

PLAN DE LEÇON

LES PERSONNAGES DE BANDES DESSINÉES

Cette leçon fait partie de *Utiliser, comprendre et mobiliser : Un cadre de littératie média numérique pour les écoles canadiennes* : <http://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique>.

ANNÉES SCOLAIRE : 5e à 6e année

A PROPOS DE L'AUTEUR: Adaptation d'HabiloMédias

DURÉE: De 2 à 3 heures

Aperçu

Dans cette leçon, les élèves apprendront de quelle façon les formes sont utilisées dans la conception des personnages de bandes dessinées et de dessins animés et comment à la façon dont les personnages masculins et féminins sont représentés dans les bandes dessinées. À l'aide de la feuille d'analyse d'une bande dessinée, les élèves préciseront les attributs de personnages masculins et féminins de bandes dessinées. En classe, les élèves examineront les tendances communes et discuteront des messages qui sont communiqués sur les hommes et les femmes. Les élèves créeront ensuite un personnage de bande dessinée qui utilise des formes pour communiquer ce qu'ils pensent être un véritable héros.

Objectifs visés

CONCEPTS CLÉS

- Les médias sont des constructions.
- Chaque média a une forme artistique unique.
- Les médias ont des implications sociales et politiques.

Les élèves :

- connaîtront les caractéristiques des bandes dessinées et des dessins animés comme formes médiatiques;
- reconnaîtront comment les artistes des bandes dessinées et des dessins animés utilisent des formes dans la conception des personnages;
- énuméreront les façons dont les formes peuvent communiquer des informations sur le caractère des personnages.

Les élèves :

- constateront comment les médias interprètent la réalité.
- reconnaîtront que les médias ont des implications sociales et politiques;
- analyseront comment les formes des personnages communiquent et composent le caractère;

- détermineront comment les représentations médiatiques influencent les perceptions de genre.

Les élèves :

- analyseront les modèles de personnages genrés;
- créeront un personnage qui démontre leur compréhension et leur analyse;
- justifieront leurs choix de conception.

Préparation/Documents

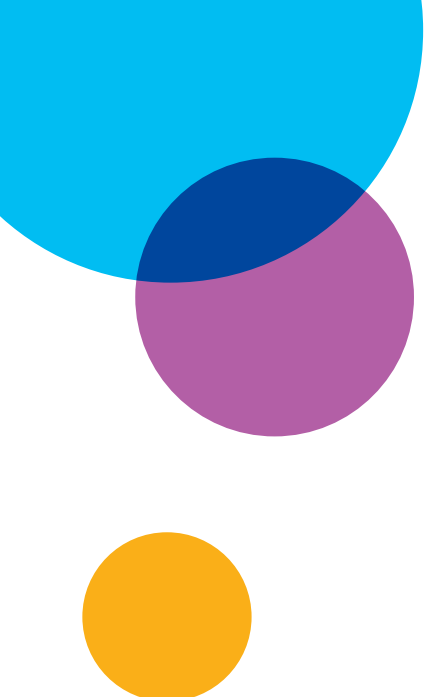
- Préparez-vous à projeter le document *Personnages de bandes dessinées et de dessins animés*.
- Apportez ou demandez aux élèves d'apporter des bandes dessinées. (Les magasins d'occasions offrent souvent de vieilles bandes dessinées.) Vous pouvez aussi demander aux élèves d'emprunter des collections de bandes dessinées à la bibliothèque municipale ou de l'école.
 - Assurez-vous de disposer d'au moins une bande dessinée pour deux élèves.
 - Il n'est pas nécessaire que les bandes dessinées mettent en vedette des super-héros, mais l'exercice ne fonctionnera pas aussi bien si le dessin est très réaliste et que les personnages ne portent pas de costume insolite.
- Préparez-vous à distribuer le document Feuille d'analyse d'une bande dessinée.
- Mettez à la disposition des élèves des feuilles blanches ou du papier calque.
- *Facultatif* : Préparez-vous à distribuer les documents *Superman contre Batman* et *Batman contre Batgirl* (vous pouvez choisir de le faire si vous pensez que les élèves bénéficieront d'une version plus pratique de l'activité *Former le caractère*).

Déroulement suggéré

- Commencez par demander aux élèves s'ils ont déjà lu des bandes dessinées, regardé des dessins animés ou des films d'animation. Quels sont (ou étaient) leurs préférés? (Si les élèves hésitent à en nommer, demandez-leur quels sont les préférés de leurs jeunes frères et sœurs.)
- Faites remarquer que la *conception du personnage* d'une bande dessinée ou d'un dessin animé est très importante. Elle en dit long immédiatement sur le personnage, et un bon personnage présente une conception inoubliable.

FORMER LE CARACTÈRE

- Projetez les **diapositives 1 et 2** du document *Personnages de bandes dessinées et de dessins animés*. Expliquez aux élèves que, comme les bandes dessinées et les dessins animés sont dessinés (à la main ou à l'ordinateur), une grande partie de la personnalité d'un personnage provient des formes utilisées dans sa conception. Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais les formes ont beaucoup de personnalité.
- Posez la question suivante aux élèves : Si chacune de ces formes (rectangle, cercle et triangle) était une personne, comment la décririez-vous?
- *Facultatif* : Pour les élèves plus jeunes, vous pouvez commencer par demander au groupe de dresser une liste de mots que vous pourriez utiliser pour décrire une personne. Demandez ensuite aux élèves de choisir ceux auxquels ces formes leur font penser.
- Une fois que les élèves ont fait quelques suggestions, passez à la **diapositive 3**. Expliquez que les carrés et les rectangles sont forts et fiables, mais qu'ils peuvent aussi être inflexibles, comme un mur ou une porte verrouillée. Les cercles sont sympathiques et ouverts parce qu'ils n'ont pas de lignes droites ni de pointes, et les triangles ne sont constitués que de pointes et peuvent donc sembler dangereux et imprévisibles.
- Passez à la **diapositive 4** et expliquez que les créateurs ne se limitent pas aux formes de base : ils peuvent les modifier de différentes façons pour obtenir des effets plus complexes. Pour y parvenir, ils peuvent notamment mélanger les formes, tout comme nous le ferions pour obtenir de nouvelles couleurs. Arrondir les coins d'un carré nous

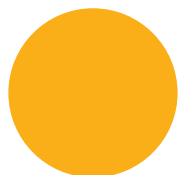
permet de combiner la force du carré et la sécurité du cercle pour un sentiment de protection. La rotation des formes peut également modifier la façon dont nous les « lisons ». L'inversion d'un triangle atténue les pointes et lui donne la force d'un carré, engendrant ainsi un sentiment de puissance. Modifier l'équilibre d'un carré en l'inclinant accentue les pointes en les rendant plus nettes, ce qui peut rendre un carré inflexible plus dynamique, mais aussi donner une impression d'instabilité ou de déséquilibre.

- Passez à la **diapositive 5** et dites aux élèves que le déséquilibre d'une forme (en l'inclinant ou en ajoutant simplement une ligne supplémentaire) peut ajouter du caractère, même à un simple bonhomme-allumettes. Même si vous ne savez pas que ce personnage s'appelle Cynicalman, par exemple, vous pouvez deviner sa personnalité seulement en le regardant.
- Passez à la **diapositive 6** et dites aux élèves que les créateurs de bandes dessinées et de dessins animés consacrent beaucoup de temps à la conception d'un personnage et ils y ont réfléchi longtemps, et que les formes y occupent une grande place.
- Demandez aux élèves de comparer les dessins de Batman et de Superman. Quelles formes sont utilisées dans leurs dessins? Lesquelles les deux personnages ont-ils en commun, et lesquelles sont différentes? Comment ces formes affectent-elles la façon dont nous percevons les personnages?
- *Facultatif* : Pour les élèves plus jeunes ou qui ont moins d'expérience de l'éducation aux médias, distribuez le document *Superman contre Batman* et demandez-leur de dessiner les formes directement sur le document pour les aider à les visualiser.
- Après que les élèves aient discuté pendant quelques minutes, passez à la **diapositive 7** et expliquez que, comme la plupart des super-héros, ils sont tous les deux conçus à partir d'un triangle inversé qui donne un sentiment de puissance. (Superman a même un deuxième triangle inversé sur la poitrine.) Le reste de Superman est principalement constitué de carrés arrondis, nous donnant ainsi l'impression que son pouvoir est surtout utilisé pour se protéger, comme un bouclier.
- Batman, quant à lui, est principalement composé de triangles, lui donnant un aspect plus agressif et dangereux. La plupart des triangles sont asymétriques et présentent des côtés inégaux. Cette utilisation de l'équilibre accroît le sentiment de danger et d'imprévisibilité, par opposition à l'apparence impassible et fiable de Superman.

- Faites remarquer que chacun des personnages se tient légèrement en angle pour lui donner un peu de dynamisme : un personnage trop équilibré semblera statique et terne.
- Passez à la **diapositive 8** et expliquez que nous pourrions, si nous voulions montrer Superman en train de protéger des gens en bloquant des balles avec sa poitrine, lui donner une posture plus large et équilibrée. Maintenant, il est presque totalement symétrique, et seule sa cape ondulante lui donne un peu de dynamisme.
- Pour que Batman semble plus sûr et plus adapté aux enfants, nous pourrions éliminer la plupart des triangles en raccourcissant les oreilles et en courbant les pointes de ses gants. En arrondissant ses épaules, en ajoutant le point noir rond au masque, et en plaçant la chauve souris sur sa poitrine à l'intérieur d'un ovale, des formes circulaires s'ajoutent au dessin, lui donnant également un aspect plus sûr et plus sympathique.

FAÇONNER LE GENRE

- Passez à la **diapositive 9** et demandez aux élèves de comparer les dessins des personnages de Batman et de Batgirl. (Faites remarquer qu'ils sont tous les deux issus de la même série et ont donc été créés par les mêmes créateurs et qu'ils visent le même public.) Bien qu'il y ait des différences évidentes (comme la taille), rappelez aux élèves qu'ils doivent se concentrer sur les formes utilisées dans les dessins.
- *Facultatif* : Pour les élèves plus jeunes ou qui ont moins d'expérience de l'éducation aux médias, distribuez le document *Batman contre Batgirl* et demandez-leur de dessiner les formes directement sur le document.
- Laissez les élèves discuter des différences pendant quelques minutes. Assurez-vous que les points suivants sont soulevés.
 - Le dessin de Batgirl comporte des triangles, mais ils sont moins saillants que ceux de Batman : les pics de ses gants et les ailes de son costume de chauve-souris sont moins pointus, et le festonnage à l'extrémité de sa cape est moins profond.
 - Sa poitrine est un triangle inversé comme celle de Batman, mais ses épaules sont arrondies, comme celles du Batman pour enfants, de sorte que l'impression de puissance n'est pas aussi forte.

- Seules les oreilles de chauve-souris sont à peu près aussi triangulaires que celles de Batman, et même celles-ci ne sont pas inclinées vers l'arrière comme les siennes, donnant un effet moins dynamique.
- Tous les éléments rectangulaires du dessin de Batman (les rectangles droits de sa ceinture et le rectangle arrondi de sa tête) deviennent un cercle pour Batgirl : une seule boucle circulaire sur la ceinture, et une tête ovale dont la rondeur est soulignée par la couleur bleue. Les cheveux qui sortent de son capuchon ajoutent aussi des courbes.
- Alors que les yeux de Batman sont des triangles inclinés, ceux de Batgirl comportent chacun un double cercle et un cercle complet à l'intérieur d'un ovale pointu. La pointe et l'angle des ovales lui donnent toujours un air un peu imprévisible et espiègle, mais pas le regard menaçant de Batman.
- Passez à la **diapositive 10** et demandez aux élèves en quoi ces différences de conception changent la façon dont nous percevons les personnages. Lequel a l'air le plus héroïque? Lequel a l'air plus dangereux? Quels mots utiliseriez-vous pour la décrire que vous n'utiliseriez pas pour décrire Batman? (Suggestions : Sympathique, joyeuse, serviable, espiègle, rusée)
- Posez maintenant les questions suivantes : Quels messages sur les différences entre les garçons et les filles pouvons-nous tirer des différences entre *Batman* et *Batgirl*? Correspondent-ils à vos expériences avec les garçons et les filles? Pensez-vous que les vraies athlètes féminines ressemblent davantage à Batgirl ou à Batman?
- Une fois que les élèves ont discuté de la question pendant quelques minutes, passez à la **diapositive 11**. Expliquez que les formes dans la conception des personnages peuvent être utilisées pour *coder* le genre des personnages qui ne sont pas humains, comme les animaux des dessins animés, et même ceux qui ne sont ni masculins ni féminins, comme les robots. Par exemple, dans le film *Big Hero 6*, Baymax est un robot infirmier, un métier que nous associons habituellement aux femmes. Sa forme de base est composée uniquement de cercles et d'ovales. Par contre, son armure de combat lui donne la pyramide inversée que nous avons vue sur Batman et Superman, transforme les ovales en rectangles arrondis, et ajoute quelques triangles (ailes et antennes). Il est maintenant fait de formes « masculines » pour correspondre à son nouveau rôle de combattant et de protecteur,

des caractéristiques que nous percevons souvent comme étant « masculines ».

- Expliquez que dans ce film, l'utilisation de formes pour coder le genre était une décision consciente des réalisateurs : Baymax doit être littéralement enfoncé dans l'armure, une façon visuelle de montrer que certaines personnes se sentent obligées de se comporter comme d'autres pensent que les garçons ou les filles « devraient » agir. Dites ensuite aux élèves que les artistes ne sont pas tous aussi conscients des messages sur le genre qu'ils envoient par le biais des dessins de leurs personnages.

ANALYSE D'UNE BANDE DESSINÉE

- Distribuez la feuille d'analyse d'une bande dessinée et demandez aux élèves de choisir une ou plusieurs bandes dessinées. Demandez-leur de choisir au moins un personnage masculin et un personnage féminin dans chaque bande dessinée et d'analyser leurs formes. (Vous pouvez également distribuer du papier calque si vous en avez, ou photocopier certaines pages des bandes dessinées pour que les élèves puissent dessiner des formes directement sur la feuille.)
- Demandez ensuite aux élèves de se mettre en équipe de deux et de partager leurs découvertes avec un partenaire. Demandez aux équipes de remplir ensemble la deuxième partie de la feuille d'analyse d'une bande dessinée.

Partagez et discutez des idées et des observations avec l'ensemble du groupe.

- Existe-t-il des similitudes entre les personnages féminins? Quelles formes sont utilisées le plus souvent dans leur conception? Quelles formes sont utilisées moins souvent?
- Existe-t-il des similitudes entre les personnages masculins? Quelles formes sont utilisées le plus souvent dans leur conception? Quelles formes sont utilisées moins souvent?
- Les personnages non humains, s'il y a lieu, sont-ils « codés » d'un genre ou un autre? Quelles formes sont utilisées à cette fin?
- Outre les formes, quelles autres tendances remarquez-vous chez les personnages que vous avez étudiés? Certaines bandes dessinées font-elles exception à ces tendances (p. ex. les personnages masculins de la bande dessinée Bone sont principalement constitués de formes courbes, tandis que les personnages féminins sont surtout composés de rectangles arrondis)?

- Existe-t-il des tendances dans les couleurs, les pouvoirs (pour les personnages de super-héros) ou les rôles qu'ils jouent dans les histoires?
- Si tout ce que vous savez sur le genre, ou sur les hommes et les femmes, provenait de ces bandes dessinées, quels *messages* ou *conclusions* pourriez-vous tirer des modèles que vous avez observés?

ACTIVITÉ D'ÉVALUATION

Distribuez la feuille de travail *Former le caractère*. Demandez aux élèves de choisir une personne qu'ils considèrent comme un héros dans la vraie vie ou de créer un personnage qu'ils considèrent comme héroïque. (Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à toute la classe de réfléchir à la définition de héros et de dresser une liste commune des héros possibles.)

Demandez-leur de dessiner les formes d'un personnage, puis un personnage complet à partir de ces formes, et de rédiger un paragraphe expliquant leurs choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander aux élèves de partager leurs personnages avec le reste du groupe par le biais de présentations ou d'une tournée artistique.

LES PERSONNAGES DE BANDES DESSINÉES

Feuille d'analyse d'une bande dessinée

.....

PARTIE 1

Choisis une ou plusieurs bandes dessinées à parcourir. Choisis au moins **un personnage masculin et un personnage féminin** dans chaque bande dessinée. (S'il y a un personnage non humain comme un robot, un extraterrestre ou un animal dont le genre n'est pas clairement défini, tu peux le choisir à la place du personnage masculin ou féminin.)

Choisis un tableau qui montre une vue complète du corps de chaque personnage et regarde quelles formes sont utilisées dans leur conception. Quelles sont les formes les plus courantes et les moins courantes dans le dessin de chaque personnage? Lesquelles sont les plus saillantes (les plus grandes ou celles les plus souvent vues)?

Assure-toi d'inclure non seulement les formes utilisées pour le corps des personnages, mais aussi leur costume ou leurs vêtements (comme le triangle inversé du « S » sur la poitrine de Superman).

Tu peux utiliser du papier calque pour dessiner les formes ou un autre papier suffisamment fin pour voir l'œuvre en dessous. Si tu as des copies scannées ou photocopiées, tu peux dessiner les formes directement sur l'œuvre.

Compare maintenant les deux personnages. Comment les formes utilisées dans la conception des personnages masculins et féminins se comparent-elles? Comment correspondent-ils au rôle qu'ils jouent dans l'histoire (p. ex. Les personnages aux formes plus

arrondies sont-ils des aides ou des soignants? Les personnages dont les formes sont moins équilibrées sont-ils imprévisibles ou peu dignes de confiance?).

Les personnages non humains, s'il y a lieu, sont-ils « codés » d'un genre ou un autre? Quelles formes sont utilisées à cette fin?

PARTIE 2

Fais équipe avec un partenaire et comparez ensemble les quatre personnages que vous avez analysés.

Voyez-vous les mêmes tendances dans les deux bandes dessinées ou sont-elles différentes?

Outre les formes, quelles autres tendances remarquez-vous chez les personnages que vous avez étudiés? Y a-t-il des tendances genrées dans les couleurs, les pouvoirs (pour les personnages de super-héros) ou les rôles qu'ils jouent dans les histoires?

Soyez prêts à discuter de votre analyse en classe.

LES PERSONNAGES DE BANDES DESSINÉES

Former le caractère

.....

Dans cet exercice, tu utiliseras des formes pour concevoir un personnage héroïque.

Commence par choisir une personne que tu considères comme un véritable héros. Il peut s'agir d'une personne de l'histoire, d'un membre de ta famille ou de ta communauté, ou de n'importe qui d'autre.

Tu créeras maintenant une **version de bande dessinée** de cette personne. Le dessin de ton personnage doit faire ressortir sa personnalité et ce qui le rend héroïque.

- Ton personnage peut être de n'importe quel genre.
- Tu n'es pas obligé d'en faire un **super**-héros, mais tu peux le faire si tu le désires!

Si tu ne trouves personne, pense à ce qui rend quelqu'un héroïque à tes yeux et utilise cette idée comme point de départ.

Dessine ensuite ton personnage en utilisant uniquement des formes (comme nous l'avons fait pour Batman et Superman, mais dans le sens inverse).

Choisis des formes qui traduiront la **personnalité** de ton personnage et les choses qu'il fait (ou faisait) **qui le rendent héroïque** à tes yeux. Veux-tu utiliser principalement une seule forme ou quelques-unes, ou équilibrer différents types de formes?

N'oublie pas que tu peux utiliser autre chose que des formes de base : tu peux **combiner** des formes, les faire **pivoter** ou les **incliner** (les équilibrer autrement ou les rendre asymétriques).

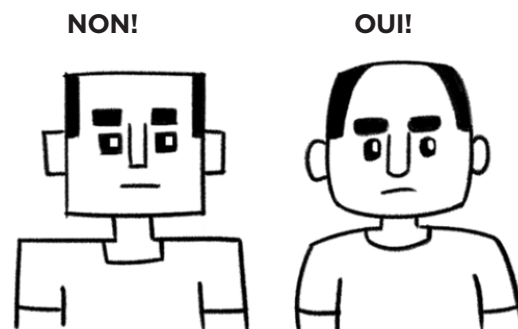
Maintenant, dessine ton personnage final à partir de cette forme. Si tu veux, tu peux commencer par mettre du papier calque sur ton dessin.

N'oublie pas que tu peux ajouter des formes aux vêtements ou au costume. Tu peux le faire pour **mettre en valeur** un type de forme (en ajoutant davantage de formes) ou **équilibrer** les formes (en ajoutant des formes ayant des significations différentes).

Tu n'es pas obligé d'utiliser des **formes exactes**. À moins qu'il ne s'agisse de quelque chose qui aurait naturellement une forme claire (comme une boucle de ceinture), tu peux l'adoucir pour la rendre plus organique. Les gens comprendront quand même l'idée si tu utilises des formes pour la base de ton dessin.

Rédige un paragraphe dans lequel tu expliques tes choix de conception.

- Quelles formes as-tu choisies?
- As-tu utilisé principalement un seul type de forme ou as-tu mélangé les formes?
- Comment as-tu utilisé la combinaison, la rotation et l'équilibre?
- Pourquoi ces choix ont-ils été judicieux pour ton personnage?

Art from Tips & Techniques: Shape Language. Walt Disney Family Museum.

LES PERSONNAGES DE BANDES DESSINÉES

Superman contre Batman

.....

Compare les dessins de Batman et de Superman. Quelles formes sont utilisées dans leurs dessins? (Tu peux dessiner les formes par-dessus les dessins pour pouvoir les voir plus clairement.)

Quelles formes les deux personnages ont-ils en commun, et lesquelles sont différentes?

Selon ce que tu as appris sur les formes, comment affectent-elles la façon dont nous percevons les personnages?

LES PERSONNAGES DE BANDES DESSINÉES

Batman contre Batgirl

.....

Compare les dessins de Batman et de Batgirl. Quelles formes sont utilisées dans leurs dessins? (Tu peux dessiner les formes par-dessus les dessins pour pouvoir les voir plus clairement.)

Quelles formes les deux personnages ont-ils en commun, et lesquelles sont différentes?

Selon ce que tu as appris sur les formes, comment affectent-elles la façon dont nous percevons les personnages?

