

Définition :

La bande dessinée ou BD est un art (souvent appelé neuvième art) défini comme la « juxtaposition volontaire d'images picturales et autres en séquences destinées à transmettre des informations et/ou à provoquer une réaction esthétique chez le lecteur. »

Il est assez compliqué de donner une définition précise et simple de ce qu'est la bande dessinée, mais avec des mots simples, on pourrait la définir comme ceci : suite d'images, disposées les une à la suite des autres pour former une bande. L'ensemble constituant une histoire.

La bande dessinée a une définition différente, et un public différent en fonction des pays :

- Dans la culture anglo-saxonne on a souvent parlé de COMICS (comiques). Ainsi, les premiers BD américaines étaient humoristiques. Par la suite le terme est resté malgré l'apparition de BD plus sérieuses et traitants de sujets plus matures.
- Au Japon le mot MANGA (images dérisoires) est utilisé. On pourrait croire que le public visé n'est autre que les jeunes, mais la majorité des manga n'est pas vraiment conseillé au public trop jeune.
- En Chine, il s'agit de lianhuanhua (images enchaînées). La spécificité étant qu'il n'y a qu'une image par page majoritairement accompagnée d'un récit.
- Dans les pays francophones, on entend bandes dessinées aussi bien que livres illustrés. Le public visé varie en fonction de l'auteur mais on note plus souvent une destination à la lecture des plus jeunes.

Nous ne citerons qu'eux, mais plus d'exemples sont donnés ici :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessinée

Nous n'irons pas plus loin dans la définition car des débats sont encore en cours pour définir précisément la bande dessinée...

Pour faire quoi?

La bande dessinée de nos jours sont plus que de simples histoires droles, on retrouve de plus en plus d'histoires dramatiques, d'enquêtes policières, de science fiction ou de critiques de société. Les BD ne se résument plus à de simples bandes, mais deviennent de plus en plus longues et deviennent même de longues séries qui s'étendent sur plusieurs tomes.

De nos jours, avec les nouveaux supports que l'on trouve sur le marché, la BD s'est vue évoluer, pour emprunter des voies autres que le papier. Ainsi, on peut trouver des BD sur internet (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_en_ligne), et aussi sur console de jeux vidéo portable (avec Metal Gear Solid Digital Graphic Novel sur Playstation portable).

Quelques définitions:

la case : est une vignette contenant un dessin. À noter qu'une bande dessinée n'a pas forcément de case.

le strip : (de l'anglais : « bande ») ou bandeau est une suite de cases, disposées sur une ligne.

la planche : est un ensemble de cases, souvent disposées sur plusieurs lignes. On applique généralement le mot planche au document original. L'auteur numérote souvent sa planche discrètement dans un coin de celle-ci. La numérotation des planches n'est pas nécessairement égale à la numérotation des pages de l'album dans lequel elles paraîtront.

les bulles : ou phylactères sont des textes intégrés aux vignettes, destinés à la transcription des dialogues des personnages de l'histoire. Les bulles sont souvent rondes (d'où leur nom) et parfois rectangulaires. Pour les pensées ou les rêves, elles ont souvent une forme de nuage. La « queue » de la bulle désigne le personnage qui parle.

les récitatifs : sont des panneaux généralement situés au bord des vignettes et servant aux commentaires en « voix off », notamment pour donner des indications de temps et de lieu (« Au même instant à Moulinsart... ») ou pour fournir des informations permettant une meilleure compréhension de l'action (« Linda ignore qu'Alan a survécu à sa chute »). L'auteur de Blake et Mortimer, Edgar P. Jacobs, a beaucoup utilisé de récitatifs pour ses albums.

un album : est un recueil de planches qui peuvent appartenir à une même série, à un même auteur, ou à un même thème (albums collectifs). On parle typiquement d'album pour les recueils cartonnés et reliés dans un format proche du A4, on qualifie souvent les albums plus petits et reliés par des agrafes de comics (de comic book).

Une série : est un ensemble d'albums reliés par un thème ou un personnage, parfois dans un ordre chronologique.

Processus de création :

Bien que les étapes de la création d'une bande dessinée dépendent des artistes et des œuvres, un cheminement général peut être évoqué :

synopsis : histoire ou idée originale ou inspirée d'une œuvre existante (littéraire ou cinématographique, par exemple).

scénario : traitement détaillé de l'histoire. Il précise, planche par planche, le découpage de l'action, la position des personnages, et présente les dialogues.

recherche graphique : Le dessinateur travaille au style général. Il crée les personnages principaux et l'environnement dans lequel ils évoluent.

Si le lieu et l'époque existent, ou ont existé, un travail de recherche de matériel typographique et iconographique est effectué. Si l'univers de l'histoire sort de l'imaginaire de l'auteur, les recherches sont beaucoup plus orientées vers du design graphique.

mise en page : choix des points de vue, des cadrages et de l'agencement des vignettes dans la planche ;

crayonné : première ébauche proprement dite du dessin. À partir de cette étape, le travail s'effectue généralement sur un support plus grand (format A2) que celui de la planche imprimée (format A4).

encrage : opération consistant à redessiner à l'encre les contours du crayonné et les ombres afin de donner au dessin un trait définitif. Au final, seul ce tracé sera imprimé. Les décors et les phylactères sont aussi ajoutés et positionnés lors de cette étape. Ils ne sont pas toujours présents, où alors de manière succincte, dans le crayonné. Certains auteurs encrent directement sur le crayonné, qu'ils éliminent ensuite en gommant. Perdant ainsi toutes traces de cette étape. D'autres utilisent un calque transparent placé par dessus le crayonné.

mise en couleur : opération qui consiste à choisir et appliquer la couleur aux différentes zones délimitées par les traits encrés (personnages, décors, vêtements), tout en respectant la continuité des couleurs au fil des planches. Le coloriste doit aussi définir les lumières et les ombres du dessin. La mise en couleur dite traditionnelle est effectuée sur un tirage particulier de la planche, appelé "bleu", où les traits noirs de l'encrage sont imprimés en bleu-gris clair.

Par le passé cette tâche était faite à l'aquarelle appliquée au pinceau et à l'aérographe ; de nos jours elle est effectuée par informatique. Les couleurs sont de plus en plus réalisées par des professionnels, les coloristes et parfois par le dessinateur lui-même.

couleur directe : l'encrage et la mise en couleur peuvent être réalisés lors d'une étape unique, à la manière d'un peintre.

Le champ graphique est vaste en fonction de la technique utilisée qui va des premiers dessins gravé à la pointe sèche jusqu'à l'utilisation de la peinture aérographe par certains auteurs tels Juan Gimenez. Cette dernière méthode (maintenant souvent même remplacée par l'infographie) permet des réalisations qui sont plus proches visuellement de la photo que du dessin avec la totale élimination du trait.

lettrage : le texte des dialogues et commentaires est encré en l'alignant dans les espaces laissés à cet effet lors de l'encrage de la planche. L'opération est répétée pour chaque langue dans laquelle l'histoire est publiée.

En fonction de l'œuvre et de l'artiste, la même personne peut réaliser tout ou une partie du travail de création : scénario, dessin, encrage. Le plus souvent le travail est partagé entre un scénariste et un dessinateur. Certaines étapes plus spécifiques, telles que le lettrage et la mise en couleur, peuvent être laissées à des spécialistes.

Et l'informatique dans tout ça ?

On peut se servir de l'outil informatique pour gérer certaines des tâches précédemment citées, afin d'améliorer le rendu graphique de la bande dessinée.

La mise en couleur est souvent faites par ordinateur, avec des logiciels de retouche photo ou de dessin. Ces derniers doivent être assez performant pour permettre de pousser le détail au maximum.

Voir fiches INFOGRAPHIE et PHOTO.

De nos jours, de nouveaux logiciels apparaissent et permettent de gérer la création d'une bande dessinée uniquement par ordinateur (uniquement les parties réservées aux dessins).

Voici quelques exemples de logiciels :

Manga studio EX : logiciel de création de manga

<http://graphics.smithmicro.com/>

Comic book creator : logiciel permettant de créer une bande dessinée à partir de photos diverses ou autres types d'images.

<http://www.mycomicbookcreator.com/>

BD studio : logiciel permettant de créer des bandes dessinées de façon simple

<http://www.microapp.com/>