

CREA

CREATIVE READING EUROPEAN ACTIONS

Co-funded by the European Union

Funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union or of the Erasmus+ Youth and Sport France Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

This manual was developed as part of the programme Erasmus+ Small-Scale Partnerships (KA210)
PROJECT: 2024-1-FR02-KA210-YOU-000245573

www.laforetenpapier.com

www.damatra.com

Travail graphique Nathalie Eyraud @nathalie_illustrations
Merci à Olivier Chapus pour sa précieuse contribution aux fiches de lectures à voix haute

CREA – ACTIONS EUROPÉENNES POUR UNE LECTURE CRÉATIVE

POUR UNE LECTURE CRÉATIVE ET CRÉATRICE DE RELATIONS, D'IDÉES, D'ÉMOTIONS ET D'ÉMERVEILLEMENTS.

L'accès aux pratiques culturelles et artistiques est essentiel au développement et au bien-être des enfants. Parmi ces pratiques, l'accès au livre et à la lecture occupe une place importante. Le livre n'est pas seulement un outil académique mais aussi une porte d'entrée vers l'art, la culture, l'imaginaire et la diversité culturelle. Il facilite le dialogue intergénérationnel, stimule l'esprit critique et contribue à former des citoyens informés et engagés. Les disparités d'accès aux livres et l'écart croissant de performance en lecture entre les enfants issus de milieux socio-économiques favorisés et défavorisés suscitent une préoccupation particulière.

Afin de remédier à ces disparités, l'association La Forêt en Papier (en France) et Damatrà onlus (en Italie) mettent en place, sur leurs territoires et depuis une vingtaine d'années, des méthodes et des outils d'intervention multiples pour soutenir l'accès au livre et favoriser l'apprentissage de la lecture chez les enfants issus de milieux défavorisés. Plus précisément, ces méthodes visent à développer les compétences en amont de l'apprentissage de la lecture.

Le projet « CREA » repose sur le potentiel de ces méthodes et outils pour les mettre en œuvre à une échelle plus vaste et indépendante des spécificités locales. Les priorités de la démarche méthodologique sont les suivantes :

Créer la motivation pour la lecture via des temps de lecture à haute voix pour les enfants de tous âges, un moment unique d'échange et de plaisir entre l'adulte, le livre et l'enfant.

Soutenir l'apprentissage à travers le développement d'une approche créative au livre via la mise en place d'ateliers artistiques autour des livres, permettant à l'enfant de s'exprimer de manière personnelle et de développer son regard sur le livre et sur le monde.

Ancrer la pratique de la lecture au cœur du foyer familial via des ateliers parent-enfant.

Instaurer une pédagogie de l'écoute pour s'adapter aux besoins des enfants, notamment par l'utilisation de techniques de recueil de paroles.

Notre projet CREA a porté sur :

- Des moments d'échanges de pratiques entre partenaires.
- L'organisation de tables rondes dans chaque pays avec les communautés éducatives.
- La co-animation d'ateliers artistiques et de lecture pour les enfants et les familles, dans chaque pays.

La motivation de ce projet découle d'une observation partagée par les deux organisations. Les partenaires ont identifié des obstacles communs à l'accès aux livres et au développement de la lecture dans chaque pays, notamment :

- Un accès limité aux livres
- Le manque de séances régulières de lecture à voix haute
- Une conception majoritairement académique de la lecture, principalement associée au cadre scolaire
- Une absence fréquente de pratique de la lecture au sein des familles, en raison de divers facteurs
- Une déconnexion entre la lecture et les pratiques artistiques qui encouragent un engagement actif, expressif et créatif

Les constats des deux structures rejoignent ceux de la Communauté Européenne : selon une étude sur les résultats scolaires (« Une analyse comparative des résultats PIRLS dans l'UE », Commission européenne, 2023), les compétences en lecture se sont dégradées entre 2016 et 2021, et le statut socio-économique constitue un facteur prédictif important de ces compétences.

Les objectifs de nos structures et de ce projet sont en accord avec les recommandations issues de cette étude par :

- L'instauration d'un temps quotidien de lecture pour les enfants
- La promotion d'un environnement familial favorable à cette pratique
- L'encouragement de l'intérêt pour la lecture
- La prise en compte centrale des besoins de l'enfant dans l'éducation
- La possibilité de mettre en œuvre des approches souples et personnalisées

Nous avons structuré notre travail autour de :

- La définition d'une méthodologie commune pour les séances de lecture à voix haute et les ateliers artistiques centrés sur les livres
- Des exemples de séances de lecture et d'ateliers artistiques reproductibles
- Le partage de techniques permettant de recueillir les avis des enfants
- La formulation de recommandations clés pour les professionnels de l'éducation

Nous vous proposons ici une restitution de notre travail, organisée en quatre chapitres : le premier porte sur la lecture, le deuxième sur les ateliers, le troisième sur les manières de recueillir la parole des enfants, et le quatrième présente nos structures.

Chaque chapitre est enrichi de fiches pratiques, pensées non pas comme des modèles à appliquer à la lettre, mais comme des outils pour inspirer l'action et encourager une réflexion continue sur les façons les plus justes et adaptées d'intervenir, selon les contextes et les publics.

Nos deux associations collaborent depuis de nombreuses années autour des albums jeunesse. Au fil du temps, nous avons appris à reconnaître la richesse et la puissance expressive des images.

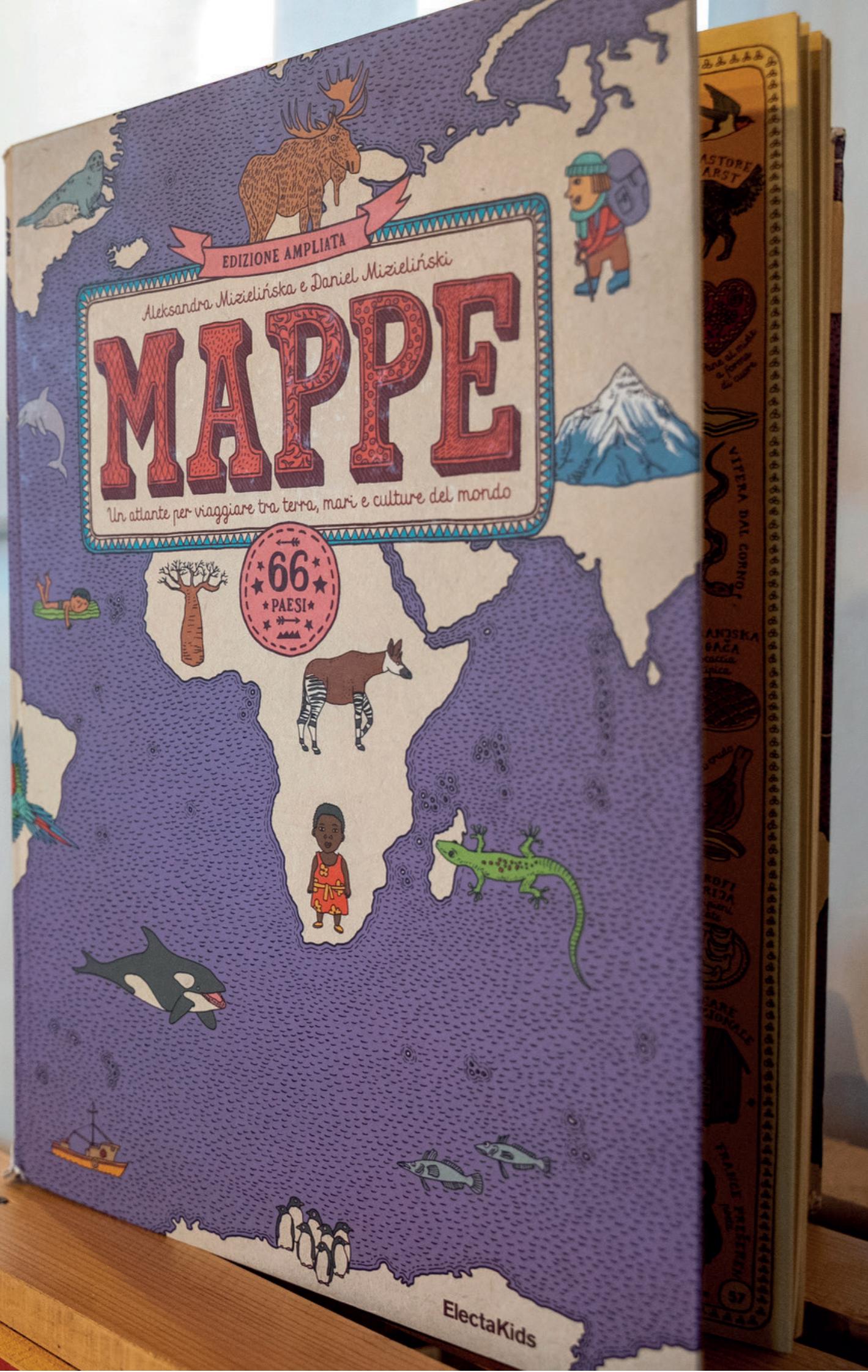
C'est pourquoi nous avons choisi de raconter notre démarche aussi à travers de magnifiques photographies, prises dans les deux pays lors des échanges, par deux photographes d'une grande sensibilité : Alice Durigatto et Yohanne Lamoulère.

Nous vous invitons à parcourir tranquillement ces images, placées à la fin de chaque chapitre, et à lire les courts textes qui les accompagnent. Nous avons appelé ces parties : **Promptuaire¹ illustré**.

*Ici, il ne s'agit pas seulement de ce que l'on fait, mais surtout de la manière dont on le fait.
Et – entre nous – c'est précisément ce détail qui fait toute la différence.*

¹Un promptuaire est un recueil de « prompts » ou incitations destiné à stimuler la créativité, la réflexion ou l'action.

SOMMAIRE

1) La lecture à voix haute de l'album jeunesse

- Introduction
- Fiche « Préparer une séance de lecture à voix haute »
- Fiche « Lire un album jeunesse à voix haute »
- Promptuaire illustré - Lecture à voix haute

2) Les ateliers autour des livres

- Introduction
- Fiche « Atelier créatures de la nuit »
- Fiche « Atelier créatures des bois »
- Promptuaire illustré - créatures de la nuit
- Promptuaire illustré - créatures des bois

3) Recueillir la parole des enfants

- ## 4) Les deux structures
- Forêt en papier
 - Damatrà

LA LECTURE À VOIX HAUTE DE L'ALBUM JEUNESSE

LA LECTURE À VOIX HAUTE DE L'ALBUM JEUNESSE

De nombreuses études scientifiques¹ menées dans différents pays soulignent l'importance de la lecture à voix haute pour les enfants et les adolescents. Selon les experts, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement et dans une optique de plaisir, cette activité favorise le développement de compétences cognitives, affectives et relationnelles. Elle stimule également la pensée critique et l'autonomie intellectuelle des auditeurs.

Lire à voix haute aux enfants et aux jeunes, quel que soit leur âge, est une pratique puissante. Grâce à la magie du livre, la lecture à voix haute crée un univers narratif partagé, structurant des espaces virtuels communs et des temps collectifs rythmés par la narration.

Nos deux structures travaillent depuis plusieurs années sur cette pratique. Nous sommes convaincus que le plaisir ressenti par le lecteur et partagé avec le public est le moteur le plus puissant de cette activité, capable de créer des liens, de transformer des habitudes et d'ouvrir de nouveaux horizons.

Cependant, cette pratique en apparence simple requiert en réalité un temps de préparation conséquent et une prise de conscience active de son rôle, ses enjeux et de la relation que nous entretenons avec les enfants et avec les livres.

Voici quelques éléments de base sur lesquels une bonne préparation devrait se concentrer :

Comprendre la dynamique de l'album

Dans les pratiques que nous proposons, l'album est l'invité d'honneur. Dans un album, le récit se construit entre le texte, l'image et le support exigeant une interaction constante entre ces deux éléments. Lors de la lecture à voix haute, il est donc essentiel que l'enfant puisse voir les illustrations pour comprendre pleinement l'histoire. Lorsqu'on lit à un enfant seul, cela ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on lit à un groupe, la situation devient plus complexe. Il faut donc manipuler l'album d'une manière particulière, le tenir ouvert face au groupe tout en lisant le texte à l'envers ou de côté.

Prendre conscience de la spécificité de chaque album

Chaque album est un univers à part entière qui demande une attention particulière en terme de manipulation, de compréhension du lien entre texte, image et format, de respect des rythmes propres à la lecture... Chaque album nécessite donc un temps d'études et d'assimilation. Etant donné la variété des formats et la richesse de la production littéraire, il est fondamental de prendre ce temps en amont. Cela permet également de choisir les livres les plus adaptés à son public, sans

pour autant renoncer à proposer des défis stimulants. Le choix du livre devrait aussi prendre en compte la capacité d'attention des enfants ainsi que leur besoin de variété et de rythme. Et bien sûr, il ne faut pas oublier un élément essentiel, le plaisir du lecteur à lire ce texte à voix haute.

Créer un espace et un temps dédiés à la lecture à voix haute

Introduire la lecture comme un moment spécial dans la routine quotidienne est essentiel pour faciliter l'accès à cet univers narratif. Cela implique une réflexion sur l'organisation de l'espace, l'accueil et l'installation des enfants pour qu'ils puissent voir confortablement le livre. La mise en place de petits rituels qui marquent le passage vers ce moment privilégié nous semble un élément important.

Ouvrir l'échange avec les enfants

Accueillir les moments de discussion et d'échange avec les enfants est fondamental. Après avoir sollicité leur écoute, c'est à nous, les adultes, de nous mettre à leur écoute. Après la lecture, comment créer un climat favorable à un temps d'échanges réciproque et respectueux de la parole de chacun ?

Stimuler l'envie de lire après la lecture à voix haute

Réfléchir aux manières grâce auxquelles après le moment de lecture à voix haute, on peut laisser aux enfants un temps personnel d'exploration autonome des livres.

Donner place à un prolongement

Concevoir et structurer des ateliers créatifs liés à la lecture comme un moment pour amplifier l'univers de l'album, créer, questionner, transformer, avec mille langages (le dessin, la sculpture, etc.) les idées, les thèmes et les émotions du livre.

À travers les fiches « Préparer une séance de lecture à voix haute » et « Lire un album jeunesse à voix haute », nous avons cherché à offrir des conseils et à mettre en lumière certains aspects qui nous paraissent essentiels dans cette pratique. Conscients qu'il existe de multiples façons de lire à voix haute, notre objectif n'est pas d'indiquer qu'une méthode est meilleure qu'une autre, mais plutôt d'inviter chacun à prendre le temps de réfléchir à son propre rapport à la lecture et à ses intentions.

Notre boussole est de garantir à chaque enfant l'accès à la magie du récit.

Notre manière d'y parvenir est de nous mettre au service du livre.

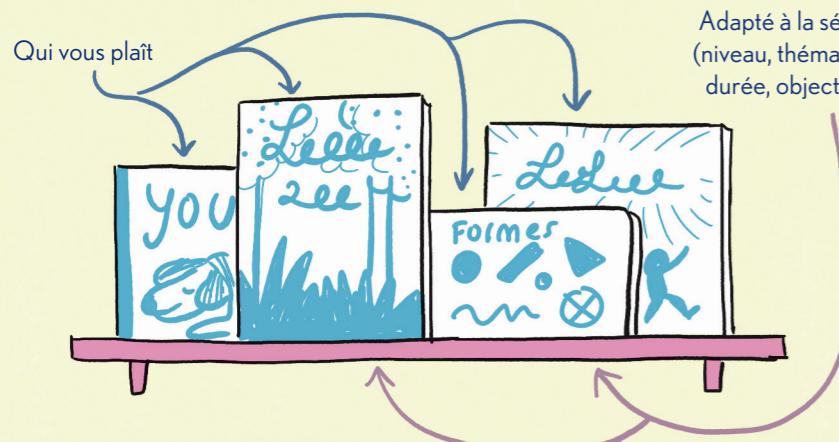
¹Batini, Federico. La lettura ad alta voce condivisa. Shared Reading Aloud. Atti del Secondo Convegno Scientifico Internazionale (Perugia, 4-6 dicembre 2024). Perugia: Università degli Studi di Perugia, 2024.

PRÉPARER UNE SÉANCE DE LECTURE À VOIX HAUTE

SUFFISAMMENT À L'AVANCE

CHOISISSEZ UN ALBUM

IDENTIFIEZ LES SPÉCIFICITÉS DE L'ALBUM

Manipulation (format spécial, pop-up, pages rebelles, texte illisible ?)

Lecture des images (montrer qui parle ou des détails, sons d'ambiances, faire vivre l'image ?)

Structure narrative (répétitions, climax, pauses, rapport image et texte, difficultés de compréhension ?)

ENTRAÎNEZ-VOUS !

ASTUCE - Faites-vous aider par un.e collègue bienveillant.e
- Testez avec des enfants

LE JOUR MÊME

CHOISISSEZ VOTRE TENUE

Confortable (évitez les vêtements serrés, les manches amples...)

Neutre de façon à mettre en valeur l'album

Attachez vos cheveux

Évitez les bijoux gênants

PRÉPAREZ L'ESPACE

Confortable pour les enfants

Attention aux reflets lumineux

Le plus calme possible

Siège à hauteur d'enfant

PRÉPAREZ L'ALBUM

Bien en vue ? (sur une étagère, sur un socle...)

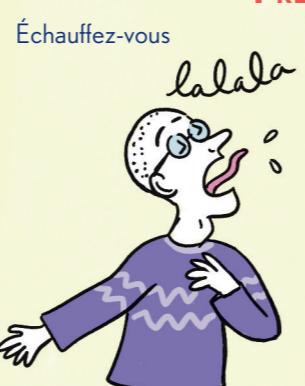
Décider où placer l'album :

Caché ? (dans une jolie boîte, sous un drap, derrière le siège...)

ASTUCE - Ouvrez bien les pages récalcitrantes
- Utilisez de la pate à fixe pour les pages que vous ne lirez pas

Échauffez-vous

lalala

PRENEZ UN TEMPS POUR VOUS

Recentrez-vous

Révisez le début

Pensez à éteindre votre téléphone

PENDANT LA SÉANCE

ACCUEILLEZ LES ENFANTS

Présentez-vous et donnez le contexte : qu'allons-nous faire ? jusqu'à quand ?

Accueillez les enfants

PRENEZ LE TEMPS DE LES POSITIONNER

Album face aux enfants

Lecteur.trice peut être de biais

Assis.es sur les fesses. Tout le monde voit bien

OBTENEZ LE CALME

En proposant un échauffement pour canaliser leur énergie ?

Une séance de respiration ?

INSTALLEZ UN MOMENT 'HORS DU TEMPS'

Attirez l'attention sur l'album en le regardant avant de le prendre

Ayez conscience de vos mouvements et de votre regard : gestes lents et sans à coups

ASTUCE : Avant de commencer installez un univers sonore : fredonnez, chantez ou laissez exister un vrai long silence

Regardez les images pas les enfants

LANCEZ-VOUS

Laissez les enfants réagir. Interagissez le moins possible

ASTUCE : Amusez-vous le plaisir est communicatif !

Prenez le temps de redécouvrir l'album en le lisant

PROPOSEZ UN TEMPS D'ÉCHANGE

Attendez les réactions des enfants

Soyez pleinement à l'écoute des enfants

Soyez garant d'un espace propice à l'échange

Ne forcez pas l'échange

LIRE UN ALBUM JEUNESSE À VOIX HAUTE

MANIPULER L'ALBUM

L'album reste immobile, face aux enfants, à hauteur de leurs yeux

La main du bas 'porte' l'album au milieu et maintient les pages écartées

La main du haut tourne les pages et "lit" l'image

Comment tourner la page :
 - de manière neutre ?
 - en lien avec l'histoire (en tremblant, sans hésiter...) ?

ATTENTION

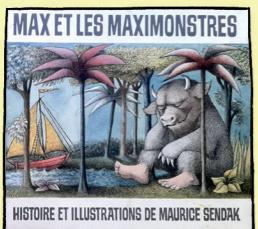
- Ne vous mettez pas devant l'album
- Ne le tournez pas vers vous
- Ne le laissez pas s'incliner ni sur le côté, ni en arrière

ASTUCES

- Si besoin, réajustez vos mains calmement afin de ne pas attirer l'attention
- Des manipulations spécifiques sont parfois nécessaires (pop-ups, flaps...)

COMMENCER ET TERMINER

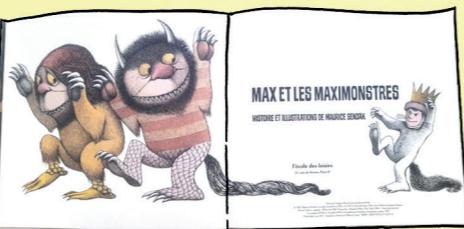
SOIGNEZ LE DÉBUT

Lisez le titre et les noms des auteurs. La couverture appelle-t-elle un jeu ?

Lisez les pages de garde. Laissez leur du temps.

Relisez le titre avec l'intonation suggérée par l'image.

Lisez l'image (est-ce qu'elle fait écho avec les pages de garde du début ?).

Il y a-t-il un intérêt à montrer la couverture dépliée ?

Continuez à tourner le livre dans le sens de la lecture.

SOIGNEZ LA FIN

Où termine l'histoire ? Dernière page ? Pages de garde ? Couverture ?

LIRE LES IMAGES

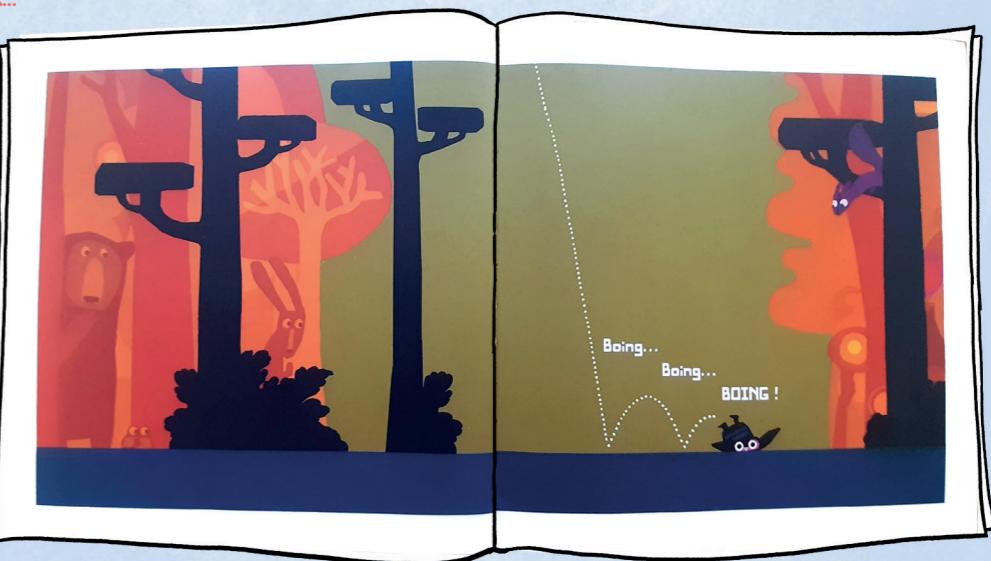
LIRE AVEC LES MAINS

POUR...

- installer le décor (indiquer les arbres les plantes...)

- pointer un détail caché (les différents animaux cachés derrière les arbres...)

- accompagner les mouvements importants (mimer la chute avec les doigts...)

LIRE AVEC LES SONS

POUR...

- amplifier les émotions de personnages (onomatopée de surprise...)

- souligner les bruits liés aux actions (la chute de l'arbre...)

- installer l'ambiance (bruits des pas, du vent, des animaux...)

ASTUCES

- Prenez le temps de re-découvrir l'image à chaque fois : c'est le temps dont a besoin quelqu'un.e qui la découvre pour la première fois
- Faut-il lire l'image avant le texte ? après ? en même temps ? en alternance ?
- Certaines images peuvent être déroutantes : faites confiance à l'album

LIRE LE TEXTE

Ajustez votre façon de dire le texte en fonction :

- de la typographie et la ponctuation

- des répétitions et sonorités

- des voix différentes de chaque personnage

- de la signification du texte et des sous-entendus

- des relations entre l'image et le texte

ASTUCES

- Prenez votre temps. N'ayez pas peur des pauses
- Inspirez-vous du style de l'album (réaliste, cartoon, poétique, absurde...)

PROMPTUAIRE ILLUSTRÉ-LECTURE À VOIX HAUTE

TOUT PART DU LIVRE

Cette photo représente l'immense plaisir que nous éprouvons à échanger des idées autour des livres. Ils sont un élément de lien, de dialogue, une sorte de pont entre nous. Et cela se lit dans nos regards posés sur ce livre.

PRÉPARER LE TEMPS DE LA LECTURE

La lecture est un moment suspendu dans le temps quotidien, un temps à part. Il est beau de lui donner un début et une fin, des contours. Cela peut prendre de nombreuses formes. Ici, nous voyons un petit échauffement qui précède la lecture : des bras qui se lèvent vers le ciel, tendus et oscillants comme les branches d'un arbre – ou mieux encore, celles d'une forêt.

Ainsi nous mettons en mouvement l'imaginaire pour nous préparer à plonger ensemble dans le monde des livres.

LA PUISSANCE DU MONDE RACONTÉ

Lors de cette rencontre, le même album illustré a été lu dans deux langues (italien et français). La lecture d'un album illustré est déjà, en soi, une lecture plurilingue, grâce à l'interaction entre le texte et l'image. Mais cette photo nous fait aussi prendre conscience d'autres langages : le corps, les expressions, les regards. Tout cela est mis au service de l'extraordinaire puissance du livre qui, une fois ouvert, capte toute notre attention et nous entraîne, tout droit, au cœur de l'histoire.

LECTURES À DEUX VOIX

Essayer, se tromper, essayer encore, se tromper mieux. Lire la même histoire dans deux langues en même temps a été une expérience précieuse. Il a été intéressant d'observer comment la lecture changeait d'une langue à l'autre, puis de les transformer ensemble, de les entremêler, et enfin de trouver une juste manière de les faire dialoguer.

VIES PARALLÈLES

Pendant que nous, les adultes, sommes là à animer et à encadrer, les enfants parviennent heureusement à mener une vie parallèle entre eux, faite de petits échanges, de brèves conversations. Ce n'est pas quelque chose qui dérange, ni qui est déplacé, lorsque cela se passe de manière harmonieuse et intéressante. Nous devons accepter leurs besoins de se parler, de s'écouter les uns les autres.

LES ATELIERS AUTOUR DES LIVRES

LES ATELIERS AUTOUR DES LIVRES

De nombreux artistes et pédagogues se sont interrogés sur le sens et le potentiel éducatif de l'atelier, envisagé comme un lieu où les enfants peuvent donner forme à leur pensée et construire du sens. Des expérimentations de l'artiste Bruno Munari¹ aux réflexions du pédagogue Loris Malaguzzi², une vision commune se dessine : l'atelier est un espace génératif où les idées naissent, se transforment et se partagent. Un lieu pour expérimenter, imaginer, explorer, créer des représentations du monde en lien avec les autres. Un espace aussi pour penser, créer et grandir à partir des livres.

La lecture éveille la curiosité, suscite des questions, fait naître des émotions et active des connexions. L'atelier devient ainsi le prolongement naturel de la lecture : un espace pour réfléchir ensemble et seul, expérimenter des matériaux, organiser ses pensées, échanger des points de vue ou simplement donner forme au désir de créer inspiré par une belle histoire.

Nos deux structures, fortes de leurs expériences, ont réfléchi ensemble aux questions fondamentales de la pratique à se poser en permanence pour en revisiter sans cesse les réponses et les adapter à chaque atelier.

Tout d'abord pourquoi donc faire un atelier en lien avec des livres ?

L'atelier est une précieuse opportunité pour :

- stimuler la créativité et la capacité à trouver des solutions et des chemins personnels à partir d'une proposition commune en lien avec la lecture
- partager des idées, des créations et des émotions avec les autres
- remettre au centre la dimension manuelle de l'expression et de l'exploration, souvent négligées aujourd'hui
- offrir de nouveaux outils pour s'exprimer et écouter l'autre
- partager un temps suspendu, confortable, où l'on se sent bien
- donner une dimension tridimensionnelle à ses pensées
- valoriser la pluralité des expressions et des différences
- créer des occasions de beauté
- imaginer un espace habitable, accueillant, capable d'activer des ressources.

Et ces réflexions se concrétisent dans plusieurs dimensions essentielles : l'aménagement de l'espace, le choix des matériaux, la structuration de la séquence de l'atelier, l'organisation des interactions et la posture de l'éducateur.

Comment aménager l'espace de l'atelier ?

L'organisation de l'espace constitue une dimension centrale. Le concept de l'espace comme « troisième éducateur » est un principe fondamental de la pédagogie Reggio Children³, développée par Loris Malaguzzi. Cette approche considère l'environnement physique de l'enfant comme un acteur à part entière dans le processus éducatif, aux côtés de l'éducateur et de l'enfant.

Dans cette optique l'espace doit être pensé et organisé avec soin, aussi libre, ouvert et épuré que possible. Un environnement qui met en valeur ce qui est vraiment nécessaire, capable d'accueillir chaque enfant avec confort et à sa mesure. Un espace qui éclaire, révèle, rend possible.

Comment préparer et proposer le matériel ?

De la même manière, le choix et la présentation du matériel jouent un rôle clé dans la qualité de l'expérience. Les matériaux doivent être accessibles, visibles et stimulants. Des objets beaux, inhabituels, capables de susciter immédiatement l'envie d'expérimenter.

Idéalement, chaque enfant dispose de ce dont il a besoin, mais le manque volontaire de certains outils peut aussi devenir une opportunité : pour apprendre à attendre, partager, coopérer et trouver des solutions ensemble.

Quels sont les rôles des enfants et des adultes au sein de ces espaces ?

Dans l'espace de l'atelier se joue la relation entre l'enfant et l'adulte.

L'enfant est au centre : libre d'explorer, d'expérimenter, de trouver des solutions inattendues ou même de ne rien faire. Il n'y a pas une seule bonne manière de participer, les enfants participent à l'atelier avec leurs propres façons d'être, y compris celles que l'adulte n'avait pas prévues.

L'adulte, lui, est une présence discrète mais attentive : facilitateur, observateur, présence bienveillante. Il peut proposer des pistes si nécessaire, mais le plus souvent, il cherche à stimuler la recherche autonome de l'enfant. L'adulte prépare beaucoup en amont puis se retire. Il est là si besoin, pour permettre à chacun de vivre pleinement l'expérience. Il est proche sans être intrusif, complice mais avec un regard différent. Il écoute, il s'émerveille.

Nous présentons ci-dessous deux fiches pratiques "Atelier créatures de la nuit" et "Atelier créatures des bois" conçus par les deux structures dans le cadre de notre projet. Ces ateliers, prévus pour une durée limitée ont également été pensés pour impliquer les familles, car l'espace de l'atelier est une occasion précieuse pour renforcer la complicité entre grands et petits, entre parents et enfants.

Dans un atelier, plus que le « quoi », c'est le « comment » qui fait la différence.

¹Sperati, Silvana, Il Metodo Bruno Munari: Assunti principali del metodo ed esempi di applicazione, Associazione Bruno Munari 2020

²Malaguzzi, Loris, I cento linguaggi dei bambini – The Hundred Languages of Children, Reggio Children, 1996

³Rinaldi, Carlina, In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning, 2 édition, Routledge, 2021

MATERIEL

- Papier noir, 240 g (petit format de 10x5 cm)
- Crayons de couleur et craies grasses testées pour le papier noir
- Washi tape coloré
- Peinture phosphorescente
- Colle et bandes de papier pour la reliure

BIBLIOGRAPHIE

Sélectionner des livres variés autour du thème, à lire à voix haute : des classiques, des nouveautés, des ouvrages abordant des questions complexes, avec des rythmes et des styles graphiques diversifiés, mêlant humour et sérieux. Mais surtout des livres que vous aimez lire et qui s'adaptent à la lecture à voix haute.

ICONOGRAPHIE

Choisir des images extraites de ces livres, les scanner et les imprimer en couleur. Enrichir cette base iconographique avec d'autres images, par exemple issues de l'histoire de l'Art, qui serviront d'inspiration pour l'atelier.

ATELIER CRÉATURES DE LA NUIT

TOUT PUBLIC (PARENTS-ENFANTS, TOUS ÂGES)

Proposition: « sur un morceau de nuit (un petit papier noir), dessiner une créature »

LECTURES INTRODUCTIVES (15 MIN) : Lecture à voix haute de deux livres sur le thème (exemple : *Max et les Maximonstres* de Maurice Sendak et *Dans la forêt invisible* de Julia Woigner)

CRÉATION (60 MIN) :

Les étapes :

- 1) Chaque participant.e choisit un "morceau de nuit" (papier noir accroché au mur avec du washi tape repositionnable).
- 2) Exploration libre des outils (crayons de couleur et craies grasses) disponibles sur la table.
- 3) Les participant.e.s s'inspirent des images (iconographie) accrochées au mur pour créer leurs créatures. Grâce au washi tape repositionnable ils et elles peuvent décrocher l'iconographie et la ramener à la table pour mieux observer les images.
- 4) Les participant.e.s réalisent plusieurs dessins, en retournant au mur pour accrocher leurs créations et prendre un nouveau morceau de nuit.
- 5) Un dernier morceau de nuit est distribué, avec des yeux blancs dessinés en peinture phosphorescente. L'enfant complète ce morceau avec sa dernière créature.

FINALISATION ET RESTITUTION (30 MIN) :

Avec l'éclairage tamisé pour observer les œuvres illuminées grâce à la peinture phosphorescente, chaque enfant présente sa créature.

Mise à disposition des livres et d'un moment de lecture libre.

OPTIONNEL (30 MIN) :

Afin de passer de l'œuvre individuelle à l'œuvre collective le dernier dessin servira pour la réalisation d'un livre collectif assemblé grâce à des bandes de papier.

PROMPTUAIRE ILLUSTRÉ-CRÉATURES DE LA NUIT

SOIGNER LES TRANSITIONS

Ici, on voit comment nous avons été attentifs à la transition entre le moment de la lecture et celui de l'atelier. Un petit tunnel a été construit pour inviter les enfants à le traverser et rejoindre l'espace de l'atelier. Ce dispositif incite à réfléchir à la façon de passer, mentalement et physiquement, d'une activité à une autre. Il met également en lumière les besoins des enfants en matière d'espaces et de temps différenciés au cours d'une activité.

AUTONOMIE DE L'ENFANT, DISPOBILITÉ DE L'ADULTE

Ici, nous pouvons observer que tous les enfants sont concentrés sur leur travail, tandis que l'adulte reste en retrait, disponible pour les écouter et les observer. Plus l'enfant est placé dans une situation d'autonomie, plus l'adulte peut se consacrer à une observation attentive, pleinement présent pour accompagner ce qui émerge.

S'ÉMERVEILLER DU TRAVAIL DE L'ENFANT

S'émerveiller du travail de l'enfant, c'est reconnaître les espaces de liberté et d'expérimentation qu'il a su conquérir, tout en veillant à ne pas exprimer de préférences au sein du groupe. Dans cette création, intitulée *Fire Black*, l'enfant a expérimenté plusieurs techniques avec les crayons de couleur sur papier noir. Partager avec le groupe les découvertes et les solutions trouvées par les enfants permet à chacun de s'enrichir des idées et des expériences des autres.

ÊTRE ATTENTIF À LA RESTITUTION ET À LA FIN

Ici, on peut voir que les adultes ont créé un petit livre collectif avec les dessins de créatures réalisés par les enfants. Tandis que ces derniers restent absorbés dans la recherche de leurs propres dessins, marqués par une dynamique du type « c'est à moi ! » c'est le moment opportun pour l'adulte de souligner avec délicatesse le passage du plan individuel (« c'est à moi ») au plan collectif (« c'est à nous »). Ce chemin prend forme dans un petit livre, un objet capable de faire coexister des points de vue différents.

MATERIEL

- Feuille de brouillon comme plan de travail individuel
- Petit support en carton
- Cube d'argile
- Contenants/présentoirs
- Matériaux naturels de petite taille triés (graines, brindilles, feuilles, écorces...)
- Papier beige, 240 g (petit format de 10x10 cm)
- Stylos noirs

BIBLIOGRAPHIE

Selectionner une variété de livres sur le thème, à lire à voix haute : classiques, nouveautés, ouvrages abordant des thèmes complexes, etc., avec des rythmes et styles graphiques variés, alliant humour et sérieux. Mais surtout des livres que vous aimez et qui se prêtent bien à la lecture à voix haute.

RÉFLEXION

On peut inviter les participant.e.s à chercher un endroit dans la nature où « libérer » leur créature (le creux d'un arbre, une racine, un buisson). Les créatures sont biodégradables, faites de matériaux naturels, elles peuvent retourner à la nature. Si elles contiennent des graines (autochtones), elles pourraient même germer.

ATELIER CRÉATURES DES BOIS

TOUT PUBLIC (PARENTS-ENFANTS, TOUS ÂGES)

Proposition: « Créez une créature imaginaire avec des matériaux naturels »

PRÉSENTATIONS (5 MIN) : Chaque participant.e reçoit une feuille de magnolia (*Magnolia Grandiflora*) qu'il insère dans un petit cube d'argile en se présentant. Les feuilles composeront une forêt, qui servira de décor à l'histoire.

LECTURES INTRODUCTIVES (15 MIN) : Lecture à voix haute d'un livre sur le thème de la forêt ou des créatures qui l'habitent (exemple : *Dans la forêt sombre et profonde* de Delphine Bournay).

CRÉATION (60 MIN) :

Les étapes :

- 1) Les participant.e.s s'installent à leur poste individuel (feuille de brouillon, support en carton, cube d'argile)
- 2) Présentation de l'atelier et du matériel à disposition. On insiste sur l'observation attentive (ex. une feuille peut ressembler à une patte, une oreille, une paire de cornes selon l'angle de vue).
- 3) Exploration libre et manipulation de l'argile et du matériel naturel, trié et mis à disposition sur la table.
- 4) Les participant.e.s créent une créature imaginaire en utilisant l'argile comme base et les éléments naturels comme composants.
- 5) Ils et elles dessinent fidèlement leur créature sur une feuille avec un stylo.

FINALISATION ET RESTITUTION (30 MIN) :

Les créatures prennent place dans la « forêt » utilisée comme décor initial. Présentation de chaque créature par les enfants et observation collective.

OPTIONNEL (30 MIN) :

Lecture finale d'un livre sans texte (par exemple *Hank trouve un œuf* de Rebecca Dudley). Mise à disposition des livres et d'un moment de lecture libre.

PROMPTUAIRE ILLUSTRÉ-CRÉATURES DES BOIS

L'ÉMOTION DE LA RENCONTRE

Accueillir ceux qui viennent de loin, avec émotion et joie. Quel bel enseignement !

Cette photo montre la première rencontre entre les enfants français et l'équipe adulte italienne. Cette image reflète la grande ouverture des enfants à la rencontre. À travers le langage de leurs corps, on perçoit une vive émotion, une curiosité pleine d'intérêt, une légère timidité. Ils forment un groupe – et un groupe peut se créer de bien des manières ; ici, par le partage des émotions, de l'énergie et d'une même expérience.

ACCUEILLIR

Le début est un moment fondamental pour créer une ambiance d'écoute et une disposition favorable à la réussite de l'atelier. Après nous être présentés individuellement à chaque participant, une feuille a été offerte à chacun, pour reconnaître l'individualité de chaque personne. Le prénom ne suffisait pas : nous l'avons amplifié par un geste – le don. Tous les regards sont tournés vers ce geste, vers la feuille ; il y a une grande attention portée à ce moment précieux de la rencontre. En accueillant chaque enfant avec quelque chose qui lui est destiné, nous avons donné de la valeur à chacun, avant même de commencer.

SE METTRE À LA HAUTEUR DE L'ENFANT

L'équipe italienne, ne parlant pas français, a dû explorer d'autres langages pour communiquer avec les enfants : le corps, les gestes, les expressions. Un dialogue rendu possible grâce à la naturelle disposition des enfants à la rencontre et au partage. Sur cette photo, nous voyons que les adultes s'élèvent naturellement à la hauteur des enfants.

« Vous dites : c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Puis vous ajoutez : parce qu'il faut se mettre à leur niveau, s'abaisser, s'incliner, se courber, se faire petit.

Maintenant vous avez tort. Ce n'est pas cela qui est le plus épuisant. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments.

Se tendre, s'allonger, se dresser sur la pointe des pieds.

Pour ne pas les blesser. »

Janusz Korczak, *Quand je redeviendrai petit*, 1925

INVITATION À L'OBSERVATION

Sur cette image, on voit le moment de transition entre l'espace-lecture et l'espace-atelier. On remarque l'attention portée à chaque enfant qui entre dans ce nouvel espace, chacun est accueilli et invité à une observation attentive du matériel soigneusement aménagé. On peut aussi observer comment le geste de l'adulte se reflète dans celui de la fillette vêtue de bleu, qui partage une observation avec les autres.

L'IMPORTANCE DE L'AMÉNAGEMENT

L'espace est le troisième éducateur, et beaucoup de réflexion a été faite sur la manière de l'aménager, sur l'emplacement du matériel, sur les raisons de délimiter un espace individuel à l'intérieur d'un espace collectif, sur la façon de faire en sorte que tous puissent avoir un accès équitable aux matériaux choisis. Ce sont des questions fondamentales de l'atelier créatif.

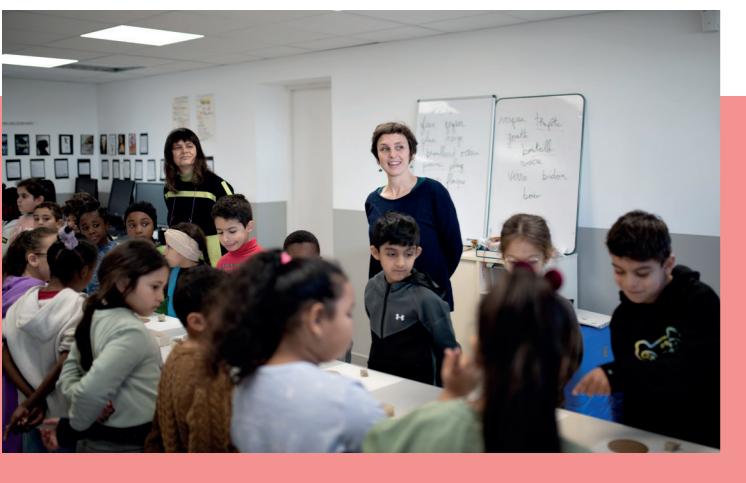
Penser soigneusement la disposition des choses communique immédiatement la place de chacun au sein de l'atelier, la possibilité de s'exprimer, entrer en relation et de se comprendre.

UNE PRATIQUE ÉCO-RESPONSABLE

Les matériaux choisis pour l'atelier ne laissent pas d'empreinte écologique.

Aucun déchet n'a été produit. Le choix du matériel naturel, est une valeur importante à l'heure actuelle et peut susciter une réflexion sur la question environnementale. La créature produite par les enfants peut finalement retourner à la nature puisqu'elle est faite de nature, mais elle laissera une trace en nous, avec l'expérience que nous avons vécue.

LA MATIÈRE / LE MATÉRIEL L'EMPORTENT SUR LA PAROLE

Cette photo nous invite à réfléchir à la force d'attraction suscitée par un aménagement soigné et un matériel intéressant. Les adultes regardent l'adulte hors champ qui explique l'atelier, tandis que tous les enfants observent le matériel naturel disposé sur la table. Une matière simple et banale, mais présentée comme sur une grande table dressée, attire irrésistiblement leurs attention et suscite le désir.

CHACUN A SON RYTHME

Bien que tous aient commencé avec le même cube d'argile, en regardant les réalisations, on peut noter un cube resté intact, un autre peu manipulé, et un autre tenu en main si longtemps qu'il a séché. Créer est un processus qui vient en son temps et les enfants ont pris plus ou moins de plaisir à explorer et mieux connaître la matière argile. La créature en bas à gauche illustre bien cela : l'enfant a ajouté précipitamment deux éléments à la dernière minute. Dans un atelier créatif, l'expérience vécue, la manipulation, le processus et l'exploration sont plus importants que le résultat final.

DONNER DE LA VALEUR AUX CHOSES SIMPLES

L'adulte tient dans sa main une feuille, un objet que l'on rencontre souvent. Attachée à un arbre avec d'autres feuilles ou au sol dans un tas, on ne remarque pas ses particularités. En revanche, isolée, l'attention se porte sur son unicité. Une chose aussi simple et naturelle qu'une feuille sortie de son contexte devient précieuse, devient un objet d'observation. Utiliser un matériel modeste est aussi un acte politique : la beauté est à la portée de tous.

RECUEILLIR LA PAROLE
DES ENFANTS

RECUEILLIR LA PAROLE DES ENFANTS

Pendant notre projet CREA, nous avons réfléchi ensemble à la valeur de la pensée des enfants et à la raison pour laquelle il est fondamental de la recueillir et de lui donner de l'espace. Les mots, les gestes, les dessins et les traces laissés par les enfants racontent leur manière de vivre et d'interpréter le monde ; ils nous permettent de mieux les connaître et de les reconnaître comme des membres actifs du processus.

Les écouter n'est pas seulement un acte pédagogique, mais aussi politique et démocratique : cela signifie donner la parole à une minorité souvent négligée et lui offrir des occasions de prise de conscience, d'autonomisation et de participation. En même temps, pour les adultes, cela devient une opportunité d'apprentissage : une invitation à améliorer leurs pratiques et à s'enrichir à travers le regard des enfants. Lors de cette réflexion, nous avons choisi de nous inspirer de deux expériences fondamentales qui reconnaissent l'importance de la parole de l'enfant : l'expérience de Reggio Children¹ avec sa pédagogie de l'écoute et de la documentation et la "maïeutique dolcienne" de Danilo Dolci².

À partir de ces racines, nous avons identifié trois axes de travail qui nous semblent essentiels dans notre réflexion commune.

Donner la parole

Comment créer les conditions pour que les enfants puissent s'exprimer librement sur les processus culturels qui les concernent.

Valoriser le processus

Comment reconnaître la valeur de leur pensée, la mettre en lumière, la restituer et y réfléchir ensemble.

Co-concevoir et co-créer

Comment impliquer les enfants dans des processus de construction partagée, en les reconnaissant comme co-auteurs.

Au cours de nos échanges en Italie et en France, nous avons expérimenté différentes façons de recueillir la parole des enfants. Dans chaque pays, nous avons proposé un atelier créatif introduit par un moment de lecture. La récolte de leur parole, limitée par le peu de temps disponible, a été partielle, mais l'expérience s'est révélée très enrichissante.

En Italie, l'activité a été suivie d'un questionnaire destiné aux enfants, composé de questions sur l'expérience vécue, auxquelles ils pouvaient répondre par écrit ou à travers un dessin. Cela leur a permis de s'exprimer librement et de manière créative.

En France, nous avons choisi de réaliser de courtes interviews individuelles avec les enfants à la fin de l'activité. Ces entretiens ont rendu visible leur processus créatif, montrant non seulement les résultats finaux, mais aussi les étapes et les pensées qui les ont guidés.

Cependant, la voix des enfants s'est également exprimée sous des formes plus spontanées à travers les petits cadeaux dessinés qu'ils se sont échangés en nous utilisant comme intermédiaires – des gestes simples capables de contenir des significations profondes et personnelles, témoignage de leur manière unique de communiquer et d'entrer en relation.

Sur la photo de ce chapitre, on découvre la belle banderole que les enfants italiens ont préparée pour leurs camarades français, en réponse à la question : « *Qu'est-ce qu'un livre ?* »

La réponse d'un enfant en dit long : « *Pour moi un livre, ce sont les maîtresses.* »

C'est d'ailleurs ce même esprit que l'on retrouve dans les mots d'enfants quand ils parlent de leurs créations :

« *J'écoute mon esprit et ensuite je crée. J'ai fait ce que mon esprit pense.* »

– Kais, 7 ans

« *J'ai imaginé une créature avec des branches. Je l'ai déjà vue sur YouTube, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Je suis un peu au service de YouTube, mais aussi de mon cerveau.* »

– Jaser, 7 ans

Ces quelques paroles d'enfants nous rappellent que la lecture et la création peuvent être des lieux de rencontre et d'écoute, où se tissent des relations, des idées, des émotions et l'émerveillement.

Ces temps de lectures créatives et créatrices sont pour nous des moments précieux de rencontres entre les adultes, les livres et les enfants. Et aussi entre soi et soi.

¹Dolci, Danilo, *Ciò che ho imparato e altri scritti*, Mesogea, Messina, 2008.

²Rinaldi, Carlina, *In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning*, 2 édition, Routledge, 2021

LA FORÊT EN PAPIER

Une association de médiation au livre et à la lecture créée à Marseille en 2006.

Le livre déclencheur d'idées et d'imaginaire permet d'ouvrir le dialogue entre le monde de l'adulte et celui de l'enfant, ainsi que d'éveiller les plus jeunes à l'art et à la culture en développant leur esprit critique.

La Forêt en papier développe de multiples actions qui ont pour but de faire découvrir le livre en tant que source de plaisir, d'imaginaire et d'évolution.

Elle se donne comme moyens d'action :

- La réalisation de lectures et ateliers dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle (EAC).
- La formation en littérature jeunesse et en médiation autour du livre.
- L'édition d'ouvrages sous forme de micro-édition.
- La mise en place d'actions socio-culturelles autour du livre.

Depuis sa création La Forêt en papier concentre ses actions à Marseille dans les quartiers où la fragilité sociale et culturelle rend la rencontre avec le livre plus difficile. Dans ces actions, le travail créatif à partir de l'image représente une porte d'entrée dans l'univers du livre.

La pratique artistique permet aux enfants d'affiner leur regard sur le livre et sur le monde, de développer leurs propres moyens d'expression ainsi que leur esprit critique.

Les actions de la Forêt en papier s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes qui les entourent (familles, animateurs, bibliothécaires, enseignantes...) car leurs implications sont fondamentales dans la rencontre avec le livre et l'art.

Dans les quartiers prioritaires les lignes directrices de nos actions sont :

- la mise en place d'une exposition itinérante présentant des œuvres d'un.e auteur/autrice jeunesse
- l'organisation des rencontres avec des auteurs et autrices jeunesse, précédées par des parcours d'éducation artistique et culturelle
- la transmission de la culture du livre à travers la mise en place de formations et workshops, afin de développer un réseau d'acteurs éducatifs et sociaux dédié à la promotion du livre et la lecture
- la participation à la mise à disposition des livres pour les structures partenaires

NOS VALEURS

- un projet au service de l'épanouissement et l'émancipation de l'enfant
- un engagement à travailler dans des quartiers sensibles toujours en lien avec les familles, les institutions et les acteurs locaux
- la recherche de la qualité dans la mise en place de nos projets, les œuvres choisies et les compétences de notre équipe.

DAMATRA

Fondée en 1987 à Udine, Damatrà est née avec l'idée d'apporter dans la région Frioul-Vénétie Julienne le savoir-faire des activités culturelles destinées aux jeunes générations, en particulier dans le domaine de la lecture et de la culture. L'organisation s'est concentrée sur la recherche culturelle et éducative en faveur de l'enfance et de la jeunesse, soutenant leur droit à participer activement aux processus de production culturelle.

Ses principales activités sont les suivantes :

- Initiatives de promotion de la lecture (0-18 ans) dans les écoles et les bibliothèques
- Ateliers créatifs centrés sur les arts et les métiers
- Projets de *peer education* autour du livre et de la lecture, y compris pour les jeunes en situation de vulnérabilité
- Événements communautaires
- Formations pour enseignants, éducateurs, bibliothécaires et familles

Damatrà, à travers ses projets de diffusion de la lecture comme pratique culturelle, collabore avec 187 bibliothèques publiques qui, depuis 2015, font partie intégrante du programme régional de promotion de la lecture LeggiAMO 0/18. Dans le cadre de ce programme, plusieurs actions ont été mises en place pour favoriser l'inclusion sociale et la diffusion du livre dans des contextes de fragilité :

- « *Su e giù per le storie* » : porter les livres et la lecture aux enfants et adolescents vivant dans des logements sociaux ou des zones urbaines marginalisées (Gorizia, Udine, Trieste)
- « *La tribù che legge* » : parcours de *peer education* dans lesquels des jeunes suivis par le tribunal des mineurs deviennent acteurs d'actions de promotion de la lecture
- « *Bestiario Immaginato* » : un projet culturel ayant donné naissance à un véritable processus communautaire
- La création de la « *Casa delle Culture Bambine* » : centre culturel pour les nouvelles générations, actif depuis 2018

Le nom Damatrà résume la poétique qui l'anime. En dialecte milanais, *damatrà* signifie : écoute-moi, fais-moi confiance, suis-moi. L'écoute est au cœur de notre travail : écouter les enfants, leurs potentialités, leur créativité et leurs savoirs.

L'équipe de Damatrà possède une expérience interdisciplinaire qui va de l'art à la littérature, du théâtre à l'animation, de la pédagogie à l'artisanat.

