

Se dessiner avec des mots

CALLIGRAMMES

Ecrire avec des débutants - 1

Edition 2012 - Mise à jour 2015

TABLE DES MATIERES

Table des matières	1
Introduction	2
Démarche pédagogique	4
1. La tête pleine d'images - Collages inspirés d'Archimboldo	6
1.1. Qu'est-ce qu'un portrait en collages	6
1.2. Réaliser son propre portrait en collages	7
1.3. Expliquer son portrait	8
1.4. Après l'activité (préparation par le formateur de la 2e partie)	9
2. Dessiner avec des mots - Calligrammes inspirés d'Apollinaire	10
2.1. Découvrir son texte	10
2.2. Qu'est-ce qu'un Calligramme	12
2.3. Jouer avec son texte	14
Quelques autres démarches dans ce domaine	19
self-portraits... (Atelier 29)	19
Calligrammes	19
Ecriture d'un calligramme à partir de « La colombe poignardée »	20
A chacun son temps (Dernière démarche)	21
Autoportraits - Collages d'émotions	22
Et, si c'était...	22
Bibliographie - webographie	23
Vos commentaires et suggestions	25

INTRODUCTION

Bien des personnes qui arrivent dans une association d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire doivent d'abord apprendre le français. Comme elles n'ont pas ou trop peu de notions d'écriture, même dans une autre langue, elles ne peuvent pas suivre des cours classiques de FLE (Français Langue Etrangère). Elles vont donc suivre des cours essentiellement basés sur la pratique du français oral. Cependant, leur cursus prévoit aussi une plage d'introduction à l'écrit. C'est dans ce cadre que cette activité a été réalisée.

Comment aborder l'écrit avec des personnes toutes débutantes ? Comment les faire rentrer dans le monde mystérieux des lettres et des mots, des signes tracés sur le papier ? Il faut tenir compte de certaines difficultés. D'une part, les apprenants **ne maîtrisent pas encore très bien le français**, n'ont pas un vocabulaire très nuancé : on ne peut pas se lancer dans des explications complexes. D'autre part, ce sont des **groupes hétérogènes**. Certains n'ont jamais tenu un crayon en main et doivent apprendre comment positionner leurs doigts, leur corps, leur feuille... D'autres ont déjà quelques notions : les uns savent reconnaître certains mots (en français ou dans une autre langue) mais pas les recopier, les autres savent recopier des phrases entières mais n'en comprennent pas le sens...

Entrer dans l'écrit, exercer sa main au geste graphique, comprendre la logique de l'agencement des lettres et des mots est un processus qui demande un travail dans la durée soutenu par différents types d'exercices. Ce dossier propose **une activité qui peut s'inscrire dans ce processus**, mais ne détaille pas celui-ci. C'est au formateur de juger à quel moment de son cursus celle-ci peut s'insérer, en fonction du niveau de son groupe et de la matière abordée.

Le but premier de cette activité est de permettre aux débutants en écrit de **délier leur main** en prenant **plaisir à tracer des mots pour créer quelque chose de personnel**, qui part de leur propre vécu et de leurs propres mots. C'est ce qui la différencie des exercices de graphie habituels, où il s'agit également de recopier des lignes de signes et de lettres, mais sans que celles-ci ne soient reliées à un contexte et à un objectif plus large.

En effet, cette démarche permet de **travailler en même temps plusieurs types de savoirs et savoir-faire** : s'exercer à l'écrit, à la lecture et à l'expression orale, réfléchir sur son

identité et pouvoir l'exprimer, découvrir des réalisations artistiques (peinture, collage, poésie) et développer sa propre créativité.

Pour les groupes plus avancés, il est possible d'adapter et prolonger cette activité de différentes manières : grammaticaux pour les groupes les plus avancés (découverte du féminin, du pluriel, composition de nouvelles phrases...), lexicaux pour les débutants (vocabulaire, tournures de phrases...).

CONTENU DE LA MALLETTE

- 15 illustrations de collages (Arcimboldo et autres)
- 16 illustrations de calligrammes (Apollinaire et autres)
- Livret avec les réalisations des apprenants (collages, textes et calligrammes)
- Journal de l'Alpha n° 183 : « Ateliers d'écriture - Ecrire pour construire sa pensée, modifier son rapport au monde »

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Cette démarche propose une approche créative de l'écriture destinée au **niveau écrit débutant et oral moyen** : les apprenants s'expriment et comprennent des consignes.

→ Il est possible d'adapter cette démarche à des niveaux plus avancés, déjà capables d'inventer et d'écrire leurs propres textes. Pour un niveau avancé, elle peut être couplée à une découverte de la poésie, qui est un style difficile à appréhender pour des débutants.

→ Si les personnes ont déjà quelques bases en lecture-écriture, l'accent peut être mis sur la lecture et l'écriture plus ou moins autonome, en fonction de leur niveau.

La démarche se base sur des **techniques inspirées d'artistes célèbres** : Arcimboldo (**collages**) et Apollinaire (**calligrammes**). Elles sont cependant simples à utiliser, même pour des formateurs qui ne se sentent pas aguerris dans le domaine artistique.

Le **thème** choisi ici est le **portrait**, afin d'amener les participants à parler d'eux-mêmes, de manière nuancée, même quand ils n'ont pas les mots pour le dire.

→ **VARIANTE** : Il est possible de choisir d'autres thèmes, en fonction du groupe, du vocabulaire travaillé au cours, des centres d'intérêt, ... Ex. : le temps qui passe, les métiers, la ville, la santé, la nourriture, les vêtements, ...

Il est possible de faire cette activité sur une **durée** de 2 séances de 3 heures.

Cependant, il peut être intéressant de **répéter la réalisation de calligrammes tout au long de l'année**, sur d'autres thématiques et plus rapidement (en fin de cours par exemple).

En effet, **pour que les apprenants prennent plaisir à tracer des mots, il faut qu'ils s'approprient la technique** et se sentent à l'aise avec celle-ci.

- La première fois qu'ils réalisent un calligramme, ils sont dans une phase de découverte et de tâtonnement. Il est nécessaire de faire des exercices moins créatifs et plus cadrés afin qu'ils s'habituent à la technique.
- C'est seulement par la suite, lorsqu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne, qu'ils peuvent imaginer des choses par eux-mêmes, prendre plaisir à dessiner de nouvelles choses avec des mots et explorer de nouvelles formes.

La répétition d'exercices d'un même style à intervalles réguliers facilite l'apprentissage :

- elle sécurise les apprenants, ce qui les rend plus ouverts à l'apprentissage, plus confiants dans leurs capacités.
- ils peuvent directement se concentrer sur l'activité, sans devoir passer du temps à comprendre les consignes.
- ils assimilent mieux la technique (comme pour la peinture : plusieurs fines couches tiennent mieux qu'une seule couche épaisse)
- ils progressent en mettant en œuvre les nouveaux acquis.
- Ils développent leur créativité au fur et à mesure qu'ils se sentent plus à l'aise avec la technique.

1. La tête pleine d'images - Collages inspirés d'Archimboldo

Cette première étape permet de faire émerger des idées que les apprenants n'arrivent pas nécessairement à exprimer par manque de vocabulaire. Et même en ayant le vocabulaire suffisant, parler de soi est difficile, à moins de se limiter à des éléments très basiques et purement descriptifs. Les images et les mots qu'ils mettront dessus ensuite permettent de saisir un petit morceau de l'univers de chacun... très différent d'une personne à l'autre.

A partir de la présentation des photos, le formateur pourra constituer une liste de mots et d'expressions utilisés par les apprenants qui lui seront utiles pour la 2e partie, à l'écrit.

Objectifs : Identifier les éléments qui composent mon identité (en images).

Mettre des mots sur ces éléments.

Réaliser un profil reconnaissable.

Réaliser un portrait de profil avec des éléments.

Niveau : oral moyen et écrit débutant **Durée :** 3h00

Matériel : - reproductions d'Arcimboldo et exemples de portraits en collages (annexes)

- vieux magazines

- colle, ciseaux

- 1 feuille A3 blanche et 1 de couleur par participant

- lampe (de poche ou de bureau) et crayon, papier collant

1.1. QU'EST-CE QU'UN PORTRAIT EN COLLAGES

Découvrir ensemble les reproductions d'Arcimboldo. Qu'est-ce que c'est ? Un visage ? Des fruits ? Les 2 à la fois ?

A partir du portrait du bibliothécaire, amener à faire le lien entre l'occupation de la personne (louer des livres) et la représentation qu'en a faite l'artiste (avec des livres).

Montrer des exemples d'autres portraits faits à partir d'objets qui signifient quelque chose pour la personne. Quelle pourrait être la « profession » de la personne ? Quel est le lien entre les objets et le portrait ?

Ex. : Einstein, savant, réalisé avec des câbles et bouts de machine ; Steve Job, créateur d'Apple, réalisé avec des choses liées aux ordinateurs ; un péruvien, réalisé avec des instruments traditionnels en terre cuite ; ...

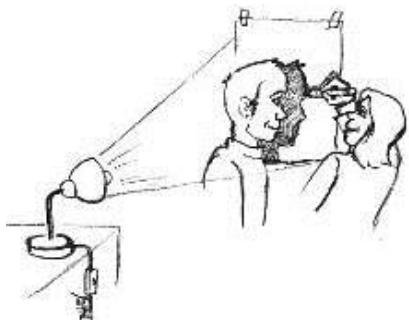
1.2. REALISER SON PROPRE PORTRAIT EN COLLAGES

Consigne :

Chacun réalise son portrait avec **des choses qu'il aime, qui sont importantes pour lui**.
On ne peindra pas mais on utilisera des images trouvées dans des magazines.
On collera ces images sur une feuille sur laquelle est représenté notre profil.

NOTE : Pendant que 2 personnes se dessinent mutuellement le profil, les autres s'occupent déjà des recherches et des découpages d'images.

Dessiner le profil (par 2 ou 3, dans un endroit pas trop lumineux) :

- Accrocher une feuille A3 sur le mur à hauteur de la tête du modèle.
- Placer une lampe (ou 1 personne tient une lampe de poche) à 1,50 m de la feuille
- Le modèle se met de profil devant la feuille, de manière à ce que son ombre soit bien visible sur la feuille. Attention, bien rester de profil, sans bouger.

Pour cette phase, certaines personnes ont plus de mal à dessiner et d'autres ont le trait plus sûr. C'est intéressant que tout le monde essaye, mais ce n'est pas un enjeu pour l'activité. Afin de ne pas perdre de temps, les personnes les plus à l'aise (formateurs ou apprenants) peuvent dessiner le profil de tout le monde.

Montrer des exemples de collages :

Il y a différentes manières possibles de réaliser le collage.

- On peut focaliser seulement certaines parties du visage :

mettre l'accent sur les cheveux, ou ne représenter que les parties importantes du visage...

- On peut complètement couvrir le visage, en utilisant certaines images pour représenter des éléments-clés.
- On peut choisir les photos en fonction des couleurs que l'on veut utiliser.
- On peut tout remplir aléatoirement, en suivant juste le contour du profil.

Ici on se basera plutôt sur la dernière proposition : le profil reste aisément reconnaissable, et les apprenants peuvent ainsi se concentrer sur la recherche d'images qui les représentent plutôt que sur celles qui ont la bonne taille et couleur pour « colorier » leur portrait.

Les images peuvent être déchirées ou découpées précisément, gardées entières ou utilisées par morceaux, en format rectangulaire ou irrégulier... chacun développe son style ! C'est ainsi qu'on obtient des portraits très différents, mais qui gardent une certaine cohérence entre eux... tout comme nous sommes semblables et différents ☺

Le travail du formateur n'est donc pas d'imposer une manière de faire mais d'**orienter les apprenants** pour que leurs réalisations soient abouties. Il faut que leurs portraits restent reconnaissable en tant que « portrait » et ne deviennent pas des amas d'images collées aléatoirement, qui ne permettent plus de reconnaître le fil conducteur qui les relie.

ASTUCE : Pour que la ligne du profil reste bien nette, **ajuster les images au contour**.

- Boucher les trous avec des petits bouts d'images (plus laborieux).
- Ou découper la feuille en suivant le profil tracé au crayon et ensuite coller le collage découpé sur une feuille de couleur (plus facile). On peut ainsi facilement découper les bouts d'images qui dépassent une fois qu'ils sont collés : on retourne le portrait et on découpe les images qui dépassent du papier.

1.3. EXPLIQUER SON PORTRAIT

1. Afficher les portraits pour qu'ils soient visibles de tous.
2. Chacun vient devant son portrait et **explique** ce qu'il y a mis, ce que cela représente pour lui. Il se peut que la photo représente en réalité autre chose, mais que l'apprenant l'ait mis pour une autre raison (ex. : une photo d'animal étoilé pour représenter une fleur). C'est important d'écouter et prendre en compte son explication, même si ensuite on peut expliquer ce que représente la photo.
3. Pendant que les apprenants présentent leur portrait, le **formateur note** les mots et les tournures de phrase principales exprimées par chaque apprenant.

NIVEAU MOYEN EN ORAL : Le formateur est attentif à ce que les apprenants s'expriment de manière compréhensible, avec des tournures phrases correctes (ce qui permet d'avoir le temps de noter leurs phrases),

- ⇒ **Correction différée** : Pour ne pas nuire à la fluidité de l'exercice en démultipliant les objectifs, on ne s'attarde pas sur la correction de la prononciation et des tournures qui posent problème. Le formateur peut les noter afin de retravailler dessus plus tard.
- ⇒ **La co-animation** facilite les choses : l'un prend note pendant que l'autre soutient la présentation orale

NIVEAU AVANCE EN ECRIT : Les apprenants peuvent écrire eux-mêmes leur présentation, après avoir fait la présentation orale devant le groupe.

1.4 APRES L'ACTIVITE (PREPARATION PAR LE FORMATEUR DE LA 2E PARTIE)

- Le formateur **tape à l'ordinateur** les textes de tous les apprenants, en grand (16 ou 18) et en majuscules¹, pour qu'ils soient bien lisibles (1 feuille par texte).
- Ensuite, le formateur **repère dans les textes les mots et tournures de phrases récurrentes**, en donnant une couleur différente pour chaque mot/tournure (soit il fait le travail sur l'ordinateur en changeant la couleur des polices, soit il entoure les mots sur les textes imprimés). Il rassemble ainsi sur une seule page² une série d'expressions et de mots importants, qui reviennent dans plusieurs textes. Il pourra les utiliser comme base pour d'autres exercices par la suite.
- Le formateur **imprime pour chaque apprenant** :
 - 1 exemplaire du texte de l'apprenant (sans les mots en couleurs), ou de tous les apprenants, suivant la taille et le niveau du groupe.
 - 1 exemplaire de la feuille de « mots importants » (identique pour tous).

¹ Si les apprenants ont déjà abordé les minuscules ou l'écriture en cursive, le texte peut être tapé en majuscules et minuscules, ou écrit lisiblement à la main.

² Voir exemple en annexe : livret avec les réalisations des apprenants.

2. Dessiner avec des mots - Calligrammes inspirés d'Apollinaire

A partir de la présentation qu'ils ont faite de leur portrait, les apprenants vont rentrer dans l'écrit, d'abord en travaillant sur leur propre texte (la présentation dactylographiée par le formateur) et ensuite en créant un dessin avec des mots utilisés dans celui-ci.

Objectifs : Identifier des mots identiques dans un texte.
Recopier des mots.
Tracer un dessin avec ces mots.

Niveau : « Faux » débutants en écrit (ex : débutants en fin d'année)

Durée : 3h

Matériel : - exemples de calligrammes d'Apollinaire et d'autres (annexes + ouvrages)
- textes créés à partir des collages, tapés à l'ordinateur
- 1 page avec les mots importants (1 par apprenant)
- feutres ou crayons de couleurs
- feuilles A4 (blanches et lignées) et crayons
- photos des participants imprimées en noir et blanc (A4)

2.1. DECOUVRIR SON TEXTE

Préparation :

- Les collages sont affichés pour permettre de faire le lien avec l'activité précédente.
- Chaque apprenant **reçoit son propre texte** (la présentation de son collage).
- **Le formateur lit** chaque texte avant de le donner.
- **Les apprenants répètent** ensemble chaque texte, phrase après phrase, afin de se remettre en mémoire les mots des textes. Cela limite le travail individuel par la suite...

ACCENT SUR L'ORAL : A ce moment, le formateur peut mettre l'accent sur les tournures de phrases et les mots difficiles à prononcer qu'il a notés au cours précédent, sans pour autant s'appesantir dessus (ce sera l'objet d'un autre cours, spécifiquement axé sur la prononciation).

ACCENT SUR LA LECTURE : Avant de lire le texte, les apprenants essayent de déchiffrer leur texte, de reconnaître des mots, de déchiffrer, en s'aidant de leur portrait. Ensuite, ils répèteront en chœur, avec le texte sous les yeux, pour faciliter l'appropriation et la mémorisation du texte. Sinon, les apprenants recopieront des lettres, des mots et des phrases qui ne font pas de sens pour eux, ce qui est à éviter.

Consigne :

1. Seul, chacun **recherche** dans son propre texte des mots ou des ensembles de mots qui reviennent plusieurs fois et les **entoure** de la même couleur.

Ex. : Entourer tout les « **Il y a** » en rouge, « **J'aime** » en bleu, « **des** » en vert...

IMPORTANT : Utiliser une couleur différente pour les mots différents, ou une manière différente de les mettre en évidence (souligné, encadré, entourré...).

→ Certains apprenants ne comprennent pas bien cette consigne, ils ne comprennent pas le but de l'exercice. Montrer un exemple : si on veut retrouver tous les endroits où apparaissent le mot « enfant » dans le texte, on voit que c'est bien plus facile à repérer si « enfant » est entouré d'une couleur qui lui est propre que s'ils ont utilisé la même couleur pour tous les mots.

NOTE : Des apprenants peuvent demander ce qu'ils doivent faire lorsque **certains mots se ressemblent**, mais ont « quelque chose en plus ». Ils peuvent simplement entourer la partie de mot qui est identique. Ex. : « **enfant** » - « **enfants** », « **nature** » - « **naturelle** »...

→ Pour les groupes plus avancés, ceci peut constituer une porte d'entrée, lors des cours suivants, pour aborder la structure du pluriel ou du féminin, les adjectifs dérivés des noms communs, etc.

2. Chaque apprenant reçoit ensuite la **feuille avec les mots importants** (que le formateur a extraits de l'ensemble des textes). Les apprenants vérifient dans cette liste quels mots apparaissent dans leur propre texte et les soulignent.

→ Si les apprenants ont des difficultés à repérer les mots similaires : ils peuvent directement passer à l'exercice 2, qu'ils font de manière différente. Ils découpent les mots de la feuille récapitulative et les placent en dessous des mots de leur texte afin de repérer plus facilement la correspondance.

3. Sur une feuille lignée, chacun **recopie son propre texte**.

→ Si le texte entier est trop long pour le niveau des apprenants : ne recopier que les mots entourés. Le formateur peut aussi créer pour les apprenants quelques courtes phrases à l'aide de ces mots (ex. : « **Il y a des enfants** », « **J'aime la nature** »).

4. Chaque apprenant à son tour **lit à voix haute** les mots et phrases qu'il a recopiés, avec l'aide du formateur, en suivant les mots écrits avec son doigt.

Chaque mot/phrased est **répété** par l'ensemble des apprenants³, tandis que le formateur **montre les images** qui représentent ces mots sur les portraits affichés.

Conclusions :

Cette activité permet aux apprenants de s'immerger dans le monde de l'écriture, de découvrir des mots courants sous leur forme écrite.

Petit à petit **leur texte leur paraîtra moins complexe**, puisqu'ils identifient certains mots et se rendent compte que ces mots se répètent souvent.

Le fait de voir, identifier, recopier, répéter les mots et les associer aux images permet de se familiariser avec ceux-ci de différentes manières, en **mobilisant plusieurs canaux d'apprentissage**.

2.2. QU'EST-CE QU'UN CALLIGRAMME

Faire des groupes et donner à chaque groupe des exemples de calligrammes.

Qu'est-ce qu'on voit ? Une image ? Un texte ? Les 2 à la fois ?

L'objectif de cette introduction est de faire découvrir aux apprenants qu'il est possible de dessiner avec des mots, de différentes façons. Ce sont des **exemples de ce qu'ils seront amenés à faire**. Pour les niveaux débutants, on n'aborde pas encore le texte poétique.

En effet, ils peuvent être perturbés par ces textes très difficiles à lire (même pour des personnes lettrées !). Il faut expliquer que le calligramme est comme un jeu, avec un 1e sens rapidement visible (le dessin) et un second sens à découvrir en y passant plus de temps (le texte). **C'est un amusement** tant pour celui qui le déchiffre que pour celui qui le crée, qui joue avec l'écrit.

→ Pour des groupes plus avancés : aller à la découverte du texte. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Est-ce que les mots sont en lien avec l'image ? Est-ce que ça raconte une histoire ? Cette activité peut alors se faire après ou avant la **découverte du texte poétique**.

³ Ce qui permet de mettre l'accent sur la prononciation une fois de plus. Le formateur peut ainsi se rendre compte de ce qui évolue et de ce qui coince encore (qu'il devra travailler lors d'un autre cours).

Définition : « Un calligramme : poème dont les vers sont disposés de façon à former un dessin évoquant le même objet que le texte. » (Le petit Robert)

« C'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du mot (formé par la contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme ») »⁴ mais ce n'est pas lui qui a inventé le "poème-dessin", qui a déjà été pratiqué auparavant, dans diverses cultures.

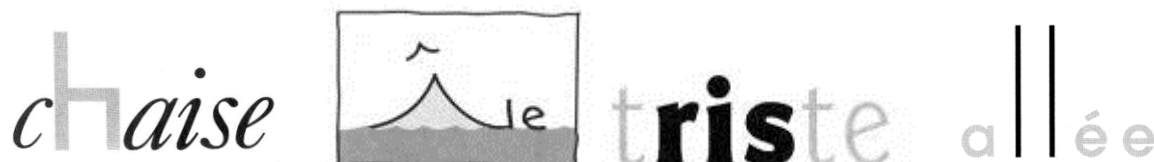
➔ Pour aller plus loin à la découverte des « dessins avec des mots » :

Découvrir les calligraphies arabes, chinoises,... (voir annexes et livres de la bibliographie) : dans d'autres endroits du monde et à d'autres époques, les hommes ont joué avec l'écrit, pour en faire des dessins ...

Regarder ensemble l'album « Le colporteur d'images » (QUESEMAND Anne, BERMAN Laurent, Ed. Alternatives, 1997) : les mots prennent vie, marchent en rue, ont des habits, des bras et des jambes, deviennent des personnages ou des éléments du décor...

Déchiffrer quelques exemples choisis de « Les mots ont des visages : Tome 1 et 2 » (GUENOUN Joël, AUTREMENT, Littératures, 1998) : En jouant sur le graphisme de certaines lettres d'un mot, l'auteur l'illustre de manière cocasse ou en rend le sens de manière encore plus évidente. Les mots sont-ils créés à l'image des choses qu'ils désignent ou les choses à l'image des mots ?

Ex. :

Atelier « Mots cachés » (TEXEDRE Coco, Arts visuels & Jeux d'écriture, Scérén; CRDP Poitou-Charentes, 2004, pp.24-27) : Ecrire un mot au centre d'une feuille de papier et ensuite le cacher en le réécrivant autant de fois qu'on le souhaite, en faisant se toucher, croiser, superposer les mots... Un exercice de déconstruction pour faire sortir de nous des mots qu'on veut cacher aux autres.

⁴ <http://fr.wikipedia.org/wiki/Calligramme>

2.3. JOUER AVEC SON TEXTE

PLUSIEURS ETAPES POUR DEVELOPPER LA CREATIVITE

Si certaines personnes ont la fibre artistique et créative et s'engouffrent avec joie dans cette occasion de réaliser leurs propres projets, pour la majorité des gens, il est nécessaire de d'abord maîtriser la technique et comprendre les possibilités de celle-ci avant de se lancer dans des initiatives personnelles. Il s'agit de **trouver la juste mesure entre des consignes assez strictes pour guider mais assez larges pour ne pas brider la créativité**. C'est pourquoi nous conseillons de prévoir plusieurs étapes, étalées sur différents cours tout au long de l'année.

- ⇒ On peut profiter de la lecture d'un texte, d'un album, pour le transformer ensuite en calligramme.

- **1e étape : Découverte de la technique avec des consignes très cadrées** : On donne une phrase et un dessin identique pour tous (ex : « j'aime bien les fleurs » et un dessin de fleur). On fait un dessin en suivant la ligne avec le texte puis un dessin en coloriant le dessin avec le texte.

- **2e étape : Appropriation de la technique avec plus de liberté** : On propose de choisir une phrase dans un texte vu et d'imaginer un dessin qui y correspondrait. A partir des dessins réalisés, on propose à chacun des pistes pour aller un peu plus loin (travailler sur l'épaisseur d'un mot, utiliser un mot récurrent comme motif, comme objet, utiliser des couleurs...). Ils peuvent s'inspirer des calligrammes existants, et le formateur ou les autres apprenants peuvent donner des idées nouvelles.

- **3e étape : Créativité à l'aide de cette technique** : Imaginer n'importe quel dessin soi-même et utiliser des phrases que l'on a envie, de la manière dont on a envie, sans suivre un modèle existant... L'important est de faire quelque chose dont on soit content et de s'amuser en le faisant ! Jouer avec les mots et les lettres.

PLUSIEURS MANIERES DE JOUER AVEC LES MOTS

Il y a plusieurs manières de jouer avec les mots identifiés et recopiés, suivant le niveau :

- Pour les débutants : **dessiner directement** avec les mots, en les piochant au hasard. Il s'agit alors d'exercer le geste graphique, de s'habituer à écrire de manière plus ludique. On ne se préoccupe pas encore du sens, de l'articulation des mots.

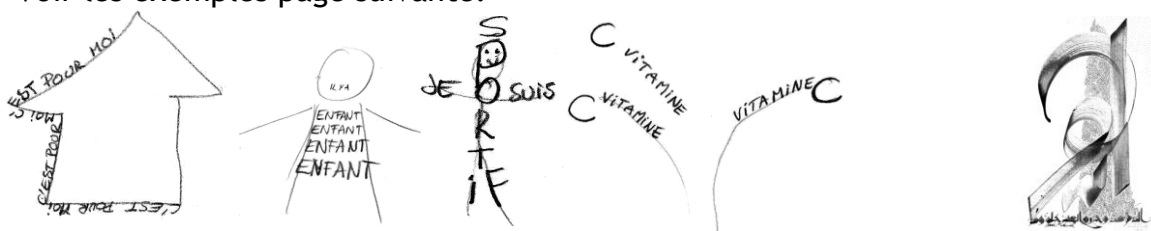
- Pour les plus avancés : réfléchir à l'agencement des mots avant de dessiner. Les apprenants composent de petites phrases avec les mots travaillés dans la partie précédente de l'exercice.

Dessiner directement avec des mots (débutants)

- Réfléchir à un dessin simple en lien avec son texte, ses mots.
- Montrer des exemples existants pour donner des idées (voir annexes).
- Tracer ce dessin très légèrement au crayon. Les traits sont là pour guider : on ne doit plus spécialement les voir ensuite. C'est avec les mots qu'on dessine.

→ Si les apprenants ne comprennent pas bien cette consigne, réaliser un exemple sur base d'une des images montrées comme sources d'inspiration.

- Ecrire les mots de son texte le long des traits ou colorier à l'intérieur des traits avec des mots, ou composer des dessins avec les mots. On peut recopier le même mot plusieurs fois, combiner les techniques, varier la taille des mots et des lettres (ex. : titres et sous-titres des affiches et magazines, calligraphies d'Hassan Massoudi⁵...) Voir les exemples page suivante.

ASTUCES :

- ✓ Lorsqu'on suit le tracé du dessin en écrivant, tourner la feuille au fur et à mesure.
- ✓ Le dessin de base doit être simple et grand pour pouvoir écrire facilement ensuite.
- ✓ Dessiner des exemples en fonction des idées des apprenants, pour les guider, plutôt que leur donner trop d'idées en même temps dès le départ. Les exemples sont affichés pour servir d'inspiration : les apprenants y piochent ce qu'ils veulent.

⁵ <http://hassan.massoudy.pagesperso-orange.fr/>

Quelques conseils pour transformer les lettres et les mots

Dessiner un contour légèrement au crayon, que l'on peut effacer éventuellement par la suite : il servira de cadre aux transformations.

- Ecrire certaines lettres plus grandes et d'autres plus petites, de manière à ce qu'elles suivent la forme.

- Incliner les lettres, les tordre...
(plus difficile pour des débutants)

- Allonger exagérément certains traits des lettres
- Ecrire verticalement

- Rendre les lettres plus épaisses
- Ne tracer que le contour des lettres

- Suivre un trait avec plusieurs mots, ou répéter le même mot tout du long
- Croiser des mots et des phrases

- Reproduire un mot en miroir
(plus difficile pour des débutants)

- Reproduire de nombreuses fois un mot ou des lettres, comme une frise

- Entourer le mot de traits qui suivent la forme des lettres

- Transformer certaines parties de lettres en dessin

Composer avec les mots puis dessiner (avancés)

Préparation :

- Choisir des mots et groupes de mots parmi ceux qui ont été travaillés.
- Recopier ces mots (ou photocopier les feuilles reçues pour aller plus vite).
- Découper les (groupes de) mots choisis.

Consigne :

1. Choisir et placer les mots découpés :
 - soit choisir un mot et placer d'autres mots, en lien avec celui-ci, tout autour,
 - soit choisir une petite phrase puis enrichir par d'autres mots.
2. Recopier sa composition telle quelle sur une feuille blanche.
3. Recopier sa composition en choisissant de modifier la taille ou la forme des lettres, en collant ou imbriquant les mots et les lettres, en les reliant ...

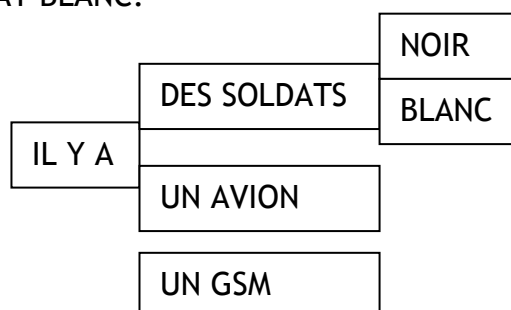
Exemple :

Dans le texte il est écrit :

IL Y A DES SOLDATS. UN SOLDAT NOIR, UN SOLDAT BLANC.

IL Y A UN AVION

IL Y A UN GSM

On peut coller les éléments ainsi, en une espèce d'arborescence :

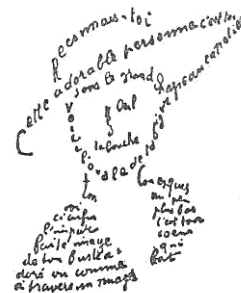
Ensuite on peut jouer avec les mots pour créer un avion (ou un arbre...), ajouter des éléments de dessin... :

Dessiner son portrait avec des mots (Variante)

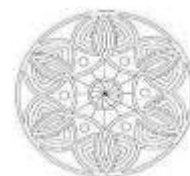
Consigne :

- Faire une photo de chaque participant et l'imprimer en A4 en noir et blanc.
- Par transparence (sur une fenêtre) chacun trace sur une feuille A4 blanche les traits principaux de son portrait, au crayon, légèrement.
- « Dessiner » le portrait en écrivant des mots et des bouts de phrases en fonction des lignes, soit en suivant les lignes, soit en « coloriant » une partie du portrait, soit les 2.
- Afficher les calligrammes pour les découvrir ensemble.

CONCLUSIONS

L'objectif de ces exercices est avant tout de **jouer avec les mots** pour faire quelque chose de nouveau, de beau, de rigolo, d'intrigant,... Mais aussi de **renforcer la concentration** tout en libérant sa **créativité** (un peu à la manière des mandalas).

Petit à petit, la main deviendra plus agile et les idées pourront aller de plus en plus loin. Au départ, on peut donc se contenter de choses simples. En effet, c'est lorsque **l'apprenant comprend le principe de la démarche et se l'approprie** qu'il peut réellement commencer à puiser dans sa créativité et à s'amuser. Mais pour cela **il faut du temps !**

→ C'est pourquoi il peut être intéressant de prévoir de **faire ce type de démarche régulièrement, tout au long de l'année**, mais sans y consacrer l'entièreté du cours à chaque fois : il s'agit d'un des exercices que les apprenants peuvent faire autour d'une thématique vue au cours.

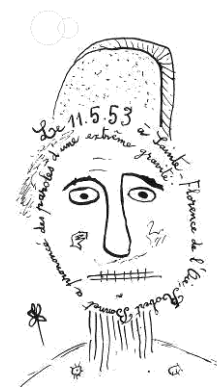

QUELQUES AUTRES DEMARCHES DANS CE DOMAINE

De nombreux ouvrages, disponibles dans notre centre de documentation, proposent des démarches pour des ateliers d'écriture, et entre autres autour du calligramme.

SELF-PORTRAITS... (ATELIER 29)

Réalisation d'autoportraits en « dessin écriture » en une langue étrangère. Les élèves observent leur autoportrait, le décrivent en mots et en phrases sur un papier brouillon et ensuite le dessinent, sans avoir tracé le dessin au crayon préalablement. Ensuite, ces dessins peuvent être photocopiés sur papier transparent et superposés à des autoportraits peints. Cette activité est inspirée des dessins-écritures de Gaston Chaissac.

Le 11.05.53, Gaston Chaissac, 1953

Source : GUITTON Michèle, *Arts visuels & Portraits*, Scérén; CRDP Poitou-Charentes, Arts visuels et, 2005, pp. 48 - 49.

Cote : ART PEDAGUIT

Pour aborder l'image de soi sous différentes facettes, diverses représentations d'artistes, des temps antiques à nos jours, sont associées à un ensemble de 35 ateliers réalisés par des enseignants avec des élèves d'écoles primaires ou au cours de stages de formation (portraits en pied, portraits de groupes, autoportraits...). Une progression pédagogique riche et variée s'appuyant sur les grands domaines des arts visuels (dessin, compositions plastiques, image, découverte des œuvres d'art...) et en mettant en œuvre de multiples techniques plastiques, du crayon à l'appareil photo numérique.

CALLIGRAMMES

Cette démarche propose de mettre en forme visuellement un texte. Il ne s'agit pas seulement de créer un dessin en suivant un tracé ou en coloriant avec des mots, mais aussi de jouer sur la forme des lettres (épaisseur, taille, inclinaison...). Les références de quelques ouvrages intéressants dans ce domaine sont proposées.

Source : MARGALEJO D., LUGAND S., *Carnets de dessins*, Magnard, Les guides Magnard, 1997, pp. 124 - 127.

Cote : E GRAPH marg

Cet ouvrage propose 48 fiches d'activités centrées autour d'un objectif précis : transformations, jeux de créativité, développement de thèmes, expérimentations techniques, etc., enrichies de phases d'évaluation et de références culturelles. Le dessin devient une pratique quotidienne et une partie intégrante de l'enseignement.

ECRITURE D'UN CALLIGRAMME A PARTIR DE « LA COLOMBE POIGNARDEE »

Activité d'analyse et écriture d'un calligramme sur base d'une fiche outil reprenant des consignes (p. 80), illustrée par les productions d'Apollinaire et des élèves.

Source : JEFFROY Murielle, **Poésie, du texte à l'image : pour une approche sensible et artistique**, CRDP, Séquences Lycée Professionnel, 2005, pp. 75 à 82.

Cote : ART PEDA jeff

Les activités proposées dans cet ouvrage ont pour objectif d'interroger l'émotion ressentie par le lecteur et son interprétation d'un texte poétique (plutôt que de lui donner des outils d'analyse). Les élèves sont invités à interpréter des œuvres poétiques et picturales de la fin du XIXe et du début du XXe siècle en les mettant en rapport les unes avec les autres et en s'essayant à l'écriture poétique et à l'expression picturale. Un véritable éveil à la sensibilité esthétique !

Consignes pour réaliser un calligramme

Un calligramme est un texte, le plus souvent poétique, dont les mots sont disposés de manière à représenter les objets ou les personnages qui forment le thème du texte.

La typographie est la manière dont le texte est imprimé quant au type de caractères (lettres gothiques, manuscrites, en capitales, petites, grandes...) et quant à la mise en page.

Par groupe de deux ou trois :

1. Mettez sur le papier des mots désignant des objets, des êtres animés ou inanimés, relevant des thèmes ou des éléments vus dans les images et les textes poétiques et artistiques.
2. Dessinez grossièrement l'objet ou l'être choisi.
3. Trouvez des mots concernant cet objet (couleurs, formes, poids, taille...) selon la méthode du brainstorming.
4. Composez un poème d'une à trois phrases simples illustrant l'objet.
5. Faites entrer ces phrases dans votre dessin de façon à produire un calligramme selon le modèle de "La colombe poignardée" d'Apollinaire.

A CHACUN SON TEMPS (DERNIERE DEMARCHE)

En fin d'année, les apprenants abordent des outils poétiques, et entre autres le calligramme, autour de la thématique du temps. (Atelier pour lecteurs et écrivains forts).

Source : WATTIAUX Karyne, *Ecrire & Devenir créateur : Pratique d'écriture en formation d'adulte*, Collectif Alpha, 1992, non paginé

Cote : E ATEC watt

Six démarches d'ateliers d'écriture expérimentés avec des adultes analphabètes, illettrés. Un livre-clé sur l'organisation et la philosophie des ateliers d'écriture.

4. Le temps en calligramme

Distribution de différents calligrammes. Ensemble, nous essayons de les lire et de définir à partir d'exemples ce qu'est un calligramme.

Les participants n'avaient jamais vu de calligramme. Nous avons essayé de les lire. Cette lecture se faisait de manière active: c'est à qui trouverait le parcours qu'il fallait prendre pour lire Apollinaire. Nous trouvions alors que l'on pouvait parfois les lire de façon différente (les montrer) ou, comme pour "La cravate et la montre", qu'il n'y avait qu'un sens de lecture. Mais dans tous les cas, la compréhension du texte ne posait pas de problème.

Proposer des calligrammes, c'était un défi: piquer leur curiosité, reconstruire un texte et donc en dégager la signification.

Le défi fut relevé. Est-ce parce que nous, "formateurs", avons osé utiliser ce support, ou parce que nous ne doutions pas de leur capacité de lecteur?

Sûrement les deux, mais aussi par l'ambiance des ateliers d'écriture où chacun livre ses découvertes, où l'on construit ensemble et non seul face à ses difficultés. En cherchant comment les lire, nous trouvions comment sont "fabriqués", formés les calligrammes.

Nous nous appropriions alors les moyens nous permettant de créer des calligrammes à notre tour. Suite à la lecture de "La montre" d'Apollinaire, une participante nous dit: "Moi, je n'aurais pas fait comme cela". On est loin du "je ne sais pas"!

Cette attitude active est pour nous le seul vrai "prérequis" -pour employer un terme cher aux pédagogues- permettant d'écrire. Nous devenons acteurs, chercheurs et quittons la position du lecteur subjugué disant: "C'est original, moi, je ne pourrais jamais faire cela".

Représenter le temps en créant un calligramme et en utilisant les expressions relatives au temps. (dix minutes)

Exposition et lecture des calligrammes.

Après dix minutes, l'exposition des productions nous montrait neuf manières de:

- figurer le temps,
- formuler le temps,
- s'approprier les outils d'Apollinaire.

La diversité et la richesse des calligrammes nous ont étonnés. Serions-nous tous un peu poètes? Cette phase de l'atelier le prouve.

AUTO-PORTRAITS - COLLAGES D'EMOTIONS

Les apprenants de Lire et Ecrire Bruxelles Sud, en partenariat avec l'espace Senghor, ont réalisé en 2009 différentes compositions (sur base de leurs propres expressions du visage) qui leur ont permis de décrire leurs émotions et de mettre des mots dessus.

Leurs réalisations ont été exposées dans le cadre du Festival Arts et Alpha en juin 2012.

Source : <http://www.artsetalpha.be/projets/voir/autoprotraits-collages-d-emotions/lieu/mccs>

ET, SI C'ETAIT...

Lire et Ecrire Nord-Ouest, en collaboration avec Notre Coin du Quartier asbl, ont commencé en 2011 un projet qui vise à permettre à leur public de passer outre les limites du langage en s'exprimant par le biais des arts plastiques. A partir de la technique du collage, chaque participant développe une thématique dans une œuvre. Des animations d'expression permettent de symboliser des idées, des concepts. Une attention particulière est portée à l'expression orale des participants qui s'exercent à commenter leurs productions et à les expliquer devant le groupe, en argumentant leurs intentions.

Leurs réalisations ont été exposées dans le cadre du Festival Arts et Alpha en juin 2012.

Source :

<http://www.artsetalpha.be/projets/voir/et-si-cetaitundefined/lieu/mccs>

BIBLIOGRAPHIE - WEBOGRAPHIE

Retrouvez sur le site du Centre de documentation une sélection bibliographique consacrée aux ateliers d'écriture : <http://www.collectif-alpha.be/rubrique220.html>

Celle-ci est parue dans le **Journal de l'Alpha** n° 183 (mars-avril 2012) : « *Ateliers d'écriture - Ecrire pour construire sa pensée, modifier son rapport au monde* » qui reprend également diverses expériences et témoignages sur le sujet.

TEXEDRE Coco, Arts visuels & Jeux d'écriture, Scérén; CRDP Poitou-Charentes, Arts visuels et, 2004, 66 p.

Cote : ART PEDA texe

Comment, en proposant aux élèves un travail artistique autour de l'écriture, encourager l'expression et la communication ? Il s'agit, dans cet ouvrage, de présenter des activités pouvant faciliter chez les élèves le passage à l'écrit trop souvent vécu comme une contrainte pour renouer avec les apprentissages essentiels. L'enseignant y trouvera une pépinière d'idées et d'activités : écriture lisible ou cachée, sur des papiers de diverses formes et couleurs, sur les pages rebelles de livres surprenants (livre en rouleau, livre dans l'œuf, livres dans un jardin...).

La démarche suivie repose sur une conception large des arts visuels, dont les liens sont évidents avec l'apprentissage du vivre ensemble, la découverte du monde du point de vue historique et géographique, du point de vue scientifique, ainsi qu'avec la littérature et l'observation réfléchie de la langue.

Vivre femmes, La Bobine ASBL; Plume et Pinceau, 2005, 16 p.

Cote : ART PEDA vivr

Pour favoriser les liens entre créativité et alphabétisation, ces 5 ateliers permettent de jouer avec les mots, les lettres et les images, autour de la thématique de l'identité.

GUENOUN Joël, Les mots ont des visages : Tome 1 et 2, AUTREMENT, Littératures, 1998,

Cote : E GRAPH guen

" En graphiste qu'il est, de caractère assurément, Joël Guenoun prend le mot au pied de ses lettres et lui tire le portrait. Mots à voir, images en toutes lettres. A suivre... " (Télérama). " Quel bonheur, quelle invention ! En jouant sur le graphisme de certaines lettres d'un mot, Joël Guenoun l'illustre cocassement ou en rend le sens encore plus évident, comme si Dieu, marquant sa préférence pour la langue française, avait créé les mots à l'image même des choses qu'ils désignent, voire les choses à l'image des mots ! " (Défense de la langue française). Cette édition intégrale des deux ouvrages de Joël Guenoun (publiés respectivement en 1995 et 1997) parcourt avec dextérité et inventivité le labyrinthe des mots. Elle est accompagnée d'un hors-texte inédit de 16 pages.

QUESEMAND Anne, BERMAN Laurent, **Le colporteur d'images**, Ed. Alternatives, 1997, s.p.

Cote : E GRAPH ques

Nous suivons Mlle A (l'Amoureuse) et Mr M (le Marchand) dans les rues de Paris « capitale de la lettre, cité de l'initiale, métropole de la majuscule et du bas de casse ». Les illustrations de ce conte ne sont faites (quasi) que de lettres et de mots qui prennent vie.

MASSOUDY Hassan, **Antara, le poète du désert**, SYROS, POLLEN, 1990, 79 p.

Cote : E GRAPH masso

Extraits d'un ouvrage arabe du XIIème, épopée, avec très belles calligraphies.

MUSA Hassan, **Mon premier dictionnaire français-anglais tout en arabe**, HASSAN MUSA ET GRANDIR, 1994,

Cote : E GRAPH MUSA

Dans cet abécédaire, chaque lettre de l'alphabet est accompagnée du nom d'un animal, en français et en arabe, et illustrée par un dessin de cet animal réalisé à l'aide de signes de calligraphie arabe.

MASSOUDY Hassan, **Calligraphie de terre**, Ed. Alternatives, 1997, 128 p.

Cote : E GRAPH mass

Dans Calligraphie de terre, Hassan Massoudy affronte la simplicité concrète des mots de la nature : le vent, l'arbre, la source la nuit..., des mots animés d'une force primitive, de la pulsation sourde de la terre, des mots portés, emportés par ces noirs tout à la fois puissants et subtils. On dit que ce sont les inventeurs de mots, les poètes et les calligraphes, qui ont créé l'univers. Ici, ils se sont alliés pour célébrer la planète Terre et nous faire découvrir des horizons inexplorés.

VOS COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

