

La couleur dans la bande dessinée

Animé par l'autrice :
Kathrine AVRAAM

Public : Cycle 3, 4 et lycée

Taille des groupes : 20 élèves par atelier maximum. Possibilité de diviser la classe en deux groupes sur une demi-journée.

Déroulé : Tout d'abord, l'intervenante présentera le métier de coloriste, sa place dans la chaîne du livre et les enjeux techniques et esthétiques de ses missions. Ensuite, les élèves seront amenés à analyser des planches publiées et à se familiariser avec les notions de composition, d'organisation visuelle et de mise en couleur. Enfin, ils pourront pratiquer eux-mêmes la mise en couleur, sur format papier mais aussi numérique.

Pistes pédagogiques

Préparer sa venue à l'exposition :

1. Se familiariser avec les étapes de création de la bande dessinée : Créer une bande dessinée se fait en différentes étapes. Après l'écriture d'un scénario, la création d'un storyboard, le crayonnage et l'encrage du dessin, il reste une tâche décisive : la mise en couleur. Elle incombe au dessinateur ou à un coloriste.

Pour aller plus loin :

CIBDI. Dossier pédagogique. « Les étapes de création d'une bande dessinée ». Disponible sur : <https://www.citebd.org/comprendre-les-codes-de-la-bande-dessinee>

CIBDI. « Couleurs, colorisation et coloristes ». In : *Neuvième art*. Novembre 2022. Disponible sur : <https://www.citebd.org/neuvieme-art/couleurs-colorisation-et-coloristes>

2. Se questionner sur la couleur - Entre matérialité et perception, qu'est-ce que la couleur ?

Sciences : Qu'est-ce que la couleur ?

Arts plastiques et technologie : la couleur numérique

Cycle 4 - Arts plastiques - Chapitre : « L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur »

- Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques

Arts plastiques et sciences :

Cycle 4 - Physique-Chimie - Chapitre : « Organisation et transformation de la matière »

- Comment fait-on de la couleur ? La question des pigments, huiles et vernis.

Cycle 4 - SVT - Chapitre : « Le corps humain et la santé »

- Sens et perceptions, fonctionnement des organes sensoriels et du cerveau,
- Relativité des perceptions
- Propagation de la lumière, couleurs

Afin de guider les élèves dans ces questionnements, il peut leur être proposé de pratiquer la matière : dans les enseignements scientifiques, ils peuvent alors étudier la composition d'un ou plusieurs médiums (aquarelle, peinture à l'huile, pastel, etc.), avant de les tester dans les enseignements artistiques. Ils pourront alors acquérir une meilleure compréhension des techniques et de leur rendu. Ceci peut être couplé à une analyse artistique et littéraire de planches réalisées dans des techniques différentes. Ces dernières peuvent être en lien avec le programme de différentes matières.

Exemple : Histoire, histoire de l'art, français, enseignements artistiques

Fig.1 : LE GALL, Frank. *Théodore Poussin*. Droits réservés. 000.7.1, CIBD.

Pistes :

Enseignements de français et d'histoire :

Français - Cycle 4 - Cinquième - Chapitre : « Se chercher, se construire – Le voyage vers l'inconnu : pourquoi aller vers l'inconnu ? »

Histoire - Cycle 4 - Quatrième - Chapitre : « L'Europe et le monde au XIXe siècle »

Publié dans *Spirou* à partir de 1984, *Théodore Poussin* est placé sous le signe de la poésie (on y cite couramment Baudelaire et Mallarmé). Déployée sur douze tomes parus à ce jour, la série se compose de deux grands cycles durant lesquels le personnage, fasciné par les horizons lointains, voyage en Indochine puis dans des royaumes coloniaux en pleine décadence. On pense alors à Stevenson ou Francis Carco.

Enseignements artistiques et histoire des arts :

Analyse technique : les planches sont colorées à l'aquarelle. Quelle est l'histoire de cette technique ? Pourquoi faire un tel choix ? Quelles sont les différences avec la colorisation au pastel ou la colorisation numérique ? Comment la technique sert-elle le récit ?

3. Etude de la couleur dans les arts: La couleur a un rôle essentiel ; elle anime une œuvre, elle caractérise les décors, les personnages et elle est vecteur d'émotions. La question de l'utilisation de la couleur à des fins expressives ou symboliques se pose alors.

Enseignements artistiques et Histoire de l'art :

Cycle 3 - Arts plastiques - Chapitre : « La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre »

- Découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée et des effets induits par les usages
- Compréhension des dimensions sensorielles de la couleur

Cycle 4 - Chapitre : « La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre »

La matérialité et la qualité de la couleur :

- Les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée
- Les relations entre quantité et qualité de la couleur

Pour aller plus loin :

GROENSTEEN, Thierry. *La bande dessinée, mode d'emploi*. Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2015.
STELLA, Paul. *L'histoire de la couleur dans l'art*. Paris, Phaidon, 2020.

Sur la couleur à des fins expressives :

En histoire de l'art ou dans les enseignements artistiques, il est possible d'envisager une ouverture sur l'art abstrait et notamment sur l'expressionnisme abstrait avec des artistes tels que Mark Rothko. Après la seconde guerre mondiale, l'artiste n'envisage plus de représenter des figures humaines ; seule la couleur peut selon lui exprimer des sentiments et des émotions. Des ponts peuvent ainsi être faits avec les programmes d'histoire, afin d'étudier la manière dont l'histoire traumatique touche les artistes.

Pistes :

Lycée - Histoire, français :

Histoire - Cycle 4 - Troisième - Chapitre : « L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) »

Histoire - Terminale - Chapitre : « Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) »

Utilisation de la couleur de manière quasimonochromatique pour chaque planche afin d'exacerber les émotions des personnages et la symbolique de chaque scène.

Fig.2 : COSTE, Xavier. 1984. D'après ORWELL, George. Paris, Sarbacane, 2021. Droits réservés.

Pour aller plus loin :

RÉVILLON, Luc. *La Grande Guerre dans la BD : un siècle d'histoire*. Issy-les-Moulineaux, Beaux-Arts, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, 2014.

Se questionner sur l'art abstrait et plus généralement sur la couleur dans les arts mène à réfléchir sur les liens existants entre la musique et la peinture. Les avants-gardes du début du XXe siècle sont par exemple influencés par les œuvres de Wagner, autant pour leur aspect d'art total que pour leur force expressive. Des artistes tels que Kandinsky essaient alors de traduire les mélodies du compositeur et les émotions qu'elles produisent par la peinture.

Arts plastiques et éducation musicale :

Cycle 4 - Education musicale - Compétence : « Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique »

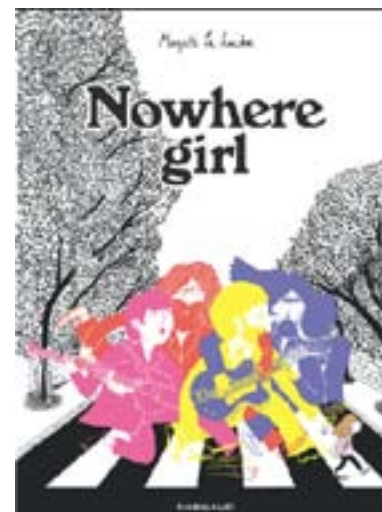

Fig.3 : LE HUCHE, Magali. *Nowhere girl* (2021). Paris, Dargaud, 2021.

Fig.4 : ALFRED. CHAUVEL, David. *Daho : L'homme qui chante*. Paris, Delcourt, 2015.

La couleur comme symbole de la musique : des personnifications douces et rassurantes ou des arabesques fantaisistes.

Une exposition dédiée à la musique est proposée à la Cité : **Rock! Pop! Wizz! Quand la BD monte le son (25 janvier - 31 décembre 2023)**

Lors de sa venue au musée :

Le thème de l'atelier peut être approfondi par une visite thématique des collections permanentes. Une visite « Les étapes et techniques d'une bande dessinée » peut être envisagée. Animée par un médiateur, cette visite a pour but d'initier les visiteurs, à l'aide des collections permanentes, aux différentes étapes incontournables de création d'une bande dessinée.

Après sa venue au musée :

Cet atelier propose aux élèves d'aborder la couleur comme élément expressif à part entière : elle prend en charge une partie du récit. Il peut être envisagé de mettre, en classe, des planches en couleur, en lien avec une thématique choisie par l'enseignant (exemples : planches en noir et blanc, Jacques Tardi, *C'était la guerre des tranchées*, 1993 ; une planche de tempête, François Bourgeon, *Les passagers du vent*). Les élèves devront alors expliciter un objectif expressif ou narratif et justifier leurs choix chromatiques.