

Étape 5 BDL – Crayonné, encrage, couleur

Bonjour à toutes et tous !

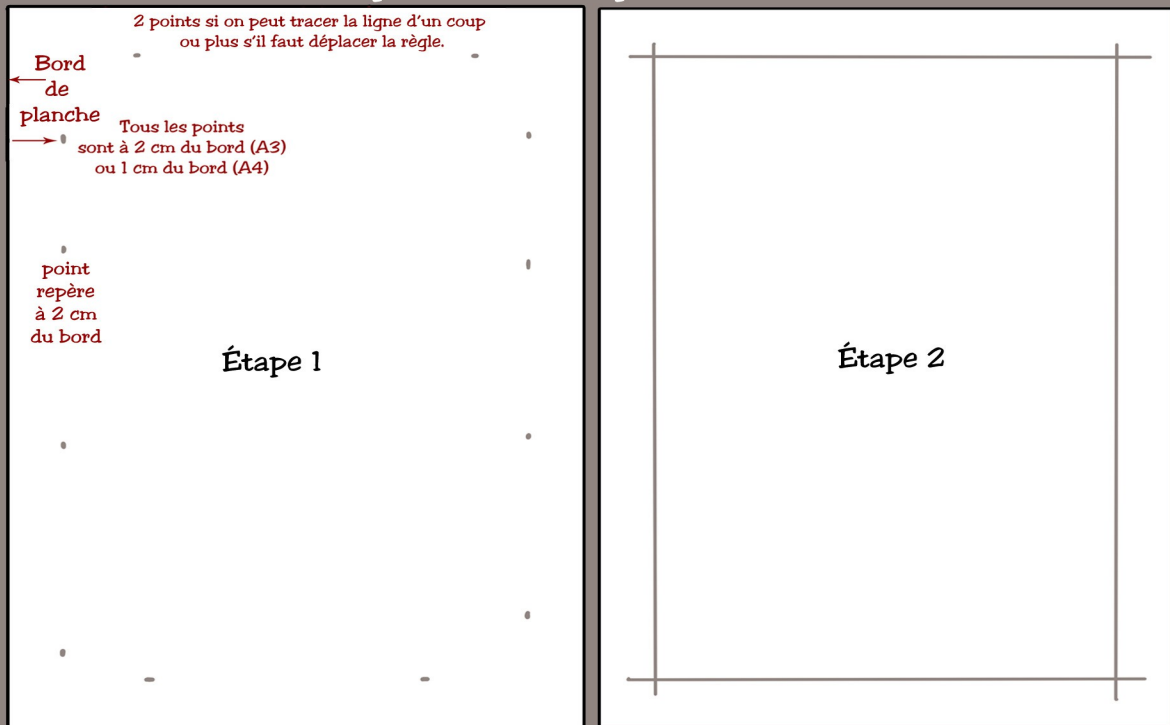
Nous allons maintenant aborder la dernière phase de création qui consiste à dessiner l'histoire au crayon sur chaque planche puis à repasser à l'encre noire le crayonné fait sur les planches et enfin, pour ceux qui le désirent et si le temps vous le permet, à mettre la couleur.

Avant de commencer, faisons le point sur le matériel nécessaire : tout d'abord un **crayon à papier** bien taillé ou un porte-mine de type HB ou plus sec. Il ne faut pas trop marquer le papier sinon, ce sera difficile à gommer par la suite. Gardons une **gomme** à portée de main ! (Les gommettes qu'on trouve parfois au bout des crayons sont aussi très utiles car on peut effacer de petits détails grâce à elles.) Ensuite, il nous faut une **feuille de papier** (un peu épaisse si possible, sinon faites avec ce que vous avez, ce n'est pas grave) de format A3 ou A4 si vous préférez dessiner sur un format plus petit. À ce sujet, les tables que j'ai pu voir dans les écoles françaises sont souvent trop petites pour le format A3 si bien que les feuilles se retrouvent très vite à moitié pliées et abîmées si on ne prend pas garde. Le A4 est plus pratique dans ces cas-là, mais le résultat final est moins séduisant sur petit format. Enfin, n'oublions pas de nous munir d'une **règle** (indispensable).

Le crayonné : la première chose que je vous conseille de faire, c'est de tracer toutes les cases de chaque planche en prenant modèle sur vos feuilles de découpage (si vous devez adapter la taille des cases de la feuille de découpage A4 au format A3, le plus simple est de le faire à vue de nez ou bien, si vous avez accès à une photocopieuse, vous faites un agrandissement de votre feuille de découpage pour obtenir les dimensions réelles des cases sur A3. Pour tirer les traits, il faut une bonne règle assez longue, si possible d'au moins 30 cm. Personnellement, j'utilise une règle de 50 cm de long car elle me permet de tracer les traits longs d'un seul coup. Si vous devez procéder avec une règle plus courte, il faudra tracer plusieurs points et faire se rejoindre les lignes tracées (voir exemple ci-dessous).

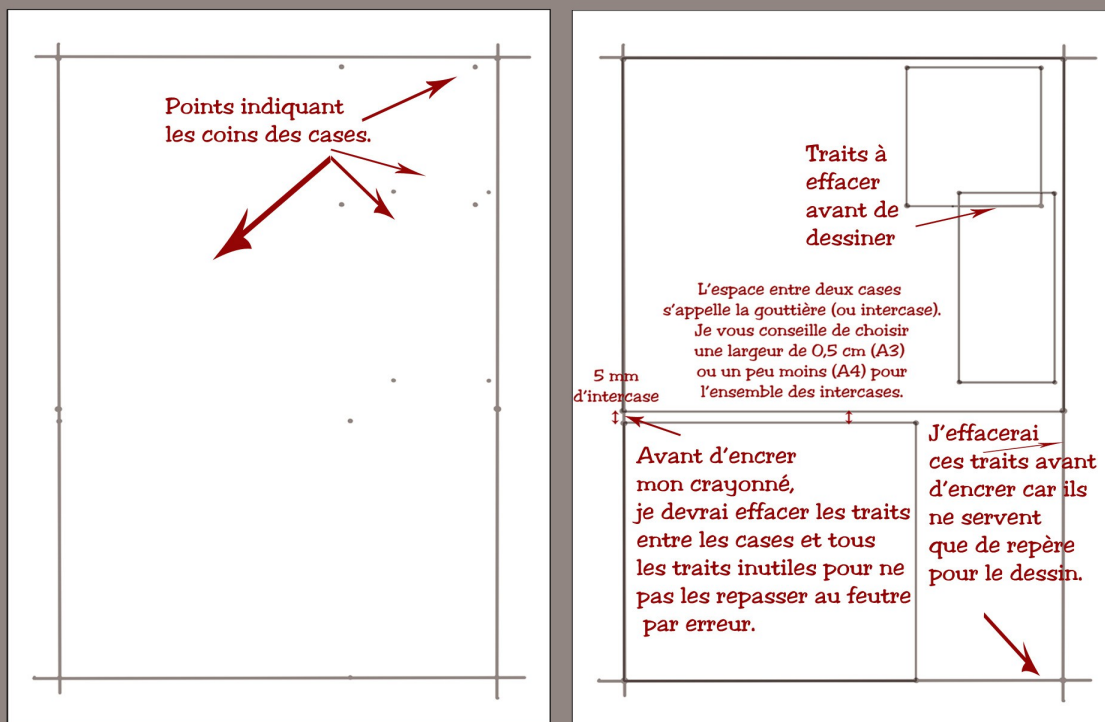
Pour vous, cette partie du travail sera sans doute la plus ennuyeuse (pour moi aussi quand je dois le faire...), mais impossible de faire autrement.

Préparation d'une planche A3

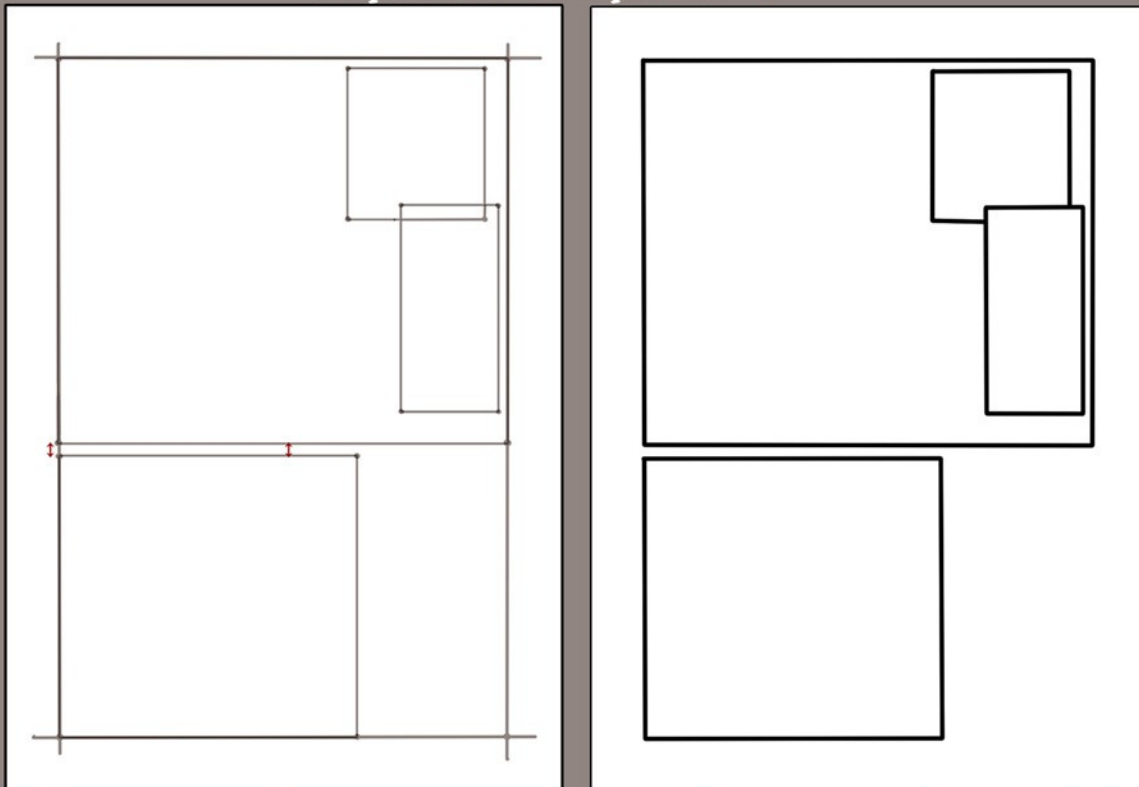
(1) Je vais tracer au crayon un contour à 2 cm du bord (A3) ou 1 cm (A4). D'abord, je pose mes points que je vais ensuite (2) relier entre eux avec la grande règle au crayon sans appuyer trop fort. Je trace chaque ligne presque d'un bord à l'autre de manière à ce qu'elles se croisent.

Préparation d'une planche A3

Après cela, je vais répartir mes cases en mesurant et posant les points en fonction de leur taille sur la feuille de découpage. Je laisse un espace de 5 mm (0,5 cm) entre chaque case (intercase). Je trace les contours de mes cases en reliant les points (un point pour chaque coin de case). Ma planche est prête pour le crayonné !

Préparation d'une planche A3

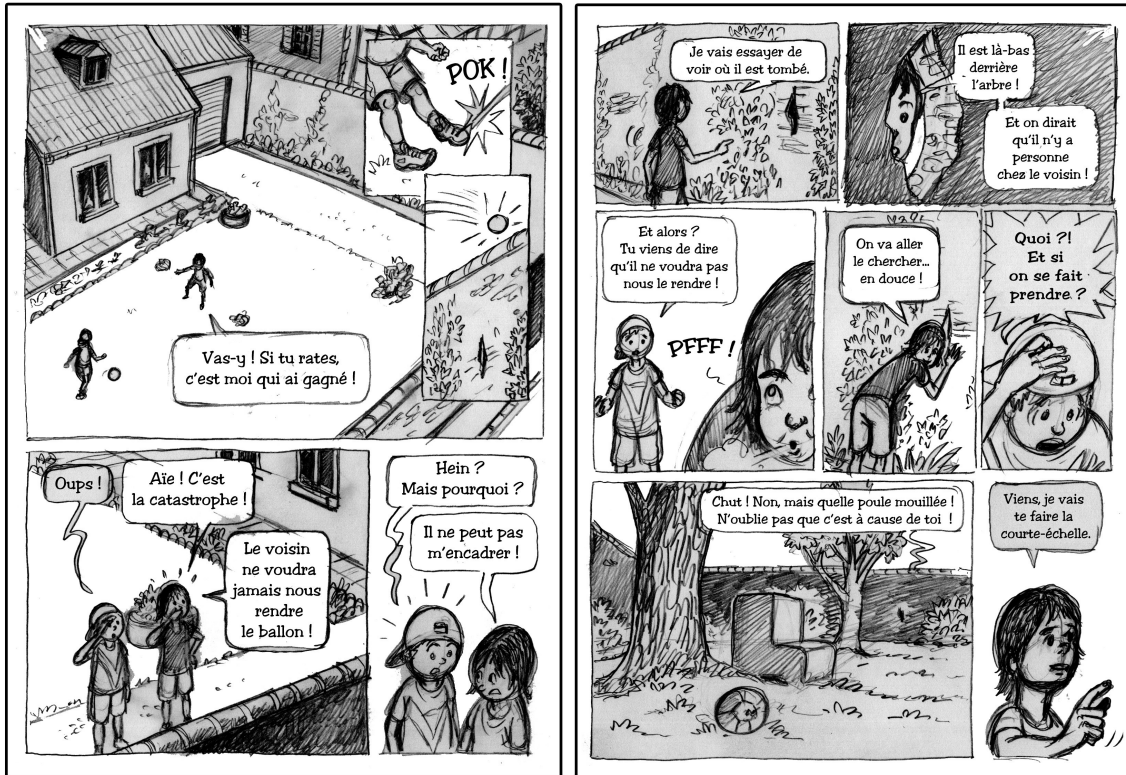

Voilà ma planche (à droite) avec ses cases encrées. Vous voyez que les traits inutiles ont disparu. Je les ai gommés avant d'encreur pour ne pas risquer de me tromper. Attention, je vous recommande d'attendre d'avoir fini d'encreur les dessins avant de passer le feutre sur les contours comme ici. N'oubliez pas que les cases font partie de la planche comme le texte ou les dessins (d'ailleurs, c'est aussi du dessin), alors prenez soin de les faire droites et de les encrer proprement !

Une fois les contours des cases préparés, vous allez dessiner leur contenu case par case en partant de la 1ère en haut à gauche jusqu'à la dernière en bas à droite dans l'ordre. Cela vous permet d'éviter de passer la main ou le bras sur des cases déjà dessinées et de "cochonner" toute la feuille. Il faudra faire de même pour l'encrage. Les gauchers doivent débiter à droite et aller vers la gauche.

Vous devez avoir votre feuille de découpage à côté de votre planche et la suivre fidèlement. En principe, à ce stade, on ne revient pas sur les choix faits auparavant et d'ailleurs, il n'est pas conseillé d'improviser au dernier moment (mais bien sûr, ça arrive malgré tout de temps en temps quand on se rend compte tardivement que quelque chose cloche).

Un conseil : n'appuyez pas trop avec votre crayon car il faut pouvoir effacer (soit pour corriger un dessin (cela s'appelle un "repentir"), soit simplement quand on a fini d'encreur la planche pour ne pas laisser de traces de crayon).

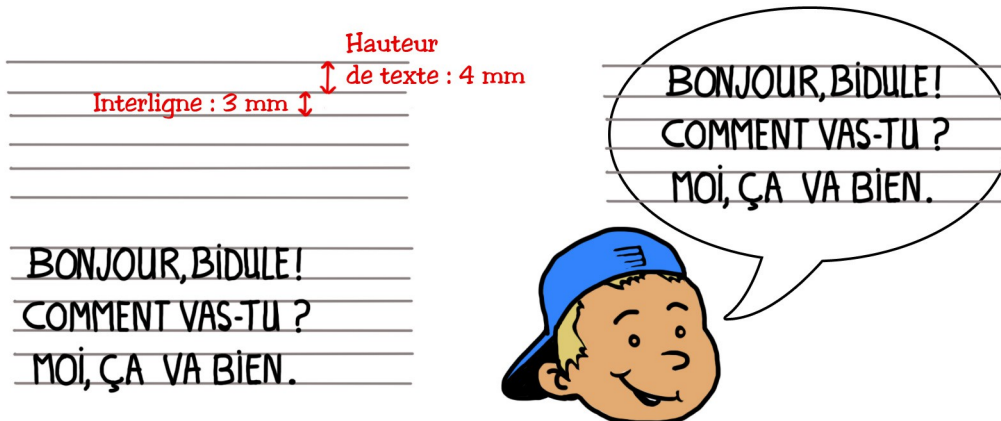

Ci-dessus, le mini-crayonné (deux planches sur une feuille A4) de Bidule. J'ai noirci le trait du crayon par informatique (d'où les zones grises ici et là).

J'allais oublier de vous parler des bulles et des textes ! Voici quelques trucs :

Écrire les textes dans les bulles

- 1 - On écrit le texte avant de tracer la bulle. On trace la bulle ensuite en ne serrant pas le texte.
- 2 - Pour écrire droit, on peut tracer des lignes au crayon qui serviront de repère et qu'on effacera ensuite après l'encrage.
- 3 - Il faut que le texte soit toujours à peu près de la même taille sauf quand on veut écrire un texte en gros pour augmenter l'effet sonore.
- 4 - En principe, on détache chaque lettre de chaque mot et on écrit en capitales pour faciliter la lecture.

- 5 - Écrivez mieux que moi dans cet exemple fait à la tablette graphique ! C'est pour cela que je préfère taper mes textes...

L'encrage : cette étape consiste à repasser à l'encre noire le dessin fait au crayon quand le crayonné des planches est entièrement achevé.

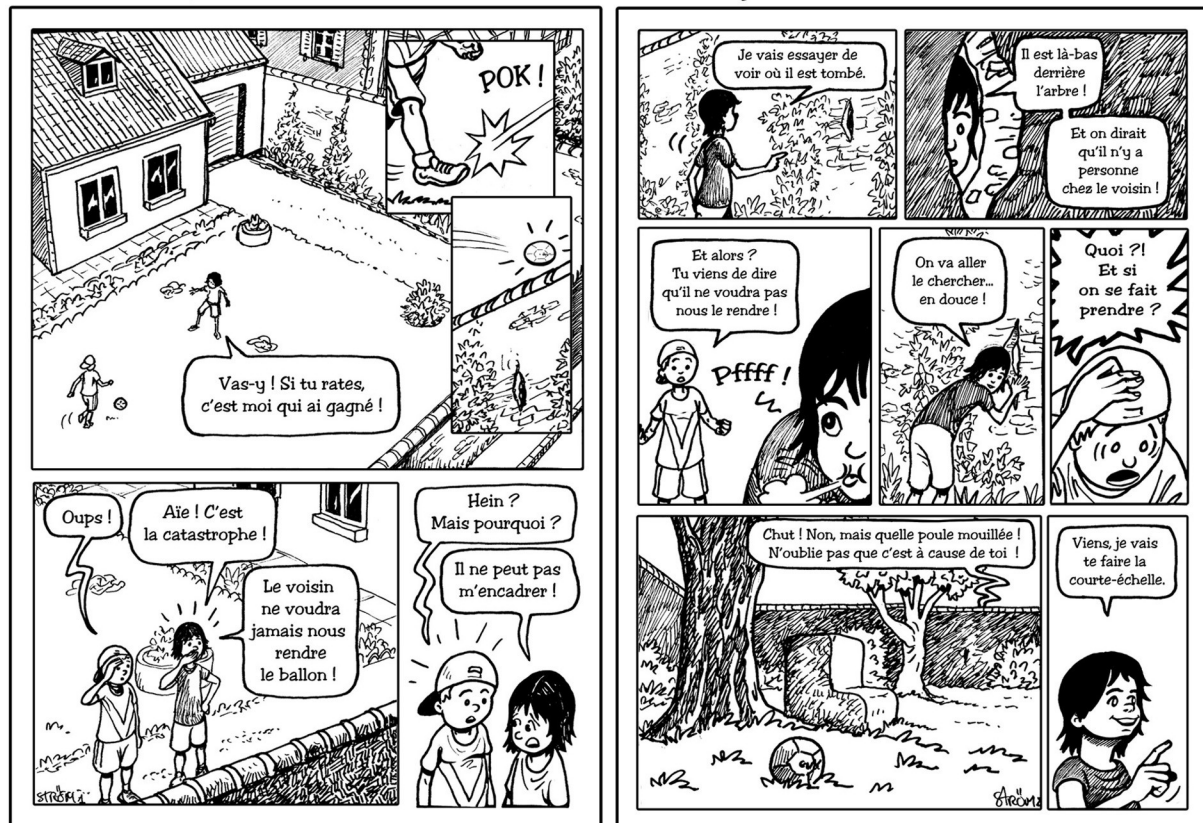
Les dessinateurs utilisent différents outils pour encrer: cela va des feutres de diverses épaisseurs aux pinceaux + encre noire, aux feutres-pinceaux, parfois même au stylobille ou à la tablette graphique (ordinateur). Quand on a un bon logiciel, on peut conserver le dessin au crayon et le noircir par informatique, mais laissons cela aux habitués.

Pour vous, le plus simple est d'utiliser un ou plusieurs feutres. Pourquoi plusieurs ? Eh bien, on peut utiliser des feutres fins pour dessiner des détails ou encore pour encrer l'arrière-plan d'un dessin (De cette manière, le dessin fait au feutre plus épais au premier plan ressortira clairement dans la case.). Si vous n'avez qu'un type de feutre, tant pis, on s'en contentera ! Vous pourrez repasser plusieurs fois sur l'élément que vous souhaitez mettre en valeur.

N'oubliez pas : on encre de gauche à droite et du haut vers le bas pour ne pas faire de taches sur la feuille en passant la main ou le bras sur un dessin encré pas encore sec. (Ou de la droite vers la gauche pour les gauchers !)

Plus on dessine petit, moins on est précis. Mes deux planches encrées au feutre en sont un exemple puisqu'elles tenaient ensemble sur une feuille A4. Cela rend compliqué le dessin des détails.

Ström Les aventures de Bidule et Dulbi : Le ballon (planches 1 et 2)

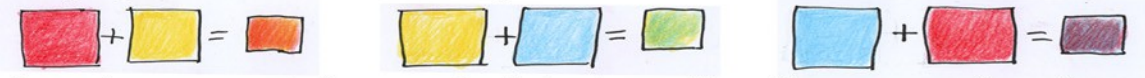
Après avoir scanné la feuille, j'ai corrigé quelques erreurs à la tablette graphique (mais il en reste encore). Vous pourrez vous aussi effectuer des corrections grâce au blanco pour les détails ou en refaisant une case sur une feuille à part (à la même dimension bien sûr) avant de la découper et coller ensuite sur votre planche. Ici, les textes sont tapés sur un clavier d'ordinateur. Vous pouvez vous aussi les taper puis les découper et les coller dans les bulles, mais le plus simple est de les écrire en suivant mes petits conseils. Le texte fait partie du dessin : ne le négligez surtout pas ! Il est capital pour l'histoire que vos textes soient clairement lisibles. N'oubliez pas de mettre votre nom, le numéro de planche et un titre !

Ci-dessus les 2 planches de Bidule encrées au feutre et corrigées par informatique (bien pratique).

La couleur : quand vous aurez fini d'encre vos planches, laissez sécher votre travail suffisamment longtemps. Une fois que vous serez sûr(e)s que c'est bien sec, vous pourrez commencer à colorier en suivant le même procédé que pour l'encre (d'en haut à gauche vers en bas à droite). Le choix des couleurs est important car les couleurs vont jouer un rôle essentiel dans l'ambiance de votre histoire. Elles servent à traduire une atmosphère et des émotions (pensez à la couleur verte quand on est malade, au bleu quand on a froid, au rouge quand on est en colère etc.) et également à attirer le regard. Cherchez les couvertures en noir et blanc dans les rayons de BD, elles sont rares et ce n'est pas un hasard !

La couleur avec des crayons !

En général, dans les pochettes de crayons de couleur, on trouve au moins du **rouge**, du **bleu**, du **jaune**, du **marron**, du **orange**, du **vert**. On va pouvoir déjà travailler avec ces quelques couleurs de base. Parmi elles, vous avez les couleurs dites "primaires" : **rouge**, **jaune**, **bleu**. On peut les mélanger et créer du vert (bleu + jaune), de l'orange (rouge + jaune), du violet (bleu + rouge).

On peut en appuyant plus ou moins fort créer un dégradé avec une seule couleur.

On peut décider d'utiliser les couleurs "froides" (vert-bleu) pour créer une ambiance froide ou les couleurs chaudes (jaune-rouge-orange) pour une atmosphère plus chaleureuse. Attention, les couleurs dites "chaudes" peuvent aussi signifier le danger et la désolation (incendie, désert à la chaleur accablante etc.) et les couleurs "froides" décrire une scène sympathique (skieurs à la montagne...). N'oublions pas le blanc. Laisser des zones blanches sur le papier, c'est laisser la lumière entrer dans votre dessin.

Voici des dégradés de bleu et vert (couleurs froides). Selon qu'elle sera mélangée avec une autre couleur froide (vert + bleu) ou bien avec une couleur chaude (vert + jaune-orange / bleu + rouge-orange), une couleur froide paraîtra plus froide ou moins froide.

+ froide →

+ chaude →

Voici des dégradés de jaune/rouge (couleurs chaudes). Selon qu'elle sera mélangée avec une autre couleur chaude ou bien avec une couleur froide (vert-bleu), une couleur chaude paraîtra plus ou moins chaude.

- chaude →

chaude →

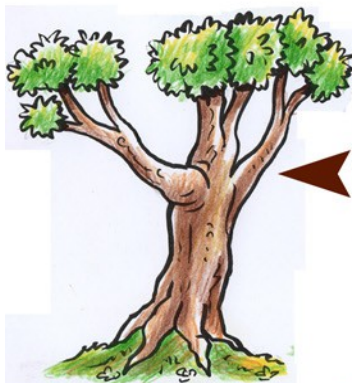
Bidule colorié avec des couleurs chaudes (mais il y a du bleu dans le marron !)

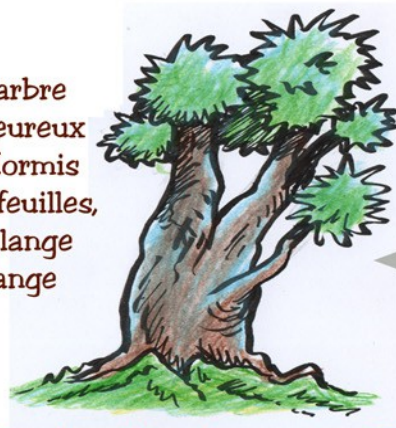
Dulbi (couleurs chaudes + bleu)

Le voisin = mélange couleur froide et chaudes (Ce n'est pas Darth Vader !)

Exemple d'arbre plutôt chaleureux et vivant. Hormis le vert des feuilles, c'est un mélange de brun, orange et jaune.

Arbre froid. Le bleu prédomine (tronc + feuillage).

Les couleurs peuvent être mélangées si on n'appuie pas trop. Elles peuvent être étalées (estompées) à l'aide d'un bout de papier-buvard (papier plutôt bon marché).

Je vous laisse avec ce dernier document sur les couleurs. Nous avons fait tout un parcours ensemble. J'espère que vous aurez appris des choses et que cela vous aura un peu aiguisé le regard sur la bande dessinée, tout l'investissement qu'elle réclame et toute la joie qu'elle procure pour les lecteurs/lectrices comme pour les créateurs/créatrices.

Je vous souhaite de prendre du plaisir à mettre en forme votre histoire. Ne cherchez pas à aller vite, mais plutôt à faire au mieux.

Amusez-vous bien et n'oubliez pas de m'envoyer vos oeuvres ! Elles ne seront pas parfaites (aucune ne l'est), mais si on peut suivre les histoires qu'elles racontent, cela signifiera que vous avez bien travaillé pendant ces 5 étapes !

À vos crayons !

Ström