

SOMMAIRE

- 1) Introduction *(page 2)*
- 2) Les 5 familles de BD *(page 3)*
- 3) Les différents styles de dessin *(page 11)*
- 4) Le scénario *(page 23)*
- 5) Les personnages *(page 25)*
- 6) Dessiner ses planches *(page 28)*
- 7) La mise en couleur *(page 35)*
- 8) Conclusion *(page 37)*
- 9) Suppléments *(page 38)*
- 10) Lexique *(page 42)*

Bien le bonjour à toi, et bienvenue dans ce petit livret où je vais te transmettre tout ce que j'ai appris à propos de la création d'une bande-dessinée ! Je vais te parler des différentes étapes du processus de création, te faire découvrir qu'il existe 5 grandes familles en BD avec leurs noms et comment les reconnaître, te montrer comment font les professionnels en bande-dessinée pour créer leurs histoires, etc, le tout avec des illustrations en guise d'exemples !

Tout sera simplifié afin de faciliter ta compréhension, les choses seront présentées étape par étape, et ainsi, tu pourras toi aussi dessiner tes BD, tes personnages, et écrire ton scénario comme un pro ! Tu es prêt(e) ? Alors c'est parti !

Note : les mots en rouge sont les mots qui seront peut-être un peu difficiles pour toi. Tu pourras retrouver leur définition dans le lexique.

LES 5 FAMILLES DE BD

Savais-tu qu'il existait 5 grandes familles de BD ? Si tu n'en as jamais entendu parler, tu en connais pourtant déjà quelques-unes.

Il est important de savoir les différencier et de connaître les critères de chacune, cela t'aidera notamment à savoir pour quel style tu es fait ou vers lequel t'orienter.

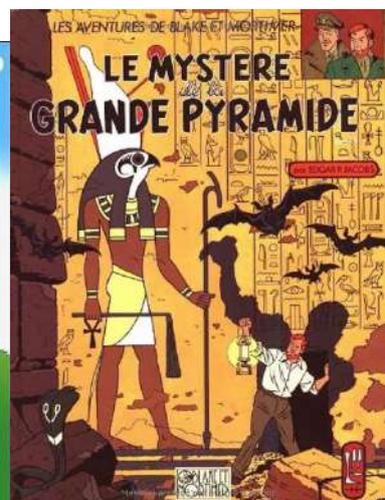
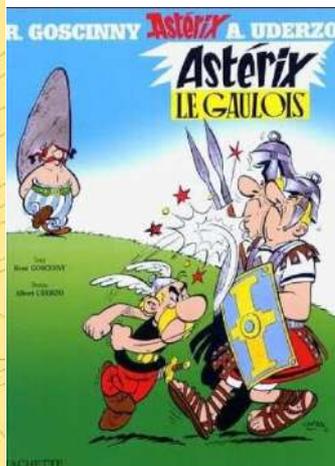
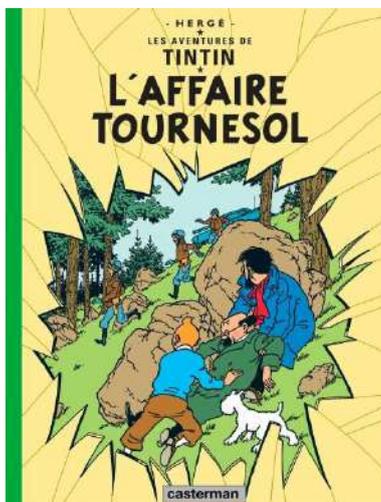
Les 5 familles de BD sont :

- **la BD européenne** : tu connais très probablement cette catégorie sans pour autant le savoir. On parle souvent de la BD franco-belge et c'est à elle qu'on pense le plus lorsqu'on se réfère à la BD européenne.

Ces BD présentent énormément de diversité et mettent souvent en scène des personnages vivant des aventures, le tout réparti sur plusieurs tomes. On se retrouve ainsi avec de longues séries et beaucoup de choix.

On peut aussi noter que l'auteur de la BD reste propriétaire des droits qu'il possède dessus, contrairement aux comics américains où plusieurs auteurs peuvent succéder au créateur du personnage sur ses aventures.

On retrouve ainsi dans la catégorie de BD européenne des œuvres telles que *Tintin*, *Astérix*, mais aussi *Blake et Mortimer*, *Corto Maltese*, *Rahan*, *Spirou*...

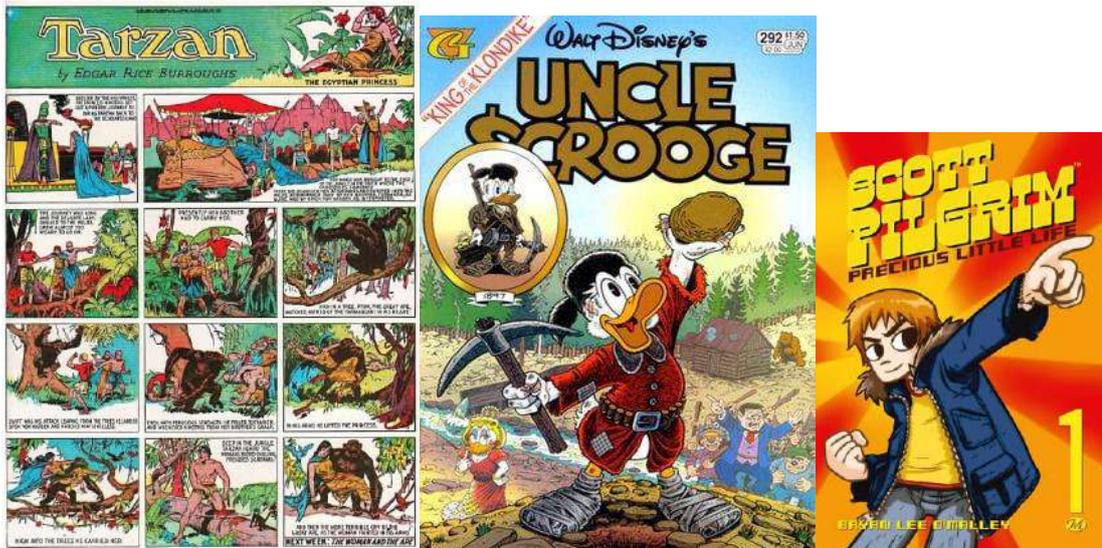
Anecdote : quand ma sœur, Babou Piccolo, était petite, elle croyait que Blake et Mortimer était une série dérivée de Tintin à cause du style graphique qui était le même, à savoir la ligne claire ! Mais, ce sont bien deux séries distinctes, avec des auteurs différents. D'ailleurs, à l'instar des Aventures de Tintin, Blake et Mortimer existe aussi en série d'animation, avec le même style que dans la BD !

- **le comics** : tu es peut-être un peu moins familier avec ces BD, mais si tu regardes les films du MCU, alors ça te parlera. Les comics sont tout simplement les BD américaines, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas que des histoires de super-héros !

Par ailleurs, ce ne sont pas non plus des bandes-dessinées qui sont forcément à but humoristique si on se fie à cette appellation. Il y en a vraiment pour tous les goûts, comme avec la BD européenne ou le manga !

Des exemples de comics qui ne sont pas des histoires de super-héros : *Tarzan* (par Edgar Rice Burroughs), les comics *Picsou*, *Scott Pilgrim*...

Je pourrais citer d'autres exemples de comics sans super-héros mais il s'agit de séries plutôt à destination des adultes (du genre *Walking Dead*, que tes parents ont sûrement regardé car ces BD sont été adaptées en série).

Parmi les super-héros, on retrouve deux **maisons d'édition** principales : Marvel et DC, mais il en existe des moins connues.

Et parmi les comics de super-héros, on a bien sûr Batman, Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques, Green Lantern, Superman... Il en existe des tonnes et des tonnes d'autres, il n'est pas nécessaire de s'étendre dessus et tu les connais aussi bien que moi. ;-)

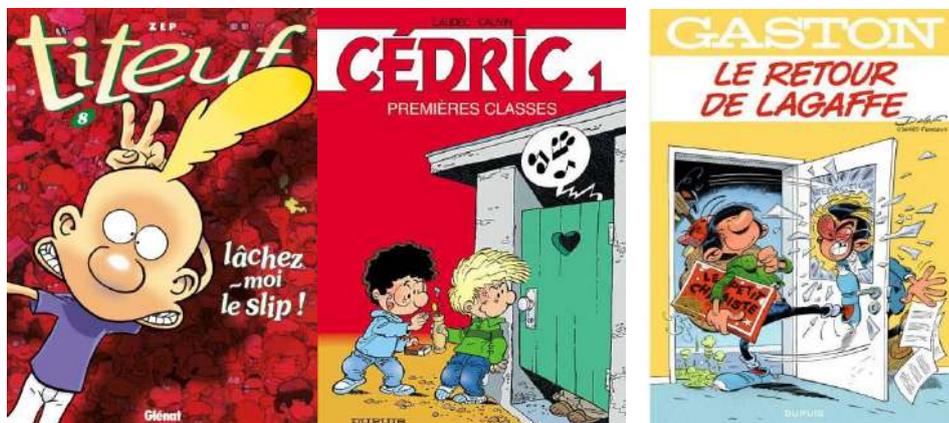

- **la BD humoristique** : on retrouve aussi pas mal de BD franco-belge dans le lot, mais ici, le but est de faire rire le lecteur avec des gags. Sauf que, là où une BD comme *Astérix* est certes drôle de par son écriture, dans une BD humoristique, les histoires sont courtes. Elles durent généralement une page, voire moins, parfois seulement 3 ou 4 cases ! On parle alors de **strip**.

Le style de dessin sera aussi différent, il sera plus simplifié voire caricatural, c'est-à-dire en exagérant certains traits chez les personnages.

Elles te feront rire ou non, mais voici des exemples de BD de catégorie humoristique : *Titeuf*, *Cédric*, *Gaston Lagaffe*, *Garfield* (pour ce qui est des strips)...

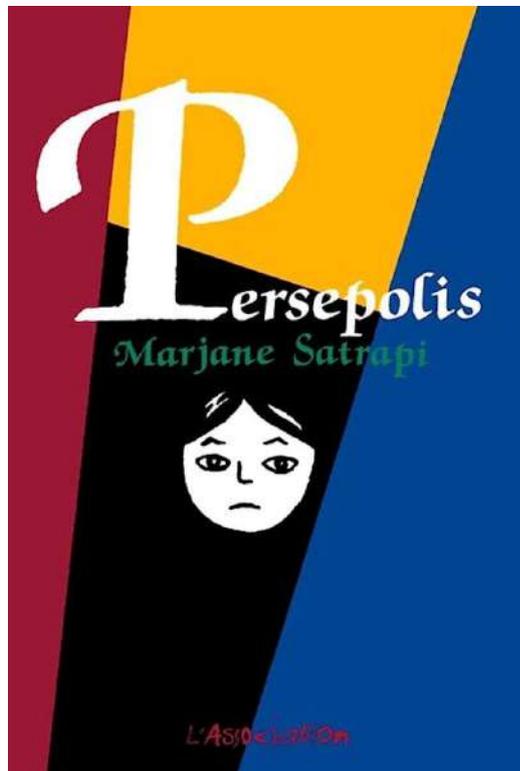
Traduction : « Quand tu vois un problème... Tu le traites. »

Anecdote : on peut noter que dans certains tomes de Gaston Lagaffe, les personnages de Spirou et Fantasio (évoqués plus tôt) font des apparitions. Cela s'explique par le fait que ces différentes BDs ont été créés par le même auteur : Franquin.

- le roman graphique (« **graphic novel** » en anglais) : il s'agit du style avec lequel tu dois être le moins familier. Le roman graphique est une BD où l'auteur est beaucoup plus libre, que ce soit pour la **narration**, le nombre de pages, le style de dessin, la mise en scène, le découpage de l'histoire... Il peut même y avoir des pages écrites dans le tome ! Généralement, les auteurs utilisent ce format pour raconter une histoire qui leur tient vraiment à cœur. Le roman graphique inclut également la BD dite indépendante, c'est-à-dire qui se détache des codes classiques de dessin ou de narration.

Il n'y a pas toujours de couleur dans le roman graphique, elle est parfois même totalement absente.

Le meilleur exemple de roman graphique, qui a beaucoup marqué et qui est très connu, c'est *Persépolis* de Marjane Satrapi. Tu en as peut-être déjà entendu parler, et cette œuvre a été adaptée en film d'animation (par l'autrice elle-même).

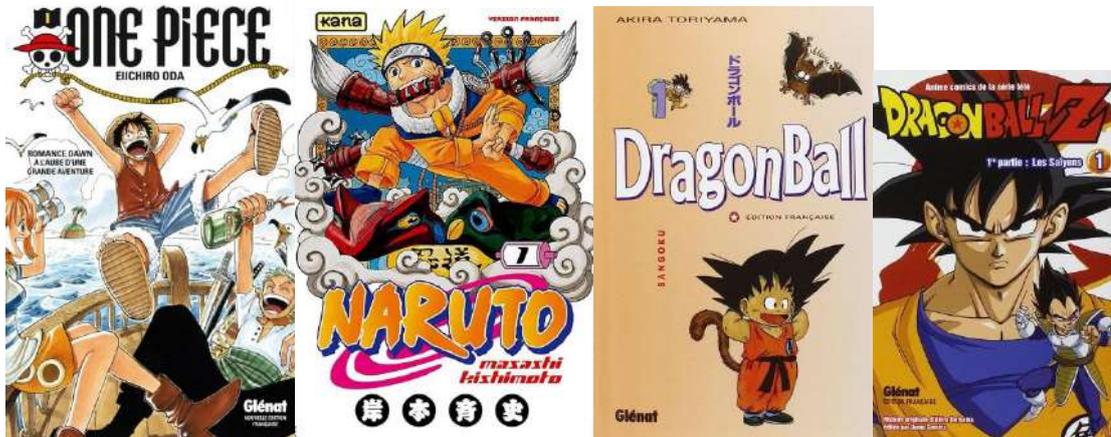

- **le manga** : bande-dessinée japonaise, qui est exclusivement dessinée en noir et blanc, et qui possède énormément de pages en comparaison de ce qui se fait en Occident. Le sens de lecture est différent de chez nous car ça se lit de la droite vers la gauche.

Il existe différentes catégories de manga, on peut citer parmi les principales le shônen (manga « pour garçon » avec généralement des combats ou du sport), le shôjo (manga « pour filles », il s'agit souvent de romances ou de magical girls), le seinen (manga destiné aux adultes avec des histoires et des thèmes matures et plus complexes), et aussi le kodomo (manga pour enfants).

Lorsqu'un manga est **adapté** en série d'animation, on parle d'« anime » (prononcer tout simplement « animé »), mais les anime ne sont pas tous adaptés de mangas.

Voici des exemples de mangas shônen que tu connais déjà très probablement : *One Piece*, *Naruto*, *Dragon Ball Z*...

Mais voici quelques références de shôjo que je peux te recommander : *Mermaid Melody/Pichi Pichi Pitch* (un **magical girl** avec des sirènes, mais qui met aussi en scène de la romance, et qui peut plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles), *Sailor Moon* (un magical girl avec des combats) et un excellent anime qui n'est pas adapté de manga, mais qui était diffusé lorsque j'étais à l'école primaire, et que je recommande aussi bien aux filles qu'aux garçons : *Magical Dorémi*.

LES DIFFÉRENTS STYLES DE DESSIN

Nous allons maintenant aborder les différents styles de dessin. Tu l'auras remarqué avec les exemples cités précédemment et les 5 grandes familles de BD, mais le dessin varie d'une BD à l'autre, et même d'un dessinateur à l'autre !

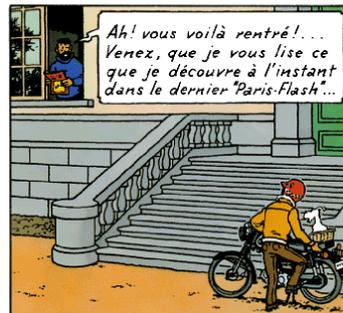
On peut tout à fait se baser sur un style existant pour créer le sien, c'est pourquoi il est important de savoir quelle famille est faite pour nous. En sachant pour quel genre de BD on est fait, cela nous aide à nous perfectionner dans le style de dessin et, petit à petit, on commence à avoir son propre coup de crayon.

Voici les différents styles qu'on peut retrouver, et des auteurs qui s'en servent :

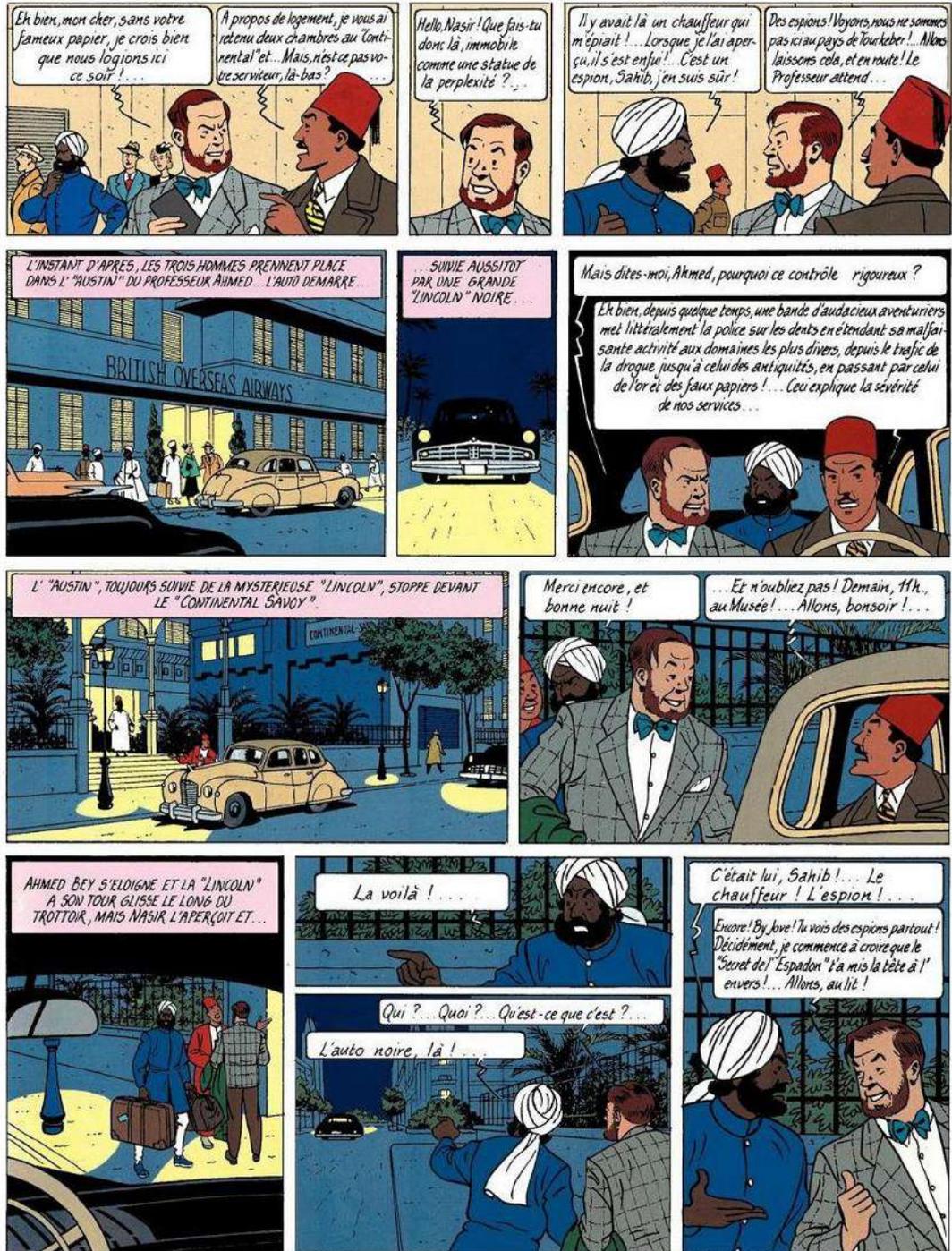
- **la ligne claire** : tu l'as vue chez *Tintin*, tu l'as vue chez *Blake et Mortimer*. Mais qu'est-ce qui la définit, exactement ?

La ligne claire présente un contour, des traits, une ligne dont l'épaisseur ne varie pas. Au contraire, c'est régulier. Et, surtout : les couleurs sont en **aplats** ! Il n'y a pas d'effet de lumière ni d'ombre, même pour la nuit.

Observe cette page tirée de *Tintin et les Picaros* :

Et cet extrait issu de *Blake et Mortimer – Le Secret de la Grande Pyramide* :

Impressionnant, n'est-ce pas ? Je t'ai cependant fait part de l'essentiel, car il y a encore d'autres critères qui définissent la ligne claire (comme la

forme des bulles, qu'on appelle aussi **phylactères**, et même la **typographie** !)

Note importante : la ligne claire n'est pas facile à maîtriser du tout, contrairement aux apparences. Au contraire, c'est extrêmement difficile !

Des auteurs qui utilisent la ligne claire : Hergé, Edgar Pierre Jacobs, Bob de Moor, Jacques Martin...

- **le semi-réalisme** : comme son nom l'indique, il s'agit d'un style de dessin qui est situé à mi-chemin du réalisme. On ne cherche pas à être ultra-réaliste quand on dessine un personnage ou un décor, on simplifie un peu.

Tu peux retrouver ce style dans les comics de super-héros, en particulier dans les plus vieux (datant des années 60/70).

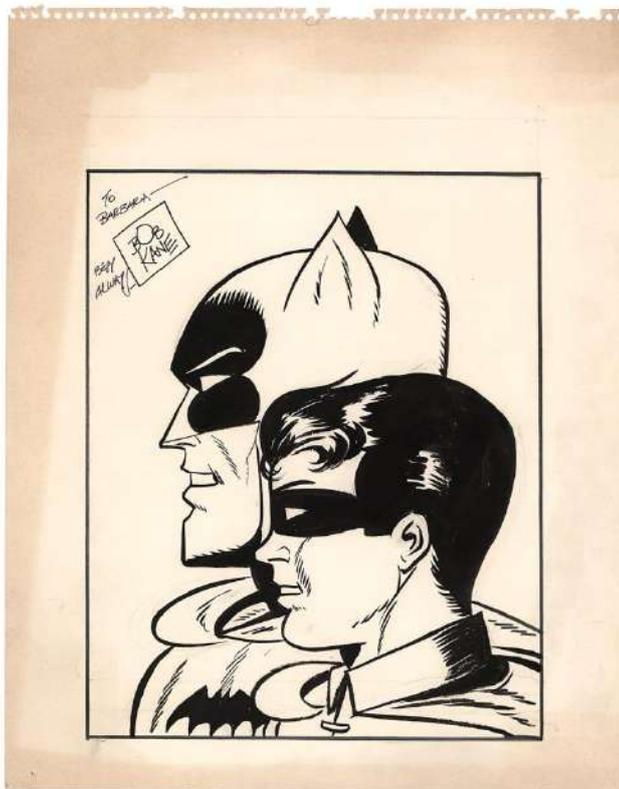
Voici un exemple de style en semi-réalisme, avec un comics des *4 Fantastiques* (que je possède d'ailleurs, mais la photo a été prise sur internet) :

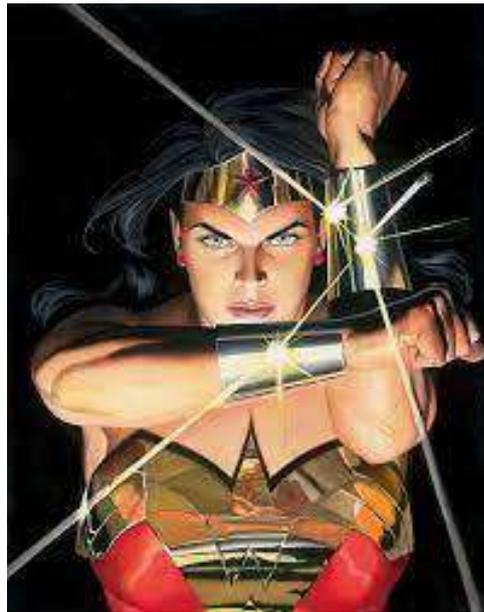
Tu pourras le comparer avec le style réaliste juste après. ☺

Quelques auteurs dessinant dans ce style : Bob Kane (le créateur de Batman), Jack Kirby (qui travaillait avec Stan Lee), John Romita Sr.

- **le réalisme** : pour ce style, le dessinateur va mettre tous ses efforts à représenter les scènes, les personnages, les décors, de façon très proche de la réalité. On a aussi de l'hyper-réalisme, qui pousse encore plus loin le concept. Cela donne des résultats impressionnants.

Le meilleur exemple de dessinateur réaliste que je peux citer est le talentueux Alex Ross. Je veux dire, regarde-moi ces dessins absolument magnifiques !

Monsieur Ross a dessiné chez Marvel tout comme chez DC. Tu peux le retrouver sur Instagram : @thealexrossart

thealexrossart

Suivi(e) ▾

Contacter

+8

...

7 356 publications

779 k followers

3 384 suivi(e)s

Alex Ross

#SDCC Exclusives are coming! Booth #2415 and online at AlexRossArt.com. Join the waitlist and be the first to know when they're here:

www.alexrossart.com/pages/sdcc-2023

Je te préviens cependant : toutes ses publications sont en anglais, puisqu'il s'agit d'un dessinateur américain.

- **l'humour** : quand on dessine quelque chose qui vise à faire rire, on ne s'embête pas avec de l'hyperréalisme. Bien au contraire ! Ce n'est pas nécessaire. Ici, on dessine de façon très simple, le décor et les personnages, parfois de façon grotesque pour ces derniers, mais c'est ce qui permet justement de rendre le tout plus expressif. Et c'est nécessaire pour des planches de gags !

Admire cette planche de *Gaston Lagaffe* :

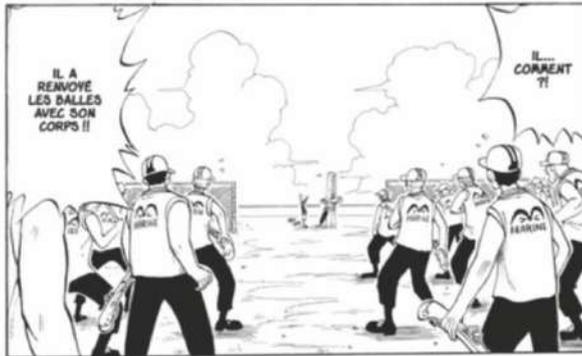

- le manga : bien que ce style soit reconnaissable essentiellement parce que les personnages ont de grands yeux ainsi que des visages très expressifs, il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas ! Il existe des mangas plus réalistes, où les personnages n'ont pas des yeux énormes.

Et même d'un manga à l'autre, chaque mangaka réussit à trouver son propre style ! Si on analyse bien le dessin de différents auteurs, on peut remarquer quelques subtilités propres à chacun.

Prenons par exemple deux pages d'un manga shônen, *One Piece* :

CHAPITRE 6
UN PREMIER MATELOT

CHAPITRE 5
LE ROI DES PIRATES
ET LA FINE LAME

Regarde bien la façon dont Eiichiro Oda a dessiné, et maintenant, comparons avec une page d'un autre manga shônen, *Hunter X Hunter* :

Alors ? Parviens-tu à repérer des différences dans la façon dont les deux mangakas ont dessiné ?

Anecdote : sais-tu d'où vient cette tradition qu'ont les mangakas à dessiner des personnages avec des yeux larges ? Cela vient tout simplement des influences des BD et cartoons américains. Prenons le Blanche-Neige de Disney (sorti en 1937 !) : ce sont les grands yeux de la princesse éponyme qui ont marqué Ozamu Tezuka (auteur très célèbre à qui l'on doit Astro Boy et Le Roi Léo (qui a influencé par la suite Le Roi Lion), surnommé le « Dieu du Manga » ou le « Père du Manga »). Ainsi, les yeux immenses (parfois de façon excessive) sont devenus la marque de fabrique des mangas !

LE SCÉNARIO

Maintenant que nous avons vu les 5 grandes familles de BD et les différents styles de dessin, nous allons pouvoir passer au scénario, ainsi qu'à un peu de pratique !

Lorsque tu commences à imaginer une histoire, chose très importante : note tout ! Même si tu ne t'en serviras pas dans le final. Il est important de prendre des notes sur tes idées, c'est toujours utile, et ça permet de ne pas oublier. Tu peux aussi écrire des phrases, un résumé de ton histoire, les noms des personnages, à quoi ils ressemblent, etc.

Une fois que tu as pris toutes tes notes, que tu as le nécessaire, tu vas pouvoir mettre tout ça au propre. Pense bien à l'ordre chronologique !

Quand on est professionnel en BD, on note le scénario de chaque page, en répertoriant également ce qui se passe dans chaque case. Voici un aperçu de ce à quoi ressemble une page de scénario « professionnelle » :

Page 1

Bande 1, Case 1 : *Plan général sur une ville (Paiaka) située au milieu d'une vallée verdoyante avec une grande place circulaire et des habitations tout autour ainsi que des personnes qui circulent. Au milieu de la place il y a des sortes de portes qui forment un cercle ouvert autour d'une immense statue (un chat diabolin), et il y a une plus grosse concentration de personnes à cet endroit-là. On voit également dans le ciel des êtres qui volent (seuls, sur des objets, sur des animaux...) et qui vont vers cette ville ou au contraire s'en éloignent.*

Voix off : Les grandes vacances touchent à leur fin pour les habitants du monde d'Allrfold.

Bande 2, Case 1 : *Plan large de la zone autour de la statue du chat diabolin : des personnes de différentes civilisations (mais avec une majorité de Salem) qui vont et viennent, qui circulent, qui empruntent les portails ou en sortent. Il y a un portail « majeur » situé entre les pattes du chat, tous les autres formant le cercle sont des portails « intermédiaires ». Dans la foule, de loin, parmi ceux qui sortent des portails, on a la famille du héros. La majorité des gens affiche une expression joyeuse, surtout les plus jeunes.*

Voix off : Dans moins d'une semaine aura lieu la rentrée des classes.

B3, Case 1 : *Plan moyen avec un rapprochement sur les personnes qui empruntent les portails avec dans le champ le héros et sa famille.*

Voix off : Si la plupart des élèves sont heureux et impatients de retourner à l'école...

B3, C2 : *Plan serré sur Akhi, qui a une mine basse.*

Voix off : ... Certains, au contraire, ne sont pas très enthousiastes.

B4, C1 : *Plan italien représentant la famille dans son entièreté, qui marche au milieu de la foule. Txhij Xais est assis sur les épaules de sa femme, qui tient la main de My Treu (6 ans). Agathocles (14 ans) tient l'autre main de sa petite sœur. Akhi est entre Agatho et Houe Teev (14 ans aussi). Akhi (12 ans) tient la main de ce dernier. My Treu a l'air contente, les jumeaux aussi. Txhij Xais observe autour de lui. Akhi est perdu dans ses pensées et est le moins joyeux de tous, si on exclut sa mère qui a un air neutre.*

Agathocles : Ces vacances sont passées à une vitesse ! J'aurais aimé rester quelques jours de plus.

Houe Teev : Tu parles ! Moi je suis plutôt content d'être rentré !

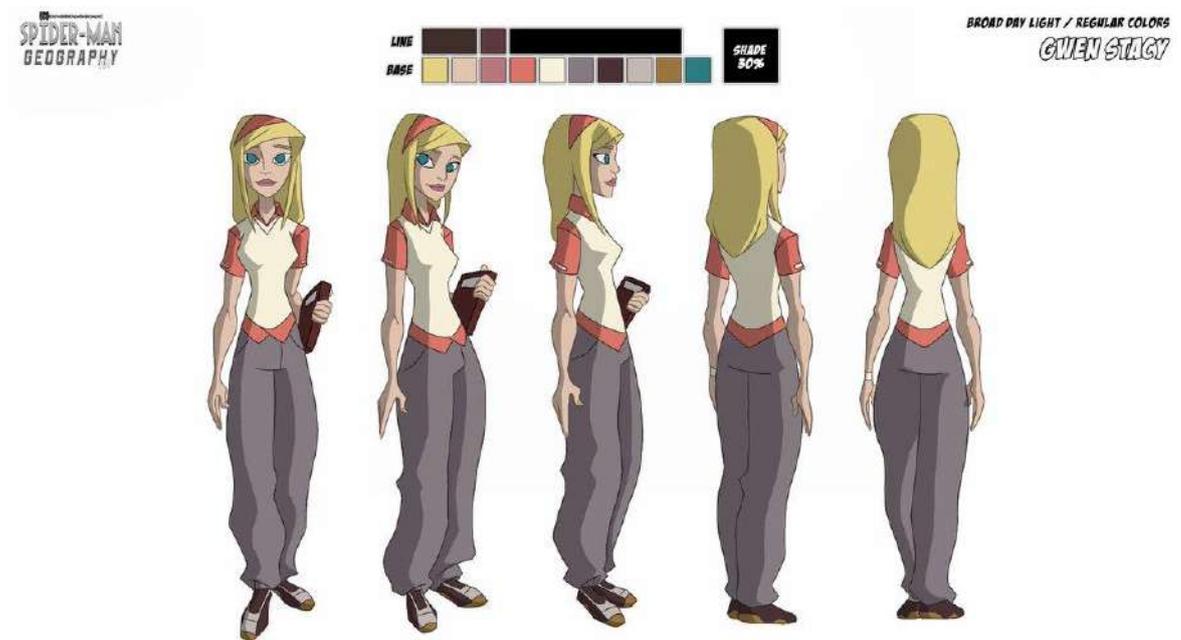
My Treu : Moi ze voulais zouer encore avec le dragon !

Et oui, il faut faire ça pour TOUTES les pages de la BD ! Bien sûr, tu n'es pas obligé(e) de faire quelque chose d'aussi complet et long pour le moment ! C'est simplement pour te montrer comment travaillent tes auteurs de BD préférés.

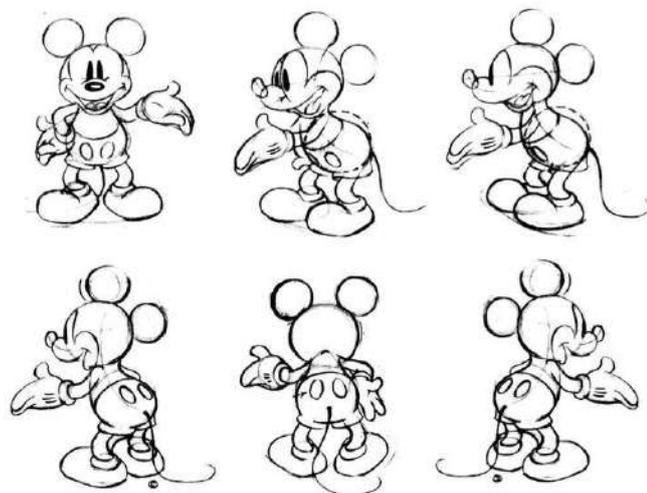
Note : le travail sur une BD peut être réparti entre plusieurs personnes. Il est récurrent que les dessins soient assurés par une personne et le scénario de l'autre, mais un auteur peut très bien tout faire par lui-même ! Et je ne parle pas de la création d'un manga où c'est toute une équipe qui travaille sur les dessins !

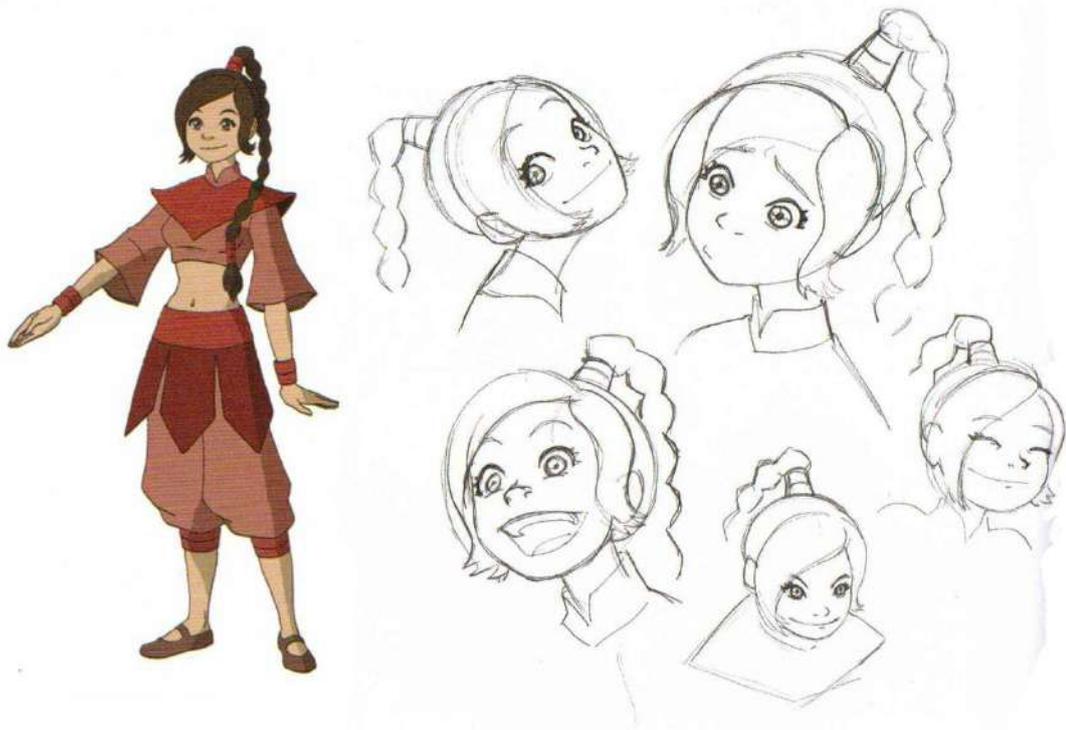
LES PERSONNAGES

En écrivant ton scénario, tu as bien sûr imaginé tes personnages. Tu vas bientôt pouvoir les mettre en scène, mais il te faut tout d'abord quelque chose d'essentiel : un model sheet. Il s'agit d'une feuille sur laquelle tu vas représenter ton personnage sous plusieurs angles. Il peut y avoir de la couleur, ou non, tout dépend de l'envie du dessinateur ou des besoins ! Tu en as peut-être déjà vu, on s'en sert beaucoup dans le domaine de l'animation, voici à quoi ça ressemble :

*Model sheet de Gwen Stacy pour la série animée Spectacular Spider-Man.
L'artiste est Sean Galloway.*

Model sheet de Ty Lee dans Avatar, le dernier maître de l'air

Fraalem Tsoulo-Pyfas Akhilleus

Model sheet réalisé par moi-même

Comme tu peux le constater, on diversifie les poses et/ou les expressions du personnage, on peut mettre de la couleur partiellement, totalement ou pas du tout. On peut même ajouter la palette de couleurs qui servira pour faire le personnage !

Tu peux aussi noter, en plus du prénom et du nom du personnage, quelques petites informations sur lui et sa personnalité. Pas trop, juste quelques mots ou quelques lignes.

Maintenant, à toi de jouer ! Munis-toi d'une feuille, d'un crayon à papier bien taillé et d'une gomme pour dessiner tes personnages. Tu peux chercher des poses sur le net ou dans un livre de dessin. Pour le moment, concentre-toi essentiellement sur le model sheet des personnages principaux, fais au moins ton héros/héroïne et ton **antagoniste** s'il y en a un(e).

DESSINER SES PLANCHES

Ton scénario et tes personnages sont prêts, tu vas bientôt pouvoir dessiner tes planches ! Mais le dessinateur ne commence pas directement à poser son encre et ses couleurs, il y a encore quelques petites étapes à parcourir avant d'aboutir au résultat final !

Lorsque ton scénario est prêt, tu vas commencer par faire des brouillons pour la mise en scène de tes pages. Cela te permettra notamment de voir si les choses marchent bien ou s'il faut changer quelque chose (un angle de vue, par exemple). Tu n'as pas besoin de t'appliquer pour l'instant, garde ça pour l'encrage et la colorisation.

Pense toujours à numéroter tes pages, que ce soit pour le rough, le storyboard, le crayonné ou l'encrage !

1) Le rough

Avant de passer à l'encrage, une page est dessinée de façon grossière pour poser les bases, comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus. On peut commencer avec un rough (prononcer « reuff »), qui est un brouillon très moche et qui ne ressemble à rien. Nul besoin de se prendre la tête, tu peux te détendre. On s'en fiche si les personnages ne ressemblent pas à ce que tu as en tête ou si les proportions sont fausses, et pas besoin non plus de poser des décors sur un rough. Reste simplement attentif à ce que tu as écrit dans ton scénario.

TRÈS IMPORTANT : on place TOUJOURS D'ABORD les BULLES, quelle que soit l'étape de dessin de la planche (rough, storyboard, etc). Trace de petites lignes pour que ton texte soit droit, et ensuite tu cernes le tout de ton phylactère. N'hésite pas à faire une bulle assez grosse, le texte ne doit à aucun moment être collé contre elle. Il est absolument nécessaire de placer en premier le texte et les bulles. Si tu fais l'inverse, en faisant d'abord ton dessin, ta bulle risque d'empiéter en prenant plus de place que prévu et cela gâchera tes efforts et ton application.

Voici un exemple de rough réalisé par moi-même pour mon projet *Les Chroniques d'Allrfold – Aspiration*. Il est encore un peu trop « prise de tête », donc simplifie autant que moi, comme sur les cases de la troisième ligne :

Tu peux, si tu le souhaites, mettre en couleur ton personnage principal ainsi que ton antagoniste ou un ou deux autres personnages importants, pour qu'ils puissent être facilement identifiables. J'ai mis mon personnage principal en rouge, et son institutrice (qui est aussi son mentor) en bleu.

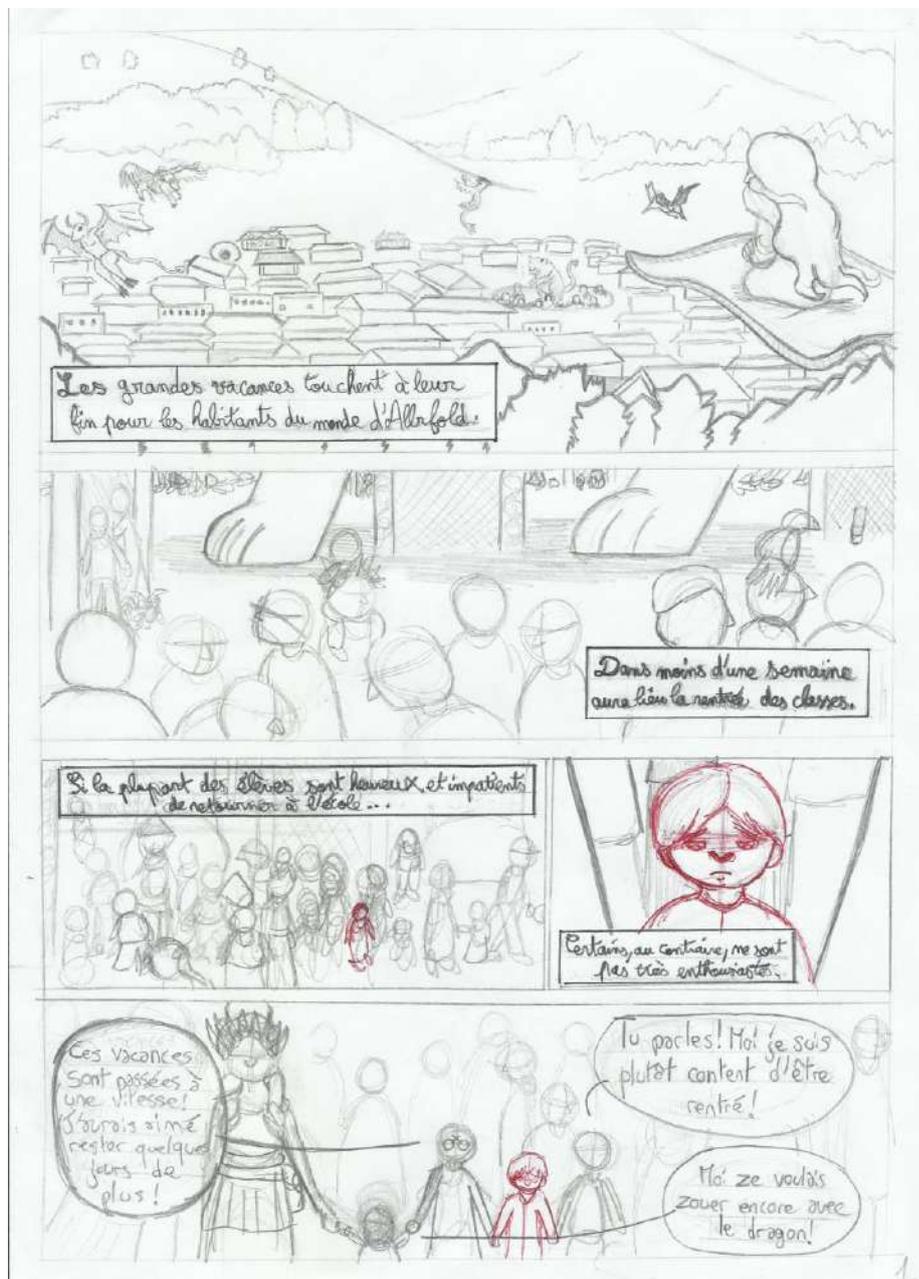
Sache que cette étape n'est cependant pas obligatoire et que tu peux directement faire le story-board si tu en as envie. C'est très similaire au rough mais avec un peu plus de détails.

II) Le story-board

Maintenant que tu as fait ton rough, et que tu as vu ce qui allait ainsi que ce qui n'allait pas, tu vas pouvoir faire quelque chose d'un tout petit peu plus propre : le story-board.

Il y a un peu plus de détails, mais pas autant que pour le crayonné, qui lui devra être irréprochable.

Voici un de mes story-boards, toujours pour *Les Chroniques d'Allfold – Aspiration*. Tu peux constater qu'il est un peu trop détaillé, et c'est pile ce qu'il ne faut pas faire :

Sois donc moins soigneux et perfectionniste que je ne l'ai été, ça te fera gagner du temps.

Vérifie maintenant que tout s'assemble bien, que les plans et les angles sont corrects, que ton texte est au poil, que tu n'as plus besoin de retoucher ton scénario, etc. Car maintenant, il est temps de passer à la dernière étape de la planche qui va se faire avec l'aide d'un crayon à papier : le crayonné.

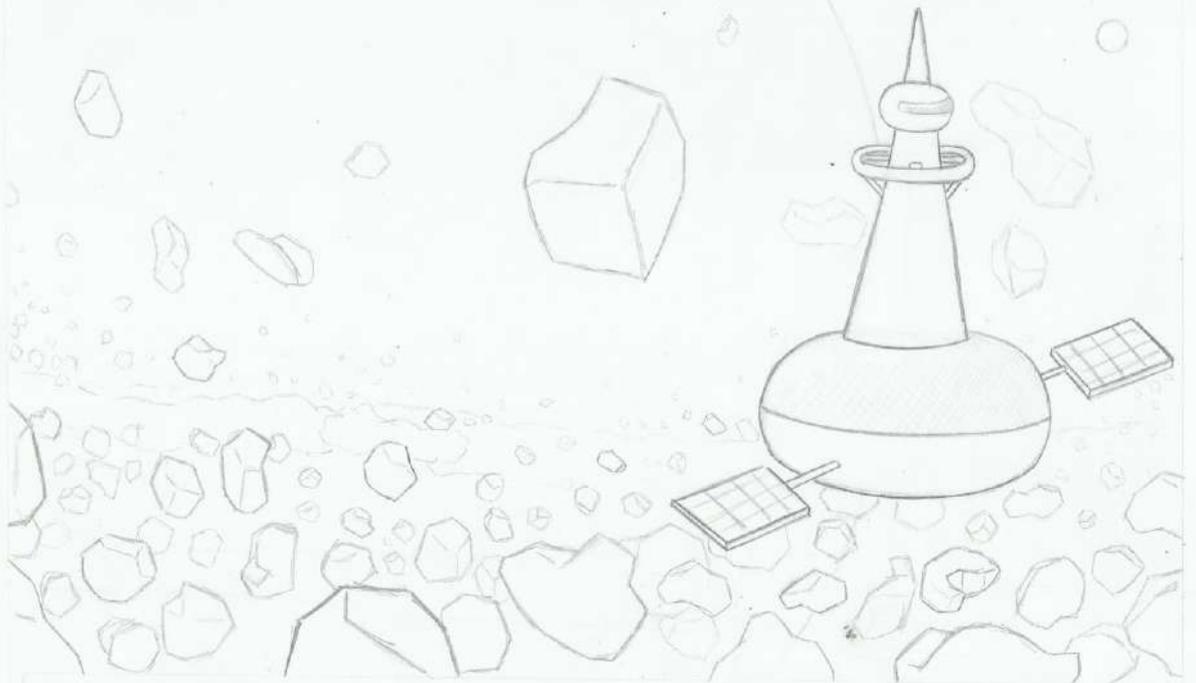
III) Le crayonné

Maintenant tu n'as plus droit à l'erreur. Tu vas devoir faire ta planche toute belle et toute propre au crayon. Tout doit être impeccablement juste, car une fois que tu repasseras à l'encre, ce sera trop tard pour corriger ! C'est ta dernière chance de t'assurer que tout est OK dans l'écriture de ton scénario, de tes dialogues, mais aussi dans le choix des dessins que tu vas faire dans les cases.

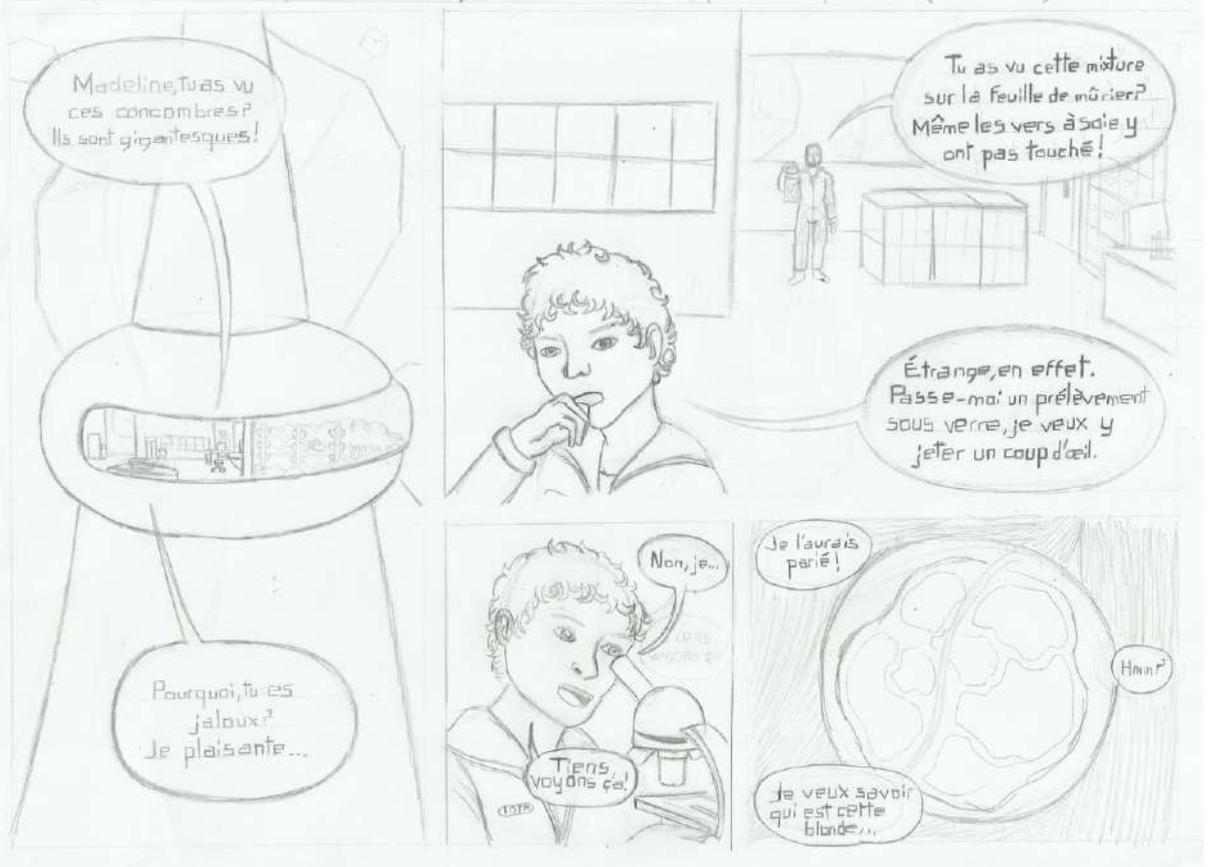
Prends de préférence un crayon sec pour cette étape, car un crayon gras, en gommant, laissera des traces. Mais fais aussi attention à ne pas graver le papier. Sois léger avec ton outil.

Sur la page suivante, je vais te montrer un exemple de crayonné qui cette fois n'a pas été réalisé pour *Les Chroniques d'Allrfold – Aspiration*, mais pour un exercice pour mon école de BD (où le but était de dessiner d'après un scénario fourni par les professeurs, le scénario de *La Malédiction d'Ankhor*).

An khor est une forteresse. Une arche stellaire exactement, où la simulation de vie terrestre est parfaite.

Y compris dans ses cultures sous serres, gérées par le laboratoire biologique d'Alpha Company...

Arrivé(e) à cette étape, pense à placer les ombres de tes personnages et des éléments du décor !

Maintenant que tes pages sont toutes prêtes pour l'encrage, tu vas pouvoir échanger ton crayon à papier contre d'autres outils.

IV) L'encrage

Pour l'encrage, tu peux recourir à plusieurs outils différents : plume et encre de Chine, stylo bille, stylo feutre, feutre noir, pinceaux fins (très difficile à maîtriser, nécessite de l'entraînement)...

Très important aussi : le choix de la qualité du papier. Si tu utilises des pinceaux ou une plume, privilégie un papier avec un grain épais (le papier Canson est un très bon ami).

Si tu fais de l'encre, pense à protéger tes vêtements car c'est salissant et indélébile ! Protège aussi ton espace de travail avec du papier journal par exemple.

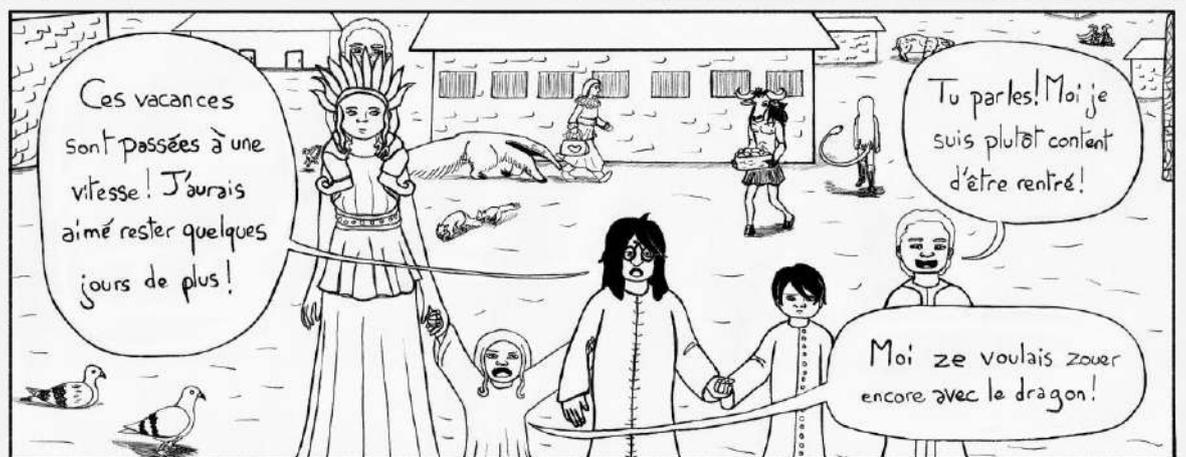
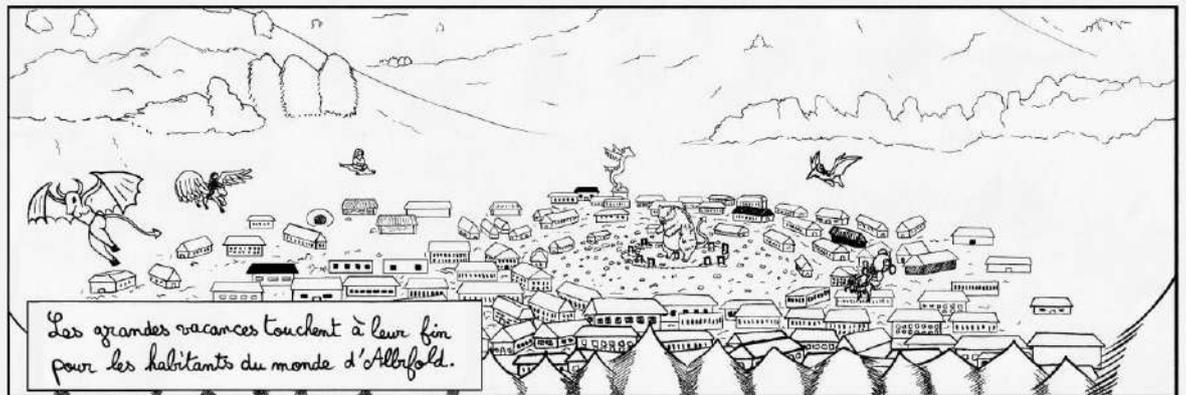
Prépare aussi quelques photocopies de ton crayonné pour faire des tests.

Maintenant tu n'as plus le droit à l'erreur. Si toutefois tu as quelques bavures sur ton dessin, tu peux utiliser un peu de peinture blanche ou du Tipex pour masquer, mais il faut éviter d'en abuser, sinon ta page sera toute cochonne, et tu ne pourras pas mettre de couleur après (si tu ne fais pas de manga en tout cas).

Essaie de faire des **pleins et déliés** lorsque tu repasses avec ton encre : les éléments au premier plan avec des traits plus épais, et les éléments les plus éloignés avec des traits plus fins.

Pour les ombres, tu as le choix entre faire des hachures, des points, des aplats... N'hésite pas à tester l'un ou l'autre sur tes photocopies de crayonné pour voir ce qui rendra le mieux.

Lorsque tu as fini d'encre une page, laisse-la sécher tranquillement. Tu peux aussi te servir d'un sèche-cheveux si tu t'es servi d'encre de Chine, mais fais attention à ce qu'il n'y ait pas de grosse goutte qui se fasse pousser par l'air et qui gâcherait tout ton travail !

LA MISE EN COULEURS

Si tu as pour objectif de réaliser un manga, alors tu peux passer directement à la conclusion si tu le souhaites, étant donné que les mangas ne sont pas en couleur. Toutefois, si ça te fait plaisir, tu peux t'amuser à coloriser tes pages en suivant les astuces que je vais donner ci-après. (Il existe après tout des mangas possédant certaines pages qui sont colorisées.)

Pour la mise en couleurs, tu peux utiliser tout ce que tu veux : crayon de couleur, feutre en tout genre, aquarelle, peinture acrylique, gouache... Cependant, méfie-toi de la gouache et de l'acrylique car elles peuvent masquer tes beaux traits noirs à cause de leur épaisseur.

Fais aussi attention si tu souhaites coloriser avec des techniques humides comme l'aquarelle : si ton papier n'est pas assez épais, l'eau risque de traverser. Veille aussi à ce que ton encre soit imperméable, sinon ton travail d'encrage sera gâché ! Je te recommande d'ailleurs très fortement de faire tes couleurs sur des photocopies, c'est ce que font la plupart des professionnels. Il est possible de faire de la couleur directe, et si tu es sûr(e) de toi, tu peux le faire, mais il vaut mieux prendre des précautions.

Gomme les traits de crayon de ta planche, et fais des photocopies de ton encrage, afin de réaliser des tests couleur.

Quand tout est fin prêt, tu n'as plus qu'à attaquer. Applique-toi bien, ne dépasse pas des cases ou dans les bulles.

Si tu maîtrises le dessin numérique (ou digital), tu peux scanner ton dessin une fois qu'il a été encré et faire la couleur par ordinateur.

Note : tu peux aussi faire une BD en nuances de gris. Avec des crayons gris et noirs, des crayons à papier... Ou même du **lavis** !

Voici ma page 1 des *Chroniques d'Allford* – *Aspiration terminée*, et effectuée au digital, sur le logiciel Clip Studio Paint :

CONCLUSION

Nous arrivons à la fin de ce livret. J'espère que grâce à lui tu auras appris des choses et fait des découvertes intéressantes. Maintenant tu as toutes les cartes en main pour créer une BD comme les grands avec ton scénario à toi !

Bien sûr, prends ton temps pour assimiler les choses, relis plusieurs fois avant de passer à la pratique et surtout : ne brûle pas les étapes ! Passe le temps qu'il faut à t'entraîner, car c'est ça le plus important : la pratique.

N'hésite pas non plus à recopier des pages de BD que tu aimes, car ça aussi, c'est un excellent exercice. Et lis-en autant que tu veux, BD comme manga d'ailleurs ! Tu trouveras sûrement de l'inspiration chez des auteurs qui te parlent.

Je t'invite à présent à aller consulter le lexique si tu ne l'as pas déjà fait, afin de connaître la définition de certains mots en rouge que tu n'aurais pas compris. Tu y trouveras également d'autres termes qui n'ont pas été évoqués dans ce livret mais qui sont tout de même importants à connaître.

Tu trouveras aussi dans les suppléments mes réseaux sociaux, mais aussi des artistes que j'ai envie de mettre en avant, qu'ils soient connus mondialement ou pas du tout, et pas que dans le domaine de l'art visuel d'ailleurs.

À toi de jouer ! 😊

SUPPLÉMENTS

Tu as envie de me montrer la BD que tu as réalisée en suivant les tutos que je t'ai donnés dans ce livret ? Alors envoie-moi tout ça à l'adresse suivante :

alicepocket.pro@yahoo.com

Les conditions d'envoi :

-bien numéroter tes pages dans l'ordre et les rassembler dans un dossier compressé

-indiquer ton prénom et/ou ton pseudo (ou juste ton prénom) ainsi que ton âge

-un résumé de ton histoire

-le model sheet de tes personnages avec leur prénom, leur nom, et ton prénom/pseudo sur chaque feuille de personnage

-l'histoire doit être ORIGINALE, ce ne doit pas être une fanfiction ou en lien avec un univers existant

Mes réseaux :

Mon blog : <http://lesdessinsdalice.eklablog.com/>

Tu trouveras dessus beaucoup plus de contenu que sur mes autres réseaux, j'y poste énormément et ce, depuis 2012.

Mon Instagram : @alicejigsaw

Je suis très active dessus, je ne poste pas forcément tous les jours sur mon mur, mais je partage régulièrement des choses en story (souvent des vidéos d'animaux mignons ou des trucs marrants ou artistiques qui me plaisent).

Mon DeviantArt : AliceJigsaw

Un peu moins complet que mon blog ou Instagram mais ça vaut le coup d'aller voir aussi. ;-)

Ma chaîne YouTube : Alice Pocket Productions

J'essaie d'être aussi régulière que possible dessus.

Mon Wattpad : AliceDesroche

Tu peux peut-être me trouver en espaçant Alice et Desroche, mais normalement c'est tout attaché.

Je poste dessus des histoires écrites. Je le faisais déjà sur un de mes blogs, mais j'ai migré sur Wattpad pour les histoires qui ont suivi car c'est mieux, en plus d'être complètement fait pour.

Ma 2e chaîne YouTube : Nicole Inazuma PLUS

Je suis devenue moins régulière dessus mais ça reste plus actif que toutes mes autres chaînes et je poste entre autre du gaming dessus de temps en temps.

Mon Mangadraft : AliceJigsaw

Je poste mes BDs sur ce site depuis quelques temps et c'est chouette (même s'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre comment ça marche).

Ma sélection d'artistes :

ARTISTES VISUELS

@baboupiccolo (Instagram) : ma sœur de cœur, avec qui j'ai notamment co-écrit *Spectacular Ambitions*.

@milenawenham (Instagram) : elle ne dessine plus depuis longtemps mais comme on écrit toutes les deux *L'ombre et la lumière* et que c'est aussi ma sœur de cœur, je voulais la mettre en avant.

@nioumidraw (Instagram) : une de mes amies. Elle fait essentiellement du *One Piece* et du *Harry Potter*, ses dessins sont très mignons et très beaux ♥

@jewel_PixelHeart (Instagram) : une autre de mes amies. Ses dessins sont magnifiques et très variés, ça va de *Marvel* à *Pirates des Caraïbes*. Elle fait aussi du cosplay avec sa sœur.

@oshanxumi_pro (Instagram) : une autre de mes amies. Ses dessins sont très variés et magnifiques.

@morguinwou (Instagram) : une autre de mes amies. Elle produit de très beaux dessins poétiques, mignons et colorés.

@teejeemas (Instagram) : une autre de mes amies. Elle fait énormément de dessins, de personnages comme de créatures, et a un univers aussi beau que riche.

Joan Sfar : il fait des choses vraiment super, mais j'en parle car je veux vraiment recommander son excellente série de BD *Sardine de l'espace*, avec lesquelles j'ai grandi au même titre que *Titeuf*, *Cédric*, *Astérix*...

Alex Ross : déjà évoqué plus tôt dans ce livret, pour ses sublimes dessins ultra réalistes. Son Instagram est @thealexrossart

Stan Lee : le papa de Spider-Man et de beaucoup, BEAUCOUP d'autres personnages de Marvel.

Eiichiro Oda : le créateur de *One Piece*, tout simplement.

Gustav Klimt : j'adore ses peintures, avec de l'or. Elles sont magnifiques.

Maurits Cornelis Escher : ce qu'il réussit à faire avec la perspective est impressionnant.

ARTISTES MUSICAUX

Avril Lavigne : ma chanteuse préférée. Ses musiques sont excellentes à écouter pendant qu'on dessine. Je les recommande toutes, elle a une très belle voix et les paroles de ses chansons sont profondes quand on les étudie (surtout une fois qu'on a grandi et que ça fait sens).

Cascada : un groupe que j'adore, découvert à mon entrée au collège. Si tu vas en écouter, sache une chose : Cascada est bien le nom du groupe et non de la chanteuse. La chanteuse s'appelle Natalie Horler.

girlfriends : un groupe que j'adore. J'ai écouté toutes leurs chansons et c'est un sans-faute. Là aussi on a des textes profonds, touchants, comme dans la chanson *Where were you*, où le clip présente des personnes qui ont écrit sur papier les problèmes qu'ils ont eu dans la vie et qui montrent qu'ils sont parvenus à les surmonter en déchirant (ou brûlant) le papier. Il y a aussi des chansons très joyeuses et dansantes, comme avec Avril ou Cascada.

girlfriends

@girlfriendsxo

50 k abonnés

The Beatles : mon groupe préféré.

Kyo : encore un autre groupe que j'adore, et cette fois-ci c'est en français ! Leurs chansons sont très belles et superbement écrites.

LEXIQUE

Adaptation : passage d'un média à un autre. On peut par exemple parler d'une adaptation de livre en film. Il est souvent nécessaire d'appliquer des changements lors d'une adaptation. Elle peut être plus ou moins libre, et n'est pas forcément fidèle à l'original (ce qui n'est pas un mal en soi).

Antagoniste : opposé, rival du/des personnage(s) principal(aux) de l'histoire. Il faut noter qu'un antagoniste n'est pas forcément méchant. Un méchant est un antagoniste, mais l'antagoniste ne sera pas systématiquement malveillant.

L'opposé est le **protagoniste**.

Aplat : l'aplat de couleur désigne une surface de couleur uniforme, de même nuance et de même intensité.

Lavis : technique qui consiste à diluer avec plus ou moins d'eau de l'encre de Chine afin d'obtenir différentes nuances de gris.

Magical girl : sous-genre de la fantasy japonaise qui met en scène des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques.

Maison d'édition : entreprise ou association dont l'activité principale originelle est la production et la diffusion de livres, de journaux ou de documents mis en page.

Mangaka : auteur de manga. Il peut être le dessinateur, le scénariste ou les deux.

Narration : action de raconter, d'exposer une suite d'événements sous une forme littéraire

Phylactère : il s'agit du terme désignant la bulle en BD, mais on peut aussi parler de cartouche.

Pleins et déliés : désigne l'épaisseur des traits. Quand un élément est proche du premier plan, il vaut mieux faire des traits épais. Lorsqu'un élément s'en éloigne, ou qu'il s'agit de petits détails (sur un visage ou un vêtement par exemple), il vaut mieux au contraire faire des traits fins.

Strip : bande dessinée de quelques cases disposées le plus souvent de manière horizontale

Typographie : manière dont les mots et le texte sont mis en forme en utilisant des caractères individuels : les lettres, accents, ponctuations, symboles, chiffres, et autres caractères spéciaux.

D'autres notions à connaître :

Fanfiction : abrégé fanfic voire juste fic, il s'agit d'un récit que certains fans d'une licence écrivent très souvent sur internet, dans le but de mettre en scène ce qu'ils auraient voulu voir dans l'œuvre d'origine, mais pas que. Ce peut être pour se centrer davantage sur certains personnages qui n'auraient pas été suffisamment mis en valeur, combler des trous scénaristiques, prolonger/faire suite à une histoire, ou au contraire raconter une préquelle (l'inverse d'une suite), raconter une variation de l'histoire d'origine...

Une fanfic peut être sur n'importe quoi : roman, film, manga, série, jeu vidéo...

Lettrage : en BD, cela désigne l'apparence adoptée par les lettres, qu'elles soient dans les bulles ou en dehors de celles-ci. Ça peut paraître anodin, mais si tu observes les lettres dans les bulles d'un *Tintin* et celles d'un *Sardine de l'espace*, tu relèveras des différences.

Plagiat : fait de copier ou s'approprier une œuvre ou le travail de quelqu'un d'autre (totalement ou partiellement) et de se revendiquer comme en étant le créateur d'origine.

À ne pas confondre avec l'inspiration.

Protagoniste : opposé de l'antagoniste. Le(s) protagoniste(s) est (sont) le(s) personnage(s) qui possèdent le rôle principal dans l'œuvre.

À l'instar de l'antagoniste qui n'est pas forcément un personnage méchant, un protagoniste n'est pas non plus systématiquement un personnage gentil. Il existe des œuvres de fiction où le protagoniste est tout à fait détestable et mauvais.