

Créer une planche de bande dessinée

Animé par les auteurs :

Lorenzo CHIAVINI et Afif KHALED

Public : Cycle 4 et lycée

Taille des groupes : Classe entière

Déroulé : Tout d'abord, l'auteur mettra l'accent sur les étapes nécessaires à la création d'une bande dessinée : écriture du scénario et des personnages, cadrage et mise en page, réalisation d'un storyboard*. Dans un second temps, les élèves pourront les expérimenter ; il leur sera demandé d'écrire un scénario et des dialogues, de cadrer les actions du récit puis de dessiner l'histoire. Ils repartiront avec leur storyboard, en format A3.

Cet atelier est adaptable à diverses disciplines, qu'il s'agisse de matières littéraires ou scientifiques.

Pistes pédagogiques

Préparer sa venue à l'exposition :

1. Se familiariser avec l'histoire de la bande dessinée : La bande dessinée est un art jeune. En Europe, on considère que Rodolphe Töpffer (1799-1846) est le père fondateur de cet art. Au XIXe siècle, la bande dessinée est très liée à la presse ; elle est principalement publiée dans des journaux illustrés et satiriques. On retrouve alors parmi les auteurs des illustrateurs et caricaturistes tels que Caran d'Ache (1858-1909). Cependant, la bande dessinée se tourne rapidement vers le jeune public avec des auteurs comme Benjamin Rabier (1864-1939) (*Gédéon le Canard*), Christophe (1856-1945) (*Famille Fenouillard*) ou encore Louis Forton (1879-1934) (*Les pieds nickelés*), si bien qu'au XXe siècle, elle sera principalement considérée comme de la littérature jeunesse. Les années 1970 marquent alors un tournant. La bande dessinée pour adulte reprenant progressivement de l'importance, notamment dans des revues spécialisées, à l'instar de *Pilote*, *Fluide Glacial*, *L'Echo des Savanes*, *Métal Hurlant*.

Pour aller plus loin :

GROENSTEEN, Thierry. M. *Töpffer invente la bande dessinée*. Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2014.

GROENSTEEN, Thierry. *La bande dessinée en France, à la Belle Epoque (1880-1914)*. Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2022.

PEETERS, Benoît. *La Bande dessinée entre la presse et le livre. Fragments d'une histoire*. Paris, Bnf, 2019.

Bnf. Exposition virtuelle : « Les maîtres de la BD européenne ». Disponible sur : http://expositions.bnf.fr/bd/arret/index_bd.htm

CLEMENT, Gilles. Fiches repères : « La Bande Dessinée ». Portail des Arts. Disponible sur : <https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Fiches-reperes/Bande-dessinee>

HOOG, Anne-Hélène. « La Caricature en BD ». Cité de la bande dessinée. Disponible sur : <https://youtu.be/8ULfctXX0vA?feature=shared>

CIBDI. Mooc « Histoire de la bande dessinée ». Disponible sur : <https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=317>

2. Lire et analyser une planche de bande dessinée : Avant de créer une bande dessinée, il faut en comprendre les codes. De quoi se composent les planches d'une bande dessinée ? Comment les lit-on ? Cela peut donner lieu à la découverte d'un vocabulaire spécifique : planche, bandeau, strip, case, cartouche, bulle ... Une mise en pratique peut être envisagée avec l'analyse d'une planche en lien avec le programme scolaire.

Exemple :

Français - Cycle 4 - Chapitre : « Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? »

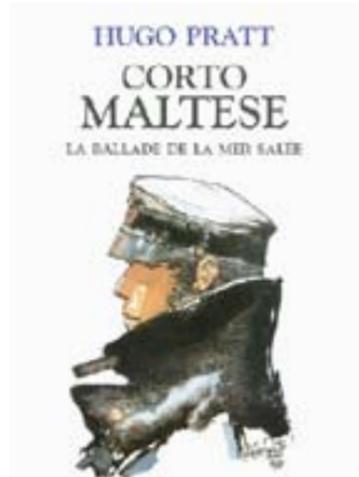

Fig.1 : PRATT, Hugo. *La Ballade de la mer salée* (1967-1969).

Fig.2 : BOURGEON, François. *Les Passagers du vent* (1979).

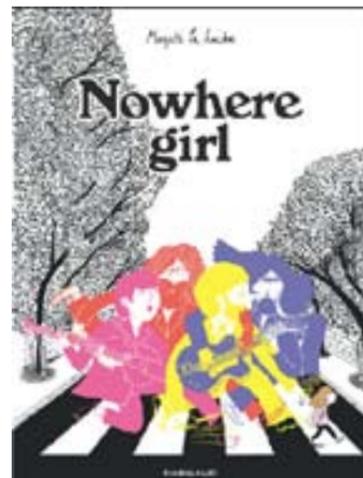
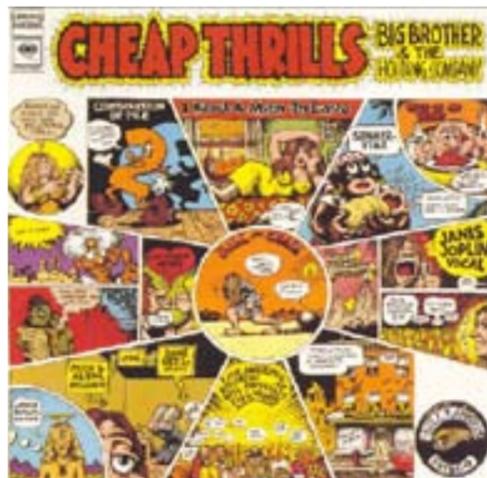
Une exposition dédiée à François Bourgeon est proposée à la Cité : François Bourgeon et la traversée des mondes (11 juillet 2023-5 mai 2024).

Education musicale - Cycle 4 - Compétence : « Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique »

Fig.2 : CRUMB, Robert. Pochette de l'album *Cheap Thrills* de The Big Brothers and the Holding Company (1968)

Fig.2 : LE HUCHE, Magali. *Nowhere girl* (2021). Paris, Dargaud, 2021.

Une exposition dédiée à la musique est proposée à la Cité : Rock! Pop! Wizz! Quand la BD monte le son (25 janvier - 31 décembre 2023)

Histoire-Géographie - Lycée - Chapitre : « Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) »

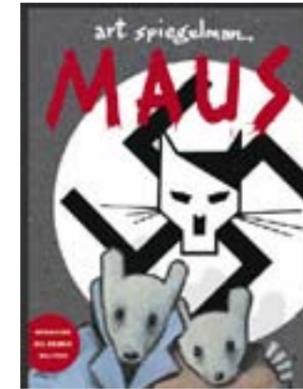

Fig.5 : SPIEGELMAN, Art. *Maus* (1980-1991).

Fig.6 : CALVO, Edmond-François. *La Bête est morte!* (1944).

Langues Vivantes - Lycée - Axe : « Art et Pouvoir »

Les Comix* vecteurs de la culture underground.

Fig.7 : EMERSON, Hunt (1952-). « The Rime of the Ancient Mariner » (« Le Dit du vieux marin »).

Adaptation humoristique du poème « The Rime of the Ancient Mariner » de Samuel Taylor Coleridge.

Pour aller plus loin :

GLAUDE, Benoît. *La Bande dialoguée : Une histoire des dialogues de bande dessinée (1830-1960)*. Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2019.

GROENSTEEN, Thierry. *La bande dessinée, mode d'emploi*. Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2015.

PEDRI, Nancy. *A concise dictionary of comics*. Jackson, University press of Mississippi, 2022.

PEETERS, Benoît. *Lire la bande dessinée*. Paris, Champs-Flammarion, 2010.

Lors de sa venue au musée :

Alors que l'auteur présentera et guidera les élèves dans les différentes étapes de création d'une planche, le professeur pourra proposer un thème préparé en cours et en lien avec le programme.

Les sciences aussi peuvent s'inviter au musée ! A la manière de Planches de sciences, un dispositif EAC de l'académie de Poitiers, les élèves peuvent aussi créer une planche autour des sciences, afin de décrire et représenter des phénomènes (Cycle 4 - Compétences : « décrire et expliquer des transformations chimiques », « décrire l'organisation de la matière dans l'univers » ; Lycée - Chapitre : « Le corps humain et la santé », « Enjeux contemporains de la planète » etc.).

Il est possible d'approfondir les notions vues en cours et durant l'atelier avec une visite guidée du parcours permanent ou d'une exposition temporaire. Une visite libre avec livret-jeu d'accompagnement peut aussi être envisagée.

Pour aller plus loin :

CIBDI. *La bande dessinée son histoire et ses maîtres*. Paris, Flammarion, 2009.

Après sa venue au musée :

Les élèves repartent de l'atelier avec un storyboard. Il est alors possible de leur proposer de terminer leur planche en classe : encrage et mise en couleur.

Dans le cas où la création au musée s'est faite sur un sujet libre, il est possible de reprendre la méthode expérimentée durant l'atelier pour adapter un texte en une planche de bande dessinée : il peut s'agir d'un texte de fiction comme d'un texte documentaire (un évènement historique, un phénomène naturel, une expérience scientifique, une phase de jeu sportif, etc.)

Lexique

Comic book : Mot généralement utilisé aux Etats-Unis pour désigner une bande dessinée.

Comix* : Terme qui désigne la bande dessinée américaine underground.

Storyboard* : La conception de la bande dessinée passe tout d'abord par l'écriture d'un scénario. Ce dernier est ensuite « découpé », afin de répartir l'action dans la page ; c'est le storyboard. C'est un brouillon qui permet aux auteurs de jeter leurs idées sur le papier et de les associer avec des images. C'est une première mise en page de l'histoire qui a vocation d'être retravaillée.

Strip : Bande horizontale composée d'une ou de plusieurs cases. Le strip fait plutôt référence à une unité, tandis que « bande » ou « bandeau » fait référence à la « ligne », « l'étage » d'une planche.