

·UQO·
·ÉMI·

automne 2020

Éditique &
bande dessinée
EXPÉRIMENTALE
(ARP 1993)

édition
COVID!

Un cours donné par ZVIANE le
mardi de 19h à 22h (sujet à change-
ment...) dans le local A-1007 ou bedon
le A-1012. Le courriel de zviane c'est
ben simple c'est zviane@gmail.com - ou
sylvie-anne.menard@uqo.ca

Éditique et bande dessinée expérimentale (ARP1993)

- Automne 2020
- Cours en supervision
- Local: soit A-1007 ou A-1012
- Enseigné par Zviane (oh la la)
- Courriel: zviane@gmail.com ou sylvie-anne.menard@uqo.ca
- Local des chargés de cours: B-2087
- Disponibilité: je suis souvent là le mardi après-midi juste avant une rencontre, vous n'avez qu'à m'écrire pour prendre rendez-vous!

5 rencontres prévues:

- Mardi 15 septembre, 19h
- Mardi 6 octobre, 19h
- Mardi 27 octobre, 19h
- Mardi 17 novembre, 19h
- Mardi 8 décembre, 19h

Description du cours:

(la vieille description pu bonne)

Objectifs

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

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.

(la description pas officielle mais qui correspond pas mal plus à mon cours)

Objectifs

Permettre à l'étudiant de réaliser une bande dessinée complète par semaine. Lui faire explorer le travail sous contraintes. Lui faire découvrir de nouveaux médiums et de nouvelles méthodes de travail. Lui permettre d'intégrer une technologie de pointe à l'ensemble de ses moyens. Favoriser l'expérimentation et l'édition à l'aide de l'ordinateur.

Contenu

Maîtrise de Photoshop et InDesign en vue de l'édition de bandes dessinées. Exploration de divers paramètres du médium (typo, rythme, gaufrir...), discussion en classe et retours collectifs sur les travaux de la semaine précédente. Numérisation et dessin à la tablette graphique.

Objectifs spécifiques du cours

BON OK LÀ ça va être une session un peu expérimentale !!! Parce que COVID et parce que supervision. C'est la troisième fois que je donne ce cours et la formule était très simple: les étudiants devaient faire UNE BANDE DESSINÉE PAR SEMAINE !!!! C'est intense, une B.D. par semaine, croyez-moi! Ça demande beaucoup de jus, mais c'est extrêmement formateur. Pour moi, la quantité est plus importante que la qualité! (en tout cas quand on commence)

Sauf que là, vu que vous êtes pas beaucoup, le cours va se donner en supervision, ça veut dire que je ne peux vous voir que 5 fois (avec masque, distanciation pis toute). Est-ce que je vais vous faire faire juste 5 B.D. dans toute la session? Ha ha ha ha ha vous pensiez vous en tirer! Mais NON la formule reste la même:

VOUS DEVEZ FAIRE UNE BANDE DESSINÉE COMPLÈTE À CHAQUE SEMAINE!!!!!!

(sur des PETITES pages, là! Capotez pas! Un petit format, pis ça peut avoir juste une page, partez pas en peur!)

-C'est dur-

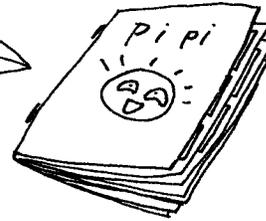
Faire une B.D. par semaine, c'est difficile. Vous allez faire des choses que vous avez jamais faites avant. Pis, tsé, quand on fait des choses qu'on avait jamais faites avant, c'est toujours douloureux. C'est comme un petit os qu'on casse dans notre esprit, ça fait MAL! Mais quand l'os brise, il naît une nouvelle articulation. C'est fabuleux, une nouvelle articulation!!!

Un autre truc que je veux vous voir essayer, c'est des nouvelles 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 de finir à une place différente!

Aussi, c'est l'occasion de faire travailler ce muscle qui est essentiel à la pratique professionnelle de la bande dessinée (et de n'importe quel autre art, en fait): l'AUTODISCIPLINE.

- Nanane -

Le but en bout de ligne c'est d'arriver à la fin de la session avec tout plein de petites B.D. et de les monter dans un ZINE!!!
On va apprendre à monter ça dans Indesign, on va les imprimer et les brocher au dernier cours!!!!

- Photoshop -

Vous ne me remettrez aucun de vos originaux: je veux des pages nettoyées et imprimées. C'est la réalité du marché, aujourd'hui on s'attend d'un bédéiste qu'il scanne et nettoie lui-même ses pages. Je vais vous montrer Photoshop et InDesign, mais spécifiquement dans le but de monter le petit zine. Je serai sans pitié pour tout ce qui concerne le nettoyage de pages. Je veux un travail professionnel!!

- Comment se déroulent les rencontres -

Normalement, le cours se divise en trois parties:

- 1- Commentaires sur les travaux
- 2- Présentation du thème de la semaine, avec exemples tirés de ma bibliothèque, petits exercices pratiques
- 3- Démonstrations sur Photoshop ou InDesign.

Évidemment, la formule du cours devra s'adapter au covid. Il est envisageable de prévoir quelques rencontres ZOOM, on verra ça en cours de session.

- Évaluations -

Il y a 12 devoirs à remettre. Chaque devoir compte pour 10% de la note finale. Sauf que si on fait $12 \times 10\%$, ça donne 120%! Je le sais, je suis poche en maths mais pas *tant* que ça. C'est parce que je ne vais compter que vos 10 meilleurs travaux!!! 00000000h.....

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

Critères de correction:

1. Clarté /2

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

2. Respect de la contrainte /3

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 très très subjectif qui vous encourage à ne pas bâcler le travail.

4. Langue /2

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

TOTAL /10

→ les critères de correction peuvent changer en cours de session si je vois que d'autres objectifs deviennent importants - je vous avertirai avant!

Si vous êtes très hot et que vous remettez les 12 B.D. sans utiliser de jokers et sans retard, ~~vous avez automatiquement~~ ~~At~~ et vous avez droit à un COLLANT-AWESOME!!!!!!

- Format -

À chaque semaine, vous devez faire une bande dessinée complète (minimum une page, maximum 100 000, «à suivre» interdit), avec trois éléments imposés:

- Le thème de la semaine à exploiter (la typo, les décors... voir la liste)
- La contrainte imposée (exemple: faites une histoire sur une moustache)
- Un médium/un outil imposé (exemple: mine, sharpie, tablette graphique...)

Toutes les B.D. doivent être imprimées et remises lorsqu'on se rencontre. Je veux des pages propres que vous seriez pas gênés de montrer à un client ou un éditeur. Pas d'originaux, pas de traces de création, je veux un produit fini.

Dimensions des pages: **A5** (allez voir sur wikipedia)

Numérotez vos pages. Soit au verso, ou si vous préférez au recto, mais faut que ce soit fait de manière élégante (bien intégré, subtil, etc.).

Écrivez votre nom au verso de chaque page.

- Calendrier et thèmes -

15 septembre: PREMIÈRE RENCONTRE!

- remise du devoir no1 (gros orteil)
- À voir en classe: La typo, Les masses de noir, le rythme
Numérisation, nettoyage
- Devoir No2: B.D. sur la typo (une publicité)

22 septembre:

- Devoir no3: Les masses de noir (une B.D. sombre)

29 septembre:

- Devoir no4: Le rythme (adapter une scène d'un film (imposée))

6 octobre: DEUXIÈME RENCONTRE!

- Remise des devoirs nos 2-3-4
- À voir en classe: l'environnement (les décors), la schématisation
Les scripts (photoshop)
- Devoir no5: L'environnement (la cuisine de Robert)

13 octobre: semaine de ~~congé~~ lecture étude ??

20 octobre:

- Devoir no6: la schématisation (une journée dans la vie de Tony)

27 octobre: TROISIÈME RENCONTRE!

- Remise des devoirs nos 5-6
- À voir en classe: L'action, Instagram, l'abstraction
La couleur pour l'imprimé, le stretching
- Devoir no 7: Action (la bataille pour le dernier pudding)

3 novembre:

- Devoir no 8: B.D. pour Instagram (sur l'actualité)

10 novembre:

- Devoir no. 9: l'abstraction (sur un morceau de musique)

17 novembre: QUATRIÈME RENCONTRE!

- Remise des devoirs nos 7-8-9
- À voir en classe: Le livre, les jeux de langage, le rebrousse-poil
Le montage dans InDesign
- Devoir no 10: B.D. à rebrousse-poil

24 novembre:

- Devoir no. 11: jeux de langage

1er décembre:

- Devoir: monter votre zine dans InDesign (avec une couverture, etc.)

8 décembre: DERNIÈRE RENCONTRE!

- Remise des devoirs nos 10-11
- On regarde les BD à rebrousse-poil et on essaie de deviner qui a fait quoi!
- On imprime et on monte les zines! (Plier, brocher, etc.)
- Remise du dernier devoir (no.12): vos zines!

Bibliographie

(Nous verrons tous ces exemples en classe.)

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)

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)

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 Du9
- Ganges #4 (Kevin Huizenqa)
- Tumblr editionsmatière
- Divers fanzines

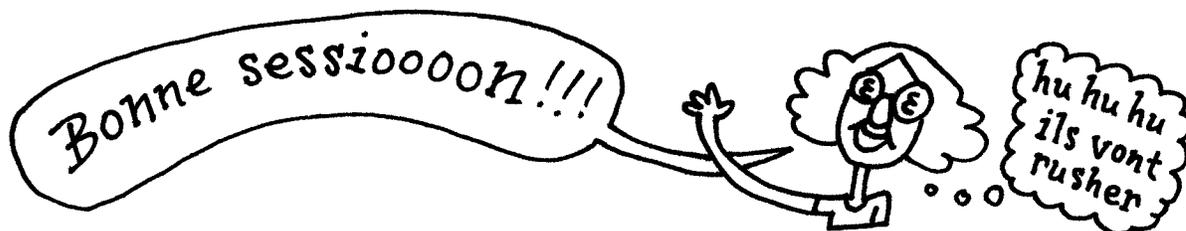
B.D. à rebrousse-poil

- Remi Tot in Stunt (Martoz)
- Mütachi (Shunji Enomoto)
- Colo Bray-Dunes 1999 (Dav Guedin et Craoman)
- Blue (Kiriko Nananan)
- Brigitte et la perle cachée (Aisha Franz)
- Plan plan culcul (Anouk Ricard)
- Devil maybe cry (Patrick Crotty)

Le livre

- Le top 1917 (Saturnome)
- I will bite you (Joseph Lambert)
- Lartiques et Prévert (Benjamin Adam)
- Croix Point (Valentin Seiche)
- Devil maybe cry (Patrick Crotty)
- Beaucoup d'autres fanzines

Flaque c'est ça, ça va être le FUUUUUUN!!!

DÉBUT DU TRIMESTRE : **8 septembre 2020**

SEMAINE D'ÉTUDES : **12 au 16 octobre 2020**

FIN DU TRIMESTRE : **21 décembre 2020**

ABANDON DE COURS **AVEC** **15 septembre 2020**
REMBOURSEMENT SANS MENTION
D'ÉCHEC :

ABANDON DE COURS **SANS** **6 novembre 2020**
REMBOURSEMENT SANS MENTION
D'ÉCHEC :

L'évaluation d'un cours est en fait l'appréciation du niveau d'apprentissage atteint par l'étudiant relativement aux objectifs d'un cours.

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.

A+ $92 \leq N \leq 100$
(4,3/4,3)

A $88 \leq N < 92$
(4,0/4,3)

A- $84 \leq N < 88$
(3,7/4,3)

B+ $80 \leq N < 84$
(3,3/4,3)

B $76 \leq N < 80$
(3,0/4,3)

B- $72 \leq N < 76$
(2,7/4,3)

C+ $68 \leq N < 72$
(2,3/4,3)

C $64 \leq N < 68$
(2,0/4,3)

C- $60 \leq N < 64$
(1,7/4,3)

D+ $56 \leq N < 60$
(1,3/4,3)

D $52 \leq N < 56$
(1,0/4,3)

E $0 \leq N < 52$
(0/4,3)

EXCELLENT

TRÈS BIEN

BIEN

PASSABLE

ÉCHEC

À l'UQO, **les violences à caractère sexuel, c'est tolérance zéro!**

La communauté universitaire s'engage à lutter contre les inconduites, le harcèlement et les violences à caractère sexuel : parce que **le respect, c'est l'affaire de tout le monde!**

N'oubliez pas de faire la formation obligatoire :

uqo.ca/bimi/formation-obligatoire

Pour de plus amples renseignements :

bimi@uqo.ca

<https://uqo.ca/emi/politiques-institutionnelles>

Sur le site de l'ÉMI à cette adresse, vous trouverez l'ensemble des informations concernant :

- Régime des études de premier cycle de l'UQO
- Politique relative à la qualité de l'expression française
- Règlement concernant le plagiat et la fraude
- Reprise d'examen
- Politique de l'École sur la remise de travaux en retard
- Directive de l'École sur récupération des travaux de fin de trimestre par l'étudiant
- Service aux étudiants en situation de handicap (SESH)
- Encadrement de l'utilisation des TIC en salle de classe
- Description du rôle de délégué de cours

Politique sur les communications courriels avec les étudiants

(réf. pv 14 novembre 2019, point 8.3, résolution 20191114-005-APEMI-509)

Par ailleurs, les professeurs-es de l'ÉMI ont convenu des modalités suivantes relativement aux échanges par courriels entre les ressources enseignantes et les étudiants-es :

Les échanges de courriels se feront du lundi au vendredi. Les étudiants devront allouer un minimum de deux jours pour recevoir une réponse, et ce, en excluant les fins de semaine. Les courriels porteront sur des questions d'éclaircissement sur le contenu d'un plan de cours, d'un travail à remettre ou d'un examen à venir, mais ne peuvent en aucun cas porter sur des questions de fond, de contenus de cours ou de fond et de forme sur des projets en cours. Pour ce type de question, l'étudiant doit poser les questions lors des séances de cours. Les courriels ne servent pas :

- 1) à commenter sur la qualité et le contenu d'un projet en cours (ce qui reviendrait à une pré-évaluation);
- 2) à transmettre les contenus ou les instructions communiqués dans un cours duquel l'étudiant était absent. Dans ce dernier cas, l'étudiant devra se renseigner auprès de ses collègues et consulter Moodle au besoin.