

Les *bibliographies*



Histoire des arts à l'école primaire



Sélection de ressources disponibles dans le réseau SCÉRÉN-CRDP Nord Pas-de-Calais.

Sommaire

	page	Affiches	Cédé-rom	Disque compact	DVD-vidéo	Livres	Multi support	Valise	Vidéo cassette
Reuves	<u>1</u>								
Documents généraux	<u>2</u>		<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	
De la préhistoire à l'antiquité gallo-romaine	<u>7</u>	<u>✓</u>		<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>
Le Moyen-âge	<u>10</u>	<u>✓</u>		<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			
Les temps modernes	<u>14</u>	<u>✓</u>		<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>
Le XIX^e siècle	<u>18</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>
Le XX^e siècle et notre époque	<u>24</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>

Reuves

- Art absolument
- Arts de la piste
- Atelier des images et des sons
- Beaux Arts magazine
- Connaissance des arts
- Dada
- Documentation par l'image
- Documentation photographique
- Éducation musicale
- Histoire
- Magazine littéraire
- Petit Léonard
- TDC école
- Trait d'union théâtre-éducation
- Virgule

Documents généraux

Cédérom

Les arts visuels : "Levez les yeux".

SCEREN, 2002.

Ce cédérom propose aux enseignants et aux élèves des clés pour regarder autrement, apprendre à décoder des images, apprendre à voir l'environnement quotidien, le paysage, l'architecture... C'est aussi un outil pour accompagner les enseignants dans le montage de projets avec des artistes qui interviennent dans les classes. Il comporte 1 heure de films tournés en classe, des propositions de pistes pédagogiques, la présentation de 50 œuvres classiques ou contemporaines, des ressources, une bibliographie, un glossaire et les liens avec les autres disciplines.

Disque compact

L'alphabet des grands musiciens

Gallimard, 1997.- 2 CD + 1 livre

Présentation, par ordre alphabétique, de 44 musiciens et de leurs musiques : Albinoni, Bach, Beethoven, Berlioz, Bizet, Brahms, Chabrier, Chopin, Debussy, Dvorak, Edgar, Faure, Franck, Gershwin, Gounod, Haendel, Haydn, Honneger, Ibert, Janacek, Khatchatourian, Liszt, Mahler, Mendelssohn, Moussorgski, Mozart, Nielsen, Offenbach, Paganini, Poulenc, Prokofiev, Purcell, Ravel, Schubert, Schumann, Stravinski, Ustvolskaya, Verdi, Vivaldi, Wagner, Xenakis, Zumaya.

Haas Régis

Le chant dans l'Histoire et dans le monde.

Fuzeau, 2007.- 3 CD-audio + 1 livre + 1 livret élève

Outil pédagogique complet pour travailler sur les pratiques chantées, des origines à aujourd'hui. Trois cd-audio accompagnent l'ouvrage qui présente l'anatomie du système vocal et les grandes voix de l'art lyrique, les grands mouvements (préhistoire, chant grégorien, chant médiéval et polyphonies, baroque, classique, romantisme, jusqu'aux voix modernes du jazz, de la comédie musicale et de l'opéra contemporain), les voix du monde (continent par continent, en insistant sur les particularités propres à chaque pays : fado portugais, flamenco espagnol, sâMRI arabe, mébasi gabonais, lu tibétain, etc.). Sur les disques : 1) musique ancienne et baroque, musique classique et romantique ; 2) musiques nationales, musique moderne, jazz, comédie musicale ; 3) Moyen Orient et Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Amérique du Sud. Avec livret pour l'élève.

Haas Régis

Le monde des instruments, des origines à nos jours.

Fuzeau, 2004.- En coffret carton : 3 CD + 1 livre :

Une grande synthèse de toutes les pratiques instrumentales, de la préhistoire à nos jours, en deux parties : Les instruments et Les ensembles musicaux. 200 instruments présentés, 30 types d'ensembles musicaux expliqués, 1500 oeuvres musicales référencées...

Lombard Jean-Baptiste, Masson Yves

Les aventures extraordinaires de Saxytrompe, Balamouche et Cordozar.

Frémeaux et Associés SA, 2001.- 1 CD + 1 livret

Une ludique initiation à la musique, un voyage dans le temps et dans l'espace, de la Préhistoire à la Renaissance, de l'Antiquité orientale aux Temps modernes.

DVD-vidéo

Jaubert Alain, Jaubert Marie-José

Pigments, les couleurs de la terre, de Lascaux à Picasso.

In Collection Lignes-Formes-Couleurs (1).- Palette production / CNC / Musée du Louvre, 2003.

Histoire de la couleur depuis la préhistoire : présentation des différents pigments (blanc, noir, ocre, malachite, etc.) et de leur origine, techniques de fabrication et de colorisation, symbolisme des couleurs en comparant des oeuvres d'art de différentes cultures, de de différentes époques...

Grech Cédric, Massardier Grégoire, Scarbonchi Laurence

Poèmes à voir.

CNDP, Côté télé, 2006.

Dix-sept poèmes recréés en images pour accompagner les élèves dans leur approche de la poésie, avec des modes de traitements différents : fiction, dessin animé, dessin fixe, image de synthèse et recours à des marionnettes. Le livret d'accompagnement donne les textes de chaque poème ("La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf" de Jean de la Fontaine ; "Ma chambre" de Marceline Desbordes-Valmore ; "Le papillon" d'Alphonse de Lamartine ; "Nourmahal-la-Rousse" de Victor Hugo ; "L'invitation au voyage" de Charles Baudelaire ; "Le hareng saur" de Charles Cros ; "Il pleure dans mon cœur" de Paul Verlaine ; "Le mot" de Victor Hugo ; "Les chercheuses de poux" d'Arthur Rimbaud ; "Océan de terre" de Guillaume Apollinaire ; "Premièrement" de Paul Eluard ; "Le monde en rond" de Gertrude Stein ; "Liberté" de Paul Eluard ; "Les quatre sans cou" de Robert Desnos ; "Ce qui est comique", "Le bouton de rose", "L'heure du crime" de Maurice Carême), les découpages de chaque film et, pour chacun, les compétences visées, des propositions pédagogiques et une bibliographie. Niveaux : cycle 3, collège.

Livres

20 siècles en cathédrales.

Editions du Patrimoine, 2001.

250 œuvres d'art, illustrant 20 siècles de créations (peintures, tapisseries, sculptures, vitraux) et provenant des cathédrales de France, sont rassemblées à Reims au palais archiépiscopal de la cathédrale des sacres des rois. Ce catalogue rassemble les textes de plus de 20 spécialistes et historiens, les notices des œuvres exposées et le répertoire illustré des cathédrales de France. Tous publics.

L'art flamand et hollandais : Belgique et Pays-Bas, 1520-1914.

Citadelles, L'art et les grandes civilisations, 2002.

Cet ouvrage présente un panorama de l'art flamand et hollandais du 16ème au 20ème siècle: la peinture avec les genres nouveaux de la nature morte, du paysage et de la représentation de la vie quotidienne, l'architecture, la sculpture, les arts décoratifs avec notamment les faïences de Delft.

Bonithon Courant Isabelle

Comment parler du Louvre aux enfants ?

Le Baron perché, 2005.

Manuel destiné aux adultes qui souhaitent faire découvrir le Louvre aux enfants pour expliquer ce qu'est un chef-d'œuvre, un musée, l'histoire du Louvre et comment visiter le musée. Avec des questions-réponses sur des œuvres du Louvre (peintures, sculptures, objets d'art, dessins, antiquités).

Chastel André

Connaissance de la peinture : courants, genres et mouvements picturaux.

Larousse In extenso, 2001.

Courants, tendances et mouvements picturaux, du gothique aux "nouveaux fauves", du maniérisme au suprématisme. Dictionnaire des termes techniques. Une "histoire de l'art" du Moyen-âge à nos jours, artifices divers auxquels l'artiste a recours pour réaliser son œuvre, du trompe-l'œil au monochrome. Tous niveaux.

D'Alfonso Ernesto, Samsa Danilo

L'architecture : les formes et les styles de l'Antiquité à nos jours.

Solar, 2002.

Dans cet ouvrage sont recensés toutes les formes et styles d'architecture, de l'Antiquité à nos jours : les qualités expressives, les canons esthétiques, les solutions techniques, les procédés de construction, les monuments remarquables...

Delobbe Karine

L'architecture.

PEMF, Histoire d'un art, Lexique, 2002.

Résumé : Une découverte de l'architecture à travers le temps : des mégalithes aux pyramides, l'art gréco-romain, l'oppidum gaulois et l'urbs romaine, les premières églises chrétiennes, l'art roman, l'art gothique, les édifices militaires et civils médiévaux, la renaissance des formes antiques, du gothique revisité au classicisme, l'art baroque, l'ère industrielle, l'art nouveau, l'architecture dans la ville nouvelle. Niveau : cycle 3 et collège.

Delobbe Karine

La peinture.

PEMF, Histoire d'un art, 2002.

Histoire de la peinture à travers ses mouvements : les peintures pariétales préhistoriques, l'enluminure au Moyen Age, La Renaissance, le classicisme, le romantisme, le réalisme et l'impressionnisme, l'art abstrait et les nouvelles tendances du XXe siècle.

Delobbe Karine

La sculpture.

PEMF, Histoire d'un art, 2002.

Présentation de la sculpture à travers les siècles, des origines préhistoriques, au modernisme, en passant par la statuaire grecque, la sculpture romane, la sculpture gothique, l'Egypte ancienne, les divers courants, le maniérisme... Niveau : dès le CM1.

Delpech Sylvie

Recto verso : mon premier livre de sculpture.

Palette, 2006.

L'ouvrage propose une initiation originale à la sculpture sous forme de devinettes : chaque page commence par une énigme en montrant une sculpture de dos. Il suffit alors de tourner la page pour la découvrir de face.

Dickins Rosie, Mayer Uwe

Mon petit musée des tableaux : avec liens Internet.

Usborne, 2007.

Présentation de 30 œuvres d'art et de leurs auteurs parmi les plus célèbres et les plus populaires, qui initieront le jeune lecteur au monde de l'art.

Farthing Stephen

Les 1001 tableaux qu'il faut avoir vus dans sa vie.

Flammarion, 2007.

Sélection de peintures significatives de l'histoire de l'art, illustrant les grands courants picturaux de l'Egypte antique à 2006.

Fontanel Béatrice

De toutes les formes ! Les formes dans l'art.

Ed. Palette, Mon premier musée, 2007.

Cercles, carrés, triangles, toutes les formes sont dans la nature : bulles de savon, nappe à carreaux, voiles de bateau... Tandis que certains artistes s'efforcent, avec une grande finesse, de reproduire les contours des objets, d'autres choisissent de représenter les formes pures. C'est ainsi que les carrés, les rectangles, les croix, les pointillés et même les taches, ces formes abstraites et parfois géométriques, deviennent des sujets artistiques à part entière.

Fontanel Béatrice, Wolfromm Daniel

Quand les artistes peignaient l'histoire de France : de Vercingétorix à 1918.

Seuil, 2002.

À partir des tableaux de peintres connus ou anonymes, présentation en images des grands événements de l'histoire de France : la bataille de Bouvines, le massacre de Saint-Barthélemy, les trois glorieuses, la première guerre mondiale... Tableaux mettant en scène de célèbres personnages historiques : Jules César, Attila, Clovis, Charlemagne, Charles Martel, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, François 1er, Henri IV, le duc de Guise, Richelieu, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Napoléon, Clémenceau, Jaurès

Fride R. Carrassat Patricia , Marcadé Isabelle

Les mouvements dans la peinture.

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2005.

Présente la peinture occidentale à travers tous les mouvements et groupes qui l'ont constituée, depuis les débuts de la Renaissance jusqu'à nos jours, et permet de découvrir et d'identifier les courants artistiques grâce à une présentation synthétique et illustrée.

Giordano Ida

Le portrait.

Gallimard, 2001.

L'art du portrait, du gothique à nos jours, à travers cinq cents chefs-d'œuvre de la peinture occidentale. Une première partie présente un historique de ce type de sujet pictural (tableaux de Roger van

der Weyden, Jan van Eyck, ceux de la Renaissance italienne, ceux du XIX^e siècle et du XX^e siècle. La deuxième partie traite des thèmes, des symboles et des significations du portrait.

Hottenroth Friedrich

L'art du costume : 240 planches.

L'aventurine, 2002.

Cette histoire du costume de l'Antiquité aux années 1840 dans le monde fut publiée à la fin du XIX^e siècle. De nombreuses illustrations, accompagnées de textes explicatifs, fournissent aux artistes, historiens ou amateurs des modèles représentatifs de chaque époque et de chaque grande civilisation.

Lagniez Carole

20 projets en arts visuels pour l'école élémentaire : cycles 2 et 3.

Retz Pédagogie pratique, 2007.- + 1 cédérom

Les projets présentés permettent d'aborder les différents domaines des arts visuels à travers des modes d'expression variés afin de développer l'imaginaire et la créativité chez l'enfant. Le CD-ROM regroupe les œuvres d'art du patrimoine, du moyen-âge à l'époque contemporaine, exploités dans les projets.

Laneyrie-Dagen Nadeije

Nord-Pas-de-Calais.

CNDP / Gallimard, L'art pour guide, 2006.

Découverte de l'histoire des arts à travers le Nord-Pas-de-Calais et ses ressources culturelles, selon un itinéraire chronologique de la préhistoire à nos jours. Tous les arts sont présents : architecture, sculpture, peinture, photographie, cinéma, arts vivants, création contemporaine.

Laneyrie-Dagen Nadeije, Dagen Philippe, Wat Pierre.

Lire la peinture Tome 2.

Larousse, 2004.

Propose un voyage dans les ateliers d'artistes du Moyen Age à l'époque contemporaine pour découvrir la réalité de leur statut et de leur métier.

Le Cadet Gérard

Apprendre à regarder les œuvres d'art : apports culturels et méthodologiques.

ADAPT, 2007.

Cette analyse d'œuvres plastiques permet une approche pédagogique des aspects de l'œuvre d'art : contexte culturel, motifs iconographiques, valeurs philosophiques. A partir d'œuvres du Moyen Age, de la Renaissance et du XVII^e siècle relatifs à des textes religieux ou mythologiques, l'auteur propose une sensibilisation à l'art et aux codes de la création artistique.

Néret Gilles.

Angels.

Taschen, 2003.- Ed. trilingue anglais-allemand-français

Présente une sélection d'œuvres d'art représentant des anges : sculptures, céramiques, fresques, peintures et autres dessins de grands maîtres, de l'Antiquité à la Renaissance.

Nilsen Anna

Un détective au musée.

Kingfisher, 2002.

Ce livre-jeu interactif permet d'initier les enfants aux peintures d'art de tout pays et toutes époques. L'histoire raconte le vol de 35 tableaux célèbres, remplacés par des contrefaçons. Grâce à une loupe et un catalogue présentant les œuvres originales, l'enfant en comparant les tableaux devra retrouver ceux qui ont été échangés. Niveau : primaire.

Perez Tizou, Thomas Annie

Danser les arts.

CRDP Nantes, À travers champs, 2001.

"Danser les arts" se veut un outil d'aide aux enseignants pour la mise en place de projets artistiques pluri ou transdisciplinaires. Il reste ouvert à des formes partenariales pour enrichir la rencontre de l'enfant ou de l'adolescent avec les œuvres et les artistes.

Peyré Yves

Peinture et poésie : le dialogue par le livre (1874-2000).

Gallimard, 2001.

Cet ouvrage présente la rencontre de 2 expressions artistiques : la peinture et la poésie ,mais aussi d'illustrateurs et de poètes de 1874 à l'année 2000. Il s'appuie sur les 126 plus belles réussites du genre telles que Mallarmé-Manet, Butor-Alechinsky, Leiris-Miro, Beckett-Johns, Breton-Giacometti, Du Bouchet-Tal Coat, Char-Staël...

Picot Françoise, Popet Anne, Thibon, Hervé

L'histoire par les arts. Tome 1.

Nathan, 2008.

Dossier pédagogique composé d'un livret de 30 fiches séquences, de fiches élèves à photocopier, d'un cahier littérature et de 16 posters, pour entrer dans l'histoire à partir d'œuvres d'art (peintures, sculptures, enluminures, vitraux, éléments architecturaux, etc.) créées durant les périodes étudiées (Préhistoire, Antiquité, Moyen Age, Renaissance), et contribuer à initier les élèves à l'histoire des arts. Des œuvres réalisées ultérieurement aux époques étudiées éclairent également sur les représentations qu'une période veut donner d'une autre, et donnent lieu à une lecture artistique associée à une analyse de la véracité historique des œuvres en question. Le cahier littérature présente des textes d'époque pouvant compléter la présentation des œuvres, et comporte l'exploitation de quatre romans historiques (un par période).

Plazy Gilles

Histoire de l'art en images : l'art occidental de la préhistoire à nos jours.

A. Biro, 2002.

initie à l'art occidental : peinture, sculpture, architecture et reproduit les chefs-d'œuvre absolus, les images "cultes" largement connues et les œuvres de rupture : les pyramides d'Egypte, le scribe accroupi, le trône de Toutânkhamon, le discobole, la victoire de Samothrace, le colisée, Sainte Sophie, la tapisserie de Bayeux, la statuette équestre de Charlemagne, Notre-Dame de Paris, les époux Arnolfini de Van Eyck, Le printemps de Botticelli, David de Michel-Ange, la Joconde de De Vinci, François 1er de Clouet, Autoportrait de Dürer, le château de Versailles, le Radeau de la Méduse de Géricault, le Déjeuner sur l'herbe de Manet, l'église d'Auvers-sur-oise de Van Gogh, le cri de Munch, la tour Eiffel, le baiser de Rodin, les demoiselles d'Avignon de Picasso, Homme marchant de Giacometti, la pyramide du Louvre,...

Rudel Jean, Leroy Françoise

Les grandes dates de l'histoire de l'art.

PUF, Que sais-je ?, 2003.

Rappelle, sous la forme d'une chronologie, les dates clés de l'histoire de l'art dans les domaines de la sculpture, la peinture et l'architecture. Cela dans toutes les parties du monde de la préhistoire à nos jours.

Saey Alain, Monziols Pascale, Delcambre Eric

Apprendre avec les œuvres d'art : 60 activités transdisciplinaires : cycle 3.

Retz Pédagogie pratique, 2006.

Parcours pédagogique interdisciplinaire à travers 30 œuvres d'art choisies dans le patrimoine mondial de la préhistoire à nos jours. Pour chaque œuvre, sont proposées une analyse de l'œuvre accompagnée d'une approche historique, deux fiches d'arts visuels et une fiche qui fait le lien avec une autre discipline.

Sellier Marie, Peugeot Catherine

Voyage au Musée d'Orsay.

Réunion des musées nationaux, 2001.

Voyage au coeur du musée d'Orsay à partir de 160 oeuvres. A partir de 10 ans.

Sevestre Catherine

Le roman des contes : contes merveilleux et récits animaliers, histoire et évolution, du Moyen Age à nos jours.

CEDIS, 2001.

L'auteur nous raconte l'histoire des contes, leur évolution depuis le moyen Age avec incursions dans l'Antiquité. Elle met l'accent sur l'aspect populaires des contes et sur la façon dont ils sont traités en littérature de jeunesse. Exposés articulés de façon chronologique et chapitres thématiques (Renart, le Roi, les Fées, le loup, les grands auteurs) accompagnés d'une bibliographie minutieuse et d'une discographie.

Subra Monique

Arti fiches.

Sedrap, 2002.

Propose un ensemble de fiches de travaux pratiques et un guide du maître en arts plastiques pour les élèves en cycle 3. Ces fiches sont classées par séries, elles visent à développer la créativité et sollicitent l'imaginaire de l'élève à partir d'une contrainte : fragment d'image, texte, procédé technique, objet reproduit. A partir d'exemples réalisés par d'autres enfants et une consigne, l'enfant travaille en autonomie et développe sa créativité à la manière des peintres surréalistes et contemporains. Le guide pédagogique propose à l'enseignant des conseils et des pistes d'exploitation pédagogique, des prolongements et dix dossiers culturels (destinés aux élèves) restituant les activités proposées dans les fiches par rapport à l'histoire de l'art.

Multi support

Doumenc Elisabeth, Astoul Guy

Chefs-d'œuvre du patrimoine pour l'histoire.

Jocatop, 2006.

L'ensemble pédagogique rassemble 16 posters pour la classe et un classeur pour l'enseignant. Il aide à la découverte d'œuvres d'art reconnues comme étant l'expression de chaque époque du programme d'histoire (la préhistoire, l'antiquité classique, le moyen âge, les temps modernes, le XIXe siècle et le XXe siècle).

Valise, boîte

Louis Christian

Histoire de l'art : le musée à l'école.

SEDRAP, 2002.

Destiné aux classes d'école maternelle, élémentaire et collège. Contient 40 reproductions d'œuvres d'art en couleurs pour aider à retracer l'histoire de l'art. Le guide permet de comprendre les œuvres et sert de support à des activités artistiques. Propose des pistes pour les classes à PAC (projet artistique et culturel).

De la préhistoire à l'antiquité gallo-romaine

Affiches

Fresque romaine de Stabise : le printemps.

Kunstkreis

Posters historiques - Antiquité - Moyen-âge.

Hachette Education, Outils gaulois, 16 pl. ; 50x 70 cm

N° 2 : Dix objets métalliques, parures et outils gaulois.

Posters historiques - Antiquité - Moyen-âge.

Hachette Education, Activités d'automne en Gaule : IIIe siècle ap. J. C., 16 pl.

N° 4 : calendrier rustique de Saint Romain en Gal, mosaïque de pavement de la première moitié du IIIe siècle ap. J. C. : labour et semailles, scène de foulage.

Exéchias

Cortège de mariage.

L'Image de l'art

Pannini Giovanni Paolo

Galerias de vues de la Rome antique.

Nathan, Fichiers Boussole.

Imitation du modèle antique, avec des vues romaines : arcs de triomphe, Panthéon, temples, statue d'empereur. Tous les arts de l'antiquité sont représentés : sculpture, architecture, théâtre. L'espace joue sur la rencontre des contraires, le vrai du faux.

Joueur de double flûte

Kunstkreis

L'offrande de la coupe.

Braun

Crète

La danse du taureau.

L'Image de l'art, 46 x 58 cm.

Art Grec

La victoire de Samothrace.

Réunion des musées nationaux, 40 x 56 cm.

Vénus de Milo

Réunion des musées nationaux, 40 x 57 cm.

Disque compact

Arrou-Vignod Jean-Philippe, Matta Ramuncho

Naoum : la musique de la préhistoire.

Gallimard Jeunesse musique, 2000.

L'histoire d'un petit garçon de 10 ans pendant le paléolithique supérieur (civilisation de chasseurs-cueilleurs magdaléniens) est illustrée par des pages sonores imaginées à partir des instruments retrouvés par les archéologues. Accompagné d'un ouvrage documenté sur le mode de vie des hommes du paléolithique (nomadisme, chaman, outils, rituels, peintures rupestres).

DVD-vidéo

Jaubert Alain

Lascaux.

Éditions Montparnasse, 2001.

Alain Jaubert nous emmène à la découverte des grottes de Lascaux et nous fait découvrir les techniques artistiques et les méthodes de nos ancêtres.

Livres

Le décor géométrique de la mosaïque romaine. 1, Répertoire graphique et descriptif des compositions linéaires et isotropes.

Picard, 2002.

Des centaines de motifs répertoriés couvrent l'ensemble du champ méditerranéen et de la civilisation romaine, depuis ses origines hellénistiques jusqu'à ses prolongements proto-byzantins.

Anati Emmanuel

Aux origines de l'art.

Fayard, Le Temps des sciences, 2003.

Étude sur la création artistique des premiers hommes à travers le monde.

Clottes Jean

La grotte Chauvet : l'art des origines.

Seuil, Arts rupestres, 2001.

Étude approfondie de la grotte Chauvet : géographie du site préhistorique ; les sols et la fréquentation de la caverne par les animaux et par les hommes ; visite de chaque salle et chaque galerie de la grotte ; les techniques de l'art pariétal ; les différentes représentations d'animaux et de signes.

Delluc Brigitte, Delluc Gilles, Delvert Ray

Connaître Lascaux.

Sud-Ouest, 2006.

Illustré de photographies réalisées dans la grotte originale, cet ouvrage décrit les peintures et gravures ornant la grotte de Lascaux, et raconte son histoire, depuis son utilisation par les hommes de Cro-Magnon, jusqu'aux travaux qui ont suivi sa découverte en 1940 et la réalisation de Lascaux II.

Doumenc Elisabeth

Sur les traces des artistes de la préhistoire.

Hachette, Pas à pas en arts plastiques, cycle 3, 2002.

Pour aider les enseignants à faire découvrir aux élèves du primaire les premières manifestations de démarche artistique de l'humanité, avec les matériaux et les techniques utilisées.

Gauvreau Alain

Masques et théâtres masqués en Orient et en Occident.

CNDP, Actualité des arts plastiques, 2002.

Alain Gauvreau nous permet de redécouvrir les impénétrables masques antiques, de retrouver avec Sartori la fabrication des masques et les gestes des acteurs de la « commedia dell'arte », de poser un autre regard sur le « Bread and Puppet Theatre » et sur les « Mummenschanz », mais aussi d'approcher les rites du « Barong balinais », les danses masquées de Corée ou de Java, les rituels du Kolam cinghalais ou du Nô japonais.

Hurdman Charlotte, Steele Philip, Tames Richard

Vivre comme les peuples du passé.

La Martinière, Vivre comme..., 2001.

Une encyclopédie qui raconte l'histoire, le mode de vie, la religion, les arts, l'architecture, les vêtements... des peuples du passé : les hommes préhistoriques, les romains, les égyptiens et les grecs. Elle propose des activités pour mieux connaître ces civilisations anciennes : fabriquer un archet pour faire du feu, élaborer une couronne de pharaon, construire un temple grec... Niveau : cycle 3 et collège.

Léonard Sylvie

Il était une fois... l'art des origines.

CRDP Montpellier, Petites histoires de l'art, 2005.

L'histoire de l'art racontée à travers des contes et légendes illustrés. De la préhistoire à la fin de l'Antiquité, sept histoires pour les enfants de 8 à 13 ans, accompagnées de pages documentaires et de planches thématiques.

Mohen Jean-Pierre

Arts et préhistoire : Naissance mythique de l'humanité.

Terrail, 2002.

L'auteur, spécialiste de préhistoire récente, recherche le pouvoir primordial des images dans le développement des communautés les plus anciennes à partir d'une approche scientifique et géographique étendue aux cinq continents. Afrique, Europe, Asie, Indonésie et Australie, Amérique, Océanie recèlent des peintures rupestres riches et abondantes.

Vialou Denis

La vache sautante de Lascaux.

CNDP, Œuvre choisie, 2003.

Analyse en détail l'art pariétal de la grotte de Lascaux : les signes, les symétries et les oppositions, le jeu des couleurs, les pigments, les techniques picturales,... Donne des indications sur l'homme des cavernes, l'architecture des grottes, l'art paléolithique, les magdaléniens et la mort,...

Vidal-Naquet Pierre

Fragments sur l'art antique.

A. Viénot, 2002.

Réflexion sur le rôle joué par la civilisation grecque dans le domaine des arts, constituée de dix articles écrits par l'historien P. Vidal-Naquet au cours de ces vingt dernières années. Tous les arts et leur relation sont traités : céramique, poésie, musique, tragédie, philosophie.

Vidéocassette

Annaud Jean-Jacques

La guerre du feu.

Ciné Vidéo Film, 1981.

Reprise en vidéocassette de la production cinématographique de 1981, réalisée d'après une adaptation du roman de J.H. Rosny Aîné.

Le Moyen-âge

Affiches

1492 : Images du monde, image de l'autre.

Ministère de la culture, 20 affiches : 115 x 75 cm.

Connaissance du monde à la fin du Moyen Âge - Les portugais à la découverte de l'Amérique - Fin de l'Espagne pluriraciale, pluri religieuse - 12 octobre 1492, le dernier jour du paradis terrestre - Le partage du monde - Le baptême de l'Amérique - Les Indiens anthropophages - L'empire Aztèque - La nouvelle Espagne - L'empire Inca - La vice-royauté du Pérou - Nouveau Monde - Brésil portugais, France Antarctique.

Couronnement de Louis VIII et de Blanche de Castille : 6 août 1223

Hachette Éducation, , 16 pl. ; 50x 70 cm

N° 19 : le 6 août 1223, Louis VIII, âgé de 36 ans et son épouse Blanche de Castille sont couronnés à Reims par l'archevêque Guillaume de Joinville.

Embarquement de Saint Louis pour la croisade : 1248

Hachette Éducation, 16 pl. ; 50x 70 cm

N° 22 : Il y eut 8 croisades de 1095 à 1270. Le 28 août 1248, le Roi embarque pour Chypre puis débarque en Egypte où il est fait prisonnier.

Le Moyen-âge.

Chaix, 21 affiches : 60 x 50 cm.

Le palais du roi et la Sainte-Chapelle - La couronne de Charlemagne - Vitrail de la cathédrale de Chartres - La foire du Lendit - Saint Martin - Charles VII - Maîtres et étudiants, université de Paris - Les vendanges - Livres des prouffits champêtres - Fabrication d'une armure, la forge - Atelier d'imprimerie - Tapisserie de la dame à la licorne - Atelier de menuisier - Jeanne d'Arc - Carcassonne - Tournoi - Armure - Le Krak des chevaliers - L'entrevue du camp du drap d'or.

Le palais du roi et la Sainte-Chapelle. (Très riches heures du Duc de Berry).

C.D.N., 60 x 48 cm.

Extraite des "Très riches heures du Duc de Berry", manuscrit orné de miniatures dues aux frères Limbourg, représentation de la plus ancienne des demeures royales, avant le Louvre et l'Hôtel Saint-Paul.

Art Gothique

Tympan du jugement dernier (Cathédrale de Bourges).

Réunion des musées nationaux, 39 x 58 cm.

Un château au XI^e siècle

Hachette Education, 16 pl. ; 50x 70 cm

N° 12 : reconstitution d'un château à motte du XI^e siècle.

Bruegel Pieter

Le retour des chasseurs.

Guilde internationale de l'art, 48 x 60 cm.

Dourneau Y.

Le Moyen-âge.

Fuzeau, coul. ; 45 x 60 cm.- 1573.

Photographie d'un groupe de musiciens (en costumes d'époque) de l'Ensemble Polyphonia Antiqua d'Aix-en-Provence réalisée dans le chauffoir de l'abbaye de Senanque (Vaucluse) avec les instruments médiévaux : cornemuse, luth, trompette,...

Hoffbauer Charles, Bailleul Christophe

Toile marouflée de la salle des fêtes de l'Hôtel de ville, 1932.

Office de Tourisme d'Arras, coul. ; 33 x 95 cm.- Peinture réalisée pour l'inauguration de l'Hôtel de ville d'Arras, reconstruit après la 1^{ère} guerre mondiale.

Reproduction d'une fresque représentant trois scènes peintes à la manière de l'école flamande : le marché, la cuisine et la fête. Les personnages en habits du Moyen-âge sont représentés dans les décors où l'on reconnaît les places d'Arras et la campagne environnante. La scène se lit en continu,

et permet une lecture des activités marchandes ou agricoles, et des jeux et danses de l'époque médiévale. Impression d'animation, de mouvement, de couleurs qui rappelle les tableaux de Bruegel.

Laurent Guy

Le Moyen-âge.

Fuzeau, 3 planches : noir et blanc, 60 x 45 cm

Trois planches représentant les instruments médiévaux dessinés et légendés : 1- les instruments à vent (chalemie, cornemuse, trompette, flutet, tambour, orgue positif) ; 2- les instruments à cordes (vielle à archet, rebec, luth, psalterion, harpe, vielle à roue) ; 3- les percussions (carillon, grelot, tambour, triangle, crécelle, nacaires, cymbales). Accompagné d'un livret qui explique la pratique musicale du Moyen Age et ses sources, et donne le détail de chaque instrument.

Disque compact

Chansons, danses, musiques médiévales et Renaissances.

De plein vent, 1991.

Moyen Âge : A l'intrada ; Ductie ; Lanquam li jorns ; Trotto ; La Lauzeta ; Stantipes ; Kalendamaïa ; Ductia ; Pastourelle ; Domino ; Saltarello ; Douce dame jolie Renaissance : Suite de danses ; Fatta la parte ; Musique de Joye ; Canzon XIV ; Banchetto Musicale ; Tant que vivray ; Terpsichore.

Estampies et danses royales du Moyen-âge.

Verany, 1990.

Estampies royales françaises XIVè s/Danses anglaises XIIIè s/Danses françaises XIVè s.

Binchois Gilles

Les escoliers de Paris.

Harmonic records

Motets, chansons et estampies du XIIIè siècle.

Joubert Claude-Henry

Jehan, la musique au temps des chevaliers.

Gallimard, Gallimard jeunesse musique. Musiques de tous les temps, 1999.

DVD-vidéo

Chaudemanche Franck

Les bâtisseurs de cathédrales.

Scérén-CNDP, In Quelle aventure !, 2007.

Ce docu-fiction, proche de la vérité historique, permet aux animateurs de "C'est pas sorcier" de nous emmener à l'époque médiévale, pour nous dévoiler les secrets de la construction des cathédrales : le contexte historique (prospérité et progrès techniques du XIIème au XVème siècles) ; les conditions sociales des compagnons-bâtisseurs ; la rivalité entre évêques (Abbé Suger, St Denis) et la naissance de l'art gothique (comparaison avec l'art roman) ; les outils, figures et formules géométriques utilisées (la rosace) ; le rôle de chaque corps de métier (tailleur de pierre, sculpteur, verrier, charpentier,...). À cette trame narrative et filmée, proche du roman historique, s'ajoutent des images d'archives, des reproductions de peintures, de gravures et des monuments liés à ces temps du passé. Avec livret d'accompagnement. Niveau : cycle 3, collège.

Chaudemanche Franck

Les Vikings.

Scérén-CNDP, In Quelle aventure !, 2007.

Les animateurs de "c'est pas sorcier" partent en exploration dans le passé à la découverte des Vikings, grâce à ce docu-fiction, proche de la vérité historique. Sont ainsi abordés l'organisation politique, sociale et familiale des Vikings (le village, la parentèle, le rôle des femmes, l'esclavage), les voyages d'exploration et l'économie (commerce, artisanat), la religion (dieux, funérailles, conversion au catholicisme comme facteur d'intégration dans la France du Moyen Age), culture et traditions (runes, sagas, le noroît : langue scandinave médiévale dont certains mots de vocabulaire se sont assimilés à la langue française). À cette trame narrative et filmée, proche du roman historique, s'ajoutent des images d'archives, des reproductions de peintures, de gravures et de monuments ainsi que des extraits musicaux, des présentations d'objets et de coutumes liés à ces temps du passé. Avec livret d'accompagnement. Niveau : cycle 3, collège.

Dalarun Jacques

Le Moyen-âge en lumière

Nouveau Monde éditions, 2002,

Avec 600 images de miniatures et manuscrits des bibliothèques de France, ce DVD-ROM propose 10 grands parcours animés pour connaître la vie au Moyen Age : l'animal, le temps et l'espace, la famille et la parenté, les travaux et les jours, le pouvoir, la justice, savoir et enseignement, la création artistique, les visages de Dieu, l'univers des marges. Propose une initiation complète aux codes et à la fabrication du manuscrit médiéval et de l'enluminure. Les images, dont la recherche se fait par villes de conservation, par thèmes ou par périodes, peuvent être étudiées à la loupe et conservées dans un dossier personnel.

Delassus Jean-François

Les Mystères des Cathédrales.

Editions Montparnasse, 2001.

Comment ont été construites les cathédrales romanes et gothiques ? Pourquoi les cathédrales gothiques ont-elles été de plus en plus hautes, plus belles ? Pourquoi cette folie des grandeurs ? Comment travaillaient les ouvriers ? Quelle était la vie du chantier ? Qui étaient les bâtisseurs ? Accompagné d'un documentaire sur les vitraux : "Le ciel des cathédrales" et un diaporama sur "les Trésors des cathédrales".

Périssé Jean

Moissac : à l'apogée de l'art roman.

Clairsud Productions, 2004.

Documentaire qui présente de manière approfondie l'architecture et la sculpture typiques de l'art roman : étude des chapiteaux, du grand portail, de la statuaire en approfondissant sur les thèmes d'inspiration (bestiaires bibliques) des artistes du Moyen Âge, et sur le vocabulaire architectural.

Pernot Hervé, Weibel Colette, Mondeville Catherine

Le Moyen-âge

CNDP, 2007.

Ce DVD est consacré à la période qui s'étend entre les deux dates conventionnelles de 476 et 1492 (de la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb). Pour embrasser cette longue histoire, le DVD est organisé en 33 films courts et 4 rubriques chapitrées : périodes (le haut moyen âge, le temps des châteaux-forts et des croisades, le temps du renouveau urbain, le temps des crises, vers les Temps modernes) ; hauts lieux (Cordoue, Reims, Poitiers, Paris, Jumièges, Conques, Monthéry, Provins, Avignon, Gerberoy, Val de Loire) ; thèmes (la société féodale, spiritualités, espaces et pouvoirs, arts et techniques, représentations du Moyen Age, Paysages) ; portraits (Clovis, Justinien, Charles Martel, Charlemagne, Roland, Saint Louis, Jeanne d'Arc, Louis XI). Le livret d'accompagnement présente des pistes et des ressources pédagogiques.

Livres

Enluminures arrageoises : le scriptorium de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras des origines au XIIe siècle.

Fédération française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre et de la documentation, Re-découvertes, 2002.

L'abbaye Saint-Vaast, fondée au VIIe siècle, détruite par les invasions normandes, devint aux Xe-XIIe siècles, un foyer de renouvellement culturel et artistique dont témoignent les manuscrits ici présentés. L'abbaye avait alors un scriptorium très actif et un style propre tirant ses inspirations de la décoration carolingienne. Exposition tenue dans le cadre du Mois du patrimoine écrit 2002.

Glot Claudine, Le Bris Michel

Fées, elfes, dragons et autres créatures des royaumes de féerie.

Hoëbeke, 2002.

Publié à l'occasion de l'exposition sur le merveilleux occidental et son histoire du Moyen Age à aujourd'hui, présentée à l'abbaye de Daoulas de décembre 2002 à mars 2003, cet album détaille l'univers des personnages merveilleux en passant par la naissance des fées, les personnages surnaturels du moyen-âge germanique, l'inspiration des arts, littérature, théâtre, musique, peinture,... par les créatures merveilleuses pendant des siècles et des siècles, pour aboutir à leur influence outre-atlantique, au triomphe de Tolkien, à Disney revisitant le légendaire européen jusqu'à l'explosion de la bande-dessinée et les jeux vidéos.

Gousset Marie-Thérèse

Eden, le jardin médiéval à travers l'enluminure, XIIIe-XVIe siècle.

Albin Michel, 2001.

70 images d'enluminures choisies dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France. Explication de la symbolique du jardin médiéval, indissociable de la notion de paradis perdu : lieu de refuge, théâtre de l'initiation amoureuse, de la quête métaphysique, de l'inspiration poétique, mais aussi de la connaissance des plantes et de leurs vertus. Tous niveaux.

Gousset Marie-Thérèse, Ronné Hervé

Jardins médiévaux en France.

Ouest-France, Itinéraires de découvertes, 2003.

Propose une promenade à travers 24 jardins médiévaux en France, regroupés en 5 catégories : abbaye, prieuré ou commanderie, château ou lieu fortifié, maison paysanne, commune, et ville. Chaque chapitre est accompagné d'une étude de manuscrits anciens et une carte de France permet de situer ces jardins.

Guirao-Jullien Magdalena

Graphismes et Moyen-âge : observer, maîtriser et préciser le geste, colorier, découper, développer l'imaginaire et la créativité : MS-GS.

Retz, 2005.

Propose un ensemble d'activités graphiques autour du thème du Moyen-âge. Permet d'aborder des graphismes variés liés aux châteaux, chevaliers, rois, reines, dragons, épées, blasons... Niveau : maternelle.

Léonard Sylvie

Il était une fois... l'art au Moyen-âge.

CRDP Montpellier, Petites histoires de l'art, 2005.

L'histoire de l'art du Moyen-âge racontée à travers sept histoires illustrées, écrites pour les enfants de 8 à 13 ans. Les histoires s'accompagnent de pages documentaires et de planches thématiques. Niveau : primaire, collège.

Royo Daniel, Arroyo Jean-Michel

Le dico des chevaliers.

De La Martinière Jeunesse, 2004.

De A à V, dictionnaire pour tout savoir sur les chevaliers du Moyen-âge et les histoires des figures mythiques (Arthur, Lancelot, Merlin, Jeanne d'Arc, Richard Cœur de Lion...), et découvrir des termes propres au moyen âge. Avec des entrées pour la seule définition (heaume, mâchicoulis...) et des entrées plus culturelles (les légendes, l'amour courtois...).

Sagnier Christine, Mia

Le Moyen-âge.

Fleurus, 2001.

De belles illustrations et un texte simple et précis permettent à l'enfant de découvrir le Moyen-âge : la vie économique, la vie quotidienne dans les campagnes, les villes et au château, la vie militaire, la vie religieuse, l'art et la culture.

Valéry Marie-Françoise, Le Toquin Alain

Jardins du Moyen-âge.

Dexia Banque, 2002.

Une découverte des jardins du Moyen-âge en quatre parties : les jardins d'histoire (du Ve au XVIe siècle) ; descriptions d'un jardin au Moyen-âge (styles, attributs, symbolique); les jardins d'aujourd'hui : une description détaillée de nombreux jardins contemporains d'inspiration médiévale en France et en Europe ; un guide commenté et illustré des jardins médiévaux ou d'inspiration médiévale en France.

Vivet-Rémy Anne-Catherine

Le roman de Renart.

Retz, 2001.

Ce volume vise à initier les jeunes collégiens à la chanson de geste et à la littérature du Moyen Age, présentes au programme de 5ème. Il peut également intéresser les élèves de fin de cycle 3. Chaque épisode est suivi de pages de documentation pour enrichir sa culture générale dans le cadre du thème traité. En fin d'ouvrage, des pages de jeux permettent de tester sa compréhension du récit et du vocabulaire. Librement adapté des poèmes écrits par Pierre de Saint-Cloud.

Les temps modernes

Affiches

Arcimboldo Giuseppe

L'automne.

Sigma distribution, 2006.- 50 x 40 cm

Huile sur toile. Gros plan d'un visage de profil, composé de fruits et légumes, sur fond noir.

Bosch Jérôme

L'escamoteur.

Braun.- 56 x 64 cm.

Botticelli Sandro

La naissance de Vénus.

Nouvelles images, 1993.- 60 x 80 cm.

Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, debout sur un coquillage, entourée de Zéphyr et sa femme à gauche, et de la déesse du printemps à droite.

Posters historiques - XVI- XVIIIe siècles.

Hachette Education, Le printemps : vers 1477-1478, 12 pl. ; 50 x70cm.

N°3 : toile de Botticelli. Dans la clairière d'un bois d'orangers des groupes, tels des dieux grecs : Hermès (Mercure), les Grâces (Aglaé, Thalie, Euphrosyne) Vénus Génitrix, zéphyr, Chloris et Flore.

Bruegel Pieter

Jeux d'enfants.

Nathan.- 53 x 41 cm.

Posters historiques - XVI- XVIIIe siècles.

Hachette Education, La tour de Babel : 1563, 12 pl. ; 50 x70cm.

N°4 : huile sur bois de Pieter Bruegel l'ancien. Représentation du thème biblique.

Clouet Jean

Portrait de François Ier.

Shorewood.- 57 x 73 cm.

Della Francesca Piero

Sigismondo Malatesta.

L'Image de l'art.- 46 x 58cm.

Dourneau Y.

La Renaissance.

Photographie de l'Ensemble Polyphonia Antiqua d'Aix-en-Provence (au château de Lourmarin à Cadenet) : les musiciens (habillés avec des costumes de la Renaissance) rassemblés autour d'une table, jouent sur des instruments d'époque : flûte à bec, cornet, sacqueboute, bombarde,... Voir aussi le détail des instruments dans les planches au trait.

Greco El

Mater Dolorosa.

Guilde internationale de l'art.- 48 x 60 cm.

Laurent Guy

Le Baroque.

Fuzeau, 1988.- 3 planches : 60 x 45 cm.

Trois planches d'instruments baroques dessinés et légendés (d'après l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert) : 1- les instruments à vent (flûte à bec alto, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, cor) ; 2- les instruments à cordes (théorbe, contrebasse, violon, basse de viole) ; 3- les instruments à clavier (clavecin, orgue). Accompagné d'un livret qui explique les caractéristiques de la musique baroque (sources, pratique instrumentale) et détaille chaque instrument.

Lippi Fra Filippo

Portrait d'un homme et d'une femme à la fenêtre.

L'Image de l'art.- 46 x 58 cm.

Michel-Ange

Tête de profil.

Nouvelles images, 2000.- 40 x 50 cm.

Portrait de femme en sanguine.

Rembrandt.

6 posters

Taschen Posterbook.- 31 x 44 cm

"L'enlèvement de Proserpine" ; "Le festin de Belsatsar" ; "Le capitaine Frans Banning Cocq donne à son lieutenant l'ordre de sonner le départ à la compagnie (la ronde de nuit)" ; "Isaac et Rébecca (la fiancée juive)" ; "Autoportrait".

Velasquez Diego

Les Ménines.

L'Image de l'art, 1988.- 46 x 58 cm.

Vinci Léonard de

Mona Lisa.

Migneco and Smith, 2006.-70 x 50 cm.

Huile sur bois représentant le portrait de Mona Lisa, dite La Joconde, au mystérieux sourire.

Disque compact

Au temps de Léonard de Vinci : Chansons populaires de France.

le Sablier, 2002.

24 chansons populaires anonymes écrites vers 1515, issues du "Manuscrit de Bayeux", pour le connétable Charles de Bourbon. Elle traduisent l'ambiance musicale à l'époque où Léonard de Vinci vient s'installer en France. Le livre intitulé "Fables choisies de Léonard de Vinci" de François Peltier contient des traductions de poèmes d'après des textes originaux de Léonard de Vinci, en respectant les archaïsme du temps et ses tics de langage.

Chansons, danses, musiques médiévales et Renaissances.

De plein vent, 1991.

Moyen-âge : A l'intrada ; Ductie ; Lanquam li jorns ; Trotto ; La Lauzeta ; Stantipes ; Kalendamaïa ; Ductia ; Pastourelle ; Domino ; Saltarello ; Douce dame jolie - Renaissance : Suite de danses ; Fatta la parte ; Musique de Joye ; Canzon XIV ; Banchetto Musicale ; Tant que vivray ; Terpsichore.

Fricassée parisienne : Chansons de la Renaissance française.

Radio France, 1985.

Qu'est-ce d'amour ? (Janequin) / Une bergère un jour (De Merle) / Tant que Vivray (Sermisy) / Le content est riche (Sermisy) / Il est bel et bon (Passereau) / Gaillarde pour luth (Morlaye) / Un gay berger (Crecquillon) / Comment au départir (Clereau) / Fantaisie pour luth (Morlaye) / En m'en venant de veoir (Janequin) / Fricassée (Crespel) / La prise de Calais (Cosreley) / Douce mémoire (Sandrin).

Musique à Versailles au temps du Roi-Soleil.

EMI, 1994.

Symphonies pour les soupers du Roy ; 1ère symphonie de Noël/Delalande. Offertoire sur les grands-jeux ; Le Rossignol en amour ; 3 pièces de clavecin ; L'apothéose de Lully ; Premier concert royal/Couperin. Tableau de l'opération de la Taille/Marin Marais.

Mozart Wolfgang Amadeus

La flûte enchantée.

Didier Jeunesse, 2004.

Le disque est un raccourci de l'opéra en 53 mn, dirigé par Herbert von Karajan. Le livre reprend l'histoire en français, adaptée par Jean-Pierre Kerloc'h et illustrée par Nathalie Novi. Le contenu du disque est traduit en fin de livre, en deux colonnes : texte et traduction française, page par page.

DVD-vidéo

De la Renaissance aux Lumières.

CNDP, 2002.

Panorama des mutations profondes qui ont affecté en Europe les mentalités, l'organisation de la société, l'art et la culture de la fin du Moyen Âge à la veille de la Révolution Française. Propose 24 films ainsi que des activités pour la classe.

L'histoire de France : Les Châteaux de la Loire.

France Télévision distribution, 2002.

Présentation et définition de la Renaissance à travers les châteaux (Blois, Amboise, Chambord, etc), le mobilier, les vêtements, les festivités, l'art (Léonard de Vinci), la royauté, les guerres de Religion...par les animateurs de "C'est pas sorcier". En bonus : lecture par thème, bibliographies, carnets d'adresses, liens internet sur la partie ROM, un bêtisier.

Bergman Ingmar, Mozart Wolfgang Amadeus

La flûte enchantée.

Beta film [éd.] / GCHV, 2005.

Adaptation de l'opéra en 2 actes de Mozart par le cinéaste suédois, qui mêle scènes de théâtre et scènes filmées, et joue sur les ressources de mise en scène propres à l'une et à l'autre ; l'histoire de Pamina, fille de la reine de la Nuit, et de sa rencontre avec le Prince Tamino et son serviteur Papageno, aidés dans les épreuves par une flûte enchantée et un carillon magique... Une réflexion aussi sur la vérité, la lumière et la bonté....

Bezman Dov

Botticelli, de Laurent le Magnifique à Savonarole : visite de l'exposition.

SVO Art, 2003.

Les œuvres du peintre florentin et d'autres peintres contemporains de Botticelli (Vinci, Filippo Lippi, etc.) sont présentées une à une et analysées (lumière et couleur, construction, symbolique) telles que présentées lors de l'exposition au palais du Luxembourg en 2002. Accompagné d'un commentaire de Pierluigi de Vecchi sur Botticelli face à ses contemporains.

Bringuier Jean-Claude

Léonard de Vinci au Clos Lucé : l'ultime voyage.

Editions Montparnasse, 2005.

Images d'archives, visite des lieux et reconstitutions commentées pour raconter la vie de Léonard, né à Vinci en Toscane au 15ème siècle, et mort en France, recueilli par François Ier, son protecteur et son mécène. Se révèle ainsi un portrait complet de l'artiste de la Renaissance : peintre, dessinateur, inventeur, mécanicien, organisateur de fêtes, etc. Avec des images de ses croquis et des reconstitutions en miniature de ses inventions exposées dans son château de la vallée de la Loire.

Chaudemanche Franck

À la cour de Louis XIV.

Scérén-CNDP, In Quelle aventure !, 2007.-

Les animateurs de "C'est pas sorcier" nous emmènent à la cour du roi-soleil et nous font découvrir qui était ce roi, à l'origine de la monarchie absolue. À cette trame narrative et filmée, proche du roman historique, s'ajoutent des images d'archives, des reproductions de peintures ou de gravures, des monuments ainsi que des extraits musicaux, des présentations d'objets et de coutumes liés à ces temps du passé. Niveau : cycle 3, collègue.

Guyonnet Christian

Arcimboldo (1526-1593) : visite de l'exposition.

SVO Art, 2007.

Sur le DVD 1, présentation de l'exposition organisée au Musée du Luxembourg en 2007 : les interventions de spécialistes de l'œuvre du peintre (Sylvia Ferino, Bernard Pras, Jean-Pierre Coffe) ponctuent ce documentaire qui présente les tableaux principaux du peintre italien, détaille les éléments de ses compositions anthropomorphiques (sur les saisons, les éléments, les métiers avec accès chapitre par tableau), donne des informations sur sa biographie, et explique comment se monte une exposition (choix des tableaux et prêts). En complément, un DVD Junior avec présentation de l'œuvre pour les enfants (en dessin animé) : un jeune garçon est transporté à l'époque de Maximilien II, mécène d'Arcimboldo, et rencontre le peintre qui lui explique son travail et la composition de ses portraits.

Livres

Rubens : exposition Lille, palais des Beaux-arts, 6 mars - 14 juin 2004.

Réunion des musées nationaux, 2004.

Catalogue de l'exposition sur Peter Paul Rubens au musée des Beaux-arts de Lille, à l'occasion de Lille 2004. Plus de cent soixante œuvres venues de toute l'Europe réunissant des peintures, des esquisses, des tapisseries, et des dessins. Découverte de l'artiste à ses débuts, avec la période italienne et des dessins et gravures. Découverte du peintre de commandes religieuses et profanes. Découverte de l'artiste éclectique avec les tapisseries mythologiques et allégoriques, les scènes de paysages. Découverte de l'artiste maître d'un atelier et de coréalizations.

Hagen Rose-Marie, Hagen Rainer

Pieter Bruegel l'ancien, vers 1525 - 1569 / paysans, fous et démons.

Cologne (Allemagne) : Taschen, 2004.

Une introduction à la vie et à l'œuvre de Pieter Bruegel l'Ancien. Les reproductions illustrent toute la création de l'artiste.

Harcourt Claire d'

Voyage dans un tableau de Bruegel.

Ed. Palette, Voyage dans un tableau, 2008.

L'ouvrage propose aux enfants de 5 à 10 ans de partir à la découverte d'un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art. Au fil des pages, le lecteur entre dans la toile grâce à des détails agrandis et un court récit accompagnant cet itinéraire. Ce n'est qu'à la fin du voyage que le tableau dans son intégralité peut être admiré. Cet album propose une description détaillée de "Jeux d'enfants".

Hughes Anthony

Michel-Ange.

Phaidon, 2002.

S'appuyant sur les derniers travaux de recherche et redessinant avec précision le contexte politique et social de l'époque, l'auteur offre une vision globale de la sculpture, peinture, architecture et poésie de Michel-Ange, grand artiste de la Renaissance.

Kennedy Ian G.

Titien : vers 1490-1576.

Taschen, 2006.

Artiste majeur de la Renaissance, Titien fut le plus grand peintre de l'école de Venise et l'un des artistes italiens les plus appréciés. Son habileté à jouer avec les couleurs, les textures et les tons le place comme l'un des plus grands techniciens de toute l'histoire de l'art. L'ouvrage examine ici l'évolution du style de Titien.

Larroche Caroline

Léonard de Vinci : un génie universel.

Ed. Palette, 2007.

Portrait de l'artiste italien de la Renaissance qui s'illustra comme peintre et comme ingénieur.

Léonard Sylvie

Il était une fois l'art de la Renaissance.

CRDP du Languedoc-Roussillon / Romain Pages Editions, Petites histoires de l'art, 2006.

Sept histoires illustrées pour faire découvrir sept étapes qui ont marqué l'histoire de l'art à la Renaissance : l'invention de la peinture à l'huile, la renaissance du portrait, la construction de la perspective, les secrets de l'anatomie, le retour à l'Antiquité, la conquête de l'espace, l'art du trompe-l'œil. Pistes pédagogiques en ligne sur le site du CRDP de l'académie de Montpellier.

Limentani Viridis Caterina, Pietrogiovanna Mari

Retables : l'âge gothique et la Renaissance.

Citadelles & Mazenod, 2001.

Marijnissen Roger-Henri, Ruyffelaere Peter

L'ABCdaire de Jérôme Bosch.

Flammarion, 2001.

Jérôme Bosch, peintre flamand de la Renaissance. Ouvrage initiant aux techniques de composition de l'artiste, et mettant en perspectives ses œuvres avec les connaissances ésotériques développées au 16ème siècle, comme l'alchimie. Tous niveaux.

Vidéocassettes

Lubtchansky Jean-Claude

Léonard de Vinci, art et science de l'univers.

CNDP, 2001.

Le film retrace les différentes étapes de la vie de Léonard de Vinci, illustrées par l'exploration de manuscrits et de documents rédigés et dessinés de la main de l'artiste peintre, du sculpteur, de l'architecte, du savant de la Renaissance.

Le XIX^e siècle

Affiches

Art nouveau

Taschen Posterbook, 1993.- 6 posters (31 x 44 cm)

Œuvres présentées : Affiche pour le papier "Job" de Alphonse Mucha (1897) - Affiche pour le magazine "La Plume" de Alphonse Mucha (1896) - Affiche pour l'apéritif Dubonnet de Jules Chéret (1895) - Affiche pour le magazine d'objets d'art "La Maison Moderne" de Emmanuel Orazi (1900) - Réclame pour le "Lait pur stérilisé" d'une laiterie en Bourgogne Théophile-Alexandre Steinlen (1894) - Affiche pour le chansonnier Aristide Bruant de Toulouse-Lautrec (1893).

Les impressionnistes et la mer.

Hazan, 70 x 100 cm.

Renoir A./Guillaumin A./ Boudin E./ Monet C./Van Gogh V./Cézanne P./ Caillebotte G.

Bazille Jean-Frédéric

La robe rose.

Paris : Braun, 50 x 66 cm.

Boudin Eugène

Sur la plage.

Jacomot, 33 x 47 cm.- aquarelle

Breton Jules

Le rappel des glaneuses (détail).

Réunion des musées nationaux, 2002.- couleur ; 40 x 60.

Tableau exposé au musée d'Orsay à Paris représentant un groupe de paysannes chargées d'épis de blé sous la lumière dorée du crépuscule dans le style réaliste du 19^e siècle; présentation de l'exposition intitulée "la chanson des blés", musée des Beaux-arts d'Arras, Abbaye Saint-Vaast du 16 mars au 2 juin 2002.

Cézanne Paul

Nature Morte II.

Migneco and Smith, 2004.- 50 X 70 cm.

Tableau présentant les fruits d'automne : pommes, poires, disposés sur une table et dans un panier.

Corot Jean-Baptiste.

L'étang de Ville-d'Avray.

Braun, 1967.- 57 x 100 cm.

Degas Edgar

Danseuse assise nouant son brodequin.

Braun, 53 x 65 cm.

Delacroix Eugène

La liberté (détail).

Musée du Louvre, 50 x 70 cm.

Gauguin Paul

Paysage breton.

Guilde internationale de l'art, 48 x 60 cm.

Géricault Théodore
Le derby d'Epsom.
Hazan, 56 x 71 cm.

Goya Francisco de
Das Blinderkuhspiel.
Kunstkreis, 60 x 48 cm..

Ingres Jean Auguste Dominique
Raphaël et la Fornarina.
Réunion des musées nationaux, 40 x 60 cm.

Manet Edouard
Le déjeuner (détail).
Réunion des musées nationaux, 40 x 60 cm.

Monet Claude
Femmes au jardin.
SUNSHINE HOLLAND B.V., 2004.- 40 X 50 cm.
Personnages en groupe se distrayant dans un jardin ; jeu d'ombres et de lumière ; contraste entre la couleur vert sombre de la végétation et les taches claires des robes des personnages ; symbolisme (femme/fleur).

Monet Claude
Régate à Argenteuil.
SUNSHINE HOLLAND B.V., 2004.- 40 X 50 cm.
Paysage représentant des voiliers sur le bord du fleuve, peint à gros traits, dans une lumière orangée.

Millet Jean-François
L'angélus.
L'Image de l'art, 46 x 58 cm.

Munch Edvard
Le cri.
Migneco and Smith, 1996.- 70 x 50 cm.
Visage torturé en gros plan avec expression de terreur ; couleurs sourdes et profondes ; gros traits.

Renoir Auguste
Le moulin de la Galette.
Braun ; 60 x 80 cm.
Composition de Renoir représentant un bal populaire dans une guinguette à Montmartre, sous un après midi ensoleillé, perçue comme un témoignage historique de la vie parisienne de l'époque.

Rodin Auguste
Le Secret.
Editions du Désastre; 80 x 60 cm.
Photographie en gros plan de la sculpture en bronze d'Auguste Rodin datant de 1910, qui représente deux mains enlacées, posées sur un socle.

Rousseau Henri
Nature morte.
Editions du Désastre, 2004.
Peinture en gros plan : fruits (poires, citrons, orange) posés sur une table entre une cafetière ancienne et une lampe. Aspect "naïf" ; aplats de couleur sur fond vert.

Seurat Georges
Un dimanche à la Grande Jatte.
Réunion des musées nationaux, 80 x 60 cm..

Signac Paul
Le Château des Papes Avignon.
Migneco and Smith, 1996.- 50 x 70 cm.
La vue sur le château des Papes en Avignon interprétée à la façon des pointillistes : les couleurs sont orangées et bleutées.

Turner Joseph Mallord William

L'incendie de la Chambre des Lords.

La classe, 2004.- 35 X 55 cm.

Œuvre peinte en 1839, pour rappeler l'événement survenu au parlement anglais en 1834. Exploitation pédagogique en éducation civique pour le cycle 3 dans La Classe n° 155, sur le thème des accidents domestiques (p. 133-136).

Van Dael Jan-Frans

Fleurs.

Braun, 1992.- 100 x 70 cm.

Composition florale d'une extrême richesse réalisée par Van Dael, grand peintre de fleurs du 19e siècle.

Van Gogh Vincent

La sieste.

Musée du Louvre, 30 x 42 cm.

Victor Hugo : le poète visionnaire.

Association Valmy, 2004.- 16 affiches ; 60x 80.

Exposition en 16 affiches plastifiées regroupant près de 80 citations de Victor Hugo, sur plus d'une trentaine de thèmes philosophiques, politiques ou simplement sur la vie : l'âme, l'amour, l'art, l'avenir, le bonheur, la destinée, Dieu, le dogme, le droit, l'école, l'enfant, l'Europe, la femme, la France, la gloire, l'histoire, l'homme, la joie, la liberté, les livres, le mariage, la mort, la nature, le peuple, le poète, les promesses, le progrès, la religion, la République, le rêve, la révolution, le souvenir, le travail, la vérité, la vie...

Cédérom

Demongodin Nathalie, Guyenet Elisabeth, Toti Thierry

Les affiches de la Belle Epoque : histoire et langage.

CRDP Reims, Série Ressources, 2005.

Ce cédérom s'adresse aux enseignants, aux élèves du primaire et du secondaire. Réunissant plus de 450 affiches de la Belle Époque, il enrichit les séquences de cours, initie les élèves à l'analyse de l'image et permet la réalisation de travaux transversaux en art, histoire, géographie et lettres.

Disque compact

Silence.

Sony music, 1999.

Gabriel Fauré (Pelléas et Mélisande) / Frédéric Chopin (Berceuse) / Ludwig van Beethoven (Pour Elise) / Robert Schumann (Scènes d'enfants-Rêverie) / Armas Järnefelt (Berceuse) / Erik Satie (IllièmeGymnopé) / Edward Grieg (Peer Gynt-Chanson de Solveig) / Wolfgang Amadeus Mozart (Une petite musique de nuit) / Igor Stravinsky (L'oiseau de feu) / Franz Schubert (Sonata "Arpeggione") / Piotr Illitch Tchaikovsky (Casse-noisette-Danse la fée dragée).

Barraud Henry

Berlioz raconté aux enfants.

Le petit menestrel, 2003.

La vie d'Hector Berlioz racontée aux enfants par Jean-Louis Barrault, et illustrée musicalement par ses oeuvres : extraits du "Requiem", de "La Damnation de Faust", de "L'Enfance du Christ", des "Troyens" et surtout de "La Symphonie fantastique", dirigée par Louis Fourestier (réédition de 1957).

Du Bouchet Paule, Voake Charlotte

Franz Schubert.

Gallimard, Découverte des musiciens, 1999.

La vie et l'œuvre de Franz Schubert présentées aux enfants en 11 tableaux.

Mendelssohn-Tchaikovsky

Concertos pour violon.

Naxos, 1988.

Takako Nishizaki-Slovak philharmonic orchestra-Kenneth Jean_Violin concerto in E minor, op.64-allegro molto appassionato -andante -allegro molto vivace_Violin concerto in D major, op.35 allegro moderato -canzonetta andante -finale allegro vivacissimo.

Pradère Jacques

Beethoven raconté aux enfants.

Le petit menestrel, 2003.

La vie de Beethoven (son enfance malheureuse, la bourse d'études, la surdité, etc) racontée par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud et illustrée par des pages sonores de ses plus grandes œuvres : extraits de ses symphonies, sonates, concertos,...

DVD-vidéo

Kryszyski Witold, Grimm (les frères), Py Olivier

Contes de Grimm : La jeune fille, le diable et le moulin & L'Eau de la vie.

SOPAT / SCÉRÉN-CNDP, 2007.

Deux pièces adaptées et mises en scène par Olivier Py à partir des contes des frères Grimm : «La jeune fille, le diable et le moulin» et «L'eau de la vie», où tous les artifices du théâtre contemporain (musique, chant, danse lumières) sont utilisés pour souligner la portée humaine, morale et philosophique de ces textes tirés du fonds mythique de la littérature orale occidentale.

Livres

Couleurs Maroc : Delacroix et les arts décoratifs marocains des XVIIIe et XIXe siècles.

Somogy, 2002.

Publié à l'occasion de l'exposition Couleurs Maroc - Delacroix et les arts décoratifs marocains des XVIIIe et XIXe siècles qui a eu lieu de septembre 2002 à janvier 2003, ce livre présente le Maroc de la dynastie alaouite, de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle, de nombreux objets décoratifs marocains du XVIIIe- XIXe siècle, la fascination de Delacroix pour le Maroc, les céramiques maghrébines, les arts textiles marocains ainsi que le travail du cuir, des métaux, des armes et des bijoux.

Exposition. Paris, Grand Palais.- Turner, Whistler, Monet : exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 13 octobre 2004 au 17 janvier 2005.

Beaux-arts magazine, Beaux-arts Collection, 2004.

Réalisé à l'occasion de l'exposition Turner, Whistler, Monet au Grand Palais du 13 octobre 2004 au 17 janvier 2005, ce numéro propose des analyses et des interviews de spécialistes ainsi qu'un portfolio commenté des œuvres présentées. Sont notamment étudiés le japonisme dans la nouvelle peinture, l'influence de Turner chez Monet, ou l'intérêt de Monet pour l'art de Whistler.

Gauguin : Il rêvait d'un autre monde.

Télérama S.A., 2003.

La vie du peintre Paul Gauguin: son enfance, ses débuts d'artiste, son goût pour les pays exotiques, ses œuvres...

Hugo, la main du rêve : dessins du musée Victor Hugo de Villequier.

CRDP Rouen, 2001.

Catalogue du musée départemental Victor Hugo de Villequier ((Seine-Maritime) : découverte de l'œuvre graphique de Victor Hugo. Les dessins sont regroupés par thèmes : recherche plastique ; paysages, architectures et marines ; figures et caricatures ; dessins pour enfants.

Méditerranée : De Courbet à Matisse : Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19 septembre 2000-15 janvier 2001.

Réunion des musées nationaux, 2001.

Entre beau livre et catalogue d'exposition, cet ouvrage illustre par des œuvres de grande qualité l'attraction exercée par la méditerranée auprès de peintres nés dans le nord de la France et de l'Europe, du milieu du XIXème siècle aux années 1920 : Courbet, Matisse, Bonnard, Monet, Cross, Signac... Tous publics.

Nadar : exposition, Galerie d'art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 5 juillet-30 septembre 2001.

Actes Sud, Collection Michel et Michèle Auer, 2001.

Dessins, lettres, journaux, clichés et esquisses de Nadar, photographe ayant joué un rôle important dans l'histoire de l'impressionnisme.

Van Gogh et Gauguin : l'atelier du Midi.

Electa, 2002.

Cet ouvrage raconte l'histoire de la relation légendaire entre Vincent Van Gogh et Paul Gauguin (amitié, rivalité et collaboration) à travers 120 œuvres majeures. Il accompagne l'exposition "Van Gogh et Gauguin. L'atelier du midi" co-organisée par l'Art Institute of Chicago et le Van Gogh Musée d'Amsterdam. Tous publics.

Bouruet-Aubertot Véronique

L'impressionnisme : les peintres de la vie moderne.

Ed. Palette, 2007.

En 1863, le jeune peintre Claude Monet décide de fuir les ateliers pour partir peindre en plein air. Il entraîne avec lui ses amis Pissarro, Renoir, Sisley, Bazille, Caillebotte. Ces artistes ont en commun un rejet de l'académisme et cherchent à traduire des impressions fugitives, à saisir l'instant.

Bourrut Lacouture Annette

Jules Breton : la chanson des blés.

Somogy, 2002.

Tableaux de la vie rustique de l'Artois, et de la Bretagne : manifestations religieuses, fêtes traditionnelles, scènes de la vie quotidienne, portraits de la paysannerie . Cette monographie est un hommage à l'œuvre de ce "peintre paysan", comme Jules Breton se définissait lui-même, et est publiée à l'occasion de l'exposition organisée au musée des Beaux-arts d'Arras.

Caffier Michel

La deuxième vie de Léopold Poiré : photographe, Metz 1879-Nancy 1917.

Pierron, 2001.

La vie de cet artiste photographe, Léopold Poiré (1879-1917), réfugié à Nancy pour échapper à l'incorporation prussienne, qui avec les appareils inventés par Bellieni, assure jusqu'à la guerre 1914 de nombreux reportages d'actualité, en Lorraine ou à l'étranger. Il se révèle un pionnier de son art.

Delobbe Georges

L'affiche.

PEMF, 2003.

Retrace l'histoire de l'affiche qui ne s'est réellement épanouie qu'au XIXe siècle pour devenir un art à part entière au XXe siècle, et précise le rôle de cet art de masse au service du commerce, de l'industrie et du spectacle.

Dupuis Philippe, Garnier Jack

30 jeux autour des impressionnistes.

Réunion des musées nationaux, Récré-Musées, 2002.

Cet ouvrage propose une trentaine de jeux autour de la peinture, la sculpture, l'architecture, les inventions, la photographie, le cinéma, le chemin de fer, l'automobile pour découvrir l'impressionnisme en s'amusant. Niveau : dès le cycle 3.

Horbez Dominique

Corot et les peintres de l'Ecole d'Arras : Constant Dutilleux, Charles Desavary, Alfred Robaut...

La Renaissance du livre, Les beaux livres du patrimoine, 2004.

Retrace l'histoire de ce groupe de peintres, l'Ecole d'Arras, dont l'impulsion fut donnée par le peintre et imprimeur arrageois Constant Dutilleux en commandant en 1847 un tableau à Corot. Pendant plus de vingt ans, celui-ci séjourne régulièrement à Arras, créant une véritable émulation parmi les artistes de la région qui suivent notamment le mouvement de la peinture de plein air.

Garnier-Pelle Nicole

La photographie du XIXe à Chantilly : chefs-d'œuvre au musée Condé.

Artlys, 2001.

Le château de Chantilly conserve un important fonds de photographie : environ 1400 tirages, datant de la deuxième moitié du XIXe siècle. Souvenirs, œuvres d'art et d'archéologie, portraits de familles, premiers reportages de guerre... ont été les thèmes de photographes tels que Baldus, Gustave Le Gray, Roger Fenton,... Les biographies des photographes de l'époque sont précisées en fin de document.

Giret Noëlle

Les arts du cirque au XIXe siècle.

Anthèse, 2001.

Cet ouvrage retrace l'histoire du cirque à travers son implantation parisienne, depuis la fin du 18ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle. Il présente également les exercices du cirque, nés de l'art équestre, représenté ici

par un album de dessins du cirque Franconi; puis viennent les dresseurs, les dompteurs, les acrobates, les funambules, et enfin les clowns.

Guillot Catherine

Le douanier Rousseau : jungles à Paris.

Réunion des musées nationaux, 2006.

Sélection d'œuvres du peintre Henri Rousseau, père de la peinture naïve et précurseur du primitivisme.

Leclercq Isabelle

La Côte d'Opale d'antan : la Côte d'Opale à travers la carte postale ancienne.

HC Editions, 2005.

Cartes postales à l'appui, le livre retrace l'histoire des différentes villes et stations balnéaires qui jonchent la Côte d'Opale. Les cartes postales retenues illustrent le propos du livre : ressusciter l'art de vivre de ces lieux fréquentés par la bourgeoisie industrielle naissante et les anglais, de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe, mettre en valeur l'architecture des villas et retracer la vie quotidienne des autochtones.

Semmer Laure-Caroline

Les œuvres-clés de l'impressionnisme.

Larousse, 2007.

Après l'histoire de ce mouvement artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle et des artistes qui le composent (Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Cézanne, Caillebotte, Manet...), sont présentées et analysées une trentaine d'œuvres, pour en comprendre les fondements, les évolutions et les fondements.

Walther Ingo F., Metzger Rainer

Vincent Van Gogh : l'œuvre complet - Peinture.

Taschen, 2001.

Wenzel Angela, Martin Nicolas

Rêves dorés de Gustav Klimt.

Palette, 2005.

Une découverte des créations picturales de Klimt, de la fresque au dessin, en passant par les portraits, une œuvre influencée par les mosaïques vénitiennes ou les ornements orientaux.

Vidéocassettes

Bonan Jean-Denis

Henri Rousseau, le secret du Douanier.

CNDP, Côté Télé, 2002.

La singularité de Rousseau le détache des autres peintres. Autodidacte, il ne peut assimiler le langage savant de l'art et apporte une innocence picturale à la peinture moderne, en peignant d'instinct et en imposant une vision qui donnera naissance à la peinture naïve. La biographie du peintre est presque inexistante. Le film prend le parti d'interpeller le Douanier ; tout au long du film, un narrateur s'adresse à lui à la deuxième personne.

Fargier Jean-Paul

Francisco Goya ou la lucidité.

CNDP, Côté Télé, 2002.

Comment expliquer les contrastes violents et les ruptures dans l'œuvre de Goya ? Si à ses débuts l'univers peint est celui d'une vie gracieuse, à la fin de sa vie, les toiles de Goya expriment le cauchemar, l'hallucination, le monstrueux. Il peint l'homme, dans ses joies, ses souffrances, sa cruauté et sa vilénie. Ce document s'attache à souligner l'extrême lucidité de l'artiste sur la société et les mœurs de son temps.

Roumette Sylvain

Jean Auguste Dominique Ingres, peintre.

CNDP, Côté Télé. - La Cinquième-Réunion des Musées Nationaux, 2001.

Le film retrace le destin d'Ingres, notamment sur les lieux qui ont marqué sa vie et s'appuie sur son œuvre abondante. Peintre paradoxal, champion de l'idéal classique face aux romantiques et à Delacroix, Ingres est reconnu par les peintres les plus novateurs comme le précurseur de l'art moderne.

Le XX^e siècle et notre époque

Affiches

Chagall Marc

La baie des Anges.

Nouvelles images, 2003.- 80 x 60 cm.

Œuvre symbolique et poétique d'inspiration biblique datant de 1962, représentant une sirène aux cheveux rouges dans le ciel et dominant la baie des Anges, tenant entre ses mains un gros bouquet de fleurs.

Derain André

Les arbres.

Nouvelles images, 1999.- 60 x 80 cm.

Huile sur toile. Paysage peint avec des touches colorées et des couleurs vives (arbre rouge, terre jaune et orangé, montagne de couleur bleue).

Dubuffet Jean

Autoportrait II, 1966.

Sigma distribution, 2006.- 50 x 40 cm.

Autoportrait de l'artiste, créateur de l'art brut, représentant un visage cerné de noir sur fond beige, hachuré partiellement de rouge et de bleu.

Ernst Max

L'air lavé à l'eau.

Nouvelles images, 2001.- 60 x 80 cm.

huile sur toile de couleur bleue. Réalisation autour de l'empreinte.

Giacometti Alberto

L'arbre et l'homme.

Nouvelles images, 50 x 70 cm.

Klimt Gustav

L'attente.

Nouvelles images, 2000.- 50 x 70 cm.

Détrempe, aquarelle, peinture dorée, craies, mine de plomb sur papier.

Lewitt Sol

Bandes (irrégulières) dans quatre directions.

Nouvelles images, 2000.- 37 x 90 cm.

Lichtenstein Roy

Spray, 1962.

Nouvelles images, 2001.- 60 x 80 cm.

Huile sur toile, période pop art, représentant en gros plan une main de femme appuyant sur un atomiseur.

Malevitch Kazimir

Woman Torso II.

Pantherex, 2000.- 40 x 30 cm.

Matisse Henri

Le lanceur de couteaux.

Migneco and Smith, 2006.- 60 x 80 cm.

Papiers gouachés et découpés représentant deux personnages de cirque.

Miró Joan

Le chanteur : Lithographe I, 1972.

Migneco and Smith, 1997.- 80 x 60 cm.

Peinture abstraite composée de tâches, lignes enchevêtrées et motifs étoilés dispersés ; travail plastique avec projections de gouaches de couleurs et effets de transparences ou superpositions.

Munch Edvard

Le cri.

Migneco and Smith, 1996.- 70 x 50 cm.

Visage torturé en gros plan avec expression de terreur ; couleurs sourdes et profondes ; gros traits.

Picasso Pablo**La table devant la fenêtre.**

Nouvelles images, 1996.- 70 x 50 cm.

Formes géométriques entrelacées posées sur une table face à un fenêtre ouverte sur la mer, dissimulant une femme jouant du violon.

Pollock Jackson**Sans titre 1948.**

Nouvelles images, 1999.- 60 x 80 cm.

action painting/technique : dripping/Ecole de New York.

Rothko Mark**Blue, green, blue on blue ground.**

Braun, 1998.- 70 x 50 cm.

Grandes formes géométriques : deux grands rectangles noirs sur fond bleu.

Saint-Phalle Niki de**Vive l'amour.**

Nouvelles images, 1998.- 70 x 100 cm.

Peinture symbolique et poétique de Niki de Saint-Phalle (1930-2002) connue pour ses sculptures en plâtre et papier mâché, représentant un arbre au tronc imposant et aux multiples couleurs ainsi que deux personnages en train de s'enlacer.

Scully Sean**Montserrat.**

Nouvelles images, 1998.- 80 x 60 cm.

Huile sur toile de 1997 composée d'un damier orange et noir de 6 grands carrés, sur lequel ressortent 8 rectangles rouges et noirs.

Staël Nicolas de**Cap Gris-Nez.**

Nouvelles images, 2002.- 60 x 81 cm.

Warhol Andy**Campbell's soup.**

Coldwater collection, 1995.- 80 x 60 cm.

Représente une boîte de conserve rouge et blanche sur laquelle sont écrites en lettres blanches, rouges et noires des informations sur le contenu de la boîte. L'objet se détache sur un fond blanc.

Cédérom**Eighty : les peintres en France dans les années 80.**

les Flohic éditeurs, 2001.

Collection de 1200 tableaux sur 60 peintres. Propose 2 visites accompagnées, des documents biographiques des artistes et permet de créer votre accrochage dans une salle d'exposition. Un module pédagogique permet l'exploration et la compréhension de la création contemporaine par le biais de présentations thématiques et de découvrir les créateurs, de se familiariser avec les analyses d'historiens d'art ou de faire l'apprentissage de l'évolution des formes et des couleurs.

Jean Dubuffet : le spectacle de la vie.

Fondation Dubuffet, 2001.

600 œuvres de Dubuffet classées par thèmes, biographie illustrée, chronologie retraçant les périodes artistiques, séquences vidéo (25 mn d'extraits de documentaires tournés entre 1961 et 1977), extraits d'entretiens, lexique des matériaux et techniques utilisés, extraits musicaux composés par l'artiste, index des oeuvres par titre et par date, visite interactive de la Closerie Falbala et du Cabinet Logologique, lien vers le site Internet de la fondation Dubuffet.

Mroczkowski Stéphane**Paul Klee : chemins de regards.**

CRDP Strasbourg, 2004.

Propose des chemins de lectures de la peinture de Paul Klee et permet de comprendre le point de vue de l'artiste sur le monde et plus particulièrement sur la nature. Des fiches d'activités artistiques le complètent.

Van Den Hende Christophe

Itinéraire Bis : vers l'art d'aujourd'hui.

CRDP Reims, 2002.

Suit l'activité d'un Fond régional d'art contemporain, celui de Champagne-Ardenne et propose un accompagnement de visites d'expositions par un diaporama détaillé ainsi qu'un document pédagogique complet. Ce premier numéro de la collection permet d'aborder, à partir des oeuvres elles-mêmes, le travail d'artistes d'aujourd'hui tels Robert Filliou, Jimmy Durham, Yuri Leiderman, Régina Möller, Uri Tzaïg, Rodney Graham, Dieter Appelt, Laurent Montaron, Jacqueline Salmon, Seton Smith, Uri Tzaïg, Angel Vergara, Raymond Hains et Eric Duyckaerts.

Disque compact

Chanter contre le racisme.

Mango, 2002.

18 chansons sur le thème du racisme (textes dans le livre d'accompagnement) : Né quelque part / Maxime Le Forestier ; Armstrong / Claude Nougaro ; Clandestino / Manu Chao ; Toulouse est sarrazine / Fabulous Trobadors ; Le Bohémien / Lery Escudero ; La route est longue / Luc de Larochellière ; Noir et blanc / Bernard Lavilliers ; Mélangeons-nous / Princess Erika ; La preuve par trois / Saïan Supa Crew ; L'identité / Têtes raides ; Voilà, voilà / Rachid Taha ; Tam tam de l'Afrique / IAM ; Je crois que ça va pas être possible / Ebda ; Dents d'ivoire et peau d'ébène / Gilbert Lafaille ; Evangéline / Marie-Jo Thériault ; Al Dente : Francesca Solleville ; Maria Suzanna / Michel Bernard ; Lily / Pierre Perret.

Debussy : Prélude à l'après-midi d'un faune/Nocturnes/La Mer.

Naxos, 1990.

Prélude à l'après-midi d'un faune/***/Nocturnes : Nuages/Fêtes/Sirènes/***/la Mer : De l'aube à midi sur la mer/ Jeux de vagues/Dialogue du vent et de la mer.

Fête de la musique : lundi 21 juin 2004.

CNDP, 2004.

8 chansons présentées d'abord dans la version de référence, puis avec play-back accompagnement et mélodie, puis play-back accompagnement seul : Demain je dors...jusqu'à midi / Jean Nohain / Mirreille ; l'homme à la moto / Jerry Leiber / Mike Stoller ; mon amie la rose / Cécile Caulier / Jacques Lacôme ; la cane de Jane / Georges Brassens ; mon âne / traditionnel ; mon pot' le gitan / Jacques Verrière/ Marc Heyral ; tiens ! tiens ! tiens ! / André Hornez / Paul Misraki ; y'a d'la joie / Charles Trenet / Michel Emer.

Gerschwin : Concerto en FA- Rhapsodie in Blue.

MC, Au cœur du Classique, 65.

Orchestre symphonique de Saint-Louis : Concerto pour piano et orchestre en FA majeur : Allegro / Andante con moto / allegro agitato Rhapsodie in Blue / Variations sur "I got Rhythm".

Gospel et spirituel.

Planett, 1996.

Need thee ; When trouble comes ; Rock my soul ; Down by the riverside ; Lord feel me ; Let my people go ; Yes my lord ; Swing low, swing chariot ; Beto bantu ; Down here lord ; Joshua fits the battle of Jericho ; Oh joy ththat come to mr ; Go tell It on the mountain ; Keep your hand, Oh lord ; Didn't It rain ; Nobody knows the trouble I've seen ; Oh freedom ; He's got the hole world ; When the saints go marchin'in ; Daniel saw the stone ; Give yourself to Jesus ; That's enough that's all I need ; Sometimes I feel like a motherless child ; Oh happy day.

L'amour toujours.

Francofolies, 2001.

Réalisé sous la forme d'une émission de radio, avec Jean-Louis Foulquier. "L'amour" est le thème de l'émission, à travers les chansons suivantes : "Ne me quitte pas" de Jacques Brel, "L'encre de tes yeux" de Francis Cabrel, "Dis ! Quand reviendras-tu ?" de Barbara, "Chanson d'A" de Rita Mitsouko.

Le rock : Max et le rock.

Gallimard, 2001.

Une histoire de Leigh Sauerwein, mise en musique par Rodolphe Burger, livre illustré par Laurent Corvaisier, pour entrer dans le monde du rock.

L'épopée du jazz. 1, Les années d'avant-guerre.

Planett, 1996.

King Oliver : Wa wa wa, Someday sweetheart / Jelly Roll Morton : Black bottom stomp / Louis Armstrong : Potato head blues / Duke Ellington : Jubilee stomp / Bix Beiderbecke : Mississippi mind, Rockin'chair / Bessie Smith : Thinking blues, Do your duty / Jimmie Lunceford : White heat, Leavig me / Cab Calloway : Jumpin'live, Minnie the moocher / The ink spots : Slap that bass / Art Tatum : Elegy, I'll get by.

L'épopée du jazz. 2, Les années 1940 à 1950.

Planett, 1996.

Benny Goodman : AC-DC current / Gjango Reinhardt : Stockolm / Ella Fitzgerald : My heart belongs to Daddy, Chewing gum, Mooglow, Stardust / Billie Holiday : All of me / Charlie Christian : Swing to bop / Glenn Miller : Sun valley jump, I'll be around, String of Paris / Count Basie : Rock a bye basie, Flight of the foo birds / Tea fot two / Basin'sstreet blues / Nat king Cole : Indiana.

L'épopée du jazz. 3, Les années 1950 à 1960.

Planett, 1996.

Lester yoling et John Lewis : Up N'Adam / Charlie Parker : Just friends / Sidney Bechet : On the sunny side, C. Jam blues / Billie Holiday : Blue moon / Oscar Peterson : Heat wave, Move / Count Basie : Two for the blues, Blee blop blues / Erroll Garner : Stomping at the Savoy, Seven eleven jump / Ella Fitzgerald : When I get low I get hight / Art Blakey : I remember Clifford /Duke Ellington : Satin doll, Jeep's blues.

L'univers de la musique classique 3 de Mahler à Boulez.

Naxos, 1987.

série de 3 CD accompagnée d'un livre.

DVD-vidéo

Portrait d'artiste : la fondation Joan Miró.

I.D.E., Chroniques du XXème Siècle, 2003.

Documentaire pour découvrir l'œuvre de Miró, rassemblée dans les bâtiments de sa fondation à Barcelone. Après une présentation brève de la fondation (architecture, espaces, conservation des œuvres de l'artiste ou sur l'artiste, collection d'art contemporain à la mémoire du peintre), le film évoque l'artiste (rappel biographique, analyse des œuvres dans l'ordre chronologique) en insistant sur les techniques (peinture, collage, tissage, sculpture, choix des couleurs primaires et importance du noir, tracés calligraphiques, modelage), les influences (surréalisme, réalisme "tragique", art cinétique), la formalisation (atomisation, juxtaposition d'éléments), lesquelles procurent à l'ensemble son caractère onirique et cosmique. Niveau : tous.

Donada Julien

Le Musée Guggenheim de Bilbao.

In Architectures 4.- Arte France / Les Films d'ici, 2005.

Origine, conception, réalisation du sculptural musée d'art moderne construit en 1997 par Frank O'Gehry au pays basque espagnol : sa position dans la ville, son agencement intérieur, l'extérieur (éléments architecturaux intégrés dans le paysage, revêtement) sont commentés à l'aide d'images réelles et de reconstitutions.

Giacometti, Alberto, Drot Jean-Marie, Van Zele Michel

Alberto Giacometti.

Réunion des musées nationaux, 2001.

1- "Qu'est-ce qu'une tête ?" (64 mn) : L'originalité du parcours artistique de Giacometti, vu par ceux qui l'ont croisé ou découvert : Sabine Weiss, Balthus, Jacques Dupin, Ernst Scheidegger, Roger Montandon, Jean Leymarie et Ernest Pignon. Michel van Zele explore les diverses sources d'inspiration de Giacometti et sa conception unique de la "tête", qu'elle soit sculptée, dessinée ou peinte. 2- "Un homme parmi les hommes" (52 mn) : Cet entretien avec Jean-Marie Drot nous révèle l'artiste perfectionniste et nous fait découvrir plus de 180 de ses œuvres.

Jaubert Alain

De Duchamp au POP ART : Marcel Duchamp, Yves Klein, Andy Warhol.

Éditions Montparnasse, 2001.

Trois films de 30 minutes autour des œuvres de trois peintres : Marcel Duchamp "Le temps spirale", Yves Klein "Traces de l'époque bleue" et Andy Warhol "Ten Lizes".

Krysinski Vitold, Py Olivier, GRIMM

Contes de Grimm : «La jeune fille, le diable et le moulin» & «L'eau de la vie» de Olivier Py.

CNDP / SOPAT, 2007.

Deux pièces adaptées et mises en scène par Olivier Py à partir des contes des frères Grimm : «La jeune fille, le diable et le moulin» et «L'eau de la vie», où tous les artifices du théâtre contemporain (musique, chant, danse lumières) sont utilisés pour souligner la portée humaine, morale et philosophique de ces textes tirés du fonds mythique de la littérature orale occidentale. La mise en images de ces spectacles (filmés au Théâtre du Rond-Point en 2006) met en valeur la beauté plastique et rythmique du jeu théâtral. Le DVD comporte un entretien avec Olivier Py et des compléments sont proposés dans le livret.

Livres

Andréas Gursky.

Centre Pompidou, 2002.

Ouvrage présentant les oeuvres photographiques d'un artiste qui privilégie les très grands formats, les vues plongeantes, et une vision qui offre au spectateur plusieurs lectures possibles. Tous niveaux.

Aux origines de l'abstraction.

Réunion des musées nationaux, 2003.

L'éclosion de l'art abstrait dans les années 1910 marque l'aboutissement logique d'une lente évolution qui eut lieu au dix neuvième siècle et qui ne concerne pas seulement la peinture mais aussi les sciences et les techniques, la littérature et la philosophie, la musique.

Christo et Jeanne-Claude : premiers travaux (1958-1969) : exposition, National Gallery, Washington, 28 janv.- juin 2002.

Taschen, 2001.

Les premiers empaquetages de Christo et sa femme.

Collection du Lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque.

Somogy, 2006.

Ce catalogue présente 100 œuvres de la collection du Lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque qui témoignent de la vitalité de l'activité créatrice en France dans les années 1960 et 1970 : Car Crash d'A. Warhol, Animal blessé de K. Appel, etc. Propose sur CD-ROM de découvrir l'ensemble des fonds, soit 900 œuvres.

Daniel Buren, mot à mot.

La Martinière, 2002.

Cet ouvrage présente l'œuvre de D. Buren, un artiste français contemporain majeur et célèbre pour ses colonnes dans la cour du Palais-Royal à Paris. Ses œuvres se caractérisent par le thème récurrent des bandes verticales alternées, de largeur égales, blanches et colorées.

De la photographie comme un des beaux-arts.

Nathan, 2002.

Rassemble une sélection de photographies présentées comme des objets artistiques d'une pratique picturale contemporaine.

Dubuffet.

Cercle d'Art, Découvrons l'art, 2001.

Peintre, sculpteur et écrivain français. Théoricien de l'art brut, il s'est inspiré des graffiti et du dessin d'enfants, et a réalisé des textures matiéristes à l'aide de graviers, mastic, goudron, avant d'en venir à l'élaboration du cycle de l'Hourloupe.

Hundertwasser.

Taschen, 2001.

Une sélection de douze peintures et une photographie d'un bâtiment de l'architecte et peintre autrichien Hundertwasser (1928-2000). Chacune est accompagnée d'une citation de l'artiste qui explique son œuvre. En fin d'ouvrage, une chronologie présente les dates essentielles de sa carrière.

Francis Picabia, singulier idéal : Musée d'art moderne de la Ville de Paris : 16 novembre 2002 -16 mars 2003.

Paris-musées, 2002.

Rétrospective de l'œuvre de l'artiste d'origine cubaine qui montre toutes les phases de son œuvre de poète, écrivain, peintre et éditeur de revue. Dans une première partie, l'ouvrage ouvre les portes de l'univers de Picabia avec des clés permettant de mieux comprendre les différents aspects de son œuvre. Une seconde partie présente de manière rétrospective l'intégralité des œuvres exposées.

Niki de Saint Phalle, la donation.

Naef Georges, 2002.

Niki de Saint Phalle est une artiste de notre temps. Les meilleurs portraits résident dans ses sculptures, ses dessins et ses écrits.

Nicolas de Staël.

Centre Pompidou, 2003.

Publié à l'occasion de l'exposition présentée au Centre Pompidou du 12 mars au 30 juin 2003, cet ouvrage présente les œuvres de Nicolas de Staël par ordre chronologique. Cinq essais inédits et une chronologie, illustrée par des extraits de la correspondance de l'artiste et de la critique contemporaine explicitent sa démarche créatrice. Un chapitre est consacré à ses dessins.

Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui ?

Beaux-arts magazine, 2002.

Panorama de la photographie contemporaine présentant les esthétiques, les techniques, les courants et les grandes figures de cet art.

Tapiès, la peinture au corps à corps : exposition, Antibes, Musée Picasso, 29 juin-13 oct. 2002.

Réunion des musées nationaux, 2002.

Antoni Tapiès propose une leçon de peinture à partir d'un motif récurrent et constitutif du médium : la représentation du corps. Présente donc une partie de son œuvre plus intimiste, plus figurative, consacrée en particulier à l'autportrait sous toutes ses formes, et au nu .

Une anthologie de poésie contemporaine francophone.

CNDP, Poèmes à dire, 2002.

Cette anthologie de poésie contemporaine francophone s'attache à révéler le chant profond, toujours à l'œuvre, dans les poèmes du XXe siècle. De Paul Claudel à Valérie Rouzeau, d'Antonin Artaud à Ghérasim Luca, de Charles Péguy à Serge Pey, ces textes disent toute leur musique à voix haute.

William Eggleston.

Actes Sud, 2001.

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "William Eggleston", organisée par la fondation Cartier pour l'art contemporain, à Paris. William Eggleston, photographe américain, expose des tirages en noir et blanc ainsi qu'une série de photographies réalisées au Caire. Tous niveaux.

Andrews Sandrine

Joan Miró : la couleur des rêves.

Ed. Palette, L'art & la manière, 2008.

L'œuvre du peintre surréaliste Joan Miró (1893-1983) présentée aux jeunes lecteurs.

Angeli May

Mon jardin, mon potager.

Biboquet, L'art en page, 2001.

Un jeu de correspondances entre une histoire illustrée par un artiste contemporain et un renvoi ludique et inventif à une sélection d'œuvres picturales classiques. Cet ouvrage aborde le thème des fruits et légumes, et de la nature morte. Dès 3 ans.

Ardenne Paul

L'image corps : figure de l'humain dans l'art du XXe siècle.

Éditions du Regard, 2001.

Regards sur le corps et représentation du corps tel que l'art s'en saisit au XXe siècle. Histoire artistique du corps. Présentation de "l'image corps", et des mises en scène autour du corps au cours d'un siècle de péripéties artistiques.

Bauret Gabriel

Color photography : portrait, nature morte, nu, paysage....

Assouline, 2001.

Recueil de photographies en couleurs illustrant des genres hérités de l'histoire de la peinture : la nature morte, le nu, le portrait, le paysage... La photographie couleur a enrichi la pratique de ces genres, évolue au gré des influences esthétiques (l'art contemporain, par exemple), et invente de nouveaux sujets visuels.

Biancheri Alain

Les arts plastiques au 20e siècle : Questions essentielles.

Delagrave, Pédagogie et formation, 2002.

Approche des grandes questions qui ont constitué le fil conducteur des aventures artistiques du 20e siècle. Illustré de nombreux croquis d'œuvres célèbres, cet ouvrage répond aux interrogations essentielles : Le corps, l'objet dans les arts plastiques / Rupture et tradition : Le mouvement / Ecriture-peinture / Photographie-arts plastiques / Le cubisme, révolution radicale / La distanciation dans la peinture des années 60 / Le titre de l'œuvre d'art.

Borer Alain

Joseph Beuys : un panorama de l'œuvre : dessins et aquarelles, imprimés et multiples, sculptures et objets, espaces et actions : 1945-1985.

La Bibliothèque des arts, 2001.

Bouruet-Aubertot Véronique

L'art contemporain.

Autrement / SCÉRÉN-CNDP, Série Arts, 2005.

L'art contemporain est l'art de notre époque. Il se manifeste à travers les multiples supports d'expression disponibles aujourd'hui : peinture, sculpture, dessin, photo, vidéo, installation... et s'inscrit dans des démarches artistiques elles-mêmes très différentes. Comment saisir l'art contemporain à travers cette diversité ? Où peut-on l'observer ? Qui sont les artistes ? Et que nous disent-ils sur le monde d'aujourd'hui ?

Bradley-Hole Christopher

Jardins contemporains.

Flammarion, 2001.

L'auteur a sélectionné les plus beaux jardins de la planète, petits et grands, urbains et campagnards. Il évoque leurs sources d'inspiration et il explique comment allier le sens de l'espace et des proportions à l'emploi judicieux des matériaux et des plantes. Il présente la philosophie du minimalisme en référence à l'architecture, à la décoration d'intérieur et à nos styles de vie contemporains.

Brod Véronique, Le Beuze Alain

Graffures de nuit.

Apogée, 2006.

Accompagné de textes et de poèmes, un recueil de macrophotographies pour mieux découvrir l'art urbain que représente le graffiti : gros plans de morceaux de murs, traces de peintures, détails, prise de recul et intrusion de la nature.

Bröhan Torsten, Berg Thomas

Design classics : 1880-1930.

Taschen, 2001.

Ouvrage consacré aux pionniers du design fonctionnel d'avant-garde, de 1880 à 1930. Reproduction de près de 200 objets originaux (chaises, vases, théières, boîtes à couvercle, bougeoirs, lampes, cuillères, verres à vin...).

Bruel Christian

Anthony Browne.

Être, 2001.

Christian Bruel analyse la totalité de l'œuvre de ce grand créateur anglais d'albums de jeunesse : Anthony Browne. Il explique son parcours biographique, le mouvement brownien, les figures et thèmes majeurs, le langage iconique de l'artiste... Niveau : maternelle et élémentaire.

Ceysson Bernard

Gérard Fromanger : rétrospective 1962-2005.

Somogy, 2005.

Présente quarante années de l'œuvre de l'artiste G. Fromanger qui a commencé à peindre dans les années 1960 des figures en noir et blanc en réaction à l'art abstrait, et montre la capacité de renouvellement et de remise en question de sa propre pratique qui a permis à son art d'être toujours d'ac-

tualité. Publié à l'occasion de l'exposition itinérante inaugurée en mars 2005 au Musée des Beaux-arts de Dole et de Lons-le-Saunier.

Chassey Eric de

Made in USA : l'art américain, 1908-1947.

Réunion des musées nationaux, 2001.

Ce catalogue offre un large panorama de quarante ans d'art moderne américain, depuis les scandales du groupe des Huit et de l'Armory Show jusqu'à l'émergence des expressionnistes abstraits. Les 200 oeuvres présentées sont issues principalement des collections des musées régionaux américains.

Chavot Pierre

L'ABCdaire du surréalisme.

Flammarion, 2001.

Coleno Nadine, Veyrunes Karine, Morane Léon

Quand Tosani photographie.

CNDP / Regard, 2002.

Dans le cadre d'une classe APAC (classe à projet artistique et culturel) en arts visuels, des enfants vont à la rencontre de l'artiste et de la photographie : récit vivant et illustré de cette aventure (réinvention de la photo de classe), reportage commenté par un texte simple et informatif, agrémenté des réflexions des protagonistes.

Couturier Elisabeth

L'art contemporain, mode d'emploi.

Filipacchi, 2004.

Répond aux interrogations suscitées par l'art contemporain à travers une tentative de définition de ses caractéristiques et de ses enjeux, une réfutation des critiques les plus fréquentes à son encontre, une présentation des grands thèmes d'inspiration des artistes actuels, de notions-clé, de dates incontournables et de 30 œuvres-phares et un choix de lieux destinés à l'art contemporain.

Cros Caroline

L'ABCdaire de la sculpture du XXe siècle.

Flammarion, 2003.

Présente la sculpture au XXe siècle à travers ses concepts de base, son vocabulaire spécifique, ses grands courants (cubisme, constructivisme, futurisme, art minimal) et ses figures marquantes.

Danchin Laurent

Art brut : l'instinct créateur.

Gallimard, 2006.

Présentation de l'art brut, inventé en France par le peintre Jean Dubuffet, devenu tendance aujourd'hui. Dès les années 1850, en Europe, des psychiatres commencent à étudier l'activité plastique de certains malades. Des collections se constituent et des articles sont publiés sur le rapport du génie et de la création. Dubuffet fonde alors la Compagnie de l'Art.

Demilly Christian

Le surréalisme : les enfants terribles de l'art.

Ed. Palette, L'art & la manière, 2006.-

Présentation du mouvement surréaliste dans son ensemble : la naissance du surréalisme, les surréalistes, leurs œuvres et leurs idées...

Demilly Christian

Les nouveaux réalistes : Arman, César, Klein, Hains, Tinguely....

Ed. Palette, L'art & la manière, 2007.

Présentation du courant artistique "le nouveau réalisme" fondé dans les années 1960, dans le sillage du pop art américain, et qui a réuni Y. Klein, César, Arman, N. de Saint Phalle, J. Tinguely, M. Raysse...

Demilly Christian

Pop art : le choc de l'image.

Ed. Palette, L'art & la manière, 2006.

Présentation du mouvement artistique lancé dans les années 1960 aux Etats-Unis par des artistes comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou Robert Rauschenberg.

Domino Christophe

À ciel ouvert : l'art contemporain à l'échelle du paysage.

Scala, Tableaux choisis, 2005.

Réunit des œuvres d'art qui échappent à l'espace clos d'une salle d'exposition pour prendre possession du paysage. Ce parcours à travers 12 œuvres, du Land Art à l'intervention urbaine, permet au lecteur d'élargir son attente esthétique et sa démarche de spectateur : emballages de Christo, murs peints de Wodiczko, jardin d'Hamilton, signes de pierre en Equateur par Richard Long...

Doumenc Elisabeth

Totems.

Hachette, Pas à pas en arts plastiques, cycle 2, 2002.

"Totems" fait découvrir aux élèves certains aspects de la sculpture contemporaine et leur propose des situations où ils sont confrontés à des problématiques d'artistes. La séquence montre la variété des matériaux et des fixatifs utilisables à l'école, décline les nombreuses possibilités de thématiques, d'assemblage, de mise en valeur, d'installation des volumes créés afin que chaque enfant trouve sa voie personnelle. Niveau : cycle 2.

Ewig Isabelle, Maldonado Guitemie

Lire l'art contemporain : dans l'intimité des œuvres.

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2005.

Propose des clés de lecture et une grille d'interprétation de l'art contemporain : les caractéristiques techniques, la subversion des catégories traditionnelles, les sources d'inspiration, les savoir-faire et les stratégies de réalisation, la prise en compte du regard du spectateur.

Fiell Charlotte, Fiell Peter

Design industriel A-Z.

Taschen, 2001.

Ouvrage de référence en matière de design industriel, de la Révolution Industrielle à nos jours. I / Présentation alphabétique des grands noms (AEG, Apple, Philips, Zeppelin...). II / Thèmes et matériaux : design militaire ou médical, contreplaqué, fibre de carbone, plastique. III / L'histoire de quelques objets quotidiens (vélo, téléphone, aspirateur...). Pour spécialistes.

Franck Catherine, Sausset Damien, Leydier Richard

L'ABCdaire de l'art contemporain.

Flammarion, 2003.

Présente les courants et les figures majeurs de l'art de 1945 à aujourd'hui.

Francis Marc

Les années pop.

Centre Pompidou, 2001.

Exploration chronologique du mouvement pop art à travers les œuvres d'artistes (Warhol, Rauschenberg, Johns, Lichtenstein, Rausse, Malanga...) ayant contribué à son essor : en croisant la musique, l'art, le design, l'architecture, le cinéma..., ces artistes ont accéléré l'émergence d'une idée nouvelle : le lifestyle, ou mode de vie.

Franck Martine

Martine Franck, photographe : Musée de la vie romantique, 30 avril-29 sept. 2002.

A. Biro, 2002.

Cet ouvrage présente une centaine de photographies de Martine Franck, photographe de l'agence Magnum, réalisées au cours des 20 dernières années autour de 3 thèmes : des portraits d'artistes contemporains (Balthus, H. Cartier-Bresson, Y. Bonnefoy...), des paysages et des photos de voyage en Chine et en Inde, et son travail avec A. Mnouchkine et le théâtre du Soleil.

Gattinoni Christian, Vigouroux Yannick

La photographie contemporaine.

Scala, Tableaux choisis, 2002.

Ce 2ème volume fait suite à l'ouvrage intitulé "La photographie (1839-1960)". Cet ouvrage propose des points de repère pour comprendre les développements de la photographie à partir de 1966. Selon le principe de la collection "tableaux choisis", 12 œuvres d'artistes majeurs (Gursky, Parr, Witkin, Tosani, Matta-Clark, Coplans, Ruff...), représentatives de ces tendances, sont les points de départ pour découvrir le travail de plus d'une 100aine d'artistes.

Gaultier Alyse

L'ABCdaire du cubisme.

Flammarion, 2002.

Propose de découvrir le mouvement artistique cubiste, apparu au début du XXe siècle, et qui eut pour ultime but de représenter les objets décomposés en éléments géométriques simples sans restituer leur perspective. Présente ses principaux acteurs (Braque, Delaunay, Gleizes, Léger, Picasso,...), les autres arts ayant subi son influence, la poésie, le cinéma, et enfin ses spécificités, le trompe-l'œil, le collage....

Géron Jean-Marie, Moxhet Albert

Le vitrail contemporain : comme un chant de lumière : le rôle des peintres dans le renouveau du vitrail français contemporain et leur influence au-delà des frontières.

La Renaissance du livre, 2001.

Renouveau du vitrail grâce à des peintres, dans les églises et les cathédrales : Jean Bazaine, Alfred Manessier, Le Moal, Bertholle, Singier, Elvire Jan, Léon Zack, Ubac, Michel Gigon, Georges Braque, Jacques Villon, Chagall, Bissière, Pierre Soulages.

Goldberg Itzhak, Monnin Françoise

La sculpture moderne : au Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou.

Scala, 2007.

À partir de la collection du Centre Georges Pompidou, une initiation à la sculpture moderne depuis les pionniers du début du siècle, à travers le réveil de la matière, la technique de l'assemblage, le mouvement, l'abstraction, jusqu'aux tendances les plus actuelles.

Greenhalgh Paul

L'Art nouveau en Europe : 1890-1914.

La Renaissance du livre, 2002.

L'Art nouveau a été une passerelle artistique entre le XIXe et le XXe siècle ; il a connu son apogée lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900 puis il est mort avec la première guerre mondiale. L'ouvrage présente toutes les tendances et toutes les richesses de ce mouvement autant haï qu'adulé et qui s'est répandu dans toute l'Europe.

Guidot Raymond

Histoire du design de 1940 à nos jours.

Hazan, 2004.

L'ouvrage replace le design dans un mouvement historique qui englobe les événements politiques, le cinéma, les arts plastiques, la bande dessinée, l'exploration de l'espace.

Guy Jean-Michel

Avant-garde, cirque ! : les arts de la piste en révolution.

Autrement, 2001.

Quinze connaisseurs du cirque éclairent sous différents angles la mutation en cours dans ce genre artistique, propulsant le cirque à l'avant-garde de la création contemporaine.

Harcourt Claire d'

Voyage dans un tableau de Picasso.

Ed. Palette, Voyage dans un tableau, 2008.

L'ouvrage propose aux enfants de 5 à 10 ans de partir à la découverte d'un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art. Au fil des pages, le lecteur entre dans la toile grâce à des détails agrandis et un court récit accompagnant cet itinéraire. Ce n'est qu'à la fin du voyage que le tableau dans son intégralité peut être admiré. Cet ouvrage propose une description détaillée de "Guernica".

Hindry Anne

Art contemporain : un choix de 200 œuvres du Fonds national d'art contemporain (1985-1999).

Chêne, 2001.

Cet ouvrage présente les acquisitions réalisées par le Fonds national d'art contemporain entre 1985 et 1999 : peintures, sculptures, œuvres graphiques, installations, vidéos, photographies, design. Les photographies sont accompagnées de notices descriptives complètes. Tous publics.

Jones Louisa

Art et jardins : Chaumont-sur-Loire.

Actes Sud, 2003.

Depuis 1992, le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire offre aux paysagistes un terrain d'expérimentation incomparable. Une sélection de trente-six projets est ici présentée autour de six thèmes essentiels à la découverte des jardins d'aujourd'hui : inspiration globale et identité lo-

cale ; le rôle du vivant ; jardin, peinture et sculpture ; durée et changement ; jardin et paysage ; le jardin ludique. L'inspiration, les techniques et la réalisation de ces projets sont examinées dans le détail. Des annexes apportent des informations sur les jardins et leurs créateurs.

King Emily

Affiches de cinéma.

Octopus, 2004.

Retrace l'histoire de l'affiche de cinéma du début du XXe siècle à aujourd'hui en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, ou encore en Italie. Organisé en 4 périodes, l'ouvrage étudie les graphistes (Saul Bass, Bob Peak), les cinéastes (Alfred Hitchcock, Spike Lee), les films (Citizen Kane, L'odyssée de l'espace) et les genres. Il présente ainsi une histoire du cinéma d'un point de vue artistique.

Koetzle Michael-Hans

Photo icons : petite histoire de la photo. 2, 1928-1991.

Taschen, 2002.

La photographie des années 1930 à la fin du XXe siècle, à travers de nombreux artistes: Dorothea Lange, André Kertész, Robert Capa, Horst P. Horst, Henri Cartier-Bresson, Richard Peter père, Ernst Haas, Robert Doisneau, Martin Parr, Dennis Stock, Robert Lebeck, Bert Stern, René Burri, Gérard Malanga, Barbara Klemm, Helmut Newton, Sandy Skoglund, Robert Mapplethorpe, Joel-Peter Witkin, Sebastiao Salgado. Chaque chapitre est consacré à une photo qui est décrite et analysée en détail, d'un point de vue esthétique dans son contexte historique.

Lambilly Elisabeth de, Fontanel Béatrice

Mes objets.

Palette, L'art pas à pas, 2005.

Album entièrement illustré par des œuvres contemporaines organisées selon une courte fiction sur le thème du cadeau de fête des mères. Les jeunes lecteurs peuvent croiser au fil des pages des œuvres de J. P. Raynaud, R. Hains, W. Delvoye ou T. Murakami, présentant des objets colorés.

Larroche Caroline

Le cubisme : la réinvention de l'art.

Ed. Palette, L'art & la manière, 2007.

Présentation du mouvement cubiste caractérisé par le choix de décomposer la réalité en formes géométriques simples, de montrer les objets sous plusieurs angles à la fois. De Picasso à Braque, en passant par Léger, Gris, Marcoussis ou encore Delaunay, cet ouvrage nous transporte dans l'univers du cubisme et nous donne les clés pour en comprendre toutes les facettes.

Leclercq Isabelle

La Côte d'Opale d'antan : la Côte d'Opale à travers la carte postale ancienne.

HC Éditions, 2005.

Cartes postales à l'appui, le livre retrace l'histoire des différentes villes et stations balnéaires qui jalonnent la Côte d'Opale : Calais, Sangatte, Wissant, Ambleteuse, Wimereux, Boulogne sur Mer, Le Touquet, Berck... Les cartes postales retenues illustrent le propos du livre : ressusciter l'art de vivre de ces lieux fréquentés par la bourgeoisie industrielle naissante et les anglais, de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe, mettre en valeur l'architecture des villas et retracer la vie quotidienne des autochtones.

Lista Giovanni

Le futurisme.

Terrail, 2001.

Histoire et développement du mouvement futuriste, lancé par Marinetti en 1909 avec son célèbre manifeste. Présentation des œuvres des principaux protagonistes du futurisme italien : Boccioni, Balla, Carrà, Russolo...

Martin Sylvia

Art vidéo.

Taschen, Petite collection, 2005.

L'ouvrage souhaite donner un aperçu des nombreuses variations qu'a connues l'Art vidéo depuis ses débuts jusqu'à nos jours et montre que dans le domaine de l'art contemporain se créent aussi bien des œuvres vidéo à caractère conceptuel que des travaux qui se réfèrent à la culture pop (notamment aux clips vidéo et au cinéma), des performances ou encore des expériences sur la perception visuelle.

Martin Tim

Les surréalistes.

Parragon, 2005.

Panorama de l'art surréaliste présenté à travers 120 œuvres commentées : Arbre solitaire et arbre conjugués de Marx Ernst, la Cène de Salvador Dali, le Portrait de René Magritte...

Marzona Daniel

Art minimal.

Taschen, Petite collection, 2004.

Apparu dans les années 1960 en réaction à l'expressionnisme abstrait des années 1950 et au pop art, le minimalisme se caractérise par une simplification des œuvres aux formes strictes. Ce courant artistique, qui compte parmi ses représentants Carl Andre, Dan Flavin et Donald Judd, a influencé l'art conceptuel et le land art.

Meredieu Florence de

Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique.

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2005.

Présente l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art contemporain. Retracer l'histoire et le développement de l'art vidéo et de l'art par ordinateur. Prend en compte le rôle de l'interactivité et des dispositifs virtuels. Montre comment image vidéo et image numérique ont fini par se rejoindre au sein d'installations multimédia. Présente ces nouveaux supports que sont le CD-Rom, les réseaux, le Net. Explore l'impact des nouvelles technologies sur les différents arts (danse, théâtre, cinéma, photographie, architecture) et sur la muséographie. Montre comment ces mutations artistiques appellent une transformation du champ social. Des reproductions d'œuvres, des analyses de notions, des fiches consacrées à des artistes, des descriptions d'œuvres, illustrent le propos.

Néret Gilles

Malevitch, 1878-1935 : et le suprématisme.

Taschen, Petite collection, 2003.

Présente le parcours et l'œuvre de Kazimir Malevitch (1878-1935), pionnier de l'art géométrique abstrait avec Mondrian.

Neysters Silvia, Soll-Tauchert Sabine, Demilly Christian.

Andy Warhol : un mythe américain.

Palette, L'art & la manière, 2004.

Propose de découvrir la vie d'Andy Warhol. Musique, cinéma et provocation ont fait de lui une des icônes pop art du 20e siècle

Ottinger Didier

Marcel Duchamp dans les collections du Centre Georges Pompidou.

Centre Pompidou, 2001.

Ce catalogue rend compte de la collection du Centre Pompidou, la seconde en importance après celle du musée de Philadelphie. A la lumière des recherches les plus récentes, il s'attache à chacune des œuvres de Duchamp, en retrace l'histoire, en explicite et en extrapole le sens.

Peyré Yves

Peinture et poésie : le dialogue par le livre (1874-2000).

Gallimard, 2001.

Cet ouvrage présente la rencontre de 2 expressions artistiques : la peinture et la poésie ,mais aussi d'illustrateurs et de poètes de 1874 à l'année 2000. Il s'appuie sur les 126 plus belles réussites du genre telles que Mallarmé-Manet, Butor-Alechinsky, Leiris-Miro, Beckett-Johns, Breton-Giacometti, Du Bouchet-Tal Coat, Char-Staël...

Pfleger Susanne

Une journée avec Picasso.

Ed. Palette, L'art & la manière, 2007.

Collection proposant une approche sensible et concrète de l'art à travers la vie et l'œuvre d'un peintre. Présente l'univers intime de Picasso dans sa villa à Vallauris et montre des tableaux du peintre.

Pleynet Marcelin

Alechinsky : le pinceau voyageur.

Gallimard, 2002.

Un livre textes et images à déplier pour découvrir l'univers du peintre, artiste de l'époque Cobra. Les textes de l'auteur illustrent les peintures présentées.

Ramade Patrick

Henry Moore : heads, figures and ideas.

Somogy, 2002.

Présente vingt et un dessins réalisés entre 1930 et 1974 et trente neuf sculptures d'Henry Moore (1898-1986) ayant en commun le thème de la figure humaine. Cet ouvrage est accompagné de conversations et de citations de l'artiste.

Richard Lionel

L'aventure de l'art contemporain : de 1945 à nos jours.

Chêne, 2002.

En respectant un déroulement chronologique, cet album permet de s'initier à l'art contemporain, notamment avec des noms d'artistes connus et moins connus, et des explications quant aux différences entre les courants majeurs de cette seconde partie du XXe siècle

Richard Lionel

Le Bauhaus 1919-1933.

SCÉREN-CNDRP, Actualité des arts plastiques, 2004.- + 24 diapos.

L'histoire mouvementée de cette école montre le foisonnement, l'inventivité des pratiques artistiques dans les ateliers de tissage, poterie, menuiserie, d'ameublement, métal, typographie, publicité qu'il s'agisse de travaux d'élèves ou de réalisations architecturales. Ainsi l'apport essentiel du Bauhaus ne semble pas être la formation d'éminents architectes mais l'épanouissement de personnalités polyvalentes et inventives. La peinture, la scène, la photographie, la musique étaient pratiquées régulièrement, en dehors du travail dans les ateliers. Parmi les objets utilitaires certains modèles ont été si réussis qu'ils continuent d'être fabriqués en série. S'appuyant sur des effectifs réduits pour pratiquer une pédagogie semi-directive le Bauhaus s'opposait aux écoles d'art traditionnelles pour pratiquer des recherches pédagogiques, artistiques et sociales marquées par l'esprit d'aventure.

Riou Charlotte

Paysages etc. : une sélection d'œuvres dans les collections du Centre Pompidou.

Cercle d'Art, 2001.

Une quarantaine d'œuvres consacrées au paysage dans l'art de la 2nde moitié du 20^{ème} siècle est exposée au Musée d'Art et d'Archéologie de Guéret : peintures, sculptures, dessins, photographies, installations. Oeuvres de Alechinsky, André, Buraglio, Couturier, Cragg, Cumming, Depardon, Esteve, Fenoyl, Fulton, Faucon, Graham, Hains, Imai, Jezequel, Kemeny, Hutchinson, Long, Manessier, Mitchell, Nevelson, Opie, Penone, Plossu, Rabascall, Raysse, Renaud, Richter, Szenes, Tal-Coat, Turrell, Viallat, Vieira Da Silva. Tous niveaux.

Riout Denis

Yves Klein : l'aventure monochrome.

Gallimard, Découvertes Gallimard, 2006.

Étude consacrée aux œuvres immatérielles de Klein, baptisées par P. Restany "propositions monochromes". Les amateurs les ont considérées comme une polychromie décorative, lors de la première exposition, qui a eu lieu en 1955.

Rondin Madeleine, Nantet Marie-Victoire

Camille et Paul Claudel : origine d'une œuvre, mémoire d'un pays.

Amiens : CRDP de l'Académie d'Amiens, 2003.

Camille et Paul Claudel sont nés et ont vécu en Tardenois, dans le département de l'Aisne. Les influences de ce terroir sont visibles dans leurs œuvres. Entre guide de visite et analyse artistique et littéraire, cet ouvrage propose une analyse fouillée de la mémoire de la famille Claudel et des lieux qui y sont liés. Niveau : primaire, collège, lycée.

Saint-Jacques Camille

1950-2000 : Arts contemporains.

Autrement, 2002.

Panorama de la création artistique de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour chaque discipline (architecture, urbanisme, musique, danse, théâtre, cirque, arts graphiques, bande dessinée, mode, design, cinéma, photographie, arts plastiques), on propose plusieurs thèmes transversaux : le rapport entre arts majeurs et arts mineurs, la mondialisation des échanges artistiques, le marché face aux politiques culturelles, les nouvelles technologies et les pratiques artistiques, le corps et ses genres.

Sellier Marie

Mon petit Picasso.

Réunion des musées nationaux, 2002.

Cet ouvrage propose de découvrir l'œuvre de Picasso. Il propose sur chaque double page une de ses peintures ou une de ses sculptures avec un détail de l'œuvre qui sert de prétexte à une histoire. Niveau : école élémentaire.

Soutif Daniel

L'art du XXe siècle, 1939-2002 : de l'art moderne à l'art contemporain.

Citadelles & Mazenod, L'art et les grandes civilisations, 2005.

Ouvrage complet, abondamment illustré, pour montrer comment se sont amorcées les diverses ruptures dans l'art dès la deuxième moitié du XXème siècle : d'abord celle de l'art moderne, puis l'avènement de l'art contemporain, rupture encore plus profonde par sa libération totale des conventions. Enfin sont exposées les différentes évolutions de l'art depuis le début des années 1980. Avec l'évocation du parcours des artistes, et des analyses précises des œuvres d'art présentées (peinture, graphisme, architecture, design, photographie, art vidéo, installations plastiques, etc.).

Tiberghien Gilles A.

Nature, art, paysage.

Actes Sud, 2001.

Le land art a pris de nos jours une importance centrale dans le débat social et culturel. Essai d'esthétique, de critique et d'histoire de l'art du paysage.

Wands Bruce

L'art à l'ère du numérique.

Thames & Hudson, Beaux livres, 2007.

Après avoir retracé la genèse de l'art numérique, ce livre en présente les principales catégories, des images et sculptures numériques à l'art Internet, en passant par les créations de réalité virtuelle, les formes nouvelles d'installations et les œuvres filmiques. En regard des analyses et illustrations d'œuvres clés figurent des propos d'artistes révélant leur méthode de travail.

Wenzel Angela

Le mystère Magritte.

Ed. Palette, L'art & la manière, 2004.

Cette collection propose une approche sensible et concrète de l'art, en abordant la vie et l'œuvre d'un peintre. Cet album part à la découverte des tableaux peuplés d'énigmes et de visions troublantes de Magritte à la vie pourtant sage et rangée, et montre une œuvre fascinante qui étonne et porte en même temps à la réflexion.

Vidéocassettes

Biville Jacky, Bazelaire Isabelle, Lasserre Casarie

Créa' Danse 2 : danse et paysages.

CRDP de Champagne-Ardenne, 2004.

Ce parcours pédagogique en danse contemporaine a comme support de création l'architecture des paysages. Les différentes activités qui ont nourri ce projet mené dans le cadre d'une classe à PAC sont les suivants : création d'un jardin à l'école, découverte d'albums de jeunesse, sorties dans les paysages de référence... Chaque séance de travail corporel est précédée et poursuivie par des séances sur la préhension du paysage aussi bien en langage, qu'en sciences, histoire et géographie, arts plastiques et musique. Niveau : maternelle.

Biville Jacky, Bazelaire Isabelle

Créa'Danse : un aller retour entre les arts plastiques et la danse.

CRDP de Champagne-Ardenne, 2003.

Présente les étapes de travail d'un atelier de pratique artistique en danse contemporaine. Les auteurs proposent un parcours entre les moments de danse (recherche et restitution) et les réflexions des élèves, de l'enseignante ou de la chorégraphe. Niveau : primaire.

Blais Maryvonne

À propos de peinture : Balade avec quelques contemporains.

SCEREN, Les archives audiovisuelles du Scéren, 2003.

Un montage d'archives, des années 60 à 90, dans lequel s'expriment des peintres contemporains parmi lesquels : John Franklin Koenig, Jean Massagier, Gérard Garouste, Jean-Paul Chambas,

Hervé Di Rosa, Vladimir Velickovic, Richard Texier. Ils présentent des éclairages inattendus sur les influences artistiques qu'ils assument.

Bonan Jean-Denis

Henri Rousseau, le secret du Douanier.

CNDP, Côté Télé, 2002.

La singularité de Rousseau le détache des autres peintres. Autodidacte, il ne peut assimiler le langage savant de l'art et apporte une innocence picturale à la peinture moderne, en peignant d'instinct et en imposant une vision qui donnera naissance à la peinture naïve. La biographie du peintre est presque inexistante. Le film prend le parti d'interpeller le Douanier ; tout au long du film, un narrateur s'adresse à lui à la deuxième personne.

Collin Philippe

Marcel Duchamp, en vingt-six minutes.

CNDP, Côté Télé 2002.

Duchamp eut une influence telle sur les avant-gardes que l'on peut le considérer comme un artiste toujours vivant. Son œuvre complexe et féconde est composée de démarches hétéroclites voire inconciliables. Il est celui qui décidera d'en finir avec l'art et la peinture rétinienne, l'inventeur des ready-made. Le film insiste sur son esprit révolutionnaire et sur sa démarche radicale. Cette émission constitue un support idéal pour une introduction à l'histoire de l'art moderne.

Gibson Philippe

Michel Séméniako.

CNDP-La Cinquième, 2001.

Photographe contemporain, Séméniako travaille souvent la nuit, où il fait écrire la lumière dans des paysages nocturnes. La dimension sociale de son œuvre s'articule autour du "portrait négocié", où le modèle participe, dans une sorte de photomaton, à la mise en scène de la photo finale, dans le clair-obscur de la prise de vue. L'artiste participe au champ de l'art contemporain.

Guilbert Claude

L'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain : Art lumino cinétique.

Imago, 2001.

Des entretiens avec Horacio Garcia Rossi, Julio Le Parc et Gregorio Vardanega proposent le témoignage direct des artistes sur le cheminement de leur œuvre.

Guilbert Claude

L'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain : Mythologies quotidiennes.

Imago, 2001.

Des entretiens avec Peter Klasen, Jacques Monory et Hervé Télémaque proposent le témoignage direct des artistes sur le cheminement de leur œuvre.

Klein William, Krief Jean-Pierre

Sophie Calle In Thomas Ruff, Jeff Wall, Sophie Calle, Nabuyoshi Araki.

Scérén-CNDP, Côté télé / La sept ARTE, 2003.

Artiste majeure de l'art contemporain, Sophie Calle cultive l'art de mettre en œuvre sa propre vie. Entre fiction et autobiographie, elle fabrique des récits en images, ponctués d'enquêtes et de reconstitutions obsessionnelles sur des individus. « Vraie fausse histoire » ou histoire inventée de toutes pièces ? Telles sont les questions sur lesquelles l'artiste s'exprime, preuves à l'appui, pour le plus grand plaisir du spectateur, subtilement pris au piège.

Lebel Hopi

Francis Picabia.

CNDP, Côté Télé, 2002.

Après avoir été impressionniste, Picabia suit les tendances de l'avant-garde : le cubisme, le fauvisme, l'abstraction, l'orphisme. Il participe au début du mouvement Dada et se rapproche du surréalisme. Il réalise des collages. A Moulins il peint la série des Monstres puis celle des Transparences. Ses abondantes créations déconcertantes font alterner des styles différents.

Terzieff Catherine, Kendall Anna-Célia

Peter Knapp In Photo-photographes 4.

CNDP, Gallée, 2001.

Peter Knapp est connu pour ses photos de mode réalisées durant les années "Pop". Il n'a rien perdu de sa passion pour le stylisme et les infinies combinaisons de trouvailles plastiques qui surprennent le spectateur de ses images publicitaires.

Véricel Michel, Joannin Philippe, Favre Marc
Henri Michaux avec un certain Plume.

CRDP Académie de Lyon, Lectures à voir, 2003.

Le film est la transposition d'un spectacle théâtral monté en 1990 par Michel Véricel à partir d'extraits d'œuvres d'Henri Michaux : La Nuit remue, Un Certain Plume et Lointain intérieur. Il évoque les aventures d'un personnage multiforme, baroque et inadapté au monde qui l'entoure et qui se débat dans des situations surréalistes. Le livret pédagogique propose, outre des repères bibliographiques, des pistes de séquences pédagogiques à partir de l'œuvre d'Henri Michaux ou de ses contemporains, un travail d'analyse du film en rapport avec le spectacle théâtral (acteur, cadrage, mouvement de caméra, montage...), des entretiens du comédien/metteur en scène, du réalisateur et du compositeur.

Notre catalogue en ligne

<http://crdp.ac-lille.fr>

Services proposés par le réseau SCÉRÉN-CRDP Nord Pas-de-Calais :

Cinq médiathèques (documentation pédagogique et administrative) ; six librairies ; vente par correspondance ; cinq délégués pédagogiques itinérants ; mise à disposition de salles ; location de matériel ; montage-duplication ; réparation de matériel ; édition ; édition Braille ; Arts et Culture ; International ; BCD-CDI...

Bibliographie réalisée par les médiathèques du SCÉRÉN-CRDP Nord Pas-de-Calais, centres de Dunkerque & Lille -novembre 2008

