

DEFI LECTURE

2006/2007

CP

Quelques livres pour une exploitation plastique

MON IMAGIER CHINOIS

Auteur Catherine Louis

Calligraphie Shi Bo

Editions Philippe Picquier

Logique de mise en page :

Comme son nom l'indique c'est un imagier dans un petit format carré. Sa particularité est de mettre en avant la calligraphie chinoise. Les mots se suivent sans aucune logique apparente si ce n'est un regroupement par thème qui peut s'entrevoir par moment : « dessiner » est précédé de « pinceau » mais est suivi par « champ ».

Le livre est organisé de la même façon tout au long des pages :

La page de gauche est noire avec le caractère chinois moderne, en motif central, calligraphié en blanc. Le caractère ancien est écrit en haut à gauche en couleur qui se décline différemment sur chaque page en un algorithme vert, jaune, rouge, bleu. La signification en français se trouve en bas à gauche, avec sa prononciation de la même couleur que l'écriture ancienne en dessous. La page de droite représente l'objet ou bien l'action.

Les illustrations sont également dans un format carré mais plus petit que celui de la page. Le carré est matérialisé par un trait noir peint à la main cela donne un effet moins géométrique et plus artistique. La technique de l'illustration ressemble à de la gravure. Les images sont posées sur un fond de pseudo papiers peints différents à chaque page et qui fait office de cadre coloré. Le dessin dans lequel le noir est omniprésent est très schématique et demande des explicitations pour les enfants jeunes.

Technique

- Gravure
- Peinture au pinceau japonais

Exploitation pédagogique :

- Créer des imagiers : collectionner des mots, des objets que vous mettez en scène
  - Avec des écritures différentes (scripte – cursive)
  - Dans des langues différentes (français –allemand)
    - En prenant des critères de couleur, de place dans l'espace qui donnent du lien entre les pages et créent une continuité
- Peindre avec des pinceaux souples – délier les mains par un travail sur de grandes surfaces
- Travailler l'encre de chine
- Faire des gravures sur différents supports
- ↳ En ôtant de la matière

- Des monotypes à partir de plaque lisse en verre ou en plexiglas sur laquelle la peinture étalée est gravée avec un vieux stylo à bille ou un crayon émoussé
- Des dessins gravés dans une matière souple comme le linoléum
- Des dessins gravés avec une pointe sur un support de plexiglas
- ↳ En rajoutant de la matière
  - Coller différents morceaux de papiers épais – encrer – imprimer
  - Passer sur le dessin avec un cordon de colle- sécher - encrer -imprimer
- Observer et créer des papiers peints, les utiliser comme fond
- Faire des dessins dans des formats carré, rond, rectangulaire....

D'autres références :

- Les estampes de l'art asiatique
- Les gravures d'Hokusai
- Albrecht Dürer
- Martin Schongauer
- Alfred Manessier
- Gustave Doré
- l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert

TOUT UN LOUVRE

*Auteur Katy Couprie Antonin Louchard
Editions Thierry Magnier*

Logique de mise en page :

Dans un format carré, comme « Mon imagier chinois », les auteurs mettent en scène des éléments architecturaux ou des œuvres du Louvre. Il n'y a aucun texte. A la fin figure un index récapitulatif des œuvres et des techniques.

Ce livre permet de revisiter de manière ludique des œuvres connues en lançant les élèves vers une correspondance possible entre les collections du Louvre et des réalisations plastiques contemporaines.

Il invite à la création tout comme « Au jardin » un autre livre réalisé par les mêmes auteurs. Une dominante de couleurs chaudes parcourt le livre.

Techniques

- photos
- Image numérique
- peinture
- papier mâché
- canevas
- gouache
- photomontage
- installation
- Pointe sèche

Exploitation pédagogique :

Ce livre est l'occasion de revisiter le Louvre avec imagination et humour

- Réaliser une production plastique à partir d'une œuvre du musée proche en fonction de :
  - Sujet
  - Détail
  - Situation
  - Couleur
  - Forme récurrente
  - Forme singulière
  - Lumière
  - Technique
  - Matière
  - Angle de prise de vue
  - Anachronismes
- Explorer les techniques proposées à la fin du livre
- Etudier une œuvre en particulier
- Etudier un peintre à partir de l'œuvre et de son détournement

D'autres références :

Des livres

- « Au jardin » Katy Couprie Antonin Louchard
- « La peur du Louvre » l'école des Loisirs Claude Lafosse
- « Le guide des chefs-d'œuvre du Louvre » Henri Loyrette
- « Le Louvre » Claude Delafosse Gallimard Jeunesse
- « J'observe le Louvre la nuit » Claude Delafosse Gallimard Mes premières découvertes

Des peintres

- Max Ernst
- Marcel Duchamp
- Magritte
- Et tous les peintres dont les œuvres sont présentées à la fin du livre ...

LE SOURIRE DE PACHA

Auteur/Illustrateur: Catherine Rayner

Editions Gründ

Logique de mise en page :

C'est l'histoire d'une quête. Un tigre recherche son sourire. Il explore différents univers.

La place du texte est importante même s'il ne s'agit que d'une ou deux voire trois phrases par double page. La police est noire et l'illustrateur joue sur la grandeur et sur la position dans l'espace. L'écriture donne une réelle dynamique à l'action. Par exemple, quand il monte dans les montagnes, l'écriture suit la crête. Le texte devient également la pluie.

Une part belle est laissée au blanc dans les premières et les dernières pages. Les pages sont entièrement colorées quand le tigre entreprend son voyage. On retrouve le blanc à la fin quand la quête s'est révélée fructueuse. C'est une façon simple et visible de structurer les différents temps de l'histoire. Le début de la quête, le long voyage, la fin de la quête sous forme de moralité.

Le début de la quête : le tigre, aquarelle encre de chine est central sur fond blanc, la savane est juste exprimée par quelques traits. Le feuillage sous forme de grosses feuilles fait irruption dans les pages suivantes ainsi que quelques animaux.

Le grand voyage : chaque double page est colorée entièrement avec des peintures à l'eau et le tigre est mis en scène dans cet espace de couleur.

La fin de la quête : on retrouve la même mise en image qu'au début.

Techniques

- aquarelle
- encre de chine

Exploitation pédagogique :

- Travailler sur l'expression, le sourire, la colère, la joie, la peur....
- Réaliser des portraits
- Collectionner des portraits – faire une galerie de portraits
- Réaliser son autoportrait – faire celui de son camarade de classe
- Faire des recherches à partir de peinture à l'eau
  - De déplacement de la matière
    - Cou lure
    - Giclure
    - Dispersion
    - Avec projection de sel
  - Sur papier sec/humide
  - Sur papier absorbant ou non
  - ...
- Mettre en scène l'écriture
  - Observer des calligrammes
  - Observer des calligraphies (la place et la grandeur des lettres – l'organisation dans l'espace...)
- Créer des images dans lesquelles
  - Le blanc est primordial
  - La couleur est primordiale
  - Le blanc et les couleurs sont à équité

D'autres références :

Calligrammes

- Guillaume Apollinaire

Calligraphes

- Hassan Massoudy
- Denise Lach

SOLEIL D'HIVER

Auteur : Carl Norac d'après le poème de Jorge Lujan –

Illustrateur : Mandana Sadat –

Editions : Didier Jeunesse

Logique de mise en page :

C'est un poème raconté comme une histoire. Le texte est simple et se résume à six phrases. Celles-ci sont déclinées sur plusieurs pages sauf au centre où le texte est sur la double page.

L'illustration représente une ville dans laquelle une petite fille dessine une lune sur la fenêtre et regarde à travers cet espace, sa maman venir.

La première et la dernière page sont comme inversées.

Première image : une ville sur un sol très sombre. Des voitures passent, les phares éclairent la route. Le soleil ou bien la lune, cela n'est pas particulièrement visible, éclaire un ciel blanc. Les maisons de couleur sont rehaussées de noir comme si c'était la nuit.

Dernière image : la même ville, avec des maisons très gaies qui fument, sur un sol clair sur lequel circule des voitures de couleurs vives sans phare. Le ciel sombre est étoilé. Une lune l'éclaire. Cela justifie le titre « soleil d'hiver ».

La deuxième page et l'avant dernière page se ressemblent à part la couleur du ciel et l'image de la fenêtre dans laquelle, au début, figure la petite fille seule puis, à la fin, la petite fille et sa maman réunies dans un geste de tendresse. La couleur grise des autres pages signifie soit la buée sur laquelle la petite fille dessine ou bien la fumée des cheminées.

Le traitement du rapport de l'intérieur et de l'extérieur est parfois malmené surtout dans la page dans laquelle on trouve le texte « qui vient vers moi ». Ce rapport dedans dehors peut devenir le prétexte à des recherches plastiques.

Les illustrations sont simples et invitent à la poésie.

Les maisons semblent fabriquées à partir de collage de papier sur lequel a été travaillé la matière (empâtement de la peinture, traces d'impression, grattage...).

Le rouge est omniprésent chez la maman et la petite fille.

Dans la page « là, tu me prends dans tes bras, », la porte ressemble étrangement aux graphismes de Klimt.

Techniques

- Peinture
- Collage

Exploitation pédagogique :

- Travailler le rapport entre le dedans et le dehors
  - Créer des boîtes dans lesquelles des fenêtres sont aménagées pour voir à l'intérieur
  - Dessiner sur des vitres ou sur des miroirs et photographier ce qui se voit de l'intérieur et de l'extérieur
- Travailler le rapport entre le clair et l'obscur
  - A partir des peintres comme
    - Magritte (L'empire des lumières)
    - Le Caravage, Rubens, Rembrandt, Vélasquez, Poussin...
- Illustrer des poèmes en laissant beaucoup d'espace pour l'illustration et peu pour le texte ou le contraire
- Créer des maisons à partir de fonds colorés utilisant des techniques diverses les regrouper pour créer une ville support à la création d'une histoire.

D'autres références :

Des peintres

- Magritte
- Le Caravage

- Rubens
- Rembrandt,
- Vélasquez
- Poussin
- Klimt
- De Kooning

Des livres en réseau : *présence de maisons*

MON AMI INVISIBLE

Auteurs : Annelies Schwarz

Illustrateur : Kveta Pacovska

Editions : Les 400 coups

Logique de mise en page

C'est l'histoire d'un rêve éveillé. Un petit garçon imagine un animal avec lequel il voyage.

L'histoire fantastique est illustrée avec grand art.

Sur certaines pages, le blanc l'emporte sur toutes les autres couleurs. Sur d'autres, au contraire, il est réduit à un cadre autour d'une image dans laquelle des couleurs sombres (vert foncé et brun) jouent avec des blancs cassés, du rouge, du noir, du vert plus clair. Dans les dernières pages l'image dans un encadrement blanc occupe l'espace global.

Le rouge primaire est une couleur omniprésente dans tout le livre avec le vert qui sert de contrepoint.

Les personnages sont très particuliers et reconnaissables d'une page à l'autre. Ils ont en général : un nez pointu – des yeux en amande entourés de cils noirs avec une pupille ronde qui ne remplit pas tout l'espace de l'œil, l'iris est parfois coloré. Ils sont faits de lignes droites et de quelques courbes. Les traits sont précis et simples. Le costume de l'ami invisible ressemble à une peinture de Mondrian.

Des mots en allemand sont collés sur les personnages.

Pour marquer l'agressivité de certains personnages, la bouche est représentée, avec un nombre important de dents, deux fois : à l'endroit habituel dans le visage mais également sur le ventre.

Parmi les personnages agressifs, le monstre est à cheval sur une fourchette rouge ou blanche, dents vert l'avant.

Des dessins (cœur- escargot - visage...) ponctuent l'habit des personnages. Les chaussures à lacet et les bottes sont également des objets représentés de façon récurrente.

Une roue et une échelle sont dessinées dans presque toutes les pages.

La tulipe est présente de façon plus discrète dans certaines pages

Les personnages sont dans des positions plutôt statiques

L'ami invisible ressemble à un rhinocéros qui a des pattes avant d'animal et des pattes arrières d'homme chaussé.

Techniques

- Peinture
- Dessin
- Collage

Exploitation pédagogique

- Créer des personnages fantastiques

- Avec des pattes d'animaux et des jambes et pieds d'humains
- Créer des vêtements à partir de tableaux et en habiller des personnages
- Découvrir les peintures naïves des peintres de l'est
- Inventer des animaux qui pourraient voyager sur des objets de la vie courante
- Fabriquer des cadres pour mettre en valeur les animaux ou les personnages
- Utiliser des couleurs franches pour créer des personnages
- Donner un objet et le mettre dans une situation (voir l'échelle et la roue)
- Découvrir les peintures de Mondrian de Miro qui fonctionnent de la même manière
-

D'autres références

CD rom

- Théâtre de minuit, cédérom, Syrinx, d'après le livre de Kveta Pacovska (éd. Nord-Sud). www.cndp.fr/tice/animpeda/minuit/accueil.htm

Des peintres

- Peat Mondrian
- Joan Miro
- Paul Klee
- Peintres naïfs
-

LE P'TIT BONHOMME DES BOIS

Texte : Pierre Delye

Illustration : Martine Bourre

Edition : Didier jeunesse

Logique de mise en page

C'est l'histoire d'un petit homme des bois qui est suivi par des prédateurs. Ceux-ci au fur et à mesure de son déplacement espèrent le déguster après avoir mangé tous les animaux qui le suivent. Mais cela ne se passe pas comme ils le pensent...

L'histoire est illustrée par des photos de collages à partir de différentes matières :

du papier Canson - du carton ondulé déchiré peint en blanc - du papier créé à partir de cellulose et de parties de feuilles, des fleurs de papier canson coloré à la craie grasse - des feuilles d'arbre séchées – des lacets – des rubans – de la laine – des tissus.

Le texte se promène dans l'image et est parfois un élément plastique entre autres.

Des idéogrammes symbolisent chacun des animaux et se trouvent dans un cadre qui suggère un cartouche d'Egypte.

Techniques

- Composition plastique
- Découpage/Déchirage
- Craie grasse
- Ecriture
- Hiéroglyphe

Exploitation pédagogique

- Créer des images à partir d'éléments de récupération
- Créer un contexte à partir d'un élément déjà collé

- Créer des arbres à partir de papier
- Combiner des matières insolites
- Créer des personnages et les mettre en scène dans un décor
- Symboliser des personnages en créant un codage

Références

- Les collages de Picasso
- Les mobiles de Calder
- Annette Messager
- Les artistes de l'art brut