

De quoi as-tu besoin pour créer ta Bande Dessinée (BD) ?

Le matériel de dessin

Pas besoin de matériel très compliqué pour commencer la BD !

Tu auras besoin des items suivants :

- Un **crayon à papier**
- Un **taille-crayon**
- Un **stylo noir** (à bille ou encre)
- Une bonne **gomme**
- Une **règle de 40 cm** et une **équerre**
- Des **feuilles de brouillon**
- Des **feuilles de papier blanc** format A4 ou lettre – papier canson ou papier standard d'imprimante
 - OU des templates cases de BD vides EcoNova imprimés
- Des items pour **colorier**, au choix :
 - feutres
 - crayons de couleurs
 - gouache – peinture, eau et pinceaux
 - acrylique – peinture, eau et pinceaux
 - aquarelle – peinture, eau et pinceaux
- Des **supports visuels** pour avoir des modèles et sources d'inspiration (autres bandes dessinées, photos, images internet)

- Facultatif : Du **papier calque** pour vérifier les proportions et dupliquer les éléments de décors répétitifs.

Évidemment, si tu choisis de créer ta BD avec une tablette tu n'auras pas besoin de tout ça ! Pour dessiner sur tablette, nous pouvons recommander l'application *Sketches*, mais il existe plein d'autres applications de dessin.

Comment créer une BD ?

Guide en 10 étapes !

1. Choisir le thème

Pour ce concours, ta BD doit représenter ton “monde idéal du futur”, et être liée aux **problématiques écologiques actuelles** (impacts des activités humaines sur la biodiversité et le climat).

Changements culturels, inventions technologiques, réutilisation de savoirs ancestraux... Plein de solutions existent déjà pour protéger la vie sur Terre, et plein d'autres sont à inventer !

Pour cette BD, tu dois imaginer un futur positif pour la planète, un futur où on a mis en place des solutions pour les problèmes écologiques.

Ce thème est très large, donc tu as toujours une grande liberté pour ton histoire !

1. Poser le cadre de référence

Pour commencer, il faut que tu poses le cadre de référence : le cadre apporte des informations sur le **lieu** et **l'époque** où l'histoire se passe.

Pistes et conseils pour choisir le sujet de ta BD :

- Imagine le futur de ta ville/ton village, ton pays, ou encore ton continent...
- À quoi ressembleront nos habitations ?
- Quelle sera la place des plantes et des animaux dans ton futur de rêve ?
- Comment se déplacera-t-on ?
- Comment se nourrira-t-on ?
- Quelles seront nos activités de loisirs ?
- Quels seront les métiers de demain ?

Exemple de cadre : L'histoire se passe en 2151 à Kelowna, Colombie-Britannique.

2. Choisir le ton et le style de dessin

Le **ton** de ta BD va définir comment tes personnages parlent et agissent.

Comment sera ta BD ?

- Documentaire - sérieux
- Humoristique
- Romantique
- Fantastique
- ... il y a plein de possibilités !

Une fois le ton de l'histoire choisi, il faut choisir le style de dessin.

Quels sont les styles de dessin qui existent ?

- **les mangas japonais** : style épuré, proviennent du Japon
- **les cartoons** : ont des personnages aux proportions exagérées, style dessins animés
- **la ligne claire** : le style des BD franco-belges
- **les comics** de super-héros
- etc...

Il existe plein de style, tu peux t'en inspirer pour trouver le tien !

N'hésite pas à observer différentes BD pour t'aider à libérer ton imagination et ta créativité. Tu peux en trouver en bibliothèque.

Attention à associer le style de dessin avec ton message !

"Être drôle avec un dessin réaliste, c'est pratiquement impossible." Riad Sattouf
– auteur de BD

3. Choisir les personnages

Pour ta BD, tu peux choisir de suivre un personnage ou d'en dessiner plusieurs. Pour une ou deux planches, nous te conseillons de ne pas en choisir trop.

Les personnages principaux doivent être bien détaillés pour qu'on les reconnaisse et que le lecteur soit touché.

Pour créer ton personnage, détaille :

- Nom
- Âge
- Caractéristiques physiques : grand·e ou petit·e, brun·e ou blond·e, fort·e ou mince...
- Traits de caractère : sérieux·se, enjoué·e, bavard·e, excité·e, calme...
- Son comportement : déterminer ses attitudes spécifiques, ses réactions
- Son histoire personnelle : quel est son passé, sa situation actuelle
- Son rôle dans l'histoire : quel est l'intérêt de sa présence dans les planches ?

Exemple : Jayden, 13 ans, est une adolescente passionnée de cuisine qui vit dans l'Okanagan, un désert au Canada. Elle est de nature enjouée, aime manger et faire des blagues.

Une fois que tu as fait cette étape de définir ton personnage, c'est le moment d'apprendre à le dessiner.

Dessine plusieurs brouillons de ton personnage : il ou elle devra être reconnaissable dans les différentes cases de la BD au long de l'histoire. Tu peux lui choisir des vêtements ou une coiffure reconnaissable par exemple. Ce n'est pas grave si le visage n'est pas exactement le même d'une case à l'autre. L'attitude de ton personnage et son look permet de le reconnaître.

4. Inventer l'histoire grâce au schéma narratif

Une histoire est une suite d'évènements qui se déroulent dans un ordre chronologique.

Pour t'aider à construire ton histoire, tu peux t'aider du schéma narratif en 5 étapes :

1. **La situation initiale** : c'est la situation dans laquelle se trouve(nt) le(s) personnage(s) avant que l'histoire ne commence.
2. **L'élément perturbateur (ou déclencheur)** : c'est ce qui vient déclencher l'histoire. C'est donc le début de l'action.
3. **Les actions (ou péripéties)** : les personnages font des actions.
4. **L'élément de résolution** : c'est ce qui vient rétablir la situation. Il apporte une solution positive ou négative.
5. **La situation finale** : c'est la situation dans laquelle on laisse le ou les personnage(s) à la fin de l'histoire.

Pour une bande dessinée d'une planche ou deux, nous te conseillons de choisir une mission simple pour le personnage. Écris le scénario de ton histoire en quelques lignes.

- De quoi parle l'histoire ?
- Quel est la mission du personnage ?
- Qu'est-ce qui arrive au personnage dans l'histoire ?

Exemple : Jayden habite en Colombie-Britannique. Un jour, elle reçoit Mike, un correspondant de Nouvelle-Écosse, et lui présente comment les habitants de sa région se sont adaptés au changement climatique pour se nourrir : four solaire, fruits et légumes qui demandent peu d'eau, techniques spéciales d'agriculture... Après avoir visité la ferme, Mike et Jayden mangent un bon sandwich fait maison.

5. Dessiner le storyboard

Reprend ton scénario d'histoire et fais-en un script :

Le script prend la forme d'une suite de phrases séparées décrivant chaque page et chaque case. Généralement, on y écrit dialogues et bulles. Écris des textes précis et concis qui rentreront dans une bulle de bande dessinée.

Une fois qu'on a le texte, on passe au storyboard, ou « mise en page de la BD » ! Réalisé en peu de temps, le storyboard sert à visualiser la scène.

Pour ce concours, ta BD doit avoir une ou deux planches (=page) - selon ton âge, cf consignes.

Tu vas devoir découper ta page en **cases**.

Tu peux choisir de dessiner tes propres cases, ou d'utiliser les templates fournis par EcoNova.

Tu peux dessiner sur papier ou sur tablette numérique.

Toutes les taille des cases sont possible sur une planche de BD. Mais voici des conseils :

- Utilise les grandes et longues vignettes pour les plans éloignés
- Utilise les plus petites cases pour les actions et les gros plans

Une fois que tu as tes cases, on passe au dessin !

Dessine ta BD sous forme de storyboard = brouillon de ta BD. Ça va t'aider à savoir où placer tes personnages, le texte, découper l'action...

!/ N'oublie pas de laisser de la place pour les marges, le Titre de la BD, et ton pseudonyme d'auteur·rice (ou nom du duo si BD réalisée en duo)

Figure 1- Exemple de storyboard

6. Dessiner la BD – le crayonnage

Tu as fini d’inventer l’histoire et de faire ton brouillon : il est temps de dessiner ta BD au propre !

Pour rappel, tu peux dessiner sur une feuille blanche ou tout crayonner sur une tablette. Les formats acceptés pour ce concours sont : A4 ou papier lettre.

En t’aidant de ton story board, **au crayon à papier**, dessine les personnages et les décors dans tes cases.

Ajoute ensuite les détails.

7. L’encrage

Après avoir tracé tes dessins au crayon à papier, **repasse le trait final avec un stylo** à bille ou à encre noire. Une fois les traits noirs secs, tu peux gommer les traits de crayon à papier qui restent dessous si besoin.

8. Le lettrage

Ajoute le **texte dans les bulles et les boîtes de narration**.

Tu peux tracer des lignes au crayon à papier sur lesquelles écrire, et les effacer après.

Idéalement, tout le texte de ton histoire doit être de la même taille, même police (la forme des lettres), de même graisse (normal ou gras) et de même casse (minuscules ou majuscule).

Choisi le **style d’écriture** qui te plait !

9. La colorisation

À moins que tu souhaites créer une BD en noir et blanc, il est désormais temps de la peindre ou colorer.

Tu peux colorer une page avec des feutres, de la gouache, acrylique, aquarelles, des crayons de couleurs, ou numériquement si tu as choisi de créer ta BD avec une tablette.

Crée-toi une **palette de couleurs** pour conserver les mêmes teintes d’une page à l’autre !

10. La numérisation de la BD et son envoi à EcoNova !

Pour numériser l’œuvre, il te faut un ordinateur et un **scanner**. On positionne la planche dans le scanner et on numérise.

Vérifie bien la qualité du document numérique obtenu.

Si ton scanner est de mauvaise qualité, essaye avec un scanner de la bibliothèque ton école ou d'une bibliothèque publique.

Certaines tablettes ont également un appareil photo qui permet de scanner des œuvres avec une qualité correcte.

Enfin, envoie-nous ta magnifique œuvre numérisée via l'adresse courriel contest@econova.ca, avec ta déclaration de droits d'auteur sur notre site web.

Creating Your Comic Book: A Comprehensive Guide

Drawing Materials:

You don't need fancy tools to start your comic! Here's what you'll need:

- Pencil
- Pencil sharpener
- Black pen (ballpoint or ink)
- Good eraser
- 40 cm ruler and set square
- Draft paper
- A4 or letter-sized white paper (Canson or standard printer paper)
- OR EcoNova's printed blank BD case templates
- Coloring materials: markers, colored pencils, gouache, acrylic, watercolor
- Visual aids for inspiration (comics, photos, internet images)

Optional: Tracing paper for checking proportions and duplicating repetitive elements.

If you choose to create your comic on a tablet, you won't need traditional materials.

For tablet drawing, we recommend the Sketches app, but there are many others.

How to Create a Comic Book? Guide in 10 Steps:

1. Choose the Theme

Your comic for this contest should represent your "ideal future world" linked to current ecological issues. Imagine a positive future with ecological solutions.

2. Set the Reference Framework

To start, establish the reference framework, providing information about the place and time where the story unfolds.

Suggestions for choosing your comic's subject:

- Envision the future of your city/village, country, or continent.
- What will our homes look like?
- What role will plants and animals play in your dream future?
- How will people move around?
- How will people eat?
- What leisure activities will they engage in?
- What will the jobs of the future be?
- Example framework: The story takes place in 2151 in Kelowna, British Columbia.

3. Choose Tone and Drawing Style

The tone of your comic defines how characters speak and act. Consider if your comic will be documentary, humorous, romantic, fantastical, etc. Then, choose a drawing style that suits your message.

Various drawing styles include Japanese manga, cartoons with exaggerated proportions, the clean lines of Franco-Belgian comics, superhero comics, and more.

Remember, align your drawing style with your message.

"Being funny with a realistic drawing is practically impossible."
Riad Sattouf, comic book author.

4. Choose Characters

For your comic, you can choose to follow one character or draw several. For one or two pages, it's recommended not to choose too many characters. Detailed main characters ensure they are recognizable and resonate with the reader.

5. To create your character, detail:

- Name
- Age
- Physical characteristics: tall or short, brunette or blonde, strong or slender... Personality traits: serious, cheerful, talkative, excited, calm... Behavior: determine specific attitudes

and reactions Personal history: What is their past, current situation? Role in the story:
What is the purpose of their presence in the panels?

Example: Jayden, 13 years old, is a cooking enthusiast living in the Okanagan, a desert in Canada. She is cheerful, loves to eat and make jokes.

Once you've defined your character, it's time to learn how to draw them. Sketch your character several times, ensuring they remain recognizable across different comic panels. You can choose distinctive clothing or hairstyles. It's okay if the face isn't exactly the same in every panel; the character's attitude and look help with recognition.

6. Invent the Story using the Narrative Schema

A story is a sequence of events that unfold chronologically. To help construct your story, use the 5-step narrative schema:

- **Initial Situation:** The situation of the character(s) before the story begins.
- **Disturbing Element (or Trigger):** What triggers the story, the beginning of the action.
- **Actions (or Events):** The characters perform actions.
- **Resolution Element:** What restores the situation, providing a positive or negative solution.
- **Final Situation:** The situation in which you leave the character(s) at the end of the story.
- For a one or two-page comic, choose a simple mission for the character. Write the scenario in a few lines.
- What is the story about?
- What is the character's mission?
- What happens to the character in the story?
- Example: Jayden lives in British Columbia. One day, she receives Mike, a correspondent from Nova Scotia, and shows him how the region's inhabitants have adapted to climate change for sustenance: solar oven, water-efficient fruits and vegetables, special agricultural techniques... After visiting the farm, Mike and Jayden enjoy a delicious homemade sandwich.

7. Draw the Storyboard:

Take your story scenario and turn it into a script. The script is a series of separated sentences describing each page and each panel. Typically, it includes dialogues and speech bubbles. Once you have the text, move on to the storyboard, or the "comic layout"! For this contest, your comic should have one or two pages, depending on your age.

You'll need to divide your page into panels. You can choose to draw your own panels or use EcoNova's templates. You can draw on paper or a digital tablet. All panel sizes are possible on a comic page, but here are some tips:

- Use large, long panels for distant shots.
- Use smaller panels for actions and close-ups.
- Once you have your panels, move on to drawing! Sketch your comic in the form of a storyboard; this will help you know where to place your characters, text, and how to cut the action. Don't forget to leave space for margins, the comic title, and your author's pseudonym (or the duo's name if the comic is created by two people).

8. Draw the Comic – Pencil Sketch

You've finished inventing the story and creating your draft; now it's time to draw your comic for real! As a reminder, you can draw on a blank sheet or sketch directly on a tablet. The accepted formats for this contest are A4 or letter-sized paper. Using your storyboard as a guide, use a pencil to draw characters and scenes in your panels. Add details afterward.

9. Inking

After sketching with a pencil, go over the final lines with a black pen. Once the black lines are dry, you can erase any remaining pencil lines if needed.

10. Lettering

Add text to speech bubbles and narration boxes. You can draw pencil lines to write on and erase them later. Ideally, all text in your story should be the same size, font, boldness, and case. Choose a writing style you like!

11. Coloring

Unless you want to create a black and white comic, it's time to add color. You can color a page with markers, gouache, acrylic, watercolors, colored pencils, or digitally if you chose to create your comic with a tablet. Create a color palette to maintain the same shades from page to page!

12. Scanning the Comic and Sending it to EcoNova

To scan your work, you'll need a computer and a scanner. Place the page in the scanner and scan it. Check the quality of the digital document obtained. If your scanner is of poor quality, try using a scanner from your school or a public library. Some tablets also have a camera that allows you to scan works with decent quality. Finally, send us your magnificent scanned work via the email address contest@econova.ca, along with your copyright declaration on our website.