

Annie Byache
Nathalie Maeght-Carpentier

Ateliers éducatifs
pour dessiner les
contes
à la maison

Dès 2 ans

EYROLLES

**Illustré pas-à-pas, ce guide vous propose
une méthode d'éveil en 10 ateliers,
pour favoriser joyeusement le développement
de votre enfant, dès 2 ans. L'adulte lit le conte et dialogue
avec l'enfant. Évoquant l'univers merveilleux des contes
et puisant dans son imaginaire, l'enfant pourra créer une
œuvre plastique et enrichir ses connaissances du monde.**

Annie Byache a été enseignante et directrice d'école maternelle pendant plus de trente ans. Elle a aussi participé à la formation des enseignants. Elle découvre – très tôt dans sa carrière – avec quelques collègues partageant le même intérêt, le potentiel des contes traditionnels et décide de les exploiter dans le but d'aider au développement du jeune enfant. Elle est mère de deux enfants et grand-mère de quatre petits-enfants.

Nathalie Carpentier est Inspectrice de l'Éducation. Elle agit pour une école maternelle qui apprend à penser à l'enfant, qui l'ouvre au monde par la(les) culture(s) et permet l'exploration, la création et l'innovation. Mère de deux enfants et grand-mère d'une petite fille, elle est persuadée que l'essentiel se joue avant 6 ans et qu'il faut booster les neurones des plus petits, avec bienveillance, en respectant leurs rythmes et leurs besoins.

www.editions-eyrolles.com

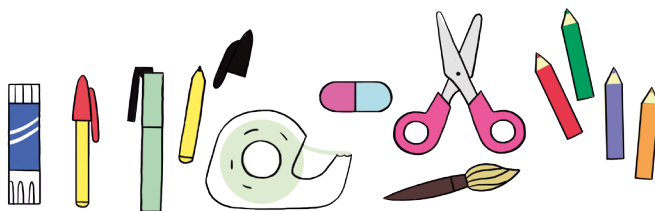
Illustrations de Mélisande Luthringer
Conception de Julie Charvet © Éditions Eyrolles

Code éditeur : G56Z11
ISBN : 978-2-212-56211-8

Ateliers éducatifs
pour dessiner les
contes
à la maison

Annie Byache
Nathalie Maeght-Carpentier

Ateliers éducatifs
pour dessiner les
contes
à la maison

EYROLLES

SOMMAIRE

Avant-propos.....	6	« Je ne sais pas faire, tout cela est trop intellectuel pour moi. ».....	11
Introduction.....	8	« Je suis plutôt un(e) silencieux(se). Est-il vraiment nécessaire de dialoguer avec mon enfant ? Ne peut-on pas dessiner sans le langage ? ».....	12
Nos postulats.....	8	« Je n'ai pas envie d'abîmer mon salon et j'ai peur des pots d'eau renversés. J'ai des difficultés à faire confiance à mon enfant. ».....	12
Nos intentions.....	10		
Questions de parents.....	10		
« Je manque de temps pour mener les activités proposées, je travaille et je me sens débordé(e) ! ».....	10		
« Je ne sais pas dessiner, je ne me sens pas capable de dessiner et d'aider mon enfant ! ».....	11		

Chapitre 1

p 14

AVEC UN CONTE, C'EST PLUS FACILE !

Le conte plutôt qu'une histoire.....	16
Entrer dans le conte par le rituel.....	17
Se frotter au conte.....	18
Ne pas stresser et lâcher prise.....	18
Utiliser et manipuler des objets.....	18
Théâtraliser, jouer le conte.....	19
Raconter, raconter et encore raconter.....	19
Lire le conte.....	19
Des rituels pour la maison.....	20

Chapitre 2

p 22

LE CHOIX DU DESSIN

L'enfant ne choisit pas par hasard.....	24
Le symbole parle et attire.....	26
Adapter le dessin à l'âge de l'enfant.....	30

Chapitre 3

p 32

ACCOMPAGNER L'ENFANT

Répéter et répéter encore.....	34
Soyons ambitieux !.....	35
Visiter des lieux beaux et/ou intéressants.....	36
Se documenter.....	37

Mettre le conte en situation.....	38
Mimer un conte.....	38
Utiliser des objets du quotidien.....	40
Écrire avec l'enfant.....	42

Chapitre 4

LE DESSIN, ÇA S'APPREND

p 44

Dessiner et parler pour comprendre.....	46
Encourager l'enfant à aller plus loin.....	48
L'adulte, un guide bienveillant.....	48
Quelques repères pour apprendre à dessiner.....	52
Les formes géométriques de base.....	52
La ligne de terre.....	56

Chapitre 5

METTRE EN PLACE L'ATELIER

p 58

La magie et le plaisir de peindre.....	60
Pour peindre sans stress.....	60
Le matériel.....	61
Quelques conseils avant de commencer.....	63
Et les feutres ?.....	64
La réussite par la peinture.....	64
L'enfant qui dessine et peint nous parle.....	65

Atelier 1 p 66 DESSINER UN DRAGON <i>Le chemin des étoiles</i>, conte tzigane pour dessiner un dragon..... 78 Atelier 2 p 80 DESSINER UNE FLEUR <i>Le retour des fleurs</i>, conte australien pour dessiner des fleurs..... 92 Atelier 3 p 94 DESSINER UN PORTRAIT <i>La flûte enchantée</i>, conte adapté de l'opéra de Mozart pour dessiner un portrait..... 107 Atelier 4 p 108 DESSINER UN CHÂTEAU <i>La perle phosphorescente</i>, conte chinois pour dessiner un château..... 120 Atelier 5 p 122 DESSINER UNE TOUR <i>Raiponce</i>, conte des frères Grimm pour dessiner une tour..... 130	Atelier 6 p 132 DESSINER REINES ET PRINCESSES, ROIS ET PRINCES <i>Blanche-Neige</i>, conte des frères Grimm pour dessiner une reine, un roi, une princesse ou un prince..... 146 Atelier 7 p 148 DESSINER UN COUPLE AMOUREUX <i>Le fils du pêcheur et la Reine des mers</i>, conte italien pour dessiner un couple amoureux..... 154 Atelier 8 p 156 DESSINER UN ARBRE <i>L'empereur Érable et le charpentier</i>, conte de la nature pour dessiner un arbre..... 164 Atelier 9 p 166 DESSINER UN OISEAU <i>L'Oiseau de feu</i>, conte russe pour dessiner un oiseau..... 173 Atelier 10 p 174 DESSINER CE QUI BRILLE <i>Les enfants du Soleil et de la Lune</i>, conte africain pour dessiner ce qui brille..... 189

Bibliographie.....	190
Remerciements.....	191

Tous droits réservés. Il est formellement interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans l'autorisation de l'éditeur et du centre français de l'exploitation du droit de copie.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

© Groupe Eyrolles, 2016
ISBN : 978-2-212-56211-8

Crédits photographiques : Annie Byache
Illustrations : Mélisande Luthringet
Conception graphique : Julie Charvet

AVANT-PROPOS

Nous vous proposons de cheminer avec le conte, le dessin, la peinture, la culture, le symbole, le dialogue, en allant à la rencontre de l'enfant, en pénétrant son monde.

Nous n'avons pas choisi d'emmener l'enfant dans le cercle des adultes. Nous avons préféré le rejoindre dans son univers car nous pensons qu'il possède au plus profond de lui les fondements de notre humanité, ceux que nous avons oubliés. Nous souhaitons éveiller ses connaissances endormies, lui faire découvrir ce qu'il sait déjà et qui sommeille en lui.

Nous ne voulons pas forger l'enfant à notre image : notre objectif est plus ambitieux. Nous avons la volonté de lui donner des ailes, de le fortifier, de lui apprendre à discerner l'essentiel du superficiel, à rechercher la qualité sans peur de perdre des secondes, des minutes, des heures. Notre but est de l'aider à s'adapter avec souplesse tout en sachant résister aux changements inutiles.

Nous rêvons d'un enfant ancré dans la vie, les pieds sur la terre, capable de réfléchir, d'apprendre et de s'inciter lui-même à l'action, pourvu d'une conscience créatrice.

Nous rêvons d'un futur adulte capable de s'apprécier, de s'aimer mais aussi empli d'altruisme et de compassion... Un être sensible aux autres.

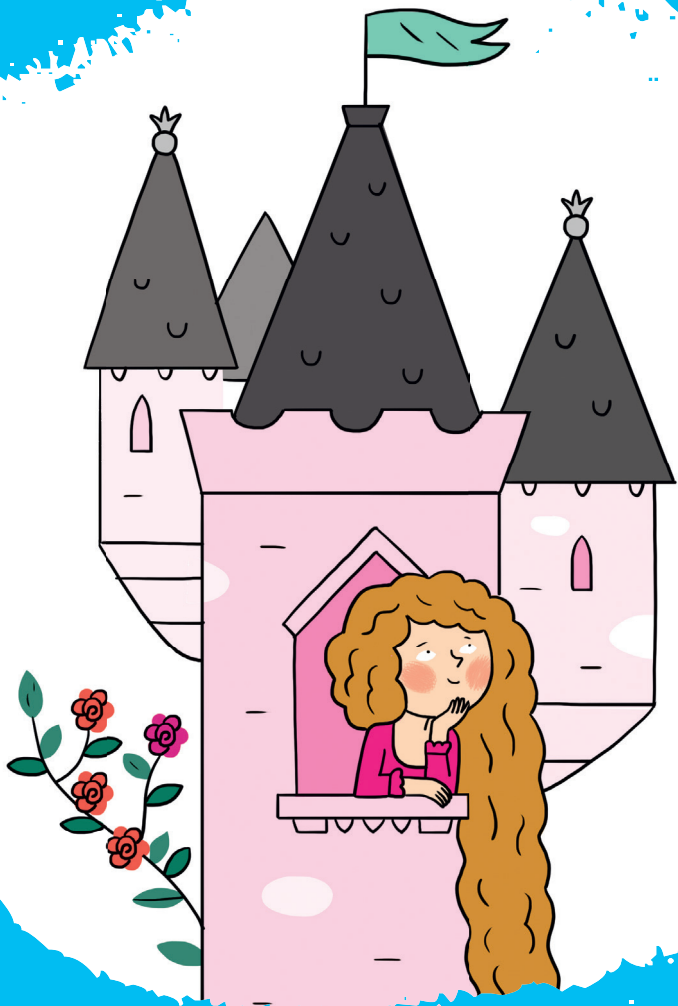
Alors, allez-y, lancez-vous, OSEZ ! FROTTEZ-VOUS À NOTRE MÉTHODE : elle construit les aptitudes psychologiques et sociales dont chacun a besoin dans la conduite de sa vie personnelle et professionnelle. Mais méfiez-vous ! Vous n'en sortirez pas indemne car, si elle agit sur le jeune enfant, elle transforme aussi l'adulte que vous êtes ! Mais là, c'est le début d'une nouvelle histoire...

CHAPITRE 1

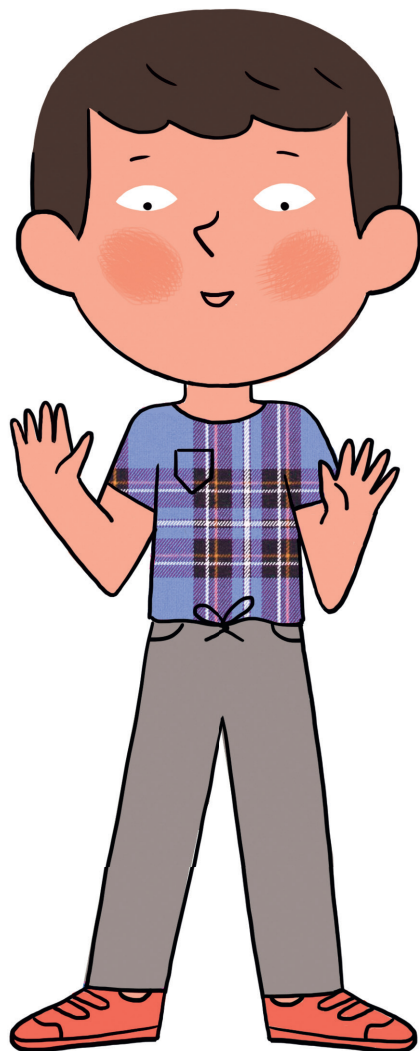
AVEC UN CONTE, C'EST PLUS FACILE !

« Chaque fois qu'un enfant dit :
"Je ne crois pas aux fées", il y a quelque part
une petite fée qui meurt. »

James Barrie, *Peter Pan*

LE CONTE PLUTÔT QU'UNE HISTOIRE

Il suffit d'observer le visage d'un jeune enfant en train d'écouter *Hansel et Gretel* ou *Blanche-Neige* pour être convaincu : le conte fascine et capte de façon presque magique.

« Un album de jeunesse avec une bonne histoire déclenche le même intérêt », diront certains. Peut-être... Mais l'album de littérature enfantine ne peut se vanter de faire partie des œuvres littéraires qui composent le patrimoine de l'humanité. Le conte de fées, lui, peut prétendre à l'écriture du « on » transculturelle¹, universelle.

1. Collectif, Dictionnaire de la psychanalyse, Albin Michel, 1997 (nouvelle édition augmentée 2001).

Il participe d'un discours culturel global qu'une société tient sur elle-même. Son contenu offre une telle puissance que son exploitation permet d'aborder de nombreuses questions qui touchent à nos origines individuelles, sociales, à notre environnement, à nos relations aux autres, à la nature, à la mort, à l'amour, à la violence... Chaque conte est une boucle de vie qui permet au lecteur ou à l'auditeur de passer d'un événement à un autre avec cohérence jusqu'à une conclusion non pas moralisante mais formatrice. Le conte agit sur tous sans exception : enfant, adulte, homme, femme. Il prévient

chacun de nous : « Voilà ce qui peut se passer lorsque tu agis de telle sorte », et éveille la conscience : « Tout est en toi, tu es responsable de ton chemin et de tes choix. »

Le conte met en scène les différentes facettes d'une personne – le courage, la vanité, la timidité, l'audace, le mensonge, la droiture... – en les orchestrant pour que le héros sorte vainqueur d'un combat finalement livré contre lui-même.

Avec le conte, « l'impossible devient possible² ».

2. Georges Jean, *Le Pouvoir des contes*, Casterman, 1981 (nouvelle édition 1990).

Entrer dans le conte par le rituel

Pour l'enfant comme pour l'adulte, ce moment doit être doux, empli du plaisir d'être ensemble sans sollicitations extérieures (télévision, téléphone...).

C'est l'occasion de nettoyer la relation enfant-adulte des scories de la vie quotidienne, de se poser, de laisser couler le temps et de donner toute

son attention à l'autre, résolument.

L'entrée dans le conte marque le passage d'un univers actif, rapide et absorbant à un monde calme, lent, reposant, centré sur l'humanité.

L'enfant fait partie intégrante de ce monde en communion avec l'univers et les choses. C'est donc naturellement que

l'adulte viendra vers l'enfant et entrera dans son univers. Ce passage de l'adulte d'un monde à l'autre doit être matérialisé pour que le jeune enfant en prenne conscience. C'est le rôle du rituel qui crée une ambiance et place les acteurs en condition de donner et de recevoir. Le rituel se respecte et

se répète, non pas pour contraindre l'enfant mais pour donner de la valeur et du sens

au temps du conte. Il peut être très simple et évolutif. Pour mettre en place un

rituel, reportez-vous p. 20 : vous y puiserez des idées.

Se frotter au conte

Avec lucidité, nous annonçons que le conte traditionnel de « haute langue orale³ » n'est pas

3. Christian Montelle, *La Parole contre l'échec scolaire*, L'Harmattan, 2005.

chose facile. La difficulté du texte peut faire peur mais... faisons confiance à l'enfant, au conte et à son symbolisme qui agit seul. Frottons-nous au texte de façon globale en

écoutant sa musique et en suivant le fil conducteur, la trame du récit. Acceptons de différer et de ne pas tout comprendre dans l'immédiat. Voici quelques conseils.

Ne pas stresser et lâcher prise

La première étape est de se rassurer, de rassurer l'enfant et de lui expliquer que, de narration en narration, d'échange en échange, il accèdera à la « substantifique moelle » du conte.

Pour autant, il ne s'agit pas de le laisser baigner dans un flou et une incertitude totale en lui disant : « Ce n'est pas grave, tu comprendras plus tard. »

La découverte du conte s'effectue par niveaux, par couches successives jusqu'à en toucher

le cœur. Chaque couche sera rendue progressivement accessible :

- **premier niveau** : les personnages, les lieux, la recherche du héros... ;
- **deuxième niveau** : les principaux événements... ;
- **troisième niveau** : les caractéristiques des personnages, les causes et conséquences des principaux événements... ;
- **quatrième niveau** : l'explicitation pointue d'un passage précis.

Utiliser et manipuler des objets

De nombreux objets faciles à manipuler sont à votre portée, tels que des Playmobil®, des Lego®, des marionnettes, des poupées, une maquette très simple.

Les utiliser aidera l'enfant à matérialiser un personnage, un lieu, une action.

Des expressions telles que « chevaucher »,

« passer la rivière », « être à la croisée des chemins » deviennent plus faciles à imaginer et à comprendre.

Théâtraliser, jouer le conte

Moduler la voix, chuchoter, ralentir le rythme d'élocution, utiliser les silences, répéter trois fois une phrase clé, exagérer la prononciation, prendre une voix gutturale qui fait peur, se

lever brusquement, se déplacer courbé..., toutes ces possibilités retiennent l'attention de l'enfant et l'aident à assimiler l'histoire.

Raconter, raconter et encore raconter

Pour accrocher l'enfant, lui donner envie d'écouter, de réécouter, et de comprendre le récit fictif, la répétition s'avère indispensable. Si elle dérange l'adulte, elle plaît à l'enfant. Elle le structure et

le rassure. Il la réclame d'ailleurs : votre petit ne vous demande-t-il pas la sempiternelle histoire ou le même album depuis des semaines, voire des mois ?

Lire le conte

Même si le conte demeure de tradition orale, la référence au texte imprimé est importante. Notre société s'ancre dans l'écrit et se développe grâce à lui. L'enfant, dès son plus jeune âge, peut y baigner. Ce n'est pas seulement à 6 ans, au cours préparatoire qu'il accède à l'écrit mais dès que possible, à la maison ou à l'école. L'idée qu'« il ne sait pas lire alors il n'est pas capable de découvrir les écrits qui l'entourent » est inexacte. Les retours réguliers au texte (placé par exemple sur les genoux de l'adulte) ainsi que les va-et-vient entre narration et lecture apportent beaucoup. Et si le texte s'avère très long, on résume à l'oral.

Des rituels pour la maison

Il y a plusieurs façons de créer des rituels à la maison (et pourquoi pas à l'école !) en voici quelques exemples.

Des rituels liés aux LIEUX

- Dans le lit sous la couette.
- Au fond du jardin sous un arbre.
- Sur le canapé.
- Dans le coin regroupement de la classe.
- Dans la bibliothèque de l'école.
- Sur le tapis du salon...

Des rituels liés aux OBJETS

- Un photophore, une bougie allumés.
- Les rideaux fermés (même en plein jour).
- Un chapeau sur la tête du conteur.
- Une cape posée sur les épaules...

Des rituels liés à la GESTUELLE et aux SONS

- Une formule d'introduction prononcée par l'adulte et/ou l'enfant (« Tournicoton, et voici le conte ! »).
- Quelques notes d'une musique particulière.
- Le conteur boite pendant quelques secondes, il se redresse et pose lentement les deux mains sur les genoux.
- Le conteur ouvre une porte puis la referme.

Des rituels liés au MOMENT

- Après la douche du soir ou le goûter.
- Après la récréation.
- Au cours d'un moment institutionnalisé inscrit dans l'emploi du temps quotidien des élèves.
- Sur le tapis du salon...

RÉPÉTER et COMBINER des rituels

- Un seul rituel, répété lors de chaque temps du conte, suffit à ouvrir au nouvel univers et aide l'adulte à entrer dans le monde de l'enfant.
- Il est possible de construire des combinaisons du type : fermer les rideaux et allumer un photophore, revêtir une cape et ajouter une musique douce...

Complément enfants 2 à 3 ans

- Il est possible de mettre en place un rituel de lecture pour des enfants très jeunes. Âgé d'à peine quelques mois, un enfant sollicité régulièrement par un livre – d'abord livre-objet – sera attentif. Le petit repère très vite que cet objet amène l'adulte à prendre du temps pour échanger, prononcer des paroles chaleureuses, joyeuses, étonnantes.
- Ce moment privilégié sera très court, mais pourquoi pas répété plusieurs fois dans la journée : le tout-petit aime la répétition qui le rassure.
- Il faut simplement être attentif à ne pas inquiéter l'enfant : éviter la pénombre, une gestuelle inquiétante, un ton de voix exagéré. Posez un gros coussin sur le sol, invitez l'enfant à s'y installer, asseyez-vous à côté et allumez ensemble un photophore...
- Très vite, le rituel proposé sera reconnu, attendu, apprécié.