Poésie et Arts plastiques

Projet départemental

pour l'éducation et les enseignements artistiques et culturels

2021-2022

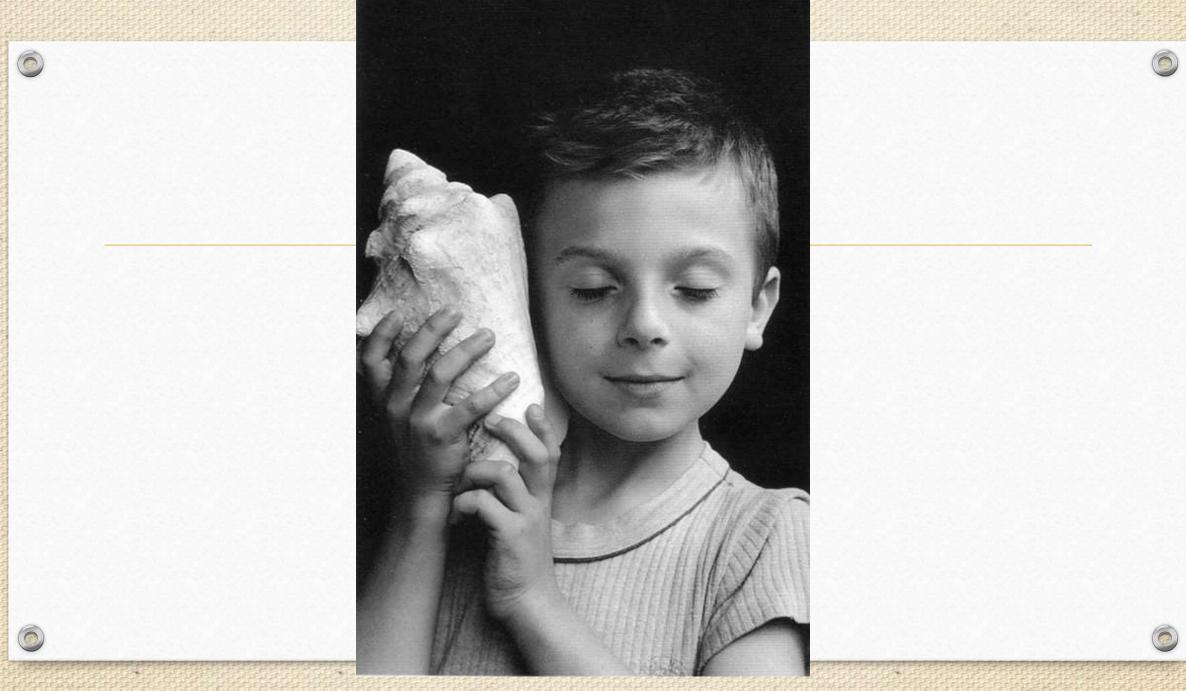
Académie du Pas-de-Calais

Valérie Vanson CPAV

"Qu'est-ce que la poésie? Une pensée dans une image." (Goethe)

« Les images du Poète »

A quoi ça rime?

1ère Partie Relation Texte/Image

Des références artistiques qui peuvent nous mener à :

- Créer une poésie à partir d'une œuvre d'un artiste
- Créer une œuvre plastique à partir d'une poésie d'auteur

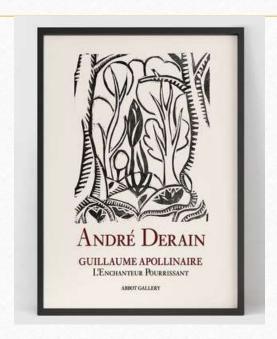

A/Le peintre illustre le poème

Derain Apollinaire

Chagall La Fontaine

Picasso Eluard

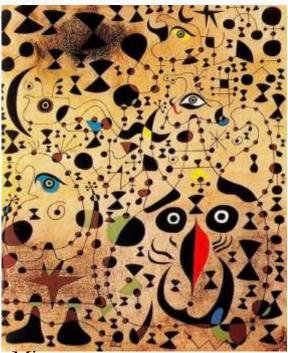

B/Le poète parle de peinture

LE BEL OISEAU DÉCHIFFRANT L'INCONNU AU COUPLE D'AMOUREUX

Les bancs des boulevards extérieurs s'infléchissent avec le temps suns l'étreinte des lianes qui s'étoilent tout bas de beaux yeux et de l'èvres. Alors qu'ils nous paraissent libres continuent autour d'eux à voleter et fondre les unes sur les autres ces fleurs ardentes. Elles sont pour nous traduire en termes concrets l'adage des mythographes qui vent que l'attraction universelle soit une qualité de l'espace et l'attraction charnelle la fille de cette qualité mais oublie par trop de spécifier que é est ics à la fille, pour le bal, de parer la mère. Il suffit d'un souffle pour libèrer ces myriades d'aigrettes porteuses d'abènes. Entre leur essor et leur retombée selon la courbe sans fin du désir s'inscrivent en harmonie tous les signes qu'englobe la partition céleste.

André Breton et Joan Miro « ...une peinture dont la caractéristique la plus évidente est qu'elle se prête à une infinité de discours interprétatifs. »

Miro

Le Bel Oiseau déchiffrant l'inconnu au couple d'amoureux 23 juillet 1941.

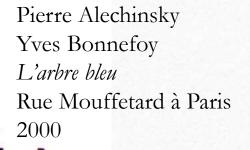

Maison des arts « L'arbre »

Passant, regarde ce grand arbre et à travers lui, il peut suffire.

Car même dêchirê, souille

l'arbre des rues,
c'est toute la nature,
tout le ciel,
l'oiseau s'y pose,
le vent y bouge, le soleil
y dit le même espoir malgrê

la mort.

as-tu chance d'avoir l'arbre dans ta rue, tes pensées seront moins ardues, tes yeux plus libres, tes mains plus désireuses

de moins de nuit

Yves Bonnafoy

Passant, regarde ce grand arbre et à travers lui il peut suffire.

Car même déchiré, souillé, l'arbre des rues, c'est toute la nature, tout le ciel, l'oiseau s'y pose, le vent y bouge, le soleil y dit le même espoir malgré la mort.

Philosophe, as-tu chance d'avoir l'arbre dans ta rue, tes pensées seront moins ardues, tes yeux plus libres, tes mains plus désireuses de moins de nuit.

C/Le poète peintre

Victor Hugo

Guillaume Apollinaire

Jean Cocteau

0

La peinture (画 huà) des lettrés (文 人 wénrén) est devenue très prisée sous la dynastie Ming, avec les *Quatre Maîtres* — Wén Zhēngmíng, Táng Yín, Shěn Zhōu et Qiú Yīng — célébrés non seulement pour leurs peintures, mais aussi pour leurs poésies.

Après avoir terminé une peinture, ces artistes renommés écrivaient un poème d'accompagnement qui résumaient leur état d'esprit et les émotions qu'ils avaient exprimés dans leurs œuvres.

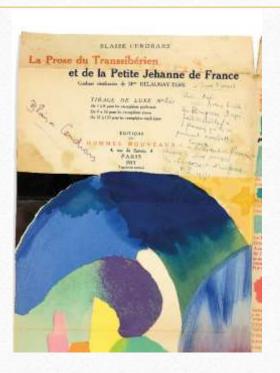
D/ Le peintre et le poète s'associent pour créer

Miro et Eluard

Miro et Tzara

Sonia Delaunay Blaise Cendrars

Sonia Delaunay et Blaise Cendrars

Prose du Transsibérien

En 1913 paraît en édition originale ce long poème décoré des peintures de Sonia Delaunay.

Emballée par le poème que lui lit son nouvel ami, Sonia lui propose de créer un livre vertical. S'inspirant du poème, elle compose « une harmonie de couleurs qui se déroulait parallèlement au poème ».

C'est ainsi qu'est né un livre -poème et tableau original- composé de feuilles pliées et assemblées de 2m par 36 cm. Les 150 exemplaires prévus mis bout à bout auraient égalé la hauteur de la Tour Eiffel, ce qui réjouissait Cendrars : 300 mètres de poésie pour le poète qui déclarait « Toute vie n'est qu'un poème ».

parts d'ideant is repay deriet bossessy tray but

marining they down in property typic gar contracted to inc Builtit

Article Character de protesse de la constante de la liabilità de la constante de la constante

Fix he has bade attenues he prove extrape revenues to Chapter-Wood or gar personnt to finetime At you set, reason to board of actions, result species Execution (or blacks.

A Yang Valletta Connect agreement from the second

The name to biginess in Kinsonimon

For most by happiness is the tendence by the control of the contro

the factor of a contraction process and the factor of the

the retail has an employed process prompt (restricted and from

on would be lived from the par-

See those effected and it partie forms beadly for the effect and it are no out tomps. Express are been a very measure for more expected, in principles and of surface on the foreign of the principles of the more of the surface o

ottofks of Kharbine

in me wate para plus form put in dereties statted

Albanyont & Kharkton commo on regall do motore le leu sun hierana de la

O.Paris

th months of the property pages and many registers of the first pages and the comments of the first pages and pages and the comments of the pages and the pa

No is netwo set.

vitte de la Tour unique du grand titles as de la Roye

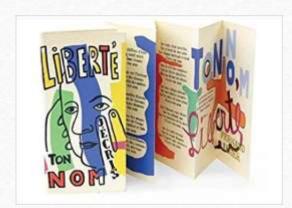

Poème-Objet de Fernand Leger, poème de Paul Eluard Liberté

Il s'agit d'un livre accordéon formé de 3 feuilles et constituant le premier tirage de ce poème-Objet, composé en 1953 par Fernand Léger sur le poème *Liberté* de son ami Paul Eluard.

Ce poème objet a été imprimé en utilisant la technique du pochoir et utilise des couleurs primaires et des couleurs secondaires.

2ème Partie Genres poétiques et Formes plastiques

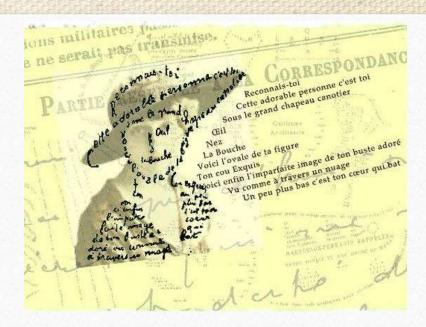

Calligramme

Un **calligramme** est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive parfois que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots.

Guillaume Apollinaire Poème du 9 février 1915 - Reconnais-toi

Acrostiche

Poème dans lequel les initiales de chaque vers composent un mot.

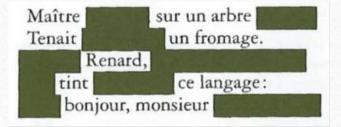
Jouer avec les lettrines

Caviardage

Le terme caviardage est utilisé dans le milieu de l'édition ou la presse pour décrire la façon dont certains écrits, de quelque nature que ce soit, sont retravaillés afin de couper des parties jugées impropres à la lecture.

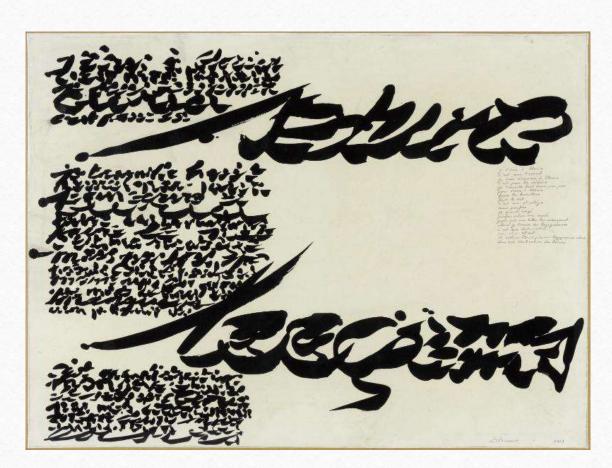

Logogramme

Dessin correspondant à une notion ou à une suite de sons, dans les écritures dites à idéogrammes (hiéroglyphes, caractères chinois).

Christian Dotremont J'écris à Gloria... 1969

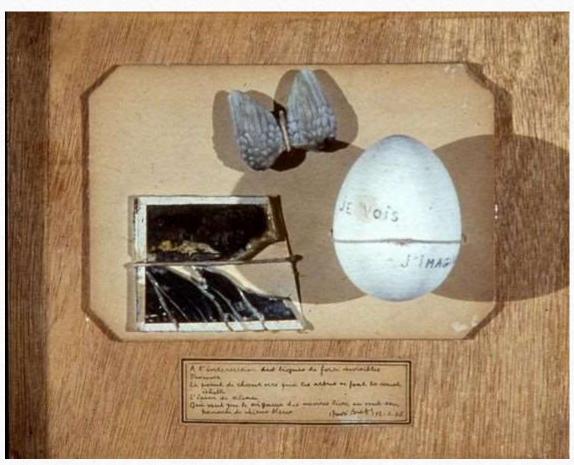

Poème-objet

Le poème-objet est une œuvre composite relevant à la fois de la poésie et de la plastique. Invention d'André Breton, ce mode d'expression artistique méconnu mise sur la combinaison de fragments de poèmes et d'éléments visuels pour stimuler les sens et spéculer sur leur pouvoir d'exaltation réciproque.

Tableau Poème

Fort de l'expérience du mouvement surréaliste, Miró va dépasser "la chose plastique" pour atteindre la poésie. Il va développer une écriture picturale, faite de formes et de couleurs symboliques, illustrant un monde de rêves. Miró lui-même écrivait : "Je ne fais aucune différence entre peinture et poésie".

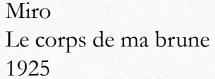

Joan Miró Ceci est la couleur de mes rêves

1925

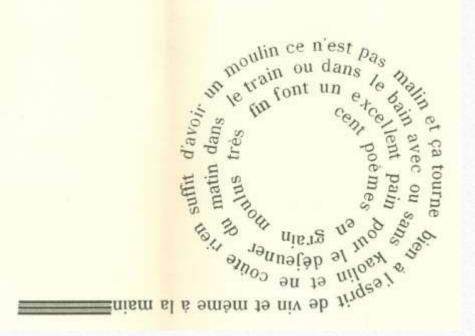

Poèmes idéogrammatiques

MOULIN A POÈMES

Moulin à poème

Poème Image

Poème sonore

La poésie sonore est une pratique poétique orale utilisant voix, sons, instruments et outils de diffusion acoustique. Le terme a été utilisé la première fois en 1958, dans un texte signé de Jacques Villeglé et François Dufrêne, à propos d'Henri Chopin

Mon école des Arts

A partir de l'œuvre de Roy Lichtenstein Poème sonore

Kurt SCHWITTERS Ursonate Entre 1922 et 1932

Ce poème sonore reprend l'esthétique dada et propose ainsi une sonate de sons primitifs (Sonate in Urlauten). Un enregistrement a été réalisé le 5 mai 1932 à Francfort dans les studios de la Süddeutscher Rundfunk.

https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00626/kurt-schwitters-ursonate.html

3ème Partie Transposition d'un procédé littéraire à une consigne plastique

Poème dadaiste

Pour faire un poème dadaïste

Pour faire un poème dadaïste

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

Le poème vous ressemblera.

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

Tristan Tzara, "Pour faire un poème dadaïste", in sept manifestes dada, éd. Pauvert, 1924(?).

BOXE

les bancs craquent

patience passer 14 merci

ATTENTION c'est la plaie que je sonde

Une lampe tumeur nacrée

craie cramoisie

Tout à coup un coin qui tombe

bousculent les artères dans l'ombre

tambour au poings de cuir tendu grelots suspendus agrandis roulent sous la loupe

spécialisée sur la

lenteur agravée "surprises réservées, supprimées pour cette représentation (La Direction

le grotesque professionnel

: préface l'ambiguité lasse

qu'ils pratiquent

LE SIFFLET:

QUOI?

croire les yeux de fiel ont oublié le ciel

Moi je ne crois pas The sont d'ailleurs de bons amis

TRISTAN TZARA

Inventaire

L'énumération est une figure de style très simple, qui consiste à énoncer les unes après les autres, les différentes parties d'un tout.

Quand l'énumération vise à l'exhaustivité, elle prend le nom d'inventaire.

Exemple de Jacques Prévert dont le célèbre poème Inventaire (Paroles, 1946) énumère toutes sortes de sujets sans lien apparent entre eux.

MS/GS, école Raymond-Bouchet, La Rochelle.

Haïku

D'un point de vue général le haïku est composé de 17 syllabes qui se répartissent en trois séquences de cinq, puis sept, puis encore cinq syllabes : 5/7/5.

De la même manière, les « haïkus » de Michel Rossigneux suivent certaines règles:

unité de hauteur sur pilotis de matériaux utilisés et de plantations petit paysage composé.

Michel Rossigneux Haiku n°39 2005

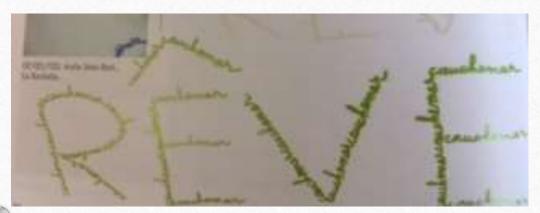

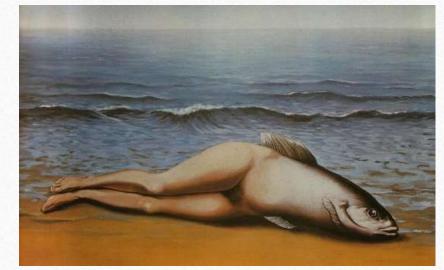

Oxymore

Figure de style réunissant deux termes antinomiques

On rapproche de manière paradoxale des termes qui peuvent paraître contraires. Ainsi les noms composés tels que clair-obscur ou aigre-doux, doux-amer, ou encore réalité virtuelle sont des oxymores. Cependant, un véritable oxymore doit être relativement créatif, ou poétique, par exemple, on parlera de « flammes glacées », ou d'un « horrible plaisir », afin de provoquer un effet stylistique surprenant.

René Magritte – L'invention collective 1935

Bansky Nola 2008

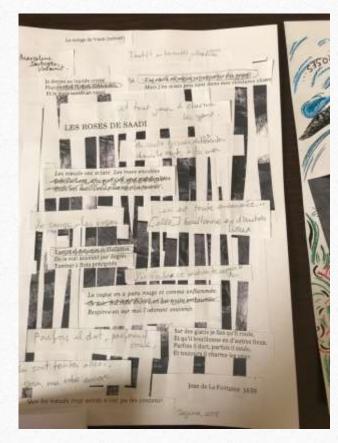

Centon

C'est choisir des extraits de poésie ou de littérature et les assembler pour former un texte différent. Le terme est d'origine latine (cento) et désigne, à l'origine, un tissu fait de morceaux « rapiécés ».

Des portraits Chinois

Le principe est de déceler certains aspects de la personnalité ou d'identifier des goûts ou des références au travers d'un questionnaire entièrement basé sur l'identification à des objets, des éléments, des personnes.

Si j'étais un bruit... je serais...

Si j'étais un animal, si j'étais une forme...

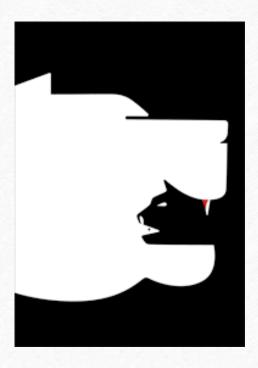

Palindrome

Un mot ou un groupe de mots qui peut être lu indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche, comme le prénom « Anna », la ville de « Laval » ou le verbe « ressasser »

Un hapax

C'est un mot qui n'a qu'une seule occurrence dans la littérature ; donc vous êtes les premiers et les seuls jusqu'à présent à voir et connaître ces mots.

Mot-valise Mot imaginaire formé à partir de deux mots

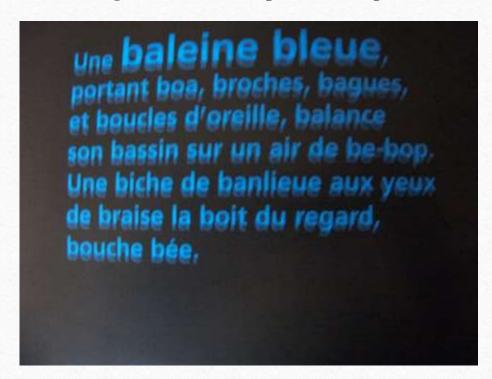

Un tautogramme

Un tautogramme est une phrase composée de mots qui commencent tous par la même lettre

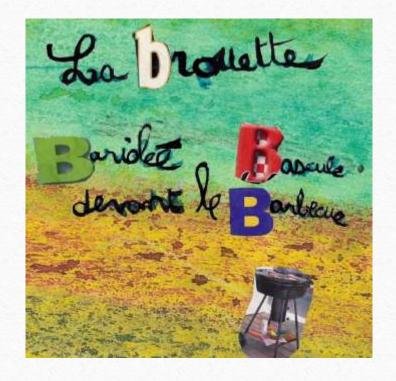

4ème Partie Mise en espace – Mise en valeur

Jouer avec l'écrit

Cf projet départemental Des Mots sans l'Etre

Pierre Alechinsky Le pinceau voyageur

Répertoire de mots

Polices d'écriture

Isabelle

Isabelle

ISABELLE

Isabelle

Ssabelle

Isabelle

Isabelle

Isabelle

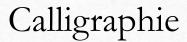

Mise en page du texte Ex : exprimer le mouvement

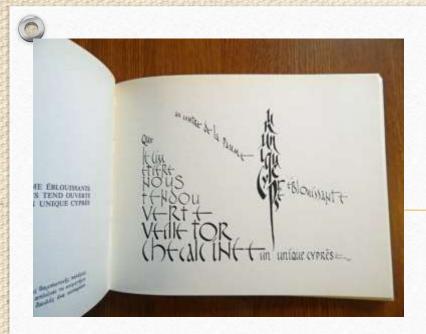

Structure poétique

Poème en vers, poème en prose ou acrostiche

Arbre à poèmes

Arbre à palabres

Cadre de présentation

Exposition

Boîte à poèmes

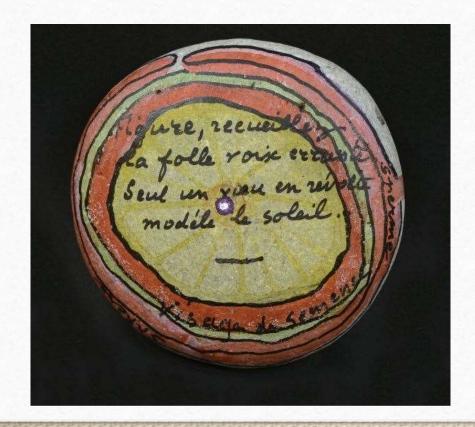

Galet peint

René Char

Suspensions, pénétrants

Jaume Plensa
Song of songs
2005

Mise en scène

L'embouteillage de jacques Charpentreau

Dans le jardin de la Sorcière de Delphine Bolin

Land Art et Haiku

Installation

Bande dessinée

Films d'animation en Stop Motion

Exemples de l'école d'Hesdigneul Circonscription de Boulogne 2

Des techniques variées avec du papier

Cartes postales à poèmes

Robe à poèmes

Une fresque

La poésie des territoires

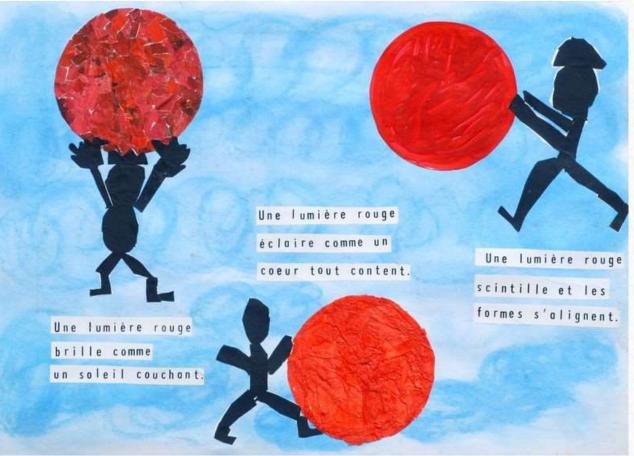

Création poétique à partir d'une œuvre d'art

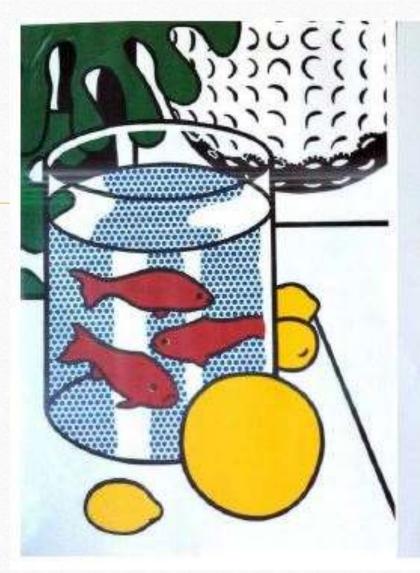

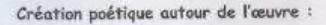

« Nature morte aux poissons rouges » 1972

De ROY LICHTENSTEIN

Il y a trois poissons rouges dans l'eau qui nagent dans un bocal.

Il y a un poisson malheureux parce qu'il a mangé du citron.

Il y a trois citrons et un pamplemousse, c'est leur papa, leur maman n'est pas là.

Il y a un poisson pas content, il est en colère, il a fait une bêtise, il a jeté le citron, le papa l'a grondé et la maman aussi.

Il y a des arbres, une planète dans l'espace avec la lettre C.

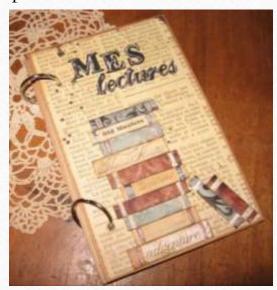

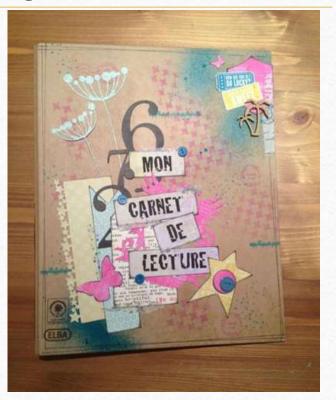

5ème Partie Le cahier de poésie autrement Le carnet de lecture

Ce carnet doit être personnel, utilisé par plaisir et dont la finalité est de garder trace d'un parcours de lecteur.

Le carnet de lecteur

On invitera l'élève :

- à copier des passages, des phrases ou des mots qui plaisent ou qui déplaisent ;
- dessiner des personnages, des objets ou des décors ;

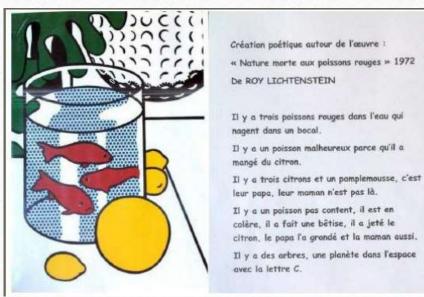

On invitera l'élève :

Culture littéraire et artistique

- à choisir une illustration qui aide à faire comprendre le texte ; fait écho au texte.
- chercher une reproduction d'œuvre en résonance à l'idée générale du texte, l'atmosphère, le titre.
- à noter « ce que j'ai compris », les questions « que je me pose », les sentiments relatifs à un événement, à un personnage...;

Le carnet de lecteur

On invitera l'élève :

- à indiquer ce à quoi tel ou tel passage me fait penser;
- à affirmer mes accords ou désaccords avec les personnages ou avec ce que je devine de l'intention de l'auteur ;
- à réécrire des passages, à inventer des suites ou des rebondissements, etc.

0

Des formes de recueils de poésies

Le carnet peut prendre des formes variées :

Carnet format paysage/portrait/carré, longiligne, dépliant, accordéon, éventail...

Il peut être aussi carnet-objet en utilisant une boîte, un vieux livre, un magazine comme support, mini-carnet ou carnet géant.

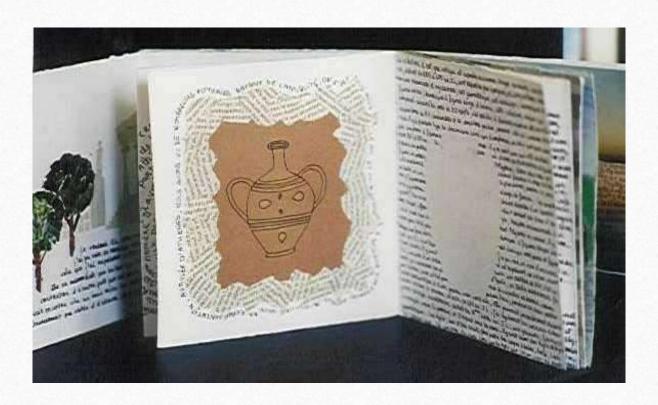

Idéalement les pages du carnet de lecture sont ouvertes à toutes formes d'expression graphique : illustrations, photos, collages, jeux typographiques, utilisation de la couleur...

Les références artistiques :

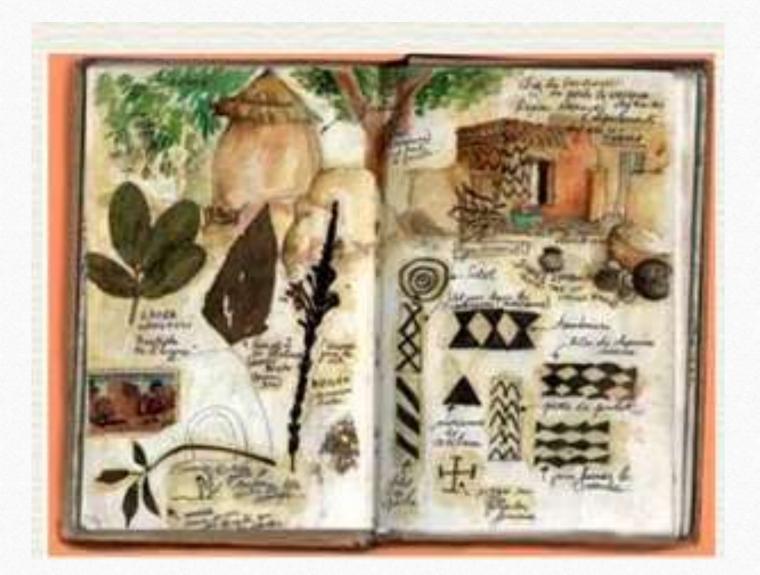

Eugène Delacroix Carnet de voyage

Anne Steinlein Carnet de voyage

Langage poétique et arts visuels

A associer à d'autres propositions

Le Printemps des Poètes Bibliothèque de l'Arsenal 1 rue de Sully - 75004 Paris 01 53 800 800 printempsdespoètes.com Répertoire d'actions

proposé par le Printemps des Poétes

Petit inventaire, non exhaustif, d'actions originales et concrétes pour diffuser la poésie.

A chacun de s'en emparer et de les organiser dans tous les lieux possibles !

N'oubliez pas de vous inscère sur l'agenda en ligne sur www.printempsdespoetes.com

Apéropoésie : écouter et lire des poèmes dans une ambiance conviviale à l'heure de l'apèro.

Arbre à poèmes : arbre réel ou fabriqué sur lequel on peut accrocher des poèmes.

Atelier de diction : ateliers sur les différentes façons d'oraliser un poème.

Atelier d'écriture poétique : tous les jeux poétiques proposés à partir de thématiques ou de contraintes formelles, pouvant être inspirés de l'Oulipo (Ouvroir de littérature potentiel, mouvement littéraire de l'écriture sous contraintes).

Atelier de traduction : evec le milieu scolaire, dans les classes de langue vivante, organisation d'ateliers de traduction de poémes contemporains de langues étrangères ou régionales (textes disponibles sur site Printemps des Poètes).

Babel heureuse : un moment de lectures croisées par différents publics dans toutes les langues dans un lieu public.

Bannière poétique : l'intention est de donner à lire sur de vastes bannières déployées dans des leux publics des poèmes extraits du répertoire contemporain.

Boite aux lettres poèmes : mettre à disposition une boîte à poèmes au sein d'un établissement, pour diffuser des poèmes ausrès du personnel ou du public.

Bookcrossing poétique : manière impromptue de faire circuler des livres de poésie dans des lieux publics et

Bouteille-poème à la mer

Brigade d'Intervention Poétique (BIP) : faire entendre le poème à l'occesion d'un moment impromptu dans une classe ou un autre lieu, où le public est le même. Cette action s'inscrit dans la durée (1 à 2 semaines). Mode d'emploi sur le ab.

Café-poésie : 1 heure de lecture par des comédiens ou poètes suivie d'une scène ouverte.

Carte postale-poème

Club de poésie : Création de 100 dubs de poésie dans les lycées à l'initiative du Printemps des Poétes : 10 lycéens par club parrainé par un poéte. L'objectif du club est de lire et faire lire de la poésie publiée et d'assurer l'organisation du Printemps des Poétes dans l'établissement sociaire.

Consultation poétique : rencontre individuelle avec un poéte pour une lecture unique

Site le printemps des poètes

https://www.printempsdespoetes.com/

Un livre pour les vacances

• https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances

Musique : Isabelle Aboulker « Treize à la douzaine » Musique Prim

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Musique Prim/13 a la douzaine-chant_seul.pdf

Site OULIPO

http://oulipo.net/fr/contraintes

50 jeux de langue pour l'école

Henry Landroit

Communauté française de Belgique
Service de la langue française

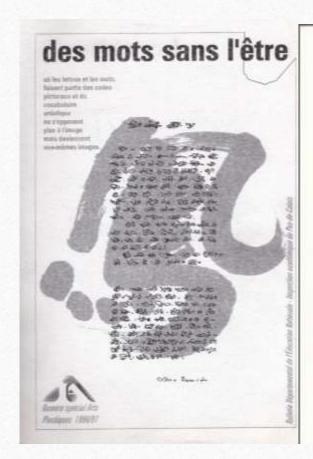

Les projets départementaux

Mon école des arts Poésie 2021-2022

N°1 Picasso – les émotions N° 2 Lichtenstein – les sons et les poèmes sonores N°3 Monet – le Haîku

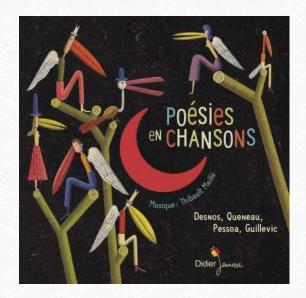

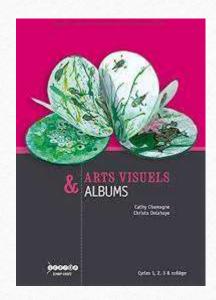

« Arts visuels et ... Poésie »

« Arts visuels et ... Albums » sceren-cddp

« Carnet du (presque) poète »

« L'agenda du presque poète »

