Certificat en bande dessinée - 4744

RESPONSABLE :

Gatineau

Pavel Pavlov
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 1830
Courriel : ugp1.edac@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le certificat en bande dessinée est une formation qui permet à l'étudiant de connaître les rouages de base de la narration graphique, par une exploration ciblée des composantes essentielles de la bande dessinée : scénarisation, réalisation graphique, édition et diffusion. Cet apprentissage se concrétise notamment par la production de courtes bandes dessinées.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement	Régime	Trimestres d'admission		
		Automne	Hiver	Été
Gatineau	TC	✓		
	TP	✓	✓	

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 15 crédits universitaires, avec une moyenne cumulative de 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.

Base expérience

Posséder des connaissances appropriées et manifester un intérêt pour la bande dessinée.
La personne candidate doit présenter un curriculum vitae décrivant son parcours et une lettre d'intérêt d'environ 250 mots décrivant ses motivations à poursuivre des études dans le programme.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1 - AUTOMNE

BDE1003	Anatomie et perspective
ARI1033	Logiciels graphiques
ARI1003	Dessin d'observation
ARI1023	Sémiotique de l'image
	1 cours optionnel (voir liste des cours plus bas)

Trimestre 2 - HIVER

ARI1183	Langage photographique
ARI1053	Scénarisation du récit en images
ARP2023	Dessin: anatomie et perspective II (BDE1003)
BDE1033	Dessin et narration
BDE1083	Atelier d'encrage et de mise en couleur

Cours optionnels

Un cours (3 crédits) parmi les cours suivants:

BDE1053	Analyse critique de la bande dessinée
ARI1153	La bande dessinée: perspectives socio-historiques
ARI1243	Mots et images

NOTES :

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) et le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec (MIFI) ont adopté un ensemble de mesures importantes qui peuvent avoir des impacts sur le cheminement migratoire des personnes étudiantes internationales. Voici les liens des messages publiés par la Direction des Affaires Internationales de l'UQO concernant les nouvelles mesures relatives au permis de travail postdiplôme :

Travailler ou vivre au Canada après l'obtention du diplôme
Nouvelle mesure depuis le 1er septembre 2024
https://uqo.ca/nouvelles/170170

Permis de travail Postdiplôme
Exigence linguistique et domaine d'études admissibles
https://uqo.ca/nouvelles/170172

ARI1003

Dessin d'observation

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure : de figurer des objets et le corps humain, en noir et blanc, en proportion et en volume dans l'espace; d'explorer des variations de traitement et de développer une écriture expressive.

Contenu : Expérimentation du dessin par la ligne contour, par la masse et par un gestuel linéaire. Étude et réalisation de nuances de gris par différents procédés : hachures, estompages, lavis, etc. Compréhension et application des règles de base de la visée. Étude et application des techniques de repérages pour établir les proportions en dessin. Étude et exploration des vecteurs du format et de l'image. Élaboration de dessins comportant des éléments formels dans un lieu déterminé (spécifique).

ARI1023

Sémiotique de l'image

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de connaître les éléments fondamentaux du langage visuel; de comprendre les différents systèmes de signes qui participent à l'élaboration du sens de l'image; et d'articuler et de manipuler les concepts clefs en sémiotique de l'image. Il sera également en mesure de situer l'image en tenant compte du contexte communicationnel dans lequel elle s'insère et trouve son efficacité spécifique; et de développer une perspective critique à l'égard des images et de leurs stratégies formelles, discursives et narratives.

Contenu : Étude des composantes de l'image. Étude de l'image fixe, puis séquentielle, narrative et cinétique. Étude de différentes formes de communications reliées à l'image : imprimés, publicités, supports audio-visuels et informatiques (médias). Compréhension et application des outils descriptifs, analytiques et méthodologiques pour l'examen sémiotique de l'image fixe et les suites d'images séquentielles, narratives et cinétiques.

ARI1033

Logiciels graphiques

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis une autonomie dans l'utilisation et la gestion des procédés électroniques. Il sera en mesure d'utiliser les logiciels destinés au traitement et à la transformation de l'image ainsi qu'à l'édition numérique. Il sera apte à comprendre les incidences et les propriétés de l'image vectorielle et matricielle tout en cernant les différentes problématiques liées à la création assistée par ordinateur. Ainsi, il aura développé la capacité d'établir une stratégie de production numérique et les habilités nécessaires afin de la mener à terme dans des projets de complexité élémentaire.

Contenu : Exploration du système d'exploitation. Introduction aux logiciels favorisés pour la création d'images 2D numériques et aux logiciels d'édition. Présentation et initiation au mode d'utilisation de certains périphériques d'entrée et de sortie. Contexte, usage et sauvegarde des différents types de fichiers. Saisie des équations de résolution et de proportion versus la qualité de l'image. Caractéristiques, possibilités et contraintes des logiciels en fonction d'un projet donné; relations entre ceux-ci au sein de la chaîne de production.

ARI1053

Scénarisation du récit en images

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de maîtriser les bases de la structure narrative à travers l'apprentissage des principes et techniques de création de récits en images fixes; d'appliquer un processus de documentation et d'expérimentation structuré à la création de récits brefs en images.

Contenu : Étude du statut et de la fonction du scénario dans un processus de création. Étude des éléments constitutifs du récit en image(s). analyse de récits brefs, leur articulation et leur mode de fonctionnement. Principes de base de la narratologie. Principes fondamentaux et techniques du découpage séquentiel et du développement événementiel. Apprentissage du processus de la documentation et de remue-méninges. Scénarisation et création d'un projet visuel mettant en application les principes étudiés.

ARI1153

La bande dessinée: perspectives socio-historiques

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de comprendre et de situer les sources culturelles et historiques de la bande dessinée; de connaître les grands courants de la bande dessinée internationale diffusés au Québec depuis les origines; de comprendre la spécificité du développement de la bande dessinée québécoise; de situer la bande dessinée en tant que pratique artistique, culturelle et industrielle dans le champ culturel contemporain.

Contenu : Étude de l'évolution historique de la bande dessinée en tant que pratique artistique, objet social et industrie culturelle. Étude historique de la bande dessinée et de sa diffusion au Québec. Étude historique de la bande dessinée québécoise. Étude de l'évolution du statut de l'auteur en bande dessinée. Étude de la circulation et de la réception de la bande dessinée en société.

ARI1183

Langage photographique

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de comprendre et d'appliquer les différentes phases du processus photographique, de la conception à la mise en forme par tirage argentique ou numérique; d'être plus autonome dans la création; d'utiliser les outils optico-mécanico-chimiques et optico-numériques de prise de vues photographiques appropriés à la réalisation et à la diffusion d'œuvres photographiques; de comprendre le contexte historique et esthétique de la pratique contemporaine de la photographie; de développer une réflexion critique autour des caractéristiques formelles et conceptuelles reliées à la photographie.

Contenu : Familiarisation avec les outils : caméra argentique et numérique, éclairage, vitesse d'obturation, profondeur de champ, composition, cadrage, etc. Initiation à divers genres photographiques : paysages, natures mortes, portrait, reportage, etc. Réalisation de projets photographiques d'exposition, de documentation ou d'édition. Sensibilisation au potentiel esthétique lié à l'éclairage (quantité, qualité, couleur, direction) et aux effets combinés des divers traitements, analogiques et numériques, de la photographie. Familiarisation avec l'histoire de la photographie. Initiation aux différentes pratiques photographiques actuelles.

ARI1243

Mots et images

Objectifs : Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de créer des propositions graphiques qui visent à aller au-delà de la limite purement fonctionnelle de la communication visuelle en problématisant la relation entre fonction et expression.

Contenu : Cours d'atelier interdisciplinaire orienté sur l'exploration et l'approfondissement des stratégies d'assemblage du texte et de l'image mises en œuvre dans la communication visuelle et visant à générer des espaces poétiques et susciter des affects. Analyse de pratiques historiques et contemporaines.

ARP2023

Dessin: anatomie et perspective II

Objectifs : Permettre à l'étudiant d'acquérir une maîtrise des notions fondamentales reliées au dessin anatomique et de perspective à main levée pour la création de bandes dessinées. Favoriser chez lui le développement de personnages et d'environnements bidimensionnels qui s'inscrivent en création de bande dessinée. Le sensibiliser à la recherche, à l'expérimentation dans la transformation de l'image par rapport au sujet et en relation avec différents thèmes, fonctions et supports.

Contenu : Exploration à partir de modèles vivants, étude approfondie de l'anatomie, du mouvement, de la perspective, du dessin d'observation, d'interprétation, d'imagination. Étude de la calligraphie appliquée à la bande dessinée. Expérimentation des médiums et des supports en rapport avec les qualités plastiques de l'image : crayon, encre, feutre, aquarelle, acrylique, pastel, papier coloré, photographie. Hybridation des médiums et recherche graphique appropriée.

BDE1003

Anatomie et perspective

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de maîtriser l'anatomie de façon à représenter le corps humain en action; d'assimiler les règles de base de la perspective; de comprendre les notions de point de vue, d'échelle des plans et de cadrage; d'intégrer anatomie et perspective pour arriver à situer des personnages de façon cohérente dans un environnement spatial; et de développer, à partir d'une représentation conforme de la réalité, un style personnel et expressif.

Contenu : Exploration à partir d'objets et de modèles vivants, étude approfondie de l'anatomie, du mouvement. Étude théorique de la perspective et application pratique à l'intérieur de dessins d'observation intégrant personnages, accessoires et décors. Interprétation et transposition à partir des dessins d'observation, par des exercices de visualisation aboutissant à des dessins d'imagination. Expérimentation et étude comparative de différents médiums.

BDE1033

Dessin et narration

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure d'adapter son graphisme aux exigences de la narration graphique; de développer un système graphique propre à son expressivité personnelle; de poursuivre et d'approfondir l'acquisition des règles de base de l'anatomie et de la perspective, et de leurs applications dans le cadre de la bande dessinée; de comprendre les mécanismes narratifs inhérents à l'image fixe isolée, et leur développement dans des séquences d'images.

Contenu : Étude de la bande dessinée muette. Travaux appliqués à partir d'objets et de modèles vivants, avec étude approfondie de l'anatomie, du mouvement, en fonction des formes de la bande dessinée. Étude théorique et pratique de l'image narrative et séquentielle, incorporant perspectives, personnages, accessoires et décors. Expérimentation et étude comparative de différentes manières de traiter le dessin, et leur impact sur la réalisation concrète de bandes dessinées.

BDE1053

Analyse critique de la bande dessinée

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de maîtriser le vocabulaire propre à la bande dessinée; de comprendre les différents systèmes de signes qui participent à l'élaboration du sens en bande dessinée; de connaître l'organisation discursive de la bande dessinée et son évolution dans une perspective historique; d'identifier les enjeux thématiques et formels de la bande dessinée contemporaine; d'articuler un discours critique sur la bande dessinée.

Contenu : Parfaire la compréhension d'une sémiologie de l'image et introduction à une sémiologie spécifique à la bande dessinée. Étude d'une sémiologie du discours relative à la

bande dessinée. Introduction à une narratologie modale de la bande dessinée. Étudier et rédiger des essais critiques sur la bande dessinée.

BDE1083

Atelier d'encrage et de mise en couleur

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de connaître l'éventail des potentialités esthétiques, expressives et techniques des procédés d'encrage et de mise en couleur en bande dessinée; d'utiliser adéquatement les principaux outils et d'appliquer les méthodes d'encrage et de mise en couleur, traditionnelles et numériques; de développer des habiletés techniques et un sens esthétique en ce qui concerne les dimensions plastique et chromatique de la bande dessinée; d'appliquer l'ensemble des apprentissages à un projet personnel en bande dessinée comprenant des objectifs expressifs clairement définis.

Contenu : Rappel et approfondissement des notions de base concernant les dimensions plastiques, compositionnelles et perceptives de la couleur. Réalisation de travaux exploratoires visant le développement d'une facilité technique dans l'application des encres et des médiums colorés. Expérimentation des différents médiums, supports et outils disponibles sur le marché. Étude des techniques d'encrage et de mise en couleur en fonction du support de diffusion. Étude détaillée de chaque étape de finition d'une planche. Étude des apports – expressifs, symboliques, etc. – de l'encrage et de la couleur à la bande dessinée. Réalisation d'un court projet achevé de bande dessinée mobilisant activement la couleur.