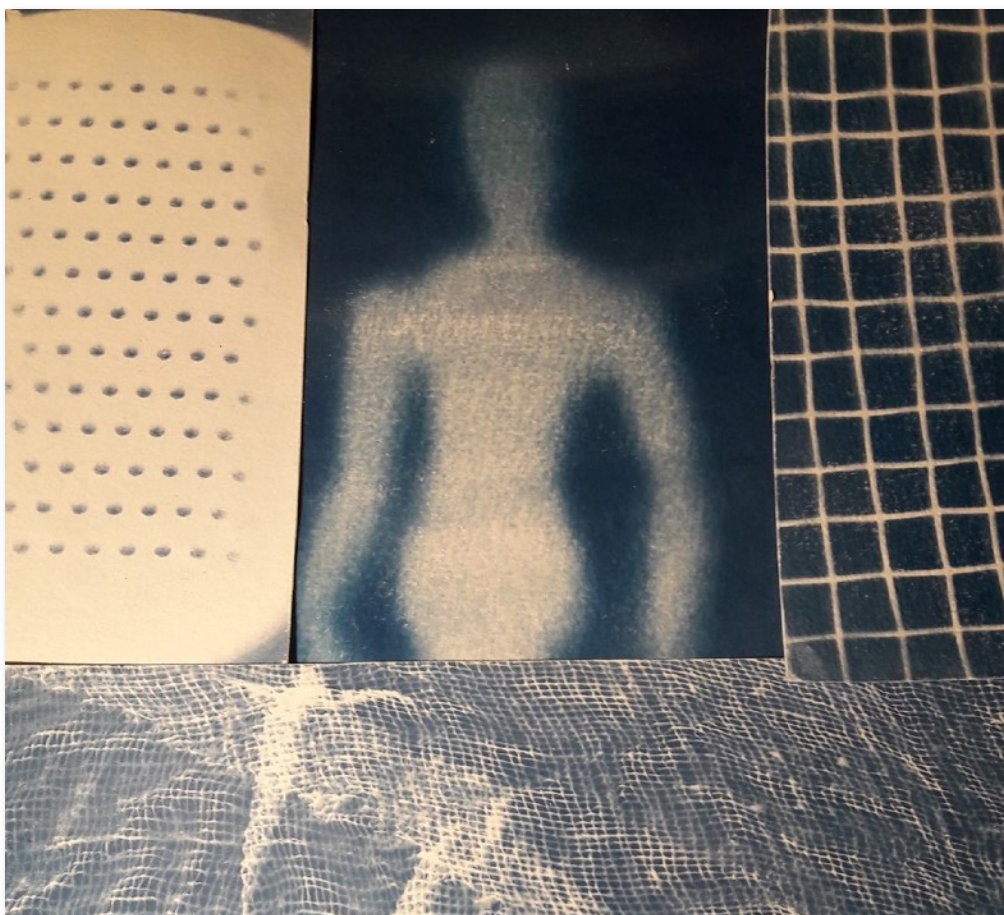

Le « Livre-objet » de l'oralité à sa mise en scène, par la Cie Atipik, avec

Nicole Pérignon : artiste plasticienne, graphiste et typographe

Elisabeth Algisi : plasticienne et marionnettiste

Compagnie Atipik, Art et marionnettes 24 rue de castrice 08000 Charleville-Mézières
compagnie.atipik@gmail.com /www.cie-atipik.fr

La thématique :

Grandir : apprendre ——— **Exister** : inventer ——— **Résister** : réaliser

1. Les maternelles :

- Expérimenter la lettre, les formes, les textures, les couleurs.
- Élaborer des récits narratifs simples (notation sur papier à partir de l'oralité et recherche de «figures avec le corps», création de rébus). Créer des personnages avec des formes géométriques élémentaires et des lettres (formes de calligrammes).

- Découvrir la manipulation de figures en papier sortant du livre ou du théâtre d'ombre en jouant sur la transparence des matériaux, les découpes ...

- Texturer les pages, créer un livre tactile : collage de papier de verre, coton, feutrine, carton ondulé...
- Emballer des livres, avec du tissu, du papier, de la ficelle....
- Réaliser des livres Leporello (en accordéon), projeter des lettres et des silhouettes découpées, inventer une histoire magique.
- Créer un livre-feuilleton au moyen de photographies, de découpages, de collages et de lettres-pochoirs.

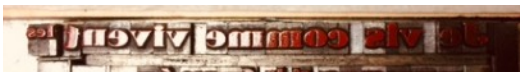

Grandir : apprendre ——— **Exister** : inventer ——— **Résister** : réaliser

2. Pour les primaires :

L'idée est de créer des sous-groupes dans la classe afin d'explorer plusieurs pistes croisées, se raconter, écrire, fabriquer et mettre en scène son propre livre.

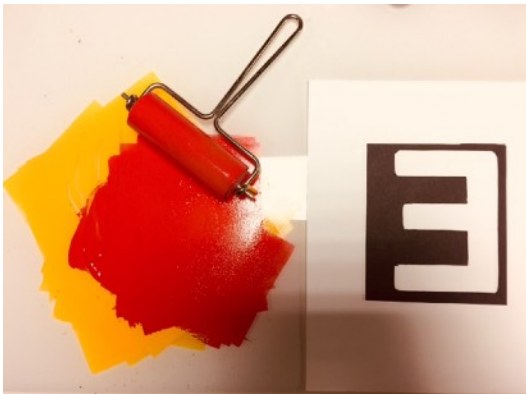

- Comprendre la forme et la contre-forme des lettres.

- Quand un mot vit dans dans un autre :
jouer avec les lettres, écrire un récit-poème graphique, à la manière du «cadavre exquis».

- Découvrir et expérimenter des techniques d'impression :
les pochoirs, la linogravure, la typographie, le monotype, la collagraphie, l'empreinte, le pochoir, le gaufrage.

- Explorer le théâtre d'ombre, créer ses personnages, les intégrer dans l'espace de la scène et les imprimer dans l'espace de la page.

- Fabriquer un livre en accordéon, et projeter des images (silhouettes découpées)

- Faire un livre-feuilleton en découpant dans des magazines des photographies ...)

Grandir : apprendre ——— **Exister** : inventer ——— **Résister** : réaliser

3. Pour les collèves :

L'exploration peut prendre différentes formes :

- Découvrir et expérimenter différentes techniques d'impression : la linogravure, les tampons, les pochoirs, la collagraphie, le monotype, l'empreinte, le gaufrage ...

- Découvrir et fabriquer des livres-objets : les livres tunnels, les livres à tirettes, les livres hybrides, les leporellos, les livres à découpes, les pop-up...

- Réaliser des livres-objets, personnels et collectifs en s'appuyant sur les jeux de mots, les jeux de lettres et les onomatopées. Inventer un récit avec des locutions et les transformer en poésie graphique dans un livre leporello.

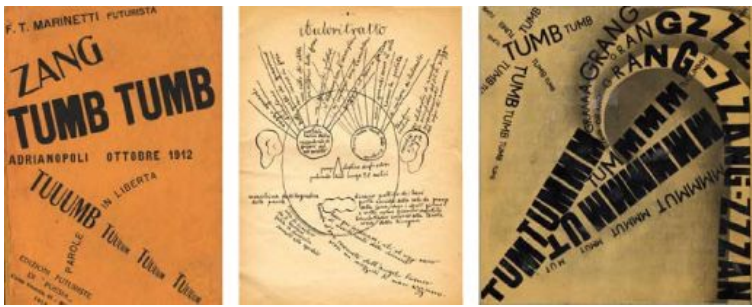
- S'interroger sur la place du lecteur qui devient spectateur : à travers un livre de dialogues.

- Les artistes & les lieux à découvrir en atelier avec les artistes, et l'enseignant.e en dehors des temps d'atelier : le groupe Fluxus (formes organiques, matières naturelles=empreintes), le mouvement DADA, en référence à leurs expérimentations graphiques sur la lettre et la poésie visuelle.

- Le Musée de l'estampe & la gravure, les fanzines...

Déroulé des ateliers

Préambule :

Le déroulé est un schéma type, il sera à moduler selon le public, le nombre d'heures dont dispose chaque classe, en collaboration avec les enseignants.

À titre d'exemple : 10h par classe en co-animation (20h)

Séance 1 :

- découverte des livres d'artistes, des différents types de « livres-objets » et des systèmes de livres (pop-up, livres à tirettes, livres à découpes, pop-out...)
- découvertes des matériaux : les différents papiers, (calque, canson, carton...)

Séances 2 et 3 :

- présentation des outils : les rouleaux, les spatules, les plaques à encre, les frotons ou palets... et les encres d'impression
- présentation du matériel d'impression (supports et matrices) : tampons, linogravure, pochoirs, caractères en bois et en plomb.
- utilisation des outils du typographe avec le lettrage : composition, manipulation des formes, encrage et impression des matrices.
- pré-maquette de livres : réflexion sur les productions réalisées, choix & tests (échelle1).

Séance 4 : fabrication des « prélivres » à la manière de Munari (cf : bibliographie)

- élaboration des projets en fonction du type de public et de la thématique envisagée
- phase d'écriture et/ou recueil de paroles pour les plus petits, jeu sur les sonorités transposées visuellement à la manière d'une poésie graphique expressive.

Séance 5 :

- expérimentation de théâtre de papier ou du théâtre d'ombre mettant les livres en scène
- manipulation et mise en voix des «œuvres» ainsi réalisées.

Restitution :

- présentation sous formes d'installation avec les photographies des différentes étapes de travail, des vidéos, des productions plastiques et graphiques mises en espace dans un lieu à déterminer.

Une thématique commune aux ateliers :

GRANDIR : Comment les mots deviennent des images? La lettre, le mot, les histoires

C'est quoi grandir? Qui et quoi grandit?

- **le corps** : les jambes, les bras, les mains, les pieds, les yeux.

À travers le corps et l'imaginaire, nous invitons les enfants à s'emparer des mots, et à leur donner forme en passant par des jeux de langages.

Par exemple, l'**anagramme**, le **palindrome**, le **pangramme**, ou le **cadavre exquis** permettent aux enfants de rentrer dans le fond et la forme du langage, de composer lettre à lettre (comme en typographie traditionnelle, ou en numérique avec les claviers), d'inventer de nouveaux mots, et de prendre conscience des interactions sonores qui existent entre chaque lettre et groupe de lettres.

26: c'est le nombre clé de notre **alphabet**, et si l'on y ajoute la **punctuation**, les **chiffres et les symboles**, l'alphabet agrandit les possibilités de s'exprimer. Parfois quelques signes suffisent pour se faire comprendre, raconter une histoire, sous une forme graphique comme le calligramme, sur une page puis des formes de rébus un peu plus loin... S'agissant d'un livre en accordéon, les pages se déplient et se déploient sur plusieurs mètres parfois, plusieurs pieds ! Premier étalon pour mesurer les objets et les constructions...

EXISTER : un mot peut en cacher un autre : écrire, inverser, imprimer

Les choses et les êtres existent à partir du moment où elles sont nommées.

Que serait un chat s'il s'appelait personne? : Rien? Mais dans le rien y-a-t-il quelqu'un ou quelque chose? Et si nous transposions cette question dans une page blanche ?

Un «A» est-il une lettre, une onomatopée, un Animal?

Exister, c'est s'exprimer, et les locutions quotidiennes en sont un excellent moyen :

«OUI, NON, à propos, machin, bien, bein, ici, là-bas...»

Après avoir composé une mothèque (création de mots), nous passons à la réalisation spatiale du livre-objet en parlant de l'intérieur, c'est à dire que les mots occupent la page en se répondant sur la double-page, produisant un effet inattendu pour le lecteur à l'extérieur) reçoit et fait exister dans le monde. Ce cheminement est élaboré tout au long des ateliers : chaque jour, avec les enfants en atelier dans la classe, nous menons des expériences inédites.

RÉSISTER : des livres-objets aussi singuliers que les personnes

Dans cette approche, la forme livre est mise à l'épreuve, tant dans sa technique que sa finalité. Elle permet de prendre conscience de l'autonomie, dans la création, la construction formelle d'une pensée, d'une idée. Imprimer les mots, les formes, en allant de l'un à l'autre, en inventant des langages, plastiques, graphiques, poétiques, ce geste artistique pose un acte de résistance à la normalisation.

En ayant recours aux techniques artisanales : **la typographie**, le **pochoir**, la linogravure, **la découpe de formes géométrique** et **de contre-formes de lettres**, l'hybridation des éléments graphiques, l'intégration des parties du corps en silhouettes... Résister nous fait envisager les mondes nés de l'imaginaire des enfants, guidés par les artistes tout au long de ce processus. Il conjugue la découverte, la réflexion, la recherche et les expérimentations menés dans les ateliers. Naturellement, les ateliers croisent les séances pas à pas, pour incarner le triptyque **GRANDIR-EXISTER-RÉSISTER**.

Annexes

D'autres propositions de fabrication de livres (au choix) pour les enseignants en dehors de la thématique et des interventions des artistes.

Quelques pistes :

livre neige : utilisation uniquement du papier blanc et du ronde bosse ou l'empreinte,

livre translucide : utilisation de feuilles transparentes sur lesquelles les enfants dessinent

livre maison : création et inventions

Et d'autres encore, livre nuit, livre poilu, livre portrait, livre boîte, livre mot,...

livre lumière : travailler avec des petites leds pour le théâtre d'ombre

Mais aussi :

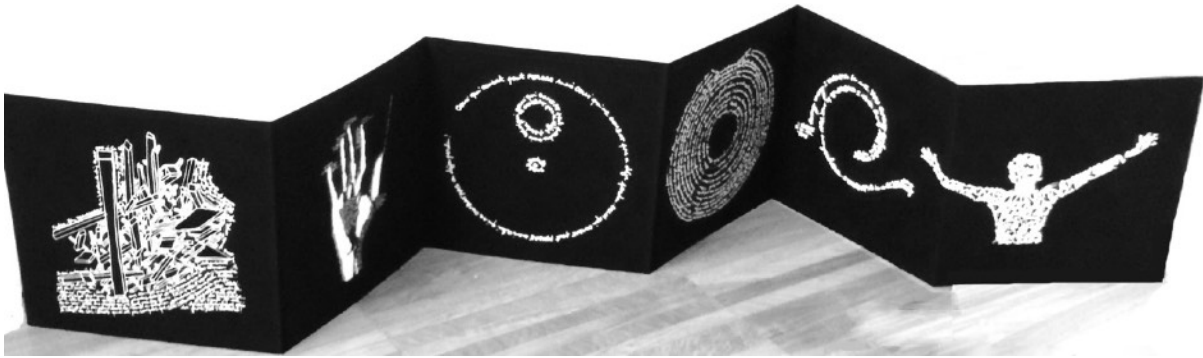
livre en carton, livre image, livre cache-cache, livre fatigué, livre confetti, livre doudou, livre mou, livre accordéon, livre chiffon, livre peur, livre minuscule, très grand livre, livre qui flotte....

Ou encore :

Détourner des vieux livres

Assembler plusieurs livres en une sculpture

Coller les pages (livre secret ou livre-boîte en creusant un trou dans l'épaisseur des pages, avec un vieil annuaire par exemple).

PLIER ROULER DÉCOUPER

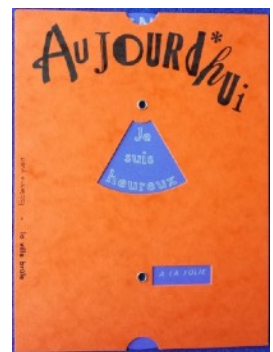
COLLER AGRAFER

La bibliographie sur laquelle les enseignants et les artistes s'appuient :

Fabienne Yvert, artiste plasticienne, typographe. Un travail magnifique. Elle a notamment conçu des « livres tourniquet » de toute beauté, permettant de créer des poèmes avec des niveaux de lecture multiples. Très intéressant pour les associations de mots qui « claquent » l'imaginaire poétique.

<http://fabienneyvert.com/>

Paul Cox, né en 1959, Paul Cox est un graphiste et artiste atypique qui compte parmi les créateurs majeurs de son époque. Parallèlement à la peinture, il produit des livres pour les enfants, des affiches, des illustrations de presse, des logos, et tant d'autres objets. Il obtiendra un prix à la Foire internationale de Bologne en 1999, pour son livre *Histoire de l'art*.

Massin et Geoffroy Tory sont les références par excellence :

Livre: «Le champ Fleury de Geoffroy Tory», grand réformateur de l'orthographe (il a inventé notamment la cédille et la ponctuation, fait le lien entre les proportions des lettres et celles du corps humain, ses recherches sont réunies dans cet ouvrage de toute beauté, imprimé au plomb à la renaissance. Une exposition a été consacrée à ses travaux et des supports pédagogiques permettront aux enseignants de relier leur programme aux ateliers, mais aussi, de nourrir les imaginations aires en amont de nos ateliers.

<http://expositions.bnf.fr/tory/visite/>

Massin a créé l'identité visuelle de Gallimard nrf (*Nouvelle Revue Française*) et de nombreuses couvertures pour les collections poésie. La pièce de Ionesco, «La cantatrice chauve» entre ses mains est devenue un théâtre graphique, une mise en scène typographique. Par des jeu d'échelles des lettres, des rythmes, de torsions, intégrant des bulles et des photographies le texte fait image comme s'il s'agissait d'un film d'animation. Il est l'inventeur de la typographie expressive.

Květa Pakovsaka est une artiste plasticienne tchèque née en 1928 à Prague, qui consacre une partie importante de son travail au livre d'art destiné à la jeunesse.

Avec les plus petits, on peut imaginer des collages de formes, de lettres (avec les propositions ci-dessus en amont), un travail sur les lignes avec la technique du monotype, le pochoir, ensuite, c'est une question de composition.

« Dans mes livres, j'essaie de faire découvrir un monde nouveau en lien étroit avec l'art contemporain. Je suis certaine que les enfants ont besoin d'une approche artistique forte. » Květa Pacovská

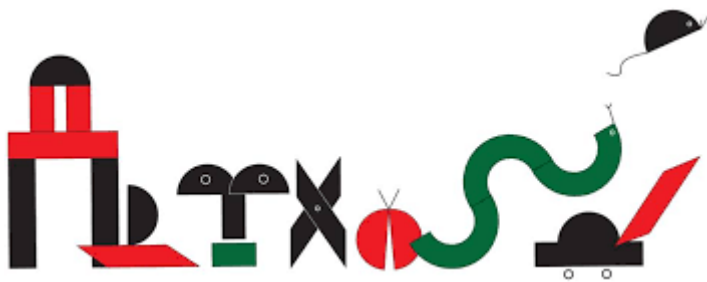
ALPHABET

Un livre important de ce point de vue est «Alphabet » :

j'ai choisi les voyelles, on peut jouer avec, les voir de différents points de vue, elles sont faites pour être prononcées, entendues, touchées, retournées, décomposées ou recomposées...

« Pour le rythme, en effet, j'aime alterner des pages blanches avec d'autres aux couleurs soutenues afin de créer des contrastes. Je joue avec le positif / négatif, la forme de la lettre, son relief, etc.

La beauté, c'est une façon de comprendre qui a son propre pouvoir. Regarder les lettres, percevoir leur forme, imaginer leur son, la couleur du son, les crier, pour remplir l'espace, rapidement, lentement. » Květa Pacovská

Bruno Munari (1907-1998) est un artiste plasticien italien. Peintre, sculpteur, dessinateur, designer, il est également auteur et illustrateur de livres pour enfants.

Il a

créé des « pré livres » : Douze petits livres réalisés avec différents matériaux (papier, carton, bois, tissu, plastique...) initient l'enfant à la découverte du livre en tant qu'objet et moyen de connaissance.

ANNEXES :

Une **anagramme** est un mot ou une expression obtenue en permutant les lettres d'un mot ou d'une expression de départ.

Un **palindrome** : Mot ou groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en gardant le même sens

Biographie

Élisabeth Algisi

Titulaire d'une licence d'études théâtrales à Paris 8, et diplômée de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (félicitations du jury et label ESNAM) à Charleville-Mézières. Elle est marionnettiste-plasticienne et comédienne.

Passionnée de littérature de jeunesse et d'art, elle réalise plusieurs spectacles pour le jeune public. -**Petit frère et petite sœur** d'après Elzbieta

-**Je sais plein de choses** d'après Ann et Paul Rand

-**Pourquoi les fenêtres ont-elles des maisons ?** D'après Remy Charlip

-**Encore une belle journée** d'après A.Lobel

-**Les Rois**, pièce pour violoncelle et ombres

-**Les Explorateurs** théâtre d'ombre et musique

Depuis plusieurs années elle participe à des PAG, avec la DESDEN des Ardennes, avec l'association Pirouettes et les centres sociaux, les ateliers sont destinés aux enfants de maternelle et aux lycéens. Elle intervient régulièrement à l'IRTS de Reims dans les modules de médiations pour les éducateurs de jeunes enfants.

Ses créations sont soutenues par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est.

Biographie

Nicole Pérignon

Diplômée de l'École des beaux arts d'Orléans et de l'école des Arts décoratifs de Strasbourg, Nicole Pérignon est plasticienne-typographe, graveuse et graphiste.

Depuis 2012, elle signe la création graphique, les illustrations et l'abécédaire de la revue de poésie *VA !*. Elle a été invitée au *Salon du livre jeunesse* de Montreuil, au *Printemps des poètes* à Paris, ainsi qu'aux Salons du livre et de la poésie de Tinquieux, Troyes, Charleville-Mézières, Grenoble et Chaumont. Elle est sélectionnée pour *les éditions #3 et #4 (2012-2015) de l'Artothèque* de Champagne-Ardenne, ses œuvres sont exposées en région et à l'étranger. Elle a bénéficié d'une bourse d'aide à la création de la DRAC et de la Région Champagne-Ardenne (2013) pour l'œuvre *Métis_sage un abécédaire géant, exposé au Centre de Création pour l'Enfance de Tinquieux (2014)*. L'année suivante, ses premières séries de photographies «Métis minérales» sont exposées à «La Maison Laurentine», Centre d'arts à Châteauvillain, puis elle débute un cycle de recherches faisant le lien entre écriture poétique et gravure sous forme d'entretiens gravés à même le papier présentés à la Galerie du Campus Colbert à Reims (2015). Elle est invitée en résidence pour *Jardin poèmes*, une exposition monographique dans laquelle elle présente ses premières sculptures végétales à la «Maison de l'amitié France-Amérique» de Château-Thierry (2017). En parallèle, depuis 2016, elle développe *Les Consultations poétiques de Noëllie Coeïn*, une forme hybrides qui combine le graphisme, la gravure la poésie et la performance théâtrale (avec Lucie Boshier, comédienne), qu'elles présentent en entre-sorts au Cellier, pour le Festival Orbis Pictus et Frichorama, biennale d'art contemporain (2018-19 Reims). L'été 2019 elle est invitée en résidence à la galerie Hasičský dům de la ville de Telč, montrant le processus de décomposition du langage comme métaphore de ses enjeux. La Médiathèque Georges Pompidou l'invite à exposer ses carnets et livres d'artistes inédits pour les journées du patrimoine (Châlons). En décembre elle conçoit l'installation *lpséité* avec un ensemble d'œuvres majeures dans son travail. (Slash/4, Cellier de Reims). En 2020, confinée, elle écrit deux séries de poèmes et crée une série de gravures inspirées du végétal. En 2021, elle signe l'œuvre originale éditée par Centre de Créations pour l'enfance, offerte aux enfants aquatintiens, dont le thème est «Point de vue(s)». Par ailleurs, elle crée des ateliers d'initiation à la lecture et à la création d'images imprimées destinées à tout public.

nicoleperignon.net