

DEFI LECTURE

2008/2009

CE1

Quelques livres pour une exploitation plastique

NIKI DE ST PHALLE la fée des couleurs

Auteur : Claire Merleau-Ponty

Illustrateur : Nestor Salas

Edition de la réunion des musées nationaux – collection : Salut L'artiste

Logique de mise en page :

Ce livre présente de façon ludique le travail de l'artiste, Niki de St Phalle

. La première page est consacrée à sa biographie illustrée. Toutes les autres pages sont le prétexte de petits jeux à découvrir :

- les artistes de son époque, les nouveaux réalistes par un jeu de labyrinthe
- ses œuvres par :
 - la mise en relation entre des mots et leur représentation dans le tableau
 - la recherche d'intrus
 - tous ont un lien entre eux sauf un
 - la recherche de l'élément semblable parmi toute une collection
 - un seul a un lien parmi toute la collection
 - la réalisation d'un dessin sur le même principe que l'artiste
 - la remise en ordre spatial d'un élément d'un tableau
 - la recherche de la palette de couleurs du tableau
 - la recherche des transformations de l'image

A la fin les solutions sont données.

La dernière page permet de récapituler toutes les œuvres présentées ainsi que les dates de réalisation et le lieu de conservation.

Toutes les pages ont un fond blanc très présent.

Le jeu est proposé sur la page de gauche, l'œuvre sur la page de droite. Certaines œuvres sont dans un rectangle. Les sculptures sont présentées détournées du contexte sur la page blanche.

L'explication est en police droite et la question du jeu en italique.

Dans la page de gauche le titre du tableau est en noir précédé alternativement d'un cœur jaune ou bien rouge.

Une petite fille dessinée est présente sur chaque page.. Elle présente le jeu de façon imagée.

Technique

- peinture
- sculpture
- collage
- dessin
- photographie

Exploitation pédagogique :

- Découvrir les œuvres de Niki ST Phalle et les nouveaux réalistes
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Niki de Saint Phalle](http://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle)

- Aller visiter le musée Tinguely dans laquelle des œuvres de Niki St Phalle sont exposées

<http://www.tinguely.ch/fr/index.html>

- Mettre en œuvre les jeux proposés par le livre
- Réaliser des personnages ronds les mettre en lien avec ceux de Botero ou au contraire de Giacometti
- Réaliser des personnages à partir de collage de différents matériaux
- Analyser la palette de Niki de St Phalle – utiliser cette palette ou au contraire les couleurs qui ne sont pas les siennes.
- Observer le dragon ou le monstre de Niki de St Phalle et voir comment il a été décliné par d'autres peintres (Jérôme Bosch – Matthias Grünewald – Dali-...)
- Observer le rhinocéros et le mettre en lien avec celui d'Albrecht Dürer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinoc%C3%A9ros_de_D%C3%BCrer

- Montrer en quoi les techniques diffèrent, en quoi elles sont semblables
- Mettre en lien des peintures très colorées comme celles de Miro
- Analyser les titres des tableaux et réaliser des cartels fictifs à partir d'œuvres réelles ou bien imaginées
- Imaginer un personnage en 2D ou en volume à partir d'un titre inventé

D'autres références :

- Des nouveaux réalistes
 - Daniel Spoerri
 - Yves Klein
 - César
 - Jean Tinguely
 - Arman
- D'autres peintres :
 - Jérôme Bosch
 - Breughel
 - Matthias Grünewald
 - Dali
 - Botero
 - Giacometti

Mise en réseau de livres :

- La collection « Salut l'artiste » Réunion des Musées Nationaux
<http://www.ricochet-jeunes.org/paruannee.asp?an=2001&edit=R%E9union+des+Mus%E9es+Nationaux>
- D'autres femmes artistes : « Frida » Jonah Winter Gautier-Languereau

A consulter :

Le site de l'éditeur et l'actualité de l'art :

<http://www.rmn.fr/Jeunesse>

Catsou

Auteur : Bénédicte Brunet

Illustrateur : Charlotte Mollet

Edition du Rouergue

Logique de mise en page :

Ce livre raconte l'histoire de l'attachement d'une famille à Catsou, le chat.

Dans ce livre, l'illustratrice utilise beaucoup de techniques pour la réalisation des images. C'est un monde onirique proche des surréalistes qu'elle offre à la vue. Cependant, la cohérence

de l'illustration est plus difficile à trouver. D'une page à l'autre l'univers des couleurs et des formes peut changer complètement.

Une constante semble être la couleur du chat qui oscille dans des couleurs chaudes entre le brun, le jaune et le rouge. L'autre constante serait le texte toujours mis en scène de la même manière : une écriture noire sur un bandeau blanc de 3 cm environ au bas des deux pages.

Le monde que l'illustratrice développe est riche de découvertes. Toutes les techniques sont bonnes pour mettre en scène les personnages : la photo qu'elle va plonger dans un univers de dessins, qu'elle va retravailler par dessus par la peinture, la craie grasse ou bien un dessin de chat qu'elle découpe pour le poser sur la photo d'un pré donnant l'illusion que l'animal se trouve derrière les brins d'herbe. L'utilisation marquée de la couleur donne à son monde l'impression qu'il vient à la fois de l'occident et de l'orient. Difficile de démêler les différents enchevêtrements des techniques. L'utilisation de l'agrandissement de la photo jusqu'à voir le tramage rappelle le monde de Roy Lichtenstein.

Dans l'image des différents félins dans l'arbre à côté de l'illustration de la salle de bain, une peinture impressionniste est subtilement cachée dans l'image

Technique

- peinture
- dessin
- craie grasse
- collage
- découpage
- photographie
- papier marbré
- linogravure

Exploitation pédagogique :

- Fabriquer de la matière avec différentes techniques – réaliser un fond de matière première dans lequel les élèves pourront puiser à leur guise
- Créer un univers en utilisant ensemble différentes techniques : la photo, le collage, la peinture, la craie grasse.
- Découper à l'envers, par exemple découper la forme des herbes dans le corps du chat et le coller sur une photo de pré. Le spectateur aura l'illusion que le chat est dans l'herbe. Montrer que l'effet est différent que dans la technique de cacher le chat derrière des herbes découpées.
- Observer le monde de Roy Lichtenstein et voir en quoi certaines illustrations ont un cousinage certain. Voir en quoi ces deux mondes diffèrent.
- Partir du tableau de Van Gogh « La nuit étoilée » et voir comment l'illustratrice met en scène la nuit.

D'autres références :

- Peintres
 - les impressionnistes
 - Roy Lichtenstein
 - Van Gogh
 - Le douanier Rousseau

Mise en réseau de livres :

- "Jeux de mots jeux nouveaux » Laurent Corvaisier illustrateur Rue du Monde
<http://www.pixelcreation.fr/graphismeart-design/illustration/laurent-corvaisier/>

- « Bestiaire indien » Collectif Actes Sud Junior
- « Un, deux, trois...dans l'arbre ! » Anushka Ravishankar
- « Chat » May Angeli Thierry Magnier
- « Mon chat fait tout comme moi » Kwon Yun-Deok Picquier Edts
- « Mon chat, mon petit chat » Stéphanie Blake L'école des loisirs
- « Moi et mon chat » Satoshi Kitamura Gallimard

A consulter :

Le site de l'illustratrice :

<http://www.charlotte-mollet.com/>