

Audrey Calleja (illustratrice)

Audrey Calleja est diplômée de l'école des beaux-arts de Saint-Etienne et vit à Lyon. Elle mélange des techniques variées et pimente ses illustrations au trait fin et poétique de papiers, tissus et autres matières à motifs géométriques et floraux collés puis redessinés au gré de sa fantaisie. Elle travaille également comme illustratrice pour la presse.

PISTES D'EXPLOITATION

- Visiter ses sites pour découvrir son univers et son travail :

<http://www.audreycalleja.com/>

<https://audreycalleja.ultra-book.com/accueil#filter-.galerie>

Observer son travail pour l'édition, pour la communication, des expositions ou pour la presse. Retrouver certains albums lus en classe. Découvrir les techniques ou outils utilisés : crayons de couleur, stylos, crayon de papier, aquarelle ...)

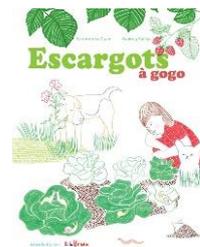
- Reconnaître le travail de l'artiste : Après plusieurs lectures d'albums illustrés par Audrey Calleja, chercher des points communs dans les livres qui permettent d'identifier l'artiste.
 - technique similaire : crayons de couleur, stylos, crayon de papier, aquarelle, collage
 - thématique récurrente : imaginaire, grandir, nature...
 - univers graphique identifiable : traits fins, motifs floraux, graphisme répétitifs (points, traits...), tapisserie murale
- Organiser une chasse aux graphismes :
 - proposer une sélection de plusieurs graphismes photocopiés ou rpris en photo et demander aux enfants de les retrouver dans les albums.
 - Isoler et collectionner certains graphismes à l'aide de lunettes de visée (carton évidée d'un petit carré) et les reproduire.
 - utiliser ces graphismes dans une production personnelle
- Interroger le lien texte – illustration, sa cohérence et sa complémentarité : ce que l'image raconte en plus ou en moins par rapport au texte. Par exemple, l'image renseigne sur la personnalité (aspect physique et émotionnel) et sur son environnement. Le texte peut décrire une action que l'image ne montre pas ou inversement. Pour certaines pages, comparer texte et illustration et revenir sur les choix d'Audrey Calleja.

BIBLIOGRAPHIE

Escargots à gogo (à partir de 3 ans)

Paula et ses cousins sont en vacances dans la grande maison de leur grand-père. L'occasion pour les enfants d'observer la nature et pour Alfred de la leur expliquer. Et aussi de parler de son animal préféré, l'escargot, mais aussi de toutes les petites bêtes du jardin ! Un livre pour inviter à butiner de-ci de-là au jardin ou dans la nature, avec curiosité et émerveillement.

<https://www.actes-sud.fr/node/59682>

Je m'endors comme un ours (à partir de 3 ans)

À travers l'histoire de Léon l'ourson qui s'apprête à s'endormir et grâce aux conseils du narrateur qui l'incite à effectuer les mêmes gestes que le petit animal, l'enfant se déconnecte progressivement de ses préoccupations de la journée (anxiété, agitation...). Par l'évasion poétique et l'enchaînement des activités « mouvements doux et respiration », le petit se met en conditions pour dormir.

L'enfant a toujours besoin de « poser ses valises » de la journée... pour cela, un rituel répétitif et créatif est rassurant, l'enfant se sent bien dans ce type d'activité grâce au cadre progressif et formel que permet le déroulement de l'histoire.

Une nouvelle série d'albums pour aider les tout-petits à trouver le sommeil.
Une lecture pratique et pédagogique pour apprendre différents rituels d'endormissement.

<https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/je-mendors-comme-un-ourson/>

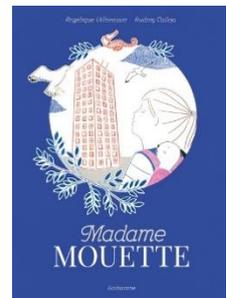
Dans la même collection : *Je m'endors comme un faon*

Madame Mouette (à partir de 5 ans)

Nine habite en face de la tour. Tous les jours à cinq heures, une fenêtre s'ouvre au 13e étage et un bras lance des choses mystérieuses aux oiseaux. En bas, Nine ferme les yeux ; dans sa tête, elle entre chez celle qu'elle a surnommée madame Mouette. Elle imagine le salon qui ressemble à une plage, la cuisine à un bateau pirate. Elle voit madame Mouette en maillot de bain qui coiffe son anémone violette, déguste des tartines aux crevettes et pêche à l'épuisette dans sa baignoire.

Un soir, Nine décide d'aller sonner à sa porte. Mais soudain, elle s'arrête. Et si elle s'était trompée ? Si madame Mouette était plutôt un ours sur la banquise ? Ou un pingouin ? Un hippopotame ? Nine redescend en courant : il y a encore tant d'images dans sa tête, elle préfère bien mieux les garder !

<https://editions-sarbacane.com/albums/madame-mouette>

Bulle dans sa bulle (à partir de 5 ans)

Bulle aime manger des amandes

Bulle aime manger du saucisson

Bulle adore les cornichons, les bananes (pas trop mûres), le yaourt, le sirop de citron et les éclairs au chocolat

Une fois même Bulle s'est préparé un immense bol avec des amandes, du saucisson, des cornichons, des bananes (pas trop mûres), du yaourt, du sirop de citron et des éclairs au chocolat...

Mais, bizarrement, Bulle n'a pas trouvé ça bon du tout.

Bienvenue dans l'univers de Bulle ! Découvrez ce qu'il aime, ce qui lui fait peur, ce qui le rassure... Dans sa bulle, Bulle tisse un cocon qui lui permettra de voir à quel point la vie est belle, quand on sait la regarder, même si elle peut être bien dure parfois. Une ode à la vie intérieure et au foyer, pour apprendre à s'aimer, se connaître, s'accepter, se construire et aller de l'avant malgré les difficultés.

<https://www.grasset.fr/livres/bulle-dans-sa-bulle-9782246824541>

Lou et le doudou (à partir de 2 ans)

Une jolie histoire pour aborder cette grande étape de la vie des tout-petits : se séparer de son doudou !

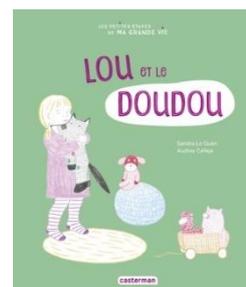
Lou aime son doudou par-dessus tout.

D'ailleurs, son doudou, Lou l'emmène partout.

Il sent bon le chocolat chaud du matin, le dentifrice et l'herbe du jardin.

Il sent aussi le yaourt à la fraise, le parfum de maman et un peu la sauce bolognaise.

Aussi, quand papa et maman décident de le laver parce qu'il sent trop mauvais, Lou ne comprend pas... Et se sent toute perdue ! (<https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman-les-petites-etapes-de-ma-grande-vie/lou-et-le-doudou>)

Le toboggan (à partir de 3 ans)

Toute la famille vaque à ses occupations : maman coud, le chien et le chat dorment... mais le petit garçon s'ennuie. Muni de ses bottes jaunes, de son sac à dos et de son doudou, il décide de se rendre dans son petit jardin secret : son toboggan, tout bleu, tout beau pour s'y cacher ! Il s'y sent bien, mais pas autant que dans les bras de sa maman qui vient finalement le chercher.

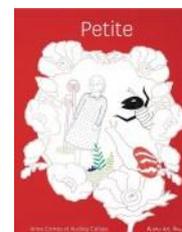
(<https://www.editionsetageredubas.com/le-toboggan>)

Petite (à partir de 5 ans)

Petite suit une colonie de fourmis et se glisse dans un tunnel où elle va *déambuler* avec les insectes à la recherche des racines de sa maison, qu'elle trouve accrochées à des cordes. Aidée par une araignée, elle va parvenir à défaire les nœuds. La maison se met à décoller, Petite saute à l'intérieur et vole avec la maison au milieu des nuages qui tintinnabulent chaque fois qu'ils se frôlent. Mais Petite, entre temps, a grandi. Ce doit être cela prendre son envol...

(<https://www.apasdeloups.com/livres/petite>)

Dans l'artothèque

Moi à travers les murs (à partir de 7 ans)

« Longtemps, j'ai détesté ma chambre. C'était la chambre d'enfant la plus ennuyeuse du monde. Alors je m'inventais des histoires pour me tenir compagnie. » Cet album est un exercice de style qui, en racontant les histoires que se narre un enfant, présente toutes les différentes acceptions du mot « chambre » : chambre parlementaire, chambre forte, chambre secrète des pyramides, chambre noire, chambre funéraire...

(<https://www.lerouergue.com/catalogue/moi-travers-les-murs>)

Dans l'artothèque

Sin le veilleur (à partir de 6 ans)

Une tache dans un cahier abandonné rêve de liberté et s'échappe du grenier dans lequel elle vit pour découvrir le monde... Sa rencontre avec un enfant au milieu de la nuit va la bouleverser.

(<https://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/sin-le-veilleur-francoise-de-guibert/9791023505689>)

Jean Claverie (auteur/illustrateur)

Né à Beaune, Côte d'Or en 1946, Jean Claverie a fait ses études à l'Ecole des Beaux-arts de Lyon, puis à l'Ecole des Arts Décoratifs de Genève (Suisse).

Il a d'abord travaillé en tant qu'illustrateur de publicité, puis à partir de 1977 s'est spécialisé dans le domaine du livre pour la jeunesse. Il a illustré entre autres auteurs : Oscar Wilde, Charles Perrault, Ludwig Bechstein, Isaac Bashevis Singer, Michel Tournier, Paul Auster... Il a réalisé de nombreuses couvertures de livres et affiches publicitaires et institutionnelles.

Une partie de son temps est consacrée à l'enseignement, à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon, et à l'Ecole Emile Cohl.

PISTES D'EXPLOITATION

- Visiter son site : <http://www.jeanclaverie.fr> pour y découvrir son travail pour l'édition mais aussi pour la presse, pour des affiches etc... ses dessins et peintures de paysages et de portraits...

BIBLIOGRAPHIE

Little Lou (à partir de 8 ans)

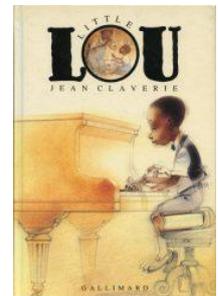
« Avec un sacré boogie à vingt doigts, Ray et moi, on a mis le feu à la salle. Personne n'a pu résister... »

Little Lou descend tous les soirs au "Bird Nest", le bar en bas de chez lui, prendre une leçon de blues auprès du vieux Slim. Mais la vie n'est pas toujours facile dans le vieux Sud des années vingt.

Préfacée par Memphis Slim, une palpitante histoire de jazz et de gangsters, dans l'ambiance des années folles au cœur du vieux Sud.

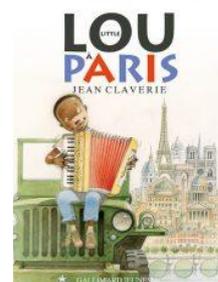
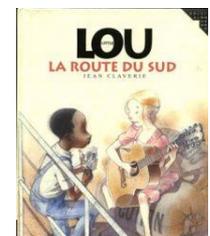
Jean Claverie restitue à merveille cette ambiance en racontant l'histoire d'un enfant qui devient un célèbre pianiste. Une partie de l'histoire est en bande dessinée.

(<https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070564545/little-lou.html>)

PISTES D'EXPLOITATION

- Consulter la FAQ Little Lou sur le site de Jean Claverie <http://www.jeanclaverie.fr/bibliographie/faq-little-lou/>
- l'univers du récit :
 - l'Amérique des années 20 : l'émigration des noirs du vieux sud rural vers les villes industrielles du nord. Situer sur une carte des EU les états du vieux sud (Louisiane, Mississippi, Alabama, Géorgie, Tennessee) ; le fleuve Mississippi qui permettra de suivre la remontée des familles noires vers les états du nord (Missouri, Illinois) et les grandes villes (la Nouvelle Orléans, Memphis, Chicago, Saint Louis).
 - la musique américaine (blues, jazz, gospel) ; la vie d'un grand musicien noir comme Louis Armstrong
 - la pauvreté et la ségrégation raciale (l'esclavagisme),
 - la prohibition et le gangstérisme

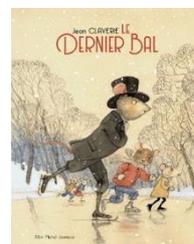

- Différents dossiers et fiches pédagogiques sur les sites suivants : https://www.i-profs.fr/litt-c3-Little_Lou.php
- Ecouter du blues, écouter un extrait de Little Lou Tour : <http://www.jeanclaverie.fr/little-lou-tour/>

Le dernier bal (à partir de 4 ans)

Panique au village des souris ! L'affreux Ratiboise, après s'être approprié leur petit bois paradisiaque, prévoit de détruire la guinguette et de construire son supermarché, Kroktou. Pas question ! Jules et Dorothée décident de réunir les habitants du bois lors d'un « dernier bal » pour réchauffer les cœurs, mais surtout pour se concerter en cachette : comment empêcher les plans diaboliques du Ratiboise ?

Une belle histoire de solidarité et d'écologie. (<https://www.albin-michel.fr/le-dernier-bal-9782226460042>)

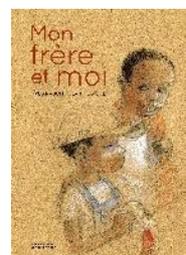

Moi mon frère (à partir de 4 ans) avec Yves Nadon

Chaque été, deux frères nagent ensemble dans la rivière jusqu'à un haut rocher que l'aîné escalade pour plonger. Mais cette année, le plus jeune a grandi et le moment est venu de faire, à son tour, le grand saut... Encouragé par son frère, il va découvrir en lui une force et un courage nouveaux, et la joie de réaliser ses rêves.

Un beau moment de complicité entre frères, de communion avec la nature et les éléments, magnifiquement illustré par Jean Claverie.

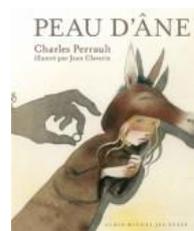
<https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075105576/mon-frere-et-moi.html>

Peau d'âne (à partir de 9 ans) Charles Perrault

Dans Peau d'Âne, on trouve : un roi aveuglé par l'amour, une reine mourante aux exigences ambiguës, une belle princesse, une fée marraine, trois robes de la couleur des astres et un âne qui fait de l'or. Et encore un prince, un gâteau, une séance d'essayage de bague et un mariage en grande pompe... Cette histoire triste et cruelle aborde, avec le langage symbolique propre aux contes, un thème délicat : le désir incestueux. Elle s'achève dans le bonheur et l'humour.

<https://www.albin-michel.fr/peau-dane-9782226243546>

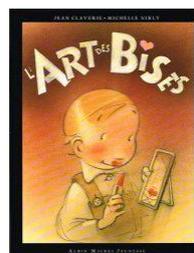
L'art des bises (à partir de 3 ans)

Voici un album rempli de bises, de baisers, de bisous, mimis et autres poutous.

Du baiser originel entre un monsieur et une dame à la toute première bise émue au bébé 9 mois plus tard, des bisous partout ou gros poutous à la bise acrobatique, de la bise du matin qui arrive parfois trop tôt à la bise du soir qui arrive aussi parfois trop tôt, du baiser de politesse à la bise intéressée (ou pas), de la bise de bonne camaraderie à la bise salvatrice qui arrive à point nommé et fait tout oublier, toutes les bises sont détaillées avec humour et poésie.

Un album résolument tendre, à mettre en pratique immédiatement : droit aux bises pour tous !

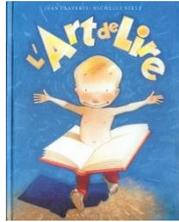
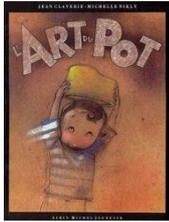
<https://www.albin-michel.fr/lart-des-bises-9782226328564>

Dans l'artothèque

Et aussi...

Laëtitia Devernay

Laëtitia Devernay est née en 1982 à Paris. À Strasbourg dans l'atelier d'illustration des Arts Décoratifs, ses quatre années de formation lui permettent de mener une réflexion approfondie sur l'image et de se définir en tant qu'auteure-illustratrice. Elle s'initie aux techniques d'impression – sérigraphie et gravure. Elle est lauréate en 2006 du concours d'illustration : Teatrio's International Illustration Competition «A Fabulous Yellow» (Venise). Avec ses derniers albums, « La Danse de la mer » sur le thème de la surpêche, et «Acrobaties» une chorégraphie sur l'absurdité de la guerre, elle poursuit ses recherches autour de la forme, du mouvement, du rythme et de la narration muette, qu'elle ne cesse d'explorer. Elle mène en parallèle, dans les écoles et médiathèques, divers ateliers (narration muette, papiers découpés, pop-up, gravure,...) autour de l'illustration jeunesse.

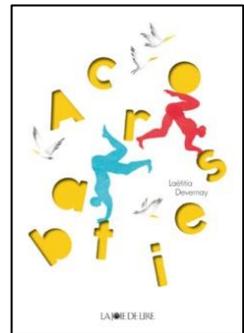
<https://www.laetitiadevernay.fr>

Acrobaties (à partir de 6 ans)

L'harmonie n'existerait-elle que grâce à la nature ?

À la surface de l'océan, deux clans s'affrontent ; les rouges face aux bleus. De part et d'autre des navires, les humains s'élancent pour défendre leurs positions. Rapidement, le ballet des corps s'harmonise et évoque les prouesses physiques des acrobates du cirque. Comme toujours, les humains sont capables du meilleur, comme du pire. Mais c'est alors qu'une baleine surgit des eaux et sème le trouble entre les assaillants.

Sans une parole, Acrobaties propose une réflexion profonde sur l'impossibilité des humains à cohabiter. Dans cet album où la grâce des formes s'allie à la pureté des couleurs, le travail de Laëtitia Devernay atteint ici un sommet mettant en avant tout son talent de plasticienne artistique. (source Edition La Joie de lire)

La talentueuse artiste Jessica Devernay nous livre un album "aérien". En effet des acrobates voltigeurs habitent les pages et ces plumes vivantes nous étonnent et nous enchantent. Des mouettes introduisent l'histoire sans texte puis laisse place aux hommes qui se balancent de cordes en cordes. On croit d'abord être sous le chapiteau d'un cirque lorsque tout à coup le lecteur est transporté ailleurs et alors comprend mieux la présence des mouettes. Nous n'irons pas plus loin dans la description pour laisser le plaisir de la surprise. Pas de texte mais à coup sûr un album qui va faire réagir les enfants et se prête à interprétation et échanges. (source site Croqu'livre)

Pistes d'exploitation :

- Lecture des images / compréhension de l'histoire
- Lecture en réseau : conflits/guerre

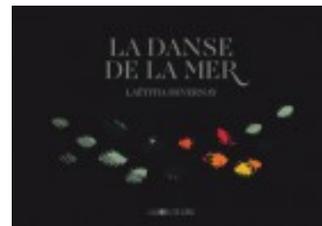
→ *La guerre*, A. Vaugelade, *Va-t-en-guerre*, T. Dedieu, *La guerre ce n'est pas pour moi*, E. Battut, *Le mur*, C. Fait...

- Arts visuels :

- Création de patins en utilisant les personnages de Laëtitia Devernay. Les prendre en photos dans différentes positions pour recréer de nouvelles acrobaties.
- Travail autour du décor sous-marin: utilisation de formes similaires pour créer son propre décor. Référence à Matisse

La danse de la mer (à partir de 5 ans)

Réalisé à partir de papiers découpés, cet album propose une évocation poétique de la mer en mettant en scène le ballet secret des bateaux-frigorifiques, des poissons-oeil et des sirènes au fil des vagues. Il compose un hommage à la beauté de la mer tout en dénonçant la surpêche et la pollution. (source édition La Joie de Lire)

Dans le mouvement des eaux vertes et noires se joue un drame entre une flotte de gros bateaux massifs qui peu à peu arrache à une flottille de petits bateaux les poissons colorés qui peuplent la mer. Drame sans parole, tout en mouvements ondulants, cette lutte réveille des femmes-poissons. Alors se met en place un ballet étrange et muet où les poissons-yeux s'abritent dans le mouvement des femmes danseuses, déesses et dévoratrices. L'ampleur du mouvement devient tempête, maelström, naufrages, les lignes se creusent, se ferment et engloutissent les bateaux. Pourtant l'apaisement viendra dans le respect des équilibres, poissons protégés, pêcheurs raisonnés. Réussir à construire en images une telle fable écologique émerveille. La finesse des traits d'encre de chine, la délicatesse des papiers découpés créent une poésie étonnamment musicale. Comme dans un opéra, chaque personnage joue son rôle. Il y a la masse des bateaux dévoreurs : ils envahissent l'image et suscitent l'effroi des poissons-yeux pour un ultime appel au secours. Peu à peu émergent les femmes : plus justicières que vengeresses, elles tracent les limites à ne pas dépasser. La couverture coffret ajouré ajoute au raffinement. Cet album ravira les lecteurs d'images experts et les rêveurs amoureux de la mer. Danielle Bertrand (source Ricochet)

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

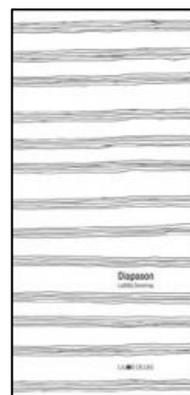
- Lecture des images / compréhension de l'histoire: humanisation des filets, apparition et rôle des sirènes, disparition des poissons symbolisée par les « silhouettes » vertes. → Discussion sur la fin...
- Discussion sur le thème de la surpêche : qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça pose problème ?..
- Arts visuels : .travail sur les traits, les lignes (cf sirènes)

Diapason (à partir de 6 ans)

Un chef d'orchestre fait ses premiers pas dans la forêt, monte au sommet du plus grand arbre et dirige. Nous découvrons alors au fil des pages que son orchestre est composé de feuilles variées (d'arbres) qui s'envolent dans les airs en nuées, tour à tour, chacune dirigée par la baguette du chef. Des solistes montent dans les airs, se mélangent avec les autres instruments de l'orchestre jusqu'à vider les arbres de leurs feuilles. Le chef salue son public (le lecteur), redescend de l'arbre, tandis que les feuilles reviennent chacune repeupler leur arbre. Le chef fait un trou dans la terre, dans lequel il plante sa baguette. La dernière page nous montre que la graine est devenue un arbre, avec des feuilles.

Un album très poétique, sans texte, une ode à la musique, à la nature. Un dessin épuré, sobre, d'une grande finesse, un trait précis réalisé à l'encre de chine.

Une première parution en 2010 proposait une fresque déroulante des illustrations en leporello. La nouvelle, en 2013, se lit en doubles pages.

« D'abord il y a le trait, horizontal. Celui qui zèbre la couverture, évoquant une multitude de portées musicales. La première page tournée, l'horizontalité cède la place à la verticalité, le trait se fait plus sinueux, il devient écorce, dessine des troncs devant lesquels apparaissent – on a déjà envie d'applaudir – de délicates rayures, celles de la jambe d'un pantalon.

C'est ainsi qu'il entre en scène, le petit chef d'orchestre de *Diapason*, un livre-leporello plein d'élan

et d'élégance ; dans son beau costume, il va escalader les arbres et perché sur le plus haut d'entre eux, voici qu'il écarte les bras, demandant un silence qu'il avait déjà obtenu tant le lecteur est saisi par cette gracieuse entrée en matière et attend impatiemment la suite.

La suite, ce sera un envol magistral de feuilles, d'oiseaux, c'est à croire que chaque arbre attendait son heure, un geste du petit chef et cet orchestre végétal libère son flot de plumes et de verdure, mais cette partition-là se joue uniquement dans les noirs et les gris, avec un soupçon de jaune pâle. Le blanc de la page en est aussi le silence, puis on imagine les premiers bruissements, les premières échappées qui iront crescendo jusqu'à la symphonie finale, d'une exubérance féerique. Enfin, ce que fait le petit maestro de sa baguette si généreuse et féconde, une fois le concert achevé, une fois lui-même redescendu sur terre et les feuilles sur les arbres, je vous laisse le découvrir...

Dans ce premier album, Laëtitia Devernay fait preuve d'une virtuosité admirable : elle joue avec les espaces de la page, les arrondis et les traits, les blancs et les gris ; sans une note et sans un mot elle parvient à faire entendre une histoire et une mélodie, elle imprime une cadence à cette partition si originale. Et le livre terminé, on peut encore le déployer telle une longue fresque pour se remémorer les émotions qu'il nous a fait vivre. »

Sylvie Neeman, Article paru dans *Le Temps* du 11 décembre 2010 Revue PAROLE

Brève présentation par l'éditeur :

"Diapason" est une ode à la musique. Album sans texte, ce sont les notes qui ont la parole, plus exactement les feuilles, métaphores des notes, qu'un petit chef d'orchestre solitaire conduit de sa baguette. Ainsi les feuilles des arbres prennent-elles leur envol et s'organisent en nouveaux paysages. Tout se met à bouger. Succession de rythmes, de mouvements, ce livre est une proposition cinématographique, bien qu'immobile, d'un silence sonore ! Ce paradoxe est illustré à l'encre de Chine et imprimé en 3 couleurs pantone aux nuances délicates. "Diapason" est le premier livre de Laëtitia Devernay.

Pour Diapason, je voulais rester dans quelques chose d'extrêmement précieux et élégant, je voulais faire écho au costume des musiciens, le petit nœud papillon noir sur les chemises très blanches, les archets, les volutes des instruments... Pour cela, j'ai utilisé un camaïeu de noir et de blanc que j'ai travaillé soit en aplat soit en trame plus ou moins dense pour recréer des nuances de noir. Pour obtenir ces fines nuances, j'ai réalisé mes planches en sérigraphie mais pour les besoins d'impression, j'ai redessiné à l'encre de chine avec un stylo d'architecte, l'ensemble des planches pour une impression en pantone.

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

- Graphisme autour du trait (horizontalité-verticalité) – trait fin, épais. Reprise des motifs utilisés pour les arbres et les oiseaux pour réaliser de nouveaux paysages... Travail autour de la contrainte des couleurs dans un dessin.
- Trouver les liens dans la métaphore : la partition, le livre : la forêt, l'orchestre, les feuilles, les oiseaux...
- Recherche autour de la musique, le vocabulaire autour de l'écriture de la musique, de la composition de l'orchestre... la reconnaissance des instruments, les chefs d'orchestre connus (Karajan...)
- Trouver une musique pour illustrer l'album ou un poème (d'un auteur ou écrit par les élèves).
- Réaliser un livre en leporello. (livre en accordéon).

Be Bop ! (à partir de 3 ans)

D'un gramophone à haut-parleur et manivelle où tourne un disque, sortent des sons symbolisés par trois longs traits bleu noir. Non, ce n'est pas la musique qui s'échappe ainsi ! Ce qui se faufile hors du pavillon, c'est un

chat acrobate à longues moustaches, vibrisses sensibles comme des cordes de contrebasse. Se déploie alors une musique qui met en mouvement trois femmes, rondes, plantureuses. Elles chantent à gorge déployée et dansent. La danse et la musique réveillent le chien. Le chat et le chien se voient, se regardent, hostiles. Le chien poursuit le chat au milieu des jambes qui dansent et des contrebasses qui vibrent. Le chat s'enfile dans le pavillon du gramophone. Le chien monte la garde. Ainsi on comprend ce qui attire le chien de la « voix de son maître », historique maison d'édition du temps des disques noirs microsillons. Cet album sans texte combine la narration comique et traditionnelle du film muet où un personnage court après un autre avec en clin d'œil, un graphisme qui fait penser à [Paul Colin](#), affichiste des années 30, au travail de collage de Matisse pour « Jazz » en 1947. Tout cela associé au Be bop, musique des mêmes années ... Quelle vitalité ! La boucle est bouclée et nous restons ébahis par tant de virtuosité !

Be bop ! en linogravure et en tons limités avec des couleurs chaudes. Je voulais des couleurs qui se dilatent et un effet de matière permettant les superpositions et créant une impression de chaleur. Je me suis pour ce projet inspiré du travail des affichistes, notamment Paul Colin, mais aussi du travail sur les visuels des disques de jazz (Steinweiss, etc.) pour réaliser des images très graphiques, très rythmées avec un travail sur les silhouettes mais également sur le blanc tournant. Je souhaitais une composition très narrative (quand les divas commencent à jouer, tous les éléments sortent de la page, ce qui donne une impression de quelque chose de très bruyant, festif) et il me semble que la découpe des plaques de gravure me permettait cela.

<http://croquelinottes.fr/site/be-bop-la-voici-la-voila/>

Pistes d'exploitation :

- Le vrai-le faux, l'imaginaire. Raconter l'histoire.
- Relever les indicateurs musique dans l'image (dans le titre et dans les images : les formes (les bouches, les silhouettes des femmes), les moustaches du chat qui se transforment en contrebasse, le mouvement des corps, des mains sur les instruments de musique...
- Les relations chiens et chats au cinéma (cf. Tom et Jerry, Titi et Grominet...)
- Découverte de plusieurs tableaux de Matisse et autres univers de graphiste (Paul Colin, Steinweiss ...) en lien avec l'univers du disque.
- Un objet dans le temps : l'origine et l'évolution du disque...du gramophone au lecteur CD et MP3.
- Technique : la linogravure
- Ecoute-découverte d'un style de musique : le jazz

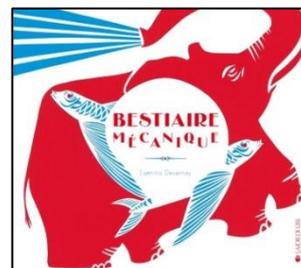
<http://www.doctsf.com/nipper.html>

Bestiaire mécanique (à partir de 8 ans)

Fusée, scooter, dirigeable, véhicule propreté, train ou gondole, l'illustratrice s'est amusée à détourner certaines espèces animales et à les rapprocher d'un moyen de locomotion. Grâce à un petit descriptif énigmatique et poétique, l'enfant cherchera à deviner de quel animal il est question. Poésie et atmosphère onirique pour ce nouveau pas dans l'illustration de Laëtitia, qui se renouvelle à chaque fois.

Dans Bestiaire mécanique (octobre 2014) elle confronte deux univers opposés, l'un organique, l'autre mécanique et mets en place des analogies graphiques entre un animal et le véhicule qu'il représente. Technique : papier découpé.

Pour la Danse de la mer (à paraître), elle veut mettre en place des symbioses improbables. Les symbioses se trouvent par ailleurs en très grand nombre dans le milieu marin.

Définition : Une analogie est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes natures ou classes. Dans le discours, une analogie explicite est une comparaison, tandis qu'une analogie implicite est une métaphore. La comparaison entre 2 routes tortueuses n'est pas une analogie, car ce sont 2 objets de même type : c'est une simple ressemblance. En revanche, dire qu'une route *serpente* est une analogie : on repère ici la similitude entre 2 choses de type différent.

Pistes_d'exploitation :

- Jeu autour de la devinette : associer les bonnes définitions aux images et/ou inversement.
- Trouver de nouvelles analogies et leurs définitions.
- Graphisme: créer des illustrations en papiers de couleur découpés.
- Autour du dictionnaire : travail sur la définition.

Marion Janin

Influencée par son grand-père artiste, elle dessine depuis l'enfance. Mais c'est alors qu'elle poursuit des études de mathématiques qu'elle découvre la gravure et se lance dans l'illustration. Elle étudiera trois ans aux Beaux-Arts, en tant qu'auditrice libre, grâce à une bourse de la Fondation de France. Elle publiera son premier album en 2003 chez Pastel. Son dessin est réaliste, chargé de détails fins et précis. Elle monte aussi des carnets de musique où elle croque les instrumentistes sur le vif dans un style plus fluide et spontané. Parallèlement à son travail d'illustratrice, elle organise des ateliers pour aider des personnes dans leurs projets d'images ou de livre. Elle aime parler du plaisir de faire avec la main, de donner avec le cœur et de construire avec la tête. (source Ricochet)

<http://www.marionjanin.com/>

Mon amie chenille (album à partir de 6 ans)

« *Ce n'est pas facile d'avoir une amie chenille.* »

L'histoire d'une relation saugrenue, tendre et sincère

Évocation des difficultés et des plaisirs de l'amitié, du temps qui passe, avec ses changements inévitables et irréversibles, les transformations qu'il fait subir aux corps.

Sous forme d'une métaphore, une métaphore qui n'impose pas

complètement son sens, Marion Janin nous propose une évocation très

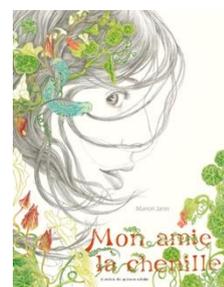
sensible et très personnelle de l'entrée dans l'adolescence. (source Edition Le Poisson soluble)

Dessin au crayon graphite et crayon de couleur

<http://www.marionjanin.com/mon-amie-la-chenille.html#>

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

- Travail documentaire sur la chenille/Papillon
- L'amitié : qu'est ce que ça apporte, comment l'entretenir ?...

Les amis « particuliers » (animaux, imaginaires)

→ Lecture en réseau : *Mon ami crocodile* de F. Bernard, *Moi et rien* de K. Crowter, *Mon ami imaginaire* de L. Cohen...

<http://www.liresousletilleul.com/2017/05/des-albums-sur-les-amis-imaginaires-en-litterature-jeunesse.html>

- Les changements de point de vue : la chenille dans la maison, la petite fille dans le jardin
- Les illustrations : travail au crayon à papier, crayons de couleur

" Lecture en réseau : Mathias Friman, Audrey Calleja

L'enfant errant (album à partir de 5 ans)

« *Un pied dans la nuit qui se termine et l'autre dans le jour qui se lève un enfant seul enjambe l'horizon. Il pose le pied sur la terre froide et se met en marche.* (source Edition Le Poisson soluble)

<http://www.poissonsoluble.com/enfant-errant-feuilletage/>

Dans un désert de sable, aux plis et replis nombreux, un enfant chemine. Dans un bateau de sable, un enfant s'éloigne. Entre les deux, il s'affronte à la ville et à ses habitants, puis prend la mer. Qui est cet enfant ? On ne le saura pas. Son long bâton de marche lui donne une allure évangélique. La ville aux portes de laquelle il frappe évoque les portes d'une ville engloutie, en ruine, peut-être Pétra, mais le décor et les habitants semblent sortir d'une époque somptueuse qui va du Moyen Age à l'époque moderne. Gilles Aufray et Marion Janin perdent le lecteur dans le chatoiement des formes. Le chapitre final, le rêve, peut servir de clé. Livre de rêve, il parcourt le temps et l'espace sans contrainte, cultivant un sentiment d'étrangeté qui étreint.

Plusieurs éléments y concourent. Le narrateur parle de l'enfant vu de l'extérieur. Il raconte la violence qui s'exerce sur lui lorsque la foule l'accuse de vol. Le lecteur sait que l'enfant a faim, a soif, mais le dessin ne laisse voir que l'hostilité, la virulence des habitants aux visages saisis en gros plan. L'opposition entre l'ocre du sable et les vêtements rouges somptueux, les expressions du visage aux paroles perdues rendent sensible la désolation de l'enfant errant. Lorsqu'on quitte la ville et qu'émergent de la mer des vestiges de civilisation (télévision, automobiles enfouis); lorsqu'on voit les poursuivants pétrifiés, il y a comme un écho du Joueur de flûte de Hamelin. Les époques, les civilisations se mêlent et cela donne le vertige. Le dessin, d'une extrême finesse, compose un bel album énigmatique que le lecteur nourrira de ses propres rêves et désirs dans une familiarité étrange... Danielle Bertrand (source Ricochet)

Pistes d'exploitation :

- Parcours initiatiques :

→ Lecture en réseau : Akli de C. Norac, *Les neuf maisons de Kouri* de C. Ubac, *Au cœur de la course* de S. Baffert, *La nuit blanche de Raymond* de A. Barnier, *Première année sur la terre* d'A. Serres

- Lecture documentaire : le désert et ses habitants

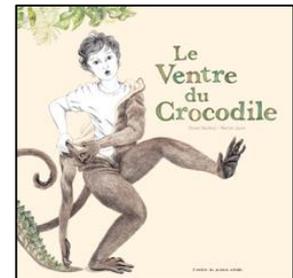
Le ventre du crocodile (album à partir de 8 ans)

"Si j'étais petit, j'aurais sept ans."

Glissé dans son costume de singe, un petit garçon va vivre de terribles aventures dans une jungle surgie de son imagination.

"Le ventre du crocodile" invite l'enfant à dominer et affronter ses peurs. Sous forme de jeu, de rêveries, il va affronter les dangers qu'il s'invente. Il sait qu'il peut compter sur l'aide des adultes (ici, la mère) mais doit prendre tout de même les choses en main (au sens propre) pour se tirer d'affaire. (source Edition Le Poisson soluble)

<https://www.poissonsoluble.com/ventre-crocodile-feuilletee/>

Dans le monde des rêves, on se transforme. Dans le monde des rêves, on se fait peur. Et dans le monde des rêves, tout est possible. Notre héros décide donc de s'improviser singe dans la jungle. Il parvient à dompter un tigre, mais n'échappe pas au crocodile. Sa tête est avalée, le voilà au fond du ventre du saurien. Que de trésors ! Mais on étouffe. Heureusement, la mère du jeune intrépide intervient (dans le rêve ?).

C'est une drôle d'histoire perturbante, qui parle à l'inconscient, qui trahit les désirs et les craintes d'un enfant. Le jeune garçon invente et ose, tente et se fourvoie dramatiquement. Mais la mère in extremis sauve encore son fils, l'accouche une deuxième fois lorsqu'elle l'extirpe du ventre du crocodile. L'apprentissage est exemplaire : la jeunesse est faite pour essayer ses rêves et grandir, et les parents doivent rester en retrait, garde-fous aimants. Ainsi,

*le héros qui se qualifiait de « petit » au début de l'album termine en se déclarant « grand » !
Le dessin hyper-fin, les couleurs par touches offrent un effet de réel saisissant (voir la tête et
les mains coupées) qui finit de rendre l'album déroutant et inclassable, « poil à gratter » en
somme. J'ai pensé un peu, en bien, à Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon de
Christian Bruel et Anne Bozellec : la grande époque... Sophie Pilard (source Ricochet)*

Lionel Le Néouanic

Né en 1964, à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, Lionel Le Néouanic, vit aujourd'hui dans la Drôme. Auteur, illustrateur de livres pour la jeunesse, il est aussi graphiste, plasticien et membre avec Christian Olivier, des Chats Pelés, duo d'amis qui réalise notamment toutes les pochettes et affiches des Têtes Raides. Pour lui, la création est comme un jeu, un défi et tout est bon pour faire image et poésie, tout est bon pour raconter la vie. Tout et presque rien : pâte à modeler, papiers jaunés, ferraille rouillée, bois, pierres, bouts de ficelles et grain de folie...

Son site : <https://www.lionel-le-neouanic.fr/>

Petite vidéo de présentation : <https://www.youtube.com/watch?v=mRl6aANDiLo> (à 17 min)

Je suis un personnage ! (album à partir de 6 ans)

Un petit ouvrage qui rend hommage au livre et jongle avec toutes sortes de personnages (connus ou anonymes), avec les codes de la lecture, de l'écriture et de la construction du livre... Un succession de courtes saynètes drôles et enlevées pour rire et, avant tout, parler du LIVRE. (source Edition du Rouergue)

Dans un gros livre de près de 250 pages, LE personnage revendique son identité. Son auteur-illustrateur, Lionel Le Néouanic, rejeté au bord de la couverture, fait tout ce qu'il peut pour survivre. Auteur, lecteur, personnage (qui entretient en relation) jouent une comédie très stimulante où se met en scène cette invention extraordinaire qu'est LE personnage.

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un personnage ? Tout, n'importe quoi : une lettre, une goutte d'eau, un étron (quoique...), un signe, Petite Feuille ou Bonhomme Bâton. Un personnage est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Or, à part Moumoute (p.64), « tout le monde a quelque chose à raconter ». L'illustrateur dessine des personnages improbables sous forme de patates, de cœurs, de nuages ou de bonhommes et tous, dans une courte légende, expriment leur singularité. Cela peut être Dieu ou le Christ, un paillasson ou le Gribouillon... L'humour délirant de l'auteur-illustrateur croque des figures filiformes, il convoque toutes sortes de jeux de mots, de doubles sens (les personnages sur la couverture tirent la couverture à eux et on les voit sous une petite couverture rayée !), d'approximations (être Harry Potter ou Henri, pot de fleurs), de telle sorte que le lecteur reste en alerte et s'amuse follement dans des débuts d'histoire qu'il peut poursuivre ou des références avec lesquelles il peut jouer (Fifi Brindacier, Obélix, Mickey...).

Un livre impossible à résumer comme à raconter. Une mine de réflexions intéressantes et futées sur la notion de personnage. Graphique ou littéraire, il est fondamental dans nos histoires et c'est justice de lui rendre hommage. Merci Lionel Le Néouanic ! Danielle Bertrand (source Ricochet)

Pistes d'exploitation :

- Travail autour du personnage : différents types de personnages, leur rôle (héro, victime, témoin, aidant, méchant...)

<https://littdejeunesse.monsite-orange.fr/page-57d7c29c05604.html>

<http://classes.bnf.fr/pdf/personnages.pdf>

- Travail autour du narrateur : différents types de narrateurs

<https://www.pimido.com/philosophie-et-litterature/litterature/fiche/caracteristiques-narrateur-personnage-litterature-jeunesse-301706.html>

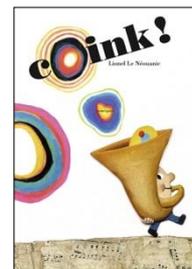
→ Lecture en réseau sur les narrateurs objet : *L'arbre* de P. Coentin,

- Travail autour des références du livre : personnages connus, jeux de mots...

- Travail autour de l'humour : qu'est ce qui est drôle, les effets comiques... (cf Raymond Devos)

Coink (album à partir de 8 ans)

Un recueil qui rend hommage à la musique. Des textes drôles, enlevés, poétiques... Des illustrations de toutes sortes, peintures, dessins, fausses publicités, sculpture en volume... Tout sur la musique. (Source Editions du Rouergue)

Pistes d'exploitation :

Album à travailler avec l'album précédent.

- Recherches sur les musiciens cités dans l'album, sur les termes musicaux
- Mise en voix de certains textes ; accompagnement des textes avec des instruments ; mise en musique.
- Fabrication d'instruments de musique (cf album précédent).
- Détournement d'objets pour réaliser des illustrations d'instruments de musique comme dans l'album (cf chaussure, racine, morceau de bois, tuyau...)
- Production d'écrit : écriture de petits poèmes sur la musique, utilisation des expressions contenant des termes relatifs à la musique.
- Réalisation d'affiches publicitaires sur la musique à la manière de celle de l'album.

Dans l'artothèque

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé (album à partir de 5 ans)

À Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère. Favio Chavez, assistant social et guitariste, s'y rend en 2006 avec un projet : celui d'y introduire de la musique, pour redonner à ceux qui vivent au milieu des déchets du plaisir et leur permettre de sentir la beauté des choses. Les enfants vont apprendre à fabriquer des instruments avec des objets récupérés et jouer ensemble. Une belle expérience relatée par Michel Piquemal et illustrée par Lionel Le Néouanic, qui s'exprime parfaitement dans le domaine du recyclage. Son univers et celui de cette histoire se croisent avec un grand naturel. Il y a de la joie dans ses images, où bouts de bois, de carton et vieux fils trouvent un sens, une utilité. Pascale Pineau (source Ricochet)

Pistes d'exploitation :

Album à travailler avec l'album précédent.

- Vidéos qui présentent le projet : https://www.youtube.com/watch?v=x0N_mXoDLWI ; <https://www.youtube.com/watch?v=tdFWgWrAngo>
- Travail sur le Paraguay, l'Amérique du Sud.
- Travail sur la répartition des richesses dans le monde, la pauvreté, ce qu'est un bidonville, sur les associations humanitaires qui œuvrent contre la misère.
- Les instruments de musique recyclés :

Les différents types d'instruments recyclés : objets du quotidien, matériaux de la nature, fruits et légumes... Cf <http://www.toptoptop.fr/top-10-des-instruments-de-musique-faits-d-objets-recycles.html>

→ Fabrication d'instruments avec des objets recyclés (tuyaux, boîtes, couvercles métalliques)

Quelques idées : <http://www.teteamodeler.com/dossier/musique.asp> ;

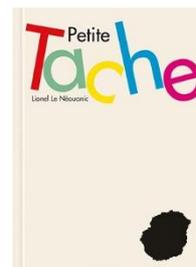
<http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-instrument-de-musique-simple> ;

<http://instrumentmusiqueoccasion.fr/des-instruments-de-musique-a-fabriquer-avec-les-enfants/>

→ Créer un petit morceau à jouer tous ensemble et l'enregistrer.

Petite tache (album à partir de 4 ans)

Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache décide de se trouver des amis. Mais Petit-Rond, Petit-Carré et les autres petites formes la rejettent... son papa lui confie alors un secret : Petite-Tache possède un merveilleux trésor, à découvrir et à partager. Une histoire sur l'amitié, la différence et la tolérance, un jeu sur les formes et les couleurs. (Source Editions Les Grandes Personnes)

Petite Tache s'ennuie seule et part à la recherche d'amis. Elle découvre des petites formes géométriques colorées qui se disputent. Quand elle tente de s'introduire, toutes s'allient pour la rejeter. De retour, en pleurs, auprès de ses parents, Petite Tache préfère renoncer. Son Papa lui révèle alors : "Tu ne le sais pas encore mais tu as en toi un trésor, un merveilleux trésor à découvrir et partager." Petite Tache surmonte les menaces des petites formes et leur montre de quoi elle est capable : elle se transforme à volonté. Impressionnées, les petites formes se laissent instruire et apprennent elles aussi à se transformer. Un jeu sans fin qui rend hommage aux artistes des formes et de la couleur Joan Miro, Henri Matisse, mais aussi les illustrateurs Leo Lionni, Paul Cox. Une réflexion sur l'exclusion, la différence, les relations humaines servie par une belle économie graphique, semblant minimaliste. Une belle évocation du rôle parental quand le père transmet le moyen de surmonter sa souffrance d'être autre en habitant plus fort sa singularité, en la développant en partage. Une invitation à la métamorphose, au métissage de la rencontre qui finit par une promesse : "Demain, on jouera à se mélanger, alors à demain !" Formidable. (source site L'atelier des merveilles)

Pistes d'exploitation :

Cf http://amiens4.ia80.ac-amiens.fr/files/Fiche_prix_littraire_Petite-Tache.pdf

- Travail sur certaines thématiques : la différence, l'acceptation de l'autre ; l'amitié ; la confiance et l'estime de soi

Cf notamment *Patates* du même auteur, *Rouge jaune noire blanche* de B. Minne

→ Lectures en réseau : <http://lamareauxmots.com/blog/fiche-thematique-la-difference/> ;

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/pour_vivre_ensemble_riches_de_nos_differences-2.pdf

- Travail sur les illustrations :

→ Créer une petite histoire sur le même principe, en utilisant des formes géométriques et/ou des tâches. Réaliser un petit film à partir de cette histoire ou de l'album lui-même. cf vidéo réalisée par des enfants :

<https://www.youtube.com/watch?v=M57YYhZ7NU0&feature=youtu.be>

→ En géométrie : travail sur les différentes formes géométriques.

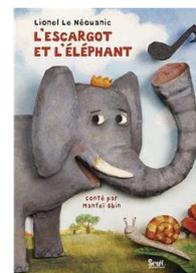
Cf <http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article220> ; bibliographie sur les formes géométriques : <http://dessinemoiunehistoire.net/albums-formes-geometriques/>

→ Découverte des artistes qui ont inspiré les dernières pages de l'album : J. Miro et H. Matisse

→ Lecture en réseau : *Petit bleu Petit jaune* et autres albums de L. Lionni

L'escargot et l'éléphant (album à partir de 4 ans)

Vous vous demandez pourquoi l'escargot porte sa maison sur son dos ? Ce petit conte africain, remis en bouche par le conteur ivoirien Manfèï Obin, vous donnera la réponse ! Joyeusement illustré des collages et volumes de Lionel Le Néouanic. (source Edition Seuil jeunesse)

Pistes d'exploitation :

- Découverte des contes des origines (étiologiques) : cf séquences

<http://ecole.edulibre.org/node/1150> ; <http://monecole.fr/disciplines/litterature/litterature-le-conte-des-origines-au-cycle-3>

- Mise en voix du conte en utilisant l'album comme un théâtre (cf kamishibai, petit théâtre japonais).

- En sciences : étude des escargots, élevage, recherche documentaire, histoires d'escargots

Cf <http://materalbum.free.fr/al28escargot/fichiers.htm>

→ Lecture en réseau sur les escargots: cf *L'escargot et le rosier* de C.H. Andersen

<https://www.babelio.com/liste/3576/Les-escargots-dans-la-litterature-jeunesse>

- Travail sur les « noms descriptifs » des animaux (« celui qui porte haut l'information... », « celui qui entend tout, voit tout... ») : demander aux élèves de donner ce type de nom à d'autres animaux, à partir d'informations trouvées, d'expressions utilisant ces animaux...

C'est mon Croncron (album à partir de 3 ans)

Croncron, c'est le doudou de Pouik, un petit trucmuche qui vit sur la planète Truc. Pouik ne se sépare jamais de son croncron. Avec lui, il partage tout. Mais un jour, Zul, un autre petit trucmuche, barbiote le croncron et PFOUIT ! Pouik se retrouve tout seul ! Il part donc à la recherche de son croncron et du voleur. En avant l'aventure au milieu des volcans qui chmoutent et crachipoutent !

Jouant sur les sonorités, les mots absurdes et les expressions insolites, ce livre se

révèle profondément drôle et tendre. Lionel Le Néouanic signe un ouvrage à

portée universelle sur ces thèmes forts de l'enfance tels que la place du doudou, la séparation et la découverte des premières amitiés (source Seuil jeunesse)

Pistes d'exploitation :

- Travail sur les thématiques de l'album : le doudou, la séparation, l'amitié

- Réalisation d'extraterrestres : proposer aux enfants d'imaginer et de dessiner leur extra-terrestre. Les réaliser en papier mâché, à la manière de L. Le Néouanic.

L'alphabétisier (album à partir de 5 ans)

Ludique et plein d'humour, cet abécédaire d'un tout nouveau genre nous fait regretter qu'il n'y ait que 26 lettres dans l'alphabet ! Pour chacune des lettres de l'alphabet, une bêtise - tout à fait réalisable - est présentée. Elle s'accompagne du commentaire flegmatique d'un chien et d'un chat qui sont les observateurs permanents de ces drôles de farces. Ainsi, pour la lettre Aa, cela nous donne :

"apprivoiser une armée d'escargot, les aligner sur la table du salon ; arroser

abondamment pour qu'ils avancent à toute allure" et la réplique : "absurde mais appétissant" ou

encore, pour la lettre Bb : "barbouiller la baignoire de belles bulles bleues pour barboter, puis,

aborder par babord une bande de baleines à bosse. " et la réplique : "bizarre, bouleversant". Ce

livre est un vrai réservoir à bêtises : il y en a pour tous les goûts, et elles sont toutes plus

extraordinaires les unes que les autres. Mais c'est aussi un livre-jeu : l'enfant devra découvrir dans chaque image les objets dont le nom commence par la lettre à laquelle est consacrée la double page. (source Ricochet)

Pistes d'exploitation :

- Travail sur les jeux de mots : mots-valises (cf titre), tautogrammes (textes dont les mots commencent par les même lettres). Choisir une lettre et écrire un petit texte en tautogramme, puis l'illustrer.

- Production d'écrits : raconter des bêtises réelles ou farfelues. Rattacher ce travail aux autres albums illustrés par L. Le Néouanic *Moi j'adore maman déteste, Moi j'adore la maitresse déteste*

- Travail sur les illustrations : rechercher tous les mots qui commencent par la lettre concernée.

Réaliser une illustration sur le même principe (avec des images prises dans des catalogues, dessinées, collages d'objets, matières...)

Lionel Le Néouanic a également illustré les six livrets de la **collection « Et si on vivait autrement ? »**

Cette collection réunit des petits livrets qui vous confient des alternatives possibles et faciles pour vivre autrement, dans le respect de l'environnement, pour que chacun puisse devenir acteur, responsable, de son cadre de vie. (source Editions Plume de Carotte)

PISTES D'EXPLOITATION SUR LES ILLUSTRATIONS DE LIONEL LE NEOUANIC :

- Repérer les différents types d'illustrations : peintures, sculptures, collages, dessins...
- Faire reconnaître le style, les personnages de l'illustrateur
 - Réalisation de petits jeux : par exemple un Memory classique avec uniquement des images issus des albums de L. Le Néouanic, ou avec des personnages d'autres illustrateurs (chiens, chats, petites filles, petits garçons, oiseaux...) ; celui qui tombe sur les images de L. Le Néouanic a un bonus.
- Réalisation d'illustrations à la manière de L. Le Néouanic : en carton, en papier mâché, dans des cadres...
- Réalisation de portraits/ autoportraits en carton, en papier mâché, dans des cadres...
- Réalisation d'une petite vidéo avec les personnages et décors ainsi réalisés : écriture du scénario, film, montage, bruitage, enregistrement dialogues...

Évelyne Mary (illustratrice)

Évelyne Mary est graveure et illustratrice. Elle a fait l'école Estienne à Paris. Elle a illustré plusieurs ouvrages jeunesse et crée aussi des images pour des livres d'artiste avec une prédilection pour l'estampe : pointe sèche, linogravure, sérigraphie.

PISTES D'EXPLOITATION

- Visiter son site pour découvrir son univers et son travail :

<https://www.evelynemary.fr/>

Observer ses gravures, son travail de création pour affiches ou logos, la présentation d'ateliers ou d'expositions. Enfin les différents albums qu'elle a illustrés. Retrouver certains albums lus en classe.

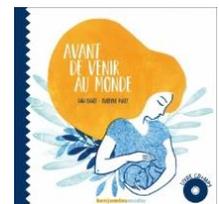
- Reconnaître le travail de l'artiste : Après plusieurs lectures d'albums illustrés par Evelyne Mary, chercher des points communs dans les livres qui permettent d'identifier l'artiste.
 - technique similaire : la gravure : linogravure, tampons
 - thématique récurrente :
 - univers graphique identifiable : couleurs intenses qui rendent important le blanc de la page ; jeu entre les masses et les lignes, les pleins et les vides...
- Interroger le lien texte – illustration, sa cohérence et sa complémentarité : ce que l'image raconte en plus ou en moins par rapport au texte. Par exemple, l'image renseigne sur la personnalité (aspect physique et émotionnel) et sur son environnement. Le texte peut décrire une action que l'image ne montre pas ou inversement. Pour certaines pages, comparer texte et illustration et revenir sur les choix d'Evelyne Mary.
- Moi mon ombre : lien vers dossier pédagogique
<https://www.editionsetageredubas.com/dossierpedagogique/moi-mon-ombre>

BIBLIOGRAPHIE

Avant de venir au monde (à partir de 18 mois) avec Gigi Bigot

C'est pour tout le monde pareil. Quand on est dans le ventre, il paraît que c'est le paradis. On a de la place. On fait le têtard pépère peinard. On gesticule. On fait des bulles, des pirouettes, des galipettes. Quand on est dans le ventre, il paraît qu'on entend les bruits comme une petite musique de la vie, en sourdine.

Il paraît aussi qu'on sent tout. C'est fou tout ce qui se passe là-dedans ! Oui mais, un jour : Boum ! Bienvenue dans le grand cirque de la vie ! (<https://www.benjamins-media.org/fr/catalogues/livres-cd-braille/collection-taille-s/avant-de-venir-au-monde>)

Le loup (à partir de 3 ans) avec Benoît Broyart

Sur le chemin qui serpente de page en page, à toi de choisir quel loup tu vas suivre ! Veux-tu accompagner le couple dominant ou les jeunes louveteaux ? Chasser avec la meute ou explorer un nouveau territoire ?

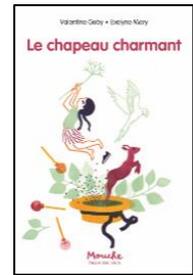

À chaque lecture, tu découvriras ainsi de nouveaux aspects de la vie du loup et tu en apprendras davantage sur cet animal fascinant. Une découverte amusante de l'écologie et de la nature !
(<https://editionslacabanebleue.com/livre/suis-du-doigt-le-loup/>)

Le chapeau charmant (7-9 ans) avec Valentine Goby

C'est la fin de l'été. Dans le parc, il fait chaud. Soudain, zouim, une fillette glisse sur un chapeau. Qui l'a oublié ? Un grand-père ? Une musicienne ? Un gondolier ? Elle lui invente plusieurs vies, fini l'ennui ! Elle le respire, et là, magie... Mais l'orage éclate ! Que va devenir le chapeau sous la pluie ?

(<https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chapeau-charmant>)

Moi mon ombre (à partir de 6 ans) avec Sébastien Joanniez

« Est-ce que je suis mon ombre ? Est-ce que mon ombre pèse le même poids que moi ? Quand je dors, c'est mon ombre qui rêve ? » Autant de questions que se pose un petit garçon qui passe une journée ordinaire en compagnie de son ombre... ce duo nous entraîne dans une promenade poétique et philosophique. (<https://www.editionsetageredubas.com/moi-mon-ombre>)

Dans l'artothèque

Cabanes amies (à partir de 6 ans) avec Delphine Roux

Un petit garçon décide de construire une cabane avec ses amis. Tapissée de feuilles sèches, couverte de fougères et de bruyères, la cabane amie devient un refuge secret abritant leurs jeux et leurs aventures. Lors de voyages avec ses parents, le petit garçon découvre d'autres cabanes de par le monde, qu'il dessine soigneusement dans un cahier afin de les graver dans sa mémoire. Devenu adulte et désormais étudiant en architecture, le garçon aime se promener à la recherche de maisons qui l'inspirent, mais il rencontre également d'autres qui l'attristent, comme les refuges précaires de personnes sans abri ; des cabanes misères qui renforcent son envie d'utiliser ses connaissances pour voyager et améliorer le monde. Au Japon, il rencontre Matsuko dont il tombe amoureux ; il restera auprès d'elle et bâtira des foyers pour ceux qui rêvent de cabanes maisons, « chaleureuses, ouvertes sur le monde ». Puis se présente le jour heureux où ensemble, l'homme et Matsuko créent une nouvelle vie, pelotonnée dans le ventre-cabane de la future maman. (<https://www.ricochet-jeunes.org/livres/cabanes-amies>)

Dans l'artothèque

Le loup et la petite fille (à partir de 6 ans) avec Yves Jaffrennou

Il était une fois un loup très méchant. Il était une fois une petite fille très gentille. Vous avez déjà entendu ça ? Attendez la suite : ils deviennent amis, et inventent plein de jeux : jeu de l'eau qui coule entre les doigts, jeu des pattes et pieds mouillés, jeu du collier de rosée, etc. Ca donne envie, non ? La petite fille parle du loup à ses parents, dit qu'elle va l'inviter. On lui répond à côté. Alors la fillette convainc son nouvel ami de descendre dans la vallée. Ils jouent à cache-cache jusque sur la place du village. Jusqu'à ce que les chasseurs passent par là... La fillette ne perd

cependant pas espoir dans la beauté de la montagne. (<https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-loup-et-la-petite-fille>)

Dans l'artothèque

Bulldozer (à partir de 10 ans) avec Aliénor Debrocq

Bien avant ma naissance, on appelait Détroit "Motor City". C'était la capitale de l'automobile, du progrès ! Aujourd'hui, des quartiers entiers sont démolis.

Les habitants, menacés d'expulsion. Alors, j'ai décidé d'agir...

Roman suivi d'une postface sur Détroit, ville en décroissance démographique et économique. (<https://www.cotcotcot-editions.com/product-page/bulldozer>)

Sébastien Murrain

Sébastien Murrain, est né en 1976 à Aubervilliers. Il arrive à Lyon où, après un bac économie, il se lance dans des études de dessin à l'École Émile Cohl. Il en sort diplômé en 2000. Il travaille depuis pour l'édition jeunesse comme illustrateur pour l'École des Loisirs, les Fourmis rouges, le Seuil Jeunesse en 2013... mais aussi pour la presse adulte et enfantine. Il travaille actuellement dans un atelier collectif d'artistes, « le Bocal », à Lyon, où il vit.

Le grand voyage de Flamingo (à partir de 5 ans)

Coincée dans les étals d'un magasin de souvenirs, Flamingo la bouée fait pâle figure à côté des autres bouées plus colorées. Personne ne s'intéresse à lui, et il se désespère de quitter cette boutique ennuyeuse... Alors un jour, à la faveur d'une bourrasque, Flamingo décide de se laisser emporter, et de prendre le large. Commence un périple qui le conduira aux quatre coins de la planète, de la banquise jusqu'à la haute mer, à la rencontre des pingouins et des requins. Flamingo n'en croit pas ses yeux ! Mais, d'aventure en aventure, il sent que quelque chose lui manque encore... Il finit par échouer sur les côtes de

l'Amérique. C'est là qu'un petit garçon, bien seul lui aussi, pose ses yeux sur lui. À l'autre bout du monde, une amitié est née. (<https://www.actes-sud-junior.fr/9782330150617-l-sa-bastien-murrain-le-grand-voyage-de-flamingo.htm>)

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

- Découvrir un album où le personnage principal est un objet, ici une bouée.
- Retracer le voyage et les péripéties de Flamingo. Identifier les endroits cités ou dessinés (statue de la liberté, les chutes Victoria (en Afrique) ; les animaux rencontrés. Imaginer d'où il peut partir. Trace son voyage sur une planisphère. Comprendre pourquoi l'auteur ne nomme pas les objets, les endroits, les animaux : de grands immeubles qui glissent sur l'eau / la mer se fige en glace / les autochtones...
- Imaginer un autre voyage en dessinant les endroits traversés, les animaux rencontrés. S'aider de dessins de Flamingo en troisième de couverture.
- Interpréter la fin du récit : à votre avis Flamingo est-il heureux ? Pourquoi ? Engager un débat en demandant d'argumenter sa réponse : « Il attend désespérément qu'un enfant le choisissent. » et la fin du récit « la bouée rose est ravie ! » / les illustrations peuvent faire penser que Flamingo n'est pas si heureux que ça de sa condition.

Hector et Louis (à partir de 6 ans)

Que se passe-t-il quand un petit garçon de bonne famille et son majordome décident de faire l'école buissonnière ? Dans ce bel et grand album aux mille nuances de vert, le malicieux illustrateur Sébastien Murrain s'essaye à l'écriture, et c'est un succès. Dans cette épopée onirique, il nous apprend avec beaucoup de tendresse que l'aventure peut germer sous tous les climats...

(<https://www.actes-sud.fr/catalogue/jeunesse/hector-et-louis>)

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

- Identifier le milieu de vie de Louis à l'aide du texte et des illustrations. Comprendre que le format du livre a aussi son importance.
- Proposer un débat autour de la question suivante : Pourquoi Hector emmène-t-il Louis dans une grande serre tropical ? Ce débat permettra de revenir sur les émotions de Louis et sur deux mots clés de l'histoire que sont l'ennui et l'imagination.

Les pêcheurs d'éternité (à partir de 6 ans) avec Marie Colot

Flore et son Papou aiment pêcher ensemble. Pour ses huit ans, il lui a réservé le plus beau des cadeaux : un souvenir ! Une partie de pêche de nuit. Peut-être auront-ils la chance de voir des méduses immortelles ?! Mais l'expédition s'interrompt brutalement quand Papou se fige, victime d'une attaque. Transporté à l'hôpital, il en sortira lourdement handicapé. Flore est inconsolable. Pourtant, elle est bien décidée de permettre à son grand-père de repêcher un jour. Pour cela, elle échafaude avec ses grandes sœurs un plan aussi farfelu que poétique. (<https://www.actes-sud.fr/catalogue/jeunesse/les-pecheurs-deternite>)

Vous êtes des animaux comme nous (à partir de 6 ans) avec Cyril Dion

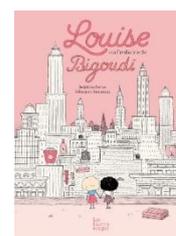
*Je suis venu dans ton rêve pour t'appeler à l'aide.
Nous sommes des millions à être venus dans les rêves de millions d'enfants.
Nous avons besoin de vous.
Et vous aussi avez besoin de nous.
Mais vous ne le savez pas encore.*
(<https://www.actes-sud.fr/catalogue/jeunesse/vous-etes-des-animaux-comme-nous>)

Une fable vibrante, un plaidoyer poétique à la dimension métaphysique pour réinventer les relations entre les espèces et défendre le vivant, à destination des enfants. (Ricochet)

Louise ou l'enfance de Bigoudi (à partir de 4 ans) avec Delphine Perret

Forcée de déménager et de quitter les champs verts de sa campagne natale, Louise se retrouve bon gré mal gré dans un appartement, au cœur d'une ville bouillonnante qui n'est pas sans rappeler New York. Rien n'est plus comme avant pour Louise qui ne parvient pas à se faire à son nouvel environnement, jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'Ella, une camarade de classe qui lui apprendra à goûter aux petits plaisirs de la grande ville.

Dans cette suite la plume tendre et juste de Delphine Perret, et les dessins fins et ciselés de Sébastien Mourrain, sont au service d'une nouvelle histoire, simple et touchante, qui aborde les moments tendres et douloureux de l'enfance, la force de l'amitié et les difficultés rencontrées face aux changements. (<https://editionslesfourmisrouges.com/produit/louise-ou-lenfance-de-bigoudi/>)

Dans l'artothèque

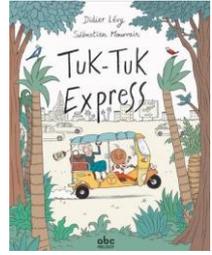
Tuk-Tuk Express (à partir de 4 ans) avec Didier Lévy

Tham-Boon conduit un tuk-tuk. Le plus beau tuk-tuk de Bangkok ! (D'après lui.) C'est vrai qu'il brille de mille feux son bolide mais il est aussi tout rafistolé, rapiécé, consolidé...

Vanessa Crumble finit ses vacances en Thaïlande. Devant son hôtel, elle fait les cent pas dans l'attente de son taxi. Si ça continue, elle va manquer son avion !

Voilà que Tham-Boon passe par là et la prend à bord de son tuk-tuk. Dans le tumulte des véhicules, ce joyeux conducteur va tout mettre en œuvre pour que sa passagère arrive à destination. Grâce à ses invectives originales, aucun bouchon ne lui résiste. Grâce à son autoradio artisanal, Miss Crumble se détend. Et lorsque le moteur fait des siennes, sa paire de patins à roulettes sauve Vanessa in-extremis. Enfin... presque.

Mais Tham-Boon et son tuk-tuk sont plein de ressources... (<https://abcmelody.com/produit/tuk-tuk-express/>)

Végétarien ? (à partir de 5 ans) avec Julien Baer

Paul, huit ans, vit tranquillement avec sa famille, jusqu'au jour où l'on sonne à sa porte : deux poulets sont là, pour l'emmener... à son propre procès. Et qui assiste au procès ? Eh bien, toutes sortes d'animaux différents : des poules, d'adorables poussins, des chèvres, un boeuf très impressionnant, et tant d'autres encore, qui semblent tout droit sortis de l'imagination du jeune garçon.

Une histoire à l'humour absurde, sur le sentiment de culpabilité des mangeurs de viandes et les relations compliquées entre humains et animaux. (<https://helium-editions.fr/livre/vegetarien/>)

Courage, Petite souris ! (à partir de 1 an) avec Mickaël Escoffier

Pourquoi la reine des souris a-t-elle quitté son château ? Et pourquoi va-t-elle prendre autant de risques en traversant des océans, en bravant des dragons et en échappant à des chats brigands ? Courage petite souris !

(<https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/courage-petite-souris>)

Marianne Pasquet

Née en 1981 à Châlons-en-Champagne et vit en Ardèche.

Depuis toute petite, Marianne a des crayons dans les poches et des idées plein la tête. Elle dessine tout le temps...

Après des études d'arts-appliqués et de communication visuelle, quelques expériences en agence de communication, elle se lance en tant que graphiste freelance.

Elle compte à présent une dizaine de livres pour enfants.

Parallèlement elle continue son travail de graphiste, et commence à mêler le dessin à ses commandes graphiques (affiche de festivals culturels, pochette de disque, plaquette, logotype, ...).

Elle a également depuis plusieurs années animé des stages d'illustrations, sur le thème du Cirque à **la Cascade** – Pôle national de cirque.

Marianne expose régulièrement ses illustrations et portraits.

<https://atelier-de-marianne.com/>

<https://marianne-illustration.blogspot.com/>

Capucine les doigts verts (conte à partir de 9 ans)

Une histoire de gris, mais une histoire de graines...

Une histoire sans couleurs, mais une histoire de fleurs

Alors... de fleurs en fraises, de feuilles et fruits, de friandises en surprises, Capucine se fait jardinière bien singulière... de fantaisie... en poésie.

Une histoire où l'échange avec l'autre est au cœur des semis. (source édition du Lampion)

Mise en scène : <http://lesartsbuissonniers.org/index.php/portfolio/capucine-les-doigts-verts/>

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

- Lecture interprétative de l'album : pourquoi les lettres, les mots change la vie des habitants de Grimonde ?

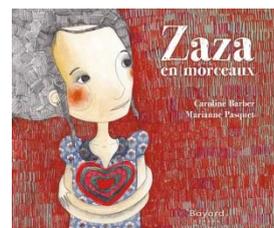
- Arts visuels :

- Travail au crayon à papier : nuancier de gris, estompage, jouer sur l'épaisseur du trait..., colorier les différentes parties d'un paysage avec des traits au crayon à papier, plus ou moins foncés, inclinés différemment...
- Des bouquets de mots à partir de lettres découpées

Zaza en morceaux

Comment faire pour retrouver son cœur quand il a disparu ? Où chercher ? Par où commencer ? Zaza est prête à tout. Même à suivre les conseils les plus farfelus... (source site de l'illustratrice)

Dans l'artothèque

Pistes d'exploitation :

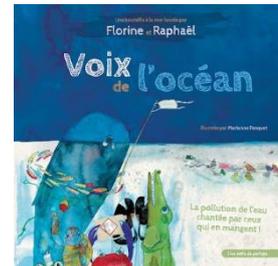
- Travail sur la thématique de l'album : demander aux élèves 'ils ont déjà eu le cœur en morceau et pourquoi ? Ressenti et émotions. Comment se sent-on physiquement quand on est très triste ?
- Travail autour du texte : les jeux de mots (sensible/sans cible ; disjoncté/étincelles/électrisée)
- Travail sur les expressions autour du cœur : les découvrir, les exploiter à l'écrit et en arts visuels (cf expressions au sens figuré)
- Lecture en réseau : *Le cœur et la bouteille* d'Oliver Jeffers, *Mon cœur en miettes* de C. Moundlic, *Où est passé mon cœur ?* d'A.C. Lévêque...
- Arts visuels : utiliser le cœur comme objet de création
<https://www.pinterest.fr/pin/754634481290681939/>

La voix de l'océan

Assis sur un rocher les pieds dans le sable, un son étrange et lointain parvient jusqu'à nous... C'est la voix de l'océan qui nous partage sa détresse. Nous tendons l'oreille un peu plus encore : une tortue nostalgique, une baleine déterminée, un crabe bon vivant... Des animaux marins, parfois en colère, qui se lèvent et nous chantent leur impuissance face à la pollution de l'étendue bleue.

Comme une bouteille à la mer remplie de chansons, un appel à prendre soin des océans, à prendre soin de la terre.

Une création de Florine et Raphaël illustrée par Marianne Pasquet, concoctée avec Amour et bonne humeur ! (source site des auteurs)

Pistes d'exploitation

- Travail sur le thème de la pollution des océans : lecture documentaire, lecture en réseau
→ *Une bouteille dans l'océan*, M. Friman, *Voyage à poubelle place*, E. Brami, *La bonne idée de monsieur Johnson*, P. Grosz

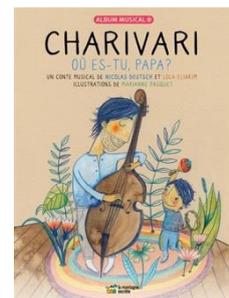
Charivari : où es-tu papa ? (album à partir de 6 ans)

Abel, huit ans, vit avec son papa dans une grande ville qui ressemble à un escargot. Dans son quartier, il a ses repères favoris : l'épicerie et la petite cantine. La famille qui entoure Abel rend son enfance heureuse et douce. Les weekends avec sa marraine Manue et les vacances d'été avec Mamichat se transforment en refuge. Il y est à l'abri de l'âge adulte. Abel voudrait aussi que son papa retrouve son esprit d'enfant pour éviter que le travail, les responsabilités et les tâches du quotidien ne deviennent les écueils qui le feraient sombrer dans la grisaille.

Ce conte musical explore le monde des adultes à travers les yeux d'un enfant. Un portrait naïf, tendre et délicat qui convoque ces moments de la vie où le bonheur se tisse à partir de petites choses. (source Edition La montagne secrète)

Livre disque.

Mise en scène : <https://www.youtube.com/watch?v=HfvMgR9DAPU> (teaser)

Les ballons (album à partir de 6 ans)

Théo, petit, avait de nombreux rêves en tête, des rêves fous ou à portée de main, mais des rêves qu'il essayait de réaliser et qui le rendaient léger,

léger... comme des ballons ! Et puis, Théo a grandi, et les rêves se sont envolés... Aurait-il oublié ce que lui disait sa marraine : « Il faut toujours avoir un rêve d'avance »... ? (source Edition Pour penser)

<https://www.pourpenser.fr/livres-jeux/les-ballons-9782371761384/>

La nuit sans Zzz (auteure) (album à partir de 6 ans)

Une jeune fille n'arrive pas à trouver le sommeil à cause d'une idée qui s'incruste au cœur de sa nuit. L'idée est difficile à attraper, et elle s'échappe sans cesse. Comment faire alors pour s'endormir ? Une seule solution possible... La jeune fille aura besoin de son crayon à pois et de son cahier bleu. (source Edition Les 400 coups)

PISTES D'EXPLOITATION GENERALES :

- autres illustrateur.rices à la technique similaire : Marjorie Pourchet, Cécile Gambini...

Samuel Ribeyron

Samuel Ribeyron est auteur et illustrateur et publie ses albums chez Milan, Seuil Jeunesse, HongFei, Didier jeunesse. Son dernier album « Puisette et Fragile » est une bande dessinée adaptée d'un spectacle jeune public du même nom. Parallèlement, il est décorateur volume et chef décorateur. Il a débuté dans le cinéma d'animation sur la série franco britannique L'Hopital Hilltop. Depuis, il collabore avec les studios Folimage et Foliascope soit en tant qu'auteur graphique (les 4 saisons de Léon/4x26', Opération Père Noël/26', The Inventor ou Le Secret des mésanges/72') soit en tant que chef décorateur (Neige/26', Wardi/52'). Son premier court métrage «Beau voyage» est édité par les éditions Corridor en livre-dvd.
www.samuelribeyron.com

Puisette et Fragile (album à partir de 6 ans)

Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. Chaque matin, elle accroche les nuages dans le ciel, installe les vagues, gonfle les poissons... Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les choses sont en ordre. Mais voilà qu'un matin arrive sur le rivage un gros paquet qu'elle n'a pourtant pas commandé. Dans ce paquet, il y a une petite fille, qui va venir bousculer ses habitudes. Mais Puisette va vite apprendre que la vie est plus drôle et jolie quand on la partage. (source éditions Seuil jeunesse)

Pistes d'exploitation:

- Travail autour du thème de la mer : faune et flore, géographie....
- Travail autour de la question « de territoire » : comment réagit-on quand quelqu'un de nouveau arrive dans notre vie, sur notre « territoire » ? impression d'être envahi, rejet, accueil ?
- Mise en scène du livre :

<http://artsvivantscieparadisique.fr/index.php/presentation-2/>

Utiliser le teaser et les extraits sonores pour retrouver les différents moments de l'album. Comprendre la mise en scène : comment le metteur en scène a fait pour « reproduire » l'album ? texte et illustration

- Arts visuels : la mer, les poissons, les algues... reproduire en papiers découpés, collages, éléments naturels...

Pi, Po, Pierrot (album à partir de 5 ans)

Dans un royaume paisible où chaque habitant porte sa pierre sur son dos, la sérénité est soudainement troublée par la maladie qui touche la fille du roi. Seule une herbe magique poussant de l'autre côté de la rivière pourra la sauver. Pi, Po, et Pierrot, trois frères, tentent l'aventure. Mais comment traverser la rivière avec une pierre sur le dos ? Doux et vibrant, sans rien de trop ni rien qui manque, un conte de sagesse pour aujourd'hui et pour toujours ! (source Edition Hongfei Cultures)

Pistes d'exploitation:

- Travail autour de la notion d'héritage, de traditions... Quelles habitudes existent dans vos familles ? Savez-vous d'où elles viennent ? Qu'en pensez-vous ?
- Travail autour de l'Asie : géographie, culture... En poésie, travail sur les Haïkus.

- Arts visuels : créer des personnages avec des têtes carrées, en volume.
Travail autour des pierres : chaque enfant choisie une pierre et la décor en fonction de sa personnalité ; elle doit le représenter.

La bergère aux mains bleues (album à partir de 6 ans)

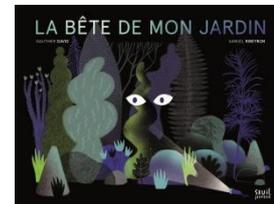
Madalen, la bergère, vit avec ses deux enfants sur une île perdue au milieu de l'océan. La vie s'écoule tranquillement. Mais il y a une ombre au tableau : chaque année, Kelen, le père, prend la mer, incapable d'ignorer l'appel de l'océan. Un matin, Gale, le fils, pêche un fabuleux poisson argenté. Si beau qu'il est difficile d'y résister ; si froid qu'il pervertit le cœur...

Une histoire portée par neuf chansons écrites et interprétées par Amélie-les-crayons, une artiste qui depuis 15 ans a su trouver son public. (source éditions Margot)

La bête de mon jardin (album à partir de 4 ans)

Un enfant, derrière sa fenêtre, croit voir derrière chaque buisson de son jardin une bête menaçante. Et s'il sortait pour aller à sa rencontre, et même peut-être la toucher ? ... La bête et l'enfant s'observent. Depuis toujours. Bête fantasmée, bête imaginée, bête sortie des livres d'images qu'on lui lit le soir et qui le font frissonner... Existe-t-elle vraiment ? Ou n'est-elle qu'un souffle dans les branchages, l'ombre d'un buisson sur le sol dessinée ? Un album fort, aux jolies découpes, sur le pouvoir de l'imagination. (source Seuil jeunesse)

Comme chaque soir, un enfant scrute son jardin. Fasciné par les ombres qui dansent à la lueur de la pleine lune, il espère apercevoir la fameuse bête mangeuse d'enfants. On lui en a tellement parlé qu'il la connaît par cœur. Transcendant sa peur, le bambin franchit le seuil de sa maison et part en direction de la forêt. Une lampe de poche à la main, il cherche en vain le monstre tant redouté. L'enfant rentré chez lui, c'est au tour de la bête de faire son apparition et de nous raconter son point de vue.

La double narration (humaine et animale) pimente ce récit énigmatique oscillant entre rêve et réalité. Dans ce monde magique, quasi aquatique, on joue à se faire peur via des illusions d'optique savamment mises en scène par Samuel Ribeyron. Avant tout ludique, cette lecture aiguisé le sens de l'observation et donne envie de partir à la découverte des monstres, le soir au clair de lune. Emmanuelle Pelot (source Ricochet)

Clothilde Staës

Clothilde Staës est née en 1983 dans le nord de la France. Elle découvre la gravure aux beaux-arts de Murcia, en Espagne, et explore dès lors l'art de l'impression comme une cuisine graphique et artisanale. Elle utilise la pointe sèche, la linogravure et l'eau forte pour créer des œuvres qui s'inspirent de fragments du quotidien téléportés dans un monde léger et coloré, comme une transposition solaire de notre réalité. Elle expose régulièrement des séries personnelles, mène des ateliers de gravure, et travaille pour l'édition.

PISTES D'EXPLOITATION :

- Visiter son site : <https://www.clothildestaes.fr/>

- Les techniques de gravure utilisées par Clothilde Staës : (source Wikipédia)
 - * L'eau-forte : procédé de gravure en taille-douce sur une plaque métallique à l'aide d'un mordant chimique (un acide). L'artiste utilisant l'eau-forte est appelé aquafortiste. L'eau-forte est un procédé de taille indirecte (par morsure du métal par un acide), par opposition à la taille directe (à l'aide d'outils, tels burin ou pointe sèche).
 - * La pointe sèche : La pointe sèche est un outil pointu dont l'extrémité sert à graver des traits dans le métal. La pointe peut être en acier, en carbure de tungstène, en céramique, ou en diamant. L'outil se manie comme un crayon, et les tailles varient en fonction de la grosseur des pointes. Si l'on veut obtenir des traits fins et minutieux, une pointe en diamant est conseillée.
 - * La linogravure : technique de gravure en taille d'épargne, technique consistant à enlever les blancs ou « réserves » du résultat final, l'encre se posant sur les parties non retirées, donc en relief, le papier pressé sur la plaque conservant l'empreinte de l'encre). Proche de la gravure sur bois, elle se pratique sur un matériau particulier, le linoléum.

Différents sites existent avec des explications pour se lancer dans la linogravure.

<http://linolino.fr/linogravure/>

→ Lectures en réseau : Evelyne Mary, Dominique Descamps, May Angeli, Olivier Besson
Chercher d'autres techniques imitant le travail de Clothilde Sraës : collageS, tampons...

- Travail autour de la poésie :

https://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf

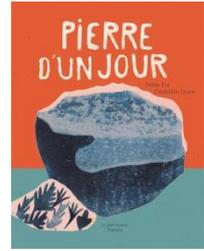
- Travail autour de la culture arabe : de quoi parle-t-on ? Quels pays sont concernés ?

Peinture, écriture (en arts visuels), musique, danse, apports dans notre culture (math, mots...)

BIBLIOGRAPHIE :

Pierre d'un jour

Une écriture aride comme la pierre du Cantal où vit Odile Fix. Une illustration solaire comme la terre d'Ardèche où vit Clothilde Staës. Le port a jauni a proposé une rencontre entre ces deux univers : Odile Fix a exploré le thème de la terre, des éléments, du frottement entre les matières, la pierre et le temps. Clothilde Staës a travaillé sur des masses lumineuses, souples, douces, en écho infidèle à l'écriture rugueuse d'Odile Fix. Ainsi est né ce poème d'une pierre, un jour, Pierre d'un jour. (source édition Le Port a jauni)
Traduits en arabe – lecture bilingue sur le site de l'éditeur

Dans l'artothèque

Poèmes pour affronter le beau temps (poèmes à partir de 7 ans)

Ces Poèmes pour affronter le beau temps & profiter du mauvais sont des considérations humoristiques sur le temps qui passe et la scansion des saisons. La forme répond au fond du texte : ainsi le mot tunnel devient-il graphique grâce à deux -nn- agrandis. Le mauvais temps, quant à lui, s'écrit en gouttes de pluie. Les illustrations, des gravures réhaussées à l'encre, ont été peintes à partir des poèmes par Clothilde Staës.

Ces poèmes peuvent être lus par tous les temps, en toutes saisons et à partir de sept ans.
(source Editions Le Port a jauni)

Traduits en arabe – lecture bilingue sur le site de l'éditeur

Dans l'artothèque

Poèmes en paysages (poèmes à partir de 7 ans)

Poèmes en paysages est un recueil de poèmes pour enfants écrits à partir de gravures et de gravures peintes à partir de poèmes. Les poèmes évoquent la sensation des corps dans la nature, les gravures intègrent le corps comme d'un élément naturel. Ici, tout est ludique, tout fait écho au monde de l'enfance et à l'attention particulière portée aux détails du monde. Le minuscule et le gigantesque se côtoient, des animaux merveilleux apparaissent, les montagnes, les arbres, l'eau, les bêtes et le corps humain se confondent.
(source édition Le Port a jauni)

Traduit en arabe – lecture des poèmes sur le site de l'éditeur

Dans l'artothèque

Les chaises (poèmes à partir de 7 ans)

Toutes les chaises sur lesquelles je me suis assise, toutes les chaises qui ont compté, les chaises de ma vie... À partir de ce thème, Raphaële Frier raconte sa première chaise haute comme le toit du monde, la chaise d'attente, les

chaises longues qui occultent les courtes, la chaise de cuisine qui côtoie la farine et les odeurs de graille, des chaises tristes comme celle de l'absent ou des chaises loufoques comme les chaises volantes. Et à son tour, Clothilde Staës grave de ses belles gravures réhaussées, les chaises qui dans sa vie ont compté. (source édition Le Port a jauni)

Traduit en arabe – lecture des poèmes sur le site de l'éditeur

Dans l'artothèque

Lao du placard (album à partir de 6 ans)

Les rumeurs sont pareilles à des voitures de course ou à des tempêtes de sable. Elles se déplacent plus rapidement que les autres paroles.

Chacun promet de ne rien répéter mais personne ne parvient à faire un nœud à sa langue.

Si bien que mon secret à toute vitesse s'est ébruité.

À l'école, tous ont su que j'étais un enfant du placard. (source Cheyne éditeur)

Dans l'artothèque

Pistes de travail :

- Qu'est-ce qu'un « enfant du placard » ? Pourquoi ? quelles conséquences pour Lao ?
- Travail autour des images, métaphores du texte

Poèmes sur un fil (poèmes à partir de 7 ans)

Ces Poèmes sur un fil sont dédiés au monde du cirque. Poèmes à l'équilibre, à la déambulation, au nomadisme, aux instants de magie éphémère, à la solitude du filambule, à celui qui balaie la piste avant le spectacle, à celui qui éteint les lumières, à la gitane qui traverse la piste, à toutes nos chaussures, aux danseuses qui réveillent la terre, au chant...

Chaque poème comprend le mot fil, tendu de page en page par Géraldine Hérédia Laissez-vous porter par ce fil magique. (source édition Le Port a jauni)

Peut-être que Géraldine Hérédia fut bercée par le poème d'Apollinaire « Les Saltimbanques », car c'est le même esprit, la même mélancolie, que l'on retrouve dans ses textes qui jouent avec les mots, les sonorités, les images pour évoquer, comme autant d'hommages, ces funambules de la vie que sont ceux qu'on appelle parfois les « gens de la balle ». Est-ce parce qu'ils rebondissent de ville en ville, frôlant la terre ferme sans vouloir s'y enraciner ?

Dans ces poèmes chantants, rythmés d'un souffle hypnotique, dont chacun est un instant de la vie de ces baladins saisi par le regard fasciné du spectateur, Géraldine Hérédia, et Nada Issa qui traduit ses vers en arabe, offrent une invitation au voyage à chaque lecteur et lectrice. Les gravures surréalistes de Clothilde Staës tissent une aura de mystère, comme si la magie de ce qui reste inexplicable, merveilleux, dans le geste, le chant de ces artistes en apesanteur, nous figeaient nous autres lecteurs, dans la contemplation et dans le rêve. Véronique Cavallasca (source Ricochet)

Traduit en arabe – lecture des poèmes sur le site de l'éditeur

Julia Woignier (autrice /illustratrice)

Née en 1986, elle n'a jamais cessé de dessiner. En 2013 elle est diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg et lauréate au Concours international d'illustration de Montreuil « Un livre pour demain ». Elle se passionne pour les contes populaires qui ont jalonné son enfance. Aujourd'hui, elle travaille à des projets multiples allant du livre jeunesse aux décors de théâtre animé.

PISTES D'EXPLOITATION

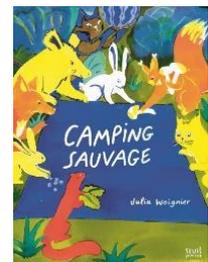
- Reconnaître le travail de l'artiste : Après plusieurs lectures d'albums de Julia Woignier, ou comparaison des premières de couvertures, chercher des points communs dans les livres qui permettent d'identifier l'artiste.
- technique similaire : encre avec des couleurs prédominantes dans tous les albums (jaune, ocre, orange, bleu...) + blanc. Demander comment Julia Woignier fait pour obtenir ce blanc.
> couleur du papier.
- thématique récurrente : ses livres relatent les préoccupations de son enfance : la rencontre avec l'inconnu, la liberté et l'aventure.
- univers graphique identifiable : masses d'encres colorées

BIBLIOGRAPHIE

Camping sauvage (à partir de 3 ans)

Les animaux aussi ont le droit de partir en vacances ! C'est décidé, Grand sanglier, Vif écureuil, les frères lapin et Chat jaune partent tous ensemble à la découverte de la montagne avec leur sac à dos et leur tente. Quelle joie de faire les fous autour du feu ou d'écouter une histoire, pelotonnés sous la tente...

Surpris par une tempête, les amis vont se mettre à l'abri dans un arbre dans lequel ils se trouveront nez-à-nez avec une drôle de bête. Est-elle hostile ou bien a-t-elle aussi peur qu'eux ? La suite nous prouvera que cette rencontre va se révéler être la plus belle aventure des vacances ! (<https://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/camping-sauvage-julia-woignier/9791023512311>)

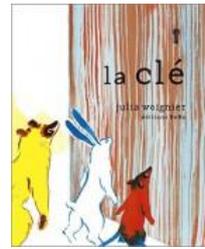

PISTES D'EXPLOITATION

- Repérer la narration à la première personne et trouver qui est le narrateur. Recueillir les informations dans le texte, qui misent en lien, avec les illustrations nous permettent de trouver qui est ce narrateur. Repérer les autres personnages, leur nom, les identifier sur les illustrations. Lire la quatrième de couverture qui donne un indice supplémentaire sur le lien entre deux des personnages.
- Faire une liste de toutes les activités qui procurent du plaisir aux animaux dans l'histoire. Compléter cette liste par des bonheurs personnels. Quand tu pars en vacances, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ?
- Engager un débat autour de la phrase de la quatrième de couverture : « Commence alors la plus belle aventure des vacances. » Quand commence-t-elle cette aventure ? Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Pourquoi est-elle la plus belle ?

La clé (à partir de 3 ans)

Au cours d'une promenade nocturne, un mulot, un lièvre et un lémurien entrent dans un jardin. En ayant fait plusieurs fois le tour, l'ennui les gagne : rien à manger, pas un oiseau dans le ciel. Ils trouvent alors une clé fichée dans la terre. Quelqu'un l'a sûrement égarée. Ils tirent et tirent dessus, jusqu'à l'arracher du sol. Quelle porte, quel coffre fabuleux ouvre t-elle ? Ça sent l'aventure !

Après La forêt invisible, Julia Woignier reprend l'aquarelle et ses transparences pour questionner la nature animale, humaine, universelle. Elle nous offre une histoire étourdissante sur la quête de la liberté et de la cohabitation entre l'homme et la nature. (<http://www.editions-memo.fr/livre/la-cle/>)

Dans l'artothèque

PISTES D'EXPLOITATION

- Avant la lecture de l'album, émettre des hypothèses sur le trésor ouvert par la clé.
- Sans montrer la dernière page de l'album, faire identifier le lieu de l'histoire et trouver à l'occasion de plusieurs relectures tous les indices laissés par Julia Woignier (les animaux que l'on trouve dans un zoo, le gardien > du zoo...). Valider par l'illustration en dernière page.
- Production d'écrits : Imaginer trouver un clé, qu'ouvrirait-elle ?
- Repérer le vocabulaire pour exprimer une grande quantité : fleurs et fruits en quantité, une myriade d'oiseaux, un armada de zèbres, une flopée de tortue.
- Imaginer la suite de l'histoire : Quand le gardien se réveille...

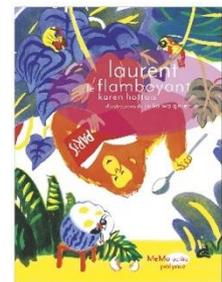
Laurent le flamboyant (à partir de 8 ans) avec Karen Hottois

Comme chaque matin, Laurent le Outan se réveille de mauvais poil. Il a beau se lancer de branche en branche à travers la jungle de Sumatra, il a beau voler des œufs au Trogon aux yeux blancs, et pour couronner le tout cuisiner sa fantastique tarte aux litchis, il lui manque quelque chose ou plutôt quelqu'un : les petits enfants de Paris.

Avec eux, Laurent le Outan pourrait grimper dans les arbres, plus haut encore que la tour Eiffel, et manger des parts de tarte. Sans eux, il passe son temps à attendre.

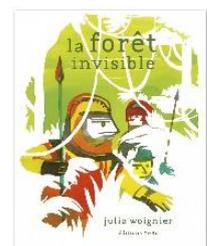
Un soir de lune argentée, Laurent le Outan fait la rencontre d'une petite fourmi tout excitée, vraiment pas gênée. En plus, elle lui apprend que les petits enfants mangent des croque-monsieur devant la télévision, loin de la jungle.

Pour Lolo, c'en est trop. Il ne veut plus sortir de son lit. C'est compter sans cette petite fourmi courageuse et bien décidée à bouleverser sa vie. (<https://www.editions-memo.fr/livre/laurent-le-flamboyant/>)

La forêt invisible (à partir de 5 ans)

Un bataillon d'explorateurs armés s'enfonce dans un bois. Tout semble tranquille mais on entend bientôt des bruits étranges et on voit surgir des monstres chamarrés. Après la bataille, ceux qui s'en sortirent vont payer cher leur victoire. Cet album met en scène humains et bêtes sauvages. Leur conflit métaphorique est celui de la victoire sur des êtres différents. Nos explorateurs posent sur la dépouille de l'un des monstres, comme on le faisait après la chasse, devant l'objectif du

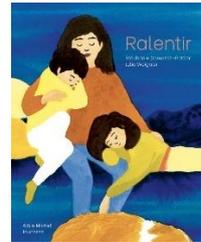
photographe.

Les dessins de Julia Woignier utilisent le blanc du papier comme un élément de scénographie : les monstres apparaissent petit à petit, cachés derrière des troncs d'arbres, leur donnant un effet de mouvement cinématographique. Leur combat ressemble à la bataille de Romano de Paolo Ucello, les lances et les éclats de couleur donnent presque à entendre le fracas des armes. La morale, discrète, comme il convient, est à méditer : on devient le monstre qu'on combat. Un remarquable premier album, comme auteure-illustratrice d'une jeune artiste formée aux Arts décoratifs de Strasbourg. (<https://www.editions-memo.fr/livre/la-foret-invisible/>)

Ralentir (à partir de 3 ans) avec Stéphanie Demasse-Pottier

Aujourd'hui, tout va trop vite... Mais qu'ont-ils, tous ces adultes, à être toujours pressés et à courir partout ? Et s'il fallait s'arrêter un peu pour se recentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance – jouer, faire des câlins ?

C'est en croisant la route d'un animal que la famille va se réapproprier la temporalité de sa vie. Il suffit parfois d'une rencontre pour ralentir, regarder autour de soi... et renouer avec la vie douce et le vivant. (<https://www.albin-michel.fr/ralentir-9782226459909>)

Petit-Loup (à partir de 6 ans) avec Francesco Pittau

Dans une forêt profonde vivait une famille de loups. Le Père était un grand loup gris, la Mère une louve grise et gracieuse, et le petit loup, lui, était tout petit et maladroit sur ses grosses pattes touffues.

L'histoire de Petit Loup remonte à ces temps lointains où tous les animaux parlaient la même langue. Notre héros était alors ami avec Kroc, un écureuil de son âge. Parmi tous ses serments d'amitié, Petit-Loup promettait de ne jamais le manger. Aujourd'hui, il connaît son premier hiver, la neige qui recouvre tout. Et Papa-Loup, épuisé par le manque de nourriture, lui apprend à chasser. Car Petit Loup n'est plus un bébé. Rats, lièvres, castors, plus aucun gibier n'échappe au nouveau chasseur... jusqu'au jour où il recroise la route de son ami Kroc. Petit Loup devra tromper la vigilance de son père pour sauver l'écureuil. (<https://www.albin-michel.fr/petit-loup-9782226437082>)

