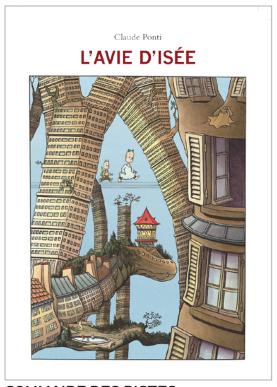

L'avie d'Isée

Claude Ponti

Isée dort tranquillement dans son lit. Un livre posé contre sa bibliothèque se met soudain à grandir tandis que l'air d'Ah, vous dirai-je, maman en sort. Alors, Isée entre dans les pages comme on passe une porte et se retrouve au beau milieu d'une forêt-ville à parcourir. Au cours de son périple, un monstre la met au défi de se transformer en « la chose la plus puissante du monde». Sacré challenge! Après réflexion et essais divers, Isée trouve une solution qui est à la fois une surprise, un clin d'oeil, un pied de nez et un point d'orgue...

Présentation du livre sur le site de l'école des loisirs

SOMMAIRE DES PISTES

- 1. Le jeu des contraires
- 2. Tête-à-queue
- 3. La fabrique des mots
- 4. Observer
- 5. Codes barres

Contactez-nous: web@ecoledesloisirs.com

Ce document est sous licence Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale Pas de Modification CC BY-NC-ND, disponible sur http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Avant de commencer:

Volonté de l'auteur, *L'avie d'Isée* n'est pas paginé. Afin de s'y retrouver, les pistes de lectures qui suivent se référeront aux pages comptées et numérotées à partir de la première page de texte.

1. Le jeu des contraires

Les toutes premières pages de *L'avie d'Isée* sont peuplées d'étranges animaux : des poissons (et même un oiseau) à deux têtes, l'une devant et l'autre derrière... à moins que ce ne soit l'inverse!

Dans quel sens nagent (ou volent) ces drôles de bêtes. En avant, ou en arrière ? Mais dans le monde de Claude Ponti, l'avant a vite fait de devenir l'arrière, et vice versa !

Le ton est donné.

L'avie d'Isée sera placé sous le signe des contraires, que l'on retrouve tout au long de l'album.

Quelques exemples:

- page 10 : « Une sorte d'autre côté, d'ailleurs autrement, connu et inconnu...»
- page 11 : « Il est tantôt méchant, tantôt gentil. »
- page 29: « Dans le noir, les choses seront plus claires...»

Etc...

Un fil conducteur

Cette idée de « contraire », présente d'un bout à l'autre du livre, donne un fil conducteur à suivre pour lire et découvrir cet album à la fois déroutant et plein de poésie.

Avec des enfants il faudra donc partir à la chasse aux contraires et les noter au fur et à mesure de la lecture.

On trouvera en annexe le relevé (pas forcément exhaustif) des phrases jouant sur cette notion.

Encore plus de mots

Antonymes et synonymes... Avec une classe, la lecture de L'avie d'Isée est l'occasion d'élargir et d'enrichir le vocabulaire de chacun en s'interrogeant sur les mots et leurs contraires.

Comment faire?

Une suggestion : demander à chaque enfant de se munir d'un répertoire.

Chaque jour, repérer un ou deux mots rencontrés à l'occasion d'une lecture ou de tout autre activité et prendre – également chaque jour – le temps de parler de ce mot en recherchant (et en notant) :

- sa signification
- ses synonymes
- et ses antonymes.

Il faudra bien sûr, par la suite, « apprivoiser » ces mots et prendre la peine de les réutiliser dans des phrases et dans des contextes différents.

Sur internet:

Trois dictionnaires indispensables, à utiliser au quotidien et à mettre entre les mains de tous :

- Le dictionnaire des synonymes du CNRS [http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher].
- Le dictionnaire des synonymes de l'université de Caen [http://www.crisco.unicaen.fr/des/].
- Le dictionnaire des antonymes du CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) [http://www.cnrtl.fr/antonymie/]

Annexe : Liste (non exhaustive) des expressions contraires relevées dans *L'avie d'Isée*.

- page 8 : « ... toucher la musique d'une chanson. »
- page 10 : « ... une sorte d'autre côté, d'ailleurs autrement, connu et inconnu... »
- page 11 : « Il est tantôt gentil, tantôt méchant. »
- page 12 : « ... une ville forêt pleine d'arbres maisonnants et d'immeubles arbrissonnants. »
- page 17 : « Dedans, c'est dessus dessous, en haut en bas, à l'envers à l'endroit. »
- page 27 : « ... dehors dedans, savoir et ça voir, avant après pendant... l'avenir se souvint et le passé fut tur, demain fait hier, hier fait demain. »
- page 28 : « ... la même chose pas pareille à la différence identique. »
- page 29: « Dans le noir, les choses seront plus claires. »

2. Tête-à-queue

Des poissons à deux têtes, l'une devant et l'autre derrière (et vice versa)... L'idée est drôle, surprenante, et poétique.

Il n'est pas donné à tout le monde de dessiner comme Claude Ponti, mais la technique très simple des collages permet de créer tout un bestiaire « à deux têtes », à la manière de Claude Ponti.

Matériel:

- Demander aux enfants d'apporter des photos, images, etc., d'animaux, d'objets et de personnages découpés dans les journaux et magazines. Plus il y en aura, plus il y aura de combinaisons possibles.
- Papier, ciseaux, colle (on peut utiliser de la colle "repositionnable" qui permet de faire des essais et de tâtonner avant tout collage définitif).

Comment faire?

Une seule règle : laisser jouer son imagination et parfois le hasard.

Une fois encore, plus il y aura d'images et de photos à la disposition des enfants, plus le résultat sera riche et surprenant.

Attention! Parmi les photos collectées, certains animaux auront la tête tournée vers la gauche et d'autres vers la droite. À moins d'utiliser un logiciel capable de produire des images symétriques, il ne sera pas possible, par simple collage, de coller la même tête à l'avant et à l'arrière d'un même animal (ce que l'on trouve dans les dessins de Claude Ponti). Ces animaux bicéphales – comme ceux présentés ici – auront donc deux têtes différentes, particularité qui permettra de les utiliser dans la piste suivante, lorsqu'il s'agira de leur donner un nom.

3. La fabrique des mots

Caractéristique du travail de Claude Ponti : à l'invention graphique s'ajoute l'imagination lexicale. Ponti est un inépuisable inventeur de mots.

Mais comment ces mots sont-ils fabriqués?

1 - La fabrique des mots détournés

- On connaît « mystère », «mystérieux », « mystérieusement »... Voici « mystèrement » (page 10). Néologisme qui ajoute du mystère au mystère.
- On connaît « mélange » et « mélanger », et voilà que surgit une « mélangerie » (page 17).
- Il est possible de poursuivre les exemples avec « des arbres maisonnants » (p. 12), des êtres « fourrurus ou toisonnus » (p. 30).

Comment ces mots sont-ils fabriqués?

Ils sont tous basés sur des mots courants... auxquels viennent s'adjoindre des "finales" (suffixes) classiques des mots français : – rie ; – ment ; – age, etc.

Des mots à inventer :

Avec des enfants, on pourra proposer d'une part une liste de mots simples qui serviront de base à cette fabrique de mots, et d'autre part une liste de suffixes à utiliser. On trouvera sur le site des Études littéraires une liste très complète des suffixes français [http://www.etudes-litteraires.com/suffixes.php].

Quelques exemple à partir de...

- livre: « Un album livrement bien »
- soleil : « La soleillitude était écrasante »
- voiture : « La voiturerie envahissait les rues » ou encore « Il est venu voiturement... »

2 - La fabrique des mots valises

Qu'est-ce qu'un mot valise ? C'est le téléscopage de deux mots en un seul, en utilisant le début de l'un et la fin du second. Le sens du nouveau mot ainsi créé mêle celui des deux mots d'origine.

Un exemple étant plus clair qu'une définition... voici quelques exemples de mots valises inventés par Claude Ponti :

- Une maison + un monstre = une « maisonstre » (p. 15)
- Écraser + bouziller = « écrabouziller » (p. 22)

Claude Ponti complique parfois les choses en utilisant une orthographe très personnelle :

- un poisson + un tank = un « pouassontank »... mais le principe est le même.

Les enfants pourront ainsi nommer les animaux bicéphales réalisés dans la piste précédente à l'aide de mots valises de leur cru. Les noms d'animaux se prêtant particulièrement bien à l'invention de mots valises, ils

pourront par la suite imaginer (et dessiner) tout un bestiaire à la manière de Claude Ponti, père du « cornolion » et de « l'affreulon » (p. 22)

À lire:

- *Le rhinocérossignol et le coca-koala*, de Yak Rivais (livre non disponible, mais en bibliothèque...) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=31772]

3 - La fabrique des noms propres

Dans l'univers de Claude Ponti, les noms propres en disent beaucoup sur le caractère des personnages.

Tadoramour, la peluche chérie d'Isée, est bien sûr un doux mélange (un mot valise!) de « Je t'adore » et « mon amour ». Même chose pour l'abominable « Fourbétriche » ou le pigeon bavard : « Papotté Narretou » ("papote" et "narre tout").

Jeu de mots supplémentaire avec le très ensommeillé « Méfitoua Deloki »... dort (p.11)

Là encore, il y a une mine d'idées à exploiter pour des projets d'écriture en classe.

- Dans un premier temps, on dressera la liste des noms des personnages de *L'avie d'Isée...*
- dont il faudra, dans un second temps, rechercher la signification. (voir liste en annexe)
- Aux enfants d'inventer ensuite des noms sur ces modèles, et de faire une courte description (accompagnée d'un dessin) des personnages auxquels ils correspondent.

Annexe : liste des personnages de L'avie d'Isée

- Isée
- Tadoramour
- Medittangelo
- Méfitoua Deloki
- Papotté Narretou
- Fourbétriche
- Ékrazatouteur
- Rectova-Versovient

4. Observer

Lire un album de Claude Ponti, c'est se plonger dans un monde tout à la fois onirique, fantastique et poétique. Il faut s'abandonner au plaisir de l'image et du texte, sourire, rire, s'étonner et s'émouvoir en oubliant toute rationalité.

Mais ce monde, comme tous les mondes imaginaires, plonge ses racines dans la réalité.

Cette piste de lecture explore quelques-unes des racines du monde d'Isée... qu'il faut laisser les enfants découvrir, en n'hésitant pas à consacrer du temps à une activité tombée un peu en désuétude et pourtant indispensable : l'observation.

Observation des mots, observation des images... Impossible, sous peine de ne rien découvrir, de partir au hasard. Il faut dans chaque cas préciser aux enfants ce qu'il y a à observer, à rechercher, à découvrir, etc.

1 - Mais où est Isée?

Présente à toutes les pages, la petite Isée est bien sûr le premier fil conducteur de cet album. Mais attention, il faut parfois savoir la trouver! C'est ainsi qu'elle se cache presque complètement à la page 8, ou devient parfois si petite qu'il faut bien la chercher (page 9 ou 30)

À rechercher : toutes la apparitions d'Isée dans cet album.

2 - Perspectives

Avec ses perspectives faussées, ses escaliers impossibles et son labyrinthe, la « maisonstre » des pages 12 et 13 fait irrésistiblement penser aux représentations « impossibles » du dessinateur hollandais Maurits Escher [http://www.mcescher.com/] (site en anglais... mais surtout, site à regarder !) dont, à force de monter, les escaliers ramènent inévitablement... à leur point de départ [http://curitibainenglish.com.br/wp-content/uploads/2013/04/mc_escher_art_8.jpg].

Les carrelages et les enfilades de portes de la page 17, font également penser à certaines des œuvres [http://www.fondationvasarely.fr/vasarely4.php] du peintre Victor Vasarely [http://www.fondationvasarely.fr/].

À rechercher: les détails « étranges » des pages 12 et 13. L'escalier dans l'angle inférieur droit de la page 13, le labyrinthe, le personnage assis à l'envers, les deux escaliers « impossibles » dans l'angle supérieur droit de la page 13, etc.

3 - Dans la grotte

Pages 28 et 29, voilà les lecteurs embarqués 25 000 ans en arrière, au tout début de l'art, en compagnie des « chevaux ponctués » [http://edmax.fr/e] et les empreintes de mains [http://edmax.fr/f] de la grotte de Pech Merle (Lot) [http://www.pechmerle.com/].

Mais ces images font aussi référence aux peintures rupestres sahariennes [http://ennedi.free.fr/rupestre.htm], ainsi qu'à la célébrissime grotte de Lascaux, que l'on peut bien sûr visiter virtuellement sur ce site [http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml], mais qui, même si là-bas on ne la visite qu'en reproduction, est mille fois plus spectaculaire en « presque vrai », à Montignac, en Dordogne [http://www.ville-montignac.com/lascaux].

À observer et découvrir : les peintures préhistoriques avec représentations d'animaux. Proposer de la documentation sur les peintures rupestres. Le site hominidés.com [http://www.hominides.com/html/art/art-rupestre.php] est une véritable mine d'information à ce sujet [http://www.hominides.com/html/art/art_parietal.php].

4 - Maisons du monde

Pages 30 et 33, Isée et Tadoramour traversent un curieux paysage d'aiguilles rocheuses, surmontées de maisons de tous les coins du monde : pagode, gratte-ciel, tipi, village marocain, igloo, hutte...

Chacune a son nom et son pays d'origine... à découvrir.

5 - Ah! vous dirai-je...

« La musique sort d'un livre qui grandit, grandit...» (p. 4)

Mais quelle musique?

La page 6 nous dit tout : il s'agit de l'air de « Ah ! vous dirai-je maman...» (dont Medittangelo chante la partition [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ah!_vous_dirai-je,_Maman_(partition).jpg]). Mozart a repris ce thème traditionnel dans douze célèbres variations, à écouter ici interprétées par Elizabeth Sombart [http://vimeo.com/9883932] ou dans la version de la pianiste Zhu Xiao-Mei [http://www.classiquemaispashasbeen.com/2013/06/zhu-xiao-mei-la-musique-classique-donne.html].

À découvrir : La partition, très simple, de la page 6 est celle de « Ah! vous dirai-je maman... ». L'un des élèves musiciens de la classe pourrait la déchiffrer.

6 - Tagatak

Une drôle de petite bulle de BD surgit au bas de la page 12 : « Tagatak, tagatak. » Plus rien aux pages suivantes. Puis la revoilà page 17, puis page 22, page 26 (sur le chemin)... De quoi s'agit-il ?

On l'apprend aux pages 28 et 29 avec l'arrivée du « Frédilemon », en retard sur l'histoire car il n'arrivait pas à se réveiller.

Mais qu'est-ce qu'un Fredilémon ? Encore un mot valise formé du nom du dessinateur de BD Fred, et de Philémon, le personnage qu'il a créé en 1965 et qui, dans l'une de ses aventures, se déplace sur de curieux animaux en forme de main [http://edmax.fr/g] qui ressemblent fort au... Fredilémon!

À observer : Faire remarquer le premier « tagatak » (p. 12). Aux enfants de rechercher ensuite les pages où on le retrouve... et de trouver son explication.

7 - Et les poussins ???

Celles et ceux qui suivent le travail de Claude Ponti le savent bien, les poussins, souvent des multitudes de poussins, constituent SA marque de fabrique.

Qu'on se rassure, les poussins sont bien au rendez-vous de *L'avie d'Isée*, profondément endormis au creux de la page 28!

À observer : rechercher la page où l'on peut voir des poussins.

5. Codes barres

Depuis la fin des années 70, indispensable et moche, le code barres sévit. Des billets d'avions au paquets de sucre en passant par les journaux, les voitures, les sachets de bonbons... et les livres, impossible d'y échapper.

Fort de ce constat, Claude Ponti détourne systématiquement le code barres sur les quatrièmes de couverture de ses albums, et l'intègre à l'image, toujours avec humour!

Quelques exemples

À la manière de Claude Ponti, on peut proposer aux enfants de détourner les codes barres (et maintenant les codes 3D) pour les réutiliser dans des dessins, collages, etc.

Matériel

Rien de plus simple :

- Des codes barres et des codes 3D découpés partout là où on en trouve.
- De la colle, des ciseaux, des feutres, crayons, etc.
- En fonction des projets, on peut également scanner quelques codes pour les agrandir ou les rapetisser.

Comment faire?

Avant de se lancer, un peu d'observation : à quoi peuvent bien ressembler les petites lignes parallèles d'un code barres ?

À des cheveux dressés, à de longues dents pointues (comme sur la couverture du *Catalogue de parents* de Claude Ponti), à de l'herbe, à des barreaux de prison, aux dents d'une scie...

Et si on en assemble plusieurs?

À un immeuble, à une barrière, à une route...

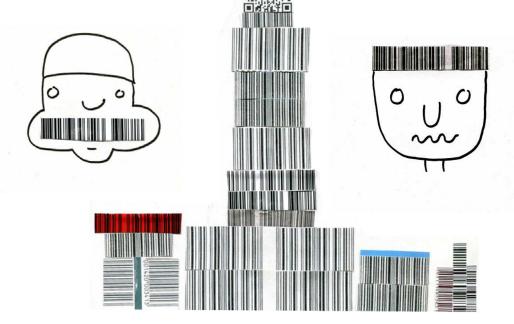
Il y a mille autres possibilités.

À chacun d'imaginer un usage dessin (ou à son collage).

On peut bien sûr compliquer réalisations n'utilisant que l'exclusion (ou presque) de tout

des codes pour l'intégrer à son

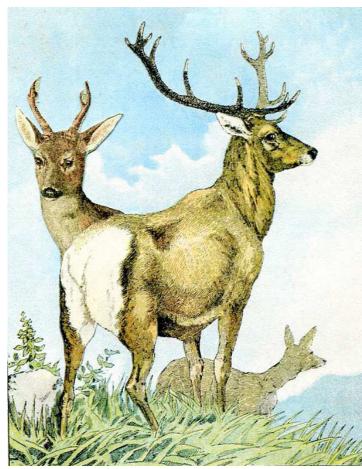
un peu les choses avec des des codes barres ou 3D, à dessin.

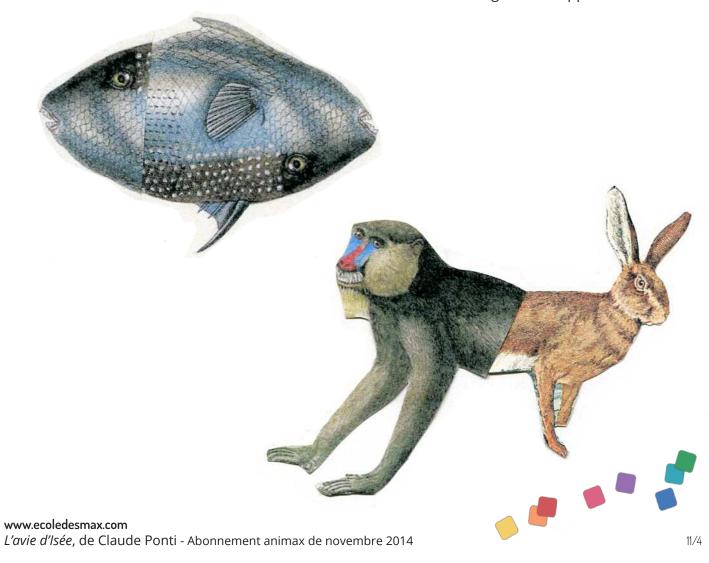

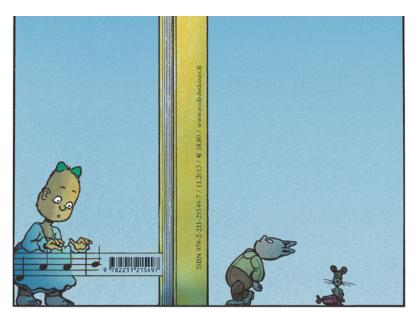

Un « doublecerf » également appelé « cervreuil »

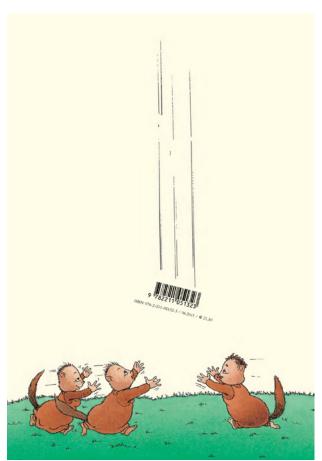

L'avie d'Isée

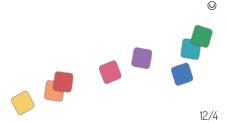
Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer

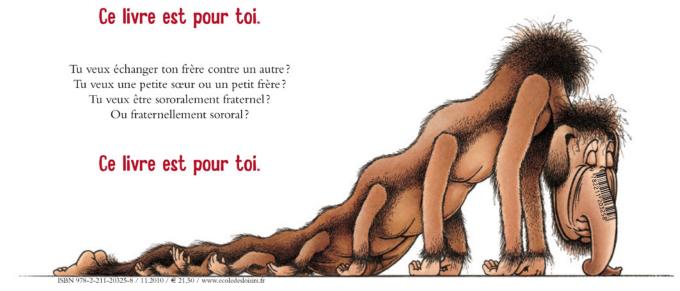
Ma vallée

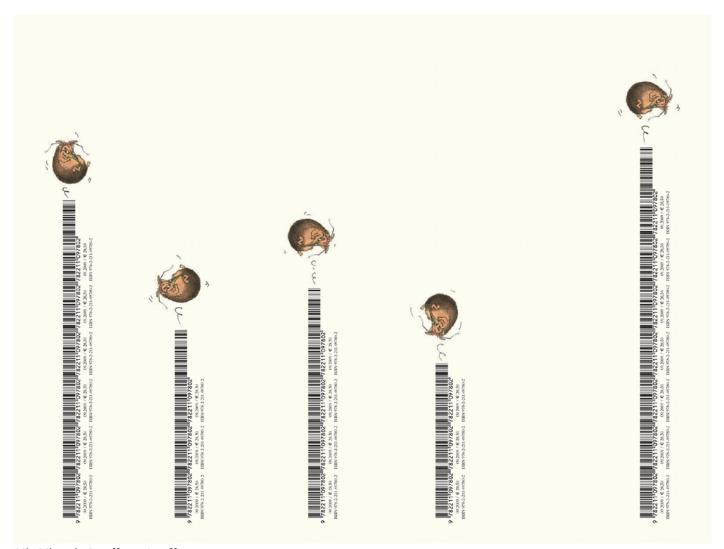
Le doudou méchant

www.ecoledesmax.com

Sœurs et frères

Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron