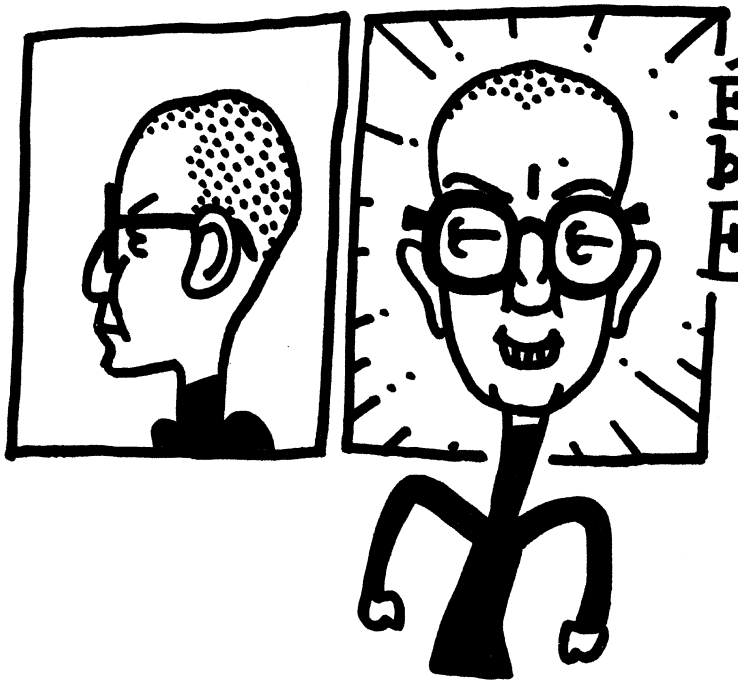
·UQO·
·ÉMI·

automne 2018



Éditique & bande dessinée EXPÉRIMENTALE (ARP 1993)

Un cours donné par ZVIANE le mardi de 19h à 22h dans le local A-1007 (ou A-1012 quand on bosse sur des ordis) ~ Le courriel de Zviane c'est zviane@gmail.com

ou sylvie-anne.ménard@uqo.ca

ÉCOLE
MULTIDISCIPLINAIRE
DE L'IMAGE
UQO

Éditique et bande dessinée expérimentale (ARP1993)

- Automne 2018
- Un cours le mardi soir, de 19h à 22h
- Dans les locaux A-1007 ou A-1012
- Enseigné par Zviane (ouille ouille ouille)
- Courriel: zvianec@gmail.com ou sylvie-anne.menard@uqo.ca
- Local des chargés de cours: B-2087
- Disponibilités: normalement, j'irai travailler dans le bunker le mardi après-midi, mais pas toujours; si vous voulez me rencontrer, c'est mieux de m'écrire pour prendre rendez-vous.

Ça a l'air de quoi le trimestre d'automne 2018

Début du trimestre d'automne 2018: mardi 4 septembre 2018
Date limite d'inscription et de modification d'inscription avec remboursement: mardi 11 septembre 2018
Date limite d'abandon sans mention d'échec sans remboursement: mercredi 24 octobre 2018
Semaine d'études :o: : du 8 au 12 octobre 2018
Fin du trimestre: lundi 17 décembre 2018

Description du cours

Objectifs (du cours de Sébastien Trahan)

Permettre à l'étudiant de développer des habiletés dans l'édition électronique. Lui permettre d'intégrer une technologie de pointe à l'ensemble de ses moyens. Favoriser l'émergence d'une bande dessinée expérimentale née de l'hybridation des médiums à travers l'ordinateur.

Contenu (du cours de Sébastien Trahan)

Maîtrise du logiciel de mise en page privilégié dans le programme. Expérimentation à l'aide des techniques de collage électronique. Exploration des possibilités de création d'images numériques en bande dessinée: combinaison de la numérisation de dessins, de photographies, d'objets réels et de dessins numériques. Mise en page électronique de la planche.

Objectifs spécifiques du cours

Ok ok ok, c'est pas compliqué: vous allez produire plein de pages de B.D.! Je crois que quand on commence, la quantité est plus importante que la qualité; la qualité, elle va venir toute seule au fur et à mesure que vous produisez des planches et que votre oeil s'affine, vous avez juste besoin de ne pas abandonner et de produire beaucoup.

Donc, **vous allez dessiner une bande dessinée à CHAQUE SEMAINE!**
(sur des PETITES pages, là! Capotez pas!!! Un petit format, et ça peut avoir juste une page, partez pas en peur!)

Je veux vous faire faire des choses que vous avez jamais faites avant et vous faire voir des choses que vous avez... peut-être déjà vues, mais jamais vraiment regardées. Je me suis rendue compte dans mon cheminement personnel que c'est quand j'ai voulu faire une B.D. sous un faux nom, avec un style où on ne me reconnaîtrait pas, que ça a fait exploser mon cerveau (dans le bon sens!). Quand on essaie un truc qu'on a jamais fait avant, c'est toujours douloureux: c'est comme un petit os qui casse dans notre esprit, ça fait mal. Mais c'est là que naît une nouvelle articulation. C'est fabuleux, la nouvelle articulation!

Un autre truc que je veux vous voir développer, ce sont différentes méthodes de travail. Vous aurez l'occasion d'expérimenter pas mal d'affaires, vous serez forcés de ne pas toujours commencer au même endroit — vous verrez que commencer à une place différente signifie forcément de finir à une place différente!

Aussi, vous aurez l'occasion de faire travailler ce muscle qui est essentiel à la pratique professionnelle de la bande dessinée: **l'autodiscipline.**

↳ et de n'importe quel autre art!...

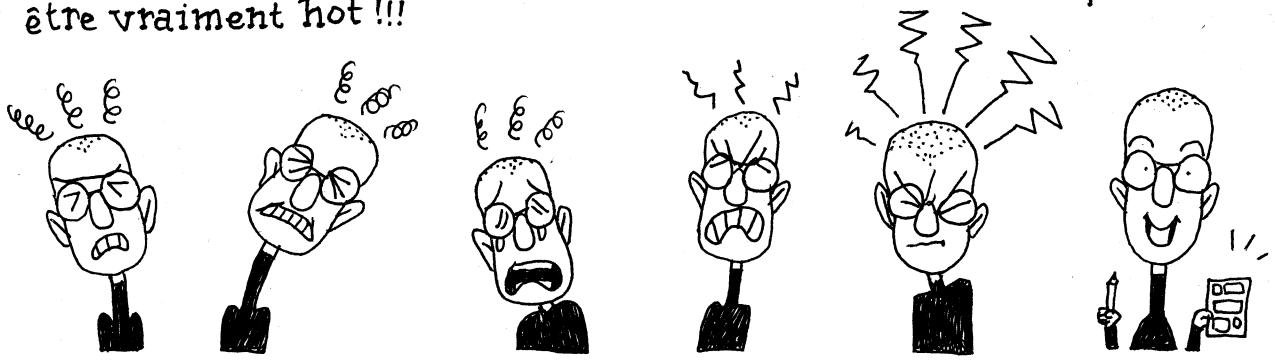
Chaque B.D. devra passer par Photoshop. C'est une réalité du marché, on s'attend de l'auteur de B.D. qu'il sache éditer lui-même ses pages à l'ordinateur. Donc, je vais vous montrer comment vous servir de Photoshop et InDesign, de manière orientée spécifiquement vers la bande dessinée. Certains travaux seront réalisés sur papier puis numérisés, d'autres seront entièrement réalisés à l'ordinateur.

Comment se déroule le cours

En gros, voici ce que je vous propose:

- À chaque début de cours, vous me remettez la B.D. que vous avez faite la semaine précédente
- On passe le premier tiers du cours à discuter des travaux que je vous remets. Tout le monde peut commenter les travaux de tout le monde.
- Pendant le deuxième tiers du cours, je vous parle du thème de la semaine. Je vous montre des exemples tirés du répertoire. Je vous montre des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Je vous donne le travail à faire pour la semaine prochaine.
- Le dernier tiers du cours est dévolu aux démonstrations pratiques. C'est à ce moment-là que je vous montre des trucs dans photoshop, des méthodes de numérisation, des choses techniques comme ça.

Ça risque d'être un cours difficile, je vous avertis! Mais ça va être vraiment hot !!!



Évaluations

Il y a 12 B.D. à remettre, qui comptent chacune pour 10%. Mais si on fait 12×10%, ça donne 120%, je le sais, je suis pas si poche en maths. C'est parce que je ne vais compter que vos 10 meilleurs travaux. Oooooooooooooh!...

Ça, ça veut dire que vous avez deux jokers: si une semaine vous pouvez pas faire le travail, vous pouvez décider de passer — à raison de deux fois par session. Utilisez ces jokers avec parcimonie!

Critères de correction

1. Clarté /3

Est-ce que j'ai compris votre intention? Le dessin est-il clair? La typo est-elle claire?

2. Respect de la contrainte /4

Est-ce que c'est bien intégré, ou bien ça a juste l'air «plogué», sans pertinence avec l'ensemble? Le thème est-il bien exploité? Le format et le médium imposés sont-ils respectés?

3. Effort /3

Critère trèèèèèès subjectif qui vous encourage à ne pas bâcler le travail.

4. Langue -0,1 par faute de langue

Si vous faites relire votre texte par des amis ou collègues, vous ne devriez pas perdre trop de points ici.

TOTAL /10

Format

À chaque semaine, vous devrez faire une bande dessinée (minimum une page, maximum 100 000) avec trois éléments imposés:

- Le thème de la semaine à exploiter (voir la liste plus loin)
- Une contrainte imposée (exemple: faites une histoire de gros orteil!)
- Un médium/un outil imposé (exemple: tout le monde au crayon mine!)

Toutes les B.D. doivent être imprimées. Je veux une page propre que vous seriez pas gêné de montrer à un éditeur. Pas d'originaux, pas de trace de création, juste le produit fini.

Format/dimensions de la page: **A5** (allez voir sur Wikipedia)

Écrivez votre nom à l'endos de vos pages, avec la pagination soit à l'endos, soit à l'endroit de vos pages. Si la pagination est sur le bord de la B.D., il faut que ce soit BEAU! (genre: bien intégré, subtil, etc.)

Les thèmes

- 4 septembre: introduction, présentation du plan de cours, pep talk.
- 11 septembre: **La répétition**
  Quel effet donne la répétition? Comment bien l'exploiter? Comment ça marche, Photoshop? Rappel concernant la résolution. Préparation d'une grille.
- 18 septembre: **La typo**
  Qu'est-ce qu'une belle typo? L'importance de l'ordre des traits. La hauteur d'x. Composer la typo dans la case. Des effets de typo. L'écriture script, les majuscules, la bulle, les portées. Numériser quand le crayonné n'est pas effacé.
- 25 septembre: **Les masses de noir**
  Quel est l'effet d'une masse de noir? Quels sont les pièges? (l'épaisseur de la ligne, le trait blanc, les formes qui se confondent avec le noir). Le dessin au trait à la tablette graphique.

Je serai peut-être à ALGER

- 2 octobre: **La couleur**
  Quel est le rôle de la couleur? Comment la couleur peut faire changer le sens d'une planche? Comment traiter la couleur dans Photoshop? RGB v.s. CMYK, numérisation et assemblage de la couleur faite au médium traditionnel (scanner de l'aquarelle). Choisir une palette: nombre de couleurs, proportions, outils sur internet pour créer des palettes.
- 9 octobre: ~~congé~~ ~~semaine de lectures~~ semaine d'études
- 16 octobre: **Le rythme**
  Le temps en bande dessinée. Le découpage de l'action en unités signifiantes. Les jeux de rythme: lent et rapide, la syncope, les motifs/cellules, les «refrains». Le temps de lecture d'une case.
- 23 octobre: **Le gaufrier**
  Quelles sont les différentes manières de mettre en case? Quel est leur effet? Faire une grille. Travailler à la mine. Numériser la mine. Les textures et les valeurs. Photoshop: niveaux, courbes, outil tampon, scripts.
- 30 octobre: **La langue**
  Comment peut-on jouer avec la langue dans une B.D.? Les différents niveaux de langue. Les «fautes». Les québécismes. La ponctuation. L'étape de la correction quand on fait un livre. La B.D. muette.
- 6 novembre: **Sensations**
  Comment rendre des sensations en bande dessinée? Une sensation qui n'est pas visuelle? Utilisation des onomatopées dans les mangas. Éloigner la caméra. Composer un premier plan. La profondeur.
- 13 novembre: **L'action**
  Comment rendre le mouvement avec des images fixes? Dynamisme, lignes d'action, fluidité, scènes de bagarre. Introduction à la trame.

- 20 novembre: **L'abstraction**
  comment raconter quelque chose sans utiliser le figuratif? Moments abstraits dans un récit.

- 27 novembre: **B.D. à rebrousse-poil**
  Comment dessiner en sens contraire de son style? Découvrir ses habitudes, ses tics de dessin, ses tics de découpage. Emprunter des détails de style à d'autres artistes. Variations de typo. Dessin «carré» (accentuer les angles, les formes géométriques), dessin «rond», dessin en cheveux, ligne lente, ligne rapide, dessin sans crayonné...

- 4 décembre: **Le livre**
  Comment penser le livre? Quelle expérience donner au lecteur? Quels élément doit-on mettre, avec quels éléments peut-on jouer? Format du livre ou du zine, imposition à la main, les marges. Monter un zine dans InDesign.

- 11 décembre: remise d'un zine, remise des collants-awesome à ceux qui sont hot et larmes parce que c'est le dernier cours!

Bibliographie

(Nous verrons tous ces exemples en classe.)

La répétition
- → La guerre des arts (Francis Desharnais)
- → François Ayrolles
- → Yves le roi de la cruise (Luc Bossé)
- → Sept milliards de cueilleurs chasseurs (Thomas Gosselin)

La typo
- → Villebrequin (Obion)
- → I will bite you (Joseph Lambert)
- → Pinkerton (Alexandre Fontaine-Rousseau et François Samson-Duhlop)
- → Asterios Polyp (David Mazuchelli)

Les masses de noir
- → Le mouton (dans Le Bob) (Alex A.)
- → L'ascension du haut-mal (David B.)
- → Villebrequin (Obion)
- → Titan (François Vigneault)

La couleur
- → Le viandier de Polpette (Julien Neel)
- → 23h72 (Blonk)
- → Les aventures de Jodelle (Guy Peellaert)
- → Moi aussi je voulais l'emporter (Julie Delporte)
- → New School (Dash Shaw)
- → Megg, Mogg & Owl (Simon Hanselmann)
- → Manabe Shima (Florent Chavouet)
- → Crawl Space (Jesse Jacobs)

Le rythme

- → Paul à la pêche (Michel Rabagliati)
- → Lint (Chris Ware)
- → Annie Sullivan and the trials of Helen Keller (Joseph Lambert)
- → Fables nautiques (Marine Blandin)
- → Pouvoirpoint (Erwann Surcouf)
- → Scott Pilgrim (Bryan Lee O'Malley)
- → La série Benny (Baladi)

Le gaufrier

- → Autobiography of me too (Guillaume Bouzard)
- → Renégat (Baladi)
- → Watchmen (Alan Moore et Dave Gibbons)
- → Coji-coji (Sakura Momoko)
- → Jimmy et le bigfoot (Pascal Girard)
- → Brigitte et la perle cachée (Aisha Franz)
- → Lint (Chris Ware)

La langue

- → Gilles La Jungle (Claude Cloutier)
- → Chroniques du centre-sud (Richard Suicide)
- → Dans mes rellignes (Iris)
- → Wajlaed plszinl ueglavk? (Richard Suicide)
- → Portugal (Cyril Pedrosa)
- → Titan (v.o.) (François Vigneault)
- → Codex Seraphinianus (Luigi Serafini)

Sensations

- → Bottomless belly button (Dash Shaw)
- → Bodyworld (Dash Shaw)
- → L'arabe du futur (Riad Satouf)
- → I will bite you (Joseph Lambert)
- → Paul à Québec (Michel Rabagliati)
- → Gérard (Mathieu Sapin)

L'action

- → DragonBall (Akira Toriyama)
- → Fables nautiques (Marine Blandin)
- → Anguille et Baldaquin (Valentin Seiche)
- → Lucky Jo-chan no atarashi shigoto (Fumiko Tanako)
- → Gaston Lagaffe (Franquin)
- → Cinéphilou (Helkavara)

L'abstraction

- → Par grand vent (Pierre Marty)
- → Baby, pure perte (Baladi)
- → Yuichi Yokoyama
- → Tumblr Dug
- → Ganges #4 (Kevin Huizenga)
- → Tumblr editionsmatière
- → Divers fanzines

Le rythme

- → Paul à la pêche (Michel Rabagliati)
- → Lint (Chris Ware)
- → Annie Sullivan and the trials of Helen Keller (Joseph Lambert)
- → Fables nautiques (Marine Blandin)
- → Pouvoirpoint (Erwann Surcouf)
- → Scott Pilgrim (Bryan Lee O'Malley)
- → La série Benny (Baladi)

Le gaufrier

- → Autobiography of me too (Guillaume Bouzard)
- → Renégat (Baladi)
- → Watchmen (Alan Moore et Dave Gibbons)
- → Coji-coji (Sakura Momoko)
- → Jimmy et le bigfoot (Pascal Girard)
- → Brigitte et la perle cachée (Aisha Franz)
- → Lint (Chris Ware)

La langue

- → Gilles La Jungle (Claude Cloutier)
- → Chroniques du centre-sud (Richard Suicide)
- → Dans mes rellignes (Iris)
- → Wajlaed plszinl ueglavk? (Richard Suicide)
- → Portugal (Cyril Pedrosa)
- → Titan (v.o.) (François Vigneault)
- → Codex Seraphinianus (Luigi Serafini)

Sensations

- → Bottomless belly button (Dash Shaw)
- → Bodyworld (Dash Shaw)
- → L'arabe du futur (Riad Satouf)
- → I will bite you (Joseph Lambert)
- → Paul à Québec (Michel Rabagliati)
- → Gérard (Mathieu Sapin)

L'action

- → DragonBall (Akira Toriyama)
- → Fables nautiques (Marine Blandin)
- → Anguille et Baldaquin (Valentin Seiche)
- → Lucky Jo-chan no atarashi shigoto (Fumiko Tanako)
- → Gaston Lagaffe (Franquin)
- → Cinéphilou (Helkavara)

L'abstraction

- → Par grand vent (Pierre Marty)
- → Baby, pure perte (Baladi)
- → Yuichi Yokoyama
- → Tumblr Dug
- → Ganges #4 (Kevin Huizenga)
- → Tumblr editionsmatière
- → Divers fanzines

ÉCOLE MULTIDISCIPLINAIRE DE L'IMAGE
UQO

SANS OUI C'EST NON!
Travaillons ensemble pour développer une culture du respect ! La communauté universitaire de l'UQO se mobilise et lance un message haut et fort de **tolérance zéro en matière de violence à caractère sexuel** (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web : **uqo.ca/sansouicestnon**).

Politiques institutionnelles

Notation littérale

L'attribution de la note finale se fera suivant une addition de notes chiffrées pour l'ensemble des travaux prévus pour le cours. La transposition des notes en pourcentage à la notation littérale s'effectuera selon les correspondances en usage à l'UQO. Elles s'établissent comme suit :

92 ≤ N ≤ 100 A+ = 4,3	80 ≤ N < 84 B+ = 3,3	68 ≤ N < 72 C+ = 2,3	56 ≤ N < 60 D+ = 1,3
88 ≤ N < 92 A = 4,0	76 ≤ N < 80 B = 3,0	64 ≤ N < 68 C = 2,0	52 ≤ N < 56 D = 1,0
84 ≤ N < 88 A- = 3,7	72 ≤ N < 76 B- = 2,7	60 ≤ N < 64 C- = 1,7	0 ≤ N < 52 E = 0

Régime des études de premier cycle de l'UQO

http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/premier-cycle.pdf

- Il en va de la responsabilité de l'étudiant de se conformer au régime des études de premier cycle de l'Université du Québec en Outaouais.
- Un taux d'absence important d'un étudiant, qui a un impact négatif sur la formation de celui-ci, peut entraîner des conséquences administratives. Celui-ci peut avoir une incidence importante sur la réussite de chacun de vos cours.
- L'ÉMI vous incite à être particulièrement vigilant sur le point suivant[1] :

  Une activité de 3 crédits comporte normalement de 42 à 45 heures de présence en classe par trimestre.

Politique relative à la qualité de l'expression française

https://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/expression-francaise.pdf

L'ÉMI a déterminé que 20% de la note de tous les travaux écrits et oraux seront consacrés à la qualité de la langue française. L'interprétation et l'opérationnalisation de cette norme sont faites par le professeur en fonction des objectifs de chacun des cours (Réf. : RÉSOLUTION UQO-APÉMI-SP-05-06-06).

Adresse courriel de l'étudiant/e

L'étudiant/e inscrit/e dans les programmes de l'UQO obtient une adresse courriel. L'ÉMI n'utilisera que cette adresse pour communiquer avec les étudiants.

Pour activer votre adresse électronique UQO, rendez-vous sur le site :
http://uqo.ca/articles/tous-les-pavillons-et-campus/2012/02/15/courrier-electronique

Règlement concernant le plagiat et la fraude

http://uqo.ca/sites/default/files/fichiers-uqo/secretariat-general/plagiat.pdf

Reprise d'examen

Directives : https://uqo.ca/docs/10858
Formulaire : https://uqo.ca/docs/10857

Politique de l'École sur la remise de travaux en retard
(Référence: procès-verbal du 14 mars 2012, point 8)

Les travaux écrits remis en retard entraînent la perte de 5 points (sur 100) par jour de retard (jour ouvrable).
Les travaux pratiques et les travaux d'étape remis en retard devront être déposés lors du prochain cours et une pénalité de 25 points (sur 100) sera appliquée.

[1] Régime des études de premier cycle, Université du Québec en Outaouais (point 3.5)

Consigne de l'École sur la remise des travaux de fin de trimestre aux étudiants
(Référence : procès-verbal du 4 octobre 2012, point 11.4)

Il est de la responsabilité de chaque professeure, professeur, et de chaque personne chargée de cours d'établir une entente sur la remise des travaux de fin de trimestre avec leurs étudiantes et étudiants.

Le service aux étudiants en situation de handicap (SESH)
(Référence : assemblée professorale du 29 novembre 2012 – Guide à l'intention des enseignants, p. 5)

Le SESH offre des services et des accommodements visant à réduire les effets des obstacles sur l'apprentissage des étudiants qui sont aux prises avec une ou plusieurs des conditions suivantes, sans s'y restreindre : une déficience auditive ou surdité, une déficience visuelle ou cécité, un traumatisme crânien, un trouble d'apprentissage (TA), un trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), un trouble de la parole et du langage, un trouble de santé chronique, un trouble de santé mentale, un trouble sensorimoteur et locomoteur, et un trouble du spectre de l'autisme.

Si vous éprouvez des difficultés à suivre vos cours et que des mesures d'appui ou des accommodements s'imposent (adaptation physique, accommodements pour les examens, système FM pour malentendants, etc.), vous devez alors faire connaître votre situation au SESH le plus tôt possible :

- En personne au Service aux étudiants, bureau B-0170
- En ligne : https://uqo.ca/handicap
- Par téléphone: 819 773-1685 (sans frais : 1 800-567-1283 poste1685)

Encadrement de l'utilisation des TIC en salle de classe
(Référence : courriel du DGA, 11 avril 2014)

L'utilisation des TIC par les étudiants en salle de cours est strictement interdite sans l'autorisation explicite des professeurs et des personnes chargées de cours. Cette interdiction s'applique notamment à la prise de notes, à l'enregistrement ou la captation audio et vidéo ainsi qu'à la communication ou la diffusion. Toute allégation concernant un acte dérogatoire à cette interdiction sera traitée selon les politiques, les règles et règlement en vigueur à l'Université du Québec en Outaouais.

DESCRIPTION DU RÔLE DE DÉLÉGUÉ(E) DE COURS (à titre informatif)

Un contact permanent avec les étudiants (es) est nécessaire afin d'assurer la bonne marche des activités d'enseignement de l'ÉMI. C'est pourquoi le (la) délégué(e) de cours, désigné(e) au début de la session, est l'intermédiaire entre l'École et les étudiants (es), c'est-à-dire :

- qu'il est le porte-parole de son groupe auprès de l'enseignant, de la direction de l'ÉMI et des représentants siégeant au Conseil de l'École multidisciplinaire de l'image;

- qu'il s'assure que le (la) professeur(e) a établi un calendrier des principales activités du cours en déterminant, par exemple, la date de remise des travaux, la date des examens, etc.;

- qu'il voit à la bonne marche de l'évaluation de l'enseignement, à la fin de la session;

- qu'il transmet aux étudiants (es) toutes les informations venant de la direction de l'ÉMI.

De plus, le (la) délégué(e) de cours est la personne la mieux placée pour agir comme porte-parole du groupe auprès du professeur(e). En effet, il est important de discuter avec le (la) professeur(e) dès qu'une problématique se présente plutôt que d'attendre au moment de l'évaluation de l'enseignement, alors que le cours est terminé.