Peindre, métaphores et symboles

Introduction **11**

Chapitre 1 : **Pourquoi s'intéresser aux métaphores et aux symboles ?** . **13**

Amorces de définitions 13

Le paradoxe du dessin imaginaire 14

Le dessin plus important que le réel 15

La métaphore restera cachée 16

Chapitre 2 : **L'imaginaire** **19**

L'atelier arts plastiques basé sur l'imaginaire 20

Intérêt des dessins d'imagination 20

Le rôle de la fiction et de l'art 21

Identification 21

Autoportraits 22

Représenter ce qui fait du bien 23

L'imaginaire est puissant mais pas tout-puissant 24

Chapitre 3 : **Les métaphores qui viennent du geste graphique** **27**

Passer par le corps 27

Comparer les pôles opposés 28

Être présent aux sensations physiques : fermer les yeux et comparer 28

Le support 29

S'approcher ou s'éloigner de l'Autre 29

Poser, se poser, déposer 31

Quelques supports particuliers 33

Invisible : caché, mais pas anéanti 36

Découper le support 37

Déchirer 41

Découper et après : que faire des restes ? 42

Coller, assembler 44

Le support qui incite au monologue, le support qui oblige à dialoguer 46

Fabriquer un caboriage 48

D'autres actes qui peuvent devenir métaphores 49

Alterner dessiner en fermant les yeux ou susciter un regard inhabituel 49

Travailler sur la respiration 50

Déguiser, transformer 54

D'autres manières de faire grandir, de laisser grandir 54
Prendre appui 56
Faire disparaître 58
Colorer 58
D'autres métaphores à inventer 59

***Chapitre 4 :* Des symboles pour représenter des émotions, des métaphores pour les « travailler » 61**

Passer par la calligraphie 61
Représenter une émotion ou un affect 61
Comparer des mots qui évoquent des émotions semblables pour mieux les différencier 62
Calligrammes 63
Illisible 64
Boîte à trésors ou poubelle 64
Passer par les expressions imagées pour exprimer des émotions ou des idées 65
Faire parler les lettres est une bonne manière de s'exprimer tout en restant masqué 66
S'inspirer des idéogrammes chinois 67

La dépression, le deuil, la résilience 67
Se nourrir de sensations agréables 67
Retournement passif actif 68
Créer du sens là où il n'y en a pas 71
Il y a quelque chose à garder dans le négatif 72
Créer au lieu de subir : apprivoiser le trou 72
Recycler : récolter puis assembler des déchets 73

Rendre inoffensif un Qui-Fait-Peur, un Qui-Fait-Mal 74
L'imaginaire pour lutter contre une peur réelle 74
Une recette de formule magique protectrice 75
Voir un Qui-Fait-Peur invisible, regarder les mots qui font mal 76
La rencontre du Qui-Fait-Peur et d'un petit bonhomme 77
Effacer le Qui-Fait-Peur, effacer les mots qui font mal 78
Apprivoiser, instruire, éduquer le Qui-Fait-Peur ou le Qui-Fait-Mal 80
Faire fondre les mots, transformer les émotions 80

Catharsis : destruction, transformation 84
Catharsis ou autorisation de passer à l'acte ? 84
La destruction non programmée 84
La destruction programmée 86
Une démarche en plusieurs étapes 87

Stéréotypes ou symboles ? 89
Du stéréotype au symbole 89

Les émoticônes ou émojis 90
Comment se sent-il ? 91

***Chapitre 5 :* Les métaphores et symboles qui viennent du motif représenté 93**

Renforcer une impression de sécurité 93

Les situations imaginaires 94
Quelques personnages 94
Hygiène et santé 96
Réfléchir aux règlements et habitudes 97

Les motifs tirés de la vie réelle 98
Les métaphores qui viennent de la nature 98

***Chapitre 6 :* À la recherche du vrai de vrai 107**

Réel ou imaginaire ? Choisir son camp 107
Pourquoi dessiner de façon réaliste ? 108
Comment motiver ? 111

Qu'est-ce qu'un dessin réaliste ? 112
Le réalisme émotionnel et corporel 113
Le réalisme intellectuel, le modèle interne 114
Le réalisme visuel 115

Dessiner pour s'entraîner à réfléchir 116
Dessiner sans réfléchir en branchant le pilotage automatique : les stéréotypes 117
Individualiser 118
Copier ou chercher à comprendre 119
Les pictogrammes 124

Nos connaissances faussent notre vision 125
Quand le réalisme intellectuel devient un obstacle 125
Des astuces pour trouver des proportions justes 127

La question du modèle 129
La reproduction n'est pas conforme au modèle 129
Imiter 130
S'éloigner du modèle 131
Imitation : la démonstration technique 135

Les illusions d'optique : notre cerveau nous trompe ! 136
« Je ne crois que ce que je vois » 137
Comment fonctionne la vision 137
Changer d'avis 138
Appliquons ces astuces pour tromper le spectateur 138
Les dessins impossibles 141

Les images doubles 143
La persistance rétinienne 144
Multiplier les points de vue 147
Changer d'échelle : la technique au service de l'émotion 148
Se déplacer pour voir 150
Détecter les erreurs de dessin 151
Ne pas détecter les erreurs 154
Faire exprès des erreurs de dessin 154

***Chapitre 7 :* Équilibrer individuel et collectif 155**
Du « moi, je » au « nous » en passant par le « tu » 156
Les symboles qui expriment l'identité de la personne 156
La main 156
Identités en évolution et miroirs 159
Ombres 160
Le nom et le prénom 161
Écrire son prénom en laissant grandir des germes de couleurs 162
Passage de l'invididuel au collectif 169
D'autres symboles qui expriment l'identité et l'appartenance 169
Quand on se sent seul… 175
Rencontrer l'autre pour mieux se connaître soi-même 177
Se sentir faire partie d'une communauté 177

***Chapitre 8 :* Créations collectives 181**
Pourquoi un travail collectif ? 181
Le travail collectif, avec ou sans concertation par la parole 182
Quelques protocoles de travail de groupe 182
Confier, léguer, déléguer, recevoir, s'adapter… :
faire tourner les feuilles 182
Se mettre en mouvement pour trouver sa place 185
Des protocoles de travail en groupe en fonction des objectifs 187
L'objectif est de faire comprendre que chacun a la même valeur,
que chacun est accepté de façon inconditionnelle,
quelles que soient ses compétences et ses réalisations 187
Si l'objectif est de montrer qu'ensemble,
on a plus d'idées que quand on est seul 188
Si l'objectif est de se sentir puissant ensemble 188
Si l'objectif est de créer des liens entre les participants 189
L'objectif peut être de s'entraîner à s'écouter,
donner son point de vue et comprendre celui de l'autre 191
L'objectif est de créer une cohérence, créer un ensemble
à partir de fragments 192
Le déjà-là, l'héritage 192

Chapitre 9 : **Le fonctionnement de l'atelier** **195**
Parler, parler, parler 195
Parler ou ne pas parler ? 195
Quand l'apprenti parle 197
Difficile ou facile, satisfait ou contrarié ? 197
Le résultat et l'intention 197
S'entraîner à décrire pour mieux voir 198
« C'est raté » 198
Mode « je » : c'est l'image entière qui parle ou un élément clé de l'image, par exemple le motif représenté 200
Mode « tu » : l'apprenti parle à l'image ou au motif de l'image 200
Mode « il » ou « elle » : l'apprenti décrit l'image sans affect, comme le propose Alexandra Duchastel 200
Quand l'animateur parle 201
Reformuler la production de l'apprenti 201
Interpréter ? Sûrement pas ! 202
La parole pour pointer la réparation possible et non pas le manque ou l'erreur 203
La parole pour donner des conseils techniques 203
La parole pour donner envie de faire autrement, pour encourager 203
La parole pour insuffler un rythme, une intensité 203
Utiliser la parole pour féliciter ? 204
Quand l'atelier se déroule en groupe, comment faire participer les autres apprentis ? 204
Dire seulement des mots isolés 205
Jouer aux devinettes peut être fructueux à tous les âges 205
Amorcer la fabrique à idées 205
La place de l'écriture dans l'atelier d'arts plastiques 206
Écrire un titre 206
Faire parler les personnages dans une bulle 206
Décrire le processus de façon métaphorique 207
Inventer des poèmes 208
Calligraphier un mot 208
Le processus, l'apprentissage ou le résultat ? 209
Dessiner « pour faire bien » ou dessiner « pour faire lien » ? 209
L'apprentissage : enseigner ? 211
Protéger le participant des regards extérieurs ? 212
Le piège du résultat 213
La difficulté de poser une trace. La peur de rater 214
Dédramatiser, jouer 215
Proposer une activité facile 216

L'occupationnel et l'éphémère 218
Parfois, la peur de dessiner vient de la peur d'être deviné 218
Donner une consigne ou être non-directif ? 220
Connu, inconnu 220
Une bonne consigne doit cocher plusieurs cases 220
Motiver les participants 221
Dialogue non-directif 222
Limiter le matériel ou, au contraire, offrir l'abondance ? 224
Bloquer les automatismes : élargissons la réflexion 226
S'entraîner à stopper 226
Favoriser la présence à soi 229
Maîtriser ou lâcher-prise, faire un projet ou partir à la découverte ... 230
L'atelier arts plastiques pour favoriser la recherche créative 231
Faire un projet 233
Mettre une intention dans ses gestes 233

Conclusion **235**

Bibliographie **237**