

POESIE ET ARTS PLASTIQUES

Objectifs :

En maternelle :

Se familiariser avec la langue écrite
Se construire une première culture littéraire
Prendre conscience des réalités sonores de la langue
Découvrir le fonctionnement du code écrit
Produire des assonances ou des rimes

Tirer parti des ressources expressives d'un matériau, d'un geste, d'une technique
Réaliser une composition selon un désir d'expression
Exercer des choix parmi des outils, matériaux déjà expérimentés dans un but d'expression
Utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation
Transformer des images et dire ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on pense
Combiner des formes des matières des objets et réaliser une composition à partir d'un désir d'expression

En élémentaire :

Structurer et augmenter le vocabulaire
Interpréter un texte à l'intention d'un auditoire
Faciliter la compréhension des textes en situation d'écoute et de reformulation
Débattre sur les diverses interprétations d'un texte
Ecrire un texte poétique
Mémoriser un texte

Utiliser le dessin dans ses différentes techniques pour dialoguer avec un texte
Produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens
Combiner plusieurs opérations plastiques pour réaliser une production en vue d'une intention
Développer l'aptitude à l'expression par des situations de création variées
Tirer parti des ressources expressives des matériaux pour les mettre au service de son projet

Et bien sûr pour tous les cycles une approche culturelle articulée aux démarches de réalisations et centrée sur la rencontre avec des œuvres et des artistes.

POESIE ET ARTS PLASTIQUES

La poésie relève du ressenti, de l'intuitif, de l'affectif. Ses formes sont multiples et en perpétuelle évolution. Elle bouscule la syntaxe et n'obéit pas forcément aux codes de la communication.

La poésie est par essence polysémique. Il ne s'agira pas d'illustrer en répétant, mais de prolonger, de stimuler l'imagination du lecteur qui regarde.

Lorsque la synchronisation est parfaite on ne sait plus si on lit ou si l'on voit.

Miro déclare : « Je ne fais aucune différence entre peinture et poésie. Il m'arrive d'illustrer mes toiles de phrases poétiques et vice versa ».

Picasso se réclame peintre et poète : « Après tout, les arts ne font qu'un. On peut écrire une peinture en mots comme on peut peindre des sensations dans un poème »

On parle de « production plastique » et de « production d'écrit ». Il y a mise en forme de matériaux et de mots. Ces matériaux et ces mots ont une action sur le créateur qui doit s'adapter et gérer l'imprévu. On parle de polysémie des mots, mais on peut parler aussi de polysémie de l'image

Certains poètes ont peint :

Baudelaire et ses portraits de Jeanne Duval
Apollinaire se peint en arlequin
Paul Valéry : dessins, esquisses
René Char : gouaches, galets peints
Victor Hugo et ses encres
Artaud, Desnos, etc...

Des peintres et des poètes ont dialogué. L'illustration n'est pas redondante, mais apporte autre chose. Il y a alors une sorte de jeu d'écho entre la peinture et la poésie.

Les dialogues peintres et poètes :
Charles Cros et Edouard Manet
Stéphane Mallarmé et Edouard Manet
Jules Renard et Toulouse Lautrec
Guillaume Apollinaire et André Derain
Max Jacob et Picasso, Derain
Blaise Cendrars et Sonia Delaunay ?Fernand Léger
Tristan Tzara et Hans Arp
Pierre Reverdy et Henri Matisse
André Malraux et Fernand Léger
Paul Eluard et Man Ray, Picasso, Chagall, Max Ernst
Georges Bataille et Giacometti
Benjamin Péret et Max Ernst
Francis Ponge et Georges Braque
René Char et Nicolas de Staël
Dotremont et Alechinsky .

Paul Valéry dira: « Le poème cette hésitation prolongée entre le son et le sens »

Le lecteur prend plaisir aux mots à certains arrangements de mots, et il joue sur le sens, car il s'agit d'interpréter en fonction de son sentiment personnel, de son imaginaire personnel. Le langage devient générateur de mystère, l'imaginaire se développe, le monde devient étonnant, le quotidien merveilleux: « La terre est bleue comme une orange »...

Création poétique et création plastique:

Le caviardage:

Caviarder un texte aux pastels gras, secs, à l'encre, au fusain..

Ne garder que quelques mots que l'on aura choisis sans les entourer.

Afficher. Puis écrire une phrase poétique avec la totalité ou une partie des mots.

A partir de Haïkus:

Choisir un haïku

Avec de gros pinceaux, des éponges, des chiffons ou papiers froisés , exprimer votre ressenti en quelques gestes.

Afficher. Mettre des mots sur les productions

Faire un haïku à partir des productions

Le Haïku est un poème japonais en trois vers de 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes. Quatre grands noms ponctuent son histoire: Bashô (1644-1694), Buson (1715-1783), Isaa (1763-1827) et Shiki (1866-1902). Le Haïku est un poème visant l'évanescence des choses, le ressenti d'un instant.

Les poèmes dadaïstes:

En suivant la recette de tristan Tzara:

« Prenez un journal

Prenez des ciseaux

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème

Découpez l'article

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.

Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac

Le poème vous ressemblera

Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. »

Le hasard crée des associations humoristiques et esthétiques, surtout si vous partez de textes littéraires étudiés en classe.

Choisir ensuite (à partir d'un grand choix) 5 morceaux de diverses reproductions d'art du XXème siècle à assembler et prolonger .

Créations plastiques à partir de poèmes connus.

Le format :

- Le format induit la mise en page (en haut, en bas, au milieu, sur les côtés, entre les vers..)

Le texte :

- Ne donner à voir qu'une partie du texte en remplaçant des mots ou des vers par des procédés plastiques (cacher par des bandes de papier, de l'encre.... découper du papier qui laisse apparaître le texte, jouer avec la transparence et l'opacité...).
- Utiliser des mots ou des lettres découpés dans des magazines, des journaux, les utiliser comme objets plastiques.
- Se servir de la mise en forme du texte
Calligrammes:(*terme utilisé pour la première fois par Apollinaire en 1918*) les lettres et les mots du texte forment un dessin
- Se servir de la graphie
Logogrammes (*Christian Dotremont l'invente dans les années 1950*) les lettres sont tracées en se libérant des contraintes du signifiant, en se tournant résolument vers le dessin (sorte de pastiche des graphies orientales). Alechinsky en parle ainsi: « Une poésie où "l'écriture a son mot à dire", au tracé d'écriture spectaculaire mené jusqu'aux frontières du lisible, voire de l'illisible, et qu'il devait aussitôt transcrire au crayon dans la marge, sans quoi le contenu poétique inventé dans le temps même de l'invention graphique nous échappe »

VARIER

Les techniques :

Utiliser le collage (en incluant, ou non des éléments du texte), la photo (utiliser le point de vue pour donner une impression), l'empreinte (par frottage, par pression), l'encre, le fusain, les traces, les coulures, le monotype, le photomontage...

Les supports:

Les différents papiers (en jouant sur l'opacité et l'épaisseur, le pouvoir absorbant...)calque, buvard, papier journal, papier de verre, papier de soie... mais aussi tissus, rhodoïd, galet, bois (ex cagette)...

Les outils :

Variation des outils: brosse, effaceur, baguette, éponge, ou leur utilisation.(fusains par deux, cartes de téléphone, plume..)

Jouer sur le dispositif de présentation:

Suspensions (mobiles, pénétrants, arbres..), accumulations, assemblages, poèmes secrets enroulés sur eux même, dans des bouteilles, des pots...