

DEFI LECTURE

2007/2008

CE1

Quelques livres pour une exploitation plastique

La caresse du papillon

Auteur : Christian Voltz

Photographie : Jean-Louis Hess

Editions du Rouergue

Logique de mise en page :

C'est un livre sur l'absence : le récit d'un grand père qui parle de la grand-mère morte à son petit garçon. Unité de lieu : le jardin, unité de temps : la durée de quelques plantations.

Les images sont des photographies d'objets personnifiés mis en scène. Les têtes, les bras, les jambes des personnages sont en fil de fer, utilisé comme la ligne de contour du visage. Les corps sont en bois pour le grand-père, en bouchon de liège pour le petit-fils. Les yeux sont des éléments ronds (écrous – œillet métallique). Le nez du grand-père un bout de bois et celui du petit fils une feuille rouge. La grand-mère est dessinée en bleu. C'est un procédé plastique pour signifier sa mort : elle n'est plus physiquement présente mais elle reste dans la pensée des deux personnages. Le sol est représenté par une bande de terre véritable dans laquelle des vers de terre en papier se promènent. Le ciel est d'une couleur crème uniforme. L'arbre est un véritable élément de la nature avec ses racines et ses bourgeons. Le râteau est fabriqué à partir d'un pinceau ce qui peut donner une grandeur approximative des différents objets réels. Un papillon représentant la grand mère volète de ci de là dans la page. Au début du livre le petit garçon est à la droite du grand-père, puis il s'installe derrière son grand-père et il se replace à sa droite vers les dernières images du livre.

Le texte est écrit en brun sauf la question du petit fils à son grand-père "Dis papapa, elle est où mamama ?" qui est en ocre. La police de caractère est toujours la même, l'auteur ne joue que sur sa taille et sur sa position dans l'espace.

Technique

- Photos
- Dessin
- Association d'objets usuels
-

Exploitation pédagogique :

- Créer des personnages à partir de fil de fer et de différents objets
- Mettre les personnages dans diverses situations avec différents objets - observer le positionnement des personnages les uns par rapport aux autres -
- Observer les papillons et d'autres insectes : en dessiner – en réaliser avec différents matériaux – c'est un excellent moyen de travailler sur des éléments de symétrie.
- Observer comment l'auteur procède pour signifier la mort de la grand-mère.

D'autres références :

Depuis toujours, les artistes tentent de représenter ce qui les entoure. Ainsi, paysages, actes historiques, personnages ou encore sentiments sont retranscrits sur une œuvre. La mort, sujet

tabou dans les discussions, se retrouve pourtant fréquemment décrite par ces artistes. Peut-être est-ce une manière de désacraliser ce moment triste, de l'exorciser pour certains, de se faire le témoin d'une période sinistre ou d'immortaliser une personne pour d'autres.

- Gustave Courbet, *L'enterrement à Ornans*, 1849-1850, huile sur toile, 668 X 315 cm, Musée d'Orsay, Paris.
<http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-guimoc-genevilliers/histart4/COURBET.jpg>

Mises en réseau :

- « *On me cache quelque chose* » Mélanie Florian Alice Editions 2007

Comme beaucoup de jeunes enfants, Suzie perçoit les émotions qui s'emparent parfois des adultes sans qu'ils ne puissent les masquer. Elle a bien vu que, ces derniers temps, Mamie ne l'emmenait plus faire de longues promenades, mais restait alitée. Suzie se réfugie alors dans sa chambre entre dessins et rêveries, façon pour elle de se préparer à la disparition de sa grand-mère et d'appréhender la mort. Et contre toute attente, c'est ce petit bout qui trouve les mots pour reconforter sa maman.

- « *La petite fille et l'arbre aux corneilles* » Riita Jalonen Oskar Editions 2007

À travers l'expérience d'une petite fille éplorée, abasourdie et endeuillée par la disparition de son papa - celui auquel elle s'identifiait et auprès duquel elle découvrait la vie - Riita Jalonen tisse le récit d'un au revoir, celui d'une fille à son père dans un profond élan d'amour.

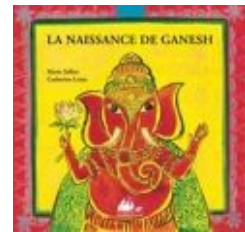
- « *Temps gris* » Pierre Bertrand Milan 2007

Le temps est gris. La grisaille a même envahi les cœurs... Mamie est partie. En douceur. Mais, elle laisse un grand vide. Il pleut dehors, il pleut dedans aussi. Les larmes coulent sur les joues de maman, toute pâle. Tout est gris, sans vie et froid, jusqu'à la main de mamie.

La naissance de Ganesh

Auteur/ Illustrateur : Marie Sellier/Catherine Louis

Edition : Picquier Jeunesse

Logique de mise en page :

C'est le récit de la naissance du dieu Ganesh, dieu très aimé des hindous. C'est un livre haut en couleur. Le rouge, l'orange ponctués de jaune vif, de vert tendre, d'un peu de bleu clair sont omniprésents. Le blanc est pratiquement inexistant dans ce livre. La plupart des pages sont encadrées par des motifs géométriques. Beaucoup d'espaces sont remplis de façon très subtile par des motifs réalisés à partir d'impressions de dentelles ou de gabarits très finement découpés. Les personnages sont cernés de noir. La transparence d'un voile est obtenue par un aplat de peinture grise qui laisse transparaître les personnages. Le texte est écrit en noir avec la même police de caractère tout au long du livre. Il est toujours regroupé, et posé sur une partie imprimée mais il n'est jamais placé au même endroit d'une page à l'autre. A la fin du livre, un texte explicatif sur le dieu Ganesh est écrit en italique pour montrer qu'il n'est pas de la même veine que les autres textes qui précèdent.

Technique

- Peinture
- Graphisme
- Impression

Exploitation pédagogique :

- Observer les différents graphismes – les différentes organisations – créer des cadres à partir de ces motifs et d'autres inventés –
- Peindre des surfaces entières sans laisser apparaître le blanc (voir à contrario le livre « Silencio » Anne Herbauts Casterman)
- Inventer des histoires de dieux et les illustrer
- Inventer des dieux à têtes d'animaux et à corps d'homme et inverser – créer un bestiaire avec une fiche d'identité pour chaque animal inventé
- Créer à partir de gabarits réalisés par les enfants ou d'autres du commerce (la main de Fatma) des espaces peints support d'écrits ultérieurs
- Créer à partir de pochoirs (napperons en papier-dentelle du commerce) des espaces pour de futurs écrits.

D'autres références :

- Ganesh dans les peintures de style Kalighat à Calcutta : <http://ganapati.club.fr/bg/bgphot3.html>
- Des contes d'Inde : http://contes.biz/contes_enfant-12-contes_inde.html
- Les personnages mi-homme/mi-chien de William Wegman : <http://www.greatmodernpictures.com/07nww03lg.jpg>
- Les collages de Max Ernst et des surréalistes <http://www.nqpaofu.com/2004imgs/fatagaga.jpg>
- Les monstres des différentes légendes (les centaures – la méduse – les gorgones – les sirènes...) http://equilove.ch/litteraire_centaures/centaure.gif

Mises en réseau :

- « Un petit chacal très malin » Album du Père Castor Flammarion

Un petit chacal très malin, un brahmane très bon et un tigre très bête mis en scène d'après un conte hindou

- « *Le grand courage de petit Babaji* » Helen Bannermann Bayard Jeunesse 1998
Un conte traditionnel indien proche des histoires de Rudyard Kipling :
Le petit Babaji part seul dans la jungle et rencontre successivement quatre tigres affamés. Mais la malice et le courage du petit garçon sauront triompher de la vanité des fauves.
- « *Le livre de la jungle* » d'après Rudyard Kipling Editions Atlas 2003 Collection « Contes du Monde CD »
- « *Chip veut un chien* » Auteur- Illustrateur : William Wegman Seuil jeunesse 2005
C'est une histoire de William Wegman avec un personnage mi-homme mi-animal qui interroge et déconcerte. Dans un décor de l'Amérique des années 50, nous suivons les aventures de Chip, chien mutant ...

Silencio

Auteur /Illustrateur : Anne Herbauts

Editeur : Castermann

Logique de mise en page :

Ce livre met en scène l'importance du silence dans la vie collective. L'illustratrice utilise la couleur blanche pour signifier ce silence. Le bruit, lui, est représenté par une accumulation de personnages hauts en couleur dans laquelle le blanc n'a aucune place. Quand Silencio, le ministre du silence arrive, le contraste est visible entre le silence, couleur blanche, et le bruit du peuple, couleur rouge. La mort du roi est également signifiée par une couleur, le noir. Des masques tristes cachent le visage hilare des gens pour montrer l'hypocrisie du peuple. Des impressions de motifs ponctuent toutes les pages du livre ainsi que les deux pages de garde.

Le texte est écrit toujours avec le même caractère de police tout au long du livre. Seul l'ordre de se taire est écrit dans une taille différente pour signifier le pouvoir. Le texte est écrit sur la partie blanche de la page tant que le silence existe. Quand il disparaît, il est écrit sur une partie de page complètement gribouillée pour montrer combien il devient difficile de s'entendre. Quand le bruit s'installe les mots sortent de partout et tous les gosiers sont ouverts. Personne ne peut s'entendre et le texte devient difficilement lisible puisqu'il n'est plus structuré sur une ligne habituelle. A la fin du livre, le silence revient et le blanc ponctue à nouveau la couleur et la page devient facilement lisible et reposante.

La dernière page est remplie de dictons populaires en lien avec la parole.

Techniques :

- Peinture
- Impression

Exploitation pédagogique :

- Observer comment l'illustrateur s'y prend pour signifier le silence et le bruit.
- Observer des bandes dessinées et voir comment le bruit est mis en scène
- Mettre le bruit, le silence en scène
- Travailler sur la saturation ou au contraire sur l'isolement
- Utiliser le gribouillage pour masquer des textes ou des informations
http://www.painterskeys.com/clickbacks/images/woa/112604_cy_twombly.jpg
- Peindre en saturant l'espace de couleur ou en le ponctuant de blanc
- Travailler sur le masque de l'hypocrisie – observer des masques de différents pays – créer des masques qui montrent la tristesse – la joie – la colère...
<http://www.masque-africain.net/masque-de-lapin-dogon.php>

D'autres références :

- Mondrian <http://www.meublepeint.com/images/mondrian-peinture-reduite.jpg>
- Viviane Jouvenot http://vjouvenot.free.fr/S_blanche/jeu_S_blanche_page1.htm
Depuis plusieurs années Viviane Jouvenot réfléchit le blanc dans l'art : Tantôt sur toile, pour une rencontre avec des matériaux et des matières symboliques. Tantôt en volume, pour des installations de plus en plus grandes en fonction des ses recherches. Le blanc est à la fois quête esthétique, poésie et mystère pour rencontrer, pénétrer, découvrir l'infini.

Mise en réseau de livres :

- « *Le roi du silence* » Annie Agopian Rouergue 2007
Le silence serait-il devenu un vrai luxe dans nos sociétés ? Ici le roi du silence est dépassé, démodé, hors d'âge, il en a assez de régner de la sorte. ...
- « *La clé du silence* » Claude Clément Grasset 2006
Dans cette fable des temps modernes entièrement réalisée en volume, les marionnettes- personnages, photographiés dans des " cases " qui correspondent aux différentes pièces de la maison, offrent, outre une invitation à la création, une vision originale du manque de communication qui marque notre société actuelle.