

ÉCRIRE UN SCÉNARIO DE BANDE-DESSINÉE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Objectifs principaux :

- Connaître les différents genres de BD.
- Étude des différents arcs narratifs, développement d'univers et construction des personnages.
- Analyser puis construire une image, une planche.
- Maîtriser le récit dialogué.
- Appréhender la relation image-texte et scénariste-dessinateur

Profil professionnel des participants :

Artistes-auteurs de l'écrit, scénaristes, professionnels de l'animation, graphistes.

Pré-requis :

Avoir une aisance rédactionnelle et une culture littéraire et/ou cinématographique et/ou du 9ème art.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Durée totale : 35 heures / 5 jours – Formation présentielle

Horaires : 10h à 13h – 14h à 18h

Sessions :

du 24 au 28 Juin 2024

du 16 au 20 Décembre 2024

Lieu de formation : 57, rue Letort, 75018 Paris

01 42 57 75 88 / contact@courts-on.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Écrire un scénario de bande-dessinée

Cette formation propose de donner la boîte à outils nécessaire à la conception et à la création d'un projet de bande-dessinée. Après un bref panorama historique et économique dont la connaissance est indispensable à quiconque souhaite travailler comme scénariste dans ce secteur, cette thématique offre, à travers de nombreux exemples, illustrations et exercices pratiques, d'aborder les points suivants :

- le processus de création de la BD et la relation image/texte qui est aussi celle du scénariste par rapport au dessinateur.
- les caractéristiques de la construction d'un univers graphique et scénaristique selon le projet abordé.
- la création des personnages.
- la construction d'arcs narratifs et d'une dramaturgie appliquée à la BD.
- les techniques de narration utilisées par le scénariste de BD.
- la maîtrise du récit dialogué et séquentiel.
- la mise en perspective du travail du scénariste avec l'ensemble de l'équipe (dessinateur, mais aussi éditeur, coloriste, lettré parfois, etc).

Écrire un scénario de bande-dessinée demande de nombreuses compétences : une solide culture générale, une bonne connaissance des spécificités de ce média, d'excellentes qualités rédactionnelles, un sens aigu de la technique propre à la bande dessinée, une aptitude à penser et anticiper les découpages visuels donc une connaissance affûtée également du langage propre au 9e art (relation texte image, échelle des plans et des cadres, signification émotionnelle et symbolique des angles de prise de vue, composition visuelle, « mouvements d'appareil » voisins du cinéma) mais aussi un sens et une connaissance des principes fondamentaux de la dramaturgie qui sont le propre du scénariste.

Le tout, appliqué à un genre dont l'essor, non seulement ne se dément pas, mais dont la vocation et l'importance culturelle – et pédagogique – s'affirment d'année en année.

Enfin, cette formation est également l'occasion de conseils sur le développement ultérieur de projets personnels.

Jour 1 : Histoire de la BD

- Tour de table, présentations, exposé du programme et des objectifs pédagogiques.
- L'invention de la BD : de l'autographie et Caran d'Ache à Yellow Kid et Winsor McCay.
- L'essor de la BD : les comic strips, la BD américaine, DC, Marvel, le développement en France, de Bécassine et les Pieds Nickelés à Tintin, Spirou et Astérix, l'âge d'or des revues dans les années 70-80, le manga à la conquête de la BD.
- Connaître les différents genres et formats de BD (école franco-belge, comics, mangas, romans graphiques...) selon les genres (classique, comique, historique, SF, Fantasy...).

Le cadre économique du scénario de BD et la condition de l'Auteur

- L'importance et la vitalité de la BD en France : les principaux chiffres du marché.
- Les contrats, les rémunérations, les répartitions, la chaîne du livre.
- Les débats actuels sur le statut d'auteur, les OGC, le rapport Racine.
- Vis ma vie d'auteur.

La relation image-texte et le processus de création de la BD

- Analyse d'une planche de scénario : la formalisation, les contraintes, la « pensée graphique ».
- Le langage de la BD et la relation image-texte : terminologie générale, la BD fait son cinéma (l'échelle des cadres et des plans, les angles de prises de vue, les « mouvements d'appareils », leur signification émotionnelle et symbolique : l'art de penser le découpage et la composition visuelle).
- La construction de la planche : la relation entre la planche écrite et le résultat dessiné selon les options graphiques : comparaisons, illustrations et exemples.
- Le processus global de création de l'album : scénario, story, encrage, colorisation, lettrage, finitions, promotion.

Jour 2 :

Le scénario de BD : la conception de l'univers scénaristique et graphique

- Le pitch, l'enjeu, la proposition dramatique, l'intention.
- Bâtir son univers : les ressorts dramatiques et l'approfondissement du sujet : thèmes, références, documentation, iconographie... Illustrations et exemples.
- Les étapes concrètes de conception en relation avec le dessinateur et l'éditeur : le synopsis, les essais, le choix du dessinateur, la discussion et la négociation éditoriale sur le traitement artistique.
- Le synopsis.

La création des personnages

- Les caractéristiques du personnage de BD.
- La construction et la caractérisation du personnage : « l'iceberg », de la caricature au personnage réaliste.
- Protagoniste(s) et antagoniste(s), la dramaturgie des personnages : la motivation, le but, la trajectoire, les conflits dramatiques.
- Les essais personnages et la discussion avec le dessinateur : illustrations et nombreux exemples.

Jour 3 :

La dramaturgie du scénario de BD

- Les caractéristiques de la dramaturgie BD et du page à page.
- Les trois actes de la dramaturgie classique et son traitement appliqué à la BD : l'exposition de la première planche au déclencheur et ses difficultés, le développement des prémisses et les péripéties, obstacles, intrigues secondaires, la résolution et la dernière planche.

Exercice

A partir d'une ou plusieurs planches de scénario donnée(s), chaque participant propose un découpage visuel case à case en imaginant les propositions ou consignes qu'il fournirait au dessinateur, les explique au groupe et défend son intention.

Jour 4 :

Les techniques narratives et la maîtrise du récit dialogué (1)

- Les techniques de narration spécifiques à la BD : la dramatisation, le point de vue, l'information rapportées à la BD, les mystères, révélations, le suspense et la surprise.
- Le rôle et l'usage des « effets sonores » et onomatopées.
- Le rôle essentiel de la couleur et les relations scénariste-dessinateur-coloriste.
- L'anticipation du lettrage et des bulles, la relation avec le dessin, le lettrage proprement dit, les corrections et aménagements lors des finitions.

Exercice

Mouvement inverse : à partir d'une ou plusieurs planches de dessin donnée(s), chaque participant doit en déduire le scénario et écrire les pages de scénario correspondantes dans le respect des usages professionnels de la BD. Restitution, analyse et commentaires avec le formateur.

Jour 5 :

Les techniques narratives et la maîtrise du récit dialogué (2)

- Qu'est-ce qu'une séquence et comment la traiter en « strips » de BD.
- L'intention, l'enjeu, le but, le point de vue d'une scène de BD et le choix de son traitement visuel.
- La « scène-séquence ».
- Bilan de la formation et pistes de travail.

Exercice

Le formateur propose l'argument d'une situation en quelques lignes inspirée d'une BD existante (mais dissimulée). Chaque participant doit rédiger un scénario de 3 pages sous forme d'une séquence de BD en « pensant visuel » et en anticipant les options graphiques. Restitution, analyse et discussion. Comparaison avec les choix texte et image effectués par les professionnels.

Formateur :

Arnaud DELALANDE (Auteur de bandes-dessinées et romancier)

Méthode pédagogique :

Cours théoriques

Analyse de scénario

Analyse d'images

Exercices pratiques

Moyens pédagogiques :

1 poste PC ou Mac par personne

Vidéoprojecteur

Modalités d'évaluation :

Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation.