu un autor și discuții despre creațiile sale

Cui se adresează?

- Elevilor cu vârsta de minimum 6 ani, din învățământul primar, gimnazial sau liceal
- Copiilor și tinerilor cu vârsta de minimum 6 ani, în afara mediului școlar

Unde?

- În sala de clasă
- Într-o bibliotecă
- Într-o librărie

Cine poate organiza sau solicita atelierul?

- Un cadru didactic
- Un bibliotecar
- Un librar

Cu cine se poate desfășura atelierul?

- Cu un autor de benzi desenate. Dacă este posibil și bugetul clasei permite acest lucru, se poate alocă un onorariu pentru participarea autorului.
- Atelierul poate fi coordonat și de un profesor sau de un bibliotecar, însă este de preferat să se beneficieze de experiența unui autor.

Durata:

- 2 sau 3 ore

Numărul de participanți:

- În mod ideal, 15-18 participanți.

Observații:

Este important de reținut că pentru participarea la acest atelier nu sunt necesare cunoștințe sau abilități anterioare de desen. Tema și obiectivele atelierului pot fi adaptate în funcție de vârsta participanților.

MATERIALE ȘI TEME PENTRU ATELIER

1. MATERIALE:

- Coli de hârtie. Poate fi util să pregătiți în prealabil foi cu cadre tipărite sau benzi formate din câte trei cadre, precum și creioane colorate, rigle și radiere.
- Un flipchart sau o tablă sunt, de asemenea, utile pentru notarea instrucțiunilor și realizarea unor schițe.

2. TEME:

Atelierul poate fi o ocazie de a aborda teme actuale importante, aflate și în centrul proiectului Uniunii Europene:

- conviețuirea: realizarea unor benzi desenate despre oameni care trăiesc împreună în ciuda diferențelor dintre ei sau a unor povești în care prietenia ocupă un loc central.
- ecologia: realizarea unor benzi desenate despre încălzirea globală, animale sălbatice sau personaje care protejează natura și mediul înconjurător.
- sănătatea: realizarea unor benzi desenate despre prevenirea anumitor riscuri asociate cu alimentația nesănătoasă, cu folosirea excesivă a ecranelor sau cu activitățile sportive.

DESFĂȘURAREA ATELIERULUI

1. INTRODUCERE

Dacă atelierul este coordonat de un profesionist, de exemplu de un autor de benzi desenate, activitatea poate începe cu o sesiune de întrebări și răspunsuri despre munca acestuia. Astfel, participanții au ocazia să cunoască mai bine persoana alături de care vor lucra și să intre mai ușor în atmosfera atelierului.

Exemple de întrebări:

- Ce pregătire ai urmat pentru a deveni autor de benzi desenate?
- Cum ai aflat despre această profesie?
- Cum alegi poveștile pe care le creezi?
- De unde îți găsești inspirația?
- Cum ți-ai descoperit stilul personal?
- Este greu să îți publici lucrările și să trăiești din această profesie?

Dacă persoana care coordonează atelierul nu este autor de benzi desenate, activitatea poate începe cu prezentarea unor volume disponibile în biblioteca școlii, într-o bibliotecă publică sau într-o librărie. Cărțile pot fi alese și în funcție de o anumită temă, de exemplu prietenia, ecologia sau sănătatea.

Dacă participanții nu sunt familiarizați cu benzile desenate, le pot fi prezentate lucrările unor autori. Titlurile de mai jos abordează în mod special tema prieteniei:

- *Les Sisters*, de William Maury și Christophe Cazenove, de la 6 ani
- *Ariol*, de Emmanuel Guibert, de la 6 ani
- *Asterix et Obelix*, de Uderzo, de la 6 ani
- *Chien pourri*, de Colas Gutman și Marc Boutavant, de la 8 ani
- *Snoopy and Peanuts*, de Charles M. Schulz, de la 9 ani
- *Mia & co*, de Vanyda, de la 11 ani

2. INSTRUCȚIUNI PENTRU SCENARIU:

Coordonatorul atelierului, fie că este autor, profesor sau bibliotecar, poate propune participanților o anumită temă și poate da câteva instrucțiuni pentru realizarea scenariului.

Scenarii despre prietenie

Participanților li se poate cere să scrie o scenă despre prietenie, folosind personaje din benzile desenate menționate anterior. De exemplu:

- Să creeze o situație diferită care are loc la școală, inspirată din universul și personajele din *Ariol* sau *Les Sisters*
- Să creeze un personaj nou care ar putea face parte din grupul de prieteni din *Ariol* sau *Les Sisters*
- Să continue o pagină de bandă desenată fără să știe ce urmează în versiunea originală sau să inventeze o continuare a întregii povești, creând o scenă în care interacționează mai multe personaje.

Scenariul „Roata norocului”:

Pentru ca atelierul să fie și mai distractiv, participanții pot folosi o „roată a norocului” pentru a stabili diferite elemente ale poveștii.

Exemple de variante pentru fiecare categorie:

■ genul:

Comedie, tragedie, fantastic, romantic, istoric etc.

■ personajul principal:

un copil, un adult, un animal, un robot, o plantă/un copac, un obiect etc.

■ locul acțiunii:

O pădure, o casă, o școală, o stradă, o plajă etc.

■ evenimentul declanșator:

o căzătură, întâlnirea cu un alt personaj, „întâlnirea” cu un obiect etc.

■ instrucțiuni privind culorile:

Fără culori, doar cu roșu, verde, galben, albastru etc.

■ instrucțiuni privind dialogul:

Fără dialog, vorbește un singur personaj, pot vorbi mai multe personaje etc.

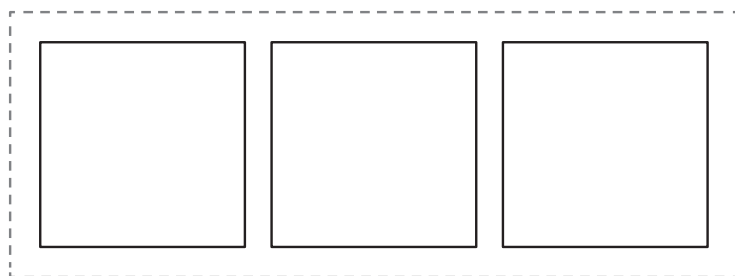
Din experiență, știm că participanților la astfel de ateliere le place să primească anumite instrucțiuni și limitări fiindcă acestea îi ajută să se concentreze mai bine asupra poveștii.

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND FORMA:

Pentru început, coordonatorul poate desena pe tablă un personaj foarte simplu, de tip „omuleț din linii”, pentru a le arăta tuturor că oricine poate desena un personaj. Această activitate poate fi propusă indiferent de vârsta participanților.

Apoi, coordonatorul explică obiectivul atelierului. Participanților li se poate cere să lucreze cu diferite formate de bandă desenată:

■ bandă desenată în trei cadre

Acest format este ideal pentru o primă introducere în lumea benzilor desenate fiindcă permite construirea unei situații scurte. Primul cadru prezintă un personaj într-un anumit decor. În al doilea cadru apare un incident sau o situație amuzantă. Al treilea și ultimul cadru încheie scena.

Prima parte a atelierului poate fi dedicată realizării unei benzi desenate în trei cadre, pentru a le oferi participanților mai multă încredere și pentru a-i încuraja să-și exprime

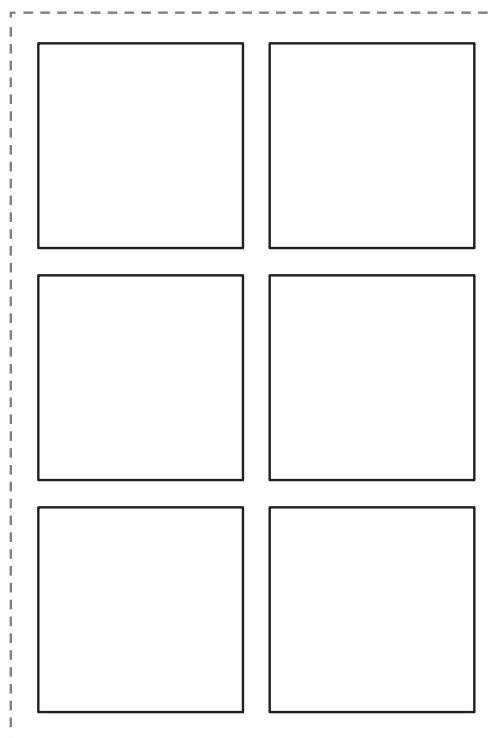
ideile concis.

■ pagină cu șase cadre

Lucrul pe o pagină cu șase cadre, sau cu puțin mai multe sau mai puține, în funcție de preferințele participanților, le permite acestora să acorde mai mult timp dezvoltării poveștii. Pot, de exemplu, să dezvolte dialogurile sau să introducă un alt incident ori o nouă situație amuzantă.

■ cadavrul exquis

La un moment dat, atelierul poate continua sub forma unui joc de creație colectivă de tip cadavrul exquis. Pentru ca participanții să lucreze împreună, o persoană începe povestea în primul cadru, o altă persoană o continuă în următorul, și așa mai departe.

4. ÎNCHEIERE

Fiecare participant își poate prezenta lucrarea și alegerile creative în fața grupului. Dacă timpul permite, fie în timpul atelierului, fie ulterior, organizatorii pot scana toate lucrările pentru a realiza și tipări o colecție cu toate desenele.

Se poate organiza și o expoziție, astfel încât părinții și prietenii să poată vedea și aprecia lucrările realizate în timpul atelierului. Expoziția poate avea loc la școală, la bibliotecă sau într-o librărie. La eveniment poate fi invitat și un autor de benzi desenate și un juriu poate selecta lucrările preferate. Autorii acestora pot primi mici premii, de exemplu cărți.

Bonus!

Dacă timpul permite, participanții pot lucra și la crearea propriei semnături. Autorii de benzi desenate au adesea o semnătură personală și creativă, pe care o putem găsi la finalul poveștilor lor. Uneori, o literă este prelungită, stilizată sau combinată cu un desen mic. De exemplu, punctul literei „i” poate fi transformat într-o inimă sau într-o floare, sau o parte dintr-o literă poate fi prelungită și transformată într-o linie decorativă.

Pornind de aici, se poate organiza o scurtă discuție urmată de o activitate creativă. Participanții pot analiza exemple de semnături ale unor artiști, inclusiv autori de benzi desenate, după care își pot crea propria semnătură. La final, își pot semna benzile desenate sau ilustrațiile folosind noua semnătură creată.