

Collection découverte

Création d'une bande dessinée

Bruno BERTIN

EDITIONS
P'TIT LOUIS

LA CRÉATION D'UNE BANDE DESSINÉE

Avant d'aborder le sujet, chères lectrices et chers lecteurs, il est important, nous semble-t-il, d'en faire un rapide historique.

SA DÉFINITION

Que signifie « **bande dessinée** » si ce n'est le moyen de raconter des histoires par le biais d'une séquence d'images en noir et blanc ou en couleur ?

La « **bande dessinée** » peut se présenter sous différentes formes : elle peut être muette (*dessins sans texte*), elle peut mêler l'image au texte, soit à l'extérieur du dessin, soit à l'intérieur, inscrit dans une « **bulle** » ou dans une « **cartouche** ».

Le graphisme est multiple, il peut être réalisé sous différentes formes : réaliste, dans un esprit « **gros nez** », comme **Vick et Vicky**, mes personnages.

La « **bande dessinée** » est essentiellement un média de masse qui est exploité sous toutes les formes de supports que notre société peut utiliser aujourd'hui.

LA CRÉATION D'UNE BD

SES APPELLATIONS

En voici quelques exemples :

Chez les Anglo-Saxons, les termes utilisés sont : **comics** « comiques », **funnies** « amusants » ou **comic strip** « bande comique ». Dans les années 80, deux nouveaux termes vont s'imposer dans le langage : **graphic novel** et **sequential art** « roman graphique » et « art séquentiel ».

La bande dessinée en Italie est appelée **fumetti** « fumées »; notons ici que le phylactère (la bulle de texte dans le dessin) définit son terme par sa forme de nuage de fumée.

En Espagne, la première revue de bandes dessinées (TBO, 1917) donne son nom aux bandes dessinées : **tebeos**, mais on parle aussi souvent d'**historietas** (« historiettes »).

Au Japon, on utilise le mot **manga**, qui est généralement traduit par « images dérisoires ».

En Chine, on parle de **lianhuanhua** (images enchaînées), et parfois de **manhua**. À noter que la bande dessinée chinoise est composée de livres qui ne contiennent qu'une image par page. Cette image est accompagnée d'un récitatif, et, de manière rarissime, de phylactères.

En Corée, on parle de **manhwal**.

Dans les pays scandinaves, le mot **tegneserie** (norvégien) ou **tecknad serie** (suédois) signifie : « série de dessins ».

Et enfin dans les pays francophones, outre le mot « **bande dessinée** », on parle d'« **illustrés** » « **livres illustrés** » et de **petit Mickey**, des mots qui évoquent un public enfantin.

LA BD DESSINÉE

SON ANATOMIE

Un certain nombre de mots et de définitions décrivent les différents éléments qui la composent.

- **la case** est une vignette contenant un dessin.
- **le strip** (de l'anglais : « bande ») ou bandeau est une suite de cases, disposées sur une ligne.
- **la planche** est un ensemble de cases, souvent disposées sur plusieurs lignes.
- **les bulles ou phylactères** sont souvent des textes intégrés aux vignettes, destinés aux dialogues des personnages. Les bulles sont le plus souvent rondes (d'où leur nom), mais elles peuvent avoir différentes formes. La « queue » de la bulle désigne le personnage qui parle ou qui pense.
- **les récitatifs** sont des cartouches qui sont généralement situées au bord des vignettes et servent aux commentaires en « voix off ». Ils ont pour particularité de donner des indications de temps, de lieu,

À CET INSTANT...

d'explication d'une action. Exemple : « Non loin de là... », « Au moment même où Vick récupérait l'objet... ».

- **un album** est un recueil de planches qui peuvent appartenir à une même série, à un même auteur ou à un même thème (albums collectifs). On parle facilement d'album pour un ouvrage cartonné et proche du format A4. Les plus petits qui sont reliés par des agrafes sont appelés comics.
- **Une série** est un ensemble d'albums du même personnage.
- **Une onomatopée** est un mot dont le son imite celui de l'objet qu'il représente.

Maintenant nous vous proposons de découvrir, à travers un auteur et ses ouvrages une interprétation qui vous permettra, nous l'espérons, de mieux connaître cet univers qui est le livre, et, dans ce cas particulier, la bande dessinée de sa conception à sa fabrication.

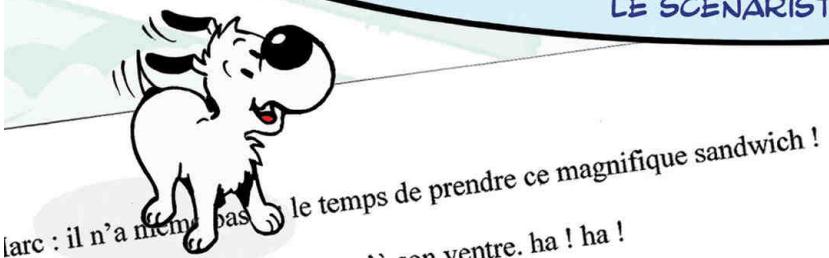
Cette fantastique aventure dure en moyenne un an pour notre auteur et ses différents intervenants.

Mais suivons ensemble les différentes étapes qui la composent...

LE SCÉNARIO

Le scénario, c'est l'histoire que va raconter la bande dessinée. Le modèle que vous voyez est une idée d'interprétation: il peut être réalisé sous d'autres formes comme un roman ou pré-dessiné dans ses grandes lignes par le scénariste.

P18 SUR LES TERRES DES PHARAONS- La Clé

L'action se passe dans le car en partance pour Rennes, Vick et Marc assis côté à côté discutent :

Cartouche : Quelques instants plus tard ...

Vick : Alors, ce sandwich ?

Marc : Un rêve, que dis-je, une merveille ! Dommage qu'il n'y en ait pas eu plus.

Vick : Eh bien, je constate que cette histoire ne t'a vraiment pas coupé l'appétit !

Marc : Bah, c'est sans importance, vick.

Cartouche : Erreur, Marc ...

... Caire, vue d'ensemble sur la ville, premier plan sur deux mosquées :

LA DOCUMENTATION

ELLE EST TRÈS IMPORTANTE AUSSI BIEN POUR LE SCÉNARISTE (LA CONCEPTION DE SON HISTOIRE) QUE POUR LE DESSINATEUR (LA RÉALISATION DES DESSINS). ELLE SE PRÉSENTE SOUS FORME D'ÉCRITS, DES ILLUSTRATIONS, DES PHOTOS... MAIS AUSSI DE RENCONTRES POUR SON OUVRAGE "LES AVENTURES DE VICK ET VICKY - SUR LES TERRES DES PHARAONS", L'AUTEUR, BRUNO BERTIN NOUS CONFIE QUELQUES ÉLÉMENS QUI LUI A PERMIS DE RÉALISER SON SCÉNARIO ET SES ILLUSTRATIONS.

NAPOLEON BONAPARTE

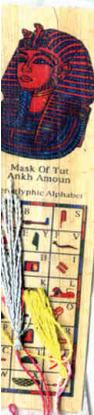

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Jeune militaire sous la Révolution, il devient général à l'âge de 24 ans, consul à 30 ans, empereur à 35 ans. Après de multiples batailles et de conquêtes, il est prisonnier des Anglais. Ces derniers l'envoient sur une petite île du sud de l'Atlantique (Sainte-Hélène) où il meurt le 5 mai 1821. Ses cendres furent rapportées en France en 1840, son tombeau est visible à l'hôtel des Invalides à Paris.

La campagne d'Egypte

A la fin du XVIIIe siècle, et pour la première fois depuis la campagne d'Alexandre le Grand en Asie (330-325 avant J.-C.), une armée s'aventure dans un pays à conquérir avec une nombreuse équipe de savants. Le chef de cette expédition n'est autre que le général Bonaparte, membre de l'*Institut National* dans la section des sciences et des mathématiques.

Cette expédition comprend une flotte de treize vaisseaux de ligne, six frégates et une corvette, sept frégates armées en flûte, et vingt-quatre bâtiments légers armés. Environ treize mille bateaux de guerre. Trois cent neuf bateaux de transport divers avec trois mille mari. L'armée embarquée comprend environ trente-sept mille hommes auxquels il faut ajouter chirurgiens, pharmaciens, naturalistes, charpentiers, mécaniciens, astronomes, physiciens, etc.) — dont la plupart n'ont qu'une vingtaine d'années et viennent des grandes écoles telles des Ponts et Chaussées, etc.

...e, au nom du sultan turc d'Istanbul, par une caste militaire composée qui signifie, d'après un mot arabe, « homme acheté ».

... au nom du sultan turc d'Istanbul, par une caste militaire composée qui signifie, d'après un mot arabe, « homme acheté ».

...n des pyramides de Gizeh, que le général Bonaparte a l'idée de disposer, pour tirer à carreau, avec un canon à chaque coin, les savants et les bagages au milieu. La cavalerie désordonnée, et elle est défaite en à peine deux heures. même journée que Bonaparte prononce cette célèbre phrase :

nguez que du haut de ces pyramides, quarante siècles vous conte-

Campagne d'Egypte
1798
37 000 hommes et
165 sabarts

Mamelouks
(hommes armés)

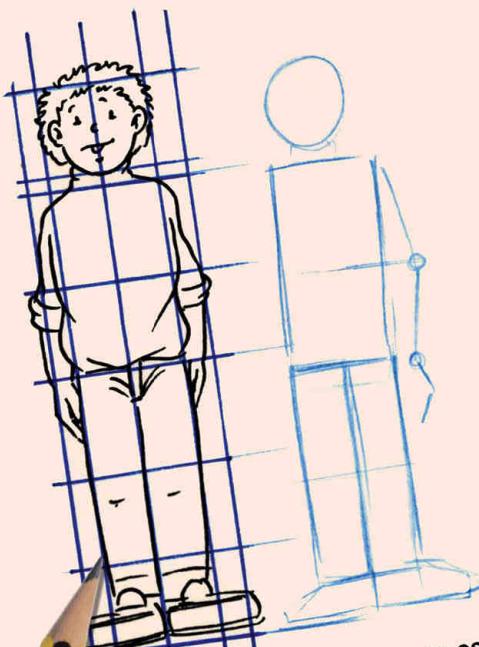

LA CRÉATION D'UN PERSONNAGE SES EXPRESSIONS ET ATTITUDES

POUR CRÉER UN PERSONNAGE, L'AUTEUR RÉALISERA DE NOMBREUX CROQUIS AFIN DE DÉTERMINER SA PHYSIONOMIE ET SES CARACTÉRISTIQUES. MALGRÉ CE SOIN APPORTÉ,

IL NE TROUVERA SA PERSONNALITÉ DÉFINITIVE QU'APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAIL. POUR CETTE CONSTRUCTION, BRUNO BERTIN, COMME BEAUCOUP D'AUTEURS, N'UTILISE PAS SYSTÉMATIQUEMENT LES ÉCHELLES ACADEMIQUES MAIS CRÉE LUI-MÊME SES PROPRES RÉFÉRENCES. EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :

Construction de Vick

La création d'un personnage est une chose, mais ce sont les attitudes et les expressions qui lui donneront vie.

Construction de Vicky

Construction d'un visage.

A partir d'un ovale, on tracera deux horizontales qui le couperont en parts égales et une verticale au milieu de celui-ci.

Pour faire bouger la tête, rien de plus simple : il suffit de décaler les traits dans le sens souhaité.

Vick en train de courir

LES ONOMATOPEÉES

MOT DONT LE SON IMITE CELUI DE L'OBJET QU'IL PRÉSENTE,
COMME WAF ! WAF !, CRAC, ...
EN VOICI EN MOTS ET EN IMAGES.

D'AUTRES EXEMPLES... EN MOTS ET EN SYMBOLES

SONNETTE : DING ! DONG ! DRIING ! ...

OBJETS VOLANTS : PFFFFT ! WWWSSS ! BZZZ ! ...

AILES : FLAP ! FLAP ! ...

CHAT : MIAW ! MIAAAAOW ! ...

CHIEN : OUAH ! OUAH ! WOUAF ! WOUAF ! ...

BOIRE : GLOK ! GLOK ! ...

DORMEUR RONFLEMENT : RRRRRR RONNNNZZZZ ...

ÉTERNUEMENT : ATCHÂÂ ! AAÂÂ! TCHI ! TCHÂÂ ! ...

PLEURS : OUIN ! BOUHOOU ! SNIF ! ...

RIRES : HIHIHI ! HOHO ! HA! HA! HA! ...

QUAND ON SE FAIT MAL : AÏE ! OUÏE ! ...

EXPLOSION : BLAM BOUM BANG VLAOM ...

Foudre : CRRAC BAROOOOOM PATACRACK ...

CHUTE DANS L'EAU : SPLATCH ! PLOUFF! ...

CRAQUEMENT : CRAC ! CRAAC ! ...

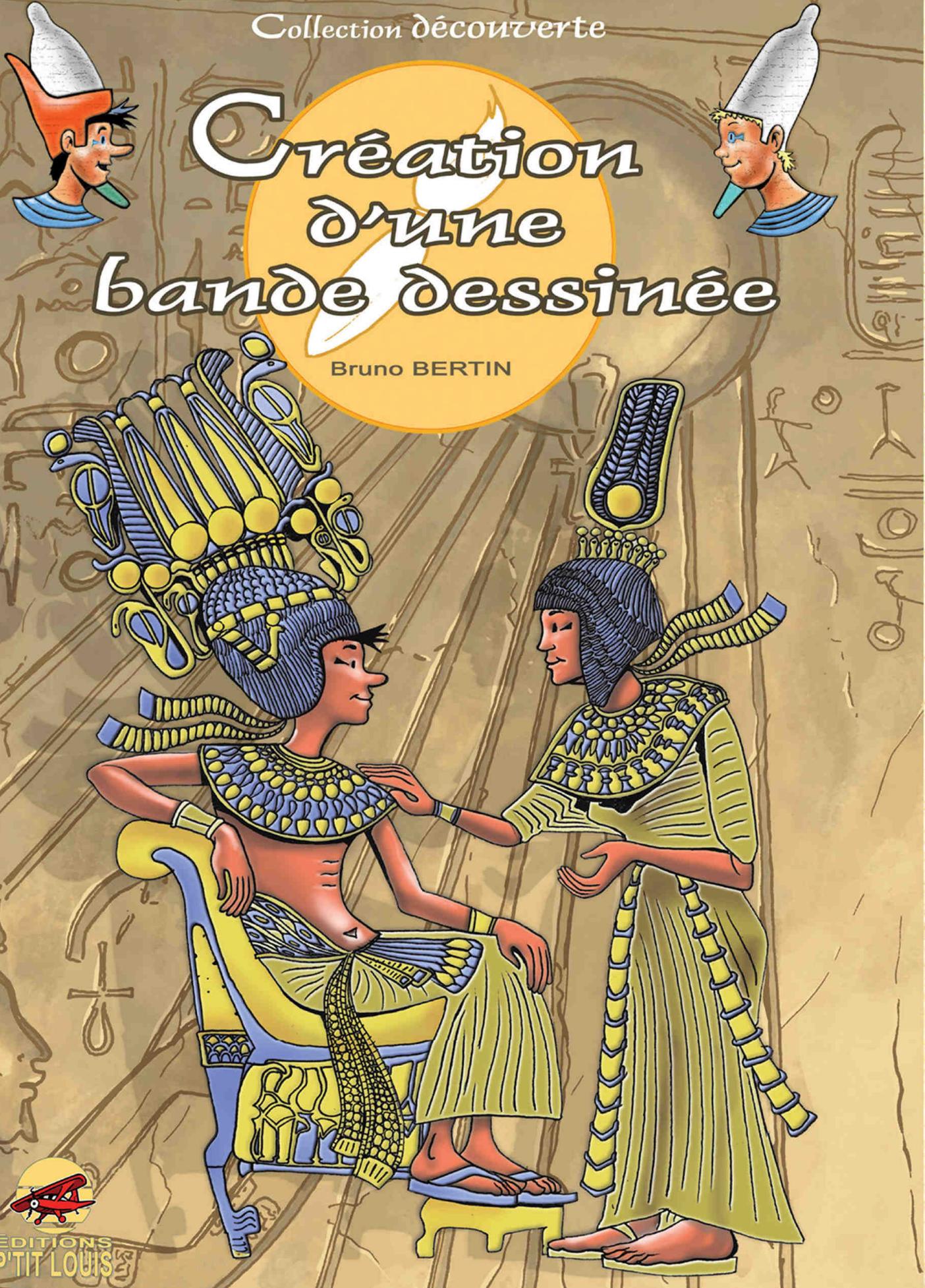
FERMETURE ET OUVERTURE DE PORTE : VLAM ! BLAM ! ...

Collection découverte

Création d'une bande dessinée

Bruno BERTIN

EDITIONS
P'TIT LOUIS