Des ateliers avec

Isabelle Wlodarczyk

Isabelle Wlodarczyk

J'ai passé une grande partie de ma vie à hanter les couloirs de l'université, en philosophie, en lettres et en russe. J'ai obtenu l'agrégation de lettres modernes, puis j'ai enseigné le français, le théâtre et l'amour des mots à des adolescents qui n'aimaient pas l'école. Pour faire progresser les élèves des quartiers populaires où j'exerçais, j'ai écrit des textes qui correspondaient à leurs attentes et j'ai créé des ateliers d'écriture. C'est ainsi que sont nés mes premiers livres. En 2009, j'ai quitté l'Éducation nationale pour écrire à temps plein — et pour continuer les ateliers.

Depuis, j'ai publié une centaine de titres chez une cinquantaine d'éditeurs — Rue du monde, Didier Jeunesse, Milan, Oskar, Lirabelle, Frimousse, D'eux, Amaterra, Mijade, Kilowatt —, traduits dans une dizaine de langues et distingués par une trentaine de prix : le Prix des Lecteurs, trois fois le Prix Gayant Lecture, le Prix Livrami, le Prix Lire-Élire, le Prix de la Laïcité, finaliste du Renaudot Jeunesse, du Prix du Centre mondial de la Paix et, récemment, du Prix du magazine Le Point pour *Le loup, le vieil homme et la mer*.

J'essaie de faire revivre des mots disparus — je les puise dans le Furetière —, de donner à penser, de promener les enfants dans l'Histoire. Dans cet esprit, j'ai créé la collection Les albums de l'Histoire chez Oskar. Je m'amuse à travers tous les genres et tous les supports : romans d'aventures, premières lectures, documentaires, contes. Et j'écris des albums illustrés, exercice périlleux de funambule où j'aime me risquer, pour prêter ma plume à des illustrateurs passionnés. Avec le saxophoniste Pierre Diaz, je donne des lectures-concerts ; nous créons ensemble des pièces radiophoniques, des livres audio et des spectacles.

Les ateliers, je les anime depuis quinze ans, dans le prolongement de mon ancien métier. Ils cherchent à toucher tous les élèves : ceux qui sont en difficulté, les excellents lecteurs, les apprentis écrivains, ceux qui sont en rupture avec l'école. J'ai l'impression d'y pratiquer une forme de maïeutique littéraire, de faire accoucher aux élèves les merveilles qu'ils portaient en eux. Plusieurs de ces ateliers sont devenus des livres, et ces livres ont remporté des prix — *Ruby*, né de quatre ans de travail avec cinquante-deux enfants et quatre musiciens de jazz ; *Couleur barbelé*, écrit par deux classes de troisième.

Écrire pour les enfants, c'est finalement une affaire sérieuse : une plongée dans la fiction qui n'a peur ni de l'invraisemblance, ni des questions existentielles. C'est plus qu'un métier. C'est un partage essentiel.

Contacts 06 31 29 56 64 · isabelle.wlodarczyk@gmail.com

En ligne isabellewlodarczyk.com · baboucheaoreille.com · chaîne YouTube Babouche à oreille

Sommaire

59 ateliers et rencontres, en quatre sections. Les publics ne se mélangent pas : les textes d'élèves cités dans une fiche viennent d'ateliers menés au niveau annoncé sur cette fiche. Cliquez sur un titre pour l'ouvrir.

Les ateliers de l'école — 17 ateliers

Cœur de hibou	GS → CE1
Dessine tes cauchemars	GS → CE1
L'arbre de nuit	CE1 → CM2
Paroles de despote	CE1 → CM2
Mur de souvenirs	CE1 → CM2
Jeux sur la langue de Molière	CE1 → CM2
Autoportraits en oiseaux	CM1 → CM2
Mots refuge	CM1 → CM2
La montagne bleue	CM1 → CM2
La Résistance dans la presse	CM1 → CM2
Écriture d'un roman épistolaire	CE2 → CM2
L'affabuloir	CM1 → CM2
L'abécédaire des petits bonheurs	CM1 → CM2
Écrire un album, du synopsis au livre exposé	CE2 → CM2
L'atelier culinaire	GS → CM2
Cadavres exquis autour de Yehunda	à partir de 6 ans
L'atelier philosophique	cycles 2 et 3

Les ateliers du collège et du lycée — 20 ateliers

Réécrire La Fontaine : garder la forme, inventer la chute	6e
Espèces menacées : écrire du point de vue d'un animal qui disparaît	6e → 3e

Le compte à rebours : écrire une enfance dans le temps d'une montée d'escalier	3e → terminale, CAP
On a volé l'article 11 : écrire et mettre en scène la liberté d'expression	4e, 3e
Écrire un roman policier médiéval : un meurtre à l'abbaye de Saint-Guilhem	6e → 4e
Récit d'exil, autour de l'album Gazelle	6e → 2de, CAP
Écrire sur le féminisme : les Mujeres libres	6e → terminale, CAP
Chagrin d'école : écrire sa relation à l'école	6e → terminale, CAP
Dans les tranchées : écrire 14-18 du point de vue d'un peintre camoufleur	4e → terminale, CAP
Créer un bestiaire de Yokaïs	6e → 3e et lycée pro
Autoportraits en oiseaux	6e → terminale, CAP
Écrire autour de la ségrégation	6e → terminale, CAP
Écrire autour de la guerre d'Espagne, avec l'autrice	6e → terminale, CAP
Molière, rencontre avec l'éditrice scientifique du Misanthrope	6e → terminale, CAP
Jeux autour de la langue de Molière	6e → terminale, CAP
Calligrammes de souvenirs	6e → terminale, CAP
Rencontre avec une autrice jeunesse	6e → terminale, CAP
Lettres du camp de Pithiviers : écrire un roman épistolaire	6e → terminale, CAP
La Résistance par la presse clandestine : écrire une affiche et un slogan	6e → terminale, CAP
Mots refuge	6e → terminale, CAP

En duo, texte et musique

9 ateliers

Cœur de hibou, en chanson !	5 → 8 ans
Rororiro : moi, je suis un petit hérisson	6 → 8 ans
Calligrammes de souvenirs… en musique	CM1 → 3e
Créer une chanson autour de la ségrégation	CM1 → 3e
La Piste des Larmes, une flûte amérindienne et un atelier de poésie	6e → 3e
Écriture et chants d'exils autour de la Retirada	CM1 → terminale, CAP
L'histoire de Paquita, avec l'autrice et le musicien	4e → terminale, CAP

Infos ou intox : fabriquer des fake news pour apprendre à les repérer	CM1 → terminale, CAP
Dans les coulisses d'une maison d'édition	CM1 → terminale, CAP

Les ateliers pour adultes

13 ateliers

Mur de souvenirs	tous publics
Autoportraits en oiseaux	tous publics
Mots refuge, mots de hasard	tous publics
Mots de combats, mots tranchants	tous publics
Jeux sur la langue de Molière	tous publics
Jours d'exil	tous publics
Quand j'étais petite	tous publics
Les méandres de l'album	professionnels du livre, tous publics
L'histoire est un roman	professionnels du livre, tous publics
Comment faire écrire les adolescents ?	enseignants, professionnels du livre
Mener un atelier d'écriture avec des enfants	enseignants, professionnels du livre
On connaît la chanson	tous publics
C'est dans la boîte	tous publics

Et une résidence

5 séances + spectacle

Une résidence Cœur de hibou	maternelle, GS

SECTION 1 SUR 4

Les ateliers de l'école

De la grande section au CM2. Ces ateliers ne passent pas par le pass Culture, qui ne concerne que le second degré : ils se montent avec la coopérative, le projet d'école, la commune, un dispositif départemental ou une résidence.

17 ATELIERS

Cœur de hibou — *Rue du monde*

Isabelle présente le métier d'auteur et répond aux questions en apportant des livres, des brouillons, des éléments. Puis l'atelier s'appuie sur l'album *Cœur de hibou*, qui traite de la thématique de l'adoption et plus largement de la différence. Les enfants le découvrent à travers un jeu qui consiste à retrouver les petits cœurs cachés dans les illustrations. À l'issue de cette activité, ils réfléchissent au sens de l'expression « avoir un cœur de hibou ».

Dans un second temps, les enfants créent une fresque de hiboux et de louveteaux en papiers découpés à la manière d'Anne-Lise Boutin. L'atelier se déroule en plusieurs étapes : d'abord les contours des deux animaux d'après un modèle, puis un cœur caché à leur tour, enfin la végétation découpée comme dans l'album.

Matériel : Un rouleau de papier noir assez long pour servir de support à tous les animaux réalisés par les enfants, des feuilles de papier canson assez épais de toutes les couleurs, de la colle, des ciseaux, des crayons à papier.

Durée : 2 heures

Différence, tolérance | Arts plastiques | Métier d'autrice, chaîne du livre

Dessine tes cauchemars *Balthazar — Mijade*

Balthazar est un drôle de bonhomme, une créature curieuse qui fait le guet le soir au coin des rues. Il s'introduit dans les maisons. Que vient-il chercher ? Balthazar est un voleur de cauchemars.

Dans un premier temps, l'autrice répond aux questions des enfants, autour de l'album et de son métier en général. Elle relit le livre. Puis débute un atelier d'arts plastiques : les élèves dessinent leurs cauchemars, à la manière de l'illustratrice de l'album, sous la forme de silhouettes, à l'effaceur, avec un fond à l'encre. Cette astuce donne de très jolis résultats.

Matériel : Des tableaux avec des feutres qui s'effacent pour le brouillon, encre bleue effaçable, rouleaux pour encrer, effaceurs, feuilles A5.

Durée : 1 heure 30

Contes et imaginaire | Arts plastiques | Métier d'autrice, chaîne du livre

L'arbre de nuit — *L'Initiale*

L'atelier débute par une rencontre autour de l'album *L'arbre de nuit*, qui raconte l'histoire d'un végétal bien particulier : un arbre triste, comme on le disait encore au 17e, un arbre qui ne produit pas de fleurs apparemment. L'arbre de nuit est en réalité couvert de fleurs la nuit et les perd lorsque le soleil se lève. Hymne à la différence, il permet d'aborder de très nombreuses thématiques philosophiques.

À l'issue de cette première approche, les enfants choisissent un arbre de leur choix, dans des ouvrages mis à leur disposition. Ils sélectionnent celui qui leur ressemble le plus, celui auquel ils s'identifient.

Commence alors un atelier d'écriture poétique autour de cet arbre : un autoportrait en arbre. L'écriture est largement guidée, elle évolue élément après élément — feuille, branche, tronc — et mène à la création d'un beau poème.

Durée : 2 à 3 heures selon l'âge

Poésie | Différence, tolérance | Philosophie

Paroles de despote *Sacré chat — Babouche à oreille*

L'atelier fait suite à la lecture de l'album *Sacré chat*, qui aborde les abus du pouvoir à partir de l'histoire d'un chat devenu roi. Le jeune monarque gouverne selon ses désirs.

L'autrice présente l'album aux enfants, la manière dont il a été conçu. À leur tour, les élèves inventent les caprices insensés d'un despote et les réactions du peuple. L'atelier d'écriture se compose de saynètes comiques rédigées par groupes de quatre élèves.

Si l'atelier se déroule sur plusieurs séances, il peut être mis en scène. L'occasion de réfléchir aux dangers du pouvoir autoritaire et à la nécessaire et essentielle libre expression.

Durée : une demi-journée, trois avec mise en scène

Liberté d'expression, médias | Contes et imaginaire | Philosophie

Mur de souvenirs *Renardot et le souvenir volé — Le Caïman*

Un atelier pour se plonger dans ses souvenirs, les explorer, leur donner une forme, une odeur, un goût, une couleur… À partir de l'album *Renardot et le souvenir volé*, les participants réalisent des calligrammes autour de leur souvenir préféré. Leurs œuvres sont ensuite exposées, si possible sous la forme d'un mur de souvenirs.

L'écriture poétique est largement guidée sous la forme de jeux et est accessible à tous. Après avoir écrit leur texte, les participants donnent une forme à leur souvenir et réalisent un calligramme. Cet atelier s'adresse aussi aux adolescents et aux adultes.

Matériel : Feuilles A4, feuilles A3, crayons de papier, gommes, feutres.

Durée : 2 à 3 heures selon l'âge

Poésie | Souvenirs, écriture de soi | Arts plastiques

Jeux sur la langue de Molière

Un atelier qui est un hymne à la richesse de l'histoire de la langue française. Isabelle apporte un grimoire, un gros dictionnaire du 17e siècle — le Furetière —, et les participants s'amusent à deviner le sens de mots disparus, pris au hasard.

Pendant cet atelier, particulièrement amusant, on invente des définitions farfelues. On compose ensuite une histoire avec des mots disparus, qui est lue à la fin de l'atelier. Cet atelier peut faire suite à la lecture de *Panique sur la banquise* ou de *Mon cher Molière*, deux ouvrages écrits avec des mots empruntés au Furetière. Mais ce n'est pas obligatoire.

Exemples de mots découverts : un caquetoire, le papier brouillard, les ongles de velours, un casse-museau…

> *Avec des CE-CM à Vergèze, on a déterré embabouiner, la pétaudière et un moine bourru — puis les enfants ont écrit la suite des aventures de Nanou avec ces mots-là.*
>
> VERGÈZE, AVEC LA LIBRAIRIE L'EAU VIVE

Matériel : Feuilles, crayons, gommes.

Durée : 1 heure 30

Langue et mots | Contes et imaginaire

Autoportraits en oiseaux

L'atelier s'adresse aux enfants à partir de 9 ans, aux adolescents et aux adultes. Il démarre par la recherche d'un oiseau — dans un ensemble d'images — celui auquel le participant s'identifie le plus. L'écriture est largement guidée, étape par étape, et conduit à l'élaboration d'un autoportrait poétique.

C'est l'atelier le plus facile à reprendre ensuite en classe : la structure répétée tient toute seule.

> *« Dans mes yeux, l'action instantanée des matins en feu. Dans mon cœur le plaisir de survoler la beauté du monde. Dans mon ciel, tombe le froid blanc qui donne son éclat aux forêts noires. »*
>
> *« Dans mes yeux, la tendresse magique des matins merveilleux. Dans mon cœur, l'amitié forte qui rend le monde heureux. Je suis une perruche imaginaire. »*
>
> **CM1-CM2**

Durée : 2 heures

Poésie | Souvenirs, écriture de soi

Mots refuge

L'atelier est consacré à l'écriture d'un poème autour du mot *bulle / buller*, puis il s'élargit à d'autres mots « refuge » choisis par les participants. L'écriture poétique est largement guidée.

> *« Parfois, je me retranche dans ma bulle, un mur, fort, dur, joyeux, à la saveur des nuages, couleur orange triste, ma bulle de bonheur.*
>
> *Quand j'étais petit, je faisais des bulles. J'espérais qu'elles ne bougent plus. Je les regardais pétiller dans le ciel bleu. J'étais ébloui.*
>
> *Parfois, je me retranche dans ma bulle, une muraille d'or, drôle et réconfortante, à la saveur de l'adolescence, couleur d'amitié ensorcelée. »*
>
> QUATRIÈMES

Durée : 2 heures

Poésie | Souvenirs, écriture de soi

La montagne bleue *Les yeux d'Otonashi — Didier jeunesse*

Les mots sont parfois doux et réconfortants. Ils donnent envie de raconter. Cet atelier propose de faire cette expérience intime en se laissant guider par les sonorités et les jeux de langage. *Les yeux d'Otonashi* raconte l'histoire d'un homme sage et de son disciple, un jeune calligraphe qui ne parvient pas à prendre confiance en ses œuvres. Le vieil homme ruse et fait semblant de perdre la vue, persuadé que son élève, par amour pour lui, prendra la relève. Le récit initiatique se déroule sur une mystérieuse montagne bleue, au Japon.

L'atelier débute par la présentation de l'album, ainsi que de deux autres albums à la thématique très proche qui se déroulent sur la même montagne bleue : *La peinture d'Uchiki*, paru aux éditions À pas de loups, et *Hanami*, un livre audio.

Après avoir échangé autour de ces livres, les enfants dessinent à leur tour leur propre montagne bleue, en y plaçant des éléments à gravir et en traçant le chemin de leur vie idéale.

Matériel : Feuilles, crayons.

Durée : 2 heures

Contes et imaginaire | Japon | Arts plastiques

La Résistance dans la presse *Léonie se marie — éditions Lirabelle*

À partir de *Léonie se marie*, Isabelle propose aux enfants de découvrir la Résistance par la presse et plus particulièrement le rôle des courriers de l'air, lancés par avion. L'atelier débute par la lecture de l'album, une histoire poignante qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se prolonge par la présentation du document qui a donné naissance au livre : un journal lancé par les alliés dans le ciel en 1942, récupéré par la grand-mère de l'autrice et conservé par celle-ci.

Pendant l'atelier, les élèves réalisent une affiche, un hymne au pouvoir des mots. Elle comporte l'écriture d'un slogan, mais aussi un poème.

Durée : deux séances de deux heures

Histoire & mémoire · Seconde Guerre mondiale · Liberté d'expression, médias · Arts plastiques

Écriture d'un roman épistolaire *Surtout ne prends pas froid — éditions Oskar*

Le roman *Surtout ne prends pas froid*, publié aux éditions Oskar et disponible en audio dans le répertoire de Babouche, raconte l'histoire bouleversante d'une petite fille déportée avec sa mère dans le camp de Pithiviers, situé dans le Loiret. La fillette échange plusieurs lettres avec son père pendant qu'elle séjourne dans ce camp de transit.

L'autrice explique d'abord aux participants le contexte et la genèse de ce livre : la découverte de trois lettres écrites par l'héroïne, puis la « rencontre » de l'autrice avec son demi-frère. Elle lit quelques passages et les commente. Au terme de cette présentation, les écrivains sont répartis en groupes pour commencer leurs textes.

À la manière du roman, ils rédigeront des lettres du point de vue de l'infirmière. L'atelier peut se terminer par une lecture publique, par les élèves. Il se prépare avec l'équipe enseignante.

> *« À Pithiviers, le 15 juillet 1942. Chers parents, aujourd'hui, je suis au camp de Pithiviers car j'ai été appelée pour travailler en tant qu'infirmière… Je vous aime tant. »*
>
> SIGNÉ « SIMONE, VOTRE FILLE QUI EST UN PEU DÉBOUSSOLÉE » — CE2 ET CM1-CM2, ÉCOLE CHARLES-DAVILER, MONTPELLIER

Durée : trois séances de deux heures

Histoire & mémoire · Seconde Guerre mondiale

L'affabuloir

On garde tout de La Fontaine — le duo d'animaux, les vers, le renversement, la moralité — et on invente le reste. Chacun forme son couple improbable : une taupe et un aigle, un lion et un escargot.

Toute la difficulté, et tout le plaisir, tiennent dans la chute. La contrainte de forme aide les élèves les plus fragiles au lieu de les bloquer. À Vendargues, les fables ont été exposées en salle municipale, avec l'enseignante et la bibliothécaire.

> *« La taupe ayant fait des claquettes tout l'été, se trouva fort dépourvue quand elle perdit ses lunettes bien aimées. Un aigle passa par là. Il les vola et s'envola.*
>
> ***Moralité :** il faut toujours avoir de bons yeux pour savoir où l'on marche. »*
>
> « LA TAUPE À LUNETTES ET L'AIGLE BÊTE » — CM1, VENDARGUES

Durée : 2 heures

Langue et mots · Contes et imaginaire

L'abécédaire des petits bonheurs

Chaque enfant invente un mot qui n'existe pas pour nommer un bonheur minuscule, en donne la définition, puis l'illustre. L'ensemble forme un abécédaire de classe, à exposer.

L'atelier a été mené avec trois classes de CM2 à Castelnau-le-Lez. Il ne demande aucun matériel particulier et fonctionne avec les élèves les plus fragiles, parce qu'inventer un mot n'expose personne à la faute d'orthographe.

> *« Fractures d'impôts. » — « Des mains de jardin. » — « SuperZhéros. »*
>
> TROIS MOTS INVENTÉS — CM2, CASTELNAU-LE-LEZ

Durée : 2 heures

Langue et mots · Poésie · Arts plastiques

Écrire un album, du synopsis au livre exposé

Le synopsis se construit collectivement, guidé par l'autrice, puis viennent les ateliers d'écriture et l'illustration.

À Vendargues, une classe de CE2 a écrit quatre albums sur le thème de la transmission entre générations — *Vieux objets*, *Le vieux lapin et le chien*, *La barbe à souvenirs*, *Monsieur Schnok* — exposés ensuite à l'espace Teissier, où les enfants offraient aux visiteurs des « trésors » qu'ils avaient fabriqués. C'est le format le plus long, et celui qui laisse la trace la plus durable dans une école.

Durée : plusieurs séances

Métier d'autrice, chaîne du livre · Contes et imaginaire · Arts plastiques

L'atelier culinaire

Des recettes farfelues, écrites d'après trois albums d'ogres et de cuisiniers : *Dans les cuisines de Barbe-Noire*, *La salade de Babau* et *Zormitille*. On invente les ingrédients, les quantités, les gestes, les mises en garde.

L'écriture procédurale rassure : il y a une forme à suivre, et tout le reste est libre.

Durée : 2 heures

Langue et mots · Contes et imaginaire

Cadavres exquis autour de Yehunda *Yehunda — éditions de l'Orbestier, Rêves bleus*

L'album aborde la différence à travers l'histoire d'une jeune esclave du sud des États-Unis et l'amour qu'elle porte à un enfant blanc. La rencontre permet de découvrir des aspects de l'album que les enfants n'auront pas vus spontanément et d'observer une illustration originale du livre.

Par groupes de cinq ou six, chaque enfant dessine une partie du corps d'un personnage imaginaire, dissimule son dessin à son voisin, tandis que le suivant poursuit les traits du premier, sur une nouvelle feuille A4.

Matériel : Des feuilles A4, des crayons de toutes les couleurs.

Durée : 1 heure 30

Différence, tolérance | Ségrégation, droits civiques | Arts plastiques

L'atelier philosophique

Une discussion à partir d'un ou plusieurs albums d'Isabelle, et des échanges philosophiques libres. Diplômée en philosophie, elle écrit des livres qui cherchent toujours à donner du grain à moudre aux enfants : c'est l'atelier qui va le plus directement à cet endroit.

Durée : 1 heure

Philosophie | Différence, tolérance

SECTION 2 SUR 4

Les ateliers du collège et du lycée

Vingt ateliers et rencontres, tous publiés sur le pass Culture collectif avec leur référence ADAGE. Tarif de 360 € la séance de deux heures, tous frais compris : il ne reste rien à charge pour l'établissement.

20 ATELIERS

Réécrire La Fontaine : garder la forme, inventer la chute

Vers rimés, animaux qui parlent, moralité finale : les élèves gardent l'art de la fable et s'en emparent. On relit d'abord quelques fables pour repérer la mécanique — le duo d'animaux, le renversement, la morale. Puis chacun invente son couple improbable et cherche sa chute.

L'écriture est guidée pas à pas, et la contrainte formelle aide les élèves les plus fragiles au lieu de les bloquer. J'apporte mon dictionnaire du XVIIe.

> *« Je suis ceinture noire de karaté », fanfaronna l'escargot. « J'en ai déjà vaincu, des rigolos. » Aussi sec, il lui fait une prise de judo de super-héros. « Je suis une mauviette », gémit le lion avec dans la voix des trémolos.*
>
> 6E

Disciplines — français, arts plastiques, documentation. **Programmes** — 6e français : la fable et « Résister au plus fort » ; arts plastiques : texte et image.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-113123

Langue et mots · Contes et imaginaire · Poésie

Espèces menacées : écrire du point de vue d'un animal qui disparaît

Prêter sa plume à ce qui disparaît. Les élèves incarnent une espèce menacée d'Amazonie et racontent, de l'intérieur, ce que la disparition veut dire. On cherche d'abord ce que l'animal voit, sent, perd. Puis on lui donne une voix : la mémoire d'avant, la colère, l'adresse aux humains.

Tous les élèves y arrivent, y compris ceux qui n'ont pas de facilités en français. Une version à deux, écriture et musique, peut être organisée avec Pierre Diaz.

> *« Quand j'étais petit, je jouais avec mes frères et sœurs. Je soufflais sur les nuages flottants, je capturais des rayons de lumière. J'ai treize ans. J'abandonne ma joie, mon sourire ; tout ce qui me reste, ce sont mes souvenirs. »*
>
> *« Demain les animaux et la verdure auront déserté. En détruisant cette forêt, c'est vous-mêmes que vous asphyxiez ! »*
>
> COLLÈGE

Disciplines — SVT, français, géographie, EMC. **Programmes** — SVT : biodiversité et action humaine ; géographie 5e : ressources et développement durable ; EMC : responsabilité.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-113121

Écologie, vivant Poésie

Le compte à rebours : écrire une enfance dans le temps d'une montée d'escalier *D'après Mon frère, vendu avec sa version audio, lue par l'autrice et mise en musique par Pierre Diaz*

Une jeune femme gravit les étages d'une tour pour rejoindre son cousin, élevé comme son frère. Le présent dure quelques marches ; le passé, dix-huit ans. Les chapitres du roman sont numérotés à rebours, de 13 à 0.

Chaque élève écrit son propre compte à rebours. Une action brève — monter un escalier, attendre un bus, pousser une porte — et, dessous, une mémoire qui remonte. La contrainte est simple et exigeante : alterner présent et passé, numéroter à l'envers, arriver à zéro. Chacun choisit ce qu'il met dans son escalier.

> *« Laisse-moi encore un moment pour refaire le monde, pour suivre les fils de la toile que nous avons tissée. Laisse-moi un instant avant que tout ne bascule. »*
>
> EXTRAIT DU ROMAN

Disciplines — français, EMC, documentation. **Programmes** — 3e français : « Se raconter, se représenter » ; EMC : l'intime.

Durée : 3 séances de 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-113119

Souvenirs, écriture de soi

On a volé l'article 11 : écrire et mettre en scène la liberté d'expression

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme a disparu du manuel. Les élèves incarnent Voltaire, Tocqueville, Stuart Mill — et la Censure, qui a fait le coup.

En quatre séances, la classe écrit sa pièce et la joue. D'abord la liberté trouvée : sans la loi, on peut tout dire. Puis la liberté perdue : le professeur aussi peut dire ce qu'il pense de ses élèves. Ils réécrivent la loi à leur façon et découvrent qu'elle devient vite absurde ou discriminatoire.

> *VOLTAIRE — Toute personne chaussant plus que du 42 n'est pas autorisée à imprimer des livres, mais elle peut les écrire.*
>
> *TOCQUEVILLE — Limiter, oui ! Mais qui décide ?*
> *LA CENSURE — Les puissants !*
> *STUART MILL — Certainement pas. Tout le monde, plutôt !*
>
> PIÈCE ÉCRITE EN 4E

Disciplines — EMC, français, histoire, éducation aux médias. **Programmes** — EMC 4e : liberté d'expression ; français 4e : « Informer, s'informer, déformer ? ».

Durée : 4 séances de 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-113113

Liberté d'expression, médias · Philosophie · Histoire & mémoire

Écrire un roman policier médiéval : un meurtre à l'abbaye de Saint-Guilhem

Un moine copiste est retrouvé mort dans l'abbaye de Gellone, au temps des manuscrits enluminés. La classe entière écrit le roman policier qui résout l'énigme, chapitre après chapitre.

On bâtit d'abord l'intrigue ensemble : qui est la victime, qui sont les suspects, où se cache l'indice, comment le moine faussaire truque les manuscrits. Chaque groupe prend ensuite un chapitre ; j'assure la cohérence et remets à l'enseignant le roman complet. Écrire un roman en classe entière est un exercice de patience collective : chacun accepte que le chapitre suivant ne lui appartienne pas.

Pour les établissements de l'Hérault, une sortie à Saint-Guilhem-le-Désert peut s'organiser, hors atelier — ou une visite aux archives départementales, pour voir le véritable cartulaire de l'abbaye.

> *« Dans l'abbaye de Gellone tout le monde dormait, sauf Eustache. Le jeune moinillon se retournait dans son lit depuis des heures. Une idée le taraudait : "Non, je n'ai pas le droit", se répétait-il. »*
>
> 5E, GIGNAC

Disciplines — français, histoire, documentation. **Programmes** — 5e français : héros et héroïsmes ; 5e histoire : l'Occident féodal.

Durée : 5 séances de 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-113112

Roman policier · Moyen Âge · Histoire & mémoire

Récit d'exil, autour de l'album Gazelle *D'après Gazelle, éditions Lirabelle — labellisé PRADO (DILCRAH)*

Un voyage en Érythrée, ce lambeau de terre que les jeunes hommes de seize ans, conscrits à vie, sont condamnés à fuir. À leur tour, les élèves s'exilent fictivement, le temps d'un récit, guidés par étapes dans ce déracinement.

L'écriture est poétique et largement guidée. C'est un atelier fort. À l'issue, les textes peuvent être affichés au CDI.

Disciplines — histoire-géographie, EMC, français, documentation. **Programmes** — géographie 4e : migrations et mobilités ; EMC : hospitalité et droits de l'enfant.

Durée : 2 séances de 2 h

ADAGE | PASS CULTURE | T-112600

Histoire & mémoire | Poésie | Différence, tolérance

Écrire sur le féminisme : les Mujeres libres *D'après Mujeres libres, Babouche à oreille — coup de cœur de la Revue des livres pour enfants (BnF), 2022 — labellisé PRADO (DILCRAH)*

Dans les années trente, en Espagne, des femmes s'unissent pour créer un monde meilleur. Mujeres libres est un mouvement libertaire et féministe d'une grande force, tombé dans l'oubli.

J'évoque la genèse du roman, je lis un extrait, je précise le contexte historique. Pendant l'atelier, les élèves se mettent à la place de ces femmes. C'est un atelier poignant, largement guidé.

> *« Je regarde ma famille à travers la fissure. La pièce a le goût de l'angoisse, elle me hurle de partir. J'attrape mon sac, j'y mets un opinel numéro 12, un peu d'argent et les dessins de mon petit frère.*
>
> *Il fait nuit sur les Ramblas. La ville a l'odeur de la mort qui empeste la guerre, ça mange des vies, comme celles des innocents, puis elle mange toute notre joie de vivre. »*
>
> CAP COIFFURE

Disciplines — histoire, espagnol, EMC, français. **Programmes** — 3e : guerres mondiales et régimes totalitaires ; EMC : égalité femmes-hommes ; lycée : espagnol et HGGSP.

Durée : 2 à 3 h

ADAGE PASS CULTURE T-112599

Féminisme, égalité · Guerre d'Espagne, exil · Histoire & mémoire

Chagrin d'école : écrire sa relation à l'école

L'atelier part d'un constat de Daniel Pennac : le mauvais élève ne vient jamais seul à l'école, c'est un oignon qui entre dans la classe, avec ses couches de chagrin, de peur, de rancœur — et le cours ne peut commencer qu'une fois l'oignon épluché.

Guidés, les élèves revisitent leurs souvenirs d'écoliers, cherchent ce qu'ils transportent dans leur sac à dos, et inventent l'école de demain. Il génère des textes très émouvants et fait prendre conscience à chacun de son bagage d'écolier.

> *« Le premier jour où je suis allé à l'école primaire, mes yeux brillaient. Dans mon cartable tout neuf, rectangulaire et de couleur jaune, des cahiers… J'entendais dans ma tête la cour de récré qui grognait. »*
>
> *« Je rêve d'une gomme pour effacer toutes mes mauvaises notes, pour rendre fiers mes parents. »*
>
> 4E

Disciplines — français, EMC, vie scolaire. **Programmes** — français : « Se raconter, se représenter » ; EMC : respect d'autrui et climat scolaire.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-112598

L'école elle-même Souvenirs, écriture de soi

Dans les tranchées : écrire 14-18 du point de vue d'un peintre camoufleur

D'après Couleur barbelé, Babouche à oreille — lauréat du concours Littérature et arts de Toulouse Métropole, coup de cœur InterCDI

Connaissez-vous le rôle des peintres camoufleurs pendant la Première Guerre mondiale ? Un atelier sensible et poétique, à l'image du livre qui l'a fait naître, écrit avec des élèves de troisième.

L'atelier est précédé d'une rencontre où je réponds à leurs questions. Il est largement guidé et fonctionne avec toute la classe, y compris les élèves les plus fragiles en français : le but est de les valoriser. J'assemble ensuite leurs textes en un seul, remis à l'enseignant.

> *« Chaque jour, la mort se rapproche de moi. Les abeilles rôdent et font de nouvelles victimes. Les marmites pleuvent dans une averse de sang.*
>
> *Voir, sans être vu, c'est mon objectif. Cacher les autres, les dissimuler des ennemis. Camoufler. Je peins, par instinct. Je mets une couleur, plutôt qu'une autre. Je ne sais plus quoi faire. Je crée des illusions. »*
>
> 3E

Disciplines — histoire, français, arts plastiques. **Programmes** — 3e histoire : la Grande Guerre et l'expérience combattante. Les carnets de poilus écrits en atelier ont été repérés par l'inspection académique et jugés éligibles au Label du Centenaire 14-18.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-83625

1914-1918 Histoire & mémoire Arts plastiques

Créer un bestiaire de Yokaïs *D'après la série Histoires de Yokaïs, Babouche à oreille*

Les yokaïs sont des créatures japonaises surnaturelles, inquiétantes mais aussi alliées des humains. L'atelier débute par leur présentation et offre une plongée dans la culture japonaise.

En groupes, les élèves écrivent des histoires : certaines naissent d'illustrations que je distribue, d'autres de trames élaborées en commun. Les séances diffèrent — écriture de contes, réalisation d'un bestiaire.

> *« Je vais me laver, je me poste devant le miroir. Je suis méconnaissable. Il n'y a plus rien sur mon visage. Je suis devenue une ombre. »*
>
> AUTOPORTRAIT, 6E

Disciplines — français, arts plastiques, documentation. **Programmes** — 6e : « Le monstre, aux limites de l'humain » ; 5e : « Imaginer des univers nouveaux ».

Durée : une ou plusieurs séances de 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-75906

Contes et imaginaire Japon

Autoportraits en oiseaux

L'atelier démarre par la recherche d'un oiseau, dans les ouvrages du CDI : celui auquel l'élève s'identifie le plus. L'écriture est largement guidée, étape par étape, et conduit à un autoportrait poétique.

La structure répétée protège : on parle de soi sans avoir jamais à dire « je suis ».

> *« Dans mon cœur, la patience de me camoufler avec les branches mortes. Sur mes ailes discrètes, le désir de me transformer en branche. Je suis né d'une coquille calme et douce et je rêve de ne plus avoir besoin de me cacher. Je suis l'engoulevent d'Europe. »*
>
> 4E

Disciplines — français, documentation, SVT. **Programmes** — français : la poésie et l'expression de soi ; 4e : « Dire l'amour » et le lyrisme.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-75905

Poésie Souvenirs, écriture de soi

Écrire autour de la ségrégation *D'après L'arbre aux fruits amers, éditions Oskar*

— la BnF salue « une psychologie très fouillée » — labellisé PRADO (DILCRAH)

Le roman relate un fait divers célèbre : le lynchage de trois jeunes Noirs américains dans les années trente, immortalisé par la chanson *Strange fruit*. Il suit le seul survivant, James Cameron, seize ans, condamné à tort, qui deviendra un militant célèbre des droits civiques. Le récit alterne son point de vue et celui du fils du shérif.

La rencontre s'ouvre sur le travail de romancier, puis l'atelier est consacré à la course éperdue de James. Tous les élèves produisent des textes forts.

> *« Je cours follement à en perdre haleine. J'ai peur, que va-t-il m'arriver ? La ville est plongée dans le noir. Je ne peux pas rentrer chez moi, c'est bien trop risqué. Tout se passe à une vitesse dingue, pourquoi moi ? pourquoi être né dans ce corps noir ? »*
>
> 3E

Disciplines — histoire, EMC, anglais, éducation musicale. **Programmes** — EMC : discriminations, égalité, respect d'autrui ; anglais : civilisation américaine et droits civiques.

Durée : 2 séances de 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-55416

Ségrégation, droits civiques · Histoire & mémoire · Chanson, musique

Écrire autour de la guerre d'Espagne, avec l'autrice

D'après Les jours de poudre jaune, Babouche à oreille

Je présente les coulisses de l'écriture du roman, images d'archives, photos et extraits sonores à l'appui. Les élèves sont toujours touchés par le destin de Paquita.

Suit un atelier d'écriture autour de l'exil, guidé pas à pas.

> *« Juan est parti. Dans ma paille, le désespoir et le vide. Je tombe, je me noie, je coule comme une étoile perdue dans l'univers. Je me souviens de ce jour à l'odeur mélancolique, au goût de ferraille qui jaillit dans ma bouche.*
>
> *À travers la lucarne, j'essaie de lire mon avenir qui par moment est effacé à la gomme. »*
>
> COURS D'ESPAGNOL, REP+

Disciplines — histoire, espagnol, français, EMC. **Programmes** — 3e : guerres mondiales et régimes totalitaires ; espagnol : la Retirada ; lycée : HGGSP.

Durée : 2 à 3 h

ADAGE PASS CULTURE T-55413

Guerre d'Espagne, exil · Histoire & mémoire

Molière, rencontre avec l'éditrice scientifique du Misanthrope *D'après Mon cher Molière, Bulles de savon*

Une autrice qui a édité *Le Misanthrope* raconte l'homme derrière les pièces qu'on étudie en classe. La rencontre tourne autour de mon roman *Mon cher Molière*, qui alterne des lettres adressées à Jean-Baptiste Poquelin et des épisodes qui le montrent en scène et en coulisses, du Pavillon des singes au Malade imaginaire.

Je suis agrégée de lettres, éditrice scientifique du *Misanthrope* chez GF-Flammarion et contributrice aux *Paratextes de Molière* chez Droz ; j'ai présenté ce travail au colloque « Si Molière m'était conté » à la Sorbonne. Le roman a été écrit pendant la préparation d'une thèse sur Molière, son vocabulaire puisé dans le dictionnaire de Furetière, contemporain de l'auteur.

Le déroulé — écrire la vie d'un homme dont on ignore presque tout : les archives, les trous, ce qu'on invente et ce qu'on n'invente pas. Deux façons de raconter : la lettre qui s'adresse à lui, l'épisode qui le met en scène. Les documents d'époque : le contrat de l'Illustre Théâtre, les gazettes, les inventaires. Puis l'atelier : marcher les pieds en parenthèses, déclamer à la baroque, retrouver dix mots de Molière qu'on emploie sans le savoir.

La rencontre peut accompagner l'exposition sonore *Mon cher Molière* — douze panneaux et cinquante minutes d'écoute au casque, qui donnent le roman entier.

Disciplines — français, histoire, théâtre. **Programmes** — 6e et 5e : la farce et la comédie ; 5e histoire : le roi absolu ; seconde et première : le théâtre du XVIIe au XXIe.

Durée : 2 h minimum

ADAGE PASS CULTURE T-113109

Langue et mots · Métier d'autrice, chaîne du livre · Histoire & mémoire

Jeux autour de la langue de Molière

J'apporte un grimoire — le Furetière, gros dictionnaire du XVIIe siècle — et les élèves s'amusent à deviner le sens de mots disparus, pris au hasard : *un caquetoire*, *le papier brouillard*, *les ongles de velours*, *un casse-museau*.

On invente des définitions farfelues, puis on compose une histoire avec ces mots, lue à la fin de l'atelier. L'atelier peut faire suite à la lecture de *Mon cher Molière*, écrit avec des mots empruntés au Furetière — mais ce n'est pas obligatoire.

Disciplines — français, documentation. **Programmes** — histoire de la langue, lexique et étymologie ; 5e et 4e : la farce et la comédie ; seconde : le théâtre du XVIIe.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-55411

Langue et mots Contes et imaginaire

Calligrammes de souvenirs

Les élèves réalisent des calligrammes autour de leur souvenir préféré, exposés ensuite sous la forme d'un mur de souvenirs. L'écriture poétique est largement guidée sous forme de jeux et accessible à tous : une expérience littéraire qui convoque tous les sens et met en pratique de nombreuses figures de style.

Mené depuis quinze ans, cet atelier plaît particulièrement aux élèves en grande difficulté.

> *« C'était un jour bleu à la saveur sucrée qui se diffuse dans la bouche, à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, apaisée, couleur oiseau révélé. Il riait comme la douceur de l'enfance. Aujourd'hui, il murmure un apaisement dans mon cœur. »*
>
> ATELIER COLLÈGE

Disciplines — français, arts plastiques. **Programmes** — la poésie et l'image, Apollinaire ; 3e : « Se raconter, se représenter ».

Matériel : Feuilles A4 et A3, crayons de papier, gommes, feutres. Vidéo de l'atelier sur YouTube.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-55407

Poésie Souvenirs, écriture de soi Arts plastiques

Rencontre avec une autrice jeunesse

Cent livres, une cinquantaine d'éditeurs, des traductions dans une dizaine de langues, du roman historique à l'album. Agrégée de lettres modernes et ancienne enseignante, je viens répondre aux questions des élèves et partager un moment de lecture.

Selon vos souhaits, la séance peut être orientée sur un ouvrage en particulier. C'est la porte d'entrée pour les classes qui ne me connaissent pas encore.

Disciplines — français, documentation. **Programmes** — la lecture et le parcours du lecteur ; la chaîne du livre ; parcours d'éducation artistique et culturelle.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-18272

Métier d'autrice, chaîne du livre

Lettres du camp de Pithiviers : écrire un roman épistolaire *D'après Surtout ne prends pas froid, éditions Oskar — labellisé PRADO (DILCRAH)*

Une petite fille déportée avec sa mère au camp de transit de Pithiviers échange des lettres avec son père. J'explique d'abord le contexte et la genèse du livre : la découverte de trois lettres écrites par l'héroïne, puis la rencontre avec son demi-frère. Je lis quelques passages et je les commente.

Répartis en groupes, les élèves écrivent à la manière du roman, du point de vue de l'infirmière. **L'atelier nécessite la lecture préalable du roman.** Il peut se terminer par une lecture publique.

> *Dans le roman écrit par une classe, on suit l'effondrement d'un couple rien qu'aux formules d'adresse : « Mon cher Alexis », puis « Alexis », puis « Toi qui fus mon mari ».*
>
> *« Les enfants du camp me font beaucoup de peine. Leurs mères sont parties. Il y en a qui ont oublié leurs noms de famille. » — lettre du 30 juillet 1942*
>
> ROMAN ÉPISTOLAIRE DE CLASSE

Disciplines — histoire, français, EMC. **Programmes** — 3e histoire : la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs ; français 3e : le récit de soi ; EMC : devoir de mémoire.

Durée : 3 séances de 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-18265

Seconde Guerre mondiale Histoire & mémoire

La Résistance par la presse clandestine : écrire une affiche et un slogan *D'après Léonie se marie, éditions Lirabelle*

L'atelier débute par la lecture de l'album, puis par la présentation du document qui lui a donné naissance : un journal lancé d'avion par les Alliés en 1942, récupéré par ma grand-mère et conservé depuis.

Les élèves réalisent une affiche — un slogan et un poème, un hymne au pouvoir des mots.

> *« Mes mots sont destructeurs comme un feu qui se propage à toute vitesse. Violents comme un ouragan épileptique, blessants comme une chute sans parachute, puissants comme une attaque nucléaire renversante, dangereux, comme la mort imminente. Ils font un bruit de victoire. »*
>
> 3E

Disciplines — histoire, EMC, éducation aux médias, arts plastiques. **Programmes** — 3e histoire : Résistance et collaboration ; EMI : liberté de la presse ; arts plastiques : l'affiche.

Durée : 3 h

ADAGE PASS CULTURE T-18263

Seconde Guerre mondiale · Histoire & mémoire · Liberté d'expression, médias · Arts plastiques

Mots refuge

Un atelier d'écriture autobiographique qui donne envie d'écrire à tous les élèves. Il est consacré à l'écriture d'un poème autour du mot *bulle*, puis s'élargit à d'autres mots refuge choisis par les participants. L'écriture poétique est largement guidée.

> *« Parfois, je me retranche dans ma bulle, un mur, fort, dur, joyeux, à la saveur des nuages, couleur orange triste, ma bulle de bonheur.*
>
> *Quand j'étais petit, je faisais des bulles. J'espérais qu'elles ne bougent plus. Je les regardais pétiller dans le ciel bleu. J'étais ébloui.*
>
> *Parfois, j'ai eu des jours éclatés. Comme des bulles agitées, brusques, tristes, qui ont chamboulé ma vie. »*
>
> 4E

Disciplines — français, EMC. **Programmes** — la poésie et l'expression de soi ; 3e : « Se raconter, se représenter » ; EMC : l'estime de soi.

Durée : 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-18262

Poésie Souvenirs, écriture de soi

SECTION 3 SUR 4

En duo, texte et musique

Avec Pierre Diaz, compositeur et saxophoniste. Deux intervenants, deux métiers : les élèves écrivent, composent, chantent, et repartent toujours avec un enregistrement réalisé en conditions professionnelles, mixé et libre de diffusion. Sept de ces ateliers sont réservables sur ADAGE, sous la structure Babouche à oreille — leur référence figure sur la fiche.

9 ATELIERS

Cœur de hibou, en chanson ! *D'après Cœur de hibou, Rue du monde*

Après la lecture de l'album et l'exploration du thème de la différence, Pierre et moi proposons aux enfants de chanter une chanson écrite par Pierre autour du livre. Pierre présente ses instruments.

À la fin de l'atelier, il enregistre les enfants en train de chanter. Un moment créatif festif.

Durée : une demi-journée, deux intervenants

Différence, tolérance | Chanson, musique

Rororiro : moi, je suis un petit hérisson *D'après Rororiro, éditions Circonflexe*

L'atelier débute par la lecture de l'album. Les enfants découvrent ensuite une musique composée par Pierre Diaz et des paroles écrites par d'autres camarades. À leur tour, ils composent des couplets, puis s'entraînent à les chanter.

À l'issue de l'écriture, Pierre enregistre les élèves en conditions studio.

Durée : une demi-journée, deux intervenants

Chanson, musique · Écologie, vivant

Calligrammes de souvenirs… en musique *D'après Renardot et le souvenir volé, Le Caïman — vidéo de l'atelier : youtu.be/TAgQfVCWLpM*

Un atelier à la croisée des arts : poésie, dessin et musique. Chaque élève transforme un souvenir en calligramme, puis l'enregistre.

Séance 1, avec moi — lecture de l'album *Renardot et le souvenir volé*, découverte de la thématique du souvenir, recherche en commun de souvenirs marquants, atelier d'écriture guidé autour du souvenir choisi, réalisation d'un calligramme.

Séance 2, avec Pierre Diaz — les élèves enregistrent leurs textes en conditions studio. Je les prépare à la lecture à voix haute.

Ce que la classe emporte — les textes enregistrés et mixés, et les calligrammes. Des exemples de réalisations sont visibles sur notre chaîne YouTube. **900 €** pour les deux séances, tous frais compris.

Disciplines — français, arts plastiques, éducation musicale. **Programmes** — poésie et jeux de langage, le calligramme ; arts plastiques : la lettre et l'image ; lecture à voix haute.

Durée : deux séances de deux heures

ADAGE PASS CULTURE T-40411

Poésie Souvenirs, écriture de soi Chanson, musique Arts plastiques

Créer une chanson autour de la ségrégation *D'après Ruby, éditions Lirabelle — extrait vidéo : youtu.be/Ea21622dnDk*

Une matinée pour découvrir un album primé, réécrire une chanson et l'enregistrer.

Je présente d'abord mes textes autour de la ségrégation : *Yehunda*, *Ruby*, *Des blanches et des noires*, *L'arbre aux fruits amers*, et *Le train de la liberté*, consacré à Linda Brown. L'atelier se concentre sur *Ruby*, album plusieurs fois primé, fruit d'un travail collectif avec un quartet de jazz mené par Pierre Diaz et deux classes de primaire à Lodève.

Pierre fait ensuite découvrir aux élèves son métier, ses instruments — vents et percussions — et les morceaux composés pour l'atelier. L'atelier se poursuit par la découverte et la réécriture d'une chanson, sur laquelle les élèves travaillent. Ils sont enregistrés en conditions professionnelles.

Ce que la classe emporte — un MP3 de la chanson enregistrée. **700 €**, tous frais inclus pour les deux intervenants.

Disciplines — éducation musicale, français, histoire, anglais, EMC. **Programmes** — EMC : discriminations et égalité ; éducation musicale : création et interprétation ; anglais : droits civiques aux États-Unis.

Durée : une matinée, 3 h

ADAGE PASS CULTURE T-40416

Ségrégation, droits civiques · Chanson, musique · Histoire & mémoire

La Piste des Larmes, une flûte amérindienne et un atelier de poésie *D'après Le grand départ, éditions Oskar*

Une flûte amérindienne, l'histoire de celui à qui elle a été offerte, des textes poétiques écrits dans cet esprit.

Pierre Diaz ouvre avec sa flûte et raconte comment elle lui est parvenue, un soir de concert. D'où elle vient, à quoi elle servait, pourquoi elle ne sonne pas comme les nôtres : c'est par elle qu'on entre. Je lis ensuite *Le grand départ* — Chilala, l'oiseau de neige, et Amarok, le loup, deux jumeaux cherokees dont le monde bascule à l'arrivée des Blancs, illustré par Xavière Broncard et projeté. Derrière le récit, la Piste des Larmes, l'exil forcé d'un peuple en 1838.

Le déroulé — la flûte, son histoire, puis la lecture en musique (45 min). Nommer le monde (30 min) : comment cette culture dit les êtres et les saisons, l'oiseau de neige, le loup, les animaux qui protègent — la matière de l'écriture qui suit. L'atelier de poésie (1 h) : chacun écrit à deux voix, Chilala et Amarok, ce qu'on emporte, ce qu'on laisse, ce qu'on tait. La mise en voix (45 min) : les textes sont dits à deux, accompagnés à la flûte et enregistrés en conditions professionnelles.

Ce que la classe emporte — les textes enregistrés et mixés, libres de diffusion. **800 €**, tous frais compris pour les deux intervenants.

Disciplines — français, histoire, anglais, éducation musicale, EMC. **Programmes** — français : la poésie et l'image ; EMC : droits des peuples autochtones ; anglais : civilisation américaine ; éducation musicale : rythmes amérindiens.

Durée : 3 h en une séance

ADAGE PASS CULTURE T-113181

Histoire & mémoire Poésie Chanson, musique Différence, tolérance

Écriture et chants d'exils autour de la Retirada *D'après Les jours de poudre jaune — extrait vidéo : youtu.be/Bcyx1SNoASk*

Deux séances, deux intervenants, et une classe qui repart avec ses propres textes et ses propres chants enregistrés.

L'atelier propose une plongée dans l'histoire de la guerre d'Espagne, à partir d'une rencontre avec Pierre Diaz, saxophoniste et fils d'une réfugiée espagnole, et avec moi, autrice d'un roman né de l'histoire de Paquita, sa mère.

Séance 1 (3 h) — présentation de l'autrice et du musicien, immersion dans le contexte historique, questions libres des élèves. La classe se partage ensuite en deux groupes : pratique du chant avec Pierre, autour de véritables chants républicains espagnols de l'exil ; atelier d'écriture narratif et poétique avec moi, autour de la Retirada. **Séance 2 (2 h)** — les élèves enregistrent leurs textes et leurs chants en conditions professionnelles.

Ce que la classe emporte — une version audio mixée, textes et chants réunis, libre de diffusion. **1 100 €**, tous frais compris.

Disciplines — éducation musicale, français, espagnol, histoire. **Programmes** — 3e : l'Europe des années 1930 ; français : écriture poétique et narrative ; éducation musicale : chant choral et répertoire.

Durée : deux séances, 3 h puis 2 h

ADAGE PASS CULTURE T-60637

Guerre d'Espagne, exil · Histoire & mémoire · Chanson, musique

L'histoire de Paquita, avec l'autrice et le musicien

D'après Les jours de poudre jaune, Babouche à oreille

Une autrice ouvre son atelier : les archives, les enregistrements, les photographies de Capa, puis les élèves écrivent.

Rencontre et atelier autour de mon roman *Les jours de poudre jaune*, consacré à la Retirada — une histoire vraie de famille héraultaise, née de trois années de recherches et d'écoute. Je montre aux élèves les documents d'archives que j'ai utilisés, je leur fais entendre les captations sonores et je leur montre les photographies prises par Robert Capa de la famille de mon héroïne. La rencontre se termine par un atelier d'écriture autour de l'exil.

Deux formules — l'autrice seule, 2 h minimum, 360 € ; l'autrice et Pierre Diaz, auteur du spectacle né du roman et fils de l'héroïne, 3 h sur deux séances, 600 €.

Les jours de poudre jaune, paru en 2020, a été réimprimé trois fois. Étudié en troisième et en première dans de nombreux établissements, il est coup de cœur de la revue InterCDI.

Disciplines — français, histoire, espagnol, EMC. **Programmes** — 3e et 1re : l'Europe des années 1930, guerres et mémoires ; français : écriture d'invention à partir d'un document.

Durée : 3 h sur deux séances

ADAGE · PASS CULTURE · T-44351

Guerre d'Espagne, exil · Histoire & mémoire

Infos ou intox : fabriquer des fake news pour apprendre à les repérer

Pour comprendre comment fonctionne une fausse information, rien de tel que d'en fabriquer une soi-même. Puis de l'enregistrer comme une vraie émission de radio.

Séance 1 (2 h) — point de départ : la célèbre émission d'Orson Welles de 1938, *La Guerre des mondes*, et l'arrivée présumée d'extraterrestres. Les élèves se lancent ensuite dans l'invention de leurs propres fausses nouvelles, en atelier d'écriture. **Séance 2 (2 h)** — ils enregistrent leurs textes en conditions professionnelles, comme s'il s'agissait d'une émission de radio.

Ce que la classe emporte — un podcast complet, avec intermèdes musicaux entre les lectures, libre de diffusion. **900 €**, tous frais inclus. L'atelier s'inscrit naturellement dans la Semaine de la presse et des médias à l'école.

Disciplines — français, histoire, EMC, éducation musicale, éducation aux médias. **Programmes** — EMI : s'informer, vérifier, distinguer information et opinion.

Durée : deux séances de deux heures

ADAGE PASS CULTURE T-54491

Liberté d'expression, médias · Chanson, musique · Métier d'autrice, chaîne du livre

Dans les coulisses d'une maison d'édition

Comment fabrique-t-on un livre ? Une éditrice et un compositeur ouvrent les coulisses, puis la classe enregistre son propre livre audio.

Première partie — les métiers du livre : la chaîne du livre, la découverte des illustrations originales, la mise en page, la fabrication d'un livre audio, les logiciels utilisés pour la création musicale. **Seconde partie** — les élèves enregistrent leurs propres textes, choisis par l'enseignant, en conditions professionnelles.

Ce que la classe emporte — les lectures des élèves en MP3, mixées et mises en musique. **800 €**, tous frais inclus pour les deux intervenants.

Disciplines — français, documentation-CDI, éducation musicale, arts plastiques, technologie. **Programmes** — parcours d'éducation artistique et culturelle ; français : lecture à voix haute ; découverte des métiers.

Durée : 3 h

ADAGE PASS CULTURE T-54490

Métier d'autrice, chaîne du livre Chanson, musique

SECTION 4 SUR 4

Les ateliers pour adultes

Envie d'écrire ? D'inventer des chansons ? D'enregistrer vos textes ? D'animer vous-même des ateliers ? Ces ateliers se déroulent chez nous, à Saint-Clément-de-Rivière, en toute convivialité, autour d'un petit goûter — six participants au maximum, 60 € la séance et par personne. Ils se donnent aussi en médiathèque, en festival et en formation.

13 ATELIERS

Mur de souvenirs

Un court voyage dans le passé proche ou lointain pour y puiser des mots : trouver à son souvenir une odeur, une saveur, une couleur. L'écriture poétique est guidée sous forme de jeux, accessible à tous. Après le texte, chacun donne une forme à son souvenir et réalise un calligramme.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture · Poésie · Souvenirs, écriture de soi · Arts plastiques

Autoportraits en oiseaux

Quel drôle d'oiseau seriez-vous ? On cherche d'abord son oiseau, dans un ensemble d'images ou d'ouvrages, puis l'écriture guidée conduit pas à pas à un autoportrait poétique.

> *« Dans mes yeux, l'action instantanée des matins en feu. Sur mes pattes acérées, le sang du gibier matinal. Dans mes plumes, le parfum des jours au chemin sombre qui voit passer le lièvre intrépide. La saveur du nid de thym tissé de lui-même. »*
>
> ATELIER ADULTES

Durée : 2 h

Atelier d'écriture · Poésie · Souvenirs, écriture de soi

Mots refuge, mots de hasard

L'écriture d'un poème autour de mots « refuge » choisis au hasard dans une panière. L'écriture poétique est largement guidée : personne ne reste devant une page blanche.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Poésie | Souvenirs, écriture de soi

Mots de combats, mots tranchants *D'après Léonie se marie*

Découvrir la Résistance par la presse, et le rôle des courriers de l'air lancés par avion. L'atelier part de l'album, se prolonge par la présentation du journal de 1942 conservé dans ma famille, puis chacun réalise une affiche : un slogan et un poème.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Histoire & mémoire | Liberté d'expression, médias | Arts plastiques

Jeux sur la langue de Molière *En prolongement de Mon cher Molière et de Panique sur la banquise*

Je suis tombée amoureuse de la langue de Molière pendant ma thèse, réalisée autour du célèbre dramaturge. Je viens partager avec vous cette passion pour la langue du XVIIe, le temps d'un atelier d'écriture.

À l'aide d'un dictionnaire du XVIIe siècle, les participants s'amusent à deviner le sens de mots disparus, pris au hasard. Pendant cet atelier, particulièrement amusant, ils inventent des définitions farfelues et découvrent ensuite le vrai sens des mots. Ils composent enfin une histoire avec ces mots disparus. Une plongée dans le Grand Siècle et dans la richesse de la langue française.

Aucune préparation n'est nécessaire, et il n'y a pas de mauvaise réponse : personne ne peut se tromper sur un mot que plus personne ne connaît. C'est l'atelier qui débloque l'écriture et redonne confiance.

Exemples de mots déterrés : un caquetoire, le papier brouillard, les ongles de velours, un casse-museau, embabouiner, la pétaudière, un moine bourru.

Durée : 3 h, de 14 h à 17 h

Atelier d'écriture | Langue et mots | Contes et imaginaire

Jours d'exil *D'après Les jours de poudre jaune*

Je vous propose une plongée en 1939, au moment de la Retirada, l'exil subi par cinq cent mille personnes, en plein hiver. Cet atelier bouleversant prend appui sur l'histoire de Paquita et de sa famille, des réfugiés espagnols de Montagnac, dont j'ai retracé la vie dans le roman *Les jours de poudre jaune*.

L'atelier est largement guidé et étayé par des documents d'archives. Il offre à tous ceux que la thématique de la guerre d'Espagne touche l'occasion de réécrire le courage de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui ont effectué cette rude traversée et qui forcent aujourd'hui encore notre admiration.

Un enregistrement des textes a lieu à la fin de la séance, avec Pierre Diaz. Chacun repart avec sa lecture.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Guerre d'Espagne, exil | Histoire & mémoire

Quand j'étais petite

Quel enfant étiez-vous ? Espiègle, timide et secret, inventif ou capricieux ? À partir de jeux d'écriture et de figures de style farfelues, on détricote son image et on peint son portrait en mots. L'atelier se noue autour d'un épisode de l'enfance, un fil à dérouler pour se plonger dans sa propre histoire. Le processus d'écriture est largement guidé : il permet de construire un portrait narré, de rendre l'autoportrait vivant.

C'est aussi le nom d'un projet au long cours, mené avec quinze mères de famille du quartier de la Paillade, à Montpellier, dans les écoles Averroès et Galilée : dix séances par an sur deux ans, pour passer de la parole à l'écrit, puis de l'écrit à la voix enregistrée — et pour que ce qu'elles ont écrit sorte du quartier au lieu d'y rester. Un documentaire sonore de cinquante-cinq minutes en naîtra, avec la musique originale de Pierre Diaz.

L'atelier se donne aussi bien en séance unique qu'en cycle long. Le cycle est le format qui transforme : trois séances, c'est le temps de se présenter ; dix séances, c'est le temps qu'il faut à un groupe pour oser écrire.

Durée : 2 h, ou un cycle de dix séances

Atelier d'écriture · Souvenirs, écriture de soi

Les méandres de l'album

Comment écrit-on un album jeunesse ? Un album pour les plus grands ? Je vous emmène dans les coulisses de l'écriture des miens, avec les astuces et le savoir-faire. L'atelier se poursuit par une mise en pratique : des mots tirés au hasard, et l'élaboration de synopsis.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Métier d'autrice, chaîne du livre

L'histoire est un roman

L'élaboration d'un roman historique réclame des recherches et une longue préparation. Je reviens sur le travail mené autour de Paquita : les documents d'archives réunis, la méthode, les étapes, de la recherche à l'écriture. Puis sur mes autres romans historiques — comment écrire sur un fait divers, construire une biographie.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Métier d'autrice, chaîne du livre | Histoire & mémoire

Comment faire écrire les adolescents ?

Tranche d'âge réputée complexe à mettre à l'écrit. À partir d'exemples concrets et d'astuces variées, je transmets les techniques élaborées depuis mes années d'enseignement et ma pratique en collège et en lycée.

Les résultats sont étonnants — *Couleur barbelé*, écrit par deux classes de troisième, a été lauréat d'un concours de Toulouse Métropole, puis publié. Les élèves les plus récalcitrants, les plus fragiles, se révèlent et produisent des écrits dont ils sont fiers.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Métier d'autrice, chaîne du livre | L'école elle-même

Mener un atelier d'écriture avec des enfants

À partir de quel âge faire écrire ? Comment procéder ? Des exemples concrets d'ateliers menés avec des tout-petits et avec des plus grands : calligrammes, abécédaires du bonheur, exploration des souvenirs, textes illustrés, création de fables, d'albums, de romans policiers, livres sonores, poésies.

Durée : 2 h

Atelier d'écriture | Métier d'autrice, chaîne du livre | L'école elle-même

On connaît la chanson

Pierre propose plusieurs morceaux, chacun choisit le sien. Je donne une thématique et quelques mots attrapés dans une boîte à inspiration. Chacun écrit un couplet, un refrain, ou une chanson entière. Pierre explique comment faire coller les mots au rythme de la musique. Les volontaires peuvent l'enregistrer.

Durée : 2 h, avec Pierre Diaz

Atelier d'écriture · Chanson, musique

C'est dans la boîte

Poser sa voix sur un texte, le lire à voix haute, l'enregistrer. Pierre vous accompagne dans des conditions professionnelles : vous repartez avec votre fichier. Une belle expérience, qui permet de savourer la chair des mots.

Durée : 2 h, avec Pierre Diaz

Atelier d'écriture | Chanson, musique | Métier d'autrice, chaîne du livre

Une résidence Cœur de hibou — *Rue du monde*

Un album, cinq séances, et un spectacle que les élèves jouent avec nous dans la cour de l'école.

Tout part d'un livre. *Cœur de hibou*, l'histoire d'un louveteau recueilli par un hibou, que nous portons sur scène depuis dix ans : une lecture, le saxophone joué en direct, les illustrations d'Anne-Lise Boutin projetées en grand.

Pendant cinq séances, les élèves entrent dans ce livre. En demi-groupes : les uns jouent des petits instruments avec Pierre et travaillent la chanson, les autres écoutent l'album avec moi et découpent la fresque, puis on échange. Les masques se fabriquent en classe, avec les enseignantes, entre nos venues. Puis ils jouent le spectacle avec nous. Le jour de la restitution, ils ne sont plus dans le public : ils font leur entrée, ils chantent, ils sortent. Ce sont eux, sur scène, avec le livre.

La fresque reste accrochée au mur de l'école. Les masques partent dans les cartables. Et la représentation est filmée : l'école récupère la vidéo, pour les familles absentes, pour le projet d'école, pour un bilan de subvention.

Pour qui — quatre classes de maternelle au maximum, grande section de préférence. Une centaine d'enfants, pas davantage : au-delà, on ne peut plus les faire jouer, seulement les faire regarder.

Durée — cinq séances de trois heures réparties sur une période, plus la représentation finale.

Intervenants — Isabelle Wlodarczyk et Pierre Diaz, tous les deux à chaque séance, deux ateliers menés en parallèle.

> *Une première version a été menée au printemps 2022 à l'école maternelle Térésa de Montpellier, dans le cadre d'un projet PACE de la Ville : cinq classes, 118 élèves, toute l'école, et la restitution dans la cour devant les familles.*
>
> ÉCOLE MATERNELLE TÉRÉSA, MONTPELLIER

La résidence en pratique

Tarif — 3 400 € pour la résidence complète : cinq séances de trois heures à deux intervenants, la représentation d'ouverture et le spectacle de restitution. Tous frais compris dans un rayon de 40 km — déplacements, matériel son et vidéo, droits d'auteur. Au-delà, 0,40 € du kilomètre. Restent à la charge de l'école le matériel d'arts plastiques et les déclarations SACD/SACEM de la représentation publique.

Deux manières de la financer

PACE, Ville de Montpellier — pour les écoles publiques montpelliéraines, couvre l'intégralité de la résidence. Les artistes déposent en février-mars, les écoles choisissent ensuite dans le catalogue. **500 à 3 500 €**

Appel à projets EAC de la DSDEN — sur ADAGE, un seul projet par école, crédits versés à la coopérative scolaire. La directrice dépose en octobre. **jusqu'à 2 500 €**

Avec le PACE, l'école n'avance rien. Avec l'appel à projets de la DSDEN, il reste 900 € à trouver du côté de l'association de parents ou de la coopérative. Nous vous aidons à monter le dossier : nous avons déjà été financés par ces deux dispositifs.

Ce que l'école prévoit — une salle que l'on peut plonger dans l'obscurité pour le spectacle d'ouverture ; deux espaces disponibles en même temps pendant les séances 2 à 4, puisque les ateliers tournent en parallèle ; la fabrication des masques en classe, dont nous fournissons le modèle ; une prise 220 V, une petite table, deux chaises sans accoudoirs ; un endroit où stocker le matériel entre deux venues ; la cour ou le préau pour la restitution.

Le matériel d'arts plastiques — un rouleau de papier noir assez long pour porter tous les animaux, des feuilles de canson épais de toutes les couleurs, de la colle, des ciseaux, des crayons à papier.

Et si vous ne trouvez pas

Écrivez-moi. Ce qui n'est pas dans ce catalogue existe souvent déjà quelque part dans un carton — un atelier mené une fois dans une classe, une idée gardée pour plus tard, un livre qui attend son atelier.

Et si vous avez un projet à vous — une thématique, une date, une classe difficile, un dispositif à monter, une subvention à justifier —, dites-le-moi : nous construirons l'atelier ensemble. C'est souvent comme cela que naissent les meilleurs.

06 31 29 56 64 · isabelle.wlodarczyk@gmail.com

Tarifs et déplacements

Tous les tarifs incluent les charges : je suis dispensée de précompte et verse moi-même mes cotisations à l'URSSAF. L'établissement n'a aucune formalité administrative à effectuer. Je suis membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

Atelier collège & lycée, sur ADAGE	**360 € la séance de 2 h**
Atelier adultes dans nos locaux, 6 personnes maximum	**60 € par personne et par séance**
Atelier ou rencontre hors pass Culture	**barème annuel de la Charte**
Déplacement	**0,40 €/km**

Où je me déplace — l'Hérault (34), le Gard (30) et l'Aude (11) sont ma zone naturelle. Mes offres pass Culture déclarent aussi l'Aveyron (12), la Lozère (48) et le Tarn (81) : c'est possible, mais la route est longue pour une journée d'atelier. Parlons-en avant de fixer une date.

Les lectures-vidéo-concerts — elles ne figurent pas dans ce catalogue : elles ont le leur, et Babouche à oreille vous l'enverra sur demande.

Matériel — pour la plupart des ateliers : feuilles A4, crayons de papier, gommes. Les ateliers d'arts plastiques demandent un peu plus, le détail figure sur chaque fiche.

Préparation — une préparation des élèves en amont est souhaitée : questions, lecture d'une œuvre de l'autrice. Trois ateliers exigent la lecture préalable du roman : Pithiviers, la ségrégation, le compte à rebours. *Mon frère* est vendu avec sa version audio : l'enseignant peut la faire écouter à la classe.

Les œuvres citées

Sauf mention contraire, tous les ouvrages cités dans ce catalogue sont d'Isabelle Wlodarczyk.

Babouche à oreille

Sacré chat

La Muchachat

Couleur barbelé

Mujeres libres

L'oiseau que Mozart aimait

Les jours de poudre jaune

Mon frère

Histoires de Yokaïs

Hanami

Lirabelle

Ruby

Léonie se marie

Gazelle

Le magicien à la barbe blanche

La toute petite araignée

Un ours se promène

Tchoumidema

Un sapin

Oskar

Surtout ne prends pas froid

L'arbre aux fruits amers

Le grand départ

Autres éditeurs

Cœur de hibou — Rue du monde

Les yeux d'Otonashi — Didier jeunesse

La peinture d'Uchiki — À pas de loups

Rororiro — Circonflexe

Renardot et le souvenir volé — Le Caïman

Le voleur de souvenirs — Beurre salé

Mon cher Molière — Bulles de savon

Balthazar — Mijade

L'arbre de nuit — L'Initiale

Yehunda — L'Orbestier, Rêves bleus

Panique sur la banquise

Dans les cuisines de Barbe-Noire

La salade de Babau

Zormitille

Des blanches et des noires

Ils nous ont fait confiance

Collège Lo Trentanel, Gignac (34)

Collège Philippe-Lamour, La Grande-Motte (34)

Collège de Sainte-Estève (66)

Lycée Diderot, Narbonne (11)

École Charles-Daviler, Montpellier (34)

Écoles de Vendargues (34)

Écoles de Saint-Gély-du-Fesc (34)

Groupe scolaire de Vergèze (30)

Réseau des médiathèques de Montpellier (34)

Médiathèque Pierresvives (34)

Médiathèque du Grand Narbonne (11)

Médiathèque départementale de Béziers (34)

Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux (63)

Musée de la Résistance de Nantua (01)

Festival Jazz à Junas (30)

Festival du livre jeunesse Occitanie (31)

Festival du livre de Gaillac (81)

Pézenas des idées (34)

Les mots parleurs, vallée de l'Hérault (34)

Partir en livre (dispositif national)

Brouillons de culture, Douai (59)

Agence culturelle Aporia (11)

Et bien d'autres — merci à eux.