

Contrat d'illustration

COMMENTAIRES

Le problème de l'illustration des écrits revient de manière récurrente. Il se pose tout particulièrement aux enseignants qui développent des projets d'écriture.

CADRE DU PROJET

Réalisation d'un album illustré à partir d'un récit inventé ou non par les élèves.

DÉMARCHE

ÉTAPE 1 : Découper le texte en unités narratives

- En clair, découper le récit en paragraphes à illustrer.

ÉTAPE 2 : Établir le cahier de charge illustratif

- **ORGANISATION** Les paragraphes sont écrits au tableau. Chaque élève a un double de ces textes sur une photocopie.
 - Repérer dans le texte ce qui doit être représenté : les personnages, le lieu...
 - Décrire sommairement la scène à illustrer.
 - Faire la liste des éléments à représenter : personnages, accessoires permettant de situer la scène.
 - Au cycle 3, faire des remarques concernant le cadrage (plan général, moyen, gros plan...).
- Ce travail peut se faire collectivement. Dans ce cas, les élèves reportent les indications sur leur photocopie.

→ **RESSOURCES** Le document ci-contre peut servir de trame. Vous trouverez ce document vierge sur le site de l'auteur : <http://perso.orange.fr/patrick.straub/artsplatdujour.htm>

ÉTAPE 3 : Choisir la technique

- Ce choix peut faire l'objet d'un travail de recherche. Mais dans bien des cas, il se fait sur proposition de l'enseignant en fonction des objectifs d'apprentissages et de la faisabilité. Nous verrons dans les pages suivantes un exemple de technique particulièrement adaptée.

ÉTAPE 4 : Établir un cahier de charge collectif

- Pour assurer la cohérence de l'illustration, les caractéristiques des personnages doivent être décidées de manière collective : forme générale (gros, maigre, rond, trapu, grand, petit...), particularités (grandes oreilles, un seul œil, toujours ébouriffé...). Les habits des personnages sont des indicateurs de reconnaissance particulièrement efficaces.

SUGGESTION Lancer un concours sur les personnages :

- Proposer de représenter les différents personnages.
- Voter pour choisir.
- Définir et adopter les caractéristiques de ces différents personnages.

ÉTAPE 5 : Répartir le travail d'illustration

- Noter à côté de chaque scène les noms des élèves qui se chargent de les illustrer. Il s'agit d'une forme de contrat.

REMARQUE Il est préférable d'avoir plusieurs élèves sur la même scène pour pouvoir comparer, choisir, voire compléter les productions par combinaisons de plusieurs illustrations.

ÉTAPE 6 : Laisser les élèves travailler sur leurs scènes

- Ce travail peut se faire de manière individuelle ou par équipes de deux.

ÉTAPE 7 : Confronter les différentes propositions

- Évaluer le respect du cahier de charge et la pertinence des choix. Si nécessaire, définir les modifications à apporter aux différentes scènes.

ÉTAPE 8 : Assembler les productions définitives

- Les illustrations retenues seront utilisées pour la réalisation de l'album de la classe. Les autres feront l'objet d'un affichage collectif.

ÉTAPE 9 : Reproduire l'album

- La reproduction individuelle des albums pose problème. La solution qui consiste à le photocopier est esthétiquement peu satisfaisante, bien qu'elle soit souvent la seule financièrement accessible.
- Il existe quelques alternatives : faire circuler l'original dans les familles, utiliser une technique d'illustration permettant de produire des multiples (techniques de gravure), mettre l'album en ligne ou sur un CD-Rom.

RESSOURCE PAPIER

Cahier de charge illustratif

PARAGRAPHES À ILLUSTRER <i>Surligner les éléments importants</i>	DESCRIPTION DE LA SCÈNE <i>Décrire sommairement la scène</i>	PERSONNAGES ET DÉCORS <i>Liste des éléments principaux</i>	CADRAGE Point de vue – Échelle des plans *
<p>1. Il était une fois un vieux jardin entouré d'un mur. Ce coin de verdure résistait à la ville depuis des années. Marie et Jean vivaient au dixième étage du plus grand immeuble de la ville. De là-haut, ils voyaient le jardin.</p>	<p>On peut montrer : « Marie et Jean qui regardent le vieux jardin entouré par un mur du haut de leur tour ».</p>	<p>Marie – Jean Un jardin – le mur – la ville l'immeuble</p>	<p>Plan d'ensemble Point de vue : Contre-plongée à partir du jardin (pour pouvoir montrer : le mur, la ville, l'immeuble, Marie et Jean).</p>
<p>2.</p>			
<p>3.</p>			

Une technique qui arrache !

CADRES DU PROJET

Illustration d'un récit – Réalisation d'un album.

COMMENTAIRES

Une fois le cahier de charge illustratif établi, les enseignants et leurs élèves se trouvent confrontés aux problèmes de la représentation des scènes.

En quête d'une forme de réalisme visuel, dès la fin du cycle 2 pour certains, de plus en plus d'élèves font de réels blocages. Ils acceptent de moins en moins le fait que ce qu'ils dessinent ne ressemble pas à la réalité.

La technique du papier déchiré se révèle être une excellente alternative aux représentations dessinées ou peintes. Elle permet, la plupart du temps, de lever les résistances liées à la représentation réaliste pour la simple raison que cette technique ne permet pas de faire de détails minutieux. Le transfert de la « faute » sur la technique libère l'élève. Ensuite, c'est un procédé qui permet les repentirs tant que les éléments ne sont pas collés. La mobilité des éléments autorise les essais jusqu'à satisfaction. Et finalement, le dispositif permet d'expérimenter de manière concrète la superposition des plans. Au final, les papiers déchirés collés permettent de développer toutes les compétences liées à l'illustration et à la représentation.

INTENTION PREMIÈRE

Amener les élèves à exploiter une technique d'illustration accessible.

INDUCTEUR VISUEL

« Le vieux jardin » album écrit et illustré par une classe

DÉMARCHE

ÉTAPE 1 : Établir le contrat d'illustration

- Suivre la démarche proposée page 154 et 155.

ÉTAPE 2 : Préparer le matériel

- Papiers de couleurs ou papiers gouachés.

ÉTAPE 3 : Monter les scènes

- Demander aux élèves de faire une première proposition de représentation des scènes qu'ils ont choisies sans coller les éléments.

ÉTAPE 4 : Faire une pause méthodologique

- Amener les élèves à critiquer les différentes propositions.
- Demander de faire des propositions concrètes pour améliorer les réalisations.

ÉTAPE 5 : Rappeler les valeurs de l'échelle des plans

REMARQUES Ce rappel n'est évidemment possible que si les élèves ont déjà été sensibilisés à la notion de cadrage.

Ce travail se fait en principe à partir de l'observation d'illustrations d'albums.

- Amener les élèves à recadrer leurs propositions en leur demandant de choisir le cadrage en fonction de ce qu'ils veulent montrer.

CE QUE L'ENFANT APPREND

- Appliquer différents procédés pour servir un message, le cadrage au service de l'expression.
- Établir des liens dynamiques entre texte et image et approcher ainsi les notions de cadrage, de point de vue.

PISTES POUR ALLER PLUS LOIN

- Amener les élèves à tirer parti de la grande souplesse de cette technique.
- Proposer, au cycle 3, de réaliser de petites scènes animées en photographiant image par image le déplacement d'un personnage. Le traitement logiciel des images et de l'animation constitue un projet stimulant dans le domaine des TICE.

COMMENTAIRE La technique du papier déchiré a un champ d'application très large. Elle se prête bien à la réalisation de cartes (fête des pères, fête des mères, Noël, Pâques...).

COMPÉTENCES-CIBLES DE FIN DE CYCLE

CYCLE 2

- Produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens.

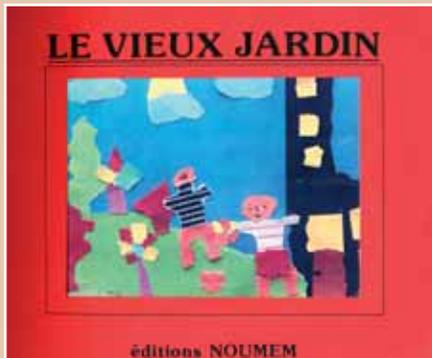
CYCLES 2 ET 3

- Établir des relations entre les démarches et les procédés repérés dans les œuvres (illustrations) et sa propre production.

CYCLE 3

- Réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de consignes précises.

LE VIEUX JARDIN

Le jardin était là, dissimulé derrière un vieux mur décrépi.

COMMENTAIRE Le choix d'un papier peint rugueux témoigne d'une réflexion liée au rendu de la matière.

Le jardin était maintenant entièrement entouré par les immeubles.

COMMENTAIRE La prise de vue en plongée augmente le côté oppressant de la scène.

Quand ils virent le ver de terre, ils réalisèrent qu'ils étaient devenus tout petits.

COMMENTAIRE La présence du ver de terre et des champignons permet d'aborder la notion de taille relative.

Soudain, le vieux chêne s'avança. Ils essayèrent de fuir mais...

COMMENTAIRE Cette scène a été recadrée pour dramatiser davantage la situation.