

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction de la politique culturelle et du français

LA BEAUTE DU REEL POUR JUILLARD SOURCES D'INSPIRATION

BDMIX ou la passion du dessin : André Juillard de Jean-Loup Martin

Réalisation : Tatiana Bésory & Michel Boiron (CAVILAM)

Rédaction : Frédérique Gella (CAVILAM)

Coordination : Elyane Daniel (Sous-direction de la diversité linguistique et du français, Pôle de la coopération francophone, Audiovisuel éducatif, juin 2009)

Le **citó** international
de la bande dessinée
et de l'image

FICHE PRESENTATION - LA BEAUTE DU REEL POUR JUILLARD : SOURCES D'INSPIRATION (3'52)

Transcription de la séquence

Juillard

La bande dessinée* que j'ai découverte relativement tardivement m'est apparue d'un coup comme exactement ce pour quoi j'étais fait. J'ai l'impression de me nourrir de beauté. Je crois que chaque, disons, artiste, dessinateur*, tout ce que vous voulez, a besoin de nourrir son imaginaire* de réalité. Moi à chaque fois que je vois quelque chose de beau, qui me plaît en tout cas, ça me ... J'ai l'impression de m'enrichir un peu plus.

Je fais aussi beaucoup de photos parce que j'espère avoir un jour l'occasion de faire des dessins d'après ces photos, c'est pas souvent le cas. Actuellement je suis en train de réaliser quelques aquarelles* pour une exposition dans la région. Je viens ici compléter un peu mes sources.

En fait, j'ai toujours voulu être dessinateur, mon truc c'était le dessin* quoi, le graphisme*, pas forcément les couleurs*. J'ai fait une école d'art, les Arts déco*. Puis un jour, on a eu, en 3ème année, je crois, aux Arts déco*, on a eu un cours de sociologie sur la bande dessinée*. Alors le fait qu'on en parle comme ça, ça a été vraiment une révolution et pour moi, ça a été également un déclic. Je me suis dit la bande dessinée*, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt quoi ? Donc voilà, la bande dessinée*, c'était un métier qui était fait pour moi.

Les 7 vies de l'épervier devait au départ se passer en Bretagne et puis il se trouve que moi, je suis auvergnat. Je le suis toujours d'ailleurs. J'ai une maison ici mais toutes mes racines, disons, sont en Auvergne. C'est un pays qui est, d'une façon différente, absolument magnifique aussi j'avais envie que ça se passe là-bas.

Je ne veux pas non plus faire une bande dessinée* qui satisferait tous mes désirs de dessinateur. Surtout que la bande dessinée* c'est un certain nombre de contraintes, et je me nourris de ça aussi, des difficultés qu'il peut y avoir à dessiner des endroits qui vous inspirent pas du tout. Je trouve ça aussi enrichissant que de dessiner quelque chose qui est magnifique et qui me plaît. Je crois pas que ce soit, comment dire, une bonne attitude par rapport au dessin* que de vouloir absolument se faire plaisir.

DVD-MAEE « BD MIX ou la passion du dessin de Jean-Loup Martin »

Vocabulaire

Une aquarelle : *technique de peinture utilisant des couleurs délayées dans l'eau.*

Une case : *image contenant un dessin et éventuellement un texte. La case est la plus petite unité du récit. La succession de cases constitue le récit d'une bande dessinée.*

Les racines : *les origines.*

Inspirer : *activer le processus de création.*

Plan d'ensemble : *représente le lieu où se déroule l'action.*

Plan moyen : *montre un ou plusieurs personnages en pied, le décor est secondaire.*

Angle de vue en plongée : *le regard plonge comme si on observait la scène du haut.*

Plan rapproché : *le personnage est cadré à la hauteur de la taille ou de la poitrine.*

Gros plan : *montre le visage et permet de faire ressentir les émotions du personnage.*

Angle de vue en visée subjective : *on voit la scène comme si nos yeux étaient la caméra.*

Le **citô** international
de la bande dessinée
et de l'image

Note culturelle

Les Arts déco ou l'École nationale supérieure des arts décoratifs est une école artistique fondée au XVIIIe siècle. De nombreux cours y sont dispensés comme entre autres les arts graphiques, le textile, le design vêtement, la photographie, la scénographie, la vidéo, le mobilier ou l'infographie.

Site Internet : <http://www.ensad.fr/>

Biographie de ANDRE JUILLARD

André Juillard débute aux *Éditions de Fleurus*, en 1975, avec, sur un scénario de Verrien, *La longue piste de Loup Gris*, puis une adaptation de *Roméo et Juliette* avec Josselin.

Sa première véritable série débute en 1976 : *Bohémond de Saint-Gilles*, sur des scénarios de Verrien et de Marin.

La même année, il crée *Isabelle Fantouri* avec Didier Convard, qu'il dessine avec lui.

Il collabore également au journal *Pif Gadget* avec la série *Masquerouge*, en 1980, scénarisée par Patrick Cothias, puis *La ruée vers l'Or* et *Les frères de la Côte* (sur des scénarios de Jean Ollivier).

En 1982, il connaît un premier grand succès avec le sublime *Les sept vies de l'Épervier*, un récit en sept albums (dont le dernier ne sortira que...neuf ans plus tard !) publié dans *Vécu*, sur des scénarios de Cothias.

C'est également pour *Vécu* qu'il crée avec Jacques Martin le personnage d'Arno. En parallèle, il réalise de nombreuses adaptations d'œuvres littéraires pour *Je Bouquine* ainsi que des albums historiques chez des éditeurs peu connus.

Son style clair, élégant, devient de plus en plus populaire. On fait appel à lui pour des illustrations, des portfolios.

En 1994, il réalise seul un magnifique récit contemporain, *Le Cahier bleu* (Casterman), suivi trois ans plus tard *d'Après la pluie*, dans un même style intimiste.

À partir de 2000, il reprend *Les Aventures de Blake et Mortimer* et en 2006 retrace trente ans de carrière dans un ouvrage somme : *Entracte* aux éditions *Daniel Maghen*.

Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Site Internet

La biographie d'André Juillard :

<http://www.bdparadisio.com/scripts/detail.cfm?id=358>

la cité internationale
de la bande dessinée
et de l'image

Objectifs communicatifs : <ul style="list-style-type: none">- Identifier les éléments principaux de la vidéo.- Comprendre globalement les propos de l'artiste.- Décrire un paysage.	Éducation aux médias : <ul style="list-style-type: none">- Repérer dans quel canal se trouve l'information.
--	--

Mise en route

Montrer les premières secondes de la vidéo sans le son ni les sous-titres.

Que fait André Juillard pour trouver l'inspiration ?

Connaissez-vous d'autres moyens possibles ?

Mise en commun à l'oral.

Piste de correction :

André Juillard marche, regarde la mer. Il prend des photos. Il respire le grand air.

Certains artistes écoutent peut-être de la musique. D'autres voyagent, font le tour du monde en bateau.

Activité 1 - En Bretagne.

Visionner la vidéo avec le son mais sans les sous-titres.

Faites l'activité 1.

Pour chaque affirmation, dites si elle est vue et/ou entendue.

Inviter les apprenants à comparer leurs propositions avec celles de leur voisin(e) avant de passer à la mise en commun orale.

Visionner de nouveau la séquence pour une meilleure compréhension de la correction.

Corrigé :

		
1. Juillard prend des photos pour en faire des dessins ensuite.	X	X
2. Juillard peint une aquarelle pour une exposition dans la région.	X	X
3. Les vagues sur les rochers font un léger bruit.		X
4. Des cases représentent un paysage de neige.	X	
5. Certains personnages sont des animaux sauvages.	X	
6. L'histoire des 7 Vies de l'épervier se passe en Auvergne.		X

Activité 2 - Une découverte relativement tardive.

Préciser aux apprenants que les images sont dans l'ordre d'apparition de la vidéo. Leur conseiller de se concentrer sur le commentaire de la vidéo.

Visionner la vidéo avec le son mais sans les sous-titres.

À deux. *Faites l'activité 2.*

Écrivez sous chaque image le numéro de la phrase qui lui correspond.

Procéder à la mise en commun.

Corrigé :

		
7 - « J'ai l'impression de me nourrir de beauté. »	5 - « Je fais aussi beaucoup de photos... »	6 - « Je viens ici compléter mes sources. »
		
4 - « J'ai fait une école d'art, les Arts déco. »	9 - « La bande dessinée pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? »	3 - « La bande dessinée, c'était un métier qui était fait pour moi. »
		
2 - « Les 7 Vies de l'épervier au départ devait se passer en Bretagne... »	8 - « Je ne veux pas non plus faire une bande dessinée qui satisferait tous mes désirs de dessinateur. »	1 - « Surtout que la bande dessinée c'est un certain nombre de contraintes... »

Activité 3 - Réalité et imaginaire.

Faites *l'activité 3*.

Reconstituez les phrases en ordonnant les mots.

Inviter les apprenants à noter au tableau les phrases. Les laisser se mettre d'accord sur les bonnes propositions.

Corrigé :

1. André Julliard peint des aquarelles dans sa maison située au bord de la mer.
2. Il a fait l'école des Arts déco et s'est dirigé vers la bande dessinée.
3. Pour l'artiste, dessiner ce n'est pas toujours se faire plaisir.

Activité 4 - Au contact de la réalité.

À deux. Faites *l'activité 4*.

Cherchez dans un magazine une photo d'un paysage, d'un portrait. Faites un dessin à partir de cette photo. Coloriez-le. Demandez à un camarade de décrire votre œuvre.

Inviter chaque groupe à présenter les dessins et les descriptions.

Piste de correction :

Alors tu as dessiné une île déserte plantée d'un ou deux palmiers. À gauche du dessin, une barque est posée sur le sable. On voit peu de vagues...

Le **citô** international
de la bande dessinée
et de l'image

Pour aller plus loin

La biographie de André Juillard :

<http://www.bdparadisio.com/scripts/detail.cfm?id=358>

La biographie, les publications de André Juillard :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Juillard

Des exemples de couvertures d'albums auxquels André Juillard a collaboré :

<http://www.bedeo.fr/pseudonymes-bd/JUILLARD.Andre>

Dans le thème « SOURCES D'INSPIRATION »

L'enfance en Yougoslavie pour Bilal

La vie pour Cestac

La recherche documentaire pour Ferrandez

Le style personnel pour Gotlib

Le quartier pour Sattouf

Travailler avec « BDMIX ou la passion du dessin » sur TV5MONDE

http://www.tv5monde.com/apprendre_Bdmix

<http://www.tv5monde.com/BDmix>

la **citó** internationale
de la bande dessinée
et de l'image

<p>Objectifs communicatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les éléments principaux de la vidéo. - Comprendre globalement les propos de l'artiste. - Décrire un paysage. <p>Éducation aux médias :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repérer dans quel canal se trouve l'information. 	<p>Vocabulaire :</p> <p>Une aquarelle : <i>technique de peinture utilisant des couleurs délayées dans l'eau.</i></p> <p>Une case : <i>image contenant un dessin et éventuellement un texte. La case est la plus petite unité du récit. La succession de cases constitue le récit d'une bande dessinée.</i></p> <p>Nourrir : <i>alimenter.</i></p> <p>Les racines : <i>origines.</i></p> <p>Inspirer : <i>activer le processus de création.</i></p> <p>Enrichissant : <i>qui augmente les connaissances et la compréhension du monde.</i></p>
---	---

Activité 1 - En Bretagne.

Pour chaque affirmation, dites si elle est vue et/ou entendue.

		
1. Juillard prend des photos pour en faire des dessins ensuite.		
2. Juillard peint une aquarelle pour une exposition dans la région.		
3. Les vagues sur les rochers font un léger bruit.		
4. Des cases représentent un paysage de neige.		
5. Certains personnages sont des animaux sauvages.		
6. L'histoire des <i>7 Vies de l'épervier</i> se passe en Auvergne.		

Activité 2 - Une découverte relativement tardive.

Écrivez sous chaque image le numéro de la phrase qui lui correspond.

1. « Surtout que la bande dessinée c'est un certain nombre de contraintes... »
2. « *Les 7 Vies de l'épervier* au départ devait se passer en Bretagne... »
3. « La bande dessinée, c'était un métier qui était fait pour moi. »
4. « J'ai fait une école d'art, les Arts déco. »
5. « Je fais aussi beaucoup de photos... »
6. « Je viens ici compléter mes sources. »
7. « J'ai l'impression de me nourrir de beauté. »
8. « Je ne veux pas non plus faire une bande dessinée qui satisferait tous mes désirs de dessinateur. »
9. « [...] la bande dessinée pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? »

Activité 3 - Réalité et imaginaire.

Reconstituez les phrases en ordonnant les mots.

1. la mer - dans sa maison - peint - André Julliard - au bord de - des aquarelles - située.

2. la bande dessinée - vers - des Arts déco - a fait - Il - l'école - et - s'est dirigé.

3. dessiner - n'est - Pour l'artiste - toujours - se faire plaisir - ce - pas.

Activité 4 - Au contact de la réalité.

Cherchez dans un magazine une photo d'un paysage, d'un portrait. Faites un dessin à partir de cette photo. Coloriez-le. Demandez à un camarade de décrire votre œuvre.

Le **citô** international
de la bande dessinée
et de l'image

LA BEAUTE DU REEL POUR JUILLARD : SOURCES D'INSPIRATION FICHE PROFESSEUR

NIVEAUX B1/B2

Objectifs communicatifs : <ul style="list-style-type: none">- Décrire en détail la vie et le travail de l'artiste.- Comprendre de manière détaillée les informations de la vidéo.- Repérer des différences entre la vidéo et un texte.- Exprimer son point de vue.	Objectif linguistique : <ul style="list-style-type: none">- Découvrir le lexique de la bande dessinée. Éducation aux médias : <ul style="list-style-type: none">- Identifier les plans et angles de vue.
--	--

Mise en route

Montrer le reportage sans le son. Arrêter au moment où on voit Juillard assis sur un rocher. En petits groupes. *En vous aidant des images, faites des hypothèses sur le sujet de la vidéo.*

Donner quelques minutes aux apprenants afin qu'ils échangent entre eux.

Procéder à la mise en commun. Écrire au tableau les différentes hypothèses.

Piste de correction :

On voit un homme qui se promène au bord de la mer. Il prend des photos et parle à la caméra. On le voit aussi peindre. Plus tard on reconnaît des planches et des cases de bandes dessinées.

Il s'agit peut-être d'un artiste, d'un peintre qui est interviewé ?

Activité 1 - Ses journées en Bretagne.

Visionner la vidéo sans les sous-titres.

Faites l'activité 1.

Décrivez en détail la vie et le travail de l'artiste en Bretagne.

Mise en commun à l'oral. Demander aux apprenants d'être précis dans la description des lieux et des actions.

Pistes de correction :

Le dessinateur passe son temps libre à se promener au bord de la mer, à marée basse. Il s'y ressource au contact de la beauté du lieu qu'il admire et prend en photo. Il se sert de ses promenades pour ensuite reproduire ses impressions dans des aquarelles ou des bandes dessinées. Il s'installe pour cela à la table de son atelier près de la fenêtre et travaille ainsi tout près de la nature et à la lumière naturelle...

Activité 2 - À l'origine de sa vocation

Visionner la vidéo mais sans les sous-titres.

Faites l'activité 2.

Dites si les propositions sont vraies ou fausses.

Procéder à la mise en commun. Veiller à ce que les apprenants justifient les propositions fausses.

Corrigé :

	Vrai	Faux
1. Juillard a toujours voulu être dessinateur.	x	
2. L'artiste prend beaucoup de photos pour une exposition dans la région.		x
3. Il a besoin de nourrir son imaginaire au contact de la beauté.	x	
4. Au début de ses études d'arts graphiques, il n'avait pas forcément pensé à la bande dessinée.	x	
5. L'album s'intitule <i>Les 9 Vies de l'épervier</i> .		x
6. Il ne veut pas faire une bande dessinée qui satisferait tous ses désirs de dessinateur.	x	

la **citô** internationale
de la bande dessinée
et de l'image

7. Selon l'artiste, dessiner des endroits qui n'inspirent pas, c'est aussi s'enrichir en tant que dessinateur.	x	
--	---	--

2. Juillard prend des photos avec l'espoir d'en faire un jour des dessins.
5. L'album s'intitule en réalité *Les 7 Vies de l'épervier*.

Activité 3 - Son truc, le dessin.

Visionner la vidéo. Inviter les apprenants à lire les propositions afin d'orienter leur écoute.
Faites l'activité 3.

Corrigez les erreurs qui se sont glissées dans la transcription de la vidéo.

Procéder à la mise en commun, après avoir reproduit le texte au tableau. Inviter les apprenants à venir le corriger.

Corrigé :

André Juillard a découvert la bande dessinée assez tardivement. Il a besoin de nourrir son imaginaire au contact de la réalité et surtout de la beauté. C'est en suivant les cours des Arts déco qu'il a eu un déclic : la bande dessinée était un métier fait pour lui. Juillard peut avoir des difficultés à dessiner des endroits qui ne l'inspirent pas du tout, il trouve pourtant cela enrichissant.

Activité 4 - Les différents plans.

Demander aux apprenants d'observer les images proposées.

Faites l'activité 4.

Associez les images aux définitions proposées. Plusieurs images sont possibles.

Mise en commun des réponses.

Corrigé :

	Images
a. Plan d'ensemble : représente le lieu où se déroule l'action.	1
b. Plan moyen : montre un ou plusieurs personnages en pied, le décor est secondaire.	2
c. Angle de vue en plongée : le regard plonge comme si on l'observait du haut de la colline ici.	1
d. Plan rapproché : le personnage est cadré à la hauteur de la taille ou de la poitrine.	6 / 4
e. Gros plan : montre le visage et permet de faire ressentir les émotions du personnage.	5
f. Angle de vue en visée subjective : on voit la scène comme si nos yeux étaient la caméra.	6 / 3

Activité 5 - Au contact de la difficulté.

Cette activité peut être faite à l'écrit comme à l'oral.

Faites l'activité 5.

Que pensez-vous de l'attitude qui consiste à choisir la voie de la difficulté plutôt que de la facilité ? Justifiez votre réponse.

À l'oral : diviser la classe en petits groupes. Laisser les apprenants discuter entre eux. Puis inviter chaque groupe à proposer son opinion. Enfin, conclure l'activité par une discussion en grand groupe classe.

À l'écrit : individuel ou à deux. Ramasser les productions des apprenants pour une correction personnalisée puis leur redistribuer.

Pour aller plus loin

La biographie de André Juillard :

<http://www.bdparadisio.com/scripts/detail.cfm?id=358>

La biographie, les publications de André Juillard :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Juillard

Des exemples de couvertures d'albums auxquels André Juillard a collaboré :

<http://www.bedeo.fr/pseudonymes-bd/JUILLARD.Andre>

Dans le thème « SOURCES D'INSPIRATION »

L'enfance en Yougoslavie pour Bilal

La vie pour Cestac

La recherche documentaire pour Ferrandez

Le style personnel pour Gotlib

Le quartier pour Sattouf

Travailler avec « BDMIX ou la passion du dessin » sur TV5MONDE

http://www.tv5monde.com/apprendre_Bdmix

<http://www.tv5monde.com/BDmix>

Le **citó** internationalo
de la bando de dessin
ol de l'ímago

LA BEAUTE DU REEL POUR JUILLARD : SOURCES D'INSPIRATION
FICHE APPRENANT

NIVEAUX B1/B2

<p>Objectifs communicatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Décrire en détail la vie et le travail de l'artiste. - Comprendre de manière détaillée les informations de la vidéo. - Repérer des différences entre la vidéo et un texte. - Exprimer son point de vue. <p>Objectif linguistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le lexique de la bande dessinée. <p>Éducation aux médias :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier les plans et angles de vue. 	<p>Vocabulaire :</p> <p>Une aquarelle : <i>technique de peinture utilisant des couleurs délayées dans l'eau.</i></p> <p>Une case : <i>image contenant un dessin et éventuellement un texte. La case est la plus petite unité du récit. La succession de cases constitue le récit d'une bande dessinée.</i></p> <p>Nourrir : <i>alimenter.</i></p> <p>Les racines : <i>origines.</i></p> <p>Inspirer : <i>activer le processus de création.</i></p> <p>Enrichissant : <i>qui augmente les connaissances et la compréhension du monde.</i></p>
---	---

Activité 1 - Ses journées en Bretagne.

Décrivez en détail la vie et le travail de l'artiste en Bretagne.

Activité 2 - À l'origine de sa vocation.

Dites si les propositions sont vraies ou fausses.

	Vrai	Faux
1. Juillard a toujours voulu être dessinateur.		
2. L'artiste prend beaucoup de photos pour une exposition dans la région.		
3. Il a besoin de nourrir son imaginaire au contact de la beauté.		
4. Au début de ses études d'arts graphiques, il n'avait pas forcément pensé à la bande dessinée.		
5. L'album s'intitule <i>Les 9 Vies de l'épervier</i> .		
6. Il ne veut pas faire une bande dessinée qui satisferait tous ses désirs de dessinateur.		
7. Selon l'artiste, dessiner des endroits qui n'inspirent pas, c'est aussi s'enrichir en tant que dessinateur.		

Activité 3 - Son truc, le dessin.

Corrigez les erreurs qui se sont glissées dans la transcription de la vidéo.

André Juillard a découvert la photographie assez vite. Il a besoin de nourrir son univers au contact de la réalité et surtout de la beauté. C'est en suivant les cours des Beaux-Arts qu'il a eu un déclic : la bande dessinée n'était pas un métier fait pour lui. Juillard peut avoir des difficultés à photographier des endroits qui ne l'enthousiasment pas du tout, il trouve pourtant cela amusant.

Activité 4 - Les différents plans.

Associez les images aux définitions proposées.

	Images
a. Plan d'ensemble : représente le lieu où se déroule l'action.	
b. Plan moyen : montre un ou plusieurs personnages en pied, le décor est secondaire.	
c. Angle de vue en plongée : le regard plonge comme si on l'observait du haut de la colline ici.	
d. Plan rapproché : le personnage est cadré à la hauteur de la taille ou de la poitrine.	
e. Gros plan : montre le visage et permet de faire ressentir les émotions du personnage.	
f. Angle de vue en visée subjective : on voit la scène comme si nos yeux étaient la caméra.	

Activité 5 - Au contact de la difficulté.

Que pensez-vous de l'attitude qui consiste à choisir la voie de la difficulté plutôt que de la facilité ? Justifiez votre réponse.

le **citô** internationalo
de la bando dessindo
ot de l'Imago

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction de la politique culturelle et du français

METTRE SON DESSIN AU SERVICE DU RECIT POUR JUILLARD TECHNIQUES DE TRAVAIL

BDMIX ou la passion du dessin : André Juillard de Jean-Loup Martin

Réalisation : Tatiana Bésory & Michel Boiron (CAVILAM)

Rédaction : Hélène Emile (CAVILAM)

Coordination : Elyane Daniel (Sous-direction de la diversité linguistique et du français,
Pôle de la coopération francophone, Audiovisuel éducatif, juin 2009)

la **cit**o internationale
de la bande dessinée
et de l'image

FICHE PRESENTATION - METTRE SON DESSIN AU SERVICE DU RECIT POUR JUILLARD - TECHNIQUES DE TRAVAIL (3'17)

Transcription de la séquence

Juillard

La bande dessinée, je savais pas exactement ce que c'était, donc j'ai découvert tout un univers qui me plaisait énormément, c'était un univers graphique, puis c'était aussi un univers d'histoires, de personnages, de fantaisie.

Un dessinateur doit constamment mettre son dessin au service d'un récit.

Alors, j'ai le scénario donc. Il est découpé page par page, case par case, jusqu'à la fin. Donc en fonction de ce qu'il y a, je me fais un croquis comme ça. D'abord parce que j'ai besoin de savoir où on va ; par exemple, c'est les Indiens, les Iroquois qui attaquent Ariane. J'ai besoin de savoir où sont les personnages chaque fois. C'est-à-dire que les Indiens vont arriver d'ici, donc il va y avoir Ariane ici, Beau ici et puis la petite fille là-bas. Et à chaque fois, si on tourne, il va falloir qu'on se rende compte, plus ou moins consciemment, qu'ils sont vraiment à leur place : un peu comme au cinéma paraît-il quand on met des marques.

Quand j'ai fait tout ce travail de mise en place, je trace mes cadres. Et puis ensuite alors, je fais des croquis, j'en fais souvent énormément. Par exemple, pour cette scène-là, j'ai fait diverses versions : donc, en fait, c'est un champ ou un contrechamp. Avec des croquis des personnages, encore un autre là que j'avais agrandi, c'était un tout petit dessin. Qu'est-ce que j'ai ? Bon voilà et puis pour finir, ça a donné ça.

Il y a un aspect sensuel dans le fait, de mon point de vue, dans le fait de travailler avec des crayons en bois, des porteplumes en bois, des plumes en acier, du papier qui est agréable à toucher.

DVD-MAEE « BD MIX ou la passion du dessin de Jean-Loup Martin »

Vocabulaire

Graphique : *du dessin.*

La fantaisie : *l'originalité.*

Constamment : *toujours.*

Un scénario : *la structure de l'histoire d'une bande dessinée avec description des images et indication des textes (dialogues, narration, etc.).*

Une case : *une image ou vignette généralement encadrée qui contient un dessin et éventuellement un texte. La case est la plus petite unité du récit. La succession de cases constitue le récit d'une bande dessinée.*

Un croquis : *un dessin rapide.*

Consciemment : *volontairement.*

Un cadre : *rectangle tracé autour de l'image.*

Un champ : *au cinéma, l'espace filmé par la caméra.*

Un contrechamp : *la même scène vue d'un angle opposé. L'alternance champ/contrechamp permet de présenter la même scène de deux points de vue opposés : devant / derrière, gauche / droite, va-et-vient d'un protagoniste à l'autre dans une scène de conversation.*

Un porteplume : *petit instrument pour tenir les plumes métalliques utilisé pour dessiner.*

Une plume : *petite lame de métal qui sert à écrire à l'encre.*

la **city** internationale
de la bande dessinée
et de l'image

Notes culturelles

Les **Iroquois** sont un groupe de cinq ou six peuples amérindiens. Ils étaient connus pour être de terribles guerriers.

Arianne de Troïl est l'héroïne de la série de Juillard *Plume aux vents*.

Beau-Ténébreux est le compagnon d'Arianne de Troïl au Québec. C'est le fils du chef de la tribu qui a accueilli Arianne. *Beau-Ténébreux* est le 3ème tome de la série.

Biographie d'ANDRE JUILLARD

André Juillard débute aux *Éditions de Fleurus*, en 1975, avec, sur un scénario de Verrien, *La longue piste de Loup Gris*, puis une adaptation de *Roméo et Juliette* avec Josselin. Sa première véritable série débute en 1976 : *Bohémond de Saint-Gilles*, sur des scénarios de Verrien et de Marin.

La même année, il crée *Isabelle Fantouri* avec Didier Convard, qu'il dessine avec lui.

Il collabore également au journal *Pif Gadget* avec la série *Masquerouge*, en 1980, scénarisée par Patrick Cothias, puis *La ruée vers l'Or* et *Les frères de la Côte* (sur des scénarios de Jean Ollivier).

En 1982, il connaît un premier grand succès avec le sublime *Les sept vies de l'Épervier*, un récit en sept albums (dont le dernier ne sortira que...neuf ans plus tard !) publié dans *Vécu*, sur des scénarios de Cothias.

C'est également pour *Vécu* qu'il crée avec Jacques Martin le personnage d'Arno. En parallèle, il réalise de nombreuses adaptations d'œuvres littéraires pour *Je Bouquine* ainsi que des albums historiques chez des éditeurs peu connus.

Son style clair, élégant, devient de plus en plus populaire. On fait appel à lui pour des illustrations, des portfolios.

En 1994, il réalise seul un magnifique récit contemporain, *Le Cahier bleu* (Casterman), suivi trois ans plus tard *d'Après la pluie*, dans un même style intimiste.

À partir de 2000, il reprend *Les Aventures de Blake et Mortimer* et en 2006 retrace trente ans de carrière dans un ouvrage somme : *Entracte* aux éditions *Daniel Maghen*.

Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Site Internet

La biographie d'André Juillard

<http://www.bdparadisio.com/scripts/detail.cfm?id=358>

la cité internationale
de la bande dessinée
et de l'image

**METTRE SON DESSIN AU SERVICE DU RECIT POUR JUILLARD - TECHNIQUES DE TRAVAIL
FICHE PROFESSEUR** **NIVEAU A2**

<p>Objectifs communicatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Décrire des personnages. - Rédiger et raconter une histoire. 	<p>Objectif linguistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrichir son lexique lié aux outils de dessin. <p>Éducation aux médias :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remettre des images dans l'ordre.
---	---

Mise en route

Écrire le mot « indien » au tableau.
Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous ?
 Mise en commun à l'oral.

Piste de correction :

Je pense aux Etats-Unis. Je pense aux westerns avec les cow-boys et les Indiens. Je pense aux plumes et aux peintures de guerre. Je pense à *Pocahontas*.

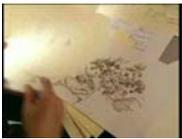
Activité 1 - Découverte de la vidéo.

Distribuer la fiche apprenant A2.
 Visionner l'intégralité de la vidéo sans le son.
Faites l'activité 1.

Remettez les images dans l'ordre d'apparition dans la vidéo.

Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin(e) puis faire un tour de classe. Visionner à nouveau la vidéo pour confirmer l'ordre.

Corrigé :

			
A : 4	B : 8	C : 7	D : 5
			
E : 6	F : 2	G : 1	H : 3

Activité 2 - Pour dessiner, j'utilise ...

Faites l'activité 2.

Nommez les objets sur la photo à l'aide des mots trouvés.

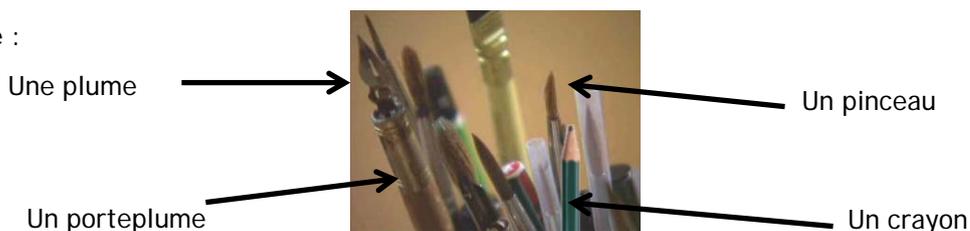
Mise en commun à l'oral.

Visionner la vidéo avec le son à partir de la présentation des esquisses d'Indiens.

Complétez l'extrait du commentaire avec les informations données dans la vidéo.

Faire une correction collective à l'oral.

Corrigé :

Il y a un aspect sensuel dans le fait, de mon point de vue, dans le fait de travailler avec des crayons en bois, des porteplumes en bois, des plumes en acier, du papier qui est agréable à toucher.

Activité 3 - Plume aux vents.

Visionner la vidéo si besoin.

A deux. *Faites l'activité 3.*

Décrivez Ariane de Troil et l'Indien.

Laisser aux apprenants le temps d'échanger et de rédiger leurs idées puis faire une mise en commun à l'oral.

Pistes de correction :

Ariane est une jeune femme. Elle a les cheveux roux et longs. Elle porte un grand chapeau, une chemise blanche et une veste bleu marine.

L'Indien est jeune. Il est musclé. Il a les cheveux noirs et longs. La moitié de son visage est peinte en rouge. Il porte un pantalon mais il n'a pas de chemise. Il a un arc et des flèches.

Activité 4 - Raconte-moi une histoire.

A deux. *Faites l'activité 4.*

À l'aide des vignettes, racontez l'histoire et imaginez la suite.

Ramasser les productions pour une correction personnalisée et les redistribuer.

Pistes de correction :

Ariane arrive chez les Indiens avec son père. Elle n'a pas peur. Elle a des amis indiens. Elle est venue chercher un vieil homme. Il ne peut plus marcher alors elle l'aide. Ils sont dans la forêt. D'autres Indiens arrivent en bateau. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais ils semblent méchants. Un des Indiens entre dans la forêt. Il a un arc et des flèches. Ariane, son père, ses amis indiens et le vieil homme continuent à marcher. Ils veulent retrouver leur bateau pour repartir vers l'Europe. Tout à coup, l'ami indien d'Ariane entend quelque chose.

Pour aller plus loin

Biographie d'André Juillard :

<http://www.bedetheque.com/auteur-382-BD-Juillard-Andre.html>

Site consacré à André Juillard :

<http://pagesperso-orange.fr/ehl/bd/>

Série *Plume aux vents* :

<http://www.bedetheque.com/serie-552-BD-Plume-aux-vents.html>

Dans le thème « TECHNIQUES DE TRAVAIL »

Mettre les choses en place pour Cestac

Guider la lecture pour Ferrandez

Dessiner sans arrêt pour Fred

Rentrer dans le secret du dessin pour Giraud

Dessiner les femmes pour Loisel

Travailler avec « BDMIX ou la passion du dessin » sur TV5MONDE

http://www.tv5monde.com/apprendre_Bdmix

<http://www.tv5monde.com/BDmix>

la **city** internationale
de la bande dessinée
et de l'image

<p>Objectifs communicatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Décrire des personnages. - Rédiger et raconter une histoire. <p>Objectif linguistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrichir son lexique lié aux outils de dessin. <p>Éducation aux médias :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remettre des images dans l'ordre. 	<p>Vocabulaire :</p> <p>Un scénario : <i>la structure de l'histoire d'une bande dessinée avec description des images et indication des textes (dialogues, narration, etc.).</i></p> <p>Une case : <i>une image ou vignette généralement encadrée qui contient un dessin et éventuellement un texte. La case est la plus petite unité du récit. La succession de cases constitue le récit d'une bande dessinée.</i></p> <p>Un croquis : <i>un dessin rapide.</i></p> <p>Consciemment : <i>volontairement.</i></p> <p>Un cadre : <i>rectangle tracé autour de l'image.</i></p> <p>Un champ : <i>au cinéma, l'espace filmé par la caméra.</i></p> <p>Un contrechamp : <i>la même scène vue d'un angle opposé.</i></p> <p>Sensuel : <i>évoque le plaisir des sens.</i></p>
---	---

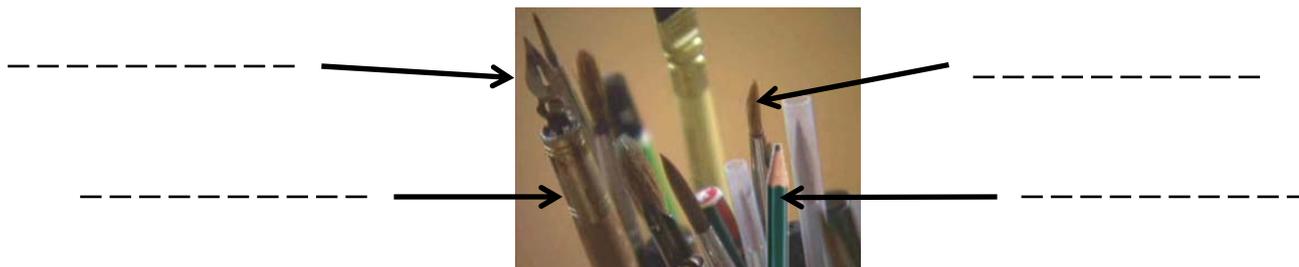
Activité 1 - Découverte de la vidéo.

Remettez les images dans l'ordre d'apparition dans la vidéo.

			
A :	B :	C :	D :
			
E :	F :	G :	H :

Activité 2 - Pour dessiner, j'utilise ...

Nommez les objets sur la photo à l'aide des mots trouvés.

Complétez l'extrait du commentaire avec les informations données dans la vidéo.

Il y a un aspect sensuel dans le fait, de mon point de vue, dans le fait de travailler avec des _____ en bois, des _____ en bois, des _____ en acier, du _____ qui est agréable à toucher.

Activité 3 - Plume aux vents.

Décrivez Ariane de Troil et l'Indien.

Ariane : _____

L'Indien : _____

Activité 4 - Raconte-moi une histoire.

À l'aide des vignettes, racontez l'histoire et imaginez la suite.

**METTRE SON DESSIN AU SERVICE DU RECIT POUR JUILLARD - TECHNIQUES DE TRAVAIL
FICHE PROFESSEUR** **NIVEAUX B1/B2**

<p>Objectifs communicatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dégager les informations principales de la vidéo. - Justifier une réponse. - Rédiger et raconter une histoire. - Exprimer son opinion. 	<p>Objectif linguistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrichir son lexique lié au thème de la BD.
---	---

Mise en route

Ecrire au tableau les mots : plumes, tipi, Amérique, réserve, Sitting Bull et Pocahontas.

Quel est le thème commun entre ces 6 mots ?

Associez d'autres mots ou expressions à ce thème.

Mise en commun à l'oral.

Piste de correction :

Le thème commun est « indien ». Je pense aux Etats-Unis. Je pense aux westerns avec les cow-boys et les Indiens. Je pense aux peintures de guerre.

Activité 1 - Avez-vous bien entendu ?

Distribuer la fiche apprenant B1/B2.

Visionner l'intégralité de la vidéo avec le son mais sans les sous-titres.

Faites l'activité 1.

Cochez les mots que vous avez entendus.

D'après les éléments que vous venez de cocher, quel type d'histoires raconte Juillard ?

Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin(e) puis faire un tour de classe.

Corrigé :

☐ Monde	☒ Univers	☐ Graphisme	☒ Graphique
☒ Histoires	☐ Héros	☒ Personnages	☐ Fantastique
☐ Fantasmagorique	☒ Fantaisie	☐ Narration	☒ Récit
☐ Feuille	☒ Page	☒ Case	☐ Dessin
☒ Iroquois	☐ Cheyennes	☐ Sioux	☐ Cherokees
☒ Scène	☐ Situation	☐ Sensoriel	☒ Sensuel

Activité 2 - Comment je travaille ?

Visionner la vidéo avec le son. Arrêter quand Juillard fait des ronds avec ses mains.

Faites l'activité 2.

Cochez si les propositions sont vraies ou fausses.

Puis justifiez vos réponses avec des phrases issues de la vidéo.

Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin(e) puis faire un tour de classe. Les apprenants proposent leur justification.

Corrigé :

		Vrai	Faux
1.	André Juillard fait des croquis avant d'écrire le scénario. Justification : J'ai le scénario [...] donc en fonction de ce qu'il y a, je me fais un croquis.		X
2.	Le scénario respecte la mise en page de la bande dessinée. Justification : [Le scénario] est découpé page par page, case par case.	X	
3.	André Juillard aime avoir une idée précise de ses histoires. Justification : J'ai besoin de savoir où on va.	X	

Activité 4 - Le texte ou le dessin ?

Faites *l'activité 4*.

Etes-vous d'accord avec André Juillard quand il dit : «Un dessinateur doit constamment mettre son dessin au service d'un récit. » ? Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans le succès d'une bande dessinée : le texte ou le dessin ?

Organiser un débat dans la classe.

Activité 5 - Plume aux vents.

À deux. Faites *l'activité 5*.

À l'aide des vignettes, imaginez la suite de l'histoire.

Ramasser les productions pour une correction personnalisée et les redistribuer.

Piste de correction :

Ariane arrive chez les Indiens avec son père. Elle n'a pas peur. Elle a des amis indiens. Elle est venue chercher un vieil homme. Il ne peut plus marcher alors elle l'aide. Ils sont dans la forêt. D'autres Indiens arrivent en bateau. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais ils semblent méchants. Un des Indiens entre dans la forêt. Il a un arc et des flèches. Ariane, son père, ses amis indiens et le vieil homme continuent à marcher. Ils veulent retrouver leur bateau pour repartir vers l'Europe. Tout à coup, l'ami indien d'Ariane entend quelque chose.

Pour aller plus loin

Biographie d'André Juillard :

<http://www.bedetheque.com/auteur-382-BD-Juillard-Andre.html>

Site consacré à André Juillard :

<http://pagesperso-orange.fr/ehl/bd/>

Série *Plume aux vents* :

<http://www.bedetheque.com/serie-552-BD-Plume-aux-vents.html>

Dans le thème « TECHNIQUES DE TRAVAIL »

Mettre les choses en place pour Cestac

Guider la lecture pour Ferrandez

Dessiner sans arrêt pour Fred

Rentrer dans le secret du dessin pour Giraud

Dessiner les femmes pour Loisel

Travailler avec « BDMIX ou la passion du dessin » sur TV5MONDE

http://www.tv5monde.com/apprendre_Bdmix

<http://www.tv5monde.com/BDmix>

la **city** internationale
de la bande dessinée
et de l'image

**METTRE SON DESSIN AU SERVICE DU RECIT POUR JUILLARD - TECHNIQUES DE TRAVAIL
FICHE APPRENANT NIVEAUX B1/B2**

<p>Objectifs communicatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dégager les informations principales de la vidéo. - Justifier une réponse. - Rédiger et raconter une histoire. - Exprimer son opinion. <p>Objectif linguistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrichir son lexique lié au thème de la BD. 	<p>Vocabulaire :</p> <p>Graphique : <i>du dessin.</i></p> <p>La fantaisie : <i>l'originalité.</i></p> <p>Constamment : <i>toujours.</i></p>
---	--

Activité 1 - Avez-vous bien entendu ?

Cochez les mots que vous avez entendus.

☐ Monde	☐ Univers	☐ Graphisme	☐ Graphique
☐ Histoires	☐ Héros	☐ Personnages	☐ Fantastique
☐ Fabulation	☐ Fantaisie	☐ Narration	☐ Récit
☐ Feuille	☐ Page	☐ Case	☐ Dessin
☐ Iroquois	☐ Cheyennes	☐ Sioux	☐ Cherokees
☐ Scène	☐ Situation	☐ Sensoriel	☐ Sensuel

D'après les éléments que vous venez de cocher, quel type d'histoires raconte Juillard ?

Activité 2 - Comment je travaille ?

Cochez si les propositions sont vraies ou fausses.

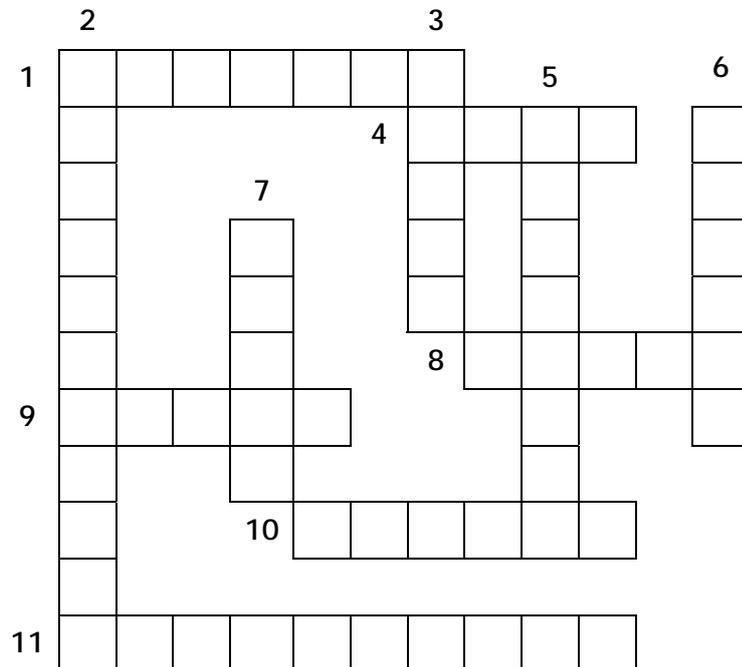
Puis justifiez vos réponses avec des phrases issues de la vidéo.

		Vrai	Faux
1.	André Juillard fait des croquis avant d'écrire le scénario. Justification : _____		
2.	Le scénario respecte la mise en page de la bande dessinée. Justification : _____		
3.	André Juillard aime avoir une idée précise de ses histoires. Justification : _____		
4.	Dans le dessin que Juillard montre, Ariane est attaquée par les Indiens. Justification : _____		
5.	André Juillard compare ses bandes dessinées à des scènes de théâtre. Justification : _____		

Activité 3 - Un peu de vocabulaire.

A l'aide des définitions, complétez la grille avec les mots suivants : *cadre, case, champ, contrechamp, crayon, croquis, papier, plume, porteplume, scénario, scène.*

Horizontal :

1. Dessin rapide.
4. Vignette avec de dessin et parfois de texte.
8. Rectangle tracé autour de l'image.
9. Au cinéma, l'espace filmé par la caméra.
10. Le 1er outil du dessinateur.
11. Support de l'outil pour appliquer l'encre.

Vertical :

2. Angle opposé au mot n°9.
3. Séquence d'un film.
5. Structure de l'histoire d'une bande dessinée ou d'un film.
6. 1er support du dessinateur.
7. Outil pour appliquer l'encre.

A l'aide de la vidéo, intégrez les mots trouvés dans l'extrait de la transcription puis soulignez les éléments qui montrent que le travail de Juillard se situe entre la bande dessinée et le cinéma.

Alors, j'ai le _____ donc, il est découpé page par page, _____ par _____, jusqu'à la fin. Donc en fonction de ce qu'il y a, je me fais un _____ comme ça. [...] C'est-à-dire que les Indiens vont arriver d'ici, donc il va y avoir Ariane ici, Beau ici et puis la petite fille là-bas. Et à chaque fois, si on tourne, il va falloir qu'on se rende compte, plus ou moins consciemment, qu'ils sont vraiment à leur place : un peu comme au cinéma paraît-il quand on met des marques.

Quand j'ai fait tout ce travail de mise en place, je trace mes _____. Et puis ensuite alors, je fais des _____, j'en fais souvent énormément. Par exemple, pour cette _____-là, j'ai fait divers versions : donc, en fait, c'est un _____ ou un _____.

Il y a un aspect sensuel dans le fait, de mon point de vue, dans le fait de travailler avec des _____ en bois, des _____ en bois, des _____ en acier, du _____ qui est agréable à toucher.

