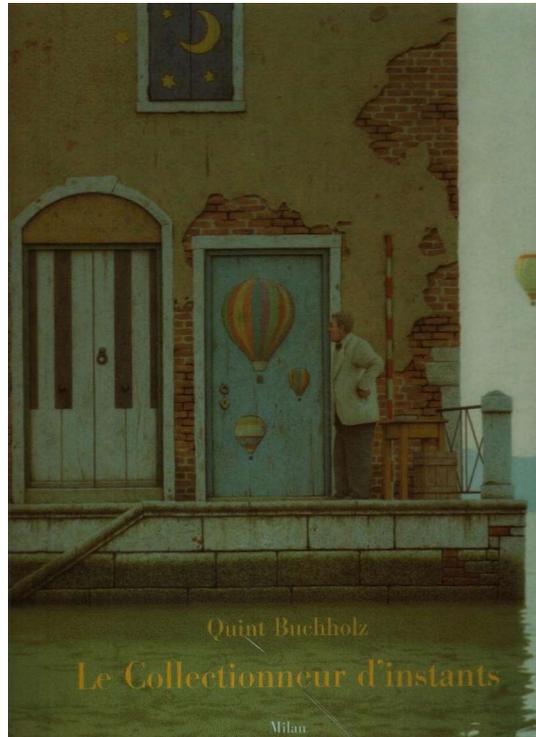

Le collectionneur d'instants
Quint BUCHHOLZ / Editions Milan (2003)

Présentation du livre :

Récit initiatique : C'est le récit d'une rencontre d'un musicien en herbe et un peintre. Le narrateur est un professeur de violon qui raconte une période importante de son enfance lors de laquelle il a rencontré un peintre qui a transformé sa vie..

Une amitié sincère va se nouer entre les deux personnages. Le jeune garçon, apprenti violoniste, semble solitaire (les élèves se moquaient de lui). et mal dans sa peau (rondouillard, lunettes). Max, le peintre, est un voyageur qui raconte des histoires surprenantes. Ils vont vivre des moments d'échanges durant une année : l'enfant joue, le peintre peint des toiles qu'il pose face cachée contre le mur.

A l'issue de cette période, durant l'absence de Max, le jeune garçon va découvrir les tableaux que Max lui avait préparés sous forme d'une exposition. Le jeune garçon va « vivre » chaque tableau comme un nouveau voyage tout en restant dans son fauteuil. Ces œuvres vont lui permettre de répondre aux questions qu'il se posait et de ce fait vont l'aider à grandir.

Deux mondes se mêlent :

- Le monde réel : récit de la vie d'un enfant bouleversée par l'arrivée du peintre
- Un monde imaginaire : morceaux de temps imaginés fixés dans des tableaux

Le thème abordé est celui de l'accès à l'art par l'émotion, la communication, la sensibilité. L'Art permet de grandir , d'accéder à un autre monde, de répondre à ses questionnements propres. Le collectionneur collectionne à la fois les instants, les émotions, les tableaux et la musique.

Le rapport texte image :

Il y a un **contraste** entre les images

- 1ère partie : narration
sépia (nostalgie, passé), sans détails, ni personnages, horizon...
illustrations de petite taille s'agrandissant peu à peu
décalage des illustrations vers le bas de la page
- 2ème partie : découverte des tableaux
couleurs et richesses des détails
ouverture à la vie , aux autres, au monde
évasion du réel vers un univers mental

Il y a un **décalage** entre les titre (ou légendes) et les tableaux

Les **cadrages** sont surprenants et orientent souvent le lecteur vers l'extérieur de l'image (hors champ)

- L'artiste a les clefs des tableaux
- Le lecteur doit les trouver

Des **éléments** sont **récurrents** :

- Les instruments de musique (le garçon de l'histoire joue du violon) tels que le grelot, le violon, le saxo, la flûte, la flûte traversière...)
- éléments donnant accès à..... : échelle, escaliers, portes, fenêtres, chemin, pont.....
- personnages et animaux
- lumières sous toutes les formes (soleil, lampadaires, lumières, fenêtres éclairées, lune, lanterne.....)
- panneaux indicateurs
- l'air et l'eau

Beaucoup de ces tableaux incitent au voyage à la **Magritte** . On y retrouve des éléments communs comme la montgolfière, les horizons, le ciel, les personnages ou objets flottants dans l'air....

Le jeu des **couleurs** est important :

- au début le monde de l'enfant est celui d'une porte **grise**.
- Quand Max arrive, son camion est **jaune**, les hommes en **bleu** de travail et son fauteuil **rouge** (couleurs primaires)
- Dans les tableaux de Max, l'enfant découvre **le bleu glacé** de la neige, **le vert étincelant** des prés, **le jaune éclatant** des lumières de la nuit
- Quand Max repart, les nuages sont en montagnes **grises** et la mer est de teinte **brun foncé**.

Essai d'analyse de chacun des tableaux

Tableau 1 : Le mur

Improbable équilibre.

Notion de chemin par rapport aux flèches, au vent et à la girouette.

Derrière le mur ? En haut de l'échelle ?

Où est la vieille dame annoncée ?

Tableau 2 : Eléphants de neige au Canada.

L'enfant qui descend les marches de l'escalier va dans le même sens que les éléphants. Même direction également que celle du tableau précédent.

Tableau 3 : Un 1er janvier

Et le regard s'inverse.(changement d'année ???)

Le grelot (instrument de musique) est énorme.

Présence du nombre 2

Tableau 4 : Le cirque

On retrouve le grelot, une valise, un étui de violon , et une roulotte étoilée, qui sort du cadre.

Qui est cette fille qui regarde partir la roulotte ?

Tableau 5 : La roulotte volante

Pont interdit à la circulation, échelle et chat noir ; On retrouve la roulotte qui n'est plus étoilée mais peinte avec des goélands (voyage). L'échelle donne l'impression d'une fuite vers un univers différent au bout du pont. Le seul adulte est le joueur de saxo statufié.

Quel est le rôle des enfants ?

Tableau 6 : Le cadeau

Paquet énorme et insolite, et pourtant les vaches regardent à l'opposé.....

Tableau 7 : Le collectionneur d'instant

Derrière le mur qui supporte le miroir, il y a une autre pièce. Normalement nous devrions voir l'ombre de Max. Pourquoi ne la voyons-nous pas? Que regarde Max ? Présence de la valise et du livre d'esquisses.

Ce tableau a un peu la configuration d'un tableau de Magritte (cf plus haut)

Tableau 8 : Portes vénitiennes

On voit maintenant la partie cachée de la couverture de l'album. On retrouve des éléments récurrents (chat noir, ballon , escalier (cf échelle) , étoiles (cf roulotte)) Mais où mènent toutes ces portes derrière lesquelles "*disparaissaient les enfants*"? Qui est cet homme ? Que fait-il donc là ?

Tableau 9 : Montgolfières

Où sommes-nous ? S'agit-il de la fenêtre d'un train, d'une roulotte ?

On retrouve de nouveau les ballons et la longue vue (cf dernier tableau) La fenêtre est un thème récurrent chez Magritte (Cf plus haut dans le doc)

Personnage ressemblant à Mary Poppins (possibilité de vol, d'évasion)

Voyage pouvant aussi être assimilé à « 5 semaines en ballon »

Les clés de la flûte se transforment en balançoires.....

Tableau 10 : L'homme du chemin de fer

On retrouve de nouveau une fenêtre et une échelle. "*Le jour, l'homme...*" Et la nuit, que fait-il donc ? Lien avec son travail.

Séparation en deux parties : froide en tons bleus avec les pingouins, la neige et l'interdiction / chaude avec les couleurs, la lumière et la vie humaine

Tableau 11 : La barque au lion

Y a-t-il un lien entre la fille, à côté du lion dans la barque et la silhouette du quatrième tableau qui regardait s'éloigner la roulotte ?

On retrouve de nouveau la valise et la fenêtre.

Où est la colline sur laquelle se dresse ce "château percé de fenêtres blanches" ? De l'autre côté de la baie ou derrière nous ? Pourquoi l'homme porte-t-il une couronne ? Que vient faire ce lion ? (Symbole de voyage africain , ou symbole royal avec ce personnage avec une couronne ?)

Le bateau n'est pas conduit . Partent-ils à l'aventure ? Sommes nous sur un lac ou une mer ? La lettre qui est sur le quai est-elle une lettre de départ ? Est-ce la lune ou le soleil ?

On retrouve de nouveau les goélands .

Tableau 12 : Les deux garçons

Deux personnages à valises faisant penser aux voyages de Gulliver

Partent-ils ou rentrent-ils après un long voyage ? Le grand personnage est-il Max ?

On retrouve de nouveau les goélands.

Tableau 13 : Phare sur une île .

« *Chaque tableau est un voyage* ». A bicyclette, ou à cheval « *sourd* » ?

L'impression que le cheval va jouer au funambule sur le fil tendu (référence au cirque précédent)

Lumière par la lanterne. Fenêtres diverses.

Est-ce un nuage ou sommes-nous en suspension ?

Est-ce de l'eau ou du brouillard ?

Musique présente.

Tableau 14 : Le port

Le dernier tableau reprend un bonne partie des éléments récurrents. (fauteuil rouge, instrument de musique, goélands, eau...)

Présence du narrateur.

Difficultés possibles pour les enfants

Thématique : la notion d'Art n'est sûrement pas maîtrisée par les enfants. Ils connaissent quelques formes d'arts qu'ils reconnaîtront (musique, peinture) mais ne conceptualiseront pas l'ensemble du livre.

Organisation textuelle / Structuration :

- Repères temporels : mélange de l'époque racontée et du temps présent
- La lecture s'effectue autant dans le texte que dans les tableaux. Demande une lecture d'images qui doit d'articuler avec la lecture du texte.
- Le décalage entre le texte et les tableaux est difficile à comprendre. Toute la partie narrative est assez simple mais les annotations de chaque tableau ne correspondent pas à l'image. Cependant le texte ne s'éclaire qu'à travers les tableaux au centre de l'album. Cet aller-retour n'est pas facile à comprendre. Il y a des blancs à combler.
- Le rôle des tableaux sera à définir : reproduisent-ils la réalité ? Sont-ils des passages entre le réel et des univers étranges ? Sont-ils des passeurs d'émotions ? Ou collection d'instantanés ? (CF le titre)

Système temporel :

- Pas de chronologie. Chaque paragraphe reprend un morceau de vie.
- Relation au passé puis retour au présent

Symbolique utilisée :

- La notion de clés données par le peintre pour que l'enfant accède à un autre monde
- L'entrée de la musique dans les tableaux (échanges entre l'enfant et le peintre) redue explicite à la fin du livre
- La lumière et l'accès apportés par l'Art
- Utilisation d'allégories, de chimères, de condensations

Références culturelles :

Certains tableaux font appel à des références culturelles :

- les voyages de Gulliver
- Mary Poppins
- Jules Verne
- les tableaux de Magritte

Aides envisageables :

1. Mettre en parallèle les deux moments de la vie de l'enfant :

Avant Max	Avec Max	Après Max
Vie sans couleurs ni relief ni bruits Enfant solitaire Arrivée de Max au printemps Cadre de vie : isolement sur une île Recherche d'évasion au travers des lectures, du globe terrestre	Découverte de la valeur des couleurs : voir la vie autrement Rupture de l'isolement Evasion par les tableaux et la musique Besoin de se mesurer à soi-même (échecs) Réponses trouvées à l'intérieur de soi-même	Amitié avec le garçon des locataires Départ de Max à l'automne Plus de musique Retour à des activités réelles (vélo / jeux de voitures / football..)

2. Travail à partir des tableaux :

- Scanner les tableaux et laisser les enfants réagir . Puis leur donner les textes et leur demander de les associer aux tableaux. On fera apparaître les décalages
- Faire raconter l'épisode d'avant le tableau, d'après. Chercher à articuler le texte avec le tableau.
- Faire des relevés dirigés :

Les animaux	La musique	Invitation au voyage	Remarques
Cochon Escargot	Grelot	Spectacle	Pas de regard des personnages (dos / profil)
Eléphant Chien		Autre monde	Communication entre deux adultes
Poules oiseau	grelot	Jeux de quilles, dés	un enfant et un adulte Nombre 2
Oie	Grelot violon	Roulotte valise	Recherche de communication
Chat noir oiseaux	saxophone	Roulotte hotel	
vaches		Cadeau Voiture vélo	
		Valise plage	Présence de l'artiste Réintroduction du texte
Chat noir Tigre Girafe Poisson mouette		Paysage montgolfières	Adulte type groom
	flûte	montgolfières Longue-vue	Adulte type Mary Poppins
pingouins		Sortir de la nuit	Peintre de dos
Lion oiseaux		Valise bateau	Roi + fillette
oiseaux		Longue-vue Valise vélo	Géant + nain
Cheval oiseaux	Accordéon flûte	élévation	3 adultes Réintroduction du texte
oiseaux	violon	Port bateaux	Présence de l'enfant
Les oiseaux sont très présents → évasion Les animaux familiers font le lien (chat noir) Les autres animaux apparaissent toujours en décalage avec l'environnement	C'est la musique de l'enfant qui entre peu à peu dans les tableaux jusqu'à devenir l'enfant lui-même	Présence importante de l'ailleurs et des moyens d'y accéder	

3. Mise en relation avec des œuvres picturales

Aborder des œuvres de surréalistes (Magritte, Dali, Man Ray...)
Analyses et commentaires.

4. Commenter ensuite les phrases de Max :

« A chaque tableau mène un chemin invisible. Le peintre doit trouver le chemin. Et il ne doit pas dire trop tôt ce qu'il peint, sinon, il risque de perdre le chemin. Chaque image doit conserver un secret. Même pour moi. D'autres peut-être voient dans mes images beaucoup plus que je ne vois moi-même. »

5. Analyse de la relation entre le peintre et l'enfant

Je me blottissais dans le fauteuil rouge et je l'écoutais. → bien-être

Quand Max disait « Professeur », il n'y avait aucune ironie dans sa voix, au contraire, c'était une marque de considération. → respect

Blotti dans le fauteuil rouge, j'aimais regarder Max travailler, même si je ne pouvais voir ce qu'il dessinait ou peignait. → plaisir

Je le surprénais qui prenait des notes ou griffonnait de rapides esquisses → admiration

Il me lançait un clin d'œil et se concentrait de nouveau sur le dessin qu'il avait commencé → complicité

Dans l'obscurité, je jouais sur mon violon, comme toujours. Max m'accompagnait de son chant. → communion

Il m'a dit que j'étais quelqu'un de rare et que je devais absolument continuer à faire de la musique. → fierté

Je l'écoutais mais je ne compris pas ce qu'il me disait. → mystère

Tu vas me manquer, Professeur. → amitié