

Dossier pédagogique

Libérer la créativité en classe Grâce à la contrainte littéraire

Auteur : Frédéric Puyravaud

Un peu de théorie...

1/ Introduction : Qu'est-ce que la contrainte littéraire et en quoi peut-elle aider à libérer la créativité en classe ?

La contrainte littéraire est une technique utilisée pour aider à libérer la créativité. C'est une forme d'exercice qui consiste à écrire en suivant des règles ou des contraintes prédéfinies.

Par exemple, vous pourriez rédiger un poème en utilisant uniquement des mots de deux syllabes, ou un court récit qui soit constitué de mots commençant tous par la même lettre.

En limitant les options, ces contraintes peuvent vous aider à garder l'esprit ouvert et à explorer des idées que vous n'auriez pas envisagées en temps normal. Cela peut également vous permettre de développer votre imagination et de découvrir de nouvelles façons de combiner les idées entre elles.

Imaginez un artiste enfermé dans une grotte, sur une île sauvage et déserte. Il est entouré uniquement d'éléments naturels. Pour créer ses œuvres, l'artiste est obligé de travailler avec ce qu'il a à sa disposition : des pierres, du bois, du sable, des algues, des plantes, des coquillages, etc. Il commence à explorer la grotte, à découvrir les murs et les crevasses, et à utiliser différents outils pour tailler et façonner la pierre. Il commence à créer des sculptures et des reliefs, à peindre avec des pigments naturels, et à réaliser des œuvres qui reflètent l'environnement sauvage et solitaire de l'île. Et bientôt, ses œuvres prennent vie.

Dans notre exemple, la contrainte imposée à l'artiste était un défi stimulant pour son imagination. Il a dû faire preuve d'inventivité pour trouver de nouvelles façons de créer des œuvres avec les matériaux et les outils à sa disposition. La contrainte a donc stimulé son imagination et l'a encouragé à créer des œuvres d'art intéressantes et innovantes.

2/ Exemples de projets littéraires à contrainte :

Il y a plusieurs exemples de projets littéraires à contrainte qui ont été réalisés par des auteurs célèbres écrivant en français. Le plus connu est sans doute le fameux « Cent Mille Millions de Poèmes » de Raymond Queneau, qui consistait à prendre dix sonnets et à les mélanger en combinant chaque vers

d'une façon aléatoire, ce qui permettait à l'auteur de produire des millions de poèmes différents à partir d'un même ensemble de vers.

Raymond Queneau a conçu son ouvrage **Cent mille milliards de poèmes** de telle sorte que chacune des quatorze pages soit découpée en dix bandes indépendantes, chaque bande portant un unique vers. Sur chaque page, on choisit un vers, il y a dix choix possibles. Ce choix fait, on passe à la page suivante, dix autres vers sont disponibles pour former le second vers du poème. Le processus se poursuivant, un petit calcul de dénombrement montre aisément que l'on peut former cent mille milliards de poèmes distincts.

L'objet-livre de Queneau offre au lecteur un instrument qui lui permet de combiner des vers de façon à composer des poèmes répondant à la forme classique du sonnet régulier : deux quatrains suivis de deux tercets, soit quatorze vers.

En voici un, au hasard :

C'était à cinq o'clock que sortait la marquise

Pour de fin fond du nez exciter les arceaux

La découverte alors voilà qui traumatise

Et tout vient signifier la fin des haricots

Il déplore il déplore une telle mainmise

Le vulgaire s'entête à vouloir des vers beaux

L'un et l'autre ont raison non la foule imprécise

À tous n'est pas donné d'aimer les chocs verbaux

Le poète inspiré n'est point une polyglotte

Le lâche peut arguer de sa mine pâlotte

Les croque-morts sont là pour se mettre au turbin

Ne fallait pas si loin agiter les breloques

Grignoter des bretzels distrait bien des colloques

Le mammifère est roi nous sommes son cousin

Une autre méthode très populaire est le « lipogramme », qui consiste à écrire un texte sans utiliser une certaine lettre de l'alphabet. Pour ce faire, l'auteur doit être très créatif et trouver des moyens d'exprimer ses idées sans pouvoir utiliser la lettre concernée.

Georges Perec est l'un des auteurs littéraires les plus renommés pour avoir utilisé le lipogramme dans son œuvre. Par exemple, son roman *La Disparition*, ne contient pas la lettre e.

Dans ce roman, l'auteur crée aussi un « pangramme défectif », une phrase contenant toutes les lettres de l'alphabet, excepté le e : **Portons dix bons whiskys à l'avocat goujat qui fumait au zoo.**

Un autre exemple de projet à contrainte est le « palindrome », qui consiste à écrire un texte qui se lit de la même façon à l'envers qu'à l'endroit.

« Ta belle porte s'use trop, elle bat. »

Il existe également des mots palindromes, comme : radar, rotor, kayak, été, ici, tôt, ressasser...

Ces méthodes permettent aux auteurs de sortir des sentiers battus et de développer leur créativité en trouvant des moyens innovants d'exprimer des idées.

3/ Développer ses propres contraintes littéraires

Développer ses propres contraintes littéraires est un excellent moyen de libérer votre créativité et de vous aider à écrire des histoires originales.

Une des méthodes les plus simples pour développer vos propres contraintes consiste à choisir un ou deux mots-clés et à écrire une histoire à partir d'eux. Par exemple, si vous choisissez le mot «ours», vous pourriez écrire une histoire qui parle d'un ours qui vit dans une forêt et qui cherche à trouver un endroit où il pourra vivre en paix.

Vous pouvez également choisir de contraintes plus spécifiques, comme écrire une histoire en utilisant seulement des mots qui commencent par la même lettre. Ou encore opter pour des contraintes plus difficiles, comme écrire une histoire à l'envers, en commençant par la fin et en remontant jusqu'au début.

Utiliser des contraintes littéraires peut être un moyen amusant de développer votre créativité et de vous aider à trouver de nouvelles idées pour vos histoires.

Voici quelques exemples d'exercices d'écriture à contrainte qui peuvent aider à mettre en pratique les leçons apprises et à encourager l'utilisateur à libérer sa créativité :

- Écrire un court poème à partir d'un titre donné.
- Écrire un récit en se basant sur une photo.
- Écrire une histoire dans laquelle le point de vue du protagoniste change à chaque paragraphe.
- Écrire un récit à partir d'un mot tiré au hasard.
- Écrire un récit à partir d'une liste d'objets.
- Écrire une histoire en seulement une phrase.
- Écrire une histoire en seulement 50 mots.
- Écrire un récit en utilisant uniquement des dialogues.
- Écrire une histoire dont chaque paragraphe commence par la même lettre.
- Écrire un récit en utilisant uniquement des questions.
- Écrire une histoire en utilisant uniquement des verbes.
- Écrire un récit en utilisant une onomatopée dans chaque phrase.

Pour en finir avec la théorie, je vous invite à prendre un « grand bain de textes » et à vous immerger dans **Les aventures du trio magique**.

Lisez ou faites lire ces contes aux enfants, afin qu'ils s'imprègnent des différentes versions possibles d'histoires ayant pour traits communs l'utilisation du mot 'fleur', 'ordinateur' et 'crocodile'.

Sans même s'en rendre compte, les élèves reconnaîtront les contraintes utilisées par l'auteur. Une fois familiarisés avec l'idée, ils passeront sans difficulté à l'écriture !

Prêts ? Alors passons à la pratique...

Une bonne façon d'éviter la panne sèche, ou de tenir le stylo en l'air indéfiniment, est d'avoir toujours à sa disposition un réservoir de mots sur lequel s'appuyer, quitte à n'en utiliser que quelques-uns...

Atelier n°1 : Générer une liste de mots à partir d'un mot choisi dans un champ lexical

Un champ lexical est un groupe de mots qui sont liés par leur sens ou leur thème commun. Par exemple, le mot 'animal' peut être lié à des mots tels que 'chien', 'chat', 'lion', 'tigre' et 'ours'. Tous ces mots font partie d'un même champ lexical.

Exemple de mots liés à un mot choisi : Si le mot choisi est 'lion', des mots liés à celui-ci pourraient être 'fauve', 'savane', 'guépard', 'réserve', 'crocodile' et 'zèbre'.

Exemple d'élargissement du champ lexical : Si le mot choisi est 'lion', des mots qui ne sont pas directement liés mais qui y sont reliés par des associations d'idées pourraient être 'roi', 'majestueux', 'orgueilleux', 'puissant'.

Exemple de regroupement et de classement des mots : Les mots liés à 'lion' pourraient être regroupés et classés selon des caractéristiques communes, par exemple en groupes tels que 'caractéristiques physiques' (fauve, énorme, puissant), 'habitat' (savane, réserve), 'autres animaux' (guépard, crocodile, zèbre) et 'personnalité' (majestueux, orgueilleux, puissant).

Exemple de textes courts à partir des mots : "Le lion est l'animal le plus puissant de la savane. Son pelage fauve et majestueux inspire la crainte et le respect. Il est souvent présenté avec les guépards, les crocodiles et les zèbres dans la réserve naturelle."

Pour générer une liste de mots à partir d'un mot-clé à l'aide d'un schéma heuristique (une arborescence), commencez par placer votre mot au centre du schéma. Ensuite, explorez des mots associés à ce mot-clé en dessinant des lignes partant du mot-clé et en les connectant à des mots associés. Vous pouvez continuer à explorer de plus en plus de mots jusqu'à ce que vous ayez une liste étoffée de mots associés à votre mot-clé.

Atelier n°2 : Utiliser deux mots-clés pour créer une contrainte d'écriture

a) Choisir deux mots-clés :

La contrainte d'écriture consiste à écrire un texte à partir d'un certain nombre de mots à choisir parmi un champ lexical prédéfini. Par exemple, le champ lexical autour du mot fleur peut inclure les mots : jardin, pétale, pollen, tige, parfum et couleur. De même, le champ lexical autour du mot ordinateur peut inclure les mots : technologie, mémoire, processeur, logiciel et écran.

b) Développer un schéma heuristique pour chaque mot clé, afin de disposer d'un réservoir de mots pour écrire.

Inscrire dans votre arborescence des noms, mais aussi des verbes, des adjectifs et autres, pour compléter les mots.

c) Ajouter un mot-intrus, c'est à dire un mot-clé qui n'appartient à aucun des deux univers sémantiques déjà choisi : un mot étonnant.

Faire également le schéma heuristique de ce mot.

d) Ajoutez une ou plusieurs contraintes supplémentaires à votre récit, en fonction des choix disponibles. Par exemple, vous pouvez choisir de répéter une expression, une formule magique, de privilégier un sens (odorat, toucher, etc), de donner un autre contexte (à fleur de, comme une fleur, etc) à un mot-clé ou de créer votre propre contrainte.

e) Ecrivez une première version, dans un temps limité

f) Accrochez ces morceaux de texte à des fils à linge tendus dans la classe, de manière à ce que chacun des élèves puisse prendre connaissance des idées des autres

g) Rédigez une nouvelle version de votre texte, en vous inspirant des idées qui vous ont plu.

En conclusion, grâce aux contraintes, les ateliers d'écriture en classe peuvent être encore plus stimulants, même pour des enfants qui connaissent des difficultés de rédaction. En effet, l'utilisation de consignes créatives est comme une épice qui viendrait relever le goût d'un plat trop fade. Elle crée de l'amusement, ce qui est le fondement de la créativité. Lorsque les enfants ont l'impression de « jouer à écrire », leur imaginaire se débride, et il emporte souvent le pas sur leurs éventuelles difficultés.

Je vous souhaite un excellent amusement !