

Bienvenue dans notre cuisine interne !

Embarquez à bord de notre atelier où se côtoient de petites et grandes histoires.

Ici, on travaille la matière papier dans tous ses états.

Histoire de poche, livre géant, pâte à papier, costume papier, kit détachable, fanzine sont autant d'ateliers que vous pourrez redéployer en classe, ou avec vos enfants à la maison.

Recettes pédagogiques

Toucher, expérimenter, sentir, goûter, tâtonner, essayer à pas feutrés ou d'un air affirmé.

En artistes-enquêteur.rice.s, nous aimons créer des dispositifs qui favorisent l'expérience par le travail des sens. Nous jouons sur les lignes, les points, les formes, les volumes, les matières et les couleurs, comme des outils pédagogiques afin de comprendre certains mécanismes, vérifier nos intuitions ou améliorer notre dextérité. L'objet livre, aussi varié soit-il, est une porte d'entrée dans la sensation, dans la construction de récits et d'imaginaires.

Cette plaquette pédagogique intervient à l'orée du projet en cours d'écriture : *Sentinelle, Lorsque le cadre du livre devient scène.*

Nous y proposons une série d'ateliers réalisés avec des enfants de Lingolsheim durant l'été 2023 dans le cadre de notre résidence de territoire menée en partenariat avec Jeunes Estivants, la Maison des Arts, le Centre Socio-culturel L'Albatros et l'Ecole Simone Veil de Lingolsheim.

Ces ateliers font partie intégrante de nos temps de conception du projet Sentinelle. Nous souhaitons placer l'expérience menée avec les scolaires au cœur de notre démarche.

A noter :

Les feuilles de la plaquette ont été imprimées à partir de résidus d'ateliers.

Ici, "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" !

Indépendantes, les feuilles peuvent être réorganisées à votre guise.

On aime la tambouille, le mélange.

On aime quand ça déborde, ça crépite et que les consignes sont transgressées.

Alors n'hésitez pas à compléter la plaquette au gré de vos découvertes !

Recette pédagogique 1 : Histoire de poche

Plat : HISTOIRE DE POCHE, à consommer en cas d'ennui, dans une file d'attente, pendant la pause café du matin.

Cette histoire se déguste également comme une friandise ou un carré de chocolat en fin de repas.

Ingrédients :

- Feuilles de papier recyclé format A4
- Ciseaux
- Colle
- Planches à découper
- Crayons
- Feutres

Difficulté :

Faire entrer une histoire dans une poche peut être un procédé rapide, à condition d'utiliser son imagination.

Préparation :

Chaque enfant note sur une languette de papier un mot en lien avec l'élément eau.

Un autre mot en lien avec le végétal.

Une émotion.

Mélanger les mots comme on mélange les enfants dans l'espace.

Répartir les enfants par deux.

Regrouper chaque catégorie de mots en petits tas de papier.

Leur faire piocher un mot dans chacun des tas.

Composer une histoire avec ces trois mots (dans l'ordre de leur choix).

A ce stade de la préparation, il est important de bien remuer les mots dans tous les sens et de s'amuser à détourner leur usage courant. C'est la tambouille, on n'hésite pas à bien mélanger!

Maintenant, il faut que cette histoire tienne dans un petit théâtre de poche.

Préparer le contenant du plat de cuisson :

Plier une feuille A4 en deux.

Réaliser quelques incisions avec des ciseaux, perpendiculaires au pli du papier.

Ouvrir la page et pousser la petite languette de papier découpée vers l'intérieur de la page.

S'amuser à voir ce que ça donne en repliant la page.

Le plat de cuisson est bien en place, des petits volumes blancs se détachent de la page lorsqu'on l'ouvre et disparaissent lorsqu'on referme la page.

Maintenant, il nous manque l'appareil, ce qui créera le liant et rendra cette histoire de poche onctueuse.

Appareil :

Découper / déchirer des formes dans le papier recyclé.

Coller certains éléments à plat ou en volume sur les languettes, en lien avec l'histoire inventée.

Cuisson :

Ça y est, nos trois mots agencés forment une histoire qui tient dans une poche.

Vous n'avez plus qu'à enfourner.

Une quinzaine de minutes suffisent. Le temps de prendre le pli de la poche et d'en ressortir croustillante.

Recette pédagogique 2 : Livre géant

Plat : LIVRE GEANT, à déguster lors de grands événements, repas de famille, banquet et autres occasions réunissant de nombreux convives.

Ingrédients :

- Rouleaux de papier
- 16 tasseaux de bois de 200 cm
- Equerres
- Vis
- Charnières
- Visseuse
- Peinture à l'eau
- Pinceaux ou outils pour peindre
- Agrafeuse murale
- Cutter

Difficulté :

Faire grandir un livre, si grand que l'on peut entrer dedans et pourquoi pas y lire une Histoire de poche ?

Préparation :

Etape 1 : la préparation.

A partir des tasseaux, créer quatre cadres de 190 cm sur 190 cm.

Découper, et visser les cadres arrêtes de chaque cadre.

En parallèle, préparer les pages du livre.
Découper dans le rouleau de papier, des bandes.
Coller côte à côte ces bandes pour réaliser des surfaces blanches de la taille des cadres.

Etape 2 : la peinture.

Avec un groupe d'enfants, réaliser les pages de votre livre.

Un premier temps peut-être consacré à une discussion autour de références comme Paul Cox, Hervé Thullet, Geoffroy Pithon.

Chaque enfant peut venir peindre une partie de la toile autour d'un thème, en choisissant de faire des motifs ou bien des aplats.

Une fois l'espace de la feuille entièrement remplie, laisser sécher.

Etape 3 : façonnage du livre.

Une fois sèches, fixer les pages sur les cadres de bois à l'aide de l'agrafeuse murale.

Découper proprement le papier qui dépasse.

Le livre manipulable est prêt.

Etape 4 : exploration du livre, entrer dans l'image.

Avec un groupe d'enfants, explorer les possibilités du livre.

Après un échauffement collectif, passer à une première phase de manipulation des pages.

A deux les enfants peuvent déplacer les pages dans l'espace pour former différents paysages.

Ensuite, assembler le livre avec des charnières comme sur le schéma suivant.

Explorer les différentes possibilités de l'espace :

- les pages peuvent s'aligner.
- les pages peuvent former un cube où il est possible d'être à l'intérieur ou à l'extérieur.
- les pages peuvent devenir des tentes.

Des ouvertures peuvent être découpées dans le papier pour permettre la circulation à travers les espaces.

Recette pédagogique 3 : La pâte à papier

Plat : LA PÂTE A PAPIER, à manger par tous temps et en toute occasion.

Ingrédients :

- Une quantité de papier assez grande (suivant la quantité de pâte voulue)
- Colle à papier peint
- Farine
- Deux seaux
- Cuillère en bois
- Tissu à maille fine
- Un mixeur

Difficulté :

La pâte à papier est, en soi, une recette facile. Son utilisation est, quant à elle, souvent hasardeuse.

Préparation :

Etape 1 : la préparation.

Découper l'ensemble du papier en petits bouts et les mettre dans le seau.

La découpe à la main est importante, elle crée des irrégularités permettant au papier de mieux se dissoudre.

Recouvrir généreusement d'eau, si possible tiède ou chaude.

Laisser reposer un petit temps, pour que le papier s'humidifie bien.

Mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Ajouter la colle à papier peint.

Mixer à nouveau.

Égoutter la pâte dans le tissu.

La pâte à papier est prête.

Utilisations possibles :

Possibilité 1 : la feuille

Étaler la pâte à papier à l'aide d'un rouleau à pâtisserie entre deux tissus synthétiques.

Essayer d'atteindre l'épaisseur la plus fine possible.

Laisser sécher la feuille de papier.

Possibilité 2 : le moule

Choisir un objet.

Le recouvrir de film plastique afin de le protéger.

Recouvrir l'objet de pâte à papier.

Attention aux contre-formes !

Si un objet présente des zones de creux, il est bon de réfléchir à comment le mouler en plusieurs fois, sinon le dé-moulage sera impossible.

Laisser sécher au moins 72 heures.

Démouler.

Possibilité 3 : le modelage

La pâte à papier peut aussi être utilisée comme de la pâte à modeler.

Modeler la pâte à papier.

Laisser sécher longuement.

Plus l'objet est gros plus la pâte mettra du temps à sécher.

Recette pédagogique 4 : Costume de papier

Plat : COSTUME DE PAPIER , à renifler lors de grandes processions, de carnivals ou festivals.

Ingrédients :

- Grandes bandes de papier
- Colle à papier peint
- Ciseaux
- Pinceaux
- Plastiques

Difficulté :

Le Costume de papier est un plat de grandes occasions, il nécessite des temps longs de réflexion, cuisine et cuisson !

Préparation :

Un premier temps d'atelier peut être consacré à une discussion autour des costumes du Bauhaus [Oskar Schlemmer], et de Loïe Füller, afin de constituer un univers commun.

Une fois ce temps là pris, cette recette se décline en différents appareils.

Appareil 1 : Mise en mouvement du corps.

Dessiner des formes géométriques sur de grandes bandes de papier.

Plier ces formes en accordéon et regarder la forme se plier et déplier.

Fixer cette forme entre le bras et la jambe afin qu'elle s'active durant la marche.

Il est aussi possible de fixer la forme autour de la taille afin qu'elle forme une jupe, sur la tête afin qu'elle forme une coiffe, etc.

Appareil 3 : Costume en coupe

Découper une forme géométrique dans du carton ondulé.

Décider où se placent les bras sur la surface

Créer deux incisions circulaires dans le carton à cet emplacement.

Cette technique peut également être réalisée avec du carton plat. On découpera une forme géométrique pour le côté droit, une autre forme pour le côté gauche. Les deux auront leur ouverture pour laisser passer le bras et viendront s'emboîter.

Appareil 2 : Chapop'up

Dessiner et découper des formes géométriques dans du carton.

Inciser un côté du carton pour emboîter deux formes ensemble.

Une fois cette nouvelle forme réalisée, créer un système d'accroche avec un élastique pour qu'elle tienne sur la tête.

Accrocher en haut du chapeau un accordéon réalisé préalablement. Cet accordéon pourra être déployé au gré de la parade.

Appareil 4 : Costume en plan

Imaginer le corps vu du dessus. Est-ce qu'il est plutôt carré, rond, triangulaire ?

Dessiner la vue du dessus en fonction des différentes parties du corps : depuis la tête jusqu'aux pieds.

Reporter ces différentes formes dans du carton puis découper et fixer les formes sur le costume.

Assaisonnement :

Tous ces jeux de création de formes, de pliages et d'assemblages du papier / carton peuvent être ajustés, mixés, regroupés selon les envies!

Recette pédagogique 4 et 4 bis : Quelques exemples

Recette pédagogique 4 bis : Masque de papier

Plat : MASQUE DE PAPIER est la suite de COSTUME DE PAPIER, à renifler lors de grandes processions, de carnivals ou festivals.

Ingrédients :

- Grandes bandes de papier
- Colle à papier peint
- Ciseaux
- Pinceaux
- Plastiques
- Objets à mouler

Difficulté :

Le Masque de papier est, lui-aussi, un plat de grandes occasions, il nécessite des temps longs de réflexion, cuisine et cuisson !

Préparation :

Etape 1 : la discussion.

Un premier temps d'atelier peut être consacré à une discussion autour des costumes du Bauhaus [Oskar Schlemmer], et de Loïe Fuller, afin de constituer un univers commun.

Etape 2 : la préparation.

Choisir un objet dont vous aimez la forme. L'objet doit être plus grand que votre visage. On prendra l'exemple du seau ou d'une dame jeanette (grosse bouteille de verre).

Imaginer que la forme de l'objet dessine les contours du masque.

Jouer avec des feuilles de papier format A3 et regardez comment elles peuvent épouser la forme de l'objet. Comment rabattre les coins des feuilles? Comment donner une direction de regard, par un simple pliage? Ou est-ce que je placerai mes yeux dans le masque une fois sec?

Une fois la direction choisie, tremper les feuilles dans la colle à papier peint.

Placer les feuilles au bon endroit sur l'objet

Si le papier est trop lourd, placer d'autres objets autour pour caler les feuilles.

Leur donner le pli, la courbe ou la direction souhaitée.

Il est possible d'ajouter de petites bandes de papier collé sur les jonctions entre les différentes feuilles

Laisser sécher sur l'objet au moins 24 heures.

Etape 3 : le démoulage.

Une fois sec, inciser le papier de manière à enlever le papier de son moule.

Il est ensuite possible de réaliser des incisions dans le masque afin de créer des ouvertures pour les yeux. Enfin, rafistoler l'ouverture en ajoutant du papier collé sur les bords incisés.

Assaisonnement :

Ce masque de papier ne peut se porter sans un costume de papier, évidemment !

Recette pédagogique 5 : Kit détachable

Plat : KIT DÉTACHABLE, à grignoter à l'heure du goûter, caché sous une table, sous un lit, perché en haut d'une armoire ou d'une cabane.

Ingrédients :

- Des feuilles de papier A4
- Des feutres et crayons de couleur
- Des plaques de contreplaqué 3 mm
- Un ordinateur avec un logiciel de dessin 2D

Difficulté :

Cette recette nécessite des connaissances en modélisation 2D et la possibilité d'un accès à une découpe laser.

Préparation :

Etape 1 : la préparation

Avec un groupe d'enfants, imaginer un théâtre, un décor, un espace sur des formats A4.

Le Petit théâtre alphabétique de Paul Cox peut-être un point de départ tout comme les anciens jeux à découper.

Une fois l'ensemble des éléments dessiner, penser comment ces formes pourraient s'emboîter pour créer des formes en 3D. Il est important de réfléchir à un système d'encoches, comme celui-ci par exemple :

Etape 2 : la modélisation

Une fois l'ensemble des dessins récoltés, modéliser en 2D sur un logiciel compatible avec une découpe laser les différents éléments du kit.

Mettre en page les éléments du kit sur un format A4.

Etape 3 : la découpe

Avec le groupe d'enfants, découper à la découpe laser l'ensemble des éléments du kit.

Etape 4 :

Une fois le kit découpé, il est possible de le coloriser.

Détacher les différentes parties de l'espace dessiner et explorer les différents assemblages possibles et le passage de la 2D à la 3D.

Cuisson :

Une fois le tout découpé au format A4, il est possible de réaliser ces mêmes éléments sur de grandes planches de bois. Celles-ci peuvent servir de décor à un spectacle, à découvrir à la tombée de la nuit, juste après le repas.

Recette pédagogique 6 : Fanzine

Plat : FANZINE, à déguster au coin du feu, les longues soirées d'hiver, pour se remémorer, ou bien à emporter en cas de longue randonnée.

Ingrédients :

- Boîte A3 (possibilité de la construire)
- Feuilles de papier A4, qui peuvent être récupéré de la recette LIVRE GEANT.
- Imprimante
- Appareil photo
- Carnet de croquis
- Enregistreur sonore

Difficulté :

Cette recette se fait toujours en complément d'une autre. Elle est comme une sauce dans une bonne salade.

Préparation :

Préparation 1 :

Le fanzine est pensé comme un objet qui retrace tout le parcours de création. A l'image du journal scolaire propre à la pédagogie Freinet, il s'agira de retracer le parcours de création autour de la thématique du livre et du papier.

Repartir les enfants en petits groupes afin de remplir tous les postes nécessaires à la fabrication du fanzine.

Voilà une liste de postes à compléter :

- Photographie / croquis
- Rédaction d'articles
- Rédacteur en chef
- Mise en page
- Impression

Préparation 2 :

Une fois la matière accumulée et rassemblée par pôles, vient la phase d'assemblage et réalisation du fanzine.

Ré-agencer l'espace avec les enfants afin de discuter des sujets retenus, de voir comment assembler les images aux textes et imprimer le tout. La salle de classe peut être réorganisée en véritable agence de journalisme, donnant un rôle bien précis à chaque enfant.

Depuis la conception jusqu'à l'impression, un atelier pour réaliser ce fanzine et repartir avec une trace de toute la recherche!

Cuisson :

Amusez-vous à réagencer l'espace comme on dresse une belle table avant le repas de Noël. Les outils doivent être adaptés pour un usage ludique de tous les procédés. Conservez le fanzine comme une belle photo de famille prise avant le repas!