

RENCONTRES NATIONALES PASSEURS D'IMAGES – Novembre 2022

> Atelier CINEMA ET LITTERATURE JEUNESSE <

Cet atelier pratique propose d'explorer les liens entre cinéma et littérature jeunesse : quels liens entre l'image fixe ou animée et les albums jeunesse ? Quelle utilisation des sélections d'albums jeunesse en lien avec les films des dispositifs Maternelle au cinéma et École et cinéma ? Comment transmettre les livres, avant ou après la projection ? Comment sensibiliser le regard et aborder l'analyse d'images à partir d'œuvres littéraires et cinématographiques ?

1/ Introduction

Cet atelier est né lors de notre réflexion pour créer des temps autour de Maternelle au Cinéma lors des rencontres nationales. Une question soulevée lors d'une réunion : des bibliographies sont proposées en accompagnement des films du catalogue, comment les enseignant.e.s et les médiateur-trice.s se les approprient-ils ? Et plus largement **le lien entre littérature jeunesse et cinéma est souvent mis en avant de manière évidente, mais est-ce si simple de faire des croisements entre les deux ?** De transmettre des livres en classe ou en salle de cinéma ? De s'y retrouver parmi toute les publications jeunesse ?

Ce sujet nous est apparu comme assez large pour qu'un temps lui soit consacré lors d'un atelier. Et qu'il ne concernait pas spécifiquement que Maternelle et Cinéma mais pouvait également toucher Ecole et Cinéma.

Cet atelier a pour objectif ou plutôt **l'envie de s'interroger sur notre rapport aux albums, aux films, aux images. De peut-être faire un pas de côté par rapport à notre pratique habituelle.** Mais surtout cet atelier est voulu comme **un lieu d'échanges, d'expérimentation et de plaisir à découvrir des ouvrages de la littérature jeunesse qui est si variée.**

Pour débiter cet atelier peut-être poser ensemble des temps différents pour l'enfant :

- **L'enfant spectateur** : quand un enfant va au cinéma, ce temps a une durée bien précise. Souvent l'enfant ne voit le film qu'une fois sur grand écran. Il est dans la réception et acteur-trice de ses émotions envers le grand écran.
- **L'enfant lecteur** : Et oui on est lecteur même si on ne sait pas déchiffrer les lettres et les mots ! Quand un enfant est face à un livre, le temps n'est pas arrêté, il peut durer le temps qu'il le souhaite, s'interrompre, reprendre, et recommencer à l'infini. Ce temps de lecture peut être collectif ou individuel.

= 2 temporalités différentes pour un même effet : éveiller le regard

Si les albums et le cinéma ont leur spécificité, ils se rejoignent sur de nombreux plans notamment celui de la construction des images, du rythme, du mouvement, de la musicalité.

Pour résumer sommairement, nous pourrions imaginer deux grandes pistes pour lier littérature jeunesse et cinéma :

- **Des albums en écho à un film** : adaptation, en lien avec le thème, la forme

Extrait du texte de Anne-Sophie Zuber (1) : *Préparer la réception du film en lisant par avance des albums choisis pour leur « petit quelque chose à voir avec le film » crée une sorte d'horizon*

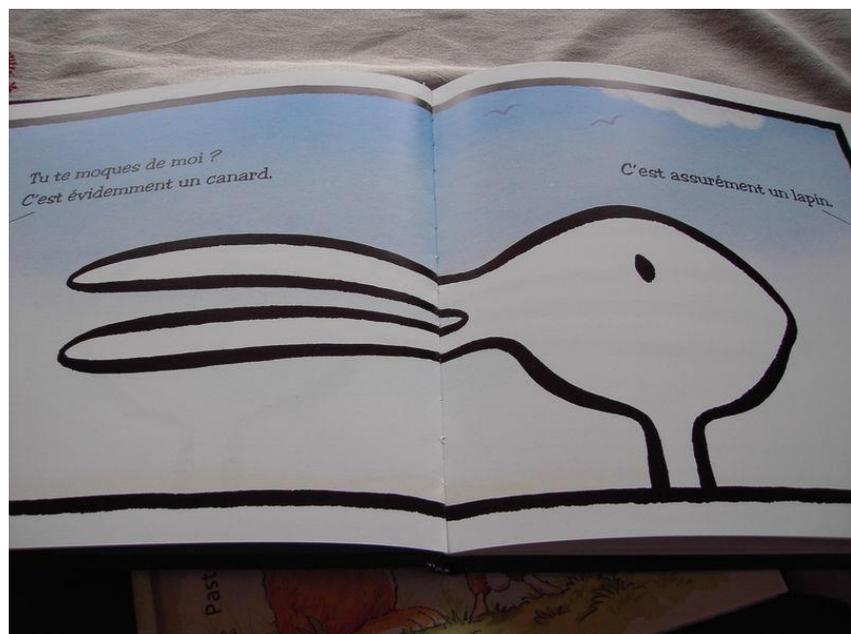
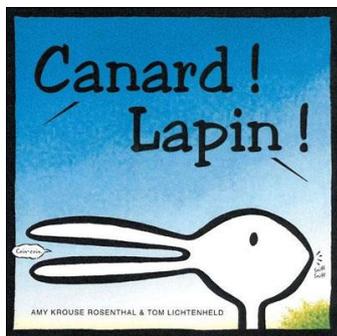
d'attente. Découvrir les albums après la projection est une manière très efficace de maintenir présent le film dans les échanges, les questionnements. Puisqu'il s'agit de livres qui ont « un petit quelque chose à voir avec le film » mais qui ne le racontent pas, l'histoire ne sera pas déflorée si on les lit avant, elle ne sera pas ressassée si on les lit après, mais elle sera en permanence présente dans les esprits, et sa perception s'enrichira des multiples liens nouveaux qui se seront créés. »

- **Des albums permanents qui interrogent plus largement sur le rapport à l'image, au rythme, au mouvement, au la musicalité**

C'est cette deuxième catégorie que nous avons eu envie d'explorer dans cet atelier.

(1) *Voir des films, lire des albums jeunesse – Anne-Sophie Zuber – textes fondateurs Maternelle au cinéma*

2/ Lecture à voix haute de **Canard ! Lapin !** par Pauline Raynaud et Clotilde Rouchouse

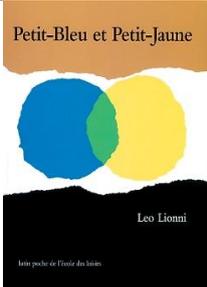
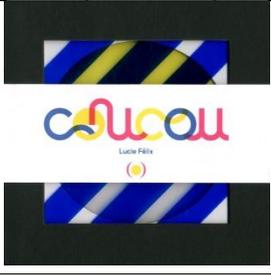
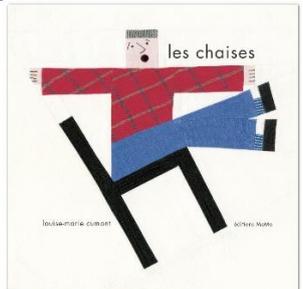
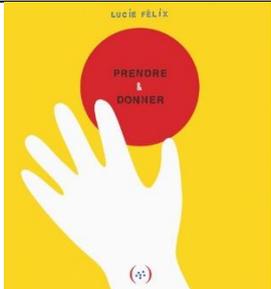

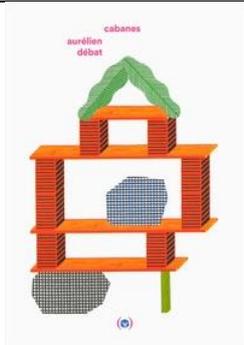
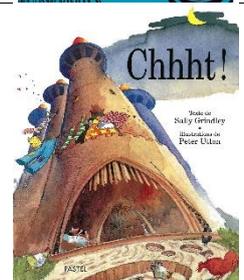
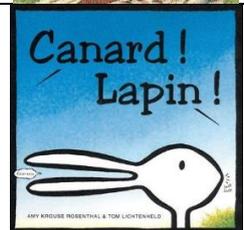
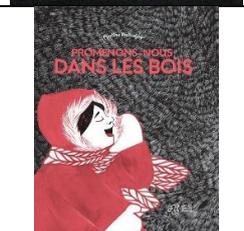
Lecture de cet album, pour débiter l'atelier, car il illustre l'idée que l'on peut voir différemment une même image, qu'elle est porteuse de sens différents, et n'a pas un sens univoque. Il y a plein d'interprétations possibles.

3/ Temps de lecture individuel + mise en commun

De nombreux ouvrages sont proposés et installés dans l'espace. Chaque participant prend le temps d'explorer individuellement les livres présentés : lire, regarder, découvrir ceux qu'ils souhaitent. Certains albums peuvent questionner, émouvoir, etc.

A la fin de ce temps, il est demandé à chacun.e de choisir un album. Pas de contrainte de choix : cela peut être un album qui a plu, qui interroge, dont on ne sait pas quoi faire... Puis chacun.e présente et explique rapidement son choix au groupe. Voici la sélection faite par les participant.e.s à l'atelier :

Album choisi	Réflexions-idées autour de l'album
	<p><i>Petit Bleu et Petit-Jaune</i></p> <p>Possibilité de proposer des ateliers de papier déchiré / en lien aussi avec « Mercredi », « Merci le vent ».</p>
	<p><i>Le livre noir des couleurs</i></p> <p>Lecture certes mais ce livre nécessite d'être manipulé, touché (les pages ont du relief).</p>
	<p><i>Merci, le vent !</i></p> <p>Jeu avec les formes, qui prennent sens / construction du sens. Question de l'espace laissé à la créativité de l'enfant.</p>
	<p><i>Cocou</i></p> <p>Explorer les livres sans narration a priori. Livres à s'appropriier aussi pour soi-même. Différentes manipulations possibles, pas de mode d'emploi.</p>
	<p><i>Les chaises</i></p> <p>Aspect visuel intrigant au premier abord, puis raconte le corps, l'exploration / lien avec « La chaise bleue ». La question de l'accueil dans les salles de cinéma. Se mettre à l'aise (pouvoir enlever ses chaussures par exemple). Etre à l'aise permet d'être plus à l'écoute.</p>
	<p><i>Prendre et donner</i></p> <p>Construction du sens, l'enfant est acteur. Petite philosophie avec les verbes proposés.</p>

			<p>Cabanes</p> <p>Jeu avec les formes, abstraction, prolongements possibles. Possibilité de départ pour des ateliers-philo</p>
			<p>Petit arbre</p> <p>Création écrite et plastique. Narration et évolution dans les pages à partir d'un même objet.</p>
			<p>La vague / Lignes</p> <p>Rapport à l'image, évolution dans les pages, vues de près et de loin.</p>
			<p>Vues d'ici</p> <p>Un même graphisme / des cultures différentes / livre-accordéon recto-verso. Livre qui se déploie, peut être regardé à plusieurs de part et d'autre.</p>
			<p>Chhht !</p> <p>Jouer avec la peur, à être acteur de l'histoire.</p>
			<p>Canard ! Lapin !</p> <p>Différence de point de vue, nous ne voyons pas les mêmes choses.</p>
			<p>Promenons-nous dans les bois</p> <p>Une autre lecture du Petit chaperon rouge.</p>

		<p>Petit Musée</p> <p>Détail des œuvres, peut se prendre à n'importe quelle page, une ou plusieurs pages choisies peuvent être des supports de créations d'histoires.</p>
		<p>Le tout-petit</p> <p>Transformation des images / schéma corporel / Mélange de photos et de dessins. Support qui permet d'échanger sur les émotions.</p>

Les références complètes de ces albums sont disponibles dans la bibliographie en annexe.

Le choix des albums et leur présentation ont suscité de nombreux échanges entre les participant.e.s :

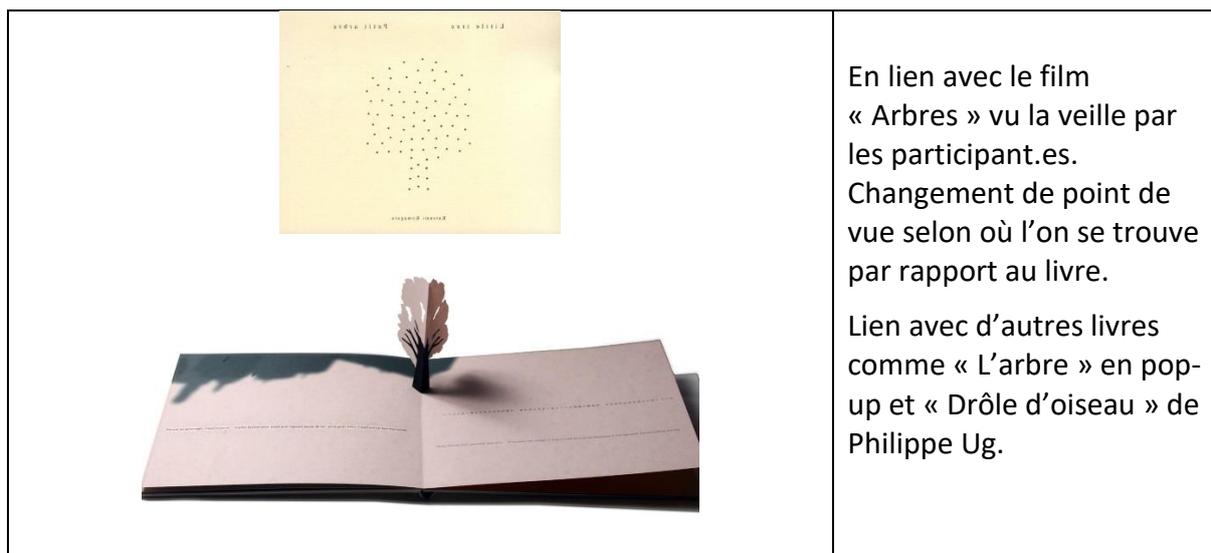
- Question de la compréhension : Pouvons-nous tous comprendre la même chose d'une œuvre d'art ? Idée que l'œuvre est ouverte à plusieurs interprétations. Laisser la place à l'enfant à sa propre interprétation. L'écueil de l'explication. Nous allons chercher dans une œuvre ce dont nous avons besoin psychiquement, et aussi en lien avec nos références. Accepter que la narration ne mène pas la danse. Faire confiance aux enfants.
Il peut y avoir besoin de donner des clés, un contexte, ... Ne s'agit-il pas d'accompagner plutôt que d'expliquer, de donner une seule interprétation ?
- Aménager des temps et des espaces de lecture individualisée, cela demande du temps et de la disponibilité. Difficulté pour l'enseignant ou le médiateur car cela nécessite de lâcher-prise, on ne sait pas ce qu'il va se passer, on ne peut pas tout maîtriser. Accepter de ne pas toucher tous les enfants en même temps que ce soit en salle ou en classe – le rapport individuel et collectif.
Clotilde Rouchouse et Pauline Raynaud, par leur expérience auprès des tout-petits (en PMI en autre), expliquent leur sentiment très positif à propos de la lecture individualisée. Elles regrettent de ne pas avoir fait vivre la lecture individualisée lors de l'atelier, c'est-à-dire qu'il y ait des temps de lecture à deux, où chacun.e à tour de rôle se retrouve dans la position de lecteur à voix haute et d'auditeur-lecteur. Cela aurait aussi permis de bien expliquer ce qu'est la lecture individualisée (choix du livre, relation à deux au sein d'un grand groupe, expérience singulière au sein d'un collectif, lecture au rythme de l'enfant). La lecture individualisée permet à chacun de se faire sa propre lecture, de pouvoir prendre le temps à son rythme.
- Parfois dans les classes les livres proposés sont très basiques (la série « Le loup » par exemple) : en formation, en supports proposés, importance de proposer d'autres références, d'élargir, de proposer de la diversité. Proposer des stages autour de la littérature jeunesse.
- Parfois, les enseignants sont plus à l'aise avec la littérature jeunesse qu'avec les films, les images animées. Accepter de ne pas être à l'aise, d'être dans l'inconfort en tant

qu'adulte, de laisser plus de place à l'enfant, ses explorations, ses découvertes. Varier les dispositifs.

4/ Temps de réflexion en petits groupes + mise en commun

Chaque groupe choisit un album et essaie d'imaginer des pistes pour le transmettre aux enfants et faire des liens avec le cinéma.

Album choisi	Propositions
 <p>LA BÊTE DE MON JARDIN GAUCHER DAVID SAMUEL RIBEYRON SEUIL jeunesse</p> <p>Je t'ai cherchée, j'ai espérée, mais n'a la trouée que la lumière du soir tombant sur le fourré</p>	<p>Album qui permet d'aborder de nombreux principes de cinéma (champ – contrechamp / cadrage / plans / hors-cadre / le choix de ce qui est montré et de ce qui n'est pas montré). A noter que l'illustrateur Samuel Ribeyron travaille régulièrement sur les films Folimage (décors Les aventures de Léon et Mélie entre autre)</p>
 <p>Le petit curieux BENOÎT LABOURDETTE</p> <p>Des choses qui sont près, des choses qui sont loin?</p>	<p>Cadrage. Etre acteur, éveil du regard Lien avec les films-pocket de Benoît Labourdette où on filme en continu sans montage. Les grands livres-accordéon peuvent s'y prêter à merveille (« Vues d'ici » / « Diapason »).</p>

Au cours de cet atelier, nous avons beaucoup parlé d'images mais peu de son.

Plusieurs participant.e.s ont demandé si des pistes existaient pour se procurer des albums, voir les acheter.

Partenariats pour l'emprunt de livres : les médiathèques / les médiathèques départementales.
 Pour l'achat de livres : CNL <https://centrenationaldulivre.fr/aides-commissions> sous forme de dépôt de projets pour des manifestation comme Partir en livre...

Un grand merci à tous les participants et toutes les participantes pour leur implication et leurs riches échanges durant l'atelier !

Cet atelier a été imaginé par Clotilde Rouchouse, Pauline Raynaud et Candice Roussel avec le regard avisé de Nadège Roulet, Marielle Bernardeau et Mathilde Trichet, merci à elles.

Pour continuer, enrichir la réflexion :

- *Livres d'images et images animées* par Anne-Sophie Zuber : <https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/2021-04/Livre%20d%27images%20et%20images%20anim%C3%A9es.pdf>
- *Voir des films, lire des albums jeunesse* par Anne-Sophie Zuber : <https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/2021-02/Voir%20des%20films.pdf>
- Parcours CICLIC - *De l'album jeunesse au cinéma d'animation* par Marielle Bernardeau : <https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/de-l-album-jeunesse-au-cinema-d-animation-et-vice-versa>
- Retour d'expérience *Maternelle et cinéma : sensibiliser les jeunes élèves aux films et aux albums jeunesse* (CICLIC) : <https://ciclic.fr/actualites/maternelle-et-cinema-sensibiliser-les-jeunes-eleves-aux-films-et-aux-albums-jeunesse>
- Article du Fil des images – *L'éveil aux images des tout-petits (0-6 ans)* : <https://www.lefildesimages.fr/leveil-aux-images-des-tout-petits-0-6-ans/>
- Guide ressources *Les tout-petits vont au cinéma (Cinéma 93) – Cinéma et Littérature jeunesse* (page 71) : https://www.cinemas93.org/sites/default/files/2021_cinemas93-guide-tt-petits_96dpi.pdf