

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

CE QUI
EST LE CONCEPT
MÊME DE LA BANDE
DESSINÉE.

ET UNE
FOIS QUE L'ON A TOUT
ÇA...

ON
COMMENCE À RENTRER
DANS LE VIF DU SUJET AVEC
LE DÉCOUPAGE ET LES
DIALOGUES.

OUI... ET
C'EST-À-DIRE ?

DÉCOUPER UN
SCÉNARIO, C'EST LE PROCESSUS
DE DIVISER UNE SÉQUENCE OU UNE
ACTION D'UN SCÉNARIO EN DIFFÉRENTES
IMAGES QUI S'ENCHAÎNENT, CE QUI CRÉE
UNE NARRATION DANS LE TEMPS.

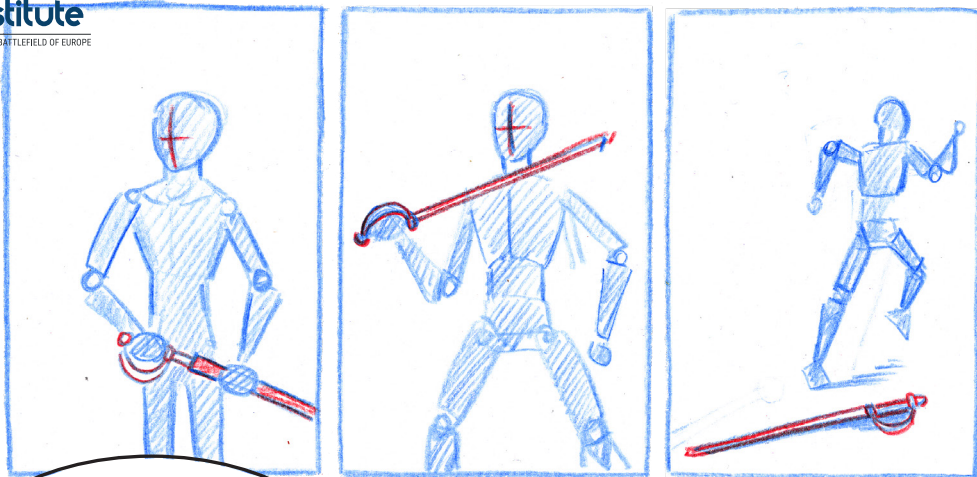
UN DÉCOUPAGE
EST DONC UN RÉCIT DÉCOUPÉ
EN PLUSIEURS PAGES OU PLANCHES,
ELLES-MÊMES DÉCOUPÉES EN PLUSIEURS STRIPS,
EUX-MÊMES DIVISÉS EN PLUSIEURS CASES,
SOUVENT ACCOMPAGNÉES DE DIALOGUES.

ET
DE CHOISIR CE
QUE L'ON MONTRE, CE
QUE L'ON MONTRE PAS,
L'ORDRE DES IMAGES ET
LE RYTHME .

PAS DE
PROBLÈME, VOYONS
MAINTENANT CHAQUE ÉLÉMENT
À PART ET VOUS ALLEZ VOIR QUE
ÇA VA PRENDRE TOUT SON
SENS.

ON LES
PERD PEUT-ÊTRE UN
PEU ?

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

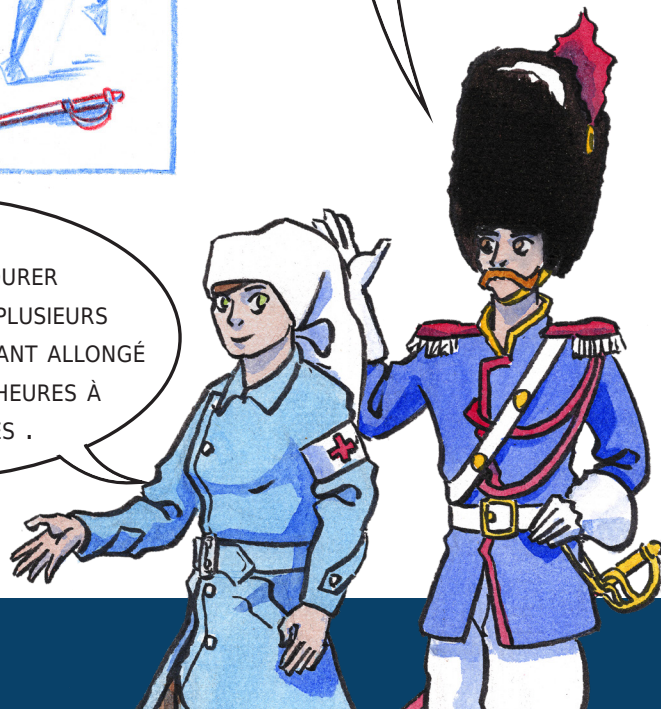

LES CASES,
MISES ENSEMBLE,
CRÉENT UNE ILLUSION DE TEMPS
ET DE MOUVEMENT, DONNANT LE
RYTHME DE L'ACTION ET DE LA
NARRATION.

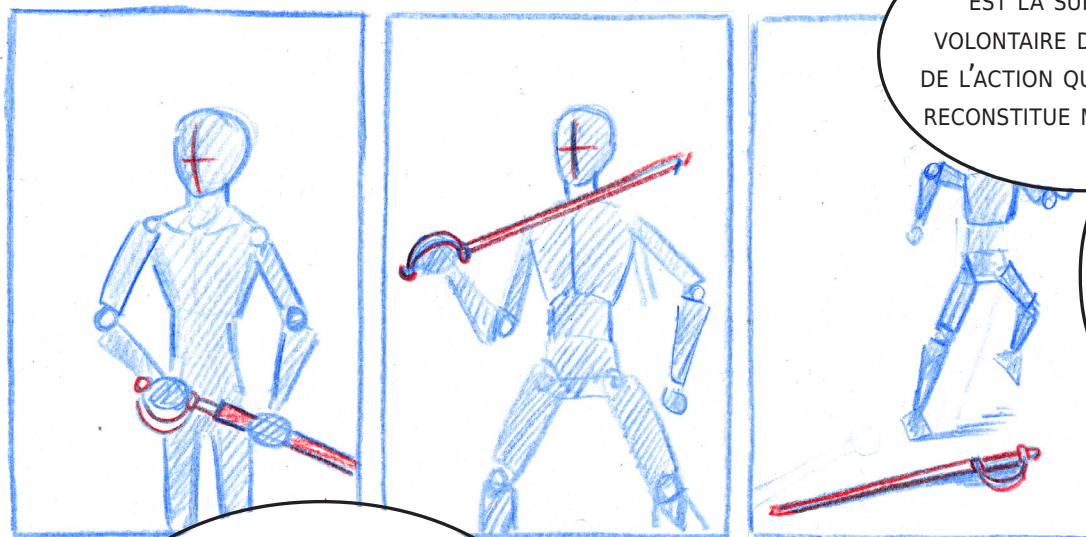
SI ELLES
FORMENT UNE
RANGÉE SUR LA MÊME BANDE
HORIZONTALE, ON APPELLE ÇA
UN STRIP.

LE TEMPS
D'UNE CASE PEUT DURER
UN INSTANT PRÉCIS DE PLUSIEURS
SECONDES COMME UN INSTANT ALLONGÉ
ALLANT DE QUELQUES HEURES À
PLUSIEURS ANNÉES .

LES CASES
SONT PLACÉES LES
UNES À LA SUITE DES
AUTRES, DÉLIMITÉES PAR UN
RECTANGLE.

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

L'ELLIPSE
EST LA SUPPRESSION
VOLONTAIRE D'UN MOMENT
DE L'ACTION QUE LE LECTEUR
RECONSTITUE MENTALEMENT.

UNE ELLIPSE
PERMET D'ACCÉLÉRER OU
DE RALENTIR LA NARRATION DU
RÉCIT EN MODIFIANT LA VITESSE
DE PROGRESSION DU TEMPS ET
DU MOUVEMENT.

ÇA PERMET
DE COMPRENDRE LA
TOTALITÉ D'UNE ACTION SANS
DEVOIR TOUT MONTRER, EN LAISSANT
L'IMAGINATION DES LECTEURS
COMPLÉTER NATURELLEMENT CE QUI
MANQUE.

LE SENS DE
L'ELLIPSE EST DE LAISSER
LE LECTEUR RECONSTRUIRE
MENTALEMENT CE QUI SE PASSE
ENTRE DEUX CASES.

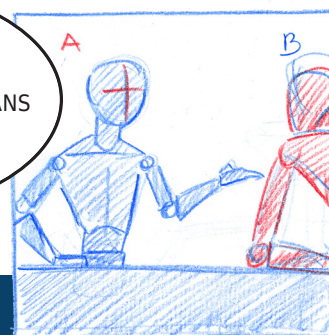
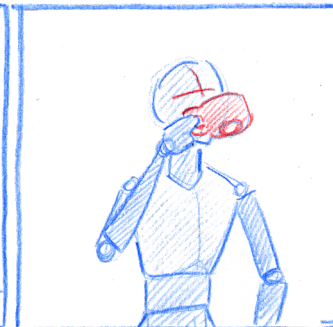
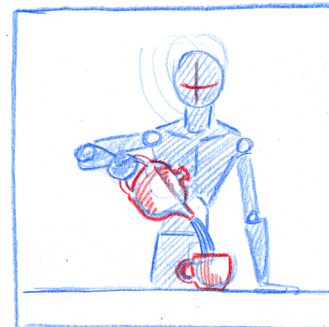
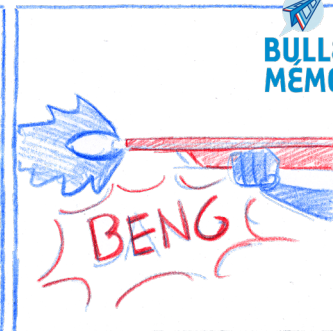
CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

IL Y A
DIFFÉRENTES
FAÇONS D'UTILISER
LES CASES DANS UN
DÉCOUPAGE.

« DE MOMENT À
MOMENT » : ENCHAÎNEMENT
ENTRE DEUX CASES DE LA MÊME
ACTION.

« D'ACTION EN ACTION »
: UNE MÊME PERSONNE AU COURS
DE DIFFÉRENTES ACTIONS.

« DE SUJET À SUJET »
: CHANGEMENT DE SUJET DANS
UNE MÊME SCÈNE.

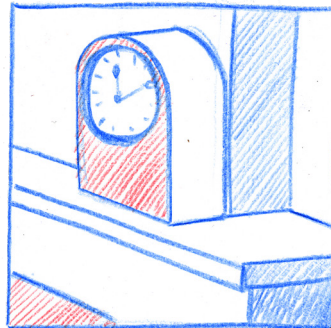
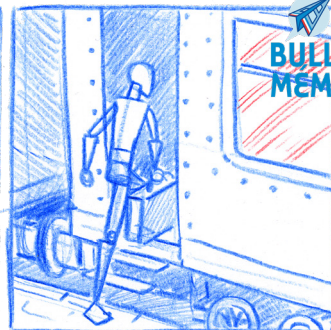
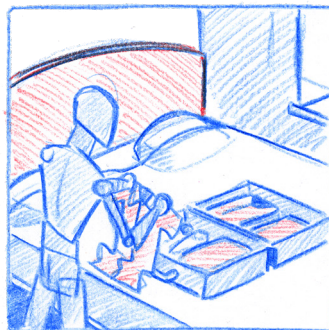

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

« DE SCÈNE EN SCÈNE » :
SAUT ENTRE DEUX SCÈNES ÉLOIGNÉES
DANS L'ESPACE OU LE TEMPS.

« DE POINT DE VUE À
POINT DE VUE » : REGARDS SUR
DIFFÉRENTS ASPECTS D'UNE MÊME
SCÈNE OU D'UN MÊME DÉCOR.

« ASPECT À ASPECT »
: ELLE MONTRE DIFFÉRENTS
ÉLÉMENTS D'UN MÊME LIEU OU
D'UNE MÊME AMBIANCE AFIN DE
CRÉER UNE ATMOSPHÈRE SANS
FAIRE AVANCER DIRECTEMENT
L'ACTION.

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

FAUT-IL
ÉCRIRE LES DIALOGUES
AVANT DE COMMENCER LE DÉCOUPAGE
OU LES ÉCRIRE EN MÊME TEMPS QUE SA
RÉALISATION?

C'EST
AUSSI À CE MOMENT
QUE VOUS POUVEZ COMMENCER
À ÉCRIRE LES DIALOGUES DE VOTRE
HISTOIRE.

ÇA
DÉPEND, LES DEUX
MÉTHODES ONT LEUR
AVANTAGE.

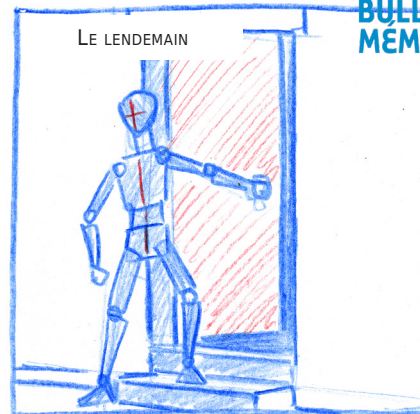
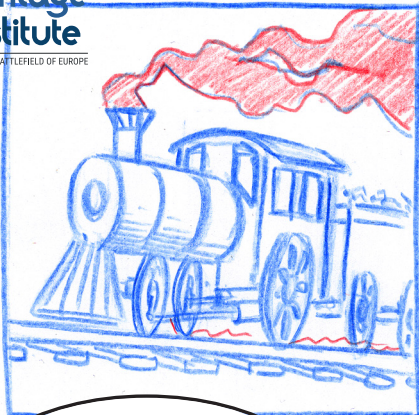
AVOIR DÉJÀ SES
DIALOGUES PRÉ-ÉCRITS FACILITE
LA MISE EN PLACE DES DIALOGUES
DANS LE DÉCOUPAGE.

MAIS LE FAIRE EN
MÊME TEMPS PERMET DE MIEUX
RÉFLÉCHIR À COMMENT VOUS
VOULEZ RACONTER VOTRE RÉCIT,
PAR LES DIALOGUES, PAR LES
IMAGES OU LES DEUX.

ATTENTION
QUAND VOUS ÉCRIVEZ VOS
DIALOGUES À CE QU'ILS NE SOIENT
PAS TROP LONGS. LIMITEZ-VOUS À
UNE OU DEUX PHRASES PAR CASES ET
EXCEPTIONNELLEMENT UNE TROISIÈME
PHRASE DANS UNE GRANDE CASE.

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

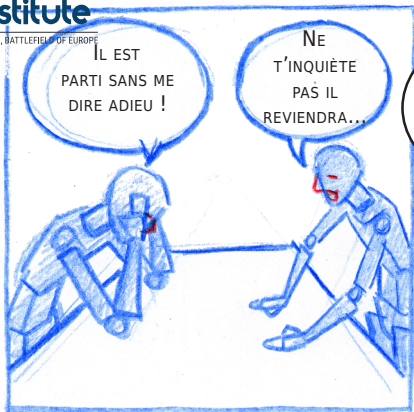
VOILÀ
QUELQUES FONCTIONS
THÉORIQUES DU TEXTE ET DE
L'IMAGE EN **BD** POUR VOUS
AIDER.

LA
FONCTION SOLITAIRE:
LA COMPRÉHENSION PASSE
UNIQUEMENT PAR L'IMAGE OU PAR
LE TEXTE.

LA FONCTION
DE RÉPÉTITION: LE TEXTE
ET L'IMAGE SE RÉPÈTENT OU
S'AMPLIFIENT.

LA FONCTION
COMPLÉTIVE OU DE
RÉVÉLATION: LE TEXTE ET
L'IMAGE SE PRÉCISENT, DONNANT
LIEU À UNE COMPRÉHENSION
GLOBALE.

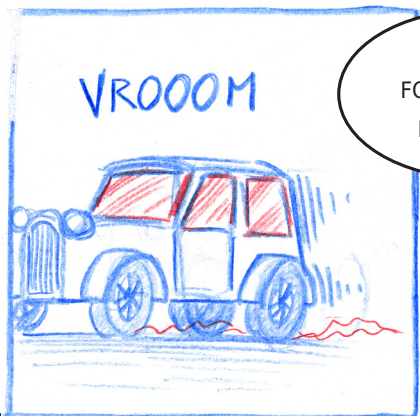

LA
FONCTION
D'INTERDÉPENDANCE:

LE TEXTE ET
L'IMAGE VÉHICULENT
ENSEMBLE UNE NARRATION
QU'AUCUN D'EUX NE POURRAIT
VÉHICULER SEUL. CETTE FONCTION
EST OUVENT UTILISÉE POUR LES
DIALOGUES.

VOUS N'AUREZ
JAMAIS BESOIN DE TOUTES
LES FONCTIONS EN MÊME TEMPS ET
VOUS VERREZ QUE VOUS EN UTILISEREZ
PLUS QUE D'AUTRES LORS DE VOTRE
TRAVAIL.

LE BUT
EST D'UTILISER CELLES
QUI VOUS SEMBLENT LES PLUS
APPROPRIÉES DANS LES DIFFÉRENTES
PARTIES DU RÉCIT.

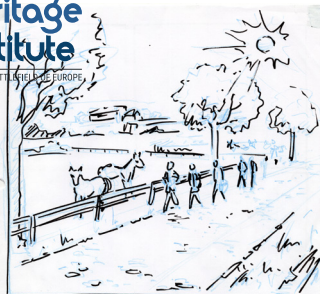

LA
FONCTION DE
MONTAGE:

LE MOT EST TRAITÉ
COMME UNE PARTIE INTÉGRANTE
DE L'IMAGE. CETTE FONCTION EST
UTILISÉE POUR LES BRUITAGES ET LES
ONOMATOPÉES.

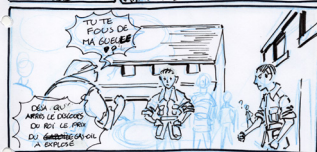

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

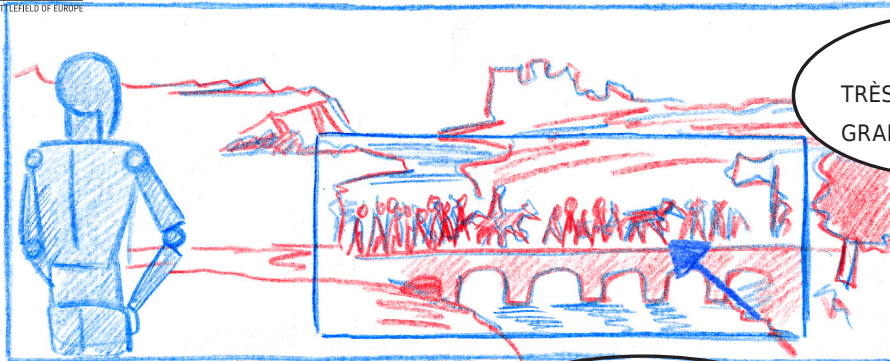
CHACQUE
CASE A SON PROPRE
PLAN DE CADRAGE.

POUR COMMENCER
UN DÉCOUPAGE, IL FAUT
DONC COMPRENDRE QUE C'EST
UN RÉCIT DÉCOUPÉ EN PLUSIEURS
PAGES OU PLANCHES, ELLES-MÊMES
COMPOSÉES DE STRIPS ET DE
CASES.

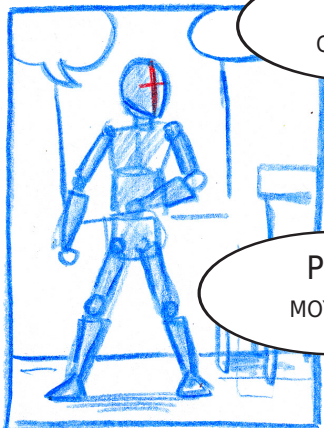
CONCENTRONS-NOUS
MAINTENANT SUR LES
DIFFÉRENTS PLANS UTILISÉS DANS
LA BANDE DESSINÉE, MAIS AUSSI DANS
LE CINÉMA, LA PEINTURE ET TOUS LES
ARTS QUI TOUCHENT À L'IMAGE.

PLAN DE
TRÈS GRAND OU DE
GRAND ENSEMBLE :

ILS
PRÉSENTENT UN LIEU,
UN DÉCOR OU LE CONTEXTE DU
PERSONNAGE. ILS PEUVENT ILLUSTRER
LE TEMPS QUI PASSE ET RALENTIT
LA LECTURE.

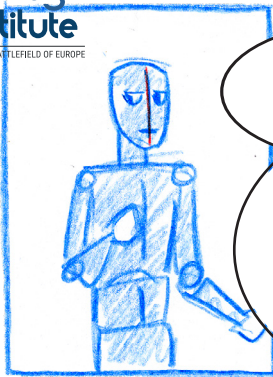

PLAN
GÉNÉRAL :
IL MONTRE
UN VASTE DÉCOR DANS
LEQUEL LE PERSONNAGE APPARAÎT
EN ENTIER AFIN DE SITUER LE LIEU ET
LE CONTEXTE DE L'ACTION.

PLAN
MOYEN :
IL MONTRE
LE PERSONNAGE EN ENTIER
EN PRIVILÉGIANT SON ACTION ET SES
INTERACTIONS TOUT EN CONSERVANT
UNE PARTIE DU DÉCOR.

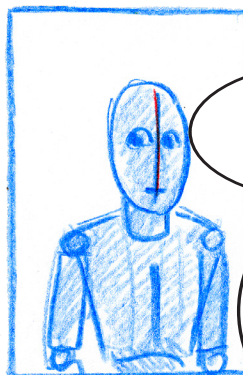

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

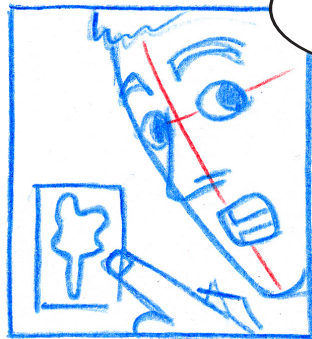
PLAN
AMÉRICAIN :

IL
CORRESPOND AU PLAN
MI-CUISSÉ, IL SERT SURTOUT
À MONTRER LE PERSONNAGE, SES
GESTES ET SES INTERACTIONS.
CONVIENT BIEN AUX DIALOGUES.

PLAN
RAPPROCHÉ :

C'EST LE
PLAN DU BUSTE. IL
CONVIENT LE MIEUX POUR LES
DIALOGUES, L'IDENTIFICATION DU
PERSONNAGE ET SA TYPOLOGIE (TÊTE
+ ÉLÉMENTS DE COSTUME).

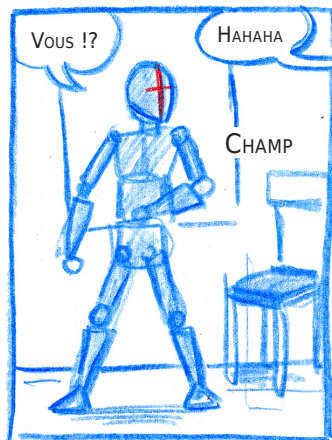

(Très)
GROS PLAN :

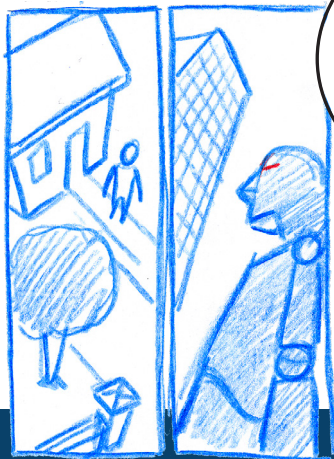
IL MET EN
VALEUR L'INTENSITÉ
DRAMATIQUE, L'EXPRESSION
DÉTAILLÉE D'UN VISAGE OU UN
DÉTAIL DU DÉCOR. À UTILISER
AVEC PARCIMONIE!

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

PLONGÉE CONTRE-PLONGÉE

CHAMP
: L'ACTION QUI SE
PASSE DANS LA CASE.

HORS-
CHAMP

HORS-CHAMP
: L'ACTION QUI SE PASSE
HORS DE LA CASE, UTILE POUR
CRÉER DU MYSTÈRE.

PLONGÉE
: DONNE UNE VUE
D'ENSEMBLE D'UNE SCÈNE.
PLACE LE PERSONNAGE EN
POSITION DE FAIBLESSE,
D'ISOLEMENT OU DE
VULNÉRABILITÉ.

CONTRE-PLONGÉE
: DONNE AU PERSONNAGE
UNE IMPRESSION DE PUISSANCE,
DE DOMINATION, D'HÉROÏSME OU
DE MENACE.

POUR
TERMINER, VOICI
ENCORE QUELQUES CONCEPTS
QUI VOUS SERONT UTILES.

CHAPITRE 4 LE DÉCOUPAGE

LE DÉCOUPAGE
N'EST PAS VOTRE VERSION
FINALE, MAIS IL RESTE UNE ÉTAPE TRÈS
IMPORTANTE.

C'EST AUSSI LE
MOMENT DE VOUS FAIRE
RELIRE PAR VOS PROCHES, VOS AMIS,
VOTRE FAMILLE OU VOTRE PROFESSEUR
POUR VOIR S'ILS ARRIVENT À
COMPRENDRE VOTRE RÉCIT.

VOILÀ,
VOUS AVEZ MAINTENANT
TOUTES LES CARTES EN MAIN
POUR AVANCER DANS VOTRE
CRÉATION . À VOS CRAYONS !

LE DÉCOUPAGE
PERMET DE TESTER LA MISE
EN SCÈNE DU RÉCIT DANS SON
ENTIÈRETÉ. IL NE DOIT PAS ÊTRE
BEAU NI BIEN DESSINÉ. , MAIS IL FAUT
SURTOUT QUE VOS INTENTIONS ET
VOS DIALOGUES SOIENT CLAIRS ET
LISIBLES.

LA THÉORIE
EST FINIE.

MAINTENANT,
LANCEZ-VOUS. VOUS
ÊTES LIBRES DE FAIRE
COMME BON VOUS SEMBLE
POUR LE DESSIN.

CADRAGE : le choix de ce qui est visible dans une case.

CASE : une image individuelle qui représente un moment de l'histoire.

DÉCOUPAGE : l'étape qui consiste à transformer un scénario en une suite de cases organisées pour raconter une histoire.

DIALOGUE : les échanges entre les personnages.

ELLIPSE : la suppression volontaire d'un moment de l'action que le lecteur reconstitue mentalement.

FONCTION TEXTE-IMAGE : la façon dont le texte et l'image travaillent ensemble pour raconter l'histoire.

MISE EN SCÈNE : l'organisation des personnages, des décors et du cadrage pour raconter efficacement une scène.

NARRATION : la manière dont une histoire est racontée au fil des images.

PLAN : le cadrage choisi pour montrer un personnage ou un décor.

STRIP : une bande horizontale regroupant une ou plusieurs cases.

SANS OUBLIER
LE VOCABULAIRE.

