

Titre zappette :

Les secrets d'une BD – Au travail !

@aide

@info

« Un drôle d'ange gardien »

Scénario : Denis-Pierre Filippi

Dessins : Sandrine Revel

Éditeur : Delcourt Jeunesse

5 tomes déjà parus :

1. « Un drôle d'ange gardien »
2. « Un zoo à New York »
3. « Diablo et Juliette »
4. « Des vacances d'enfer »
5. « Le voleur d'étoiles »

@dico

Ellipse : procédé qui consiste à omettre un ou plusieurs mots dans une phrase ou bien des actions dans une histoire sans que cela nuise à la compréhension de la phrase ou de l'histoire.

Jason : héros de la mythologie grecque qui s'est emparé de la Toison d'or.

@@

@live02_00

C'est ton jour de chance, Sandrine et Denis-Pierre ont plein de choses à t'apprendre sur l'écriture d'un scénario de BD et sur la réalisation d'une planche. Clique sur les imagettes.

@live02_01

Au boulot ! Aujourd'hui, Sandrine et Denis-Pierre se sont réunis pour discuter des 2 nouveaux personnages dessinés par Sandrine pour le prochain album de « L'ange gardien ». Écoute-les.

@live02_01a

Denis-Pierre : « Ces arabesques en plus sur le pelage... » Sandrine : « Oui, ça fait penser un peu à la *Belle et la Bête*. On a un petit peu ce côté tigre, félin, avec ces griffes ! » Denis-Pierre : « Oui, oui, tout à fait ! » Sandrine : « Non, peut-être pas félin mais ours peut-être. » Denis-Pierre : « Oui, oui, plus, un peu Jason, oui. »

@live02_01b

Hum, tigre, ours... Sandrine, Denis-Pierre, je vais vous aider à vous mettre d'accord. Bien, de nouvelles oreilles, là, pas mal ! Et des dents aussi, ok...

@live02_01c

Et voilà le travail ! Il a définitivement un petit côté rat, ce personnage !

@live02_02

Bonjour, je m'appelle Denis-Pierre Filippi et je suis scénariste de bandes dessinées.

@live02_02a

Un scénariste de BD, c'est tout d'abord quelqu'un qui invente et imagine des histoires. C'est la 1re étape, mais qui n'est pas propre aux scénaristes de BD. La 2e étape, c'est lorsqu'il faut mettre en forme toute cette histoire comme je travaille avec un dessinateur, en l'occurrence Sandrine. Et pour ça, je vais mettre en scène l'histoire en la découpant page après page, case après case, et c'est là que naît le scénario. C'est dans ce découpage-là que naissent aussi les dialogues et les textes pour venir compléter l'image que Sandrine aura après à réaliser.

@live02_02b

Il y a un outil primordial quand on est scénariste et dessinateur, c'est l'ellipse. Il faudra arriver à choisir les bonnes images qui, mises les unes après les autres dans des cases, vont permettre de faire comprendre une histoire en sautant dans le temps et dans l'espace. On va montrer le début de l'action et la fin, ou différents moments d'une action, sans tout montrer. Et en dessinant, en dialoguant ces différents moments de l'action, on va permettre au lecteur de la comprendre.

@live02_02c

Un mauvais souvenir, je pense qu'il est commun à Sandrine, c'est pas un souvenir, c'est un regret. C'est ce qui s'est passé sans nous en fait à Angoulême, où on a appris après coup qu'on avait reçu un prix, un Alph-art, qui est une distinction dans la profession qui est assez reconnue, mais surtout qui était un prix décerné par des enfants. C'est pas tant de recevoir la distinction que cet acte manqué d'enfants qui avaient choisi notre album, qui nous attendaient pour nous remettre ce prix, qu'on a eu qu'*a posteriori*.

@live02_02d

Déjà, il faut se demander ce qu'est une histoire. C'est déjà l'histoire de quelqu'un, donc il faut trouver des personnages, trouver ce qui a pu leur arriver avant et trouver un enjeu. Un enjeu, c'est un objectif, un but à atteindre, et à partir de là, eh bien vont découler un certain nombre de péripéties, de rebondissements, et à partir de là, laisser aller l'imaginaire.

@live02_02e

La 1re phase d'écriture, c'est une écriture vraiment instinctive, donc il faut vraiment ne pas hésiter à tout poser sur le papier, poser tout ce qui vient. Il y a un moment où il y a une petite mélodie qui va commencer à se dégager, un chemin, qui va commencer à se poursuivre, et les idées, les personnages vont commencer à suivre une voie. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à suivre cette voie, voir jusqu'où elle mène. Parfois, ça n'arrive pas à une histoire, et on revient un peu en arrière, on repart dans une autre direction.

@live02_02f

L'authenticité et la sincérité payent toujours. À partir du moment où on croit qu'on est sincère dans ce qu'on fait et qu'on a envie de le faire, on gravit des montagnes et on abat des murs. Il ne faut pas se décourager et ne pas hésiter à écouter les conseils, les remarques de professionnels ou de gens qu'on peut avoir autour de soi pour progresser, et petit à petit franchir les marches pour arriver à ce qu'un album existe.

@live02_02f_1

Denis-Pierre, justement, je me suis dit que c'était l'occasion de te faire lire le petit scénario sur lequel je travaille depuis, bouarf, un petit moment maintenant ! J'attends tes remarques !

@live02_03

Un scénario de BD, comme tout scénario, commence par une idée d'histoire qui sort de la tête d'une personne, le scénariste. Son premier travail consiste à griffonner toutes ces idées sur un cahier de brouillon.

@live02_03a

Dès que Denis-Pierre pense tenir une bonne histoire, il en parle à Sandrine et à l'éditeur de la BD. Si elle leur plaît, il peut passer à l'étape suivante !

@live02_03b

Pour la série de l'« Ange gardien », Denis-Pierre n'a droit qu'à 30 pages pour raconter son histoire. Au brouillon, il la découpe et indique à côté de chaque numéro de page ce qui s'y passera. Denis-Pierre appelle ce découpage le séquentiel.

@live02_03c

Pour voir si tout fonctionne bien, il dessine parfois les pages et écrit l'action sous chacune. Il s'impose des règles. Par exemple, si 2 actions ne se passent pas le même jour, il ne faut pas qu'elles soient sur une double page, car le lecteur en tournant la page a l'impression lui aussi de passer au lendemain. Malin !

@live02_03d

Quand le séquentiel est prêt, Denis-Pierre le met au propre. Il le consultera sans cesse pour terminer son scénario. À ce moment, il peut encore faire machine arrière et changer complètement d'histoire. Cela lui est déjà arrivé !

@live02_04

Dans une BD, on te raconte une histoire grâce à une succession de cases avec des décors, des personnages et des dialogues. C'est au scénariste de décrire tout cela au dessinateur, en découpant tout ce qui se passe dans une page en cases.

@live02_04a

Nouveaux brouillons ! Denis-Pierre parle maintenant de planches, le nom d'une page en BD. Dans l'« Ange gardien », il se limite à 7 cases par planche. Pour chacune, il décrit le décor, les personnages, une action, un dialogue.

@live02_04b

Si le séquentiel est bien fait, ce nouveau découpage va très vite. Denis-Pierre le tape ensuite sur son ordinateur, c'est la 1re version de son scénario. Très souvent, il fait encore des corrections. En général, la 3e, c'est la bonne. Il peut remettre le scénario à Sandrine.

@live02_05

Nous avons demandé à Denis-Pierre combien de temps lui prend l'écriture d'un scénario de BD. Écoute sa réponse.

@live02_05a

Si je devais rassembler tous les moments qui sont assez disparates, entre 3 semaines et 1 mois et demi, sachant que la part de création peut être longue et fastidieuse, c'est-à-dire passer des jours et des jours, voire des semaines, à réfléchir sans rien écrire, et à un moment, ça surgit. À ce moment-là, en quelques jours, au brouillon, toute l'histoire peut venir. Après, le travail de réalisation technique de découpage prend plus de temps, entre une demi-heure et 1 heure et demie par page. Donc, écriture, 3 semaines à 1 mois et demi. Après, le travail ne s'arrête pas là, loin de là !

@live02_06

À Sandrine maintenant d'attraper ses crayons ! En suivant les indications du scénario de Denis-Pierre, elle doit d'abord dessiner la structure de chaque planche.

@live02_06a

Denis-Pierre lui a indiqué le nombre de cases. En fonction de ce qu'elle doit mettre dedans, elle dessine leur forme et leur organisation. Elle fait ce petit schéma au bas de chaque page du scénario pour l'avoir bien en tête.

@live02_06b

Sandrine réalise ensuite un crayonné de chaque planche, sur de grandes feuilles à dessin, car c'est plus agréable. Elle écrit aussi les dialogues pour voir la place occupée par les bulles. Un crayonné lui prend en général une grosse journée de travail.

@live02_07

Un crayonné, c'est un brouillon. Sandrine doit le mettre au propre avant de pouvoir encre les dessins, c'est-à-dire repasser par-dessus tous les traits à la pointe fine noire. Attention, elle va te montrer comment elle fait sur une case. D'habitude elle le fait pour la planche entière !

@live02_07a

Elle place le crayonné sur une table lumineuse. Par-dessus, elle pose une autre grande feuille à dessin. Et voilà, elle n'a plus qu'à calquer le crayonné sur la nouvelle feuille.

@live02_07c

Elle repasse par-dessus tous les dessins sauf les bulles, en faisant un trait unique au crayon à papier. Elle doit éviter de gommer, car cela abîme la feuille.

@live02_07d

Ensuite, avec une pointe très, très, fine et noire, Sandrine repasse par-dessus tous les traits au crayon à papier. Un travail très minutieux ! Calquer le crayonné et l'encre lui demandent environ une heure.

@live02_07e

Elle peut maintenant gommer le crayon à papier. Sandrine utilise une gomme douce qui fait beaucoup de « peluches », mais qui ne gratte pas la feuille.

@live02_07f

Du balai ! Elle enlève ensuite toutes les « peluches » d'un bon coup de brosse, mais il en reste toujours beaucoup sur son bureau !

@live02_07g

Dernière étape, tracer chaque bulle à la règle car elles sont rectangulaires. C'est un travail répétitif, mais Sandrine l'aime bien. Cela lui permet de penser à autre chose, par exemple aux couleurs qu'elle choisira pour cette planche...

@live02_08

Le moment de la mise en couleurs ! Sandrine les choisit en fonction du scénario de Denis-Pierre. Elle regarde si l'action se déroule le matin ou le soir. Les couleurs peuvent aussi suggérer l'atmosphère d'une scène, s'il y a du danger ou si c'est un moment heureux.

@live02_08a

Elle prépare ensuite la première peinture dont elle a besoin sur sa palette. Elle en prévoit une bonne quantité pour être à l'aise. Sandrine commence toujours par peindre le fond de la case. Ici, c'est un ciel en fin de matinée. Il lui faut donc du bleu.

@live02_08b

Attention, ne pas déranger ! Sandrine n'aime pas peindre de grandes surfaces à l'aquarelle. Cette peinture est délayée dans beaucoup d'eau, donc elle sèche très vite. Alors elle se dépêche pour qu'il n'y ait pas de trop grandes différences de couleur !

@live02_08c

La mise en couleurs d'une planche lui demande aussi une bonne journée de travail.

@live02_08d

Et voilà la planche terminée ! Les bulles sont vides, c'est normal. Ce n'est pas Sandrine qui écrit le texte, mais une autre personne qui le fait entièrement à la main. C'est cette planche originale qui est envoyée chez l'imprimeur afin de fabriquer l'album de BD.

@live02_09

Prends le temps de lire cet extrait du scénario du tome 2 de la série « Un ange gardien ». Juste après, tu découvriras...

@live02_09a

... comment le dessinateur l'a interprété ! Bien sûr, Sandrine peut corriger des choses dans le scénario de Denis-Pierre. Mais elle demande toujours son avis, c'est ça une bonne collaboration !

@EOF