

Photo-poème #11

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Art & Poésie

Dossier d'accompagnement élaboré par par Isabelle Crenn
membre du chantier national OCCE *Habiter l'école en poésie*

Après avoir suivi les invitations à déguster et savourer les mots du poème « Cils » de Timotéo, ce dossier invite à la découverte d'oeuvres et d'artistes qui peuvent résonner avec le poème.

Mais auparavant, on ne manquera pas de revenir sur les mots du poème qui se veulent source d'émotions pour des créations plastiques ! Chercher comment les exprimer plastiquement.

Reprendre les mots du poème et jouer sur la graphie avec au préalable des phases de tâtonnements, d'expérimentations...

Recherche d'écriture : serrée, aérée, écrite en tout sens, rendue illisible, la doubler, la multiplier, la calligraphier, sous forme de graff... Ecrire dans du sable, avec des végétaux in situ, avec de la pâte à sel ou sablée...utiliser des lettres découpées, les dessiner, les peindre...Chaque lettre peut avoir un format A5, proposer d'investir librement les lettres par dessin, collages, graphisme... et les mettre en scène dans l'espace (posés au sol, le long des murs, dans des escaliers, ou sous forme de banderoles accrochées, tendues sur des fils...)

Transposer le poème sur un grand format (format raisin a minima, papier ou tissu) Le travail en coopération permet une mutualisation des idées. Mettre à disposition du matériel varié qui va nourrir l'imagination en se référant comme toujours aux deux acronymes connus des arts plastiques!

SMOG représente les moyens de production : **Support, Matériau, Geste, Outil.**

RITA représente les opérations plastiques : **Reproduire, Isoler, Transformer, Associer.**

Ils sont les composantes essentielles d'une séance d'arts plastiques

Préparer et diversifier des ateliers

Variation des médiums: gouache, encre, brou de noix, crayon de couleur, craie grasse, pastels, colle, café, thé, jus de betterave, eau savonneuse, sable, acrylique, fusain, bougie, ficelle...

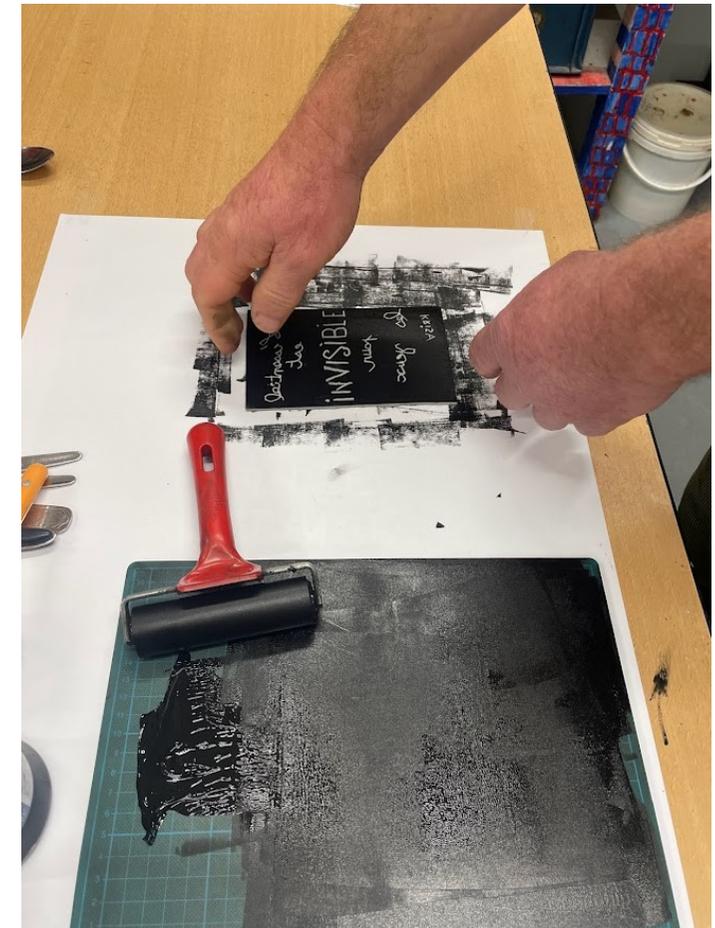
Variation des supports : toutes sortes de papier dont le journal, carton, aluminium épais, plaques de contreplaqué, linoléum...mais aussi le tissu !

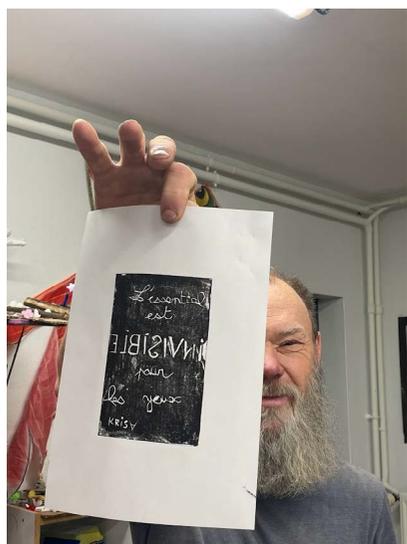
Variation des opérations plastiques : étaler, griffer, étirer, éparpiller, rétrécir, tourner, tapoter, imprimer, rayer, frotter, effacer, mouiller...

Susciter des productions artistiques et travailler sur les écritures en déclinant les opérations plastiques qui permettraient d'approcher la technique de l'artiste et d'en inventer d'autres par exemple à partir de gratter, lacérer, calligraphier...

(La carte à gratter pour les plus petits est intéressante pour rendre visible l'écriture, le drawing-gum et la linogravure également).

Atelier de linogravure prisé par Timotéo lui-même pour afficher et dire au monde par « voie/voix » poétiques !

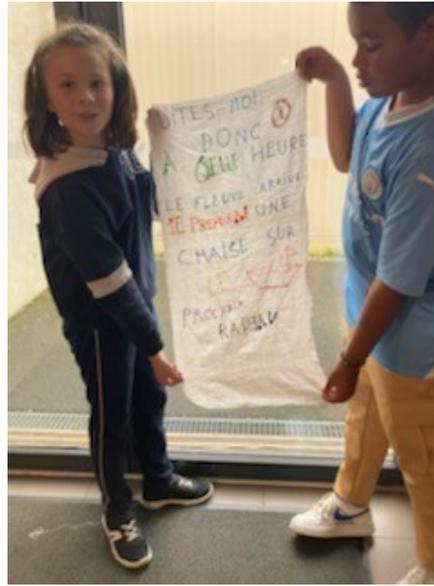

La Poésie s'affiche partout !

Sur les murs, dans la rue,
dans la cour des écoles...

comme à Gouvix, école du
Roselin où la poésie bat son
plein !!

Les célèbres calligrammes d'Apollinaire peuvent aussi être source d'inspiration pour en créer avec le poème de Timotéo !

CEUX QUI SONT PARTIS A LA GUERRE AU NORD SE BATTENT MAINTENANT
 Le soir tombe **O** sanglante mer
 Jardins où saigne abondamment le laurier rose fleur guerrière

Cette reconnaissance
 adorable pour Anna Colton
 sous le grand horizon corallin
 l'océan
 blanche
 l'ovale de
 la guerre
 la
 l'empereur
 fuite vinge
 de ton buste-
 doré ou comme
 à travers un maze
 les yeux
 au fin
 plus bas
 l'est tout
 l'océan
 qui
 fait

Il pleut, c'est pas ma faute à moi
 les carreaux de l'usine moi j'irai les casser!
il pleut
 les carreaux de l'usine moi j'irai les casser!
 sont toujours mal lavés
 Jacques Brel

est tout autour - ça peut
 dérapier - jamais seul - trop
 de mots - plus rien de laid -
 les limites de l'art ? pas de fin ?
 J'essaye de comprendre - qui
 suis je et pourquoi je peint ?
 Ben

Une autre invitation à jouer avec la mise en page, le dessin des lettres, la couleur, le noir & blanc...

**Ben s'y emploie, Timotéo aussi !
 Varier les supports !**

Quand la poésie s'affiche dans l'espace public !

Le street art mérite qu'on s'y attache aussi !

« Figure incontournable de la scène parisienne du Street Art, [Miss. Tic](#), de son vrai nom Radhia Novat, s'est imposée au milieu des années 1980 comme une artiste vagabonde qui a fait des [murs](#) son support idéal de création... et de dénonciation. Entre critique du système et défense du [féminisme](#), elle a toujours fait de son œuvre un art au service d'une colère sociale et d'une conviction intime. Si la maladie l'a emportée à l'âge de 66 ans, ses pochoirs ont laissé une marque indélébile dans la capitale et dans l'histoire de l'art urbain ».

Elle laisse derrière elle une œuvre délicate peinte sur les façades des grandes villes de France, mais aussi en galerie.

« Ses pochoirs devenus iconiques, résolument féministes, continueront longtemps à poétiser nos rues »,

Ernest Pignon-Ernest et Banksy s'affichent aussi dans la rue

Les lettres d'un fragment du poème peuvent être agrandies dans un format A4,

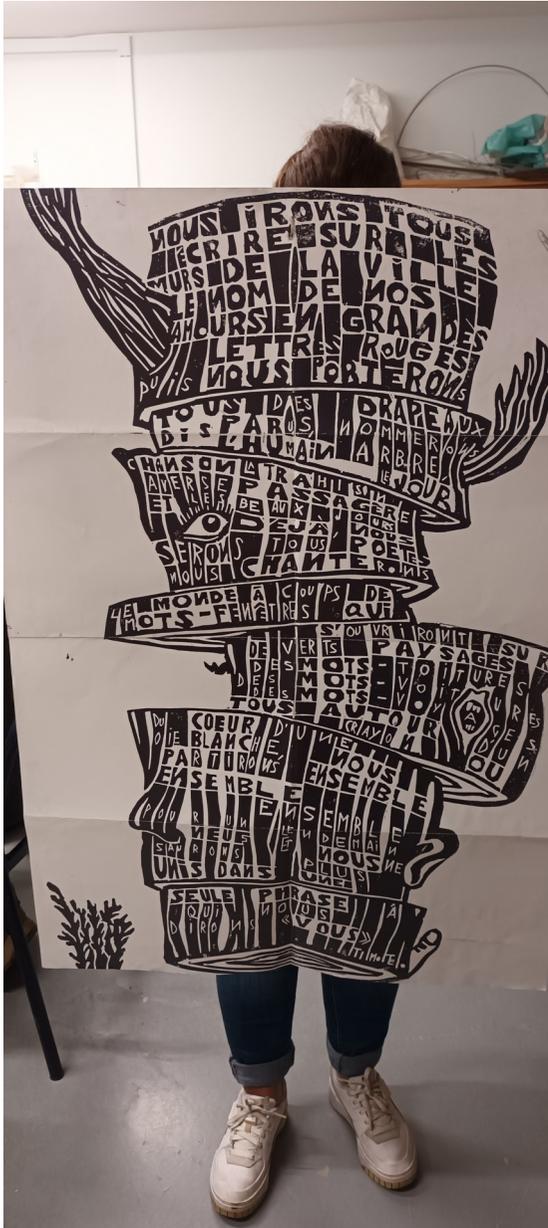
les mots écrits sur un tapis (peut-être végétal ?), un drap, un grand rouleau de papier kraft, en variant les installations, directement sur le sol, dans un pré, sur le bitume, des escaliers, sur une plage, dans le sable...ou accroché, suspendu...

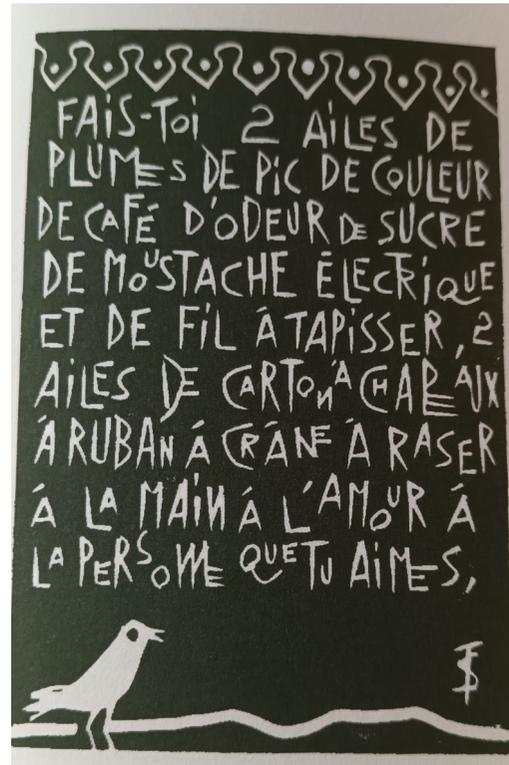
Romina De Novellis (artiste performeuse Italienne)

Manifeste Palermo, 2018

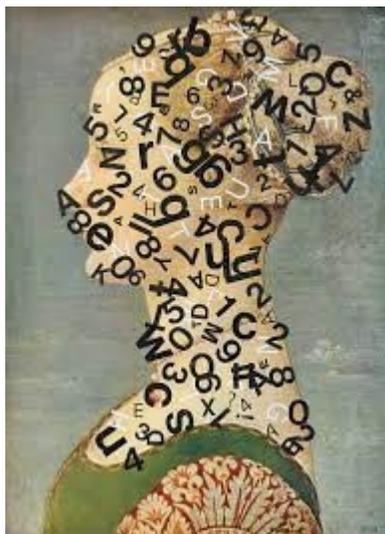
S'habiller
des mots du
poète à
hauteur
d'enfants !

Les illustrer tout
simplement en N&B,
en couleurs !

Atelier Images !

Découper des bandes dans un portrait pour l'agrandir en largeur ou en hauteur et rajouter les mots du poème comme chacun-e le souhaitera
mots manuscrits, lettres découpées pour une création originale !

Partir aussi d'un autre portrait (celui de Timotéo, pourquoi pas ? ou celui de l'enfant, ou de tous les enfants de la classe en grand format....) et le recouvrir des mots du poème, en cascade, en calligramme, en forme de larmes... à chacun d'inventer pour être le plus créatif possible !

De merveilleuses façons d'écrire un poème dans Affiche ton poème aux Editions Rue du monde !
A emprunter dans les malles Poésie de chaque OCCE départementale, engagée dans photo-poème.

Imaginer la même chose avec le poème de Timotéo, S'amuser avec la graphie !

Je rêve
les yeux ouverts.
J'écris
les yeux fermés.
Tiens !
on dirait
un poème.

ARDFI I ATIF LAÂBI

Pleurer

Ne pas pleurer

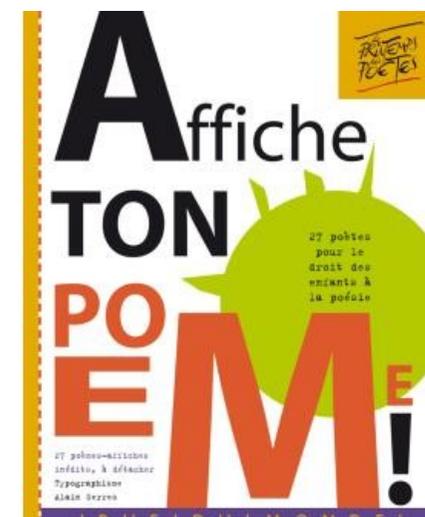
Pouvoir pleurer

Ne pas pouvoir pleurer

Aimer

pouvoir

pleurer...

À quoi sert le caillou ?
À chasser la nuit quand elle tarde
à s'en aller.

À quoi sert la lucarne ?
À regarder la lune dans le blanc
des yeux.

À quoi sert la neige ?
À effacer la Terre pour la réécrire
correctement.

VÉNUS KHOURY-GHATA

Plus que toute autre partie du corps, l'œil est l'élément qui définit l'individualité de chacun.

C'est par le regard que les artistes humanisent et identifient les figures. Déroulant le fil de l'histoire de sa représentation, l'œil apparaît tour à tour comme un élément ouvert sur l'extérieur ou au contraire tourné vers l'intérieur.

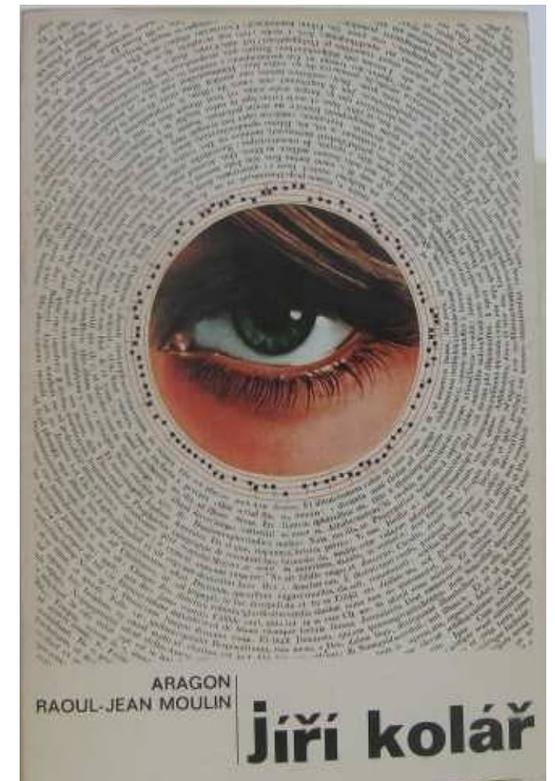
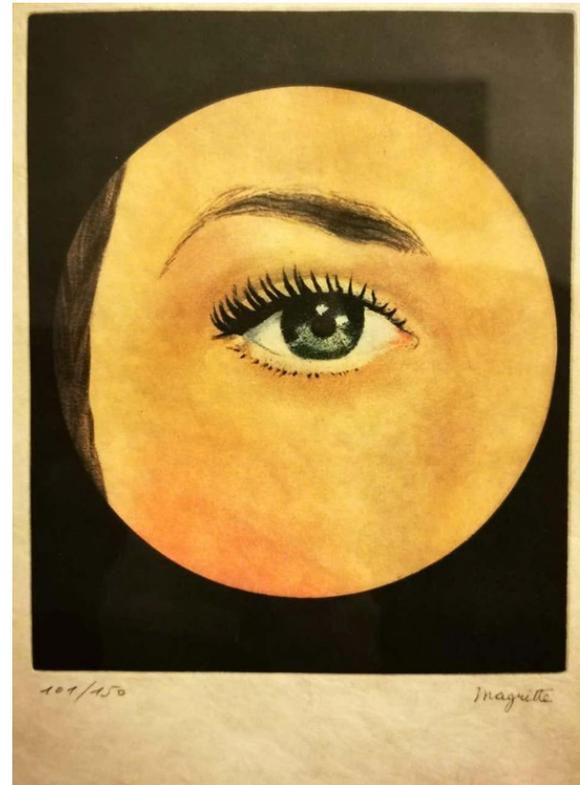

M.C. Escher (1898-1972),

Eye, 1946, mezzotinte, signée au crayon, portant la mention « eigen druk » et numérotée « No. 5 », sur papier calque Van Gelder Zonen. Photo © Sotheby's

Timotéo

Sélectionner des images de paysages pour créer un mur d'images et par un jeu de découpage et collage, y inscrire les mots du poème !

Les réalisations plastiques seront mises en relation avec des œuvres de référence :

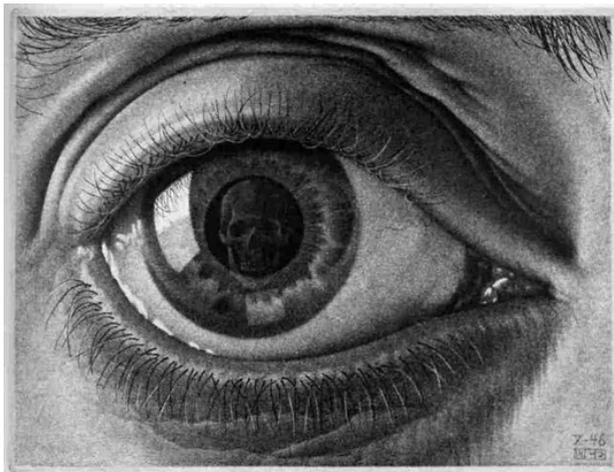
JR : *Women Are Heroes*, Kenya, 2009

JR efface les frontières grâce à l'Art

René Magritte, *Le faux miroir*, 1928, huile sur toile, 54x81 cm.

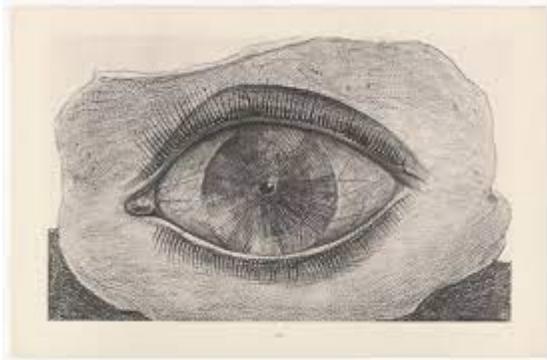
M. C. Escher, *Eye* 1946

Mezzotinte, 15 x 20 cm

*L'artiste a dessiné son oeil, fortement agrandi, vu dans un miroir concave.
La pupille reflète celle qui nous regarde tous, la mort.*

- **Giuseppe Penone**, *Rovesciare i propri occhi* (retourner ses propres yeux), 1970, photographie (détail) 40x30 cm.

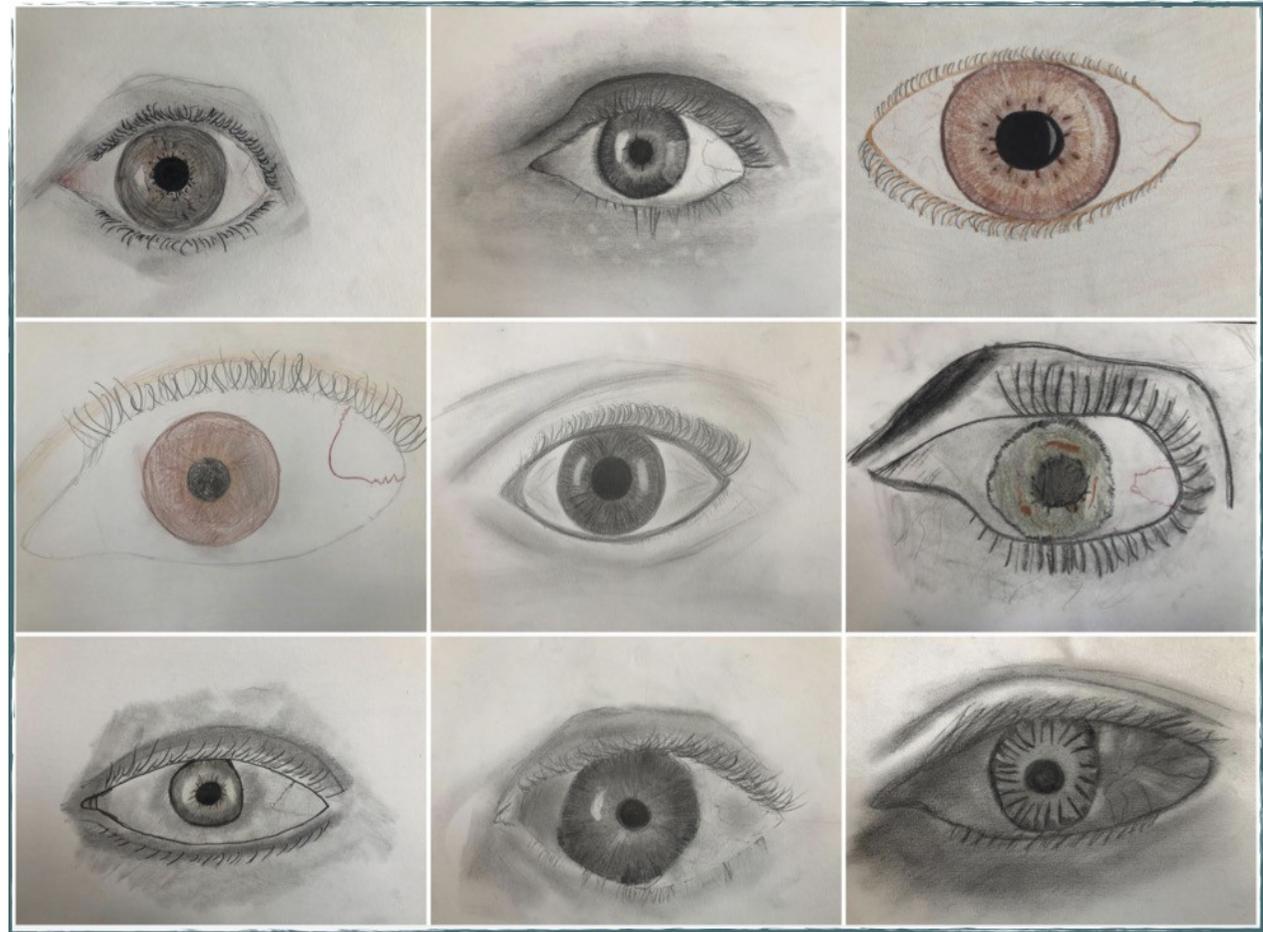

Max Ernst, *La Roue de la lumière*, Histoire naturelle c. 1925

Se constituer une collection d'images de regards qui pourront être décalqués, découpés, collés, dessinés, peints, (fusain, encres, gouache)...

ET puis

Utiliser ces collages ou dessins comme support pour retranscrire le poème ou partie !

Rencontrer d'autres œuvres d'artistes pour se nourrir, impulser :

Martial Raysse

Miriam Tölke, Flowerage II, 2020,

Réaliser une affiche en intégrant des collages de visages ou parties de visages pour créer d'autres portraits en rajoutant les mots du poème (N&B, couleurs?)

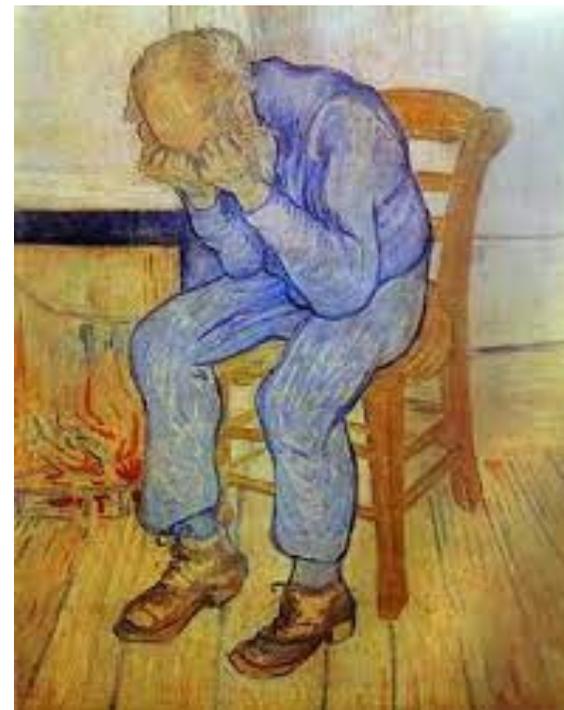
Pleurer, ne pas pleurer, pouvoir pleurer...

Sainte Madeleine en pleurs",
vers 1525, Londres,
National Gallery, legs Layard, 1916 (
© The National Gallery, London)

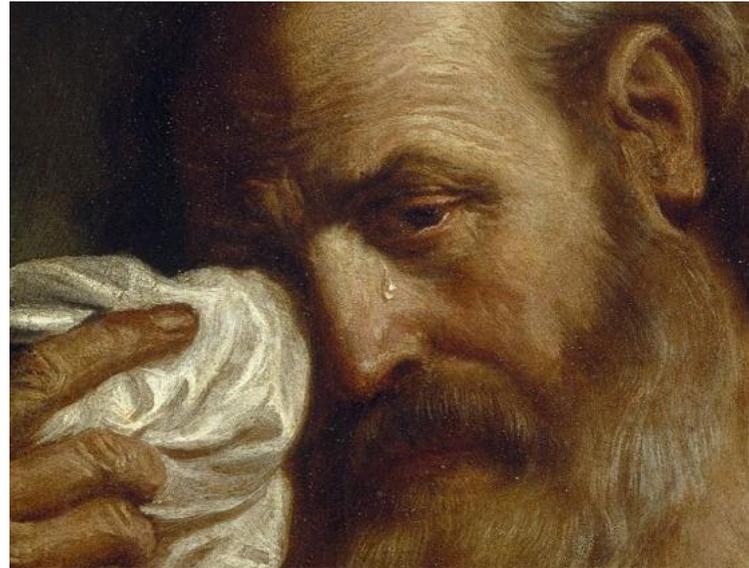
Les larmes d'or, Gustav Klimt

Vieil homme en pleurs,
Vincent Van Gogh

La femme qui pleure 1937, Pablo Picasso

Les larmes de Saint Pierre,
1625 / 1650 (2e quart du
XVIIe siècle)

Le Guerchin (Barbieri,
Giovanni Francesco, dit Il
Guercino)
Italie Émilie-Romagne
Bologne,

Rogier van der Weyden,
La Descente de croix
(détail),
Museo del Prado, 1435.

Eye (s)

Roy Lichtenstein

Incontournable figure du Pop Art, Roy Lichtenstein dénote par son style bien reconnaissable. Inspiré par la publicité, la culture populaire et la BD, l'artiste américain revisite des scènes aussi dramatiques qu'intimistes.

Crying girl, 1963

happy tears, 1964

Crying girl, 1963

« Dansez, dansez, ... sinon nous sommes perdus. » Pina Bausch

Faire vivre ses émotions texte de Timotéo à l'appui !

Poursuivre avec les mots du poème à mettre debout et en corps! Et en espace et en voix !

Poème dit par l'adulte pour les plus petits

Jouer avec les expressions du visage ! Jeu de miroir ...

Comment le corps parle à la place des mots ? Comment le corps peut exprimer ce qu'il y a, au plus profond de nous ? Le chagrin, la tristesse, l'impossibilité de pleurer ou l'inverse !

S'exprimer par la danse, se mettre en jeu, seul puis à plusieurs, par petits groupes puis le groupe classe en revenant au poème et à ses vers :

Pleurer/Ne pas pleurer

Aimer pleurer/ Aimer pouvoir pleurer...

Le mouvement dansé est l'occasion de travailler sur l'interaction avec l'autre et le contact physique.

Varié les situations :

Se déplacer sur des lignes en se donnant la main au rythme de la mise en voix par petits groupes de 3 ou 4.

« saut, équilibre, tour, déplacement, descente au sol »...

Inventer des petites phrases chorégraphiques : dire le 1er vers : une signature corporelle (on fixe et on reprend)
puis un 2ème vers et un 3ème...idem

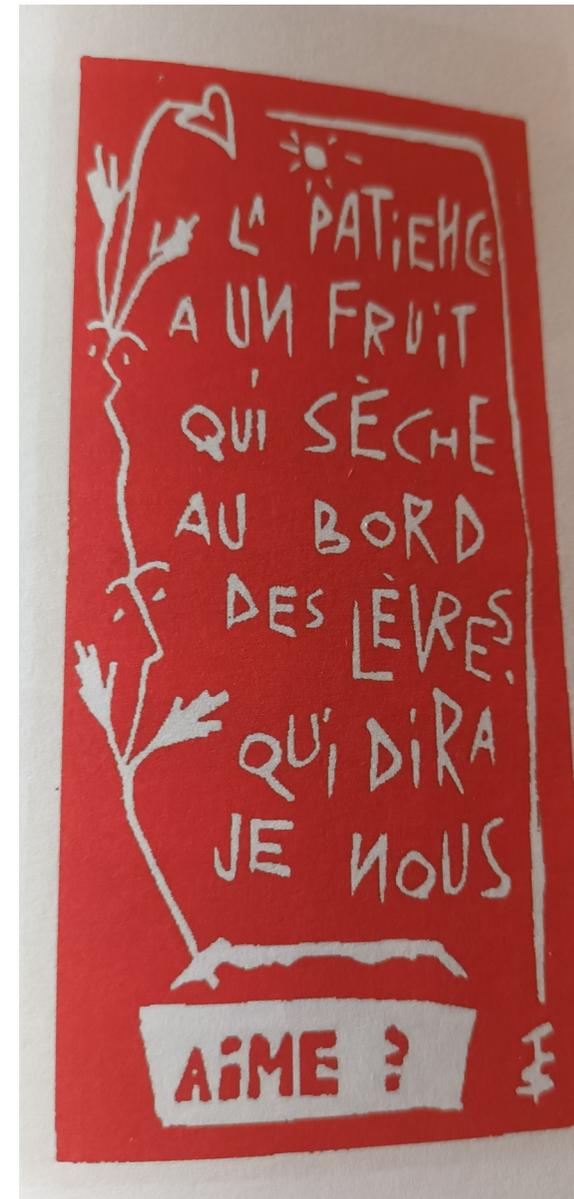
Quelqu'un lit le poème ou plusieurs le disent...
chercher différentes façons de le dire, de l'offrir !
Photographier, filmer ! Garder une trace !

A vous de créer, d'inventer avec les mots de Timotéo !

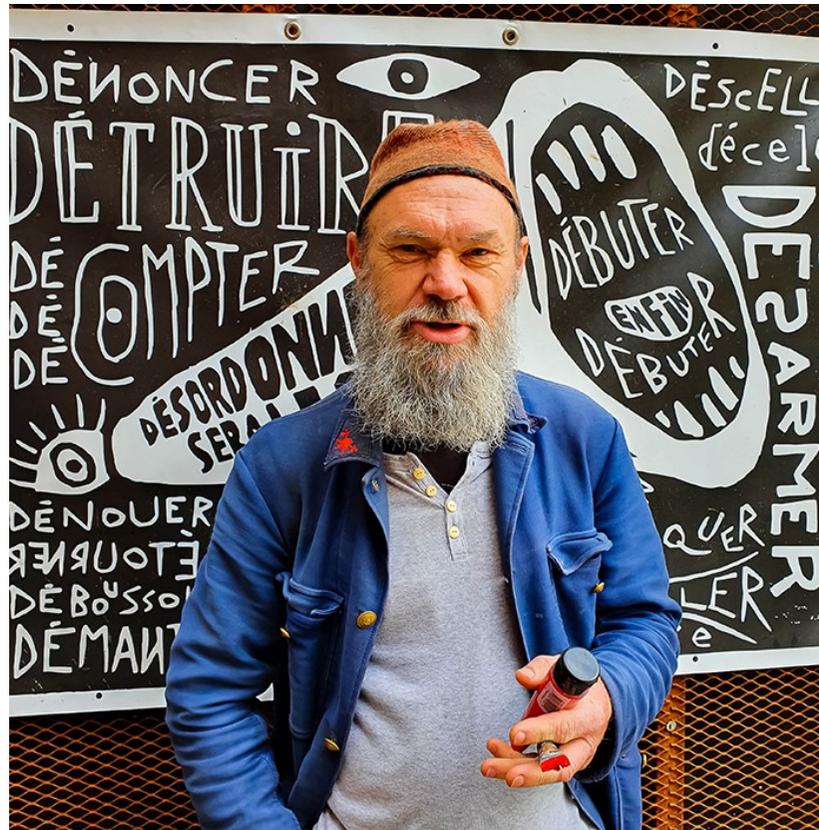

Les Cils

- Pleurer
- ne pas pleurer
- pouvoir pleurer
- ne pas pouvoir pleurer
- aimer pouvoir ne pas pleurer
- vouloir aimer pouvoir pleurer
- ne pas vouloir aimer pouvoir pleurer
- dire vouloir aimer pouvoir pleurer
- dire vouloir ne pas aimer pouvoir pleurer
- savoir dire vouloir aimer pouvoir pleurer
- voilà : tout le secret des plumes, c'est savoir dire vouloir aimer pouvoir pleurer
- sachez apprécier d'écouter savoir dire vouloir aimer pouvoir pleurer. Et pleurez. Pour tout voir.

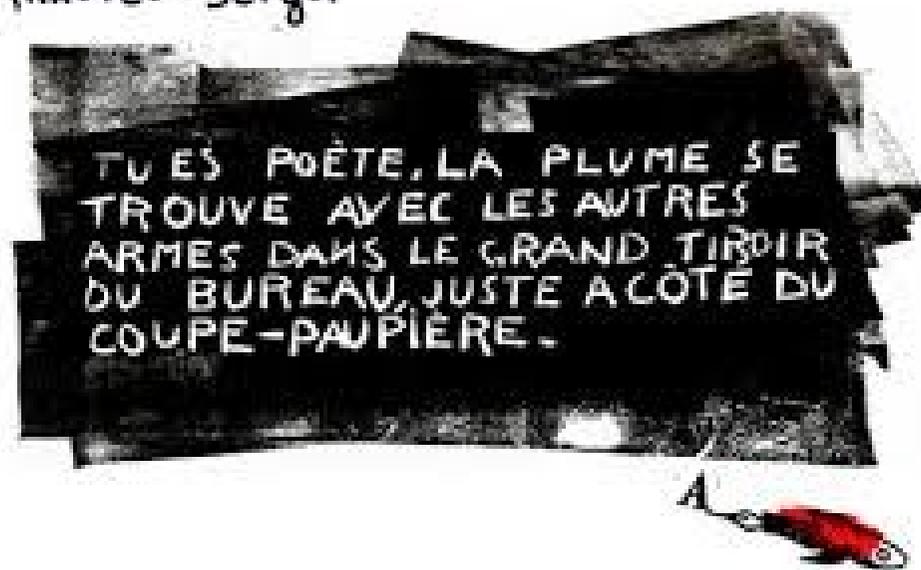

In **Les cages thoraciques**, Timotéo Sergoï, éditions Le Cormier, deux mille seize en Belgique

<https://timoteosergoi.blogspot.com/>

Timotéo Sergoï

Belles réalisations plastiques à tous !

Art & Poésie

Photo-poème #11

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Coopérons dès l'École

École en
Poésie