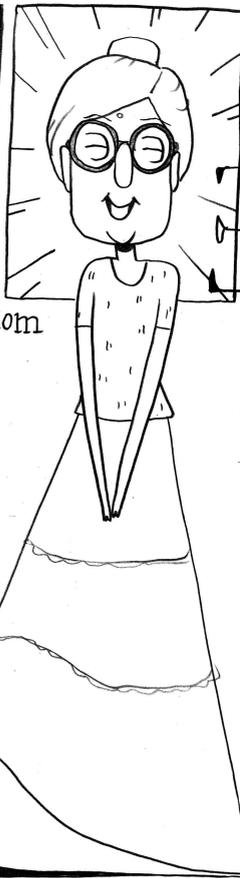

Zviane vous
enseigne:

✉ Zviane@gmail.com

↑
à utiliser avec
parcimonie s.v.p

Éditique & bande dessinée QUATRE TEMPS

(ARP 1993)

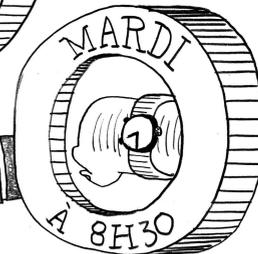
COOL!

CAPOTE!

BEN
VOYONS!

ÉDITIQUE ET BANDE DESSINÉE EXPÉRIMENTALE (ARP 1993)

- Automne 2016
- Un cours le mardi matin, à 8h30 (ouille ouille ouille)
- Dans le local:
- Enseigné par Zviane (ouille ouille ouille)
- Courriel: zviane@gmail.com + sylvie-anne.menard@uqo.ca
- Local des chargés de cours: B-2087
- Disponibilités: normalement, je serai dans le bunker le lundi soir et le mardi après-midi, je vous communiquerai des informations plus précises quand j'aurai ma routine. Si vous voulez me rencontrer, c'est mieux de m'écrire pour prendre un rendez-vous.

Ça a l'air de quoi le trimestre d'automne 2016

Début du trimestre d'automne 2016 : mardi 6 septembre 2016

Date limite d'abandon de cours avec remboursement : mardi 13 septembre 2016

Date limite d'abandon de cours sans mention d'échec et sans remboursement : mercredi 26 octobre 2016

Fête de l'Action de Grâce – congé : 10 octobre 2016

Semaine d'études : du 11 au 14 octobre 2016

Fin du trimestre : lundi 19 décembre 2016

Description du cours

Objectifs

Permettre à l'étudiant de développer des habiletés dans l'édition électronique. Lui permettre d'intégrer une technologie de pointe à l'ensemble de ses moyens. Favoriser l'émergence d'une bande dessinée expérimentale née de l'hybridation des médiums à travers l'ordinateur.

Contenu

Maîtrise du logiciel de mise en page privilégié dans le programme. Expérimentation à l'aide des techniques de collage électronique. Exploration des possibilités de création d'images numériques en bande dessinée : combinaison de la numérisation de dessins, de photographies, d'objets réels et de dessins numériques. Mise en page électronique de la planche.

Objectifs spécifiques du cours

Ok, ok, ok, c'est pas compliqué.... Vous allez produire plein de pages de BD. Je crois que quand on commence, la quantité est plus importante que la qualité; la qualité, elle va venir toute seule au fur et à mesure que vous produisez des planches, vous avez juste besoin de ne pas abandonner, et de produire beaucoup.

Donc, vous allez dessiner une bande dessinée à CHAQUE SEMAINE.

(sur des PETITES pages, là! Capotez pas!!! Un petit format, ça peut être une BD de juste une page, partez pas en peur!)

Je veux vous faire faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Je me suis rendue compte dans mon cheminement personnel que c'est quand j'avais voulu faire une BD sous un faux nom, avec un style où on ne me reconnaîtrait pas, que ça a fait exploser mon cerveau. Quand on essaie un truc qu'on a jamais fait avant, c'est toujours douloureux; c'est comme un petit os qui casse dans notre esprit, ça fait mal; mais c'est là que naît une nouvelle articulation. C'est fabuleux, la nouvelle articulation!

Un autre truc que je veux vous voir développer, ce sont différentes méthodes de travail. Selon moi, c'est le truc le plus difficile quand on fait de la bande dessinée professionnellement: l'autodiscipline (et la méthodologie). Vous allez avoir l'occasion d'expérimenter pas mal d'affaires, vous serez forcés de ne pas toujours commencer au même endroit.

Chaque BD devra passer par Photoshop. C'est une réalité du marché, on s'attend de l'auteur de BD qu'il édite lui-même ses pages à l'ordinateur. Donc, je vais vous montrer comment vous servir de Photoshop et InDesign, et ça va être orienté spécifiquement vers la bande dessinée. Certains travaux seront réalisés sur papier puis numérisés, d'autres seront entièrement réalisés à l'ordinateur.

Le cours se passe comment (la « formule pédagogique »)

En gros, voici ce que je vous propose:

- À chaque début de cours, vous me remettez le devoir de la semaine précédente.
- Ensuite, on discute du thème de la semaine (et je vous donne le travail à faire pour la semaine prochaine). Je vous montre des exemples tirés du répertoire. Je vous montre des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. On en parle. (Cette partie-là n'est pas trop longue.)
- Après, il y a une démonstration pratique. C'est à ce moment-là que je vous montre des trucs dans Photoshop, des méthodes de numérisation, des choses techniques comme ça. Et je reviens dans le thème de la semaine, on explore les "choses qu'on pourrait faire" autour du thème, comme une simulation du travail que vous aurez à faire (je dessine devant vous, puis nous commentons en groupe).
- Le reste du cours, vous commencez à travailler sur votre bande dessinée et je vous scrute sévèrement.

Ça risque d'être un cours difficile, je vous avertis! Mais ça va être vraiment hot!!

Évaluations

Il y a 12 devoirs qui comptent chacun pour 10%. Mais si on fait 12 x 10%, ça fait 120%. Je le sais, je suis pas *si* poche en maths. C'est parce que je ne vais compter que vos 10 meilleurs travaux. Ooooooooooh!.....

Ça, ça veut dire que vous avez deux jokers: si une semaine vous pouvez pas faire le travail, vous pouvez décider de passer - à raison de deux fois par session. Utilisez ces jokers avec parcimonie.

Par contre, si vous êtes très hot et que vous faites les 12 travaux, vous aurez droit à un **COLLANT-AWESOME!!!!**

Critères de correction

1. Clarté /3

(Est-ce que j'ai compris votre intention? Le dessin est-il clair? La typo est-elle claire? L'action est-elle claire?)

2. Respect de la contrainte /2

(Est-ce que c'est bien intégré, ou ça a l'air juste "plogué", sans pertinence avec l'ensemble? Si la contrainte n'est pas respectée, est-ce que c'est justifié? Le format est-il respecté?)

3. Langue /2

(Est-ce que je sens qu'il y a eu une attention particulière au niveau de langage? Y a-t-il des fautes là où il ne devrait pas y en avoir?)

4. Effort /3

(Est-ce que c'est bâclé? Est-ce que je sens un effort conséquent de votre part?)

Total /10

Format

À chaque semaine, vous devrez faire une BD (minimum une page, maximum 100 000) avec trois éléments imposés:

- Le thème de la semaine
- Une contrainte imposée à tout le monde (exemple: faites une histoire de gros orteil!)
- Un médium imposé.

Toutes les BD doivent être **imprimées**. Je veux une page propre que vous seriez pas gêné de donner à un éditeur. Pas d'originaux, pas de traces de création, juste le produit fini. Je vais lire vos pages dans le bus en revenant à Montréal, c'est ça le plan.

Tout le monde aura le même format de travail: le petit format **A5 (14,8 cm par 21 cm)**.

N'écrivez pas votre nom sur la BD. **Écrivez votre nom à l'endos de la feuille**. (Quand vous aurez une belle compilation de tous vos travaux, vous allez trouver ça bizarre de voir votre signature en bas de chaque page. C'est mieux d'en mettre une seule, pour tous vos travaux!)

La correction

La correction va passer essentiellement par des commentaires. La meilleure façon que j'ai trouvé de vous donner une rétroaction, c'est de filmer mes commentaires avec une webcam. Je commenterai chaque travail de chaque étudiant (avec des fois, des petits dessins en à-côté pour expliquer un point), tout ça sera filmé, je mettrai ça en ligne sur Vimeo avec un mot de passe et je vous communiquerai l'adresse du Vimeo ainsi que le mot de passe par courriel à chaque semaine quand tout sera en ligne. Ça veut dire que tous les étudiants pourront voir les travaux de tout le monde. Mais ça reste entre nous, le grand public aura pas le mot de passe pour les voir.

Les thèmes

- 6 septembre: introduction, présentation du plan de cours.
- 13 septembre: **La répétition.**
Comment utiliser la répétition de manière justifiée? Quel effet donne la répétition? Comment ça marche, Photoshop?

Pratique: préparer sa grille (en fonction du format final), survol: comment numériser, survol: outils Photoshop pour la répétition, petit rappel concernant la résolution.

T.P. 1: une BD qui utilise la répétition.

(N.B. « T.P. », ça veut dire « travail pratique », c'est votre devoir de la semaine)

- 20 septembre: **La typo et la calligraphie.**
Qu'est-ce qu'une belle typo? Comment utiliser la typo? Comment composer la typo dans une case?

Pratique: choix de la forme des lettres, espace dans une bulle, utilisation de portées, composition, savoir numériser quand le crayonné n'est pas effacé.

T. P. 2: une BD qui exploite la typo.

- 27 septembre: **Utilisation du noir.**
Comment utiliser le noir? Quel est l'effet d'une masse de noir? Comment équilibrer le noir?

Pratique: les pièges du noir (la ligne qui disparaît, les formes qui se confondent avec le fond), varier la dominance noire et la dominance blanche, utiliser les contrastes (la 3e dimension), utiliser la tablette graphique pour le trait.

T. P. 3: une BD qui utilise des masses de noir.

- 4 octobre: **La couleur.**
Pourquoi utiliser la couleur? Quel est le rôle de la couleur? Comment faire changer le sens en utilisant la couleur?

Pratique: comment faire les couleurs dans Photoshop, RGB vs CMYK, sites web de référence pour des palettes, l'effet du nombre de couleurs dans une palette (et proportions de chaque couleur), numérisation et assemblage dans Photoshop pour la couleur au médium traditionnel.

T. P. 4: une BD avec des couleurs inhabituelles.

- 11 octobre: Semaine de lecture!

- 18 octobre: **Rythme.**
Quand une narration peut-elle être lente? Rapide? Syncopée? Rythmée (avec motifs, avec cellules)?

Pratique: exercice du métronome.

T. P. 5: retranscrire en BD une scène d'un vidéo YouTube.

- 25 octobre: **Le gaufrier.**
Quelles sont les différentes manières de mettre en case? Quel est leur effet?

Pratique: faire une grille, travailler à la mine, numériser la mine, petite introduction à la texture (au trait).

T. P. 6: une BD avec un gaufrier inhabituel.

- 1er novembre: **La langue.**
Comment peut-on jouer avec la langue dans une BD? Quel effet produisent les différents niveaux de langage?

Pratique: gérer l'espace pour la bulle dans une case, utiliser la mine avec le gris (voir *Les cousines Vampires* (Cathon et Alexandre Fontaine-Rousseau), effacer ou ne pas effacer?, traiter le gris à la mine à l'ordinateur (niveaux, courbes, l'outil tampon, pinceaux à opacités et fluidité variables)

T. P. 7: une BD de S-F dont la langue donne un sens à l'histoire.

- 8 novembre: **Feelings.**
Comment rendre des sensations en bande dessinée? Une sensation qui n'est pas visuelle?

Pratique: les onomatopées, découper en conséquence du *feeling*, questions concernant Photoshop et la numérisation.

T. P. 8: une BD centrée sur une sensation.

- 15 novembre: **Action, dynamique.**
Comment rendre le mouvement, la dynamique corporelle?

Pratique: lignes d'action, découpage d'action (l'action n'est pas la case, elle est **DANS** la case!), composition d'une page dynamique, introduction à la trame

T. P. 9: une BD avec une bataille pour le dernier pudding.

- 22 novembre: **Abstraction.**
Comment raconter quelque chose sans utiliser le figuratif?

Pratique: moments abstraits dans un récit, recherche sur Internet, mélange des arts.

T. P. 10: BD sur un court extrait musical.

- 29 novembre: **BD à rebrousse-poil.**
Observer ses tics de dessin, tics de narration, essayer de faire "le contraire". Le but est de faire une BD dont personne pourrait deviner que vous êtes l'auteur!

Pratique: la typo (commencer en bas, en haut — changer la forme), dessin carré (accentuer les angles, les formes géométriques), dessin rond (à chaque angle, je vais plutôt dessiner un rond), dessin fait de cheveux (si vous avez beaucoup de temps!), commencer par un élément inhabituel, ligne lente, ligne rapide, le dessin sans crayonné (vous êtes meilleurs que vous pensez! Mais recommencez souvent, le début est toujours difficile!), avec ou sans cases, forme des cases, densité des pages.

T. P. 11: consigne individuelle pour chaque étudiant.

- 6 décembre: **Le livre**.
Comment penser le livre? Quels éléments est-on forcé de mettre, avec quels éléments peut-on jouer?

Pratique: trouver le format du livre, l'imposition à la main les marges dans un livre à dos collé, montage dans InDesign.

T. P. 12: montez tous vos T. P. dans InDesign.

- 13 décembre: remise du T. P. 12, remise des collants-awesome à ceux qui sont hots et larmes parce que c'est le dernier cours.

Bibliographie

(Nous verrons tous ces exemples en classe.)

La répétition

- *La guerre des arts* (Francis Desharnais)
- François Ayrrolles
- *Yves le roi de la croûte* (Luc Bossé)
- *Sept milliards de cueilleurs chasseurs* (Thomas Gosselin)

La typo

- *Villebrequin* (Obion)
- *I will bite you* (Joseph Lambert)
- *Pinkerton* (Alexandre Fontaine-Rousseau et François Samson-Dunlop)
- *Asterios Polyp* (David Mazuchelli)

Utilisation du noir

- *Le mouton* (dans *Le Bob*) (Alex A.)
- *L'ascension du haut-mal* (David B.)
- *Villebrequin* (Obion)
- *Pistouvi* (Bertrand Gatignol et Merwan)

La couleur

- *Le viandier de Polpette* (Julien Neel)

- *23h72* (Blonk)
- *Je vois des antennes partout* (Julie Delporte)
- *Cinq mille kilomètres par seconde* (Manuele Fior)
- *Frontier #9* (Becca Tobin)
- *Asterios Polyp* (David Mazzuchelli)
- *New School* (Dash Shaw)

Rythme

- *Scott Pilgrim* (Bryan Lee O'Malley)
- *Paul à la pêche* (Michel Rabagliati)
- *Jimmy Corrigan: the smartest kid on earth* (Chris Ware):
- *Annie Sullivan and the trials of Helen Keller* (Joseph Lambert)
- *Blankets* (Craig Thompson)
- *Fables Nautiques* (Marine Blandin)
- *Comment faire de l'argent* (Luc Bossé)

Le gaufrier

- *Jimmy et le bigfoot* (Pascal Girard)
- *Autobiography of me too* (Guillaume Bouzard)
- *Renégat* (Alex Baladi)
- *Je vois des antennes partout* (Julie Delporte)
- *Manabe Shima* (Florent Chavouet)
- *Phobie des moments seuls* (Samuel Cantin)
- *Acme novelty # 18* (Chris Ware)
- *Brigitte et la perle cachée* (Aisha Franz)

La langue

- *Chroniques du centre-sud* (Richard Suicide)
- *Paul dans le nord* (Michel Rabagliati)
- *Dans mes rellignes* (Iris)
- *Jimmy Corrigan, the smartest kid on earth* (Chris Ware)
- *Wajlaed plszin! ueglavk?* (Richard Suicide)
- *Portugal* (Cyril Pedrosa)
- *Louis Riel* (Chester Brown)
- *Annie Sullivan and the trial of Hellen Keller* (Joseph Lambert)
- *Codex Seraphinianus*

Feelings

- *Bottomless belly button* (Dash Shaw)
- *Bodyworld* (Dash Shaw)
- *L'arabe du futur* (Riad Satouf)

- *I will bite you* (Joseph Lambert)
- *Paul à Québec* (Michel Rabagliati)
- *Acme Novelty # 18* (Chris Ware)
- *Comtesse* (Aude Picaut)
- *Blankets* (Craig Thompson)

Action, dynamisme

- *DragonBall* (Toriyama)
- *Fables Nautiques* (Marine Blandin)
- *Paul dans le nord* (Michel Rabagliati)
- *Paul à la pêche* (Michel Rabagliati)
- *Anguille et Baldaquin* (Valentin Seiche)
- *Scott Pilgrim* (Bryan Lee O'Malley)
- *Ninja Pow Pow* (Luc Bossé)
- *Mildew* (Lewis Trondheim)

Abstraction

- Tumblr Du9
- *Par grand vent* (Pierre Marty)
- *Baby, Pure perte* (Baladi)
- *BodyWorld* (Dash Shaw)
- Éditions Frémok
- Fanzines divers

Le livre

- Plusieurs Fanzines
- *Asterios Polyp* (Mazuchelli)
- *I will bite you* (Joseph Lambert)

Le mot de la fin

Bonne session!
On va avoir du funnnnnnnnn

Politiques institutionnelles

Adresse courriel de l'étudiant :

L'étudiant inscrit dans les programmes de l'UQO obtient une adresse courriel. L'ÉMI utilisera seulement cette adresse pour communiquer avec les étudiants.

Pour activer votre adresse électronique UQO rendez-vous sur le site :

<http://uqo.ca/articles/tous-les-pavillons-et-campus/2012/02/15/courrier-electronique>

<http://www4.uqo.ca/direction-services/sti/services-ligne-etudiants.asp>

Notation littérale

L'attribution de la note finale se fera suivant une addition de notes chiffrées pour l'ensemble des travaux prévus pour le cours. La transposition des notes en pourcentage à la notation littérale s'effectuera selon les correspondances en usage à l'UQO. Elles s'établissent comme suit :

92 ≤ N ≤ 100 A+ = 4,3	80 ≤ N < 84 B+ = 3,3	68 ≤ N < 72 C+ = 2,3	56 ≤ N < 60 D+ = 1,3
88 ≤ N < 92 A = 4,0	76 ≤ N < 80 B = 3,0	64 ≤ N < 68 C = 2,0	52 ≤ N < 56 D = 1,0
84 ≤ N < 88 A- = 3,7	72 ≤ N < 76 B- = 2,7	60 ≤ N < 64 C- = 1,7	0 ≤ N < 52 E = 0

Régime des études de premier cycle

<http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/premier-cycle.pdf>

- Il en va de la responsabilité de l'étudiant de se conformer au régime des études de premier cycle de l'Université du Québec en Outaouais.
- Un taux d'absence important d'un étudiant, qui a un impact négatif sur la formation de celui-ci, peut entraîner des conséquences administratives. Celui-ci peut avoir une incidence importante sur la réussite de chacun de vos cours.
- L'ÉMI vous incite à être particulièrement vigilant sur le point suivant* :

Une activité de 3 crédits comporte normalement de 42 à 45 heures de présence en classe par trimestre.

*Régime des études de premier cycle, Université du Québec en Outaouais. Point 3.5

Politique relative à la qualité de l'expression française

<http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/expression-francaise.pdf>

L'ÉMI a déterminé que 20% de la note de tous les travaux écrits et oraux seront consacrés à la qualité de la langue française. L'interprétation et l'opérationnalisation de cette norme sont

faites par le professeur en fonction des objectifs de chacun des cours (Réf. : RÉSOLUTION UQO-APÉMI-SP-05-06-06).

Plagiat

<http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/plagiat.pdf>

Reprise d'examen

Directives :

<http://www4.uqo.ca/direction-services/vrer/bvrer/documents/Absence-Examens-CadreGestion-mai2009.pdf>

Formulaire :

<http://www4.uqo.ca/direction-services/vrer/bvrer/documents/absence-examens-formulaire-mars2009.pdf>

Le formulaire est également disponible au bureau de l'ÉMI, C-0114, pavillon Lucien-Brault (voir la secrétaire de direction).

Politique de l'École sur la remise de travaux en retard

(Référence: procès-verbal du 14 mars 2012, point 8)

Les travaux écrits remis en retard entraînent la perte de 5 points (sur 100) par jour de retard (jour ouvrable).

Les travaux pratiques et les travaux d'étape remis en retard devront être déposés lors du prochain cours et une pénalité de 25 points (sur 100) sera appliquée.

Consigne de l'École sur la remise des travaux de fin de trimestre aux étudiants

(Référence : procès-verbal du 4 octobre 2012, point 11.4)

Il est de la responsabilité de chaque professeure, professeur, et de chaque personne chargée de cours d'établir une entente sur la remise des travaux de fin de trimestre avec leurs étudiantes et étudiants.

Le service aux étudiants en situation de handicap (SESH)

(Référence : assemblée professorale du 29 novembre 2012 – **Guide à l'intention des enseignants, p. 5**)

Le SESH offre des services et des accommodements visant à réduire les effets des obstacles sur l'apprentissage des étudiants qui sont aux prises avec une ou plusieurs des conditions suivantes, sans s'y restreindre : une déficience auditive ou surdité, une déficience visuelle ou cécité, un traumatisme crânien, un trouble d'apprentissage (TA), un trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), un trouble de la parole et du langage, un trouble de santé chronique, un trouble de santé mentale, un trouble sensorimoteur et locomoteur, et un trouble du spectre de l'autisme.

Si vous éprouvez des difficultés à suivre vos cours et que des mesures d'appui ou des accommodements s'imposent (adaptation physique, accommodements pour les examens, système FM pour malentendants, etc.), vous devez alors faire connaître votre situation au SESH le plus tôt possible :

- En personne au Service aux étudiants, bureau B-0170
- En ligne : <https://uqo.ca/handicap/informations-generales-pour-etudiants>
par téléphone: 819 773-1685 (sans frais : 1 800-567-1283 poste1685)

Description du rôle de délégué de cours

(réf. : Conseil d'École du 8 juin, procès-verbal, point ?)

Un contact permanent avec les étudiants (es) est nécessaire afin d'assurer la bonne marche des activités d'enseignement de l'ÉMI. C'est pourquoi le (la) délégué(e) de cours, désigné(e) au début de la session, est l'intermédiaire entre l'École et les étudiants (es), c'est-à-dire;

- qu'il est le porte-parole de son groupe auprès de l'enseignant, de la direction de l'ÉMI et des représentants siégeant au Conseil de l'École multidisciplinaire de l'image;
- qu'il s'assure que le (la) professeur(e) a établi un calendrier des principales activités du cours en déterminant, par exemple, la date de remise des travaux, la date des examens, etc.;
- qu'il voit à la bonne marche de l'évaluation de l'enseignement, à la fin de la session;
- qu'il transmet aux étudiants (es) toutes les informations venant de la direction de l'ÉMI.

De plus, le (la) délégué(e) de cours est la personne la mieux placée pour agir comme porte-parole du groupe auprès du professeur(e). En effet, il est important de discuter avec le (la) professeur(e) dès qu'une problématique se présente plutôt que d'attendre au moment de l'évaluation de l'enseignement, alors que le cours est terminé.

Encadrement de l'utilisation des technologies de l'information et de communication (TIC) en salle de classe

(réf. : courriel du DGA, 11 avril 2014)

L'utilisation des TIC par les étudiants en salle de cours est strictement interdite sans l'autorisation explicite des professeurs et des personnes chargées de cours. Cette interdiction s'applique notamment à la prise de notes, à l'enregistrement ou la captation audio et vidéo ainsi qu'à la communication ou la diffusion. Toute allégation concernant un acte dérogatoire à cette interdiction sera traitée selon les politiques, les règles et règlement en vigueur à l'Université du Québec en Outaouais