

Journal De Tous les Arts

Janvier Février 2012

Les rubriques

- ✚ 1. A voir ou à entendre (concerts, expositions, conférences, spectacles,...)
- ✚ 2. A lire, à parcourir (nos coups de cœur : sites, livres, ...)
- ✚ 3. Côté classes : Projets, Formations, Le Dossier
- ✚ 4. Côté artistes : Le questionnaire à des professionnels du monde de l'art (pour ce numéro : Justin Folger, jeune auteur actuellement étudiant à l'IUT Charlemagne, section des métiers du Livre)

Le dossier: "Les lettres"

Le mot « lettre » peut s'entendre différemment si l'on parle de lettres tracées sur la feuille comme éléments de l'alphabet ou encore missive, lettre écrite et envoyée pour transmettre à l'autre ces mots qui racontent, décrivent, communiquent. Nous resterons sur le premier sens, ne voulant pas charger trop ce dossier mais on aurait pu également imaginer un travail autour du courrier, des lettres échangées, voyageuses et artistiques.

En partant des arts du langage, ce dossier nous permettra d'aborder les liens entre les différents domaines artistiques autour des lettres, des mots, de l'écriture.

« Ecrire, c'est arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. »

Georges Perec

Les rédacteurs :
Christine Boyer, Nathalie Kloutz, Corinne Lacaze,
Anne Mangeot Remazeilles, Nicole Pierrat
(avec le clin d'œil photo de Dominique Tibéri)

- **A voir ou à entendre (concerts, expositions, conférences, spectacles,...)**

- ❖ **Une nouvelle exposition à la galerie Pablo Picasso d'Homécourt du 6 janvier au 3 mars 2012 Lepolzk Matuszewski**

Artiste peintre plasticien lorrain adepte de l'expressionnisme abstrait lyrique (action painting). Lauréat du concours « nouveau talent de la peinture 2009 » ses œuvres énergiques en relief sont le fruit d'une rencontre entre la matière et la peinture.

- ❖ **Exposition « Répétitions » d'Aurèle Duda, origamiste à la médiathèque de l'Orangerie à Lunéville du 28 janvier au 10 mars 2012**

Cette exposition vous permettra de voir des créations originales d'origami et peut-être bien d'engager un travail intéressant autour du papier dans l'art avec vos élèves. A voir !

- ❖ **Exposition « L'en-verre du décor : archéologie et usages du verre » au musée de la cour d'or à Metz jusqu'au 27 février 2012**

Plus de 250 objets qui racontent l'histoire du verre en Lorraine... à ne pas rater !

- ❖ **« De crépuscule en crépuscule », exposition au muséum aquarium de Nancy jusqu'au 30 avril**

Vous découvrirez les photographies de Vincent Munier accompagnées des textes de Pierre Pelot... des animaux pris dans leur environnement à la lumière du matin ou du soir... de très belles images à voyager.

- ❖ **« Bêtes de scène », exposition personnelle de Sophie Verger, à l'espace Jacques Brel de Thionville du 19 janvier au 9 février**

Allez visiter son site et vous aurez une idée de l'esprit des sculptures de Sophie Verger : des animaux sculptés avec humour et tendresse. <http://www.sophie-verger.com/>

- ❖ **Spectacles à l'Opéra national de Lorraine :**

- **« L'Italienne à Alger » de Giacchino Rossini du 17 au 25 février 2012**

Exotisme? Peut-être... Quelques rappels du Sérail mozartien ? Sûrement ... Mais c'est surtout Venise qui domine dans ce triomphe de la désinvolture, ce scintillement de plaisir sensuel où le genre buffo atteint la perfection... où le chant parcourt avec une acuité rare tous les états de l'âme. Un feu d'artifice qui magnifie la gaieté, le naturel ... tout nous dit qu'ici on ressent plus qu'on ne raisonne.

- **« Sortilèges et Carafons » Fantaisie lyrique à l'usage des enfants le samedi 31 mars 2012 à 11h**

Sur des musiques d'Offenbach, Ravel, Poulenc, Bernstein, Rossini, Schubert et des textes de Carême, Colette, Desnos, Nino de Obaldia.

- ❖ **Exposition *A table ! 15 PAYS / 15 CADDIES*, autour de photos de Peter MENZEL, Galerie Le Préau / IUFM de Lorraine / Maxéville / entrée libre du 16 janvier au 24 février 2012.**

En mettant en scène les membres de seize familles de 15 pays et les produits qu'ils consomment en une semaine, l'artiste nous fait découvrir l'alimentation aux quatre coins de la planète. Ces photographies sont accompagnées de «livres à dévorer» réalisés par les étudiants de l'IUFM.

- ❖ **« Ex Nugis Seria, Icônes, Idoles et Afrique », exposition en deux volets présentée du 13 janvier au 11 février à La Galerie Lillebonne, et jusqu'au 25 février 2012 au Centre culturel André Malraux à Vandoeuvre.**

Ces 120 photographies issues de la collection Freddy Dénaes, Directeur des Editions de l'Oeil, sont des images de voyages en Afrique réalisées par des photographes tels que Marc Riboud, William Ropp, Cartier-Bresson, ou d'autres moins connus...

- **A lire, à parcourir (nos coups de cœur : sites, livres, ...)**

- ❖ Voici un lien qui vous mènera vers le nouveau site du Louvre : <http://www.louvre.fr>
Deux rubriques à découvrir en priorité :

- « Un jour, une œuvre » : vous pourrez découvrir ou faire découvrir à vos élèves une nouvelle œuvre du musée chaque jour.

- « Au plus près des œuvres » : une sélection de chefs-d'œuvre à voir en haute définition (« La Joconde » de Léonard de Vinci mais aussi « Le tricheur à l'as de carreau » de Georges De Latour, « les noces de Cana » de Véronèse, « La dentelière » de Jan Vermeer, etc.)

- ❖ Un lien pour peindre comme Jackson Pollock sans mettre de la peinture partout !
<http://www.jacksonpollock.org/> Essayez, ça détend ! Laissez courir la souris, cliquez pour changer de couleur, laissez-vous aller !

- ❖ Les "bonnes" adresses des arts sur le site du café pédagogique
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/indis2012_hda.aspx

- ❖ Un site pour trouver des images d'œuvres issues des musées nationaux en lien avec une problématique : <http://www.photo.rmn.fr/>
Il suffit d'entrer un mot dans la rubrique « recherche » et vous accédez à une liste d'œuvres qui entrera en résonance avec votre thématique.

- ❖ Un livre pop-up extra autour des lettres de l'alphabet : il s'agit du livre de Marion Bataille intitulé « ABC3D », Editions Albin Michel, 2008... Cette graphiste et illustratrice passionnée par la typographie joue avec les effets d'optique, le relief et les formes pour nous présenter les 26 lettres de l'alphabet ; les références à Malevitch, Vasarely ou Duchamp sont toutes proches, un livre objet à regarder, manipuler, ... Voyez cette vidéo qui vous le présente : <http://youtu.be/wnZrowiG1Hg>

- ❖ Le site exceptionnel de la BNF sur l'aventure des écritures :
<http://classes.bnf.fr/ecritures/>

- **Côté classes : Projets, Formations, Le Dossier**

- ❖ Pour la deuxième année, un Salon des Arts et du Patrimoine se tiendra au CDDP, le mercredi 14 mars de 9h à 17h. Toutes les structures culturelles du département seront là pour proposer leurs programmes de l'année et les médiateurs prendront le temps d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous déplacer pour préparer vos visites et projets pour l'an prochain. Vous pourrez aussi assister à une table ronde où des collègues qui ont mené un projet artistique l'an passé viendront en parler avec les artistes qui ont participé au projet, voir leurs réalisations et échanger avec eux.

- ❖ Des nouveautés sur le site Arts et Culture : des pistes de travail pour des séquences interdisciplinaires qui pourraient vous aider à mettre en place des modules Histoire des Arts.
<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/> (rubrique Ecole – Séquences inter domaines)

- ❖ Un jeu concours avec le musée lorrain dans le cadre de l'exposition « Le trésor de Pouilly sur Meuse » : le musée propose aux enfants entre 7 et 12 ans de raconter l'histoire du trésor : ils devront écrire un scénario de 15 à 30 lignes pour imaginer pourquoi ce trésor a été caché vers 1590 et pourquoi personne n'est jamais venu le chercher. *Des lots pour tous et une remise des prix le mercredi 7 mars à 16h.* Cette exposition permettant une approche des arts de la table et de la notion de trésor se double donc d'une approche par l'écrit. A saluer, à découvrir dans le cadre d'une visite et d'un travail de classe ou en individuel. (contact : servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr, 03 83 17 86 77)

❖ Air Lorraine, association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Lorraine, en partenariat avec le CRDP Lorraine, propose une action de réflexion, de communication et de sensibilisation sur le thème du changement climatique, par la réalisation d'un concours d'arts visuels, à destination des écoles de la région lorraine. Les classes de cycle 3 sont invitées à renvoyer leurs productions avant le 30 avril 2012. Suivre le lien pour plus de renseignements, pistes pédagogiques et ressources :

<http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/crdp/services/accompagnement-pedagogique/projets-departementaux/imaginair.html>

LE DOSSIER : « LES LETTRES »

« **Les lettres ont d'abord été des images.** Comme on le sait, le mot *alphabet* a d'abord été formé à partir des lettres *aleph* et *beth*, qui représentent respectivement dans leur graphie ancienne, une tête de taureau (à l'envers) et une maison, dont le tracé est emprunté à un hiéroglyphe égyptien où l'on peut reconnaître notre *b* couché.

Or, à toutes les époques, se révèle le souci constant – secret ou avoué – de rechercher dans le dessin des lettres cette configuration perdue. Et tout se passe comme si les utilisateurs de l'alphabet latin (qu'il s'agisse de poètes, de calligraphes ou de peintres, mais aussi de pédagogues, d'enfants ou de sociologues) refusaient la sécheresse géométrique de son tracé, comme s'ils s'efforçaient de retourner instinctivement aux enfances de l'écriture et de redécouvrir, enfouis sous les sédiments laissés par les millénaires de civilisation, les mots-images, les dessins parlants les signes-choses, les paroles peintes des écritures premières. »

*Extrait du livre « La lettre et l'image » de Massin,
Editions Gallimard, année 2003*

L'apparition des lettres et de l'écriture sur l'échelle du temps : pendant des millénaires, la mémoire vivante fut la façon de se passer le savoir, de se transmettre la mémoire des événements vécus.

Si les peuples de Mésopotamie ont inventé l'écriture, c'est d'abord pour garder en mémoire des décomptes de bétail, de dettes, de gestion agricole... ensuite, l'écriture a revêtu un rôle magique, sacré, les égyptiens traçaient des hiéroglyphes sur des rouleaux de papyrus entourant les momies pensant aider les morts à vivre dans l'au-delà...

Les alphabets qui commencent à se constituer facilitent le commerce, les phéniciens inventent une écriture à partir de consonnes à partir des pictogrammes, les grecs ajoutent les voyelles... mais ce n'est qu'à partir du Moyen âge que l'écriture écrite, pensée élaborée transmise par les mots écrits, existe réellement.

A la Renaissance, avec l'invention de l'imprimerie et la trouvaille de Gutenberg qui permet de diffuser plus largement textes et savoirs avec les caractères mobiles et l'utilisation de la presse pour imprimer les pages, les lettres ont envahi notre espace. Tout est écrit autour de nous. Les livres, les affiches, les panneaux indicateurs, les mails, les sms sont devenus incontournables... on communique plus par l'écrit que par la parole...

Les apprentissages réalisés à l'école reposent d'ailleurs principalement sur la lecture, l'accession au statut de lecteur assurant une scolarité réussie et un diplôme, sésame pour un travail dans sa vie d'adulte. Au travers de ce dossier, nous allons voir **comment les artistes se sont emparés des lettres et de l'écrit** et quelles pistes de travail sont envisageables pour une **approche transversale des lettres** dans une dynamique « Histoire Des Arts ».

→ Arts de l'espace :

Découvrir la lettre, les lettres dans l'espace : on pourra chercher à repérer les lettres dans la classe, dans l'école, dans la ville, imaginer des constructions qui reprennent le dessin des lettres de l'alphabet.

Références : *Alphabetville*, Stephen T. Johnson, *Aux couleurs du monde*, Editions Circonflexe. http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_s/ouvrages_proposes/alphabetville/

→ Arts du son :

- A écouter et à chanter : " *L'alphabet*" de Mozart
- Écoute musicale: *Récitations* (1978) de George Aperghis, Œuvre pour voix de soprano soliste, technique de la voix parlée, parlée-chantée, chantée, chuchotée, articulée (Extrait du document *Écouter la musique du XXème siècle au l'école, au collège et au lycée* de Maurice Pinsson , CRDP Champagne- Ardenne).

Georges Aperghis est un compositeur qui explore le son de la parole d'une manière toute originale. Dans la Récitation 9, la structure rétrograde des mots avec ses différentes techniques vocales fait apparaître progressivement le sens de la phrase.

- Création musicale à partir des Récitations de George Aperghis : créer une récitation musicale réinvestissant les techniques utilisées dans l'œuvre d'Aperghis, voire en inclure d'autres: crescendo, decrescendo, émission rapide ou lente d'un mot, séparation des syllabes d'un mot, accoler la dernière syllabe d'un mot avec sa suivante, ...
- « L'Ursonate », Kurt Schwitters. En 1944, à Londres, il compose et chante ce poème sonore drôle et absurde qui joue avec des mots en morceaux.
- Piste de travail en lien avec les [abécédaires](#):

Créer un abécédaire des bruits comme le fait Valérie Gaultier. Cette enseignante a imaginé avec ses élèves de MS/GS un travail sur les sons et la discrimination auditive à partir d'un travail sur les abécédaires. (Abécédaire du matériel scolaire, des vêtements puis abécédaire des bruits). Ce projet aura permis d'affiner l'écoute tout en entrant dans l'univers de la lecture et de l'écrit. Voir article dans « l'école aujourd'hui maternelle » n°21 septembre 2011

→ Arts du langage :

Voici une [liste \(non exhaustive\) de livres qui nous sont apparus intéressants](#) à présenter, à proposer à la lecture dans le cadre d'un travail autour de la lettre:

- « Dessine moi une lettre », « Construis-moi une lettre », « Rêve-moi une lettre », Anne Bertier, Editions Memo, 2004. *Approche sensible de la lettre. Jeux de typographie et de réserves*
- « L'abécédaire de Selçuk », Textes de Paul Douard, L'école des Loisirs, 1995. *Une page par lettre avec différentes graphies, des mots qui commencent par..., une image*
- « Le A », Claude Ponti, L'école des Loisirs, 1998
- « Des mots pour se comprendre – Ja, oui, yes, - L'alphabet trilingue de Christine Berthoin, Editions Gallimard – Tournesol, 1981. *Deux mots dans les trois langues et une illustration qui les regroupe- H- harpe, hél, icoptère*
- « Abc zoo », Detlef Kersten, Gallimard, 1987. *Les lettres pour découvrir les animaux du zoo. En quatre dessins, la lettre se transforme en animal. Un poème les accompagne.*
- « Les vacances de l'alphabet », Lionel Koechlin, Mango Jeunesse, 1994. *Grand A et petit a montent sur un â.... Grand B et petit b font de la b...*
- « Ma zommé », Vincent Malone, Soledad Bravi, Seuil Jeunesse, 2004. *imagier cartonné en verlan*
- Mots de tête, Zazie Sazonoff. Editions du Rouergue. *Album inspiré des techniques de photomontage, collage des dadaïstes*
- «L'alphabet Zinzin », Zazia Sazonoff, Mila Editions. *Abécédaire*
- «Le colporteur d'images », Anne Quesemand et Laurent Berman,

- « Abécédaires », Editions L'Edune, un artiste ou un illustrateur conçoit un abécédaire sur une lettre de l'alphabet.
- Le Tardieu, Images de Jean- François Martin, Editions Mango jeunesse.
- L'Apollinaire, Images d'Aurélia Grandin, Editions Mango jeunesse.
- Le René Char, Images de Chloé Poizat, Editions Mango jeunesse.
- Le Prévert, collages de Natali, Editions Mango jeunesse.
- Le Verlaine, images Aline Ahond, Editions Mango

A lire également le poème de Rimbaud sur les Voyelles....

<http://www.mag4.net/Rimbaud/poesies/Voyelles.html>

Arts du visuel :

Des lettres dans l'art ou de l'art dans les lettres :

→ On pourra parler aux élèves de toute l'histoire des écritures et leur montrer des lettres calligraphiées issues de pays et de civilisations qu'ils ne connaissent pas ou ont découvert par les albums ou encore dans les livres d'histoire :

- Les écritures sumériennes réalisées sur les tablettes d'argile
- Les hiéroglyphes égyptiens
- Les différentes calligraphies : japonaise, arabe, romaine
- Les enluminures du Moyen Age

→ On ira également chercher des références chez les artistes du XXème siècle : en effet, c'est au cours du XXème siècle que les mouvements artistiques ont donné une large place au signe, à la lettre et à l'écriture.

Les cubistes, **Picasso et Braque** sont les inventeurs du collage et les premiers à intégrer des papiers imprimés trouvés ou achetés dans leurs œuvres. Ils font fabriquer des papiers (imitation bois, papier peint...) qui leur permettront d'introduire la couleur. Braque sera le premier à utiliser la lettre.

Exemples d'œuvres : Pablo Picasso, « Nature morte avec violon et fruits », 1913, papier collé et fusain sur papier, 0,65x 0,50 m, Philadelphie Muséum of Art.

Georges Braque, « Nature morte sur la table », 1913, collage sur papier, 0,47x 0,62m, Paris, collection Mr et Mme C. Laurens

Le mouvement international **Dada** bouleverse l'art du XXème. Les dadaïstes condamnent le pouvoir de l'art et considèrent que l'objet peut devenir une œuvre d'art. Ils associent toutes sortes d'éléments dans leurs toiles (journal, tickets de bus, photos, fragments de toiles...), pratiquent le photomontage, associant mot et images. **Schwitters** dans ses collages qu'il appelle « Merz » joue avec le matériau texte, ses caractéristiques (mise en page, typographie...). Il considère que le support écrit n'est pas neutre et doit contribuer à la créativité généralisée.

Exemple d'œuvres : Collage- miroir, 1920, Collection particulière ; Gründ Uber Gelb, 1947, Collage, Malborough Fine Gallery, Londres.

Francis Picabia, « L'œil cacodylate » 1921, huile et collage sur toile, Musée d'art moderne, centre Pompidou Paris.

Auguste Herbin en 1946 crée un alphabet plastique basé sur un système qui associe une théorie des couleurs et la structure de la lettre.

Exemple d'œuvre: Vendredi I, 1951. Musée d'art moderne, centre Pompidou Paris.

Les lettristes comme Isidore Isou ou Alain Satié, qui ont exploré l'art de la lettre et du signe comme renouvellement de la peinture, jouant sur les possibilités infinies des alphabets et des signes existants ou à inventer.

Exemples d'œuvres : Isidore Isou, « Self portrait », 1952 ou « Portrait hypergraphique de Van Gogh », 1962, Alain Satié, « Jeu d'échecs lettriste », 1988, 62cm x 62cm, h.25cm, Doru Covrig, « Etude lettriste », 2005, polymère, hauteur 90 cm, voir aussi la série des Gutenberg composés à partir de lettres d'imprimerie <http://www.covrig.net/3.htm>

Les nouveaux réalistes suivent le chemin des dadaïstes. Ils détournent les produits de consommation vers un usage esthétique. L'intervention de l'artiste peut être minime. **Jacques Villeglé** réalise des cueillettes d'affiches dans Paris qu'il choisit pour leur qualité esthétique (typographie éclatée, couleurs vives, expressives...). Il les prélève, les maroufle sur une toile et considère que « les murs sont le matériau documentaire de la vie moderne, lacérés par l'homme d'un geste libérateur ».

Exemples d'œuvres : « Rues Desprez et Vercingétorix- La femme », 1966, Affiches lacérées marouflées sur toile, Muséum Ludwig, Cologne.

Paul Klee, le surréaliste, définit comme un « peintre-poète », associe des formes harmonieuses à des formes géométriques, colorées et intègre des éléments typographiques.

Exemple d'œuvre : « Villa R », huile sur carton, Berne.

Dans son aquarelle, « Du gris de la nuit surgit soudain... », il écrit une sorte de partition dans laquelle la lettre est élevée au statut de signe plastique.

Pris dans des masses colorées, lettres et mots deviennent image, tableau. Cette aquarelle fait partie d'un ensemble d'œuvres dites « calligrammes ».

Exemple d'œuvre : « Du gris de la nuit surgit soudain... », 1918, aquarelle sur papier monté sur carton, Fondation Paul Klee, Kunstmuseum, Berne.

Le surréaliste **René Magritte** est le maître des énigmes visuelles. Il explore l'intime (l'inconscient, le rêve, le hasard, l'hallucination) et souhaite donner une vraisemblance à l'irréel. Il conçoit des images/mots. Les mots devenant à leur tour des images.

Exemple d'œuvre : René Magritte, « L'espoir rapide », 1928, huile sur toile, Hamburg Kunsthalle, Allemagne.

Un autre surréaliste, **Joan Miro**, influencé par la calligraphie, crée des œuvres très poétiques, associant, formes couleurs vives et mots ou lettres qui se promènent dans la toile.

Exemples d'œuvres : « Escargot, Femme, Fleur, Etoile », 1934, esquisse pour une tapisserie murale, huile sur toile, Madrid, Musée d'art Moderne et contemporain Reina Sofia. « Silence », 1968, huile sur toile, 174x 244 cm, Paris, collection particulière, « Lettres et chiffres attirés par une étincelle », 1968, peinture acrylique sur toile, Fondation Miro, Barcelone.

On n'oubliera pas Jasper Johns, artiste américain, néo-dadaïste, connu pour son travail autour des drapeaux mais qui a beaucoup travaillé également à partir de figures simples comme les lettres et les chiffres, devenues de véritable élément plastique recouvrant toute la toile. *Exemple : « Grey Alphabets », 1956, 66 x 48 cm, cire d'abeille et huile sur papier journal et sur toile, Le Menil Collection, Houston, Texas*

On peut citer aussi d'autres artistes qui ont travaillé sur le thème de l'écriture : August Walla, Raoul Hausmann, Sophie Calle, Jean- Michel Basquiat, ...

Mais aussi **Annette Messager** qui brode une série de proverbes (collection Frac Lorraine) ou crée des installations à partir de mots cousus en tissu, tous les graphes qui investissent les murs des villes pour s'exprimer à partir de mots écrits, de dessins accompagnés de signatures caractéristiques (**Miss.Tic**, poète plasticienne, figure du Street art, dont les pochoirs ornent les rues et les galeries. Voir le site <http://www.missticinparis.com/>)

Des livres sur le thème :

- TDC Dada, Scéren/ centre Pompidou, octobre 2005. « Le dadaïsme », mouvement international a bouleversé l'art du XXIème. Les artistes de ce mouvement intègrent le matériau texte dans leurs œuvres.
- « Arts Visuels et jeux d'écriture », Coco Texedre. CRDP de Poitou- Charentes.
- « Artémot Ecrit », CRDP de Poitou- Charentes, 1996, *Interactions arts plastiques et apprentissage de la langue, de la maternelle au lycée...*

Des pistes pédagogiques pour des productions plastiques en lien avec la lettre et qui pourront être confrontées aux œuvres des artistes:

- Réaliser des collages, photomontages intégrant images, dessin et documentation imprimée (annuaire, journal, partition de musique, roman, tickets divers...) en s'appuyant sur la démarche des cubistes et dadaïstes.
- Utiliser les supports écrits dans des productions plastiques pour créer des couleurs, des contrastes, des effets de matière, réaliser des mise en valeur (ex : des marges).
- Inventer un alphabet plastique (code couleur/ forme pour chaque lettre en s'inspirant du tableau d'Auguste Herbin) pour écrire les prénoms de la classe, une phrase, un haïku ou une courte poésie.
- Réaliser une production plastique associant image et texte pour illustrer une poésie, un haïku, une histoire inventée. Créer une illustration puis réfléchir à la manière d'intégrer le texte à la production : en parallèle, découpé en morceaux et inséré, collé puis prolongé plastiquement, écrit dans les marges, écrit dans la production en jouant sur les lignes, le graphisme (Miro), ou en lettre capitales (Klee).
- Travailler l'aspect plastique du texte en jouant sur la typographie, la taille et la couleur des lettres. Ecrire à partir de lettres découpées, en s'inspirant des calligrammes d'Apollinaire.
- Réaliser une production plastique à partir d'un mot, éparpiller les lettres dans la production (Miro, silence)
- Créer des abécédaires à l'aide de différentes techniques (graphisme, découpage, déchirage, collage...), sur des thèmes différents (animaux, maison, mon environnement proche, objets, outils...) et en s'inspirant du procédé de certains illustrateurs (voir bibliographie).
- Inventer des énigmes visuelles en s'inspirant de Magritte : formes associées à des mots. Le mot pourra conforter la forme ou la contredire totalement.

Des pistes de travail pour une séquence mêlant arts du langage et arts du visuel :

- Partir de deux ou trois reproductions d'œuvres incluant des personnages pour écrire un texte.

La mise en écriture nécessite l'observation fine de ces œuvres qui peut être guidée par le maître au préalable ou dans un deuxième temps avec réécriture possible.

Lien avec les albums jeunesse de la Réunion des Musées Nationaux :

« La vie est immense – Kandinsky », Corinne Bouchard, Jean-Claude Morice, Editions Calmann-Lévy, 1995

« Colas le piaf - Bruegel », Marie-Claude Huc, Jean-Claude Morice, Editions Calmann-Lévy, 1994

- Inventer des personnages à partir d'objets réels ou pris en photo et les faire entrer en interaction en imaginant une histoire entre eux.

Le support plastique des photographies nourrit l'imaginaire parfois en panne lorsqu'il s'agit de faire une simple production d'écrit pour décrire un personnage.

Liens avec l'album « Têtes de pioche », Albin Michel Jeunesse, 2009 ou avec l'album « Le petit théâtre de pierre », Michelle Daufresne, Editions du Bilboquet, 2006

- Composer des cartes mots puis imaginer un poème en puisant trois cartes au hasard.

Travail en duo – partage – échanges pour une plus grande richesse des productions

Lien avec un jeu de cartes : « 100 mots pour un poème », cahier d'artiste, Serge Bloch, RMN, Editions Sarbacane Paris, 2010

- Puiser dans la boîte à images pour illustrer un poème par photomontage.

Laisser images et poésies se répondre, jouer avec les sonorités, les couleurs, les matières – renouvellement des dessins de poésie souvent pauvres

Liens avec l'album de la collection Palette : « Belles rimes pour grands tableaux », Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, Editions Palette, avril 2010,

Voir aussi « *Le tireur de langue* », *Anthologie de poèmes insolites, étonnant ou carrément drôles*, Jean-Marie Henry, *Sculptures Roland Roure, Photographies de Yann Bouvier, Editions Rue du Monde, 2000*

- Composer en volume ou dessiner un personnage décrit dans un texte

Un texte descriptif pour camper un personnage qui sera dessiné ou modelé dans l'argile.

(Deux groupes – comparaisons de l'impact des médiums – choix de critères plastiques en fonction des mots,...). Les textes issus d'albums permettront également une comparaison entre les productions réalisées et les illustrations proposées dans l'album.

Albums concernés : tout album avec des personnages caractéristiques par exemple : « Yapa, le petit aborigène d'Australie », Chrystel Proupuech (conception graphique, texte, illustrations) ou encore « Le petit théâtre de pierre », Michelle Daufresne, Editions du Bilboquet, 2006

- Fabriquer un film d'animation à partir d'un scénario inventé à plusieurs

Ecriture d'une histoire, mise en place de personnages créés en volume puis mis en mouvement, création de décors, de dialogues autour d'écrits inventés par les élèves.

Voir des créations dans notre département sur le site : www.yacinedanim.fr

« Massin en quelques lignes » :

Dans les albums de littérature jeunesse actuels, les lettres et les mots, par leur forme, leur taille, leur disposition, participent aux effets plastiques de l'illustration, et jouent un rôle dans la production de sens. Cette évolution est largement influencée par le travail de Robert Massin, graphiste, typographe et ancien directeur artistique chez Gallimard, sur la « Typographie expressive ». Il est ainsi possible de travailler sur la correspondance entre lettres et couleurs, lettres et sons, puis entre couleurs et sons, thème développé dans « *Le piano des couleurs* », album dans lequel un petit garçon reçoit en cadeau un piano capable de composer des tableaux de sons, et où chaque note est traduite en couleur.

Le piano des couleurs, Laure Massin, Editions Gallimard,

<http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/24539-le-piano-des-couleurs>

Transcription de *La Vie en rose* d'Edith Piaf par Massin

o **Zoom sur un photographe : Quand les images conjuguent les mots.**

Marier un texte à des images n'a jamais été un exercice aisé : redondances, platitudes et poncifs s'annonçant comme autant de chausse-trappes sous la plume de l'auteur ou le médium de l'illustrateur.

C'est pourtant le défi que s'est lancé François Besson avec ses livres objets. Les photographies qui illustrent son site offrent autant de mises en abyme nées de la rencontre d'auteurs avec son univers poético-photographique. Des livres-objets en tirages limités, des impressions à l'ancienne, un travail argentique au moyen-format ou à la chambre.

En guise d'introduction à ce travail, voici le texte qui accompagne son site :

« *Au commencement était l'amour du livre. Le livre rare, objet unique, ravissant les sens et l'esprit, conçu pour être contemplé, effleuré, caressé. De cet amour, naquirent une trentaine de livres, mêlant intimement textes et dessins de formats variés. Quelques années passèrent, d'autres livres prirent corps, mariant photographies originales et textes. Ces ouvrages, parfaitement aboutis demeuraient cependant des exemplaires uniques.*

Dernière métamorphose pirouette du courlis: issus de la fascination et de l'attrait exercé par leurs prédécesseurs, de nouveaux ouvrages voient le jour, tirés en un nombre limité d'exemplaires, gardant toute leur singularité, de par leur fabrication manuelle. »

<http://www.leseditionsducourlisdechaine.com/index.htm>

- **Côté artistes : Le questionnaire à des professionnels du monde de l'art**

Nom de l'artiste :

Justin Folger, écrivain www.folger.fr Éditions Brumes & Pluies : www.brumesetpluies.fr

Son actualité :

Je participerai au salon *Autour du Livre*, le 26 février 2012 à Chaligny et au *Salon du Livre Lorrain*, le 11 mars 2012 à Villers-lès-Nancy.

Pouvez-vous en quelques mots définir votre art ?

Je suis l'auteur d'un recueil de courts textes et poèmes s'intitulant *Compendium d'Écrits : œuvres en prose et en vers*, aux Éditions Brumes & Pluies (2010). Ce petit livre un peu particulier est une déclaration d'amour aux hommes, tout en parcourant différentes épreuves que peut rencontrer un jeune adolescent rongé par la différence, dans lequel se mêlent amours et peines.

Quelle est votre démarche créative ?

Au travers de ma poésie et ma prose, je tente de retranscrire des moments, des instants passés en extrayant les émotions instantanées.

Ce que j'essaie de transmettre par mes mots, c'est avant tout ces émotions que j'ai couchées sur papier et qui, j'espère, réussissent à transporter le lecteur.

Quelles sont les personnes qui ont le plus influencé votre regard sur le monde ?

Jérôme David Salinger est sans doute l'écrivain qui m'a le plus influencé dans ma vie, avec le personnage principal de son chef-d'œuvre, *L'Attrape-cœurs*, auquel je me suis tellement identifié. Mais cette passion, cette sensibilité que j'ai pour la littérature, je la dois surtout à mon professeur de français de première, Nathalie Lefoll, qui a su me transmettre son amour des Lettres.

A quoi sert l'art ?

L'art nous permet de voir le monde qui nous entoure différemment, en nous le faisant redécouvrir. C'est une manière de s'interroger et, pour l'artiste, de communiquer. Mais l'art fait aussi voyager ; prenez un livre et vous vous évaderez au fil des pages.

Quelles sont pour vous les œuvres majeures ?

L'œuvre de Mark Rothko m'a toujours fasciné. Ces hauts tableaux, peints de larges bandes colorées, sont propices à la contemplation, à la méditation. Ses toiles me transportent tout autant qu'un poème.

Les romans de John Steinbeck, Ernest Hemingway, ou encore Francis Scott Fitzgerald, appartenant à la littérature Nord-américaine du XXème siècle, sont pour moi des œuvres majeures qui m'ont considérablement touchés.

Qu'est-ce qui vous semble essentiel de développer à l'école dans le domaine artistique ?

À vingt deux ans, je me sens encore proche de l'école. Cependant, je n'ai pas le souvenir d'avoir été particulièrement sensibilisé aux arts à l'école, du moins pas avant le collège où j'ai commencé à découvrir la littérature et quelque peu la musique.

Ce qui me semble important, c'est de développer le sens critique, tout en allant chercher dans les détails d'un œuvre. Mais avant cela, il faut attirer les enfants vers l'art et véritablement les sensibiliser en leur faisant découvrir tout un panel de différents arts de différentes époques — contemporaine également.