

Composer un livre : inventer un récit et créer un livre

Retrouvez les fiches
du PREAC Littérature sur
www.auvergnerrhonealpes-livre-lecture.org

Cet atelier propose à chaque participant de réaliser son propre livre, c'est-à-dire d'inventer une histoire, de créer le contenu du livre, mais également de fabriquer l'objet. Au-delà de l'écriture ou de l'illustration, il s'agit de découvrir le livre comme support qui met en valeur la créativité.

L'atelier s'appuie sur des contraintes simples et des structures de création guidée afin d'aider les participants à trouver des idées et à construire progressivement, page après page, leur livre. Il montre également qu'en partant d'un même cadre, d'une même structure, on arrive à autant de livres différents qu'il y a de participants. Chacun peut, en outre, repartir avec son livre créé durant l'atelier.

Bien que toutes les clés soient données pour réaliser les ateliers en autonomie, faire appel à un professionnel est toujours encouragé afin de favoriser la rencontre et de multiplier les échanges.

Enjeux éducatifs et culturels

- Valoriser la création individuelle et développer un sentiment de fierté grâce à la fabrication d'un objet.
- Découvrir le livre et le vocabulaire lié : couverture, dos, pages, tranche, reliure, chemin de fer...
- Comprendre comment une structure simple peut aider à inventer et organiser une histoire.
- Développer l'imaginaire, l'expression écrite et graphique.
- Favoriser l'autonomie créative.
- Encourager l'expérimentation et dédramatiser l'erreur.
- Découvrir les bases de la fabrication artisanale d'un livre.

Besoins pratiques

Matériel : feuilles A3 pour le cahier intérieur, feuilles A4 pour dessiner le chemin de fer, stylos, crayons de couleur, crayons de papier, gomme, agrafeuse (dans la mesure du possible une agrafeuse long bras brocheuse), ciseaux ou massicot. Composer une table avec des exemplaires de livres types albums jeunesse, carnets,

fanzines, livres d'artistes ou créations de précédents ateliers pour nourrir un peu plus l'imaginaire.

Durée : 1h30, voire davantage si l'on souhaite développer l'écriture, l'illustration ou la présentation finale, ainsi que la présentation des rendus.

Participants

Atelier ouvert à tous : enfants, adolescents, adultes, familles. L'atelier fonctionne bien avec des groupes, mais il ne s'agit pas d'un atelier collectif, chacun réalise une création individuelle. Le nombre de participants peut varier de 1 à 30 personnes ou plus. Si les participants sont jeunes, ils peuvent avoir besoin de l'aide d'encadrants pour plier ou couper (conseil : 1 adulte pour 10 enfants).

Étapes-clés

→ Avant

Choisir une proposition de création simple, stimulant l'imagination à adapter en fonction du temps alloué (exemples en annexes). Il s'agit de définir, selon les participants, ce qu'ils pourront réaliser. On peut poser des questions pour chaque page ou mettre

en place une règle de création.
Deux exemples de règles pour faciliter le processus de création sont à retrouver en annexe.

→ Pendant

Étape 1: le chemin de fer (voir annexes)

- Le récit sera construit en 10 pages, 5 doubles pages (+ la couverture, la page de titre, les 3 pages de garde et la 4e de couverture). Sur une feuille A4, les participants dessinent un chemin de fer représentant les 16 pages du futur livre par des cases.
- Ils inscrivent ce qu'ils imaginent pour chaque page. Le chemin de fer sert à noter uniquement les idées principales : ce que l'on souhaite dire ou montrer à chaque page. Il ne s'agit pas encore d'écrire le texte définitif ni de réaliser les illustrations finales. C'est un brouillon, il faut valoriser le fait de se tromper, d'essayer, de recommencer. Travailler sur le chemin de fer permet de travailler le rythme. Voir en annexe, modèle de chemin de fer.

Étape 2: fabrication de l'objet livre (voir annexes, options supplémentaires)

- Prendre une feuille A3 en format paysage et la plier de gauche à droite. On obtient un cahier de 4 pages au format A4 portrait. Tourner ensuite le cahier afin d'avoir le pli vers le haut, puis le plier à nouveau en deux de gauche à droite pour obtenir un cahier de 8 pages au format A5 portrait.
- Tourner encore le cahier afin d'avoir le pli vers le haut, puis effectuer un dernier pli de gauche à droite pour obtenir un cahier de 16 pages au format A6 portrait, avec sur la gauche (dos du livre) le pli reliant l'ensemble des pages. À chaque pli, le nombre de pages double, mais le format des pages est divisé

par deux. Fixer le pli de gauche avec deux agrafes (une en haut, une en bas) : ce pli devient le dos du livre.

- Libérer ensuite les pages en coupant aux ciseaux ou au massicot (à 2 ou 3 mm du bord) le haut et la droite. Attention, il arrive fréquemment que des participants coupent aussi le pli de gauche, cela détache alors toutes les pages. Pour un rendu plus propre : couper légèrement le bas du livre afin d'égaliser les pages.

Étape 3: finalisation du livre en écrivant et illustrant le contenu

- Les participants écrivent et illustrent leur histoire directement dans leur livre en suivant le chemin de fer. Cette étape n'est pas essentielle dans le processus : elle peut être finalisée dans un autre temps (à la maison ou lors d'une autre séance). Rappeler de ne pas s'attarder sur la couverture pour laquelle les participants ont tendance à se concentrer au détriment du reste.
- Plusieurs techniques d'illustration peuvent être proposées en fonction des techniques connues ou à expérimenter (crayon de couleur, pastel, posca, encre de chine, aquarelle...). Chaque page peut présenter une technique différente, notamment avec l'abécédaire. Autre possibilité : un atelier sérigraphie pour la couverture.

→ Après

Suivant le temps de l'atelier et le rythme de chacun, il est courant que les livres ne soient pas finis lors de la séance. On peut inviter les participants à les finir à un autre moment. Dans un cadre scolaire ou en médiathèque, il est possible de constituer une petite bibliothèque

regroupant les livres réalisés. Prévoir un temps de partage ou de présentation des livres réalisés par une exposition ou un temps de lecture collective pour valoriser les créations.

Conseils, retours d'expérience

- Préciser que les fautes d'orthographe et les difficultés d'écriture ne sont pas jugées.
- Il peut être nécessaire d'accompagner les participants dans les pliages et les découpes.
- Plier bord à bord parfaitement est difficile, voire impossible pour certains (dyspraxie, difficultés avec la motricité fine).
- Ne pas utiliser de feutre qui transperce facilement le papier. Les pages seront dessinées sur le recto et le verso : ce qui apparaît fortement au verso s'apercevra aussi au recto.
- Aider les participants à limiter leurs ambitions narratives afin qu'ils puissent terminer leur livre.
- Il est fortement recommandé de montrer au groupe la réalisation complète d'un livre (plis, agrafes et découpes) avant de laisser chacun faire le sien.
- Ne pas hésiter à faire soi-même la création du livre devant le groupe : 1 pli, chacun s'y attelle ; puis le deuxième pli, chacun s'y attelle...
- Pour un meilleur résultat, il est possible d'utiliser une machine à coudre pour relier le dos du livre.

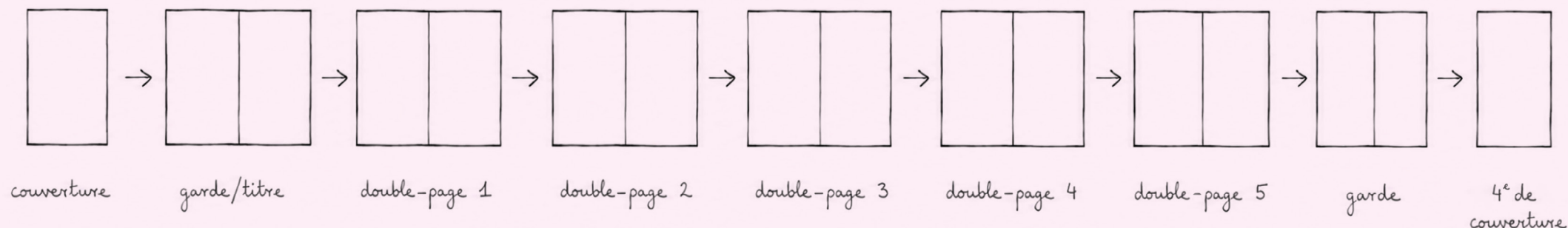

Consulter la fiche
« Réaliser un fanzine »,
collection « Pratiques de l'EAC ».

→ aller plus loin

- Vocabulaire du livre : [morphologie](#) et [glossaire](#) propre à l'objet livre, Bibliothèque publique d'information Centre Pompidou.
- Cours en ligne sur [l'architecture](#) du livre de Baptiste Tosi, pour l'École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre.

Fiche réalisée par Valentin Mathé, auteur, éditeur aux éditions [La Poule qui pond](#) et maître de conférences associé à l'Université Clermont Auvergne dans le cadre du master Direction de projets ou établissements culturels (DPEC), parcours Métiers du livre et stratégies numériques.

Exemple 1 : l'abécédaire thématique

Chaque double-page représente une ou plusieurs lettres. Les participants doivent trouver, définir et illustrer un mot commençant par la lettre, en lien avec le thème choisi. Le thème peut être lié au groupe, à un territoire, à un métier, à un événement ou à un imaginaire commun. Avec 10 pages (5 doubles pages), le nombre de lettres peut être limité à 10 (une par page), tirées au hasard avec les participants.

Exemple 2 : les malheurs de...

Une structure simple pour créer une histoire où le personnage enchaîne les catastrophes, les maladresses ou les problèmes... avant une fin heureuse. Pour chaque page, poser des questions aux participants afin de les aider à avancer pas à pas dans leur récit.

- Double-page 1 : qui est le personnage ? Pourquoi cette journée va-t-elle être parfaite ?
- Double-page 2 : mais... quelle petite catastrophe lui arrive-t-il ? Comment réagit-il émotionnellement ? Que va-t-il tenter de faire pour résoudre ce petit problème ?
- Double-page 3 : pourquoi sa solution ne fonctionne-t-elle pas ? Quel nouveau problème apparaît ? Comment réagit-il émotionnellement ? Que tente-t-il de faire ?
- Double-page 4 : pourquoi sa nouvelle solution ne fonctionne-t-elle pas non plus ? Quel nouveau problème apparaît ? Comment réagit-il émotionnellement ? Que tente-t-il de faire ?
- Double-page 5 : à quelle fin heureuse et inattendue ces catastrophes ont-elles mené le personnage ?

Le chemin de fer

Exemple de chemin de fer avec couverture ; page de garde ; titre ; 10 pages (pour le récit et les illustrations) ; page de garde ; 4e de couverture.

Rappeler aux participants que, dans un livre, on tourne les pages : la vision de l'histoire à plat proposée par le chemin de fer n'est pas celle du résultat.

Imprimer et distribuer deux chemins de fer vierges par participant, au format A4, l'un pour brouillon et l'autre pour le résultat, permet de gagner du temps sur l'option où les participants le dessinent eux-mêmes.

Options supplémentaires

À la place du A3 initial, il est possible d'utiliser une feuille au format A2 pour doubler le nombre de pages (en pliant une fois de plus) ou doubler le format (passer de A6 à A5 en pliant le même nombre de fois). Utiliser une feuille A4 plus épaisse et colorée comme couverture. La plier en deux puis couper sur le pli pour obtenir deux couvertures. Glisser le cahier dans une couverture pliée en deux, puisagrafer au centre (avec uneagrafeuse long bras brocheuse) pour former le livre. La couverture ajoute 4 pages : le livre compte alors 6 doubles pages pour le cœur du projet.