

ATELIER BANDE-DESSINÉE ET ILLUSTRATION NOTRE-DAME LES OISEAUX

NOTRE-DAME

“Les Oiseaux”

Dispositif

■ ADHESION TRIMESTRIELLE

Il s'agira de proposer aux adhérents une formule d'adhésion renouvelable par trimestre qui donnera droit à une heure de participation hebdomadaire. Quatre groupes seront constitués (dont l'effectif ne dépassera pas 8 élèves) qui resteront donc en principe homogènes au minimum pour un trimestre. Le programme pédagogique formera donc un cycle sur trois mois en commençant par les règles académiques du dessin et permettra au dernier tiers du parcours d'entamer la réalisation d'un projet personnel.

La réinscription au trimestre suivant impliquera donc de revenir (en compagnie de nouveaux participants néophytes) sur les mêmes chapitres théoriques avec des approfondissements dispensés personnellement. Ceci ponctuera la poursuite du projet entamé au trimestre précédent ou le développement d'un nouveau projet.

Quatre horaires possibles selon quatre tranches d'âge : Trois sessions d'une heure seront disponibles le mercredi de 14h00 à 17h00 plus une session d'une heure le vendredi de 17h00 à 18h00 . Chacun de ces quatre groupes correspondra à une tranche d'âge spécifique, un programme adapté sera proposé.

Il sera impossible de prévoir à l'avance quelle tranche d'âge occupera tel créneau-horaire : à partir des inscrits de septembre, de leur âge et de leurs disponibilités, il s'agira à ce moment-là seulement de former quatre groupes sur la base d'un âge majoritaire. Cependant, pour éviter de refuser une inscription à celui qui sera indisponible à l'horaire correspondant le mieux au groupe majoritairement proche de son âge, il sera toujours possible de l'affecter avec des plus grands ou de plus petits s'il accepte (cette disposition pouvant être revue en cours d'année car les groupes peuvent être modifiés à chaque trimestre). De même pour prévoir les défections occasionnelles qui pratiqueront un trou de quinze jours entre deux sessions en risquant de faire « décrocher » l'élève, celui-ci pourra réutiliser son droit hebdomadaire en se présentant occasionnellement avec un autre groupe (sous réserve de place disponible).

■ 8 EUROS/HEURE SOIT 88 EUROS/TRIMESTRE :

Je propose un tarif de 8 euros par session d'une heure, ce qui implique par famille une dépense trimestrielle de (11 heures X 8 Euros) = 88 euros en moyenne (nombre spécifique de mercredi et de vendredi à préciser pour chaque trimestre).

■ MISE EN PLACE EN JUIN :

Dès la mi-juin, je propose d'utiliser les cahiers de liaison pour faire circuler une note d'information au sujet de ce projet. Ceci permettra de sonder à l'avance l'opinion générale des élèves et de leurs parents quant à la perspective de s'inscrire en septembre. Cette démarche fournira une estimation chiffrée du contingent possible d'adhérents (voir document annexe : 1-Info.Doc)

■ MISE EN PLACE EN SEPTEMBRE :

Je propose d'utiliser à nouveau les cahiers de liaison pour diffuser dès la rentrée scolaire une fiche d'inscription (voir document annexe : 2-Info_demande_inscription.Doc). Ce document sera rendu au plus tard le 15 septembre et fera mention des disponibilités horaires des élèves. Cette information déterminante me permettra de constituer des groupes à répartir sur les tranches horaires prévues au chapitre précédent. Les enfants seront regroupés autant que possible par tranche d'âge et confirmeront alors leur inscription (voir document joint : 3-Tarifs-inscriptions). La première séance sera fixée au mercredi 27 septembre 2016.

Objectifs

■ OBJECTIFS GENERAUX :

Eveiller le goût de l'élève pour cette discipline artistique en lui donnant confiance dans ses capacités à pouvoir la pratiquer. Il pourra par la suite nourrir une vocation en parallèle d'autres objectifs professionnels ou même utiliser ces acquis pour orienter son parcours scolaire (baccalauréat STD2A, BTS communication visuelle, école supérieure d'arts appliqués ...etc.) Dans certains cas, s'additionne à ce premier objectif celui de pouvoir accompagner à terme un élève dans une carrière d'auteur si cela est son ambition.

Le parcours de l'élève permettra donc en résumé :

- *la découverte de nouvelles capacités et la valorisation de facultés parfois déconsidérées (imagination, déconstruction du regard, intuition, instinct, émotivité, subjectivité, expression de soi ...).*
- *l'exploration de nouveaux centres d'intérêt culturel.*
- *une connaissance de soi, une valorisation de l'image positive et de l'estime de soi, l'exploration de ses ressources intérieures.*
- *une approche du monde artistique et une façon d'y participer.*
- *appréhender d'autres relations de groupe (complémentarité des sensibilités, collaboration technique, échanges intellectuels et sens du dialogue, développer des « réseaux » ..).*
- *travailler son positionnement social : statut « d'artiste » qui transforme les traits de personnalités souvent vus comme défectueux (esprit vagabond, expression inadaptée, excentricité, hyperémotivité, introversion...etc.) en valeurs socialement reconnues (qualités artistiques).*
- *s'ouvrir à des perspectives scolaires ou professionnelles.*

■ TRANSMETTRE

Faire pratiquer aux élèves les méthodes de travail d'un auteur de bande-dessinées, ou d'un illustrateur de livre, en leur transmettant d'une part les techniques du dessin figuratif (perspective, anatomie, couleur, composition...) et celles permettant de construire toute la représentation visuelle d'une narration (cadrages, story-board, lay-out, mise en page...).

■ REALISER :

Après l'exploration de ces nombreux savoir-faire à travers des exercices et quelques éléments de théorie nous nous appliquerons ensuite à produire concrètement et envisageront à terme la réalisation de projets pouvant être destinés à l'édition.

Il s'agira de fournir aux élèves un espace ludique et nullement de cours magistraux concernant une matière d'étude supplémentaire surajoutée à un programme scolaire déjà pléthorique. Ce cadre donnera les moyens de promouvoir une expression personnelle dans l'esprit d'une activité récréative visant le ressourcement intérieur.

■ ENRICHISSEMENT CULTUREL :

En proposant une pédagogie conviviale nous aborderons de nombreux centres d'intérêts culturels liés aux beaux arts ou à l'expression narrative (cinéma, littérature...) ainsi que de multiples domaines d'investigation constituant les sujets de base des scénarios.

■ OBJECTIFS SPECIFIQUES :

En outre de moments conviviaux propres à la pratique d'un loisir, l'atelier fournira concrètement à l'élève de véritables acquis :

- *des notions techniques (voir contenu pédagogique ci-après) et un savoir-faire pratique.*
- *méthodes et discipline : apprendre à travailler « pour soi » en s'appliquant à l'assiduité, l'organisation, la concentration et l'effort pour des objectifs définis personnellement (pas d'obligation de résultats scolaires)*
- *dextérité manuelle et cérébrale*
- *argumenter et « vendre » ses idées.*
- *réaliser une production personnelle source de satisfaction, pouvant être présentée ou diffusée publiquement.*

Contenu pédagogique

■ COURS DE DESSIN :

Le programme des quatre premières séances s'articule sur les quatre chapitres fondamentaux du dessin académique qui feront l'objet des quatre premières séances du trimestre : 1-perspective 2-anatomie 3-couleur et valeur 4- carnet de croquis. La pédagogie sera fondée sur des exercices pratiques essentiellement orientés de façon ludique et sur les exemples nombreux fournis par l'histoire de l'art (... et de la BD). Les élèves renouvelant leurs inscriptions aux trimestres suivant recevront sur ces sujets des approfondissements adaptés personnellement au projet qu'ils auront alors commencé à développer.

Déroulement de séance :

- *Observation de documents visuels et décryptage des procédés utilisés par leurs auteurs (comment les images sont-elles construites ? On isolera l'un des quatre chapitres spécifiques du jour mentionnés plus haut)*
- *Exposé des modèles théoriques majoritairement formés à l'époque de la renaissance italienne dans la pratique des beaux-arts.*
- *Exercices pratiques*
- *Observation des différents auteurs et des différents styles de dessin*
- *Exercices de stylisation (trouver son propre style)*

■ ECRITURE DE PROJET :

Deux séances au cœur du trimestre concerneront les techniques de création et d'écriture. Il s'agit maintenant de stimuler son imaginaire créatif pour envisager la réalisation d'un projet (quatre planches maximum environ, pouvant traiter de sujets les plus divers) : rechercher et exploiter la documentation, écrire un scénario, créer des personnages ... Les ressources bibliographiques disponibles dans les deux CDI de l'établissement (notamment les albums BD !) fourniront de bonnes sources d'inspiration et d'agréables sujets de débat concernant les goûts de chacun, ceci sera le carburant nécessaire à la créativité.

Déroulement de séance :

- *Création de personnages (du croquis au model-sheet)*
- *Recherches documentaires, croquis d'intention, on ciblera les intentions principales qui devront émerger sur les pages à réaliser.*
- *Rédaction des synopsis et dialogues.*

J'accompagne à tour de rôle chacun des participants. Ils sont invités à exposer leurs idées au groupe et à croiser d'éventuelles suggestions venant de leur auditoire.

■ REALISATION :

A ce stade les élèves aborderont la feuille blanche et posséderont les « matériaux » pour s'approprier et conquérir ce territoire vierge. Ils matérialiseront alors le projet qu'ils ont mis au point par des croquis et des supports rédactionnels et commenceront par préparer grâce à mes conseils personnalisés des brouillons de mise en page (proposant différentes alternatives concernant le choix des cadrages, de l'enchaînement des plans, des effets de mise en scène... etc.). Nous explorerons les possibilités fournies par les codes visuels propres au médium d'expression que constitue la bande dessinée : onomatopées, placement des phylactères et enrichissements typographiques, symbolisation du mouvement ou de l'émotion, valorisation des figures principales...etc.

Les élèves finaliseront ensuite une série de planches originales sur papier. Dans cette dernière partie du processus pédagogique je fournirai alors un accompagnement individuel en commençant par accueillir la sensibilité et l'imaginaire des participants. Je m'appliquerai à une écoute attentive de leurs attentes adaptée à leurs qualités propres pour optimiser la qualité des résultats.

Déroulement de séance :

- *exposé des différentes ressources de la mise en page : formats de vignettes, typologie et grammaire des plans (observer documentation pour s'inspirer d'autres auteurs), lettrages et titrages.*
- *constitution des story-boards et séances de concertation mutuelle.*
- *exécution des vignettes.*
- *suivi des réalisations avec conseils personnalisés.*

NB : Chacun des déroulements de séance décrits ci-dessus seront précédés d'un débat à propos des lectures de la semaine et des avancées éventuelles effectués dans le cadre de notre pratique. Ils seront également conclus par l'exposition des travaux réalisés pendant la séance, donnant lieu à des commentaires, comparaisons, suggestions ... etc.

Matériel à prévoir

- *crayons 2B (X2)*
- *crayon de couleur bleu moyen + crayon de couleur rouge*
- *taille crayon, gomme + gomme « mie de pain »*
- *feutres calibrés « indélébiles » (type Staedler pigment liner) diamètres 01, 03, 06 + grosse pointe 2 mm environ (ou encre de chine pour les habitués)*
- *pochette Canson C à grain A3*
- *papier calque*
- *carton à dessin A3*
- *carnet de croquis spirale (ou feuilles détachables), sans carreaux. Format 21X15 cm*
- *cahier de notes type cahier d'écolier.*

Bilan en fin de parcours

A chaque fin de trimestre sera rendu à l'élève un bilan mentionnant mes observations concernant la façon dont il a développé sa démarche et mes conseils pour la poursuivre. Ceci sera également assorti de ses propres observations et des suggestions qu'il fera en vue d'optimiser le dispositif dans l'intérêt de tous les participants. (voir document-joint 4_bilan.Doc)

A prévoir dans l'immédiat

INFORMER :

De façon à recueillir le maximum d'adhésions dès la rentrée scolaire 2016 il serait bon d'informer les élèves sur ces dispositions à partir du mois de juin. Je propose donc de diffuser au plus vite le document 1-Info.Doc mentionné au paragraphe 4 de l'article «dispositif» (« Mise en place en juin ») et d'obtenir assez rapidement une estimation du nombre de participants.

Atelier « bande-dessinée et illustration »

Frédéric Toublanc

06 98 48 36 89

illustrateur@free.fr