Responsable UE

Luc Focroulle

Président de jury

Roland Decaudin

Secrétaire de jury

Carine Dujardin

Contact

service.etudiants@saint-
luc.be

+32 4 341 81 33

Bloc 3 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC

UE donnée en Français • Obligatoire • Premier quadrimestre

14 crédits • 280 points • 150 heures

Prérequis : 2B100 Atelier de l'option

Corequis : 3B222 Travail de fin d'études

Activité.s d'apprentissage

B3601 - Bande dessinée atelier

14 crédits • 280 points • 150 heures • Focroulle Luc, Warnauts Eric, Piette Jean-François,

Bensimon-Marchina Juliette, Lambert Julien

Acquis d'apprentissage

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :

- Mener en autonomie une démarche exploratoire et créative
- Réaliser un projet de bande dessinée de niveau professionnel
- Présenter oralement sa production de manière argumentée devant un jury de professionnels

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

La note d'UE de l'Atelier est attribuée par les titulaires du cours sur base du travail effectué au premier quadrimestre. **Important, il n'y a pas de seconde session pour l'Atelier.**

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 de notre référentiel interne.

Objectifs

- Approfondir la maîtrise des techniques de base de la narration en image.
- Développer l'autonomie et le sens critique de l'étudiant pour le conduire vers une recherche d'efficacité graphique.
- Stimuler la créativité et le développement de personnalités artistiques fortes et originales.
- Enrichir leurs connaissances artistiques générales et spécifiques à la BD.

Contenu

Contenu et objectifs spécifiques du cours :

- Apprendre à structurer sa méthode de travail et à stimuler sa créativité. (Idées et recherche de documentation, roughs, story-board / découpage, mise au net et corrections).
- Equilibre et composition des images et de la planche dans son ensemble: Cadrage, composition et chemin de lecture.
- Principes spécifiques de la mise en couleurs appliqués à la BD. (DAO)
- Améliorer la lisibilité et l'efficacité narratives des images créées. (Message)
- Notions avancées en perspective; plongée et contre-plongée, ombres et reflets.
- Apprendre à équilibrer les valeurs de l'image, les noirs et blancs, les ombres et lumières.
- Anatomie et expressivité du personnage statique et en mouvement.

- Réalisation de "Model sheet" adapté au monde du jeu vidéo ou de l'animation.
- Réalisation d'un autoportrait original et pertinent ou caricatural.
- Réalisation d'un décor en perspective sous deux angles de vue différents.
- Réalisation d'un travail libre pour enrichir ses compétences artistiques.
- Accompagnement du Travail de Fin d'Etude de l'étudiant développé dans les autres cours d'atelier.

(Réalisation d'un line-up, de décors, d'une couverture pour le TFE, d'une scène clé.)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Exposés.
- Travaux pratiques et essais techniques.
- Analyses personnalisées et démonstrations.

Bibliographie

La bande dessinée Art séquentiel. Will Eisner

L'art invisible . Scott Mc Cloud

L'art de la BD. Tome 1 et 2. Duc. Ed Glénat

L'apprenti Mangaka. Akira toriyama. Ed Glénat

La colorisation de BD. Stéphane BARIL et NAITS. Ed EYROLLE

ARTIST'S MANUAL. A complete Guide To Painting. Angela Gair. Ed Chronicle Books

Mode d'évaluation pratiqué

Charte d'évaluation du cours d'Atelier Image Narrative (Luc Focroulle)

Le cours d'image narrative est un cours d'atelier de l'option. Il fait l'objet d'une évaluation artistique.

Pour le 1er quadrimestre, la note est constituée d'une moyenne des travaux effectués, évalués par le professeur. Chaque travail est évalué séparément en fonction de critères spécifiques et fait l'objet d'une analyse et de commentaires exposés oralement à l'étudiant. (à sa demande, par exemple lors du bilan après janvier)

Généralement, deux appréciations seront attribuées :

L'une pour les qualités techniques du travail, l'autre pour ses qualités artistiques.

La pondération des exercices dépend de l'importance relative de ceux-ci.

L'évaluation reflétera également la qualité du travail en classe de l'étudiant, sa motivation et son attitude face au travail en général.

Les absences et/ou retards répétitifs étant dommageable à la formation des étudiants, ils pourront être répercutés sur cette cotation s'ils ne sont pas valablement justifiés.

Un jury artistique externe sera chargé d'évaluer les travaux artistiques de l'étudiant en fin d'année.

Attention, pour pouvoir être présenté au jury artistique de fin d'année, le travail de l'étudiant aura été valablement supervisé par les professeurs de cours artistiques.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours

Objectifs

Au terme de l'unité d'enseignement Atelier de l'option, l'étudiant est capable de :

- Mener en autonomie une démarche exploratoire et créative
- Penser et élaborer un projet personnel
- Définir des objectifs personnels, déterminer les enjeux, les moyens,...
- Etablir un planning et un cahier des charges
- Réaliser des recherches (scénaristes, documentaires, graphiques, techniques, etc...)...
- Réaliser un projet de bande dessinée
- Concevoir un projet de bande dessinée
- Réaliser le travail, sous forme d'une maquette, d'un prototype, d'un objet (matériel ou numérique) de façon la plus aboutie que possible et présentable...
- Présenter oralement sa production de manière argumentée devant un jury de professionnels.

- Préparer un espace d'exposition afin de présenter son travail
- Préparer une argumentation afin de présenter son travail
- ...

Contenu

Techniques et styles narratifs et graphiques:

- Application des acquis aux blocs 1 et 2, expérimentation par rapport à ceux-ci et recherches de nouvelles formes. -Autonomie
- Structure et développement du récit:
- Application des acquis aux blocs 1 et 2, expérimentation par rapport à ceux-ci et recherches de nouvelles formes. -Autonomie
- Processus créatifs et méthodes de travail:
- Application des acquis aux blocs 1 et 2, expérimentation par rapport à ceux-ci et recherches de nouvelles formes. -Autonomie

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Pédagogie du projet
 - Approche personnalisée de l'enseignement
 - Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences suivantes :
- I. Comprendre les paramètres inhérents à un projet (de sollicitation externe ou d'initiative).
 - a. Définir le contexte, les contraintes et les objectifs du projet
 - b. Analyser les informations et les hiérarchiser
 - c. Déterminer les objectifs de création
 - II. Mener une démarche exploratoire pour alimenter un projet
 - a. Définir des axes de recherches
 - b. Identifier et diversifier ses sources
 - c. Synthétiser les informations
 - d. Expérimenter diverses pistes créatives et techniques
 - III. Développer un projet visuel et narratif

- a. Engager des choix de création selon la piste retenue
- b. Imaginer une histoire
- c. Elaborer et scénariser le récit
- d. Réaliser le découpage du récit en images et en textes

IV. Gérer les différentes étapes de la réalisation du projet

- a. Vérifier la conformité du projet avec les objectifs prédéfinis
- b. Evaluer la faisabilité du projet
- c. Utiliser, développer les outils et les techniques adéquats
- d. Structurer et planifier le processus créatif
- e. Vérifier la concrétisation du projet et apporter les adaptations nécessaires

V. Se positionner par rapport à la création actuelle

- a. Maintenir en éveil sa curiosité
- b. S'interroger sur la nature et les spécificités de la bande dessinée
- c. Opérer des choix personnels

VI. S'insérer dans les milieux socio-professionnels

- a. Comprendre le fonctionnement des métiers de la profession
- b. S'adapter aux spécificités du monde de l'édition et son évolution
- c. Actualiser ses connaissances pour répondre aux enjeux de la société
- d. Interagir, collaborer avec les différents acteurs

VII. Développer son esprit critique pour évaluer en permanence son processus de création

- a. Mettre en question sa démarche artistique
- b. Confronter son travail au regard extérieur
- c. S'auto-évaluer
- d. Réagir aux appréciations pour évoluer

VIII. Développer une identité graphique et narrative

- a. Prendre conscience des mécanismes, des codes de l'art séquentiel
- b. Diversifier ses références
- c. Oser prendre des risques
- d. Créer sa propre écriture

IX. Communiquer pour partager son projet, son travail

- a. Structurer sa pensée pour s'exprimer clairement tant à l'oral qu'à l'écrit
- b. Utiliser un vocabulaire professionnel
- c. Dialoguer avec différents interlocuteurs
- d. Expliquer ses intentions
- e. Présenter son travail avec une argumentation pertinente

Bibliographie

Des ouvrages ainsi que des références sont proposés et mis à la disposition des étudiants en fonction des exercices.

Mode d'évaluation pratiqué

- Auto évaluation, individuelle et collective
- Evaluation intégrée

Q1: évaluation interne intégrée

EDITION/EXPOSITION (CORA) /200
TFE/HISTOIRE COURTE /200

Pour chaque travail:

Synopsis, scénario, découpage & cadrage /80
Dessin, encrage, lettrage & documentation /70
Mise en lumière, couleurs /30
Edition /20

Q2: évaluation externe sommative

TFE, présentation du travail de fin d'études devant un jury composé de professionnel du milieu artistique, de l'édition ou de la diffusion.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur Mylntranet > mes études > mes cours

Objectifs

Au terme de l'unité d'enseignement Atelier de l'option, l'étudiant est capable de :

Mener en autonomie une démarche exploratoire et créative:

- Penser et élaborer un projet personnel.
- Définir des objectifs personnels, déterminer les enjeux, les moyens.
- Établir un planning et un cahier des charges.
- Réaliser des recherches (scénaristes, documentaires, graphiques, techniques, etc...).
- Réaliser un projet de bande dessinée.
- Concevoir un projet de bande dessinée.
- Réaliser le travail, sous forme d'une maquette, d'un prototype, d'un objet (matériel ou numérique) de façon la plus aboutie que possible et présentable.

Présenter oralement sa production de manière argumentée devant un jury de professionnels :

Préparer un espace d'exposition afin de présenter son travail.

Préparer une argumentation afin de présenter son travail

...

Contenu

Techniques et styles narratifs et graphiques :

Application des acquis aux blocs 1 et 2, expérimentation par rapport à ceux-ci et recherches de nouvelles formes. Autonomie.

Structure et développement du récit :

Application des acquis aux blocs 1 et 2, expérimentation par rapport à ceux-ci et recherches de nouvelles formes. Autonomie.

Processus créatifs et méthodes de travail :

Application des acquis aux blocs 1 et 2, expérimentation par rapport à ceux-ci et recherches de nouvelles formes. Autonomie.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Pédagogie du projet

- Approche personnalisée de l'enseignement.

- Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences suivantes :

- I. Comprendre les paramètres inhérents à un projet (de sollicitation externe ou d'initiative).
- II. Mener une démarche exploratoire pour alimenter un projet.
- III. Développer un projet visuel et narratif.
- IV. Gérer les différentes étapes de la réalisation du projet.
- V. Se positionner par rapport à la création actuelle.
- VI. S'insérer dans les milieux socio-professionnels.

- VII. Développer son esprit critique pour évaluer en permanence son processus de création.
- VIII. Développer une identité graphique et narrative.
- IV. Communiquer pour partager son projet, son travail.

Bibliographie

Des ouvrages ainsi que des références sont proposés et mis à la disposition des étudiants en fonction des exercices.

Mode d'évaluation pratiqué

- Auto évaluation, individuelle et collective
- Evaluation formative et intégrée

Q1: évaluation formative et intégrée

EDITION/EXPOSITION (CORA) : /200
TFE/HISTOIRE COURTE : /200

Pour chaque travail:

Synopsis, scénario, découpage § cadrage : /80
Dessin, encrage, lettrage & documentation : /70
Mise en lumière, couleurs : /30
Edition : /20

Q2: évaluation externe

TFE, présentation du travail de fin d'études devant un jury composé de professionnels du milieu artistique, de l'édition ou de la diffusion.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur Myhtranet > mes études > mes cours

Objectifs

Accompagner individuellement les étudiants de à la réalisation d'une histoire courte en bande dessinée (FONCK) et d'un projet en bande dessinée (TFE) durant l'année scolaire.

Contenu

Pour chaque projet l'étudiant devra réaliser l'écriture d'un picht, d'un synopsis, d'un scénario et réaliser une bible graphique contenant ses recherches et références ainsi q'un découpage dessinée. Suivra le crayonné, la mise au net, la mise en couleurs et l'édition.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Accompagner l'étudiant dans son évolution et ses choix graphiques et narratifs, l'amener a faire preuve de plus d'autonomie. Il devra suivre les consignes et respecter le planning, ainsi qu' être capable de se remettre en question si son projet est fragile. Etre en dialogue avec les professeurs de la section.

Bibliographie

"Fun Girl" Elizabeth Pich, Munoz et Sampayo, Citéville et CitéRuine Jérôme Dubois, Shigeru Mizuki, Ted Stearn, Benjamin Mara, Charles Burns, Hernandez Brothers, Extra Vegetalia Gwénola Carrere, Junji Ito

Mode d'évaluation pratiqué

Pour le FONK: sur /100

crayonné /30

mise au net /30

mise en couleur/30

édition/10

En plus du jury de fin d'année des bilans internes rythmeront l'année scolaire, le premier début janvier, le second le 22 avril, le 3ème le 21 mai.

Ils permettront de juger l'avancement des travaux.La précense des étudiants a ces bilans est obligatoire. Les professeurs pourront interdire à un étudiant de présenter son jury de fin d'année si l'un des rendez-vous n'a pas été validé (excepté raisons médicales ect)

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours

Objectifs

Cours commun porté par :

- messieurs Eric WARNAUTS, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et madame Juliette BEN SIMON pour le groupe A,
- messieurs Hugo PIETTE, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et Julien LAMBERT pour le groupe B.

Pour chaque élève, l'objectif de ce premier quadrimestre est la réalisation d'une histoire complète de 8 pages, destinée à être publiée dans la revue FONCK.

Les consignes et détails du projet sont décrits dans le document de référence

Programme 2023 (3eBD HugoEricPierreLuc)-1.pdf

Disponible sur l'intranet de l'école

Contenu

Cours commun porté par :

- messieurs Eric WARNAUTS, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et madame Juliette BEN SIMON pour le groupe A,
- messieurs Hugo PIETTE, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et Julien LAMBERT pour le groupe B.

Les consignes et détails du projet sont décrits dans le document de référence

Programme 2023 (3eBD HugoEricPierreLuc)-1.pdf

Disponible sur l'intranet de l'école

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Cours commun porté par :

- messieurs Eric WARNAUTS, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et madame Juliette BEN SIMON pour le groupe A,
- messieurs Hugo PIETTE, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et Julien LAMBERT pour le groupe B.

Chaque professeur, pendant ses heures d'atelier, avec sa sensibilité et son expérience, propose à l'élève un accompagnement et un suivi de son projet personnel.

Les consignes et détails du projet sont décrits dans le document de référence

Programme 2023 (3eBD HugoEricPierreLuc)-1.pdf

Disponible sur l'intranet de l'école

Bibliographie

/

Mode d'évaluation pratiqué

Cours commun porté par :

- messieurs Eric WARNAUTS, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et madame Juliette BEN SIMON pour le groupe A,
- messieurs Hugo PIETTE, Luc FOCCROULLE, Pierre COLLIN et Julien LAMBERT pour le groupe B.

L'évaluation porte sur le projet d'histoire courte en 8 pages, réalisée pour la revue FONCK.

Évaluation en deux temps, effectuée conjointement par les professeurs en charge de l'atelier BD.

- Première évaluation en novembre qui portera sur l'écriture du pitch, du synopsis, du scénario, des recherches et de la réalisation du découpage dessiné.
- Seconde évaluation en janvier, qui portera sur la finalisation des projets d'histoires courtes. Crayonné, mise au net, mise en couleur, édition.

Les modalités d'évaluation sont décrites dans le document de référence

Programme 2023 (3eBD HugoEricPierreLuc)-1.pdf

Disponible sur l'intranet

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours