

ARTS VISUELS : ILLUSTRER DES POESIES DANS LE CAHIER DE POESIE

Le travail d'illustration est à prendre sur le volume horaire des arts visuels.

Rappel : au C2 et C3, les arts visuels = une séance de 50 minutes par semaine

Objectifs :

Ne pas laisser l'élève seul (en classe ou à la maison) face à la réalisation de l'illustration pour lequel il n'a pas reçu d'apprentissages...

Proposer quelques pistes permettant la pratique régulière du dessin, du collage, du graphisme et de l'écriture ... en classe

S'emparer de quelques procédés illustratifs de plasticiens ayant travaillé avec des poètes

Enrichir l'esthétique du cahier de poésie

ILLUSTRER D'APRES LES MOTS DU POEME

✗ DESSINER LES MOTS DU POEME

Choisir des mots dans le poème (choix collectif ou choix individuel) et les dessiner

Directement sur la page blanche du cahier

1. sous la forme d'un imagier en séparant les dessins par des blancs ou des cases auxquelles on peut accrocher l'étiquette-mot
2. avec la dictée à dessiner menée par le maître : les élèves doivent dessiner chacun des mots choisis dictés par le maître sans jamais lever son crayon en passant d'un dessin à l'autre

Exemples de dictées dessinées CP

3. en dessinant librement les éléments pour inventer un nouvel univers auquel on peut ajouter d'autres dessins

Ou sur une feuille blanche

Découper ces éléments dessinés (coloriés)

Les coller en cherchant une disposition sur la page blanche du cahier

Rajouter ou non des éléments dessinés et coloriés

Exemple d'un collage CE2

Ici les éléments découpés sont collés sur un fond coloré (peint).

✗ DESSINER LES MOTS QUE PEUT SUGGERER LE POEME

Exemple : le poème de Pierre-Albert Birot « Il y avait de beaux dessins » 1987
illustration de Dupuy-Berberian

Il y avait de beaux dessins cet après-midi

Sur le plancher.

Mais quand le soleil est parti,

Il a tout emporté.

Pourquoi le soleil ne nous laisse-t-il pas

Ses beaux dessins

Quand il s'en va ?

Idee à emprunter : travailler sur un canson coloré au feutre noir ou au fusain puis coller la production dans le cahier de poésie

✗ ECRIRE DES MOTS DU POEME Choisir un ou plusieurs mots dans le poème (choix collectif ou choix individuel) et les reproduire en choisissant une ou plusieurs variables comme :

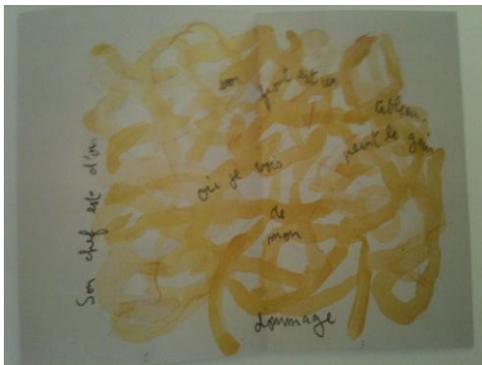
- la taille : du « minimot » au « maximot »
- l'organisation spatiale : mot vertical, horizontal, en rond, en spirale, en escalier, mot rangé ou en désordre, mots juxtaposés ou mots mêlés, superposés, croisés...
- la graphie des lettres
- la typographie
- la lisibilité

et en variant les outils : feutres fins, gros feutres, pastels à l'huile, plume et encre...

*Exemple d'illustration qui joue sur la répétition du mot associée à un dessin
Le poème d'Eugène Guillevic « Douceur » où apparaît 6 fois le mot douceur*

*Exemple d'illustration sur l'organisation spatiale
Poème et illustration de Gérard Serée*

Tracer un chemin aléatoire (doigt, pinceau) à l'encre, à la peinture ou aux gros feutres.
Choisir des passages du poème.
Les écrire en tenant compte du dessin.

✗ TRADUIRE DES MOTS DU POEME

- Utiliser d'autres alphabets (hiéroglyphique, chinois, russe, grec, arabe...) pour s'amuser à traduire les mots et à les calligraphier.

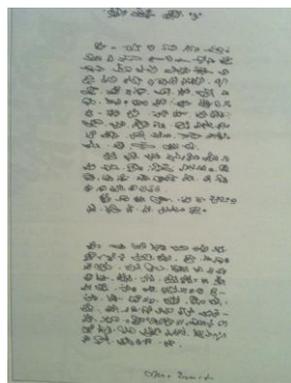
Alphabet	Hiéroglyphique	Alphabet	Hiéroglyphique	Alphabet	Hiéroglyphique	Alphabet	Hiéroglyphique
A	☐	B	☐	C	☐	D	☐
E	☐	F	☐	G	☐	H	☐
I	☐	L	☐	M	☐	N	☐
O	☐	P	☐	Q	☐	R	☐
S	☐	T	☐	V	☐	X	☐
Y	☐	Z	☐				

Ex : tableau d'alphabet hiéroglyphique

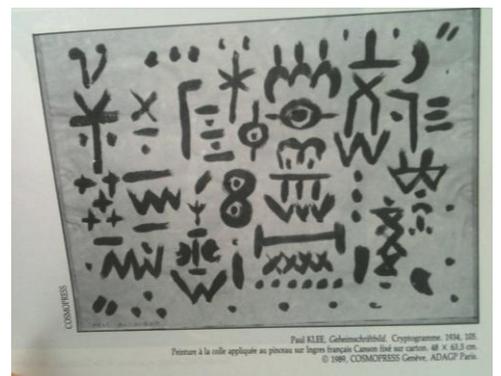
- Inventer un alphabet imaginaire ou des signes et récrire le premier vers du poème ou le poème entier.

Alphabet usuel	Alphabet imaginaire	Alphabet usuel	Alphabet imaginaire
A	☐	B	☐
C	☐	D	☐
E	☐	F	☐
G	☐	H	☐
I	☐	J	☐
K	☐	L	☐
M	☐	N	☐
O	☐	P	☐
Q	☐	R	☐
S	☐	T	☐
U	☐	V	☐
X	☐	Y	☐
Z	☐		

Ex : l'alphabet imaginaire Palanc

Exemple d'écriture imaginaire de l'artiste Max Ernst

Cryptogramme (code secret) de l'artiste Paul Klee

✗ COLLER DES LETTRES, DES MOTS

Collage de lettres découpées

*Exemple : le poème de Desnos « Je suis passé dans une rue étrange »
illustration de Hannah Ben Meyer*

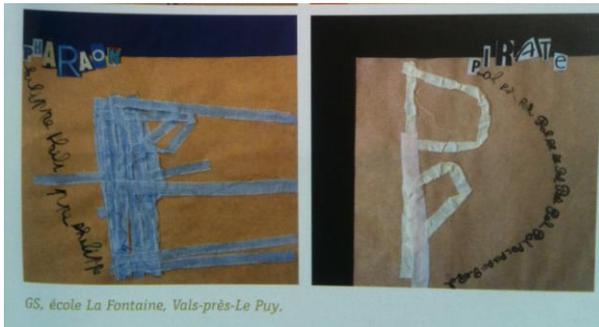

Choisir 1,2,3 mots du poème ou le titre.

Découper les lettres dans des journaux ou des catalogues.

Les coller en cherchant une disposition et compléter par un dessin .

Collage de lettres en papier ou en tissu

Coller des bandes de papier ou de tissu pour écrire
l'initiale du titre ou d'un mot de la poésie.

Reproduire le mot (au feutre, à la plume, aux pastels...)

Ici le mot est aussi composé avec des lettres découpées.

Exemple de travaux GS

✗ REPRESENTER UN PERSONNAGE(humain, animal) DU POEME

Exemple d'après une illustration de Martine Mellinette sur un poème de David Dumortier, ed. du Cheyne

Dessiner ou peindre le personnage sur une feuille canson.

Le découper.

Déchirer une forme dans un annuaire, un vieux livre...

Coller les deux éléments.

Exemple d'après une illustration de Dupuy-Berberian sur un poème de Maurice Fombeure, éd. Bayard jeunesse

Dessiner le personnage à l'encre ou à la peinture et au pinceau fin
sur une feuille quadrillée ou non.

Coller le dessin dans le cahier de poésie.

✗ REPRESENTER UNE IMAGE POETIQUE

Demander aux élèves comment représenter un vers, un aphorisme étonnant, intrigant, rapprochant des mots qui ne vont pas habituellement ensemble :

exemples : « Les yeux seuls sont encore capables de pousser des cris. » René Char

« Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l'éternel. » René Char

CREER UN UNIVERS

Certains des travaux proposés sont collés dans le cahier de poésie, d'autres sont directement réalisés sur la page blanche du cahier. On peut accepter que l'élève écrive la poésie après avoir fait l'illustration. Il faut que la poésie soit courte. On sera moins exigeant sur les normes de l'écriture (absence de lignes, écriture au crayon mine, feutres, pastels...). On privilégie la composition.

✕ LE COLLAGE

LE COLLAGE DE PAPIER

- exemples d'après deux poèmes de Valérie Rouzeau
illustrations de Valérie Linder

Déchirer des bandes de papier dans des papier affiche, magazine, papier peint, papier cadeau...
Les coller (horizontalement, verticalement, en les tressant...)
Possibilité de rajouter des éléments dessinés

- collage de papiers de différentes natures déchirés, découpés, pliés, froissés...

LE COLLAGE DE TISSU

- collage de tissu imprimé

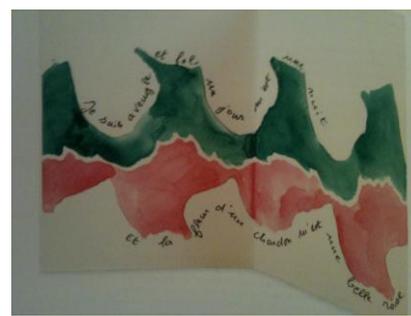

Coller un échantillon de tissu imprimé (motifs décoratifs).
Continuer les motifs décoratifs aux feutres, à la peinture, aux pastels...

Exemple de travaux GS

- collage de tissus variés (déchirés, découpés, juxtaposés, superposés...) sur lesquels on peut ajouter des gouttes d'encres, entre lesquels on peut dessiner aux pastels, aux feutres, à l'encre...en s'aidant du répertoire de motifs décoratifs...

✕ LES ENCRES, AQUARELLES ET PEINTURES LIQUIDES : lignes, taches, coulures, mélange

Exemples extraits du recueil « Les très riches heures du livre pauvre » Daniel Leuwers

L'illustration du cahier peut être

- les lignes, taches, coulures, jeux de symétrie...
- + écriture de mots, de vers du poème

Exemple de travaux de GS :

1. Encre au pinceau
2. Sel qui absorbe l'excédent d'encre, modifie le rendu, se colle au support

✗ LA PEINTURE (GOUACHE OU ACRYLIQUE)

Exemples extraits du recueil « Les très riches heures du livre pauvre » Daniel Leuwers

- PEINTURE AU CHIFFON

Exemple de travaux de GS :
peinture au chiffon + écriture d'un extrait du poème « un petit flocon de neige est arrivé de Norvège »+ collage en lettres découpées de l'initiale de Flocon

- PEINTURE AVEC FIL DE LAINE, FICELLE

Exemple de travaux GS/CP

On peut garder les fils colorés et les mettre à sécher pour les utiliser ensuite dans une autre production.
On peut utiliser aussi des encres, du brou de noix, des sirops...

✘ LE PASTEL A L'HUILE

Exemples extraits du recueil « Les très riches heures du livre pauvre » Daniel Leuwers

Le pastel est tenu droit ou à plat. On peut **frotter** des matières pour révéler des textures. (frottage en classe, hors la classe - arbre, grilles, sol...)

Choix des couleurs fait par l'élève.

2, 3, 4 couleurs

✘ LE FUSAIN, LES CRAIES GRAPHIITES

Exemples extraits du recueil
« Les très riches heures du livre pauvre » Daniel Leuwers

✘ IMPRIMER SANS OU AVEC DES TAMPONS

des lettres

des formes définies ou non

des textures (laine, corde, écorce, tissu, toile de jute, filet, papiers peints, paille...)

H en Ficelle collée

C en éponge collée

Exemple de tampons lettres
fabriqués en GS

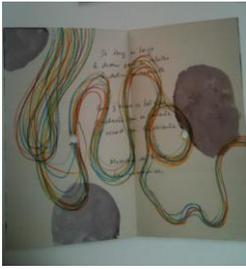
✘ AUTRES TECHNIQUES D'IMPRESSION

- papier à bulle peint appliqué sur le support
- On peint sur la table. On applique la feuille.

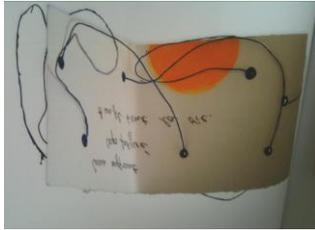

Exemple de travaux de GS

✘ TECHNIQUES MIXTES

taches d'encre et crayons de couleurs

Tache de peinture ou encre et fils

✘ FORMATS VARIES

Petits formats : mini livre, livres accordéons , post-it, tracts, cartes postales, lettres-poèmes qui peuvent être collés dans le cahier de poésie

Et si on travaille hors cahier de poésie, pensez aux très grands formats : bannières...

✘ SUPPORTS VARIES

hors cahier de poésie

sur des bâtons, au sol à la craie, à la peinture, sur les murs, sur les vitres de l'école (peinture spéciale) accrochées à un arbre

rideau de poèmes sur papier, rhodoïd (pénétrable)

cabane à poèmes