

DE L'IMAGE AU CONTE

Autour de l'exposition « Voyage - voyages » de la collection Payot

DOSSIER PEDAGOGIQUE

L' exposition VOYAGE/VOYAGE présente un cheminement poétique qui met en relation différents thèmes (cheminer, gravir – Faire halte – Passer, traverser – Observer transcrire ...) ; ceci au travers de panneaux mettant en espace des reproductions des oeuvres de la collection Payot.

Notre proposition offre l'opportunité aux classes ...

- De **s'approprier l'image de façon sensible** (l'oralisation sera le noeud du projet),
- d'**entrer en relation avec l'oeuvre au travers de l'imaginaire et de l'évocation**,
- de **tisser des liens entre deux formes d'expression appartenant au patrimoine** (les gravures de la collection Payot, les contes et légendes).

En parallèle, sont présentées quelques oeuvres originales ; ceci afin d'éduquer le regard sur l'écart entre oeuvre réelle et reproduction.

MYTHE, LEGENDE, CONTE

Des critères pour les identifier

D'après une présentation de Anne-Marie FAVRAT PIUFM Bonneville

LE MYTHE

Origine Mot grec signifiant parole. Le mythe est un récit religieux.

Forme et mode de transmission

Oral: le mythe était dit ; le plus souvent de façon incantatoire. C'est un récit très court. Il est anonyme et collectif (pas d'auteur, il est issu de la communauté et lui appartient).

Fonction

Le mythe a un caractère sacré. Il est dit par quelqu'un ayant une place importante dans la hiérarchie religieuse et sociale, dans des circonstances précises, liées à des rituels.

Thématique

Elle est liée aux origines. Le mythe explique la création et essaie de répondre aux interrogations fondamentales de l'humanité (ex: la faute originelle dans la mythologie chrétienne). Reflet de l'inconscient collectif, le mythe est universel. Il est inscrit dans le temps mais aucune mémoire ne peut s'en souvenir.

LA LEGENDE

Origine Légende signifie « les choses qu'on doit lire ». A l'origine, la légende était la lecture de la vie des saints.

Mode de transmission

Construite à partir de l'oral puis fixée par l'écrit, elle existe dans les civilisations ayant une culture littéraire ancienne.

Fonction

La légende s'adresse au corps social ; elle pose un cadre moral, elle structure le « vivre ensemble ».

Thématique

La légende a des traces historiques. Elle se réfère au monde commun. Elle doit être mise en relation avec des faits, lieux, dates, personnages issus de la réalité et destinés à rendre véridique le récit.

Elle propose souvent une explication à un mystère (ex: les éléments du paysage – trace de pied sur un rocher, col caractéristique (cf Brèche de Roland), lieux supports parce qu'eux-mêmes problématiques : grottes, glaciers, lacs ...). Il s'agit le plus souvent de lieux dont on ne comprend pas l'utilité et qui effraient par les dangers qu'ils semblent renfermer.

LE CONTE

Origine Du latin computare, raconter dans l'ordre.

Fonction

Les récits ne sont plus uniquement religieux, mais orientés vers la transmission d'un savoir pour l'être humain. Il s'agit d'une initiation symbolique au monde. Par sa valeur de projection et d'identification, le conte permet à l'individu de vivre, de façon symbolique, l'expérience d'une épreuve (ex: le conte du petit chaperon rouge avertit les enfants du danger de faire confiance à un inconnu mais peut aussi être interprété comme une représentation des trois étapes de la vie d'une femme : enfance (le Petit Chaperon Rouge), âge mûr (la mère), vieillesse (la grand-mère)).

Forme et mode de transmission

Selon les régions, les contes sont accommodés. La structure d'origine peut être déclinée en des centaines de versions. Certaines seront fixées par des auteurs (Grimm, Perrault ...).

Thématique

Met en scène un héros qui vit une série d'aventures au dénouement heureux.

1. Lien entre images et contes

- Contes et représentations graphiques relèvent d'une même démarche : à partir d'un point de vue sur **le paysage**, ouvrir un champ de possibles pour l'imaginaire.
- Il n'est pas de représentation objective. Contes et Images proposent interprétations et parti pris. Dans les deux cas, il s'agit bien de REPRESENTATION.

Avec nos élèves il est nécessaire de **travailler sur l'écart entre cette représentation (IMAGE, RECIT) et la réalité perçue.**

Les contes régionaux s'appuient souvent sur une volonté d'animisme du paysage (ex: forêt personnifiée, lac qui engloutit les mauvaises gens ...).

- Les gravures de la collection Payot proposent différents types d'images romantiques ou naturalistes :
 - les artistes romantiques, prompts à exalter les manifestations excessives de la nature la représente souvent effrayante.
 - Les artistes naturalistes, quant à eux, la préfère selon les préceptes de Rousseau, aimable et source d'harmonie.
 C'est l'écho entre images et récits qui enclenche les évocations.

2. Les contes régionaux d'explication

Une thèse développée dans les contes et légendes serait par exemple que les lieux les plus inhospitaliers en montagne étaient auparavant des lieux fréquentés (voies de communication, alpages accueillants) ayant subi un bouleversement (transformation géologique , climatique) en raison de la dureté de coeur de ses habitants.

Exemple de trame narrative :

1. Le personnage central (mendiant, vieille femme ...) vient demander le gîte ou l'aumône.
2. Il essuie un refus des habitants égoïstes.
3. Il est en réalité une sorcière, une fée, Jésus ou Marie.
4. Selon sa volonté, la nature se venge et déclenche une catastrophe naturelle punissant ces mauvaises gens et épargnant la seule personne généreuse.

Les contes régionaux qui nous intéressent sont

- les contes merveilleux,
- les contes d'explication.

Ils se réapproprient des archétypes*. Glaciers, grottes, forêts, ponts et précipices sont appréhendés de façon paradoxale: attirance et crainte. Ils jouent tour à tour les rôles de refuge, de sanctuaire, de terrain de chasse

*« Les archétypes sont des ensembles symboliques faisant partie de la conscience collective. Ce sont des images mères qui alimentent les images personnelles à partir du même fond archaïque ... ».

Enseigner les arts plastiques à l'école élémentaire ,
Daniel Lagoutte , Hachette Education 1992.

LES PROGRAMMES DU CYCLE 3 (Extraits)

Enseignements artistiques

... Les démarches d'enseignement artistique valorisent les liens interdisciplinaires et, en retour, elles donnent accès aux formes symboliques élaborées qui sont la clé de nombreux savoirs étudiés à l'école...

Arts visuels

Les différentes catégories d'images et leurs procédés de fabrication

... Les images à caractère artistique (reproductions d'œuvres, photographies d'art, dessins d'artiste, etc.) sont distinguées des images documentaires ou scientifiques ou à destination commerciale. L'objectif est de doter l'élève d'outils d'observation et d'analyse lui permettant de mieux comprendre le monde d'images dans lequel il vit, et de mieux s'y repérer. Les notions de ressemblance, de vraisemblance, d'illusion, d'impression, de sensation, de fiction peuvent être introduites....

La perception de l'environnement et sa représentation

... Les pratiques diversifiées qui viennent d'être décrites, celles du dessin, de la construction et de l'image, permettent à l'élève d'affiner la perception de son environnement, en particulier dans sa dimension paysagère et architecturale, l'aidant à mieux comprendre la démarche géographique, également fondée sur l'approche du paysage. Il doit apprendre à mieux percevoir les limites, les oppositions entre formes et fonds, les relations et les proportions, la lumière et les ombres, les jeux et les effets de couleur, la structure et l'ensemble....

L'approche et la connaissance des œuvres

... Ces références ne doivent pas seulement apparaître comme des illustrations ponctuelles à des thèmes abordés. Elles représentent des objets complexes de connaissance qui initient à la pluralité de points de vue et d'approches et nécessitent des moments autonomes d'observation et d'analyse. Elles permettent de poser les bases d'une culture commune sur laquelle vient prendre appui la culture de l'élève. La compréhension des réalités artistiques et culturelles est visée. Les œuvres sont présentées et situées par rapport à une époque, un auteur, par rapport aussi à d'autres formes d'expression littéraire ou musicale, en rapport donc avec les autres références culturelles du répertoire. Ces moments de découverte donnent l'occasion, parfois unique, aux élèves d'une rencontre forte avec l'œuvre d'art.

Compétences devant être acquises en fin de cycle

Être capable de ...:

- Témoigner d'une expérience, décrire une image, s'exprimer sur une œuvre ;
- identifier différents types d'images en justifiant son point de vue ;
- réinvestir dans d'autres disciplines les apports des arts visuels.

Avoir compris et retenu :

- les points communs et les différences entre les pratiques de la classe et les démarches des artistes ; repérer ce qui les distingue et ce qui les rapproche ;
- identifier et nommer quelques références (œuvres, personnalités, événements...)

LES PROGRAMMES DU CYCLE 3

Documents d'application des programmes / littérature cycle 3 (Extraits)

Le sens de la littérature à l'école est de construire une culture littéraire.
Pour cela l'élève doit pouvoir créer un réseau de références en mettant en résonnance les oeuvres entre elles.

Dans le chapitre traitant de la mise en réseau, on note les liens pouvant être faits avec les arts visuels.

"Le parcours de lecture doit permettre de construire les échos entre les oeuvres lues et, quelques fois, entre celles-ci et les autres oeuvres d'art rencontrées par ailleurs (peinture, photographie, musique, architecture, éléments du patrimoine)".

"Cela suppose une véritable programmationafin que les rendez-vous avec d'autres oeuvresne soit pas décalés."

Il est également rappelé que, dans sa programmation en littérature, l'enseignant vise à maintenir un équilibre entre six genres différents

- la poésie
- les nouvelles et romans
- le théâtre
- les contes
- les albums
- les bandes dessinées

Le conte doit donc être travaillé chaque année.

La mise en réseau entre différents contes, avec des thèmes communs ou avec d'autres oeuvres permet à l'élève de construire une réelle culture littéraire partagée.

Quelques contes en rapport avec les éléments naturels, proposés dans la 1ère liste nationale

La petite Sirène / Andersen : les trois univers symboliques (l'eau, la terre, l'air)

Forêt, racine, labyrinthes / I Calvino : l'univers mythique de la forêt. *Elle se transforme en milieu hostile, où l'aérien et le souterrain se mêlent...*

La montagne aux trois questions / B Tanaka : univers étouffant composé de terre, d'air et d'eau

PREAMBULE POUR L'EXPLOITATION DU REPERTOIRE DE CONTES : conte et oralité

C'est l'oralisation qui fait l'intérêt du conte.

On retrouve une même structure de conte dans de nombreuses régions très éloignées les une des autres avec en filigrane l'explication de l'hostilité de la nature.

C'est le conteur lui-même qui donne corps à son récit, il le « **met en bouche** » :

- **En marquant très clairement le début et la fin** (ex: par des formulettes « cric-crac ! »),
- **en y intégrant des éléments vraisemblables** (lieux, personnages...).

PISTES DE TRAVAIL IMAGE- CONTE

Il ne s'agit pas là de recettes, mais d'incitations pour s'approprier, décliner, interpréter pour faire entrer nos élèves dans une démarche mettant en oeuvre cette relation magique IMAGE/ RECIT, RECIT/ IMAGE

1. AVANT LA VISITE :

*la démarche pourrait être transposée à une visite au musée**

1

A partir du répertoire de contes ...

ECOUTE DU CONTE/ PREMIERES REPRESENTATIONS :

les conceptions initiales (dessin ► collection ► tri)

- Après un premier récit, les enfants **dessinent** ce qui leur a paru important.
- On constitue ainsi, une **collection** de dessins.
- Puis on effectue ensemble un **tri** afin de pointer ce qui est repéré :

les éléments constitutifs (personnages, lieu) mais surtout, leur importance dans le ressenti de l'enfant.

L'enseignant prendra des notes afin de garder des traces qui permettront, lors de la visite de l'exposition, de repérer des éléments qui font sens.

2 RELATION IMAGE-MOT

- Demander aux élèves de légender leur dessin.
- Idem avec un mot qui relève de l'expression (le sentiment, l'impression, provoquée ...)

Ex : risque – fatigue – solitude – énergie – force – immensité surprise – peur – étonnement – joie – terreur – angoisse - appréhension – tristesse – courage ...

Ce travail sur la collection de mot doit être mené à la façon d'un brain storming, assez vivement ; l'enseignant peut fournir quelques mots « starters ».

- Classement, regroupement des mots et expressions.

*Voir au Musée Château d'Annecy la collection d'oeuvres en lien avec le paysage

2. PENDANT LA VISITE

Quelques possibilités

Découverte libre

Cette partie doit être relativement brève et cadrée sur le plan de l'attitude (bruit, comportement ...).

Découverte poursuivant la démarche amorcée en classe

Mettre un mot sous chaque panneau.

Découverte liée aux productions en classe

Certains des mots récoltés en classe (légende) sont reportés sur des étiquettes, on associera ces étiquettes aux images.

Ici, on va pointer à la fois le **vocabulaire qui relève de l'expression** abordé en classe précédemment, mais aussi le **vocabulaire plastique** (ex: ombre/lumière, trait, échelle, surface, couleur ...) , on entre dans une vraie culture de l'image.

L'exposition se présente sous la forme d'un voyage.

On peut faire entrer les enfants dans sa logique en leur proposant dans un premier temps d'en découvrir les différentes étapes.

Consigne : « Tu es le héros d'un conte et tu vas effectuer un voyage vers la montagne, découvre-en une étape que tu décriras ensuite à tes camarades ».

Il y a 18 panneaux et 7 thèmes, on peut ici répartir les groupes par thème.

Chaque groupe sera ensuite chargé de restituer brièvement ses découvertes.

L'ensemble sera, bien sûr, repris en classe.

« Si vous aviez à choisir un point de départ, ce serait ... »

« Si vous aviez à choisir un moment fort, ce serait ... »

→ on évoque oralement,

→ on dessine sur place (*c'est bien de venir avec un bloc... Facile à fabriquer soi-même. Pourquoi pas donc, son propre carnet de voyage ?*).

Pour chaque proposition, on demande à chacun de verbaliser sa production. On fait un point rapide avec le groupe classe, assis et attentif. **L'ensemble sera repris dans la classe en production de langage et en arts visuels.**

3. APRES LA VISITE

A partir des carnets

Choisir le carnet d'un camarade, associer un mot ... On peut recommencer avec son propre carnet.

Tri.

C'est sur la base de cette collection d'images et de mots que nous travaillerons ensuite en production d'arts visuels .

Dans cette collection de dessins, on peut en choisir 3, et proposer une bribe de récit (écrire d'abord si cela peut aider ; l'objectif n'est pas là de rentrer dans une production de texte sans faute, mais de faire vivre nos images). La maîtrise de la langue fera l'objet d'autres séances.

A partir de la collection de mots

Même démarche avec 3 mots (ex: froid/solitude/peur, ou encore, risque/énergie/fatigue). Production de dessin ou de récit oral.

Production plastique

Les premières productions seront reprises ou de nouvelles seront mises en oeuvre en fonction des effets recherchés.

Il ne s'agit pas avec les élèves, d'appliquer des recettes vides de sens mais de trouver le procédé le plus approprié à l'intention (cf. programme cycle 3 : «... L'élève y poursuit les investigations menées durant les cycles précédents en précisant ses démarches, en réinvestissant de manière plus réfléchie les moyens techniques mis à sa disposition »).

Notions plastiques	Effets produits, ambiance créée ...	Moyens mis en oeuvre
Clair /obscur ombre, lumière 	Théâtraliser, dramatiser, mystère, angoisse, peur ...	On peut travailler sur de nouvelles productions, intervenir sur des productions anciennes, ou encore sur des photocopies (images, dessins, en accentuant les contrastes). • Crayons à papier plus ou moins gras, mines de plomb, • fusain, • encre de chine ...
Echelle Espace, taille, proportion, représentation, plans ...	Contraste entre les personnages et animaux minuscules et l'immensité du paysage. Sidération ...	Collages, photomontages, Interventions graphiques sur images . • Ex: avec des feutres peinture ou des marqueurs permanents, installer des personnages sur des images de paysage . • Diorama ...
Lignes brisées, diagonales Lignes horizontales Aplats, empâtements, surface. Saturation, prolifération, concentration.	Ordre/désordre Ordre/chaos. Sauvage/apprivoisé , domestiqué. Contraste entre Calme,tourmenté Végétal/minéral Habité/inhabité	Enchevêtrer, juxtaposer, superposer, jouer Expérimenter des outils et matières différents sur d'autres supports (papier émeri, surface grumeleuse ...). Déchirer, découper, griffer ...

QUELQUES REFERENCES ARTISTIQUES

Une oeuvre romantique

« L'épave du Hoffnung », Gaspard David Friedrich, 1861

Une oeuvre de Land Art

« *Tame Buzzard Line* », Richard Long, 2001

« Spiral Jetty », Robert Smithson, 1970

ET A ANNECY

- **AU MUSEE château**

Collection « Paysage »

- **A L'ARTOTHEQUE DU CENTRE BONLIEU**

Le carnet de voyage

« Le voyage à vélo », François Boisrond, 1995

« The name of the rivers and streams crossed on road bridges »,
Hamish Fullton, 1996

BIBLIOGRAPHIE

- J.Chevalier, A.Gheerbrant Dictionnaire des symboles R.Laffont
d'apparence humaine
Charles Joisten Récits et contes populaires du Dauphiné 1 p.67
Ch.Abry, R.Devos, H.Raulin Les sources régionales de la Savoie pp.615/616 Fayard 1979
F.et J.Serand Par routes et sentiers de Savoie Annecy 1921
Raconté par Mme Léonie Clerc-Pithon, recueilli par Ch. Joisten et J.Vallerand pour Les sources régionales de la Savoie pp.609/610
Lutz Röhrich Croyances, récits et pratiques de tradition *Mélanges Charles Joisten* p 36 1982
Dryade : nymphe protectrice des forêts
Rose-Claire Schüle Croyances, récits et pratiques de tradition *Mélanges Charles Joisten* p 283
1982

Et aussi ...

- Marie-Thérèse Herman, Savoie mystérieuse et légendaire, La Fontaine de Siloé, 1995.
Monique de Huertas, Contes et légendes de Savoie, Editions Ouest-France, 2001.
P. Dupuy, Contes et légendes de Savoie, Poche Nathan
Bernard Clavel, Légendes des lacs et rivières, Livre de Poche
La légende du lac d'Annecy, Paul Faivre Editeur, 2000
-Le village englouti, Contes et légendes de Savoie, Ed. Guebey, 1981