

Summer book camp

ÉESI

École
européenne
supérieure
de l'image

Angoulême
Poitiers

Summer book camp

du 4 au 11 juillet 2019

Un workshop intensif d'une semaine

Vous tenez le début d'un roman graphique mais avez besoin d'une impulsion pour poursuivre ?
Votre dessin semble coincé mais est prêt à décoller ?
Mettez tout le reste de côté et venez passer une semaine à Angoulême pour vous concentrer pleinement sur votre bande dessinée.

Débutant, intermédiaire ou professionnel : voilà votre opportunité pour passer une semaine entière avec un maître et pédagogue du dessin de bande dessinée, afin de faire le focus sur votre propre roman graphique. L'emphase ne portera pas sur le dessin, mais sur la narration par le biais de la bande dessinée. C'est donc un atelier pour fertiliser votre "pensée dessinée". Imaginez-le comme un "camp d'entraînement en bande dessinée", un "comic boot camp" ... mais c'est aussi un "camp d'été de la bande dessinée" car nous allons passer un fantastique moment ensemble !

Intervenant

Paul Karasik est l'intervenant principal du workshop : dessinateur (The New Yorker, City of Glass), spécialiste de la bande dessinée (I Shall Destroy All The Civilized Planets, How To Read Nancy), doublement récompensé par le Eisner Award. Professeur reconnu, il sait comment aborder de bons projets et les guider pour les rendre meilleurs.

Angoulême, ville de la bande dessinée

Notre base : Angoulême, charmante ville perchée sur une rivière, galactiquement connue pour son effervescente activité autour de la Bande dessinée et de l'image. Nous nous installerons plus précisément à l'Ecole européenne supérieure de l'image (ÉESI). Sous la tutelle du Ministère de la Culture, l'ÉESI délivre un diplôme de Master et un Doctorat de création en Bande dessinée, uniques en Europe. L'école accueille également une Classe Internationale en Bande Dessinée où se côtoient de jeunes créateurs du monde entier.

Chaque participant disposera de son propre espace d'atelier et pourra faire usage des certains équipements de l'école pour travailler sur son projet. Tout au long de la semaine vous bénéficierez d'accès privilégiés à des lieux exceptionnels de la ville. Alternant sessions de groupe et travail individuel, la semaine sera également ponctuée de rencontres festives, mais non moins pédagogiques, accompagnées de bonne nourriture et de bon vin.

Le camp se veut donc intense et effervescent : au sein d'un petit groupe de personnes passionnées comme vous, vous aurez l'opportunité de découvrir des lieux exceptionnels, rencontrer d'autres auteurs et travailler de façon soutenue au projet qui vous tient à cœur.

Modalités d'inscription et tarif

Réservé à 15 participants maximum, sur dossier
Avoir 18 ans minimum au moment de l'inscription
Cours en anglais et français, avec possibilité de traduction simultanée vers l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais.

Tarif : 1500 euros / personne.

Les participants doivent assurer leurs transport et hébergement ainsi que leur alimentation.
N'hésitez pas à joindre notre équipe qui pourra vous conseiller pour trouver un logement à un tarif préférentiel.

Pour vous inscrire :

Complétez le formulaire d'inscription à partir du 15 mars 2019 et envoyez un dossier contenant :

- Une brève description du projet de roman graphique « de vos rêves » sur lequel vous souhaitez travailler pendant la semaine de workshop.
- Bien que le dessin ne soit pas le centre du workshop, afin de mieux vous connaître et de préparer le contenu pédagogique, nous vous demandons de nous envoyer 3 exemples de travail graphique personnel.
- Expliquez-nous en 150 mots pourquoi vous voulez vous inscrire.

Attention

Le dossier doit être rédigé en français ou en anglais
Formats acceptés : PDF, JPEG, BMP, ZIP
La taille totale des fichiers ne doit pas excéder 50Mo
Merci de ne pas envoyer votre dossier via un service de transfert de fichier (type We Transfer)
Objet du mail : Candidature Summer Book Camp + votre prénom et nom
Les dossiers ne répondant pas à ces critères ne seront pas étudiés.

Contact pour l'envoi du dossier et information sur le Summer Book Camp :

Hélène Meunier
h.meunier@eesi.eu
tel. +33 (0)5 45 92 20 62 ou 33 (0)6 95 45 20 50
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Les dossiers seront étudiés par un comité composé de Paul Karasik, Thierry Smolderen, de professionnels et pédagogues de l'École européenne supérieure de l'image et de ses partenaires.

Paul Karasik

intervenant

« Paul Karasik possède une sorte d'intelligence combiné à un sérieux qui vient d'un endroit profond, pas d'un livre de recettes. Il est très très très intelligent »

Art Spiegelman

Paul Karasik est dessinateur et enseignant de renommée internationale. Il donne des conférences et des ateliers sur la création et sur la compréhension de la bande dessinée.

Son dernier ouvrage, *How To Read Nancy* (écrit avec Mark Newgarden), a remporté le prix Eisner du « meilleur livre sur la bande dessinée ». *How To Read Nancy* déconstruit une seule bande dessinée de NANCY pour révéler le langage caché de la bande dessinée.

Il a été éditeur associé du magazine *RAW* d'Art Spiegelman et de Françoise Mouly.

Avec David Mazzuchelli, Paul a créé *City of Glass*, l'adaptation en roman graphique du livre de Paul Auster, nommé par *The Comics Journal* comme l'une des « meilleures bandes dessinées du XXe siècle » et traduit dans plus de 20 éditions à travers le monde.

En collaboration avec sa sœur Judy, Paul a écrit *Le trajet ensemble: mémoire de l'autisme d'un frère et d'une sœur dans la famille*, lauréat du prix de la « Meilleure œuvre littéraire de l'année » de la Autism Society of America.

Il a été co-éditeur de *Masters of American Comics*, le catalogue de la première grande exposition de bandes dessinées américaine coparrainée par les musées Hammer et MOCCA.

Turn Loose Our Death Rays and Kill Them All!, son anthologie célébrant le visionnaire Fletcher Hanks, a reçu un prix Eisner, la plus haute distinction dans le domaine.

Paul est intervenant à la Rhode Island School of Design, à la School of Visual Arts de New York, au Centre for Cartoon Studies, à la Scuola di Comics Internazionale en Italie, à l'Animation Workshop de Viborg au Danemark.

Il a également donné des cours à l'Université de Princeton, au Bennington College, à la Penn State University, au Wheaton College et à l'Université du Texas.

Depuis 2010, il entretient une relation privilégiée avec l'ÉESI d'Angoulême en France où il intervient régulièrement au sein du Master de bande dessinée.

Ses dessins paraissent dans *The New Yorker*.

www.paulkarasikcomics.com

Thierry Smolderen

intervenant et enseignant à l'ÉESI

« En tant que scénariste et historien de la neuvième chose et de ses à-côtés, Thierry Smolderen sait justement pratiquer une « science-humaine fiction » où se déploie et se partage une forme de clairvoyance, sachant rester loin de cet attractif premier degré de l'effet ou du sensationnel. »

Jessie B, chronique parue dans du9.org, juin 2015

Thierry Smolderen est scénariste et théoricien, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes actuels de l'histoire de la bande dessinée.

Au début des années 80, il rejoint l'équipe des *Cahiers de la bande dessinée*. Il y publie de nombreux essais et articles, puis dans *9e Art*. Ses essais ont aussi été publiés aux États-Unis par *Comic Art*, et l'*International Journal of Comic Art*.

Il commence une activité de scénariste de bande dessinée à la fin des années 80. Il est à ce jour l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, la plupart traduit dans une douzaine de langues.

Spécialiste des premiers temps de la bande dessinée, il est l'auteur, aux côtés de Jean-Philippe Bramanti de *McCay*, inspiré de la vie du créateur de *Little Nemo*. *Mc Cay* a été traduit en anglais par Edward Gauvin et publié fin 2018 chez Titan Comic.

Synthèse de plusieurs années de recherche, son ouvrage *Naissances de la bande dessinée*, paru en 2009 aux Impressions Nouvelles, a l'ambition de renouveler la réflexion sur le sujet.

Contrairement à ses prédécesseurs, c'est au peintre et graveur anglais William Hogarth et au romancier Laurence Stern que Thierry Smolderen fait remonter la véritable origine de la bande dessinée. Les bases théoriques sur lesquelles reposent ses recherches nous ont permis de découvrir des documents passionnants,

jusqu'ici inconnus. Traduit en anglais en 2014 – *The Origins of Comics, from William Hogarth to Winsor McCay*, the University Press of Mississippi – l'ouvrage a été nominé en 2015 pour les Eisner Awards.

Parmi ses scénarii, on peut signaler la série *Ghost Money* (éditions Dargaud, 2008-2016), dessin Dominique Bertail. *Souvenirs de l'Empire de l'Atome*, scénarisée par Thierry Smolderen, et illustrée par Alexandre Clérisse, obtient le Prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction des Utopiales en 2013, et le Grand prix de l'Imaginaire BD en 2014. *Atomic Empire* est publié en novembre 2018 par IDW.

La collaboration Smolderen - Clérisse se poursuit avec *L'Été diabolik* qui obtient en 2017 le prix des lecteurs Ouest-France au Quai des Bulles de Saint-Malo, le Fauve Polar-SNCF au festival d'Angoulême, le Prix Peng ! de la Meilleure bande dessinée européenne à Munich.

Professeur depuis 1994 à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême (ÉESI) Thierry Smolderen y enseigne le scénario et l'histoire de la bande dessinée. Il y coordonne également le Master Bande dessinée et est directeur de thèse pour le Doctorat de création en bande dessinée, tous deux en partenariat avec l'Université de Poitiers.

Programme

Jeudi 04 juillet

9h - 12h

Bienvenue, visite de l'ÉESI.
Rencontre avec Paul Karasik et Thierry Smolderen :
échange et mise en place des objectifs de la semaine.
Présentation et partage des projets de chacun.

Déjeuner

Visite de la Maison des auteurs, rencontre conviviale,
pique-nique avec les auteurs en résidence.

16h - 18h

Les fondamentaux du langage de la bande dessinée.
Exercice d'application pour commencer à décrire l'idée
du récit.

Vendredi 05 juillet

9h - 12h30

Structure du récit : identifier les thèmes et éléments de
votre histoire et commencer la création d'un espace de
travail.

Déjeuner libre**13h30 - 16h**

Visionnage de film et analyse de la structure du récit,
cinéma de la Cité Internationale de la Bande Dessinée.

17h - 19h

Session de dessin, modèle vivant.

Samedi 06 juillet

Matin

Découverte d'un site préhistorique exceptionnel en plein
cœur d'Angoulême.
Rencontre avec Miguel Biard, Responsable des fouilles
du site préhistorique de l'îlot Renaudin.
Démonstration de taille d'objets préhistoriques en silex :
croquis sur le vif.

Après-midi

Cours «De l'idée au croquis».

Dimanche 07 juillet

Matin

Visite de l'exposition Mode et Bande Dessinée, Musée
de la Bande Dessinée.

Après-midi libre

Visite d'un domaine viticole de Charente / Travail en
atelier.

Lundi 08 juillet

9h - 12h30

Session de travail avec Thierry Smolderen :
La Construction du récit vu à travers la séquence.

14h - 17h

Session de travail avec Thierry Smolderen :
Problématique du dialogue.

Mardi 09 juillet

9h - 12h30

Récit dessiné sur carnet à partir des bases posées les
jours précédents.

Déjeuner libre**14h - 17h**

Session de travail dans les archives du Musée de la
Bande dessinée.

Soirée

Concert dessiné en compagnie d'auteurs et artistes
invités à la New Factory de la Cité Internationale de la
Bande Dessinée.

Mercredi 10 juillet

10h - 13h

Travail final sur carnet de croquis.
Partage en groupe des projets et réflexions communes.

13h

Pique-nique jazz d'au revoir au bord de la Charente.

NB

*Le programme pédagogique est susceptible d'être
adapté selon le profil des candidats et les priorités qui
se dégageront de l'étude des dossiers d'inscription.*

Contacts

École européenne supérieure de l'image
134 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
+33 (0)5 45 92 66 02
www.eesi.eu

Hélène Meunier

h.meunier@eesi.eu
tel. +33 (0)5 45 92 20 62 ou 33 (0)6 95 45 20 50
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

École
européenne
supérieure
de l'image

Angoulême
Poitiers