

PRIEURÉ
ST-COSME
DEMEURE
DE RONSARD

Atelier

Poésure et Peintrie

Public : Cycle 3

Nombre d'élèves max. par atelier : 16

Durée : 2h30

Tarif : *contacter le site*

Présentation de l'atelier

À la manière d'un livre pauvre (petit livre de poésie manuscrit et peint), les élèves sont amenés à faire dialoguer des extraits de poèmes de Ronsard avec une composition plastique en laissant libre cours à leur imagination et à leur créativité. Ils créent ainsi un livre d'artiste original, avec lequel ils repartent.

Déroulement de l'atelier

- L'atelier débute en observant des exemplaires de livres pauvres issus des collections conservées et exposées au Prieuré. On y découvre les codes de ces livres : type d'écriture, disposition du titre, du texte, place laissée à l'illustration, différentes techniques d'arts plastiques, nombre de plis... La discipline du livre d'artiste est ensuite rapidement replacée dans le contexte historique de la création : depuis quand fait-on des livres d'artistes ? Quels artistes en ont réalisé ? Quelles différences y a-t-il entre le livre pauvre et un livre d'artiste classique imprimé ?
- Les élèves sont ensuite attablés par deux. Une dizaine de poèmes de Ronsard sont lus et explicités. Ils portent sur des thèmes qui véhiculent facilement des images. Lors de cet échange, l'élève est questionné sur les sensations que lui procure chacun des textes.
- Chaque élève choisit alors un poème ou un extrait puis s'entraîne à écrire à la plume et à l'encre noire afin de maîtriser le flux d'encre et la fluidité du geste. Il choisit ensuite un papier, confectionne les plis et réfléchit à l'architecture de l'ensemble : où placer le titre, le texte, le colophon, quelle place laisser à l'intervention plastique... Cette « mise en espace » du livre fait l'objet d'un échange entre les deux élèves puisque chacun des deux sera l'illustrateur de l'autre.
- Le titre, le texte et le titre sont ensuite manuscrits à la plume sur le papier original et les élèves s'échangent leur livre pour passer à l'étape de l'illustration.
- Le travail plastique consiste à « réagir » au texte manuscrit par son camarade en s'orientant vers des techniques mixtes : encres aquarellables, pastels gras, peinture acrylique, fusains, collages à base de papier japon ou de matériaux divers collectés sur place. Les élèves sont orientés vers des interventions plutôt abstraites. Il ne s'agit pas de donner un cours de dessin à l'élève mais de le faire tendre son geste plastique vers une intention forte (ambiance du livre, dialogue de l'écriture et du texte...).
- A la fin de la séance, les élèves repartent chacun avec leur livre, celui de leur choix puisqu'ils auront été tour à tour poètes et peintres !

Les objectifs pédagogiques

• Socle commun

L'atelier donne la possibilité de travailler ou d'évaluer différentes compétences du socle commun :

- **Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer** : comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps et la langue française à l'oral et à l'écrit. L'atelier est avant tout un atelier d'expression artistique, mêlant texte-image. La lecture de textes poétiques permet néanmoins d'inviter l'élève à formaliser ses impressions à l'oral.

- **Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre** : coopération et réalisation de projets. La réalisation en binôme de deux livres pauvres favorise l'acquisition des compétences nécessaires au bon déroulement d'un travail collaboratif.

- **Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen** : expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. Le travail à deux invite à un échange entre les élèves, relevant de choix esthétiques en accord avec la sensibilité de chacun.

- **Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine** : invention, élaboration, production. Dans le cadre de l'atelier, l'élève conçoit et produit un objet artistique.

• Connaissances et compétences associées

Les objectifs pédagogiques de cet atelier sont avant tout liés au développement de la sensibilité de l'élève, par le biais d'une activité de création artistique. A ce titre, l'atelier s'insère parfaitement dans le parcours d'éducation artistique et culturelle.

• **Éducation artistique et culturelle et histoire des arts** : L'atelier touche aux trois piliers de l'éducation artistique et culturelle. La fréquentation d'un lieu patrimonial et l'observation des livres pauvres exposés au Prieuré permettent à l'élève de cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres. Le processus de création conçu par binôme nécessite un échange constructif portant sur le domaine esthétique.

• **Les arts plastiques** : La création collective que les élèves doivent mener à bien nécessite un travail préalable d'observation des livres pauvres exposés au prieuré. Il s'agit donc de découvrir des œuvres d'art, de les analyser afin de s'approprier la démarche artistique qui les régit, puis de développer un langage plastique et artistique propre, en vue d'une réalisation originale. La diversité des techniques proposées offre un vaste espace de liberté.

• **L'instruction civique et morale** : La classe en sortie scolaire investit les notions concernant le comportement en société et l'acquisition de l'autonomie. Il s'agit, au cours de l'atelier, d'être à l'écoute du camarade avec lequel on travaille et de créer une œuvre respectant la sensibilité de chacun.

• **Français** : La lecture de poèmes permet une appropriation orale de certaines thématiques ou images développées par Ronsard. Le choix de l'extrait à recopier relève d'une appréciation personnelle que l'élève peut être amené à expliciter auprès de son camarade ou de l'intervenant. Enfin, le passage à l'écrit, à la plume et à l'encre noire, rappelle le caractère matériel et graphique de l'écriture.

Pistes de préparation en classe et prolongement

L'atelier peut s'accompagner de travaux pluridisciplinaires (en particulier **français** et **arts plastiques**) pour la classe :

Travaux préparatoires

- Préparation en amont de la visite avec une présentation rapide de Ronsard, de son époque, de ses textes ou du lieu lui-même. (Une valise pédagogique est disponible sur le site internet du Prieuré). (*Domaines 1 et 5*)
- Préparation en amont de l'atelier avec un travail sur les rapports texte-image dans la poésie (calligramme, livre d'artiste, calligraphie...). (*Domaines 1 et 5*)

Valorisation des productions et autres activités

- Exposition des travaux dans un espace de l'école avec une réflexion sur la muséographie. Travail collectif avec désignation de commissaires d'exposition et création d'affiches à diffuser dans l'école. Un vernissage pour être envisagé avec préparation de l'accueil des invités par les élèves... (*Domaines 2, 3 et 5*)
- Invention, à partir d'images abstraites peintes ou photographiées par les élèves d'un énoncé poétique, type haïku. On peut imaginer un travail plus centré sur le thème du merveilleux, de l'étrange ou de la nature pour les classes de CM1-CM2, du monstre ou de la création pour la classe de 6ème. (*Domaines 1 et 5*)
- Illustration avec éventuellement lettrine d'une page de titre au choix parmi, par exemple, *Les Contemplations, Les Illuminations, Vents, Les Villes tentaculaires, Les Chants du crépuscule, A la lumière d'hiver, Il neige dans la nuit, Pays rêvé, pays réel, Sable mouvant, A pleine voix, Possibles futurs* (*Domaines 1 et 5*)

Bibliographie

- Moeglin-Delcroix, Anne, *Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980*, Ed. Jean Michel Place et BNF, 1997
- Blistène, Bernard, *Poésure et peinture, d'un art à l'autre*, Ed. Blistène, 1993
- Peyré, Yves, *Peinture et poésie - Le dialogue par le livre*, Ed. Gallimard, 2006
- Leuwers, Daniel, *Le Livre pauvre*, Ed. Tarabuste, 2003
- Leuwers, Daniel, *Livre pauvre, livre riche*, Ed. Somogy, 2006
- Leuwers, Daniel, *Richesses du livre pauvre*, Ed. Gallimard, 2008
- Leuwers, Daniel, *Très riches du livre pauvre*, Ed. Gallimard, 2011

Fiche pédagogique établie en collaboration avec Adeline Robin, enseignante missionnée par l'Académie d'Orléans-Tours auprès des maisons d'écrivain du Conseil départemental d'Indre-et-Loire.