

Responsable UE
Eric Warnauts

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Carine Dujardin

Contact
service.etudiants@saint-
luc.be
+32 4 341 81 33

Bloc 1 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
28 crédits • 560 points • 360 heures

Activité.s d'apprentissage

B1600 - Bande dessinée atelier

28 crédits • 560 points • 360 heures • Warnauts Eric, Simon Etienne, Focroulle Luc, Piette Jean-François

Acquis d'apprentissage

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

- Rédiger de courtes histoires et de les mettre en scène graphiquement
- S'initier à différents styles de récits à travers ses réalisations
- Démontrer sa curiosité à travers sa recherche exploratoire

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

L'atelier est l'activité fondamentale de la formation. Son évaluation est artistique, cela signifie que la note finale est constituée pour 50% d'une note d'année et pour 50% de la note du jury artistique de fin d'année. La note d'année est déterminée par les enseignants titulaires, elle est constituée pour 25% des résultats du premier quadrimestre et pour 25% des résultats du second quadrimestre.

Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'école, est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres extérieurs à l'école, est un jury artistique externe.

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury est externe. Le règlement des jurys artistiques complet est disponible en annexe 2 du règlement des études.

Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Compétences

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

C1 C2 C3 de notre référentiel interne.

Objectifs

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

- Expérimenter différentes démarches narratives et graphiques à travers la réalisation de ses projets
- Réaliser des projets de bande dessinée diversifiés
- S'initier à la présentation argumentée de sa production.

Contenu

- L'étudiant est amené à réaliser tout au long de l'année des exercices de narration courts et longs sous formes de pages ou de strips.
- Techniques et styles narratifs et graphiques
- Structure et développement du récit
- Processus créatifs et méthodes de travail

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Pédagogie active et évaluation intégrée à l'apprentissage .
- Aborder la formation sous l'angle du développement de compétences par la mise en place de situations d'apprentissage aptes à soutenir le développement, qu'il s'agisse d'accomplir une tâche, de résoudre un problème ou de réaliser un projet.
- Autonomisation.

Bibliographie

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

Mode d'évaluation pratiqué

L'étudiant est évalué tout au long de l'année scolaire de manière continue et indicative via des affichages et des critiques, des conseils et des entretiens individuels.

L'étudiant sera notamment évalué sur sa gestion du projet (respect du planning, suivi des différentes étapes du projet et présentation de celles-ci au professeur, présentation de travaux préparatoires,...), sur les qualités narratives du projet (clarté du découpage, respect des règles de narration,...) et sur les qualités graphiques du projet (mise en page, lisibilité, technique adaptée à l'histoire, ...)

2 évaluations certificatives ont lieu : l'une en janvier, l'autre en juin. Elles peuvent prendre la forme de commentaires écrits ou de rendez-vous individuel.

Dans un souci de cohérence avec le milieu professionnel, l'étudiant doit remettre ses travaux selon le calendrier annoncé. Une remise tardive doit être liée à une justification sérieuse de la part de l'étudiant au risque de subir un refus de la part du professeur.

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 :

Expérimenter différentes démarches narratives et graphiques à travers la réalisation de ses projets
Réaliser des projets de bande dessinée diversifiés
S'initier à la présentation argumentée de sa production.

Contenu

- L'étudiant est amené à réaliser tout au long de l'année des exercices de narration courts et longs sous formes de pages ou de strips.
- Techniques et styles narratifs et graphiques
- Structure et développement du récit
- Processus créatifs et méthodes de travail

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Pédagogie active et évaluation intégrée à l'apprentissage
- Aborder la formation sous l'angle du développement de compétences par la mise en place de situations d'apprentissage aptes à soutenir le développement, qu'il s'agisse d'accomplir une tâche, de résoudre un problème ou de réaliser un projet.
- Autonomisation.

Bibliographie

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

Mode d'évaluation pratiqué

L'étudiant est évalué tout au long de l'année scolaire de manière continue et indicative via des affichages et des critiques, des conseils et des entretiens individuels.

L'étudiant sera notamment évalué sur sa gestion du projet (respect du planning, suivi des différentes étapes du projet et présentation de celles-ci au professeur, présentation de travaux préparatoires,...), sur les qualités narratives du projet (clarté du découpage, respect des règles de narration,...) et sur les qualités graphiques du projet (mise en page, lisibilité, technique adaptée à l'histoire, ...)

2 évaluations certificatives ont lieu : l'une en janvier, l'autre en juin. Elles peuvent prendre la forme de commentaires écrits ou de rendez-vous individuel.

Dans un souci de cohérence avec le milieu professionnel, l'étudiant doit remettre ses travaux selon le calendrier annoncé. Une remise tardive doit être liée à une justification sérieuse de la

part de l'étudiant au risque de subir un refus de la part du professeur.

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

- Apporter les notions élémentaires indispensables à la maîtrise des outils et des techniques de base de la narration en image.
- Développer le sens critique de l'étudiant et le conduire vers une recherche d'efficacité graphique et d'originalité.
- 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 :

- Analyse pertinente des sujets, recherches préparatoires et spécificités culturelles de la BD (BD, Comics, Manga).
- 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 généraux de la mise en couleurs appliqués à la BD.
- Anatomie du personnage en mouvement.
- Profondeur de l'image et perspective. (frontale, oblique, en plongée ou contre-plongée)
- Apprendre à équilibrer les valeurs de l'image, les noirs et blancs, les ombres et lumières.
- Insister sur la lisibilité et l'efficacité des BD ou des images narratives créées. (Message)
- Apprendre à utiliser efficacement les techniques suivantes ;
- Réalisation de crayonnés, mise au net, encrage à la plume ou au pinceau, et technique du grattage et de retouches.
- Techniques couleur spécifiques abordées en fonction des capacités de l'étudiant. (DAO)

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

Le cours d'image narrative est un cours d'atelier de l'option.
L'évaluation artistique est donc pratiquée de façon obligatoire.

La note est constituée pour 50% des travaux de l'année évalués par le professeur et pour 50% de la note du jury artistique.

Les cours auxquels s'applique une évaluation artistique ne peuvent faire l'objet d'une seconde session.

Chaque travail de l'année est évalué séparément en fonction de critères spécifiques et fait l'objet d'une analyse et de commentaires exposés oralement à l'étudiant. (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.

Cependant, chaque étudiant a la possibilité de recommencer un travail s'il le juge nécessaire et d'en présenter les étapes intermédiaires au professeur.

Si ce travail terminé est remis en temps utile et que ses qualités sont supérieures à celui déjà évalué, il pourra intervenir dans le calcul de l'évaluation et faire partie des travaux qui seront présentés au jury de juin.

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.

L'évaluation globale de fin d'année correspond à la somme des résultats obtenus.

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:

- Réaliser des exercices variés avec des thèmes libres ou spécifiques aux objectifs poursuivis
- Penser et élaborer des histoires complètes ou des images narratives en s'appropriant des consignes données visant à atteindre des objectifs narratifs spécifiques
- Traduire ses idées et scénarios en images et en bandes dessinées de façon lisible et compréhensible
- Réunir les différentes ressources nécessaires à la réalisation des travaux, que ce soit des ressources graphiques ou narratives
- Enrichir son univers graphique et narratif en adoptant une démarche de recherche
- Réaliser des recherches techniques, graphiques et narratives nécessaires à la réalisation des travaux
- Concrétiser ses travaux en respectant les consignes données, les plannings tout en s'assurant un suivi régulier
- Planifier les différentes étapes du processus créatif (pitch, scénario, découpage, recherches, documentation, crayonné, mise au net)
- Pratiquer une auto-évaluation permanente
- Développe et réalise des travaux originaux en s'appropriant les codes graphiques et narratifs propres à la bande dessinée
- Argumente ses réalisations lors d'affichages en groupe

Contenu

Pour chaque exercice:

- Ecriture et élaboration de scénarios
 - Réalisation de découpages
- Sens de lecture
- Compréhension de l'histoire
- Emplacement des textes
- Reflexion sur les cadrages, plans
- utilisation des différents codes de la BD
- Rassembler les ressources
- graphiques: trouver la documentation, des références d'auteurs, etc
- techniques: varier les outils pour chaque étape de travail
- Expérimenter et réaliser des recherches techniques et graphiques
 - Mise au net du crayonné, lettrage et mise en couleur

Q1:

Exercice 1:

- travail sur la recherche et l'écriture de scénarios, idées, pitchs
- travail sur la typographie, le sens de lecture

Exercice 2:

- travail sur la recherche et l'écriture de scénarios, idées, pitchs
- travail sur la typographie, le sens de lecture

- travail sur la mise en page, la composition des différents éléments constituant une case, une image

Exercice 3:

- travail sur la recherche et l'écriture de scénarios, idées, pitches
- travail sur la typographie, le sens de lecture
- travail sur la mise en page, la composition des différents éléments constituant une case, une image
- travail sur la recherche de ressources documentaires
- expérimentations graphiques, techniques et narratives

Exercice 4:

- travail sur la recherche et l'écriture de scénarios, idées, pitches
- travail sur la typographie, le sens de lecture
- travail sur la mise en page, la composition des différents éléments constituant une case, une image
- travail sur la recherche de ressources documentaires
- expérimentations graphiques, techniques et narratives
- travail sur les plans, cadrages et perspectives

Exercice 5:

- travail sur la recherche et l'écriture de scénarios, idées, pitches
- travail sur la typographie, le sens de lecture
- travail sur la mise en page, la composition des différents éléments constituant une case, une image
- travail sur la recherche de ressources documentaires
- expérimentations graphiques, techniques et narratives
- travail sur les plans, cadrages et perspectives
- travail de synthèse des acquis au Q1

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

- Pédagogie du projet
 - Approche personnalisée de l'enseignement
 - Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences suivantes :
1. Comprendre les paramètres inhérents à un travail (de sollicitation externe ou d'initiative)
 2. Mener une démarche exploratoire pour alimenter un projet
 3. Développer un projet visuel et narratif
 4. Gérer les différentes étapes de la réalisation du projet
 5. Se positionner par rapport à la création actuelle
 6. Développer son esprit critique pour évaluer en permanence son processus de création
 7. Développer une identité graphique et narrative
 8. Communiquer pour partager son projet, son travail

Bibliographie

Des ouvrages ainsi que des références sont proposées et mises à la disposition des étudiants en fonction des exercices

Mode d'évaluation pratiqué

Evaluation formative et intégrée

Q1

Exercice 1 /100

Exercice 2 /100
Exercice 3 /100
Exercice 4 /100
Exercice 5 /100

Q2

Exercice 1 /100
Exercice 2 /100

TFA: présentation du travail de fin d'année devant un jury interne composé de professeur de l'option.

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