

Au jardin

Katy Couprie / Antonin Louchard
Éditions Thierry Magnier, 2003

[Quelques éléments de lecture](#)

[Des pistes pour la classe](#)

[La mise en réseaux](#)

Quelques éléments de lecture

Présentation

Au jardin est un imagier ou plutôt un " livre d'images " ou un " livre sur l'image ".

Le terme " imagier " a été déposé par les " Albums du Père Castor ". Les " imagiers " avaient pour fonction de faire reconnaître les choses : succession d'images, soit muettes, soit accompagnées de l'écriture de l'article et du mot de ce que l'image représente.

La notion d'imagier a beaucoup évolué.

" Parmi les imagiers, certains ont une autre ambition que de simplement faire reconnaître des choses : ils forment le regard. Ils montrent leurs sujets " en situation ", tels qu'un œil les a vus, tels qu'une main les a recréés. En feuilletant ces premiers livres, c'est à une scénarisation du monde que les enfants se confrontent, à sa reconstruction et c'est leur propre activité qui est alors mise en route, mise en jeu, mise en valeur. " (" Lectures expertes n°5 ", AFL, p.34)

C'est le cas de l'imagier Au jardin qui est une initiation à une randonnée poétique au travers d'images.

Au jardin est centré sur le thème du jardin et tout le contenu sémantique du jardin : le vrai, l'onirique, un espace clos dans lequel on peut être tenté d'aménager son paradis, en tenant compte de la notion de temps qui passe.

C'est un album carré, épais, non paginé.

Les auteurs

Katy Couprie et Antonin Louchard sont tous les deux auteurs-illustrateurs et ont déjà publié de nombreux livres (voir bibliographie jointe pour Katy Couprie et voir bibliographie d'Antonin Louchard sur www.ricochet-jeunes.org)

Leur collaboration date de quelques années :

- " Oh ! la vache ", " Dodo ", " Des milliards d'étoiles " : *petits livres de la collection " Tête de lard " chez Thierry Magnier*
- " Tout un monde ", 1999
- " A table ", 2002
- " Au jardin ", 2003

La couverture

La couverture présente sur un fond vert un gros plan d'un personnage allongé aux yeux fermés, une marguerite en partie effeuillée à la bouche (évoquant de la ritournelle " *Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout* ").

Ce personnage semble nous inviter à la rêverie, au voyage.

On retrouve cette illustration dans les premières pages de l'imagier.

Le titre

Par le choix de la typographie, de la couleur, de l'emplacement, le titre semble aussi nous inviter à une promenade dans ce jardin dont il est question.

La quatrième de couverture

L'image, sans cadre, dans les tons jaune-orangé, présente une petite fille qui se balance au-dessus d'un parterre de fleurs.

On peut l'interpréter comme une autre invitation à poursuivre le voyage en laissant son imagination s'envoler comme la petite fille sur sa balançoire.

Cette illustration est également présente dans l'album dès les premières pages.

La page de titre

On retrouve le même personnage que sur la couverture, mais cette fois-ci dans un plan plus large. Il est allongé dans l'herbe et il a abandonné le livre qu'il était en train de lire pour se laisser aller à la rêverie.

Le papillon qui vole au-dessus de lui invite à l'évasion.

Les pages annexes

Ces pages, à la fin du livre, dans les ailes d'un papillon et dans le cœur d'une fleur, proposent un titre pour chaque image et nous renseignent sur la technique utilisée.

Le feuilletage de l'album

Dès la première image, on retrouve le papillon de la page titre (ou un autre !) qui nous entraîne dans l'album.

" Les images s'enchaînent subtilement jusqu'à l'étrange image finale, un photophore intitulé " jardin secret " : un tête d'enfant en coupe, remplie de fleurs. Auparavant, on aura joué, jardiné, semé, arrosé, rêvé, observé fleurs, légumes et animaux sur et sous terre... "

(" Quoi de neuf ? dans les livres pour les tout-petits ", n°32, Livre et Petite Enfance)

L'organisation de l'imagier repose sur un lien au minimum entre la page de gauche et la page de droite, et la page suivante : lien de sens, lien de contexte, lien formel...

" Chacune des images est évocatrice, elle n'est pas seulement descriptive et n'aspire pas à la neutralité. Chacune est chargée d'affects, d'émotions, de plaisirs, de douleurs parfois. " (Antonin Louchard)

La démarche de création dans l'imagier *Au jardin*

↳ Une démarche d'inventaire.

Deux types d'inventaires :

- ↳ L'inventaire basée sur *l'association d'idées* : laisser venir tout ce qui passe dans la tête à propos d'un thème.
Réalisation de listes à la façon de Georges Pérec ou du principe de l'écriture automatique.
- ↳ Un autre type d'inventaire consiste à *rechercher de la documentation* dans les livres, dans les dictionnaires (ex : dictionnaire de botanique).
Ces recherches se doublent de sorties, de visites (Jardin des Plantes, expositions, rencontres avec des paysagistes, des pépiniéristes...).

↳ Constitution d'un réservoir de mots et d'images : le carnet de croquis, un outil essentiel.

" Le carnet de croquis va permettre de noter, garder des traces, se souvenir de certains éléments, d'un mot ou d'une idée. Ce souvenir prendra la forme de mots ou d'images.

Le carnet de croquis est le support de la mémoire.

Les dessins du carnet de croquis sont très sommaires , mais contiennent l'essentiel et donneront ensuite les images du livre qui seront parfois réalisées des mois plus tard.

Le temps passé à faire les croquis permet de se concentrer sur le sujet, d'y réfléchir et de mûrir le résultat. C'est une étape essentielle du travail. Les carnets servent également à prendre des notes pour un travail de texte et constituent ensuite un précieux réservoir de mots et d'images dans lequel artistes et élèves viennent puiser. "

(Katy Couprie, une démarche de création : www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/katy-couprie.htm)

(Voir également l'extrait de l'intervention de Katy Couprie autour de " Tout un monde / Le monde en vrac " sur le site Citrouille : <http://perso.wanadoo.fr/citrouille/Nantes/album.htm>)

↳ Production d'images avec des techniques différentes.

" Pour passer du croquis à l'image, on cherche les outils et les techniques qui vont le mieux traduire l'idée. Certaines idées vont mieux se traduire par la peinture, d'autres par la photo, la sculpture, le pastel... "

↳ Recherche de liens, d'articulations entre les images : construction de séquences (les " chemins de fer ").

Il s'agit de trouver la place d'une image par rapport à une autre.

Les auteurs ont réalisé un nouvel inventaire : l'inventaire de tous les liens possibles entre deux images en conservant du sens.

Ces liens peuvent être de différents types : jouer sur les surprises, les contraires, les changements d'échelle, passer d'un objet incrusté dans un paysage à un gros-plan, des changements de points de vue, associations formelles, associations d'idées. Certains liens peuvent se faire aussi en fonction des saisons.

" Au moment de la composition du livre, l'écriture des associations d'idées générait des images, les images généraient du texte et d'autres images. Au montage, il manquait parfois des liens, et d'autres images se sont alors glissées pour venir compléter les blancs. "

(Katy Couprie, une démarche de création)

Des pistes pour la classe

Des entrées possibles (avant la découverte du livre)

Il serait intéressant d'avoir deux imagiers : l'un que l'on conserve tel quel, l'autre que l'on démonte pour pouvoir utiliser les images séparément.

1/ En petit groupe

- ↳ Proposer une image (différente pour chaque groupe).
 - ↳ la décrire : ce qu'on voit, la technique utilisée
 - ↳ dire ce qu'elle évoque
 - ↳ dire les sentiments, les émotions qu'elle provoque
- ↳ Regrouper les images observées par les différents groupes. Trouver le lien qui les réunit. Proposer un titre à l'ensemble d'images.
- ↳ Compléter cette première collection d'images par une recherche d'autres images (à l'école, dans la famille).

2/ En petit groupe

- ↳ Proposer un ensemble d'images (le même pour chaque groupe)
- ↳ Les organiser en trouvant des liens, des articulations entre elles pour construire du sens. Trouver un titre. Argumenter pour justifier ses choix.
- ↳ Présenter aux autres groupes. Voir qu'on peut associer les images autrement, en effectuant d'autres liens mais en créant toujours du sens.

" Depuis la sortie du livre, il s'avère que les lecteurs trouvent eux-mêmes de nouvelles associations. Katy Couprie trouve réjouissant l'idée qu'on puisse faire des livres différents avec le même matériau. "

3/ En petit groupe

- ↳ Proposer un ensemble d'images
- ↳ Trouver des tris possibles.

Ex : thème, couleur, technique, plans (gros plan, plan large), associations, vivant / non vivant...

4/ Pour les plus petits

- ↳ Présenter une collection évoquant le jardin : objets, éléments naturels.
- ↳ Imaginer des petites histoires en associant des éléments de la collection.
- ↳ Réaliser des petites installations. Les photographier et ajouter l'histoire écrite par l'enseignante (dictée à l'adulte).
- ↳ Compléter la collection

5/ Entrée par l'écriture : création poétique

- ↳ Travailler au niveau des sensations.

Partir du mot jardin : *" Si je vous dis jardin, que voyez-vous, qu'entendez-vous, que sentez-vous, qu'imaginez-vous ? "*
- ↳ Réaliser un réservoir de mots, de groupes de mots.
- ↳ Trouver des liens entre ces mots et groupes de mots pour produire des phrases.
- ↳ Organiser les phrases pour produire un texte poétique.

Découverte du livre

Par petits groupes, laisser dans un premier temps les enfants feuilleter le livre sans rien dire pour qu'ils se l'approprient.

Noter ensuite les remarques, les réactions qui pourront devenir des pistes de travail et donner lieu à des recherches.

Des pistes de travail

- ↳ **Trier des photos représentant la réalité non modifiée et des photos qui ont nécessité une installation.**

Prendre conscience qu'une image peut être fabriquée.

En relation avec les arts plastiques : découvrir un mouvement artistique contemporain :

" Le Land Art ".

(Cette tendance de l'art contemporain est apparue dans les paysages grandioses de l'ouest américain vers la fin des années soixante. Elle se caractérise par un travail dans la nature même. Les artistes de ce mouvement ont une autre approche de la nature : ils créent avec et dans le paysage.)

Réaliser des installations et les photographier.

- ↳ **Comparer deux images : un même sujet réalisé avec des techniques différentes.**
 ex : maisons dans le jardin, enfants arrosés, citrouille (en gros plan / en contexte)
 Mettre en évidence les choix techniques et échanger sur l'effet produit.
 En relation avec les arts plastiques : réaliser une même image en utilisant des techniques différentes et voir l'effet produit.
- ↳ **Reconnaître les techniques, les outils utilisés.**
 Retrouver différentes images utilisant la même technique (possibilité d'utiliser les 3 imagiers : " Tout un monde ", " A table ", " Au jardin ".)
 " Questionner la technique, c'est dire que cette image est fabriquée, avec des outils, des moyens. Dans ce cas l'intérêt n'est pas d'interroger le résultat (une belle image) mais plutôt de dé-montrer le processus de création, de retracer le chemin de son élaboration et, avec lui, le vouloir-dire de l'image, ses outils pour ancrer l'illusion, son identité, et du même coup, sa différence (par rapport au texte). "
 (Katy Couprie : " La surface et le fond ", la Revue des livres pour enfants, n°214, décembre 2003, p.104)
- ↳ **Trier des illustrations de l'imagier présentant des plans larges et des gros plans (zoom).**
 Chercher des plans larges, des zooms dans les bandes dessinées.
 Prendre des photographies : plans larges et zooms.
 Réaliser un imagier : associer sur une double page un plan large et un gros plan sur un élément du décor.
- ↳ **Trier des illustrations de l'imagier présentant des vues de dessus et des vues de face.**
 Trier des photos aériennes et des photos prises du sol.
 Prendre des photographies d'un objet de face, de dessus, d'au-dessous, de côté.
 Mettre en évidence la notion de point de vue.
 Mettre en relation avec l'album de Jeanne Ashbé : " Et pit, et pat, à quatre pattes " qui présente les mêmes objets vus par un adulte et un bébé à quatre pattes.
- ↳ **Réaliser un livre d'images à la façon de Katy Couprie et Antonin Louchard sur un autre thème en reprenant leur démarche de création.**
*" On va chercher les outils et les techniques qui vont le mieux traduire l'idée. Certaines idées vont se traduire par la peinture, d'autres par la photo, la sculpture, le pastel...
 Un texte poudreux se traduira par du pastel sec, un texte onctueux par de la peinture à l'huile... "* (Katy Couprie, une démarche de création)
- ↳ **Produire des images**

 - ↳ Utiliser des parties d'images pour en réaliser une nouvelle.
 - ↳ A partir d'une image donnée, inventorier tous ses éléments, les découper et les réorganiser autrement pour produire une nouvelle image.
 (voir " L'art en bazar " de Ursus Wehrli, Milan, Prix Sorcières 2004)
- ↳ **Associer des reproductions de peinture à certaines images de " Au jardin " :**
*" Les nymphéas " de Claude Monet
 " le jardin, Giverny " de Claude Monet
 " Le déjeuner sur l'herbe " d'Edouard Manet
 " Le semeur " de Vincent Van Gogh
 " La chaise de Van Gogh " de Vincent Van Gogh
 " Vincent, chaise et pipe " de David Hockney*
- ↳ **Réaliser des inventaires poétiques à la manière de :**

 - ↳ *" Déménager. Emménager ", Georges Pérec.*
 - ↳ *" Inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgités au cours de l'année 1974 ", Georges Pérec, l'infra-ordinaire, éditions du Seuil.*
 - ↳ *" Inventaire ", Jacques Prévert, Paroles.*
 - ↳ *" chapeau de paille, paillason, somnambule, bulletin...*
- ↳ Produire un texte narratif à partir d'une image ou d'une sélection d'images évocatrices, support à l'imaginaire.
- ↳ **Réaliser des dessins d'observation : mettre en place " un carnet de nature ".**
" Propriétaires d'un carnet, de crayons de couleur, les enfants pourront être entraînés à dessiner la nature, dans la nature, faire des croquis et les refaire, parce que les éléments naturels évoluent mais aussi parce que le geste, au bout de l'œil, a besoin de répétitions pour se préciser, s'affermir, se découvrir. Le dessin d'observation est une forme délaissée concernant les jeunes enfants pour lesquels on préfère le dessin de création comme si l'imagination ne prenait pas ses sources dans l'imitation. "
 (" Lectures expertes n°5, AFL, p.44)

- ↳ **Réaliser un herbier avec des collectes, des dessins, des peintures, des photos.**
- ↳ **Réaliser des plantations :** voir pousser des fleurs, des légumes. Voir les fleurs s'épanouir et faner, découvrir les changements de couleur.
Créer des petits jardins dans des caisses en polystyrène.
- ↳ **Structuration du temps :** rechercher les images qui symbolisent le temps qui passe.
Ex : les arbres aux quatre saisons, le cycle de la fleur, pomme jeune / pomme ridée, naissance (bébés dans les choux) / mort (cimetière)...
Chercher d'autres représentations du temps qui passe. Faire le lien avec l'album "*Je mangerais bien un enfant*" : déplacement du soleil au cours de la journée, changement de la couleur du ciel.
Réaliser un livre d'images sur le temps qui passe.
- ↳ **Rencontrer des personnes exerçant des métiers en relation avec le jardin .** Les interroger sur leur travail. Réaliser un reportage.
- ↳ **Organiser des sorties : jardin botanique, pépinière, jardin ouvrier, exposition...**
Se documenter sur les différents types de jardin : jardin topiaire, jardin labyrinthe, jardin médicinal, jardin à la française...
- ↳ **Suivre un jardin tout au long de l'année :** voir son évolution, les changements, le travail du jardinier au cours des saisons, les outils utilisés, le rôle de l'eau et son transport...
Prendre des photos, réaliser des dessins, des textes, faire des collectes... dans le but de communiquer ce qu'on a appris : réalisation d'une exposition, d'un documentaire (scientifique, artistique)

La mise en réseau

Construire une culture littéraire par l'approche comparative et la mise en réseaux

" Chaque jour, plusieurs albums sont présentés aux enfants. "

" Certaines de ces lectures répondent au seul plaisir de faire découvrir de beaux albums ; cependant l'essentiel des ouvrages proposés par la maîtresse est organisé de manière à mobiliser l'activité comparative, à la fois par opposition et par repérage d'analogies. "

" Cette façon d'organiser la fréquentation des albums mobilise et développe les compétences essentielles à tout apprentissage : être capable de comparer, de rapprocher, d'opposer..., bref, de situer, d'identifier, et par conséquent de comprendre. "

(*" Lire & écrire. Des apprentissages culturels "*, Bernard Devanne, Tome 1, Armand Colin)

- ↳ Les autres imagiers réalisés par Katy Couprie et Antonin Louchard avec la même démarche de création : "*Tout un monde* ", "*A table* "
- ↳ Des imagiers fonctionnant sur le principe des associations d'idées, des mises en lien :
 - ↳ "*Un monde palestinien* ", éditions Thierry Magnier
 - ↳ "*Tourbillon* ", Gianpaolo Pagni, Seuil, 2002
" Chaque double-page de ce grand imagier est constituée de deux tableaux qui se font face pour définir un verbe en mettant en images les associations d'idées que ce verbe fait naître dans l'esprit de l'utilisateur. " ("*Lectures expertes n°5* ", p.34-35, AFL)
 - ↳ Les imagiers de Tana Hoban : "*Exactement le contraire* ", "*Regarde bien* ".
 - ↳ "*Qui vit là ?* ", Dominique Gaessler, Chris Plytas, trans photographic press.
- ↳ Des imagiers différents dont la fonction est simplement de faire reconnaître les choses et dont les pages sont indépendantes les unes des autres.
- ↳ La reproduction de peinture de Manet : "*Le déjeuner sur l'herbe* ".
L'illustration du pique-nique dans "*Chien Bleu* " de Nadja.
L'illustration de "*Au jardin* " représentant le pique-nique.
- ↳ Des documentaires sur les plantes
 - ↳ "*Rouge coquelicot* ", Irmgard Lucht, *l'école des loisirs, Archimède, 1996*
 - ↳ "*L'année des plantes* ", Irmgard Lucht et C. Spangenberg, *l'école des loisirs, 1976*
 - ↳ "*Tous au jardin* ", Marion Faver, *Bertrand Maltaverne, Hachette, 1995*

↳ " Fruits et légumes ", Anne Royer, Hélène Appell-Mertiny, Milan, 2003

↳ Des livres écrits par Katy Couprie et / ou Antonin Louchard dans la collection " Tête de lard " aux éditions Thierry Magnier (commencer à construire la notion de collection).

↳ Des albums sur la germination pour construire la notion de végétal

↳ " Dix petites graines ", Ruth Brown, Gallimard

↳ " Toujours rien ? ", Christian Voltz, Le Rouergue

↳ Des livres présentant des plans larges et des zooms

↳ " Le lac aux hiboux ", Keizaburo Tejima, l'école des loisirs

↳ " Zoom " et " Rezoom ", Istvan Banyai, Circonflexe

↳ Site interactif : www.monde-gourmandises.net/

Les livres écrits et illustrés par Katy Couprie

Certains titres de cette bibliographie sont malheureusement épuisés mais vous pouvez les emprunter dans les bibliothèques jeunesse:

Vélo sur la route du tour / Pascal Pierozzi, Jean-Bernard Pouy, Katy Couprie . - Albin Michel, 1992

C'est corbeau / Jean-Pascal Dubost, Katy Couprie . - Cheyne éditeur, 1998

L'épreuve de la pierre / Jean-Claude Fontaine, Katy Couprie. - Cheyne, 1994

Robert Pinou Katy / Couprie. - Etre, 2001

Robert Pinou / Katy Couprie. - Le Sourire qui mord, 1991

Anima / Katy Couprie. - Le Sourire qui mord, 1991

Cocottes perchées / Thierry Dedieu, Katy Couprie. - Le Sourire qui mord, 1992

Petites musiques de la nuit / Christian Bruel, Xavier Lambours, Katy Couprie. - Le Sourire qui mord, 1992

Je suis le chien / Katy Couprie. - Le Sourire qui mord, 1993

Nic, nac, noc / Katy Couprie, Claude Lapointe, Pascal Dolémieux. - Le Sourire qui mord, 1994

Le bonheur / Paul Fort, Katy Couprie. - Rue du monde, 2004

Pas de pitié pour les poupées B / Thierry Lenain, Katy Couprie. - Syros, 1991

Le petit indien, l'ours et la rivière / Alain Serres, Katy Couprie. - Syros, 1993

Des milliards d'étoiles / Antonin Louchard, Katy Couprie. - Thierry Magnier, 1998

Oh ! la vache / Antonin Louchard, Katy Couprie. - Thierry Magnier, 1998

Tout un monde / Katy Couprie, Antonin Louchard. - Thierry Magnier, 1999

Bonhomme de Neige / Marc Paygnard, Katy Couprie. - Thierry Magnier, 1999

A deux mains / Katy Couprie. - Thierry Magnier, 2001

Dodo / Katy Couprie, Antonin Louchard. - Thierry Magnier, 2001

A table / Antonin Louchard, Katy Couprie. - Thierry Magnier, 2002

Au jardin / Antonin Louchard, Katy Couprie. - Thierry Magnier, 2003

Prince de naissance, attentif de nature / Jeanne Benameur, Katy Couprie. - Thierry Magnier, 2004