

Histoire des arts - secondaire

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

Sommaire	cd-audio	cédérom	DVD	ouvrage	multi support
Arts de l'espace		<u>1</u>	<u>1 > 3</u>	<u>3 > 8</u>	
Arts du langage	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>10 > 14</u>	
Arts du quotidien			<u>15</u>	<u>15 > 17</u>	
Arts du son	<u>18 > 19</u>	<u>19</u>	<u>19 > 21</u>	<u>22 > 24</u>	<u>25</u>
Arts du spectacle vivant			<u>26 > 29</u>	<u>30 > 33</u>	
Arts du visuel		<u>33</u>	<u>34 > 39</u>	<u>40 > 55</u>	
Revue, articles, posters et affiches	<u>56 > 57</u>				

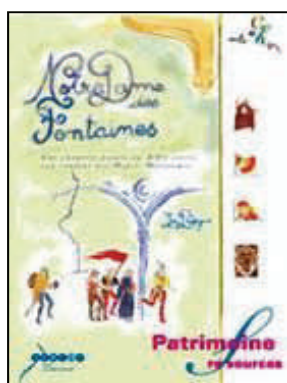
ARTS DE L'ESPACE

Cédérom

Aborder l'architecture avec ses élèves : deux publications en un cédérom

CAUE du Nord, 2008.- 1 cédérom.

Ce cédérom reprend 2 publications écrites par le CAUE du Nord qui traite de la démarche, des outils, des actions, des ressources pour aborder l'architecture et le cadre de vie avec les élèves.

Notre Dame des Fontaines : une chapelle peinte au XVe siècle

CRDP Nice, Patrimoine. Ressources, 2003.- 1 cédérom + 1 livret (4 p.)

Ce cédérom offre un parcours didactique interactif de cette chapelle peinte, datée de 1375 et décorée de fresques remontant à 1491 et 1492, œuvre de 2 peintres piémontais : Giovanni Canavesio et Giovanni Baleison. Les différentes entrées sont : "La pensée religieuse" et "contes et légendes", "le bien et le mal" et "les fresques" donnent des explications d'ordre religieux, historique et plastique illustrées par des détails de fresques, "le Jugement dernier, le cycle de la Passion et la vie de la Vierge" permettent la découverte détaillée de l'intérieur de la chapelle. Permet un travail interdisciplinaire et une exploitation pédagogique en français, histoire-géographie et arts plastiques.

DVD

Neumann Stan Architectures 4

Arte France / Les Films d'ici, 2005.- 1 DVD-vidéo, 6 x 26 mn

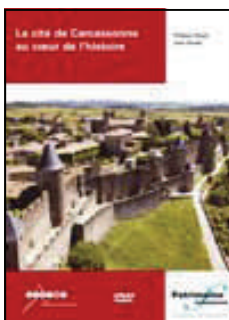
L'Abbatiale Sainte Foy de Conques.- La Maison de Jean Prouvé.- La Maison de verre.- La Médiathèque de Sendai Copans.- La Saline d'Arc et Senans.- Le Musée Guggenheim de Bilbao.

Massé Rémy

Claude-Nicolas Ledoux, architecte du regard

CRDP de Franche-Comté / France 3 Bourgogne, Franche-Comté, 2006.- 1 DVD-vidéo, 20 min + 1 livret (36 p.)

Douze films courts illustrés par des maquettes et des gravures animées pour connaître le parcours de Ledoux, architecte français du XVIIIème siècle. Constructeur d'hôtels particuliers qui lui amèneront la célébrité, Ledoux s'illustre ensuite par ses constructions civiles (barrières douanières à Paris et théâtre de Besançon), industrielles (la saline d'Arc-et-Senans) et par ses projets utopistes (cité idéale de Chaux).

Satgé Philippe, Soulet Jean

La cité de Carcassonne au cœur de l'histoire

CRDP de l'Académie de Montpellier, 2007.- 1 DVD vidéo, 170 min + 1 livret (43 p.).

Visite commentée de la cité de Carcassonne (classée par l'UNESCO au patrimoine mondial) pour comprendre son histoire et ses particularités. Le DVD rassemble 19 films courts organisés en thèmes. Le livret d'accompagnement propose : parcours littéraire sur l'histoire de la cité, chronologie, glossaire, biographies, ressources documentaires et un espace en ligne pour approfondir la visite.

Soulet Jean

L'aqueduc romain de Nîmes

CRDP du Languedoc-Roussillon, Patrimoine - Série Ressources, 2005.- 2 DVD-vidéo, 229 mn + 1 livret (67 p.)

Films documentaires le pont du Gard : conception, procédés architecturaux, impact actuel sur le paysage...montré, expliqué et commenté (images réelles, animations, reconstitutions) et grâce auxquels se dessine les conditions de la romanisation en Gaule dans le sud de la France. Contient également une fiction : "Construire l'aqueduc" proposée en romain. Le livret d'accompagnement propose des parcours complémentaires en peinture, littérature, langues et cultures romanes, histoire... et des ressources documentaires.

Soulet Jean

Le Pont du Gard, une aventure romaine

CRDP du Languedoc-Roussillon, Patrimoine - Série Ressources, 2005.- 1 DVD vidéo

Ce coffret présente 40 films et 4 diaporamas, qui sont autant de ressources éducatives sur l'aqueduc romain et les monuments romains de Nîmes, la villa gallo-romaine de Loupian et l'occupation romaine en Catalogne. Le livret d'accompagnement propose des parcours complémentaires en peinture, littérature, langues et cultures romanes, histoire... et des ressources documentaires. Le CRDP de Montpellier publie à l'adresse suivante <http://www.crdp-montpellier.fr/services/prod/pdg> un site dédié à l'accompagnement de ce double DVD. Les films sont sous-titrés en anglais, une fiction est sous-titrée en latin.

Tignères Serge, Weber Jacques

La Mésopotamie : les jardins de Babel

In Civilisations : une rencontre exceptionnelle avec 4 grandes cultures berceaux de nos origines : l'Égypte, la Mésopotamie, l'Indus, la Chine.- France 5, 2002.- 1 DVD-vidéo double-face, 52 min

Réalisé avec des images réelles, des reconstitutions en 3D, et ponctué d'interventions de spécialistes, ce documentaire raconte la civilisation mésopotamienne, de son origine à son déclin. Il nous montre ce que nous devons aux Sumériens, inventeurs de l'écriture, de l'agriculture, d'une première organisation sociale et politique. Il prouve aussi à quel point les mythes babyloniens ont pénétré les textes bibliques. Il veut sensibiliser à la question de la fragilité des civilisations. Niveau : secondaire.

Fermanel Didier

Lecture d'une Cathédrale, d'un Monastère, d'une Synagogue, d'une Mosquée

CRDP de Haute-Normandie, Lecture d'un monument, 2006.- 1 DVD-vidéo, 4 x 24 min + 1 notice [1 p.]

Regroupés dans un même DVD, ces documentaires définissent les quatre bâtiments religieux et leurs symboles les plus apparents, les présentent dans leur contexte historique, expliquent l'usage, les rites et les caractéristiques architecturales particulières à chacun d'entre eux et permettent de travailler sur une première comparaison entre les grandes religions du livre.

Maillard Yves, Le Bris Michel

Les beffrois : géants de pierre

Editions Montparnasse / France 3 Nord-Pas-de-Calais, Des lieux pour mémoire, 2008.- 1 DVD-vidéo, 52 min

Histoire et description des beffrois du Nord de la France, tours traditionnelles symbolisant les libertés communales acquises par les villes de Flandre et d'Artois au Moyen Age, et récemment classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le documentaire, chapitré, détaille les points suivants : fonction et rôle symbolique, bestiaire fantastique, naissance des libertés communales et puissance économique. Le film permet de découvrir nombre de ces beffrois (Arras, Béthune, Lille, Dunkerque, Bergues, Calais, Boulogne, ...) et leurs carillons, et de comprendre l'origine des traditions spécifiques aux gens de Flandre et d'Artois, comme l'attestent les différents intervenants. Documentaire bilingue disponible en français ou en anglais.

Delassus Jean-François

Les Mystères des Cathédrales

Editions Montparnasse, 2001.- 1 DVD-vidéo, 95 mn

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".

Terzieff Catherine, Stéphane-Andrews Bertrand

Tours d'aujourd'hui et de demain

un documentaire sur la diversité des attitudes architecturales
CNDP, Côté télé, 2008.- 1 DVD, 52 min + 1 livret (16 p.)

Propose un panorama des tours du monde, avec les commentaires des plus grands architectes (Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, Paul Andreu, Norman Foster...), des ingénieurs, plasticiens, de directeurs de sociétés d'aménagement et de critiques d'architecture. Grâce à de nombreux types de documents, il démontre à quel point la construction des tours est au confluent de l'art et de la technique. Des rappels historiques permettent, par comparaison, de mieux comprendre la spécificité des enjeux actuels : développement durable, ouverture sur la ville... Le livret d'accompagnement propose quelques pistes pédagogiques et des ressources.

Une ville, un architecte : 25 villes du monde vues par de grands architectes

Scéren-CNDP, Dédédoc, 2005.- 3 DVD-vidéo, 182 min, 182 min et 130 min + 1 livret (76 p.)

Collection en 3 DVD : chaque architecte présente une ville et explique l'organisation du tissu urbain (son histoire, son évolution, son actualité). Avec une entrée par ville, par thème et par architecte, pour comprendre ce qui compose une cité dans toute sa complexité (espace, paysage, axes urbains, histoire et mémoire). Les villes : Amiens / Paul Chenetov ; Barcelone / Ricardo Bofill ; Paris / Roland Castro ; Pékin / Paul Andreu ; Rio de Janeiro / Elizabeth et Christian de Portzamparc ; Saint-Denis / Pierre Riboulet ; Shanghai / Martin Robain ; Berlin / Jean-Louis Cohen ; Boukhara et Dou-chambé / Eric Torcq ; Brasilia / Yannis Tsiomis ; Londres / Jacques Ferrier ; Manama, Doha et Dubaï / Roueïda Ayache ; Manhattan / Pierre David ; Rome / Odile Decq ; Brest / Edith Girard ; Marseille / Rudy Ricciotti ; Nantes / Bruno Fortier ; Venise / Henri Gaudin ; Trouville, Deauville, Houlgate et Cabourg / Dominique Rouillard. Avec un livret d'exploitation pédagogique. Niveau : secondaire, supérieur.

Ouvrages

Hodde Rainier

Alvar Aalto

Hazan, Architecture, 1998.- 144 p.

Alvar Aalto a réalisé quelques deux cents bâtiments, essentiellement dans son pays natal, la Finlande. Sa contribution à la résolution de certains problèmes propres à l'architecture moderne est essentielle, tels la relation du bâtiment au paysage alentour, la liberté raisonnée du geste architectural, le jeu convention-innovation, la domestication de la lumière, la dynamique des parcours et l'attention extrême portée aux usages les plus quotidiens.

Zevi Bruno

Apprendre à voir l'architecture

Minuit, Forces vives, 1993.- 134 p.

Weaving Andrew

Architecture & design au XXe siècle

Minerva, 2002.- 192 p.

Présente les architectes qui ont marqué le XXe siècle - comme Le Corbusier, Arne Jacobsen, Gio Ponti, Alvaar Alto - et qui ont forgé un style fait de larges ouvertures, grandes baies, panneaux de verre coulissants, métal, acier et béton armé. Retrace l'évolution du mouvement moderne et présente 13 résidences représentatives du style de ces architectes. La décoration intérieure y est largement exposée.

Architecture et numérique

CRDP d'Orléans, Collection du FRAC Centre, 2005.- 63 p. + 1 cédérom + 36 diapositives

Présentation de dix-huit architectes de la collection du Frac Centre, représentatifs de cette nouvelle « architecture digitale », découverte lors des différentes éditions d'Archilab à Orléans : texte biographique, notice de projet et visuels. Le cédérom propose tous les visuels de l'ouvrage, avec une interface facilitant son utilisation pour les cours. Les diapositives proposent un panorama des œuvres de ces 18 architectes.

Jones Louisa

Art et jardins : Chaumont-sur-Loire

Actes Sud, 2003.- 192 p.

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 locale ; 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.

Pinon Pierre

Atlas du Paris haussmannien : la ville en héritage du Second Empire à nos jours

Parigramme, 2002.- 209 p.

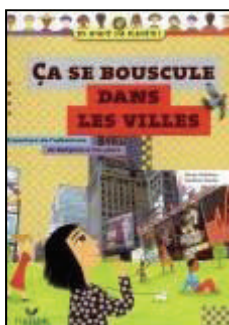
Propose un tableau des travaux opérés par le baron Haussmann dans la seconde moitié du XIXe siècle : conception, processus de décision, réalisation, intervenants. Une réforme qui montre le décalage entre l'époque où elle est programmée et celle où elle est concrétisée. Un paysage urbain qui perdure.

Loupiac Claude

Auguste Perret : un artiste dans son temps

CNDP, Baccalauréat histoire des arts, 2008.- 1 vol. (64 p.)

Dossier consacré à Auguste Perret, qui fut, avec Le Corbusier, la figure la plus importante de l'architecture de la première moitié du XXe siècle en France. Un grand nombre de ses bâtiments ont fait l'objet d'une mesure de protection par le comité du patrimoine mondial de l'Unesco.

Goldman Bruno, Saison Sandrine

Ça se bouscule dans les villes : l'aventure de l'urbanisme de Babylone à nos jours

Hatier, En avant ma planète, 2007.- 64 p.

Pourquoi a-t-on inventé les villes ? Comment sont les villes "ailleurs" ? Ma ville est-elle polluée ? Que peut-on faire pour améliorer la vie dans les villes ? A quoi ressembleront les villes de demain ? A travers des documents iconographiques et des jeux de questions, cet ouvrage apporte des réponses pour tout comprendre sur l'aventure de l'urbanisme.

Bezancon Xavier

Dans les pas des bâtisseurs : les 50 plus belles histoires de la construction

Timée-Editions, Les plus belles histoires. Sciences et découvertes, 2005.- 141 p.

Pour découvrir les aventures humaines qui se cachent derrière chaque édifice du patrimoine architectural français. L'ouvrage aborde les motifs de la construction (protection contre les invasions, motifs religieux), les grands noms (Vauban, Philibert de l'Orme, etc.), les innovations du XIXe siècle (Haussmann, Tour Eiffel) et les constructions récentes (stade de France, viaduc de Millau, etc.).

Laidebeur Marie-Lavande, Dhote Samuel, Vincke Vincent

Des beffrois et des hommes

Le Geai Bleu, 2005

Un voyage dans l'univers des beffrois du Nord - Pas-de-Calais, de Picardie, de Flandre, de Wallonie et de Zélande, qui s'intéresse à l'espace urbain, à la symbolique et à l'histoire des beffrois, à leur place dans l'art et la littérature.

Midant Jean-Paul

Dictionnaire de l'architecture du XXe siècle

Hazan, 1996.- 987 p.

Thiébaud Philippe

Gaudi : bâtisseur visionnaire

Gallimard, Découvertes Gallimard. Arts 408, 2001.- 127 p.

La quasi totalité de l'œuvre de l'architecte Antoni Gaudi (1852-1926) est réalisée à Barcelone: résidences privées, écoles, immeubles d'habitation, un parc, une cathédrale ...

Stierlin Anne, Stierlin Henri

Grèce : de Mycènes au Parthénon

Taschen, 2001.

Vue d'ensemble de l'architecture grecque, depuis la Grèce continentale jusqu'à l'Italie méridionale, l'Asie Mineure et la Perse : les fortifications, les tombes à tholos, les théâtres, les sanctuaires oraculaires, les temples et les palais construits entre le XVIe et le IVe avant J.-C sont replacés dans leur contexte historico-culturel et permettent de saisir l'importance de l'Antiquité grecque.

Barral i Altet Xavier, Stierlin Henri, Huber Claude

Haut Moyen-Age : de l'Antiquité tardive à l'an mil

Taschen, Architecture mondiale, 2002.- 237 p.

L'architecture médiévale à travers les grands centres historiques : Rome, Ravenne, Aix-la-Chapelle, de l'Europe du Nord à la Méditerranée.

Nuttgens Patrick

Histoire de l'architecture

Phaidon, 2002.- 351 p.

Cet ouvrage présente l'histoire de l'architecture, chaque chapitre marque une étape dans l'évolution de l'architecture. Illustrations et plans sont intimement liés au texte. Cartes, chronologies et biographies d'architectes sont incluses. Pour tous les étudiants intéressés par l'histoire de l'architecture.

Benevolo Leonardo

Histoire de l'architecture moderne. 1, La révolution industrielle. 2, Avant-garde et mouvement. 3, Les conflits et l'après-guerre

Dunod, 1998.- 281 p. / 304 p. / 310 p.- Architecture et urbanisme

Bradley-Hole Christopher

Jardins contemporains

Flammarion, 2001.- 207 p.

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.

Valéry Marie-Françoise, Le Toquin Alain

Jardins du Moyen Age

Dexia Banque, 2002.- 245 p.

Une découverte des jardins du Moyen Age en quatre parties : les jardins d'histoire (du Ve au XVe siècle) ; descriptions d'un jardin au Moyen Age (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.

Gousset Marie-Thérèse, Ronné Hervé

Jardins médiévaux en France

Ouest-France, Itinéraires de découvertes, 2003.- 126 p.

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.

Jean Nouvel

Centre Pompidou, 2001.- 172 p.

Exposition présentée au Centre Georges Pompidou, à Paris du 28 novembre 2001 au 4 mars 2002, consacrée à l'œuvre de l'architecte Jean Nouvel. Tous niveaux.

Madec Philippe

L'architecture

CNDP / Autrement, Autrement junior série Arts, 2004.- 63 p.

L'architecture est un art multiforme, qui nous entoure et définit nos conditions de vie. Les points de vue envisagés par cet ouvrage explorent à la fois les différents types d'architecture (selon leur fonction, leur emplacement, etc.), les métiers de l'architecture et leur évolution, ou encore l'histoire de l'architecture humaine.

D'Alfonso Ernesto, Samsa Danilo

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

Solar, 2002.- 312 p.

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...

Gomez Françoise

La cité idéale : une invitation au banquet

CRDP Lille, 2004.- 179 p.

La cité idéale est le thème choisi par l'Académie de Lille pour l'événement culturel "Lille 2004", et le thème, transversal, choisi pour cette anthologie de ressources (textes et documents iconographiques), destinée aux enseignants du primaire et du secondaire. Cette anthologie s'articule autour de trois parties : la cité idéale à l'origine, la cité idéale aux prises avec l'Histoire, et la cité idéale aujourd'hui.

APIC

La cité-jardin : une histoire ancienne, une idée d'avenir

CRDP de Champagne-Ardenne, Patrimoine, 2003.- 156 p.

Au lendemain de la 1ère guerre mondiale, la construction des cités-jardins s'inscrit, en Europe et dans le monde, dans l'évolution de la société industrielle et dans les bouleversements idéologiques et politiques de la période : loger les humbles devient une urgence. Quelle actualité pour les cités-jardins aujourd'hui ? Les sociétés ont changé, les demandes de logement ne sont plus les mêmes, et la réhabilitation du Chemin vert en est l'illustration éclairante. Tenter d'aller plus loin a été l'objet de ce colloque. C'est une contribution à une réflexion plus approfondie de l'histoire du logement qui est proposée ici.

Dethier Jean, Guiheux Alain

La ville, art et architecture en Europe, 1870-1993

CNAC, 1994.- 467 p.

Loupiac Claude

La ville entre représentations et réalités

CNDP, Patrimoine. References, 2005.- 395 p.

Aborde la ville à travers quatre grandes thématiques : la ville imaginée, la ville construite ou reconstruite, la ville remodelée et la ville représentée. Études de cas privilégiant le patrimoine français et pistes pédagogiques viennent compléter ce texte de synthèse.

Le Corbusier : pour une pédagogie de l'espace

CRDP Amiens, 1998.- 11 f.

Guigon Catherine

Les abbayes de France par Geo

Solar, 2003.- 144 p.

Invite à une visite guidée des plus belles abbayes de France à travers un rappel de l'histoire des fondations des premières abbayes et de la règle de saint Benoît, de la suprématie des abbayes cisterciennes, des merveilles architecturales, de l'influence de l'abbaye de Port-Royal, et de la vie quotidienne dans les monastères aujourd'hui.

Maisons

CRDP d'Aquitaine, 36 points de vue, histoires d'architecture, 2002.- 79 p.

Dans cet ouvrage, trois maisons sont présentées : la maison-serre, la maison-meuble et la maison-ascenseur. Elles ont été créées par les architectes Lacaton, Vassal, Shigenu Ban et Rem Koolhaas. L'écrivain Hervé Le Tellier est l'auteur des trois petites histoires qui émaillent la visite en images de ces lieux.

Roux Emmanuel de, Fessy Georges

Patrimoine industriel

Ed. du Patrimoine, 2007.- 270 p.

Présentation d'un certain nombre de sites représentatifs des différentes régions industrielles, des activités de production et types de réhabilitation. L'introduction souligne l'enjeu du débat, les différentes expériences de sauvegarde et de valorisation de ce patrimoine en France et à l'étranger. Les sites sont regroupés par chapitres, chacun présentant un intérêt patrimonial majeur.

Prina Francesca, Demartini Elena

Petite encyclopédie de l'architecture

Solar, 2006.- 426 p.

De l'art roman au futurisme, de la cathédrale gothique de Canterbury aux unités d'habitation Le Corbusier, de l'opéra de Sydney au musée du Quai Branly, cette petite encyclopédie passe en revue les jets architecturaux les plus ambitieux et les monuments qui ont fait date dans l'histoire de l'architecture. De Rome à Istanbul en passant par Prague et New York, de Michel-Ange à Antoni Gaudí et de Frank Lloyd Wright à Jean Nouvel, elle part à la rencontre des plus grands architectes, du Xe siècle à nos jours.

Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public

Ministère de la culture et de la communication / Ministère de l'éducation nationale, 2007.- 87 p.

Cette publication résulte du travail d'un groupe d'experts et de professionnels. La première partie, théorique, développe les éléments fondamentaux de la construction d'une culture architecturale à partir d'une approche sensorielle et d'un socle de connaissances, académiques et sociales nécessaires. La deuxième partie présente des fiches d'activités s'appuyant sur des actions concrètes menées par différentes structures de diffusion.

Bouvier Yves, Cousin Christophe

Ronchamp : une chapelle de lumière

CRDP de Franche-Comté / Néo Editions, 2005.- 90 p.

Présentation de la chapelle construite par Le Corbusier en 1955 dans le Jura : chaque élément architectural (intérieur ou extérieur, mais aussi mobilier et cadre paysager) est détaillé et analysé ; les intentions de l'architecte sont expliquées, et révèlent ainsi l'importance de l'édifice dans l'histoire de l'architecture française contemporaine.

Versailles

Chêne, 2002.- 296 p.

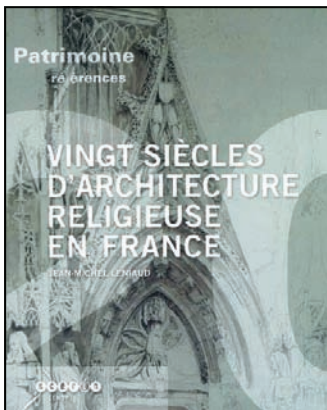
Évoque et décrit l'histoire du château, l'architecture, les décors et les appartements, les trianons, les jardins et la statuaire, ainsi que le musée de l'histoire de France. Les photographies ont été tirées par Nicholas d'archimbaud.

Chalas Yves

Villes contemporaines

Cercle d'Art, 2002.- 206 p.

La ville contemporaine n'est plus à l'image de la ville d'hier, mais un vivant paradoxe et un lieu de tension. L'auteur analyse des nouvelles figures majeures de notre urbanité : la ville-mobile, la ville-territoire, la ville-nature, la ville au choix, la ville-vide et la ville ininterrompue.

Leniaud Jean-Michel

Vingt siècles d'architecture religieuse en France

CNDP, 2007.- 265 p.

Analyse de l'architecture religieuse en France liée aux grandes confessions présentes en France. La synthèse scientifique permet de comprendre le sens des édifices et de leurs composantes, leur situation administrative et patrimoniale, leur emplacement et visibilité sur le territoire rural et urbain, et d'appréhender la nature et le caractère des réalisations effectuées lors des campagnes de construction. Elle présente aussi une histoire des styles et des techniques. La partie « Anthologie. Symbolique et cathédrale » présente des textes sur le sujet, de Guillaume Durand, Suger, Joris Karl Huysmans, John Ruskin, Marcel Proust et Paul Claudel. Etudes de cas et pistes pédagogiques complètent cet ouvrage.

Lupfer Gilbert, Sigel Paul

Walter Gropius : 1883-1969 : prédicateur de la nouvelle forme

Taschen, 2004.- 96 p.

Fondateur du Bauhaus, Gropius joua un rôle déterminant dans le triomphe que connut le "Style International" et fut à la tête de l'un des cabinets d'architecture les plus réputés du monde occidental.

ARTS DU LANGAGE

CD audio

Wagner Richard, Michot Pierre

Tristan et Isolde : Wagner : opéra conté...par Fanny Ardant

L'Avant-scène Opéra, 2005.- 1 CD-audio, 67 mn.- Opéra conté par...

Approche du roman médiéval de Bérout et Thomas, adapté et lu par Fanny Ardant et illustré de pages musicales de l'opéra wagnérien, joué au festival de Bayreuth en 1966 sous la direction de Karl Böhm. Plusieurs parties : "un conte d'amour et de mort", "l'écriture, la légende, les rôles...", "le philêtre", "jour et nuit".

Cédérom

Explorer le Moyen Age

Nouveau Monde éditions, 2002, 1 cédérom + 1 livret (93 p.)

Les images abordent les aspects de la vie au Moyen âge, les textes, classiques ou méconnus, couvrent l'ensemble des genres littéraires et historiques du Ve au XXe siècles. Chaque image ou texte est présenté par une fiche pédagogique (date, auteur, lieu, origine, intérêt, commentaires...). Avec un glossaire, une filmographie, une sélection de sites Web et des extraits de musique médiévale.

DVD

Paintault Micheline, Cerf Claudine

Arthur Rimbaud : « habiter la terre en poète »

SCEREN-CNDP, Présence de la littérature, 2006.- 1 DVD vidéo, 140 min + 1 livret (76 p.)

Quatre documentaires pour restituer à Rimbaud son statut de poète et d'explorateur. « Quoi ? L'éternité », film biographique d'Etienne Faure, suit la trajectoire de Rimbaud et présente sa vie et son œuvre. « Charlestown (Ardennes) : L'éternel retour » s'intéresse à son sentiment pour les Ardennes et sa recherche d'un ailleurs. « Prélude au grand départ » commente des dessins de Verlaine, Germain Nouveau et Ernest Delahaye inspirés par les aventures rimbaldiennes. « Rimbaud, l'aventure, la poésie » porte sur l'étude du texte rimbaldien. « Postérité de Rimbaud à Charleville » présente des interviews sur la bibliothèque de Charleville et sur ce que pourrait être le musée Rimbaud idéal.

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.- Coffret : 1 DVD-vidéo, 186 min. + 1 livret [14 p].

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.

Cerf Claudine

La littérature populaire : une révolution culturelle (XIXe et début du XXe siècle)

CNDP, Présence de la littérature, 2008.- 2 DVD vidéo, 340 min : coul., Pal, sonore + 1 livre (68 p.)

Double DVD pour illustrer un travail d'analyse sur le roman du XIXe siècle. Le DVD 1 explore quatre thématiques grâce à de multiples séquences aux formats courts : Le roman didactique vulgarisateur ; La paralittérature (de la presse au roman populaire) ; La littérature noble et la thématique populaire du crime ; Naissance d'un genre populaire nouveau : le roman policier. Le DVD 2 propose des portraits détaillés de : Alexandre Dumas ou l'appétit de la vie ; George Sand, histoire de sa vie ; Jules Verne le mystérieux. Pistes pédagogiques présentées dans le livret d'accompagnement.

Brun Marie-Anne, Royer Claude, Vasseur Jean-Marc

Maisons d'écrivains en Picardie : De l'argile à l'encre

CRDP de l'académie d'Amiens, Maisons d'écrivains 1, 2008.- 1 DVD-vidéo, 160 min. + 1 notice [4 p.]

Un double DVD pour s'interroger sur l'influence des lieux, des territoires, de la " patrie " sur la création artistique, littéraire ou politique à travers l'exemple ici de la Picardie. Un film, "De l'argile à l'encre", se penche sur les rapports qui existent entre une œuvre et le territoire dans lequel elle s'inscrit. Organisé en trois chapitres, le documentaire rassemble des auteurs célèbres : Alexandre Dumas, Blaise Cendrars, Paul Claudel, Saint-Just, Condorcet, Rousseau, Jules Verne, La Fontaine, Racine, etc. Une deuxième partie est plus spécifiquement consacrée aux maisons d'écrivains en Picardie. Le site d'accompagnement du DVD met à disposition des ressources, des séquences pédagogiques en lien avec les collections, des bibliographies et un guide pratique.

Joannin Philippe, Waysbord-Loing Hélène, Laghouati Sofiane

Michel Butor : rencontre

CRDP de l'Académie de Lyon, Présence de la littérature, 2007.- 1 DVD vidéo, 65 min.

Ce DVD consacré à l'œuvre et à la vie de Michel Butor propose une rencontre intime avec l'écrivain au cours de laquelle sont abordés de nombreux domaines relatifs à l'écriture et à l'inspiration, à l'importance et aux évolutions du livre à travers les siècles et les cultures, aux rapports entre la littérature et les arts, aux voyages et au franchissement des frontières. Ces différents sujets sont accessibles de deux façons : par la lecture d'une version courte (17 min) intitulée « Michel Butor en diagonale », par l'exploration d'une forme développée en six chapitres (47 min) « La rencontre ». Des compléments textuels consultables à l'écran et ou imprimables au format PDF approfondissent les thèmes explorés dans les vidéos, fournissent des pistes de travail en classe, une biographie de Michel Butor, des bibliographies de et sur ses œuvres, des filmographies et des sitographies.

Ouvrages

Bernanoce Marie

   la découverte de cent et une pièces : répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse

CRDP de l'académie de Grenoble / Editions théâtrales, Sur le théâtre, 2006.- 533p.

Propose plus de cent pièces de théâtre, avec pour chacune une fiche indiquant le niveau d'utilisation (du primaire au lycée), ses thématiques et sa dramaturgie. L'auteur et la pièce y sont présentés, ainsi que des pistes de travail et de lecture pour le plateau et la classe. Des écrivains commentent leur écriture à destination des jeunes. D'autres pièces (courtes ou à visée pédagogique) sont citées brièvement.

Corvin Michel

Anthologie critique des auteurs dramatiques européens (1945-2000)

CNDP / Editions théâtrales, 2007.- 703 p.

Anthologie analytique et synthétique du théâtre européen du dernier demi-siècle. Sélections de 120 extraits d'œuvres d'auteurs de nationalités et de culture différentes, pour découvrir les trois générations littéraires qui se sont succédé depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Trois parties mettent en jeu les trois instances du moi, de la société et du politique. Chaque extrait est précédé d'une présentation de son auteur et de sa pièce.

Cannone Belinda

Belinda Cannone présente L'œuvre d'Émile Zola

Gallimard, Folioth  que 104, 2002.- 189 p.

L'auteur présente une étude thématique et stylistique de "L'œuvre" d'Emile Zola, l'ouvrage au sein du contexte littéraire, artistique et social de l'époque. Niveau : Enseignement secondaire.

Daeninckx Didier

Cannibale

Magnard, Classiques & contemporains 20, 2001.- 140 p. + 1 livret du professeur : 15 p.

Recommandé pour les classes de troisième, seconde (enseignement général et professionnel) et terminale BEP.

Pouzargues Franck

Contes et nouvelles de Maupassant : adaptés par Battaglia

CRDP de Poitou-Charentes, La BD de case en classe, 2003.- 100 p.

Ces dix fiches élèves thématiques (la satire sociale et politique chez Maupassant, les paysages et paysans normands, les soldats prussiens et les prostituées) permettent d'exploiter l'adaptation de Battaglia de contes et nouvelles de Maupassant : Deux amis, Boule de Suif, Mademoiselle Fifi...

Ronecker Jean-Paul

Contes populaires

Pard  s, B.A.-B.A., 2002.- 126 p.

Histoire, origine mythologique et rôle éducatif et initiatique des contes populaires.

Azama Michel, Corvin, Michel, Lallias Jean-Claude

De Godot à Zucco : anthologie des auteurs dramatiques de langue française, 1950-2000

3 volumes

Bertrand Dominique

Dominique Bertrand présente Les caractères de La Bruyère

Gallimard, Foliothèque 103, 2002.- 219 p.

L'auteur présente une étude thématique et stylistique des "Caractères" de Jean de La Bruyère et des analyses historiques considérant l'œuvre dans le contexte littéraire et social de l'époque. Niveau : enseignement secondaire.

Vaucher Brigitte

Et si on osait des littératures au lycée professionnel et au collège

CRDP de l'académie de Créteil, Argos, 2007.- 216 p.

L'ouvrage propose une réflexion et des expériences concrètes pour susciter le goût de lire chez des adolescents réputés faibles lecteurs ou lecteurs en difficulté. En s'appuyant sur la BD et la littérature de jeunesse, un univers proche des élèves, les auteurs proposent des pistes et ouvrent la voie vers des œuvres plus classiques. 28 fiches d'activités pédagogiques sont proposées pour entrer dans ces œuvres et sont transférables à d'autres œuvres et à d'autres classes.

Moncond'huy Dominique

Fabuleux fabulistes

Seghers, 2006.- 104 p.

Anthologie de fables répondant aux exigences des programmes scolaires. Conçu de façon chronologique, l'ouvrage présente un univers dans lequel les animaux sont personnifiés. Ce recueil permet de voyager à travers les grandes périodes de l'histoire, depuis l'Antiquité avec Esope à l'âge classique avec La Fontaine. Comprend des poètes et des écrivains plus récents comme Prévert ou Queneau.

Serrier Thomas

Gunter Grass : tambour battant contre l'oubli

Belin, Voix allemandes, 2004.- 222 p.

Un essai sur l'écrivain allemand, prix Nobel de littérature en 1999, dont l'oeuvre, du "Tambour" (1959) à "En crabe" (2002), interroge l'histoire de l'Allemagne contemporaine.

Slama Marie-Gabrielle

Étude sur Baudelaire : Les Fleurs du Mal

Ellipses, Résonances, 2005.- 126 p.

Œuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la réalité que de l'idéal abstrait. Sa publication fut suivie d'un procès pour délit d'outrage à la morale publique. Approche et analyse de l'œuvre.

Marion Ferry, Yves Steinmetz, Françoise Regnault

Hedda Gabler

CNDP, Baccalauréat théâtre, 2002.- 63 p.

Il est intéressant pour les élèves des classes à option théâtre de voir toutes les actrices qui ont marqué le rôle d'Hedda Gabler : Eleonora Duse, Mary Marquet, Marguerite Jamois, Ingrid Bergman, Delphine Seyrig etc. L'œuvre d'Isben est écartelée, dès 1890, entre le pôle du naturalisme (Théâtre libre d'André Antoine) et celui du symbolisme (Lugné-Poe, entouré des peintres nabis).

Jalons pour la poésie : de Ronsard au multimédia

CNDP / Webletters, WebLettres in folio, 2007.- 175 p.

Deux mises au point théoriques sur la poésie contemporaine, trois séquences didactiques et sept activités pour étudier la poésie en cours de français. Les cours et séquences sont issus des travaux mutualisés par les enseignants sur le site de l'association WebLettres. Plusieurs extraits de cet ouvrage ont été repris pour constituer un dossier Thém@doc en ligne sur le site du CNDP.

Bourkhis Ridha

L'explication littéraire : pratiques textuelles

Armand Colin, Cursus, 2006.- 292 p.

Vingt-trois explications de textes littéraires de langue française de divers genres (poésie, théâtre, romans) émanant de grands auteurs ayant vécu du Moyen Age à nos jours.

Martin Jean-Pierre, Lignereux Marielle

La chanson de Roland

Atlande, Clefs concours. Lettres médiévales, 2003.- 254 p.

Présente les repères historiques, culturels et littéraires, expose les grandes problématiques, propose des exemples d'étude littéraire et d'explication de texte permettant de préciser les attentes et les difficultés de ce type d'exercices, ainsi qu'une préparation à l'épreuve de grammaire. Avec des fiches de répertoires d'exemples et des analyses synthétiques des aspects de la langue du texte.

Gomez Françoise

La cité idéale : une invitation au banquet

CRDP Lille, 2004.- 179 p.

La cité idéale est le thème choisi par l'Académie de Lille pour l'événement culturel "Lille 2004", et le thème, transversal, choisi pour cette anthologie de ressources (textes et documents iconographiques), destinée aux enseignants du primaire et du secondaire. Cette anthologie s'articule autour de trois parties : la cité idéale à l'origine, la cité idéale aux prises avec l'Histoire, et la cité idéale aujourd'hui.

Uhlman Fred, Gartenberg Béatrice, Lebailly Nathalie

La lettre de Conrad

Magnard, Classiques & contemporains, 2003.- 138 p.

Cette collection se propose d'offrir des textes intégraux d'auteurs classiques et contemporains accompagnés d'un appareil pédagogique approprié et adapté aux élèves des collèges et lycées. Ce texte fait suite à "L'ami retrouvé" et est recommandé pour les classes de 5e, 4e, 3e, 2de professionnelle et terminale BEP.

Maillot Françoise, Langlois Isabelle

La pierre et la lettre : architecture et littérature au collège et au lycée

CRDP de Franche-Comté, 2001.- 215 p.

Cet ouvrage a pour objectif de mettre en relation les champs de la littérature et de l'architecture pour une approche fondée sur une double métaphore : le langage architectural et urbain et la construction d'un texte. Des activités pédagogiques variées (des ateliers d'écriture, des réalisations artistiques ou plastiques) permettent de s'associer pour aborder en interdisciplinarité le patrimoine littéraire et architectural.

Poyet Thierry

Le pouvoir des mots : la littérature face au Second Empire

CRDP de l'académie de Grenoble, 1, 2, 3... séquences !. français lycée 4, 2002.- 191 p.

Bien avant les caricatures et l'insolence des médias contemporains, une littérature engagée a existé, notamment au XIXe siècle. Cet ouvrage s'y intéresse par le biais d'œuvres intégrales : "La fortune des Rougon" de Zola, "Les Châtiments" de Victor Hugo ou encore par des écrits plus informels comme la correspondance de Flaubert. Il s'agit de faire découvrir cette littérature aux élèves de première et de développer leur esprit critique dans une perspective d'éducation civique.

Amon Evelyne

Le roman de Renart

Hatier, Œuvres et thèmes, 2002.- 1 complément pédagogique (31 p.) + 1 roman (127 p.)

Des extraits du conte médiéval sont accompagnés d'une introduction présentant la littérature au Moyen-âge et l'œuvre elle-même et de questions permettant à l'élève d'analyser sa lecture. Un groupement thématique de textes suivis de questions permet d'approfondir la réflexion sur la place de l'animal dans la littérature. L'étude d'autres textes d'époques diverses permet d'aborder le thème de la fiction mettant en scène des animaux. Le complément propose un commentaire de ce conte médiéval avec des indications pour travailler le texte avec la classe et des questions de synthèse.

Carrère Ariane

Les romans de la Table ronde

Hatier, Œuvres et thèmes, 2002.- 1 complément pédagogique (31 p.) + 1 roman (128 p.)

Des extraits des romans de la Table ronde (XIIe-XIIIe siècles) et des textes de Victor Hugo, Walter Scott, Mark Twain, Valéry Larbaud groupés autour du thème de l'idéal chevaleresque. Le complément propose le commentaire d'extraits de romans du cycle breton, avec des indications pour travailler ces textes avec la classe et des questions de synthèse. L'étude de textes d'époques diverses permet d'aborder le thème de l'idéal chevaleresque.

Serin-Moyal Fabienne

Les textes fondateurs 5e

Hatier, Œuvres et thèmes, 2003.- 159 p.

Six œuvres sont présentées à travers des extraits : "Yvain ou le Chevalier au lion", "Le roman de Renart", "Le livre des Merveilles", "Gargantua", "Pantagruel" et "Le quart livre".

Ryngaert Jean-Pierre, Bergez Daniel

Lire le théâtre contemporain

Armand Colin, Lettres sup, 2005.- 199 p.

Partant du contexte historique, social et idéologique, J.-P. Ryngaert présente les auteurs contemporains les plus importants à l'aide d'extraits commentés (Nathalie Sarraute, Michel Vinaver, Bernard-Marie Koltès...). S'adresse aux étudiants en lettres et en théâtre ainsi qu'aux comédiens.

Pimont Anne

Lire Robert Mallet

CRDP Amiens, 2001.- 60 p.

Nommé recteur de l'académie d'Amiens en 1964, Robert Mallet laissa derrière lui une importante œuvre poétique dont les plus importants aspects sont commentés ici.

OULIPO

Moments oulipiens

Castor astral, 2004.- 156 p.

Rassemble des récits obéissant à quelques règles précises : les auteurs sont membres de l'Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo), leurs textes sont brefs et relatent une anecdote authentique, datée, ayant trait à la vie de l'Ouvroir.

Desfray Suzanne

Mythes et dieux de l'Olympe

Flammarion, Etonnants classiques 2127, 2002.- 156 p.

Quelle est l'origine du monde ? Comment sont apparus les hommes ? Quelles épreuves a dû affronter Zeus avant de régner sur les hommes et les dieux ? Qui sont les dieux de l'Olympe ? Comment vivent-ils les uns avec les autres ? Les auteurs de l'Antiquité nous ont transmis mille histoires pour répondre à ces questions, parmi eux Hérode, Homère, Virgile, Ovide, Euripide, Eschyle, Hésiode... Niveau : collège.

Risselin Catherine

Perceval : construction d'un héros

CRDP Grenoble, Séquences collège, 2005.- 116 p.

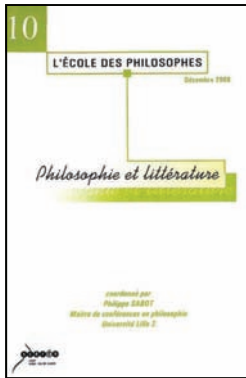
Propose une séquence centrée sur l'apprentissage du héros, en relation avec les lieux traversés et les personnages rencontrés. Ouvre aussi sur d'autres textes du Moyen Age. Niveau : collège.

Bleikasten André

Philip Roth : les ruses de la fiction

Belin, Voix américaines, 2001.- 128 p.

Écrivain du moi sous ses multiples masques, Philip Roth a bâti une œuvre abondante sur l'idée que les Etats-Unis se font du romancier juif. La biographie s'attache à souligner le rôle du romancier américain déjà classique.

Sabot Philippe

Philosophie et littérature

CRDP du Nord-Pas-de-Calais, L'École des philosophes, 2009.- 199 p.

Les œuvres littéraires font partie de la culture commune sur laquelle le professeur de philosophie doit pouvoir s'appuyer pour illustrer tel ou tel aspect du programme : la recherche proustienne, le théâtre de Sartre sont régulièrement évoqués. Mais la littérature n'est pas explicitement intégrée comme notion au programme de terminale en philosophie. La littérature ne risque-t-elle pas de devenir un simple prétexte pour la pensée philosophique ? La question se pose de savoir quel usage philosophique faire des textes littéraires. Des propositions pédagogiques sont présentées dans le dernier chapitre : étude d'Antigone de Sophocle, une expérience d'interdisciplinarité en série L.

Fernandes Isabelle

Roméo et Juliette, William Shakespeare

Bréal, Connaissance d'une œuvre 106, 2007.- 160 p.

Présente une étude approfondie du texte, les repères essentiels sur l'œuvre et son auteur, des analyses thématiques, des prolongements vers d'autres œuvres et des informations complémentaires utiles à la compréhension de l'œuvre.

Brunel Henri

Sages ou fous les haïkus ?

Calmann-Lévy, 2005.- 133 p.

Présente les haïkus, courts poèmes originaires du Japon et composés de trois vers de cinq, sept et cinq syllabes. Propose des exercices à travers les arcanes techniques et spirituels de cet art. Présente enfin le travail d'une classe de 6e de Nantes pendant un trimestre.

Noël Bernard

Un certain accent : anthologie de poésie contemporaine

CNDP, Poèmes à dire, 2002.- 177 p.

Cette anthologie reflète le parti pris de l'auteur qui propose des textes de poètes contemporains. La première partie rassemble, de Jarry à Artaud des auteurs restés longtemps méconnus. Ce choix a fait surgir le titre car il oriente cette anthologie vers "un certain accent", celui d'une inconvenance intellectuelle ayant pour ingrédients l'humour, l'ironie, l'incongruité, la provocation et la déconfiture du goût et de la raison. Enseignement secondaire, lycée.

Sénat

Victor Hugo : témoin et acteur de son siècle

CNDP, 2002.- 48 p.

Victor Hugo, qui voulait l'influence plus que le pouvoir eut les deux à la fois. Il fut un brillant élu, notamment dans le premier Sénat de la IIIe République. Politique, Hugo le fut à travers ses combats pour le suffrage universel, l'école gratuite pour tous, le refus de la peine de mort, l'aventure de la Chambre unique ou les Etats-Unis d'Europe ... Engagé, il ne ralentit jamais sa production littéraire, émaillée d'allusions et de références politiques.

ARTS DU QUOTIDIEN

DVD

Designers en création

Scéren-CNDP, 2007.- 1 DVD-vidéo, 170 min + 1 livret (71 p.)- Titre complémentaire : "Le design, un pari sur les sensibilités à venir"

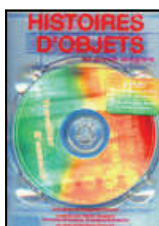
Outil audiovisuel complet pour connaître et comprendre le design, quels que soient les styles (art déco, baroque, minimaliste, néoclassique, pop art), les objets ou sujets d'étude (assiettes, flacons, lampes, mobilier, transports et véhicules, aménagements intérieurs ou extérieurs : signalétique), les matériaux utilisés (carton, céramique, matériaux synthétiques, métal, tissu, verre). Chaque film dresse le portrait de seize designers francophones (Ruedi Baur, Erwan et Ronan Bouroullec, Sylvain Dubuisson, Olivier Gagnère, Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, Patrick Le Quément, Arik Levy, Jean-Marie Massaud, Christophe Pillet, Elizabeth de Portzamparc, Andrée Putman, Philippe Starck, Martin Szekely, Roger Tallon) qui analysent leur travail en lui donnant une dimension sociologique et technique. Le livret pédagogique donne de nombreuses pistes d'exploitation pédagogique. Niveau : enseignement technologique, lycées professionnels et techniques.

Levie Françoise

Mr Bing et l'Art Nouveau

Ideale Audience, 2005.- 1 DVD-vidéo, 52 mn

Récit biographique du mécène Siegfried Bing, industriel, découvreur du japonisme et initiateur de l'Art Nouveau à Paris à la fin du 19ème siècle : amateur d'art japonais, protecteur d'artistes (Van Gogh, Bonnard, Vuillard, etc.), importateur d'art asiatique puis américain moderne (manufactures de verre et de poterie Tiffany), il travaille ensuite avec Munch, Toulouse-Lautrec, Colonna ou Van de Velde...et crée le premier musée d'art nouveau à Paris juste avant l'Exposition Universelle de 1900.

Darmon Françoise, Darmon Françoise, Mégaton Olivier

Histoires d'objets : les grands designers

CNDP (Autres) / TF1 video, 2002.- Rencontres avec dix designers français, 3 DVD-vidéo

Dix designers français nous font part de leurs réflexions sur les implications technologiques, sociologiques et culturelles des objets quotidiens et de leur rôle dans nos vies. Niveau : primaire, collège, lycée.

Ouvrages

Cole Drusilla

1000 motifs : 10 siècles d'art décoratif

Dessain et Tolra, 2003.- 320 p.

Rassemble des motifs décoratifs provenant de tous les pays du monde, issus d'archives ou de collections de céramiques, de textiles et d'autres supports décoratifs conservées dans des musées ou des collections privées. Une première partie consacrée à la période préindustrielle les présente par zones géographiques, une deuxième, consacrée à la période postindustrielle, par périodes.

Calver Giles

Architecture commerciale : graphisme et design

Pyramyd, 2001.- 158 p.

Nouvelles tendances de la communication graphique utilisée par les distributeurs via les designers dans l'aménagement des vitrines, le plan des magasins, les panneaux directionnels, les affiches, les produits dérivés, les emballages... Présentation de diverses réalisations de designers contemporains par secteur : mode, chaussures, sport, automobile, ameublement, optique, montres, plats cuisinés...

Weaving Andrew

Architecture & design au XXe siècle

Minerva, 2002.- 192 p.

Présente les architectes qui ont marqué le XXe siècle - comme Le Corbusier, Arne Jacobsen, Gio Ponti, Alvaar Alto - et qui ont forgé un style fait de larges ouvertures, grandes baies, panneaux de verre coulissants, métal, acier et béton armé. Retraces l'évolution du mouvement moderne et présente 13 résidences représentatives du style de ces architectes. La décoration intérieure y est largement exposée.

Fayolle Claire

C'est quoi le design ?

CNDP / Autrement, Autrement junior. Série Arts 04, 2002.- 63p.

Invitation à observer les images et objets qui nous entourent. Interrogations sur la création d'objets par les hommes et sur la place qu'ils occupent dans notre société : mobiliers, produits, emballages, graphisme, textile. Les notions et repères proposés permettent d'explorer l'univers du design, avec ses caractéristiques propres, ses acteurs et un aperçu des réalisations les plus marquantes.

Création et vie artistique au temps de l'exposition de 1925

CNDP, Baccalauréat histoire des arts, 2006.- 80 p.

Dossier consacré à l'Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, qui cristallisa l'effervescence créatrice du monde des arts dans les années 1920 : arts décoratifs, architecture, peinture, sculpture, littérature, cinéma, musique...

Courtecuisse Claude, Gauckler Geneviève

Dis-moi le design

CNDP (Autres) / Isthme Editions, 2004.- 102 p.

Propose une démarche complète d'analyse à partir d'un objet simple, une chaise (multiples fonctions de l'objet, sa forme, sa matière...). Le design apparaît comme un panel évolutif de solutions techniques, esthétiques ou purement artistiques. Niveau : élémentaire, collège, lycée.

Bröhan Torsten, Berg Thomas

Design classics : 1880-1930

Taschen, 2001.- 175 p.

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...).

Fiell Charlotte, Fiell Peter

Design industriel A-Z

Taschen, 2001.- 768 p.

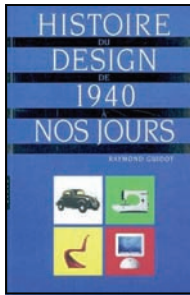
Ouvrage de référence en matière de design industriel, de la Révolution Industrielle à nos jours. I / Présentation alphabétique des grands noms (AEG, Apple, Philips, Zepelin...). II / Thèmes et matériaux : design militaire ou médical, contreplaqué, fibre de carbone, plastique. III / L'histoire de quelques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

Kenna Michael, Jouenne Noël

Et la dentelle ? l'industrie d'une ville : Calais

Marval, 2002.- 91 p.

Ce livre retrace l'histoire de l'industrie dentellière telle qu'elle a été vécue à Calais, à travers des photographies en noir et blanc de lieux (usines, ateliers), d'objets (outils...) utilisés pour la fabrication de la dentelle.

Guidot Raymond

Histoire du design de 1940 à nos jours

Hazan, 2004.- 386 p.

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

Wlassikoff Michel

Histoire du graphisme en France

Musée des arts décoratifs, 2005.- 319 p.

Cet ouvrage retrace l'histoire méconnue mais riche du graphisme en France. Il précise la nature de l'intervention graphique, examine ses liens avec les grands courants esthétiques français et internationaux. Ce parcours historique développe les différents aspects du graphisme et propose une réflexion sur sa place dans les systèmes de communication et en tant que pratique artistique et sociale.

Hottenroth Friedrich

L'art du costume : 240 planches

L'aventurine, 2002.- 301 p.

Cette histoire du costume de l'Antiquité aux années 1840 dans le monde fut publiée à la fin du XIXe 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.

Richard Lionel

Le Bauhaus 1919-1933

Scéren-CNDP, Actualité des arts plastiques, 2004.- 84 p. + 24 diapos.

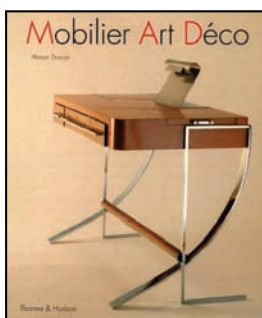
L'histoire mouvementée de cette école montre le foisonnement, l'inventivité des pratiques artistiques dans les ateliers de tissage, poterie, menuiserie, d'ameublement, métal, typographie, publicité qu'il s'agisse de travaux d'élèves ou de réalisations architecturales. Ainsi l'apport essentiel du Bauhaus 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.

Lengellé Maurice

Les arts décoratifs dans l'histoire

Picard, 2002.- 141 p.

L'historiographie moderne néglige les arts et, plus précisément les arts qui visent à la fabrication d'objets de petite taille, mais d'utilisation quotidienne : céramiques, ivoires, horloges, étains, monnaies, bijoux... A partir de l'analyse d'objets d'art et de leurs éléments décoratifs, considérés comme des sources historiques, l'auteur retrace les événements géographiques, sociaux, religieux et explique les évolutions techniques, industrielles, agricoles.

Duncan Alastair

Mobilier art déco

Thames & Hudson, 2001.- 191 p.

Le style art déco fait référence à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs tenue à Paris en 1925, qui présenta au monde entier un style "moderniste" combinant une élégante simplicité à l'utilisation des matériaux les plus précieux. Si le mobilier art déco, en parfaite harmonie avec l'époque - l'ère du jazz et des paquebots transatlantiques, eut des variantes dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, il fut toutefois essentiellement d'inspiration française.

ARTS DU SON

Cd-audio

Blue Note : a story of jazz : the finest in jazz since 1939

Capitol music, 2005.- 3 CD-audio, 73 mn, 77 mn et 71 mn + 1 livret [10 p.].

Panorama du jazz : 1-les années 50 à 90 : Horace Silver, Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane, Jimmy Smith, Michel Petrucciani,... ; 2 - jazz actuel : St Germain, Norah Jones, Charlie Hunter, Al Green, Dianne Reeves,...; 3 - modern jazz ou morceaux contemporains : US3, Madlib, Marc Moulin, Nicola Conte, Amos Lee,.... Quelques morceaux très classiques : "Le jardin d'hiver", "Ipanema girl", "Cantaloupe Island" en deux versions,... Liste non exhaustive.

Delta blues : 1940-1951

Frémeaux & associés, 2002.- 2 CD + 1 livret

Compilation retraçant l'histoire de la décennie charnière pour le Delta blues.

Fête de la musique

CNDP - Ministère de la Culture et de la Communication.- 1 disque compact + 1 livret. (paraît tous les ans)

Gadje Strada

Frémeaux & associés, 2003.- 1 CD + livret

16 titres issus de la tradition musicale tzigane.

Honky Tonk : country music : 1945-1953

Frémeaux & associés, 2004.- 2 disques compacts + 1 livret [32 p.]

Né au Texas et en Oklahoma durant les années de guerre, le Honky Tonk s'est rapidement imposé partout, transformant la Country Music de manière définitive. Ce coffret retrace les années de Genèse du Honky Tonk et propose certains des grands chefs-d'œuvre du genre.

Le cinéma de Bach à Wagner

Naïve, 2003.- 3 volumes

Des extraits de musique classique au cinéma.

Haas Régis

Le monde des instruments, des origines à nos jours

Courlay : Fuzeau, 2004.- En coffret carton : 3 CD + 1 livre (157 p.)

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 œuvres musicales référencées...

Les plus grands thèmes du cinéma

Wagram Music, 2002.- 2 CD, 138 mn.

CD1 : Le pont de la rivière Kwai, Ben Hur, Breakfast at Tiffany's, Lawrence d'Arabie, Le jour le plus long, Dr No, La panthère rose, Zulu, Zorba le grec, Docteur Jivago, Paris brûle-t-il ?, 2001 l'Odyssée de l'espace, L'affaire Thomas Crown, Le bon la brute et le truand, Il était une fois dans l'ouest, Le parain, Amarcord, Rocky, Star War. CD2 : Midnight express, The deer Hunter, Les aventuriers de l'arche perdue, Chi Mai, Diva, Excalibur, Les chariots de feu, Cotton club, Out of Africa, Retour vers le futur, Mission, Jean de Florette, Danse avec les loups, Basic instinct, Christophe Colomb, La liste de Schindler, Braveheart, Armageddon.

Méga classique

Arcade.- 4 CD + livret.

1 : festival orchestral , 2 : adagios et romances, 3 : valse et danses, 4 : opéras et musique

Haerrig Martine

Terre de musiques

Fuzeau, 2003.- 1 CD + 1 livret (87 p.)

Les instruments de musique de onze pays du monde en 25 plages d'écoute : Guinée (kora, bala, djembe), Gabon (chant, sanza), Turquie (ney, tambura), Irak ('ud) , Iran (ensemble, târ, kémencé, santur, ney, tombak), Inde (sitar, tabla), Chine (qin, zheng), Mongolie (morin-khuur, chant), Japon (shakuhachi, koto, trio), Bali (gamelan), France (biniou-bombarde).

Ligeti György

The Ligeti Project III

TedelClassics, 2002.- 1 CD-audio, 68 mn + 1 livret (16 p.).

4 œuvres de musique contemporaine par le compositeur hongrois : "Cello concerto" (1966), "Clocks and Clouds" (œuvre instrumentale et vocale de 1973 avec voix de femmes), "Violin concerto"(1992), "Sippal, Dobbal, Nadihegedüvel"(2000).

Trésors classiques

RCA, 1996.- 4 disques compacts

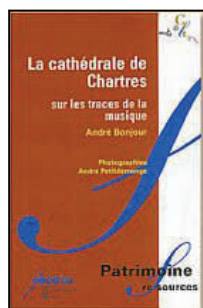
J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois n°5 (Allegro) / Mozart : Adagio du Concerto pour clarinette / Beethoven : Adagio de Sonate au clair de lune / Borodine : Danses Polovtsiennes / Faure : Pavane / Malher : Adagietto de Symphonie n°5 / Ravel : Boléro / Rachmaninov : Allegro Concerto pour piano n°2 / Strauss R. : Lever de soleil (Ainsi parlait Zarathoustra), etc....

cédérom

100 ans de jazz

Concept Action Multimédia, 2001

Ce cédérom retrace les faits marquants de la vie de 500 jazzmen. Un outil de recherche permet d'interroger par mot-clé, par nom d'artiste, par mouvement musical et par instrument de musique. Un accès Internet est disponible sur le cédérom.

Bonjour André, Petitdémange André

La cathédrale de Chartres : sur les traces de la musique

CRDP Orléans, Patrimoine. Ressources, 2003, 1 cédérom + 1 livret (12 p.)

La présentation de la cathédrale est bâtie sur une approche de la musique médiévale : au total 307 représentations d'instruments dans la statuaire, les verrières et la clôture du chœur. L'objectif principal de ce cédérom est de permettre le repérage dans la cathédrale, la découverte, l'illustration et la compréhension de tous les instruments représentés. Il retrace également l'histoire de la lutherie française du XIe au XVIe siècle. Au total 520 pages-écrans, 1250 photos, 950 textes, une centaine d'animations, 4 concerts, 2 partitions expliquées, un glossaire animé.

DVD

Kersalé Patrick

Aux Origines de la musique

Lugdivine, Découverte des musiques du monde, 2005.- 1 DVD-vidéo, 52 mn.

Documentaire commenté sur l'histoire originelle de la musique. Le film présente les modes de communication traditionnels ou "primitifs" (techniques vocales, outils et instruments sonores, langages et stratégies de communication à distance utilisant le son, la voix) et montre aussi que, dans beaucoup de cultures traditionnelles (Asie, Afrique), il existe toujours un lien entre la musique et sa fonction (éducative, religieuse, sociale, etc.) et une unité dans l'invention des instruments malgré la diversité des cultures. On découvrira aussi les gestes instrumentaux de base (frotter, pincer, taper). Avec chapitrage ("communiquer ici", "là-bas", "maintenant") et accessible en version anglaise. Niveau : cycle 3, secondaire.

Chavé Gilles

Daphnis et Chloé

CNDP, 2004.- 1 DVD-vidéo + 1 livret (32 p.)

Représentation commentée pour élèves et lycéens des deux suites pour orchestre extraites du ballet de Maurice Ravel, par l'orchestre philharmonique de Radio France (direction Kirill Karabits) avec outils interactifs pour les enseignants sur les thèmes (nymphes, bergers, dieux...), les instruments, l'orchestre, et jeux sur l'œuvre + 1 dossier pédagogique.

Coudert Gilles

L'interview de Mozart

Caisse des Dépôts et Consignations / Jeunesses Musicales de France, 2001.- 1 DVD-Vidéo, 70 mn

Cette vie de Mozart, interprétée par un acteur, montre les relations difficiles avec son père, ses souvenirs de voyage, ses succès et la jalousie de ses pairs, l'effervescence musicale de Vienne dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle...illustrés par des extraits d'œuvres : les Noces de Figaro, la Marche Turque, La Flûte enchantée, la Symphonie n°40, le Concerto pour clarinette, le Concerto pour piano n°23 en la majeur, le Concerto pour cor...

Béguinet Christian

Le chant diphonique

CRDP de la Réunion, 2004.- 1 DVD-vidéo, 26 min + 1 livret (12 p.)

Présentation du chant diphonique : description (chant à deux voix simultanées par émission conjointe du son fondamental ou bourdon et du son harmonique), histoire, localisation (Asie, Inde, Afrique, etc.), techniques diverses, apprentissage. Avec Tran Quang Hai, chanteur et Luc Souvet, professeur.

Zygel Jean-François, Bartók Béla, Béziat Philippe

Les clefs de l'orchestre. Bartók, Concerto pour orchestre

CNDP / Naïve, 2008.- 1 DVD vidéo, 110 min + 1 notice [8 p.]

Collection qui analyse une œuvre du répertoire musical en l'éclairant avec des éléments musicologiques, biographiques ou historiques. Bartók compose son Concerto pour orchestre en 1943, en pleine guerre mondiale. En décryptant l'œuvre mouvement après mouvement (avec l'orchestre philharmonique de Radio-France placé sous la direction de Myung-Whun Chung) J.-F. Zygel révèle les clefs de ce chef d'œuvre – au programme du baccalauréat- et montre comment chacun des instruments ou des groupes d'instruments est traité tour à tour en soliste virtuose. L'importance de la musique populaire dans l'œuvre de Bartók est soulignée, et des improvisations sur des thèmes du concerto sont proposées dans les bonus.

Regards sur les Musiques actuelles

CRDP de l'académie d'Amiens, 2006.- 2 DVD-vidéo, 230 min et 200 min + 1 livret (7 p.)

Double DVD qui propose une découverte des styles majeurs de musique populaire contemporaine : blues, jazz, country, rhythm and blues, reggae, rock, funk, hard, pop, techno, punk et rap. Chaque chapitre propose un clip, une présentation du style, et le témoignage d'artistes actuels : Paul Personne, Little Bob, Nono (groupe Trust), Christian Décamps (groupe Ange), etc. Enfin, des éclairages historiques et sociologiques replacent ces styles dans leur contexte. Niveau : secondaire.

Aubé Stephan, Zygel Jean-François

Schubert : la leçon de musique de Jean-François Zygel

Point du jour / Scéren - [CNDP] / Naïve, 2008.- 1 DVD-vidéo, 110 min + 1 CD-audio (66 min) + 1 dépliant [5 p.]

Composé d'un DVD-vidéo : "Franz Schubert 1797-1828 : le voyage d'hiver" et d'un CD-audio (extraits de la "Symphonie Inachevée", "Rosamunde", le "Trio N°2", le "Quintette en ut", la "Fantaisie pour piano à quatre mains", etc.), ce document permet à Jean-François Zygel, de nous dévoiler les secrets de la musique de Schubert dans un documentaire de musicologie très pédagogique. Illustrant ses propos au piano, il est entouré du Quatuor Ebène, du contrebassiste Benjamin Berlioz, et des chanteurs Nora Gubisch et Laurent Alvaro. En bonus : "le petit abécédaire de Jean-François Zygel : A comme anacrouse, H comme harmonie", et deux bonus musicaux : "Sonate arpeggione", "Quintette en ut majeur". Enregistré au Théâtre du Châtelet le 16 mai 2007

Kersalé Patrick

Tambours et djembés du Burkina Faso

Playa sound, Découverte des musiques du monde, 2003.- 1 DVD-vidéo, 69 min.

Documentaire à vocation ethnologique pour expliquer comment sont utilisés les djembés en Afrique (les manières de jouer, l'initiation à la pratique, la fabrication de l'instrument, sa place dans la tribu, son caractère sacré) et pour quels usages (rites religieux, fêtes traditionnelles, rythmes, motifs et danses qui les accompagnent). Le film commenté et tourné en situation (nombreuses images de la vie en Afrique : cases, nourriture, danses, cérémonies, activités quotidiennes) permet de comprendre le sens et le rôle donnés à la musique dans les civilisations primitives et dans les arts premiers. Il permet aussi de trouver les clefs pour une pratique instrumentale du tambour traditionnel. Après le film (26 min, chapitré en 17 séquences), une série de clips (sans commentaires) permet d'aborder tous les types de tambours et djembés, en fonction de leur forme et de leur usage : "le djembé et la danse" (3 min), "le tambour en calebasse" (1 min), "le tambour de l'initiation" (1 min), "le tambour sacré" (1 min), "le tambour royal" (1 min), "le tambour d'eau" (1 min), "le tambour de labour" (1 min), "Fologanto" (ensemble Tahirou Djembé, 9 min), "Lanea" (ensemble Tahirou Djembé, 9 min), "Bete" (ensemble Hérémandono, 7 min), "Nabouwo Dahera" (ensemble Hérémandono, 8 min). Disponible en version française, anglaise et sous-titrage en allemand.

Kersalé Patrick, Brassy Christian, Dieu Lionel

Thèm'Axe 7 : Instruments et musiques du Moyen Age

Lugdivine, Thèm'axe 7, 2008.- 2 DVD-vidéo, 200 min.

Deux DVD chapitrés avec des séquences courtes pour connaître tous les aspects de la musique dans la société médiévale. Après une présentation générale, les documentaires présentent les usages (le chant, la danse, les artistes) et les outils (types d'instruments) pour dresser un panorama complet des usages musicaux entre le Xe et le XVe siècle. Un fichier .pdf permet de travailler sur les commentaires des séquences vidéo. Sont ainsi présentés : en ce qui concerne la recherche, les "acteurs et sources" (trouvères, troubadours et jongleurs ; poésies et chansons et leurs particularités régionales), "les sources documentaires" en musique et danse (iconographie et textes authentiques), "le site de Charavines-Colletière" (découvertes archéologiques du Lac de Paladru en Isère) , "la rote : balbutiements d'une recherche" (comment retrouver un instrument du Moyen Age) ; des performances sur le chant (grégorien, de pèlerinage, de trouveresse, l'ars nova) et la danse (des jongleurs, du chapelet, moresque, basse-danse). Enfin ce qui concerne plus précisément les instruments : claviers (clavicytherium, clavicymbalum, orgue, organetto) ; cloches (histoire et fonction, usage) ; instruments à vent (flûtes de Serris et frestel, anches simples et doubles comme la muse, le hautbois, la muse au sac et cornemuse, ou anches labiales comme le cor et la trompe ou la trompette) ; instruments à cordes (vièles et rebec, organistrum et chifonie, luth, citole et guiterne, harpe et harpe à harpions, psaltérion, tambourin à cordes), en montrant quelques aspects de leur fabrication.

Mozart Wolfgang Amadeus, Guilini Carlo Maria

Wolfgang Amadeus Mozart : Le nozze di Figaro = Le mariage de Figaro

am@do / Cascade Gmbh, 2002.- 1 DVD-vidéo, 130 min + 1 livret (10 p.).- DVD-classics, 2004

Adaptation de l'opéra de Mozart (livret de Lorenzo da Ponte, tiré de la pièce de Beaumarchais), joué par les marionnettes de Salzbourg et interprété par l'orchestre philharmonique et le chœur de Londres (Elisabeth Schwarzkopf), avec pour récitant Peter Ustinov qui explique le déroulement de l'histoire entre chaque scène - une histoire de sentiments croisés et d'amours contrariées entre serviteurs et maîtres, domestiques et noblesse absolutiste, dans la France pré-révolutionnaire de 1784. Disponible en allemand, français, anglais. En complément : biographies, "making-of". Tous niveaux.

Ouvrages

Arvo Pärt : Miserere für Soli, Chor, Ensemble und Orgel (1989, rev. 1992) / Cantus in memory of Benjamin Britten für Streichorchester und eine Glocke (1980)

Philharmonia, 2004.- 67 p.

Édition spéciale baccalauréat option musique. Présente la biographie de Arvo Pärt et les partitions des deux œuvres : "Miserere" et "Cantus in memory of Benjamin Britten".

Best of Bd ciné

Nocturne, Best of 590, 2007.- 1 d. compact (72 min)-27 p..

Un CD audio contenant une vingtaine de titres "standards" issus du cinéma américain, sélectionnés et remastérisés, une vingtaine de planches illustrées et des biographies : My heart belongs to Daddy par Marilyn Monroe ; La Vie en rose par Marlene Dietrich ;

...

Nicollet Gérard

Chercheurs de sons : instruments inventés, machines musicales, sculptures et installations sonores

Alternatives, 2004.- 157 p.

Trente musiciens francophones contemporains, spécialisés dans le domaine de l'invention sonore, présentent une sélection d'objets sonores acoustiques qu'ils ont imaginés et conçus. En offrant un point de vue original sur un territoire créatif mal connu, ce livre ouvre également des pistes de recherches et d'expérimentations pour inventer soi-même ses propres instruments.

Cosi fan tutte : la classe à l'opéra / die Oper entdecken

CRDP d'Alsace, 2005.- 31 p. + 1 disque compact

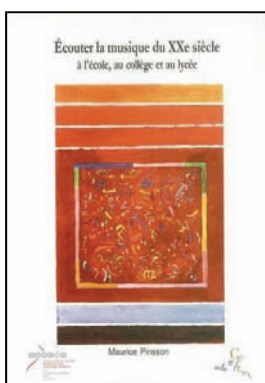
Propose à travers l'opéra "Cosi fan tutte" de Mozart des fiches d'information, des activités pédagogiques, ainsi que des notes méthodologiques. L'ouvrage est bilingue français-allemand.

Toffin Patrick, Platzer Frédéric

Découvrir la musique

Hachette éducation, 2003.- 159 p. + 1 disque compact

Propose aux élèves de collège et de lycée un parcours musical avec les grandes lignes de l'évolution du langage musical, de l'Antiquité à nos jours, ainsi que des exercices d'écoute et d'analyse. Le CD contient de larges extraits musicaux représentatifs des époques traitées.

Pinsson Maurice

Écouter la musique du XXe siècle à l'école, au collège et au lycée

CDDP des Ardennes, 2003.- 157 p. ; 1 fichier : 20 f. + 1 disque compact

Ce livre donne des repères et des indications d'écoute aux enseignants désireux de découvrir les compositeurs et la musique du XXe siècle. Il se compose de vingt-et-une analyses, d'extraits représentatifs des tendances musicales au fil du XXe siècle. L'auteur propose des consignes d'écoute active précises et variées en fonction des œuvres, avec, en appui et pour chaque extrait, une fiche élève : tableaux à compléter, lecture de schémas-partitions, recherche de structures et d'orchestration,... Un disque compact regroupe l'ensemble des extraits.

Denizeau Gérard

Guide de la musique : une initiation par les œuvres

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2005.- 239 p.

Guide pédagogique et historique sur la musique. Pour chacune des 60 œuvres classées chronologiquement : le contexte historique, les choix du compositeur, le commentaire analytique de l'auteur et des encadrés thématiques (biographie, instruments, genres, formes...).

Amar Yvan

L'alphabet du jazz

Gallimard, Gallimard jeunesse musique, 2001.- 80 p. + 2 CD

Un tour d'horizon de 35 grands musiciens de jazz du monde entier avec leur biographie et des anecdotes. 2 CD accompagnent l'ouvrage et forment une compilation des plus grands morceaux de Louis Armstrong, Lester Young, Ella Fitzgerald, Charlie Parker... Tous niveaux.

Terrien Pascal

L'écoute musicale au collège : fondements anthropologiques et psychologiques

L'Harmattan, Sciences de l'éducation musicale, 2006.- 189 p.

Ce livre s'intéresse à la place et au rôle que jouent les émotions dans la construction de connaissances d'un élève lors d'une séance d'écoute d'œuvre musicale en classe de collège. L'auteur se base sur des recherches récentes dans les sciences cognitives de la perception.

Chion Michel

La comédie musicale

CNDP (Autres) / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2002.- 96 p.

Après avoir dressé et analysé le portrait d'un genre qui se situe entre rêve et réalité, l'auteur propose un historique de la comédie musicale aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Il montre ainsi que la comédie musicale sert à exprimer toute une diversité de sentiments et d'idées. Des documents, des textes, des analyses de séquences et une chronologie proposant les principaux titres de comédies musicales complètent cette synthèse.

Mouëllic Gilles

La musique de film : pour écouter le cinéma

Scéren-CNDP, Les petits cahiers, 2003.- 95 p.

Donne des repères historiques nécessaires à la compréhension de l'évolution des rapports entre la musique et le film. Propose des analyses qui éclairent le rôle joué par la musique dans la perception des images. Des témoignages, des textes théoriques et des documents sur de nombreux cinéastes complètent ces analyses.

Delume Caroline, Merlet Ann-Dominique

La musique du XXe siècle, de Arnold Schoenberg à nos jours : 95 plans

J.M.Fuzeau, Mnemosis, 10/2001

95 fiches consacrées à un compositeur, un pays ou une tendance musicale, comportant des repères historiques, la mention d'œuvres ou de compositeurs significatifs, les caractéristiques principales du sujet. Public spécialiste ou professionnel.

Lescat Philippe, Saint-Arroman Jean

La musique occidentale, du chant grégorien à Béla Bartok : 108 plans

Fuzeau, Mnemosis, 03/2001

108 fiches consacrées à un compositeur, un pays, un style ou une tendance musicale, comportant des repères historiques, la mention d'œuvres ou de compositeurs significatifs, les caractéristiques principales du sujet. Public spécialiste ou professionnel.

Koechlin Stéphane

Le blues

Librio, Librio Musique, 2003.- 89 p.

Douze mesures, immuables. C'est la base du blues. Musique sacrée, musique du diable ou tout simplement musique des hommes, le blues parle au cœur de chacun. Des rives boueuses du Mississippi aux abattoirs de Chicago ou aux chaînes de montage de Détroit, Stéphane Koechlin retrace l'histoire de ce genre musical.

Tenaille Frank

Le rai : de la bâtardise à la reconnaissance internationale

Actes Sud, Musiques du monde, 2002.- 187 p. + 1 CD-audio, 65 mn.

Cette étude évoque les rapports de cette musique algérienne avec l'histoire et la société qui l'a engendrée. Le disque reprend les péripéties de la genèse du rai et présente des extraits significatifs pour illustrer l'analyse du livre.

Gille Nancy-Emmanuelle, Faucheur Jean

Le Slam, poésie urbaine

Mango, Albums Dada, 2007.- 41 p. + 1 CD-audio (17 min).

Le slam se décline sur des scènes compétitives avec jury, des scènes ouvertes, en solo, en musique... Il se récite dans les bars, des MJC, des écoles, des prisons, des hôpitaux... Cet album, loin d'être exhaustif, propose une sélection de 19 poésies slam illustrées.

Kaufmann Nathalie, Bertaud Édouard

Musique ! Pour s'y retrouver dans les courants musicaux

Belles lettres, 2001.- 249 p.

Tous les courants actuels de la musique sous forme de dictionnaire : "techno", "house", "rap", "trip hop", "trance goa" ou "French touch", "electronica", "2step", etc...

Giner Bruno

Toute la musique ?

CNDP (Autres) / Autrement, Autrement junior. Série Arts 03, 2002.- 63p.

Exploration de l'univers de la musique, avec ses caractéristiques propres, ses acteurs majeurs et la place de la musique dans notre société : évolution, lieux, genres, métiers...

Guibert Françoise de, Novi Nathalie

La Callas : une invitation à l'opéra

Didier jeunesse, 2007.- 57 p. + 1 disque compact

Livre-disque avec cinq extraits d'opéras de M. Callas (Tosca, La Bohème, La Traviata, Norma et Madame Butterfly). En fin d'ouvrage, les biographies de l'artiste et des musiciens Verdi, Puccini, Bellini et des explications pour tout savoir sur l'opéra.

Beauvert Thierry, Fronty Aurélia, Morier-Genoud Philippe

La Flûte enchantée : un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart

Gallimard Jeunesse Musique, 2007.- 1 livre 62 p. + 1 disque compact

Gallimard Jeunesse Musique - Paris L'histoire de la Flûte enchantée, racontée par Philippe Morier-Genoud, avec la musique de l'opéra de Mozart. Tamino tombe amoureux du portrait de Pamina, fille de la Reine de la Nuit, qui règne sur l'empire de l'obscurité. Pamina a été enlevée à sa mère, pour son bien, par Sarastro, un sage. Tamino doit aller vers la lumière et vers le bien. Pamina sera libérée, mais Tamino et Pamina devront passer des épreuves avant de pouvoir se marier. Accompagnés du copain l'oiseleur Papageno, Tamino et Pamina entament le chemin tortueux et affrontent les dangers : finalement le jeune couple réussit à vaincre les ténèbres et le mariage pourra avoir lieu.

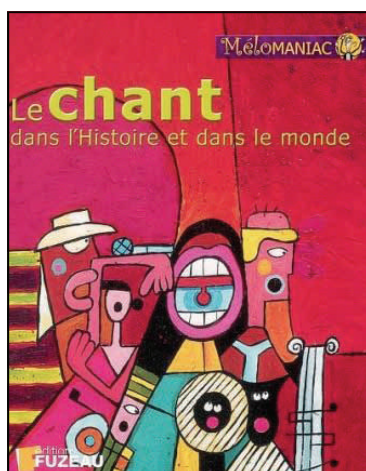
Jacob Cathy, Gavignaud Olivier

Le roman de la Momie : Comédie musicale d'après Théophile Gautier pour chœurs et solistes

Fuzeau, 2001.- 95 p. + 1 disque compact

Inspirée par "Le roman de la Momie" de Théophile Gautier, cette comédie musicale est le récit d'un amour impossible dans le cadre de l'Égypte ancienne. La partition est adaptée aux possibilités vocales des collégiens et lycéens et peut être présentée au public avec mise en scène ou en version concert.

Multi support

Haas Régis

Le chant dans l'Histoire et dans le monde

Fuzeau, MéLOMANIAC 9760, 2007.- 3 CD-audio, 76 min, 77 min et 74 min + 1 livre (175 p.) + 1 livret élève (47 p.)

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.). Avec livret pour l'élève.

Haas Régis

Les grands compositeurs et leurs œuvres : classicisme, romantisme & post-romantisme

J.-M. Fuzeau, MéLOMANIAC, 2006.- 1 ouvrage (175 p.) + 3 cd + 1 livret (63 p.)

CD 1 : la symphonie, le concerto ; CD 2 : l'ouverture, la musique de chambre, la sonate, les pièces de caractère, les danses, la variation, autres formes ; CD 3 : le poème symphonique, le Lied, la messe, le requiem, l'oratorio, l'opéra..

Introduction à l'histoire de la musique occidentale du XVIIIe au début du XXe siècle, à travers une présentation de 26 compositeurs, de leurs œuvres majeures et des principales formes de la musique classique. Le livre destiné à l'enseignant est composé en deux parties : "les compositeurs" et "les œuvres" : thème musical, circonstances de création, instruments utilisés, situation dans l'époque historique. Le livret de l'élève contient les biographies, et la référence de quelques œuvres majeures par compositeur.

Kersalé Patrick

Médiéval' kit

Éditions Lugdivine, 2008.- 1 DVD-vidéo, 75 min + 14 affiches (30 x 42 cm).- 12 planches et deux affiches de présentation.

Outil complet constitué de 12 affiches grand format et d'un DVD pour découvrir les instruments de musique du Moyen Age. Sur le DVD (entièrement chapitré), une succession de vidéo-clips montre la pratique instrumentale pour chaque instrument médiéval : flûtes, muses, muse au sac, chalemie, cornemuse à hautbois, cors, trompes, trompettes, vièles, rebec, chifonie, organistrum, luths, guiterne, citole, harpes, psaltérion, claviers, percussions, voix, danse. Chaque musicien est filmé en gros plan, en situation de jeu, et des illustrations d'époque permettent de retrouver chaque instrument dans son contexte. Les planches détaillent les types d'instruments, et un fichier .pdf permet d'exploiter le contenu des affiches et de la vidéo.

ARTS DU SPECTACLE VIVANT

DVD

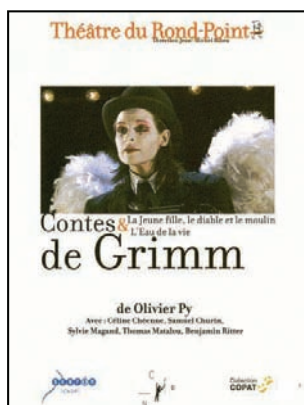
Krysinsky Vitold, Briançon Nicolas, Anouilh Jean

Antigone

Copat / SOPAT / SCEREN, 2004.- 1 DVD vidéo (1 h 57 min)

Contient : Menu animé et chapitrage ; Interviews de Nicolas Briançon, Barbara Schulz et Robert Hossein ; Bonus : Nicolas Briançon explique sa mise en scène ; Bandes annonces.

Antigone, condamnée à mort pour avoir enterré son frère Polynice, en dépit de l'interdiction de leur oncle Créon, un tyran, défend les lois non écrites du devoir moral.

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.- Coffret : 1 DVD-vidéo, 186 min. + 1 livret [14 p].

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.

Mocquard Jean-Yves, Bonjour Marcelle

D'une écriture l'autre : le corps lisière entre les arts

CNDP / Danse au cœur, 2005.- 1 DVD-vidéo, 137 mn + 1 livret [4 p.]

Compte-rendu d'un projet expérimental qui relie trois langages artistiques : la danse, la littérature, la musique et qui s'articule autour des processus et démarches de création de chorégraphes (Georges Appaix, Odile Duboc, Mic Guillaume, Dominique Hervieu), de compositeurs (Jean-Yves Bosseur, Richard Dubelski, Nicolas Frize, Anne-Laure Poulain), et d'écrivains (Michel Butor, Marie Desplechin, Ricardo Montserrat, Paul-Louis Rossi). Expérience artistique en deux temps : 1- accueil, observation, analyse et questionnement autour des différentes conceptions de l'écriture chez chacun des auteurs ; 2- transposition des différentes écritures d'un auteur à l'autre, d'une discipline à l'autre, en mettant en parallèle le travail des artistes et celui d'élèves.

Molière, Krysinsky Vitold

Dom Juan de Molière

SOPAT, 2004.- 2 DVD-vidéo, 145 min

Mise en scène par Daniel Mesguich, cette pièce a été créée au Théâtre du Gymnase à Marseille en 2003 et filmée à cette occasion par le réalisateur Vitold Krysinsky. Cette captation est complétée par des bonus : une leçon de Dom Juan avec Daniel Mesguich ; historique des grandes mises en scène de Dom Juan ; interviews de Daniel Mesguich, Christian Hecq, Anne Cressent et Laurent Montel.

Trochel Florent

Du conte au théâtre : avec la compagnie Louis brouillard - Joël Pommerat

SCÉRÉN-CRDP Académie de Paris, Entrer en théâtre, 2008.- 1 DVD vidéo, 127 min + 1 livret ([12] p).

Relation d'une expérience pédagogique menée en classe de collège, pour aboutir à une création théâtrale sur le thème du conte adapté. Ce film documentaire témoigne du travail d'élèves d'une classe de sixième engagée dans un atelier de pratique théâtrale, avec une comédienne de la compagnie. A partir du texte de la pièce «Le petit Poucet» de Caroline Baratoux, et d'un travail sur la lumière et le son, les jeunes approchent différentes écritures scéniques et découvrent l'expérience du plateau où le son, la lumière, le corps et le texte entrent en résonance. Toutes les étapes de cette expérience pédagogique sont présentées.

Kent Don, La Fontaine Jean de, Wilson Robert

Fables de La Fontaine

Éditions Montparnasse, 2007.- 1 DVD-vidéo, 98 min + 1 livret (35 p.)

Adaptation des Fables de La Fontaine à la Comédie-Française en 2005, signé Robert Wilson, avec les Comédiens-Français (Catherine Samie, Laurent Stocker, Christiane Fersen,...). Chaque fable (présentée dans une mise en scène sobre, contemporaine mais respectueuse) est racontée par un récitant (ou une voix off) et agrémentée par un jeu d'acteurs qui mêle jeu théâtral, danse et mime. L'illustration musicale et le jeu des lumières et du décor contribuent à souligner l'importance du texte, et la portée de son propos. En complément : "Autour des Fables", making-of de la pièce (répétitions d'acteurs, parti-pris scéniques, musique, décors).

Figures de cirque

SCEREN-CNDP, Théâtre aujourd'hui vidéo, 2003.- 1 DVD-vidéo, 148 mn + 1 livret (36 p.)

L'histoire, l'évolution, la vie quotidienne des gens du cirque, le travail d'artiste de cirque contemporain dans toutes ses dimensions (dressage, acrobatie, funambulisme, clowns, jonglerie...) à travers dix films courts : "Alexis Grüss, maître écuyer", "Carmino d'Angelo, musique en piste", "Circus Ronaldo, les Flamands voyageurs", "Sur le fil de Didier Pasquette", "Jérôme Thomas, l'art de la jongle", "Les Acrostiches, trois acrobates au tapis", "Les Arts Sauts, trapèze sous bulle", "Nouveaux Clowns, Nouveaux Nez", "Thierry Bouglione et ses fauves", "Un chapiteau pour le centaure". Plusieurs entrées possibles pour explorer tous les aspects du monde du cirque, de l'écriture artistique jusqu'au spectacle, en passant par le cadre de vie, les arts associés, les espaces, les émotions, etc. Avec exploitation pédagogique dans le livret d'accompagnement.

Bataillon Vincent, Lagarce Jean-Luc, Ionesco Eugène

La cantatrice chauve

Arte France / Agat Films et Cie / CRDP de Franche-Comté, 2007.- 1 DVD vidéo (2 h 35 min)

Contient aussi : Trois autres Cantatrice (20 min) | Georges Nivoix, Laurent Lutaud, réal. . Ionesco père et fille (13 min) | Georges Nivoix, Laurent Lutaud, réal. . La mise en scène de Jean-Luc Lagarce (17 min) | Georges Nivoix, Laurent Lutaud, réal. . La captation à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet (15 min) | Georges Nivoix, Laurent Lutaud, réal..

Une mise en scène captée au Théâtre de l'Athénée qui joue avec l'esthétique hyperréaliste des feuilletons américains (couleurs acidulées, mouvements des personnages).

Kersalé Patrick

La danse

Éditions Lugdivine, Thèm'axe 4, 2007.- 2 DVD vidéo (2 h 27 min)

Qu'est-ce que la danse ? Ensemble de documentaires courts à dimension ethnologique et culturelle, pour travailler sur l'histoire de la danse dans le temps et dans l'espace, et sur ses différentes formes, comme sur ses fonctions sociales ou pratiques artistiques. Le premier DVD "Danser" propose, à travers de nombreux extraits de danses rituelles, folkloriques ou traditionnelles (transes de chaman, danse théâtrale de Bali, danse de possession du culte au Vietnam), de danses savantes comme le ballet (extraits de "Casse-noisette" de Tchaikovsky et "A simple man" de Carl Davis), ou de pratiques de danse urbaine comme le hip-hop (histoire, influence africaine et styles), de travailler sur la diversité des chorégraphies. Le deuxième DVD "Danses du monde" s'attache à l'aspect plus technique de la performance physique, en présentant tous les aspects qui accompagnent sa pratique : "Danse et musique", "Jeu corporel", "Fonction", "Attributs et accessoires", "Représentation".

Fraudreau Martin, Molière, Lully Jean-Baptiste

Le bourgeois gentilhomme : comédie-ballet de Molière et Lully

Alpha / Amiral LDA / Arte, 2005.- 2 DVD vidéo (4 h 22 min) ; 1 livret.

Contient aussi : Les enfants de Molière (52 min) | Martin Fraudreau, réal..

Adaptation de la pièce de Molière, musique de Lully, dans sa version originale et intégrale : spectacle complet (théâtre, musique, danse) tel qu'il fut présenté à Louis XIV, dans le respect de la mise en scène (décors, costumes, rampe), du jeu des acteurs, de la diction (en français du XVIIème siècle), des chorégraphies, de ce divertissement royal et total.

Corneille Pierre, Fontan Didier

Le Cid

Copat / SOPAT, Le Meilleur du Théâtre, 2004.- 1 DVD-vidéo, 137 min

Adaptation théâtrale de l'œuvre dramatique de Pierre Corneille par Thomas Le Douarec, dans une version qui utilise le flamenco (danse et musique) pour souligner le tragique cornélien. L'histoire de Rodrigue, contraint de tuer le père de la femme qu'il aime, Chimène... Avec Gilles Nicoleau, Noémie Daliès, Jean-Pierre Bernard,...[et al.]. Version chapitrée. En complément : interview du metteur en scène, bonus scènes, bonus textes. Filmé au théâtre de la Madeleine à Paris en 1999.

Brun Dominique

Le Faune - un film : ou la fabrique de l'archive

CNDP / Ligne de sorcière, 2007.- 1 DVD-vidéo, 30 min env. + 1 livret (35 p.)

Œuvre majeure de l'histoire de la danse, et au programme du baccalauréat danse, « L'après-midi d'un faune » de Vaslav Nijinski permet une approche transversale du contexte artistique de l'époque : poème de Stéphane Mallarmé, musique de Claude Debussy, décors de Léon Bakst et phototypies du Baron Adolf de Meyer. Comment danser aujourd'hui une œuvre de 1912 ? Dominique Brun « recrée » à partir de sources multiples et au plus près de la partition chorégraphique écrite par Nijinsky en 1915). Cette recréation chorégraphique, proposée en 2 versions musicales, est accompagnée de nombreux documents audiovisuels : entretiens avec Jacques Rancière et Frédéric Durieux, lecture de l'œuvre de Mallarmé, séquence de répétition dansée et photographies du tournage. Dans la partie ROM : des textes, entretiens, articles, dossiers, bibliographie, peuvent être téléchargés et le livret dresse un panorama historique pour mieux comprendre la lecture proposée dans le film.

Kent Don, Shakespeare William

Le Roi Lear

Arte France / Scéren-CNDP, 2007.- 2 DVD-vidéo, 240 min + 1 livret (14 p.)

Autres acteurs : Nicolas Bonnefoy, Thierry Bosc, Jean-Michel Cannone, Jean-Paul Farré, Jérôme Kircher, Gilles Kneusé, Arnaud Lechien, Lucien Marchal, Lisa Martino, Julie-Marie Parmentier, Gérard Watkins

Adaptation sobre et puissante de la pièce shakespearienne, mise en scène par André Engel au théâtre de l'Odéon, avec Michel Piccoli, Gérard Desarthe, ... le drame d'un roi qui perd son pouvoir, d'un père qui perd ses enfants, et d'un homme vieux qui s'achemine vers la mort. En complément : documentaires sur le travail de répétition et les partis-pris scéniques, et comparaison avec d'autres adaptations. Dossier pédagogique complet dans la partie ROM.

Picq Charles

Le Tour du Monde en 80 danses

In Le Tour du Monde en 80 danses.- Maison de la Danse de Lyon / Scéren [CNDP], 2006.- 2 DVD-vidéo, 150 mn + 1 livret (43 p.)

Les 80 extraits présentés dans le DVD A sont ici regroupés par thèmes et par chapitres qui sont autant de "scénarios" pédagogiques pour travailler l'anthropologie, l'histoire et la pédagogie de la danse : 1-Planète danse : "Un tour du monde", "Des genres et des styles", "Métissages" ; 2-Historiques : "Le Ballet, du classique au contemporain", "Pionniers et descendances modernes", "Dix chorégraphes d'aujourd'hui" ; 3-Transversales/thématiques : "Féminin/masculin", "Danse et musique", "Les lieux de danse" ; 4-Ludique/pédagogique : "Pourquoi je danse?", "Quand la danse raconte", "Danse et enfance". D'autres scénarios sont possibles pour travailler sur les costumes, la narration, la politique, danser avec les objets, etc.

Bureau Maria-Pia, Minyana Philippe

Lire le théâtre à haute voix

CRDP de Bourgogne, Entrer en théâtre/ Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National, 2006.- 1 DVD vidéo, 66 min + 1 livret [8 p.]

Comment aborder le texte de théâtre dans sa matérialité sonore, en différant l'accès au sens dans le plaisir premier du dire. Des ateliers de lecture ont été filmés et montrent le travail de Philippe Minyana avec des élèves comédiens du Centre dramatique Dijon-Bourgogne, des élèves de lycée technique sur des textes contemporains (Vinaver, Achternbusch, Minyana, Koltès) et des élèves de 6e et de CM2 dirigés par Christian Duchange sur un texte de Susie Morgenstern. Des séquences pédagogiques portent sur 4 thèmes : commencer, se faire entendre, le son c'est du sens, expérimenter.

Paul Pascal, Noël Claude

Rien ne laisse présager de l'état de l'eau

CRDP de Franche-Comté / Contrejour, 2006.- 1 DVD-vidéo, 108 min + 1 notice [2 p.]

Captation du spectacle de danse créé par Odile Duboc et sa troupe du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté sur le thème de l'eau (60 min), complété par un documentaire (42 min) retraçant la démarche artistique : la chorégraphe explique le déroulement du projet, de l'improvisation initiale à la création finale en passant par les thèmes d'inspiration (tableaux de Bacon, textes de Ponge ou Bachelard) et leur rôle dans l'expression corporelle des danseurs, les choix scéniques et artistiques, le système d'écriture des enchaînements chorégraphiques ; un entretien avec les danseurs (6 min) permet de comprendre les sensations, le travail de conceptualisation (eau = fluidité, liquidité, déformation, etc.) et le rapport entre le créateur et son sujet.

Millot Fabrice, Nota Stéphane, Pinon Pierre

Texte et représentation

CRDP de Champagne-Ardenne, Entrer en théâtre, 2006.- 2 DVD vidéo, 213 min + 1 livret [8 p.]

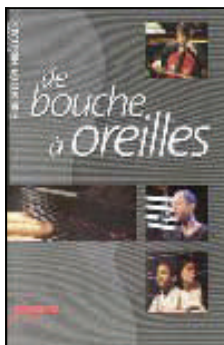
À partir des œuvres «Peine d'amour perdue» de Shakespeare et «Rhinocéros» de Ionesco, ce double DVD éclaire les enjeux du sujet d'étude au baccalauréat «le texte et sa représentation». Découverte de l'œuvre en classe, extraits des spectacles, rencontres des élèves avec l'équipe artistique.

Averty Jean-Christophe, Jarry Alfred

Ubu Roi

Mercury France, 2007.- 1 DVD-vidéo, 96 min et 53 min + 1 livret [6 p.]

Adaptation du drame en cinq actes d'Alfred Jarry, avec Rosy Varte et Jean Bouise. L'histoire "ubuesque" du Père Ubu qui décide, poussé par sa femme, d'aller conquérir le royaume et deviendra un roi mégalomane qui cède à tous ses caprices et enfreint toutes les règles, car "le roi a tous les droits". Première manifestation du mouvement surréaliste, la pièce appartient au théâtre de l'absurde, ce que souligne la mise en scène très inventive et le jeu des interprètes. En complément : "Jean-Christophe Averty raconte..."(commentaires illustrés de documents d'époque) et "Un siècle d'écrivains : Alfred Jarry" (documentaire biographique).

Jarry Hélène, Kimmerling Philippe

De bouche à oreilles... Une chanson signée Arthur H.

CNDP, Dédédoc, 2004.- 1 DVD-vidéo, 161 min + 1 livre (68 p.)

Depuis le piano, support des premières ébauches, jusqu'à la scène, Arthur H nous raconte comment est née une chanson : Le Baron noir (qui fait partie de l'album Trouble fête, Polydor, 1996). Ce film peut aider à montrer que les compositeurs, en fonction d'un objectif personnel et en relation avec un contexte culturel précis, font des choix de matériaux et de formes. Il propose un exemple autour du thème, très riche et diversifié, de la relation texte/musique.

Ouvrages

Vincent Jean-Luc

3 questions de dramaturgie

Gallimard-Education, La bibliothèque Gallimard, 2004.- 180 p.

Une anthologie de 27 textes qui aborde les questions de la représentation de la scène d'exposition, les contraintes et les enjeux du monologue et l'exploitation de la machine au théâtre.

Guy Jean-Michel

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

Autrement, Mutations 209, 2001.- 251 p.

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.

Clavilier Michèle, Duchefdelaville Danielle

Commedia dell'arte : le jeu masqué

PUG, Theatrum mundi, 2005.- 134 p.

Définit le genre (théâtre populaire, improvisé, masqué), aborde l'histoire et les héritages artistiques issus de la Rome antique de la commedia dell'arte (personnages : Polichinelle, Pantalon, Colombine, Pierrot, etc.) ainsi que les techniques propres à cet art dramatique (gestuelle, réalisation de canevas, mime et costumes, art oratoire).

Dulibine Chantal, Grosjean Bernard

Coups de théâtre en classe entière : au collège et au lycée

CRDP de l'académie de Créteil, Argos Démarches, 2004.- 335 p.

Propose des fiches pédagogiques montrant comment élargir le répertoire dramatique, au collège et au lycée, de l'Antiquité aux auteurs contemporains, et comment diversifier les modes d'approche du théâtre : lire, dire, écrire, jouer, analyser.

Lallias Jean-Claude

Dire et représenter la tragédie classique

CNDP, Théâtre aujourd'hui 02, 2007.- 128 p.

Cette réédition de l'ouvrage paru en 1993 reprend les textes de l'édition originale et est complétée par un CD audio ainsi que d'un ensemble de textes originaux et d'une iconographie nouvelle couvrant la période de 1992 à nos jours. Elle présente quelques mises en scènes récentes, celles de Patrice Chéreau et Christian Rist, Lucas Hemleb et Simon Abkarian, Brigitte Jaques-Wajeman et Jean-Louis Martinelli. Sont évoquées aussi celles qui marquèrent l'histoire de la mise en scène de la tragédie classique au long des années 70/80 :

Klaus Michael Grüber, Yannis Kokkos, Jorge Lavelli, Jean-Marie Villégier. L'ouvrage prend appui sur les conceptions d'équipes théâtrales qui réinterrogent la présence du vers classique dans le théâtre de notre temps (François Regnault, Brigitte Jacques-Wajeman, Christian Rist et son Studio Classique). Il apporte des éléments pour dire l'alexandrin et considérer la représentation des tragédies classiques comme un problème théâtral particulièrement vivant et troublant. Trois aspects sont traités : la place du vers alexandrin dans notre langue et dans le théâtre ; les métamorphoses du costume de tragédie ; le traitement contemporain de l'espace de la tragédie. Sur le CD audio figurent des voix déjà lointaines et des exercices pour dire la tragédie classique.

Ferry Marion, Steinmetz Yves

George Dandin, Molière : dossier

CNDP, Baccalauréat théâtre, 2001.- 94 p.

Présentation de plusieurs mises en scène de cette pièce de Molière. Tout d'abord celle de Roger Planchon et sa reconstitution de la condition paysanne au XVIIe siècle. Puis celle de F. Rancillac, au théâtre du Binôme à Bar-le-Duc qui pousse à son paroxysme l'incommunicabilité des êtres, la violence des rapports humains. Catherine Hiégel, au Vieux-Colombier en 1999, elle, accentue encore la rage, la stupeur de ce fabliau noir avec des décors symboliquement boueux.

L'ère de la mise en scène

Scéren-CNDP, Théâtre aujourd'hui 10, 2005.- 240 p.

Étudie le rôle de la dramaturgie, la naissance de la mise en scène moderne en France et en Europe. Comme l'ont souligné Daniel Besnehard, Colette Godard plutôt qu'un théoricien péremptoire au discours définitif et terroriste, le dramaturge est avant tout un documentaliste, un traducteur, nourrissant l'imaginaire. A cette fin, ce dossier se propose de comparer neuf versions de "Tartuffe" de Molière ainsi que d'analyser le devenir scénique de "La Cerisaie" de Tchekhov et les tendances de la jeune création en France. Dix-huit portraits croisés de metteurs en scène permettent d'éclairer le présent et de percevoir combien la diversité, la ferveur dessinent un paysage plein de singularités.

Ginot Isabelle, Michel Marcelle

La danse au XXe siècle

Larousse, 2002.- 263 p.

Présente les bouleversements et les grandes tendances dans le domaine de la danse actuelle : la volonté de prendre en compte l'héritage classique et celle d'inventer de nouveaux codes, et montre comment cette opposition se résorbe aujourd'hui. Avec une mise à jour sur les tendances récentes depuis 1998.

Jacob Pascal

La fabuleuse histoire du cirque

Chêne, 2002.- 256 p.

Retrace l'histoire du cirque, depuis la naissance de l'acrobatie au début de l'ère chrétienne à l'émergence d'un cirque nouveau dans les années 70. Toiles et chapiteaux, parades, acrobates et contorsions, voltige et arts équestres, clowns et augustes, entracte, fauves et dompteurs, jongleurs, dressages, chaque facette du cirque est retracée, agrémentée d'illustrations anciennes et récentes.

Lallias Jean-Claude

La tragédie grecque

CNDP, Théâtre aujourd'hui 01, 2007.- 80 p.

Cette édition revue et augmentée l'ouvrage paru en 1991 reprend les textes de la première édition et est complétée par un ensemble de textes originaux enrichis d'une iconographie nouvelle couvrant la période de 1992 à nos jours. Elle prend appui sur les « Atrides » au Théâtre du Soleil dans la mise en scène d'Ariane Mnouckine et apporte des éléments d'histoire indispensables pour comprendre ce que furent les tragédies dans le Ve siècle athénien et combien leur réapparition sur les scènes françaises est inséparable de la naissance de la mise en scène moderne comme art de l'interprétation. Ce numéro propose aussi, de 1947 à nos jours, des visions scéniques exemplaires au long d'un voyage théâtral qui va du « retour aux origines » jusqu'à l'usage des technologies les plus sophistiquées convoquées sur le plateau. Voyage en compagnie d'Andrei Serban, Antoine Vitez, Bernard Sobel, Deborah Warner, Peter Stein, Stéphane Braunschweig, Jacques Lassalle ou Luca Ronconi.

Jacob Pascal

Le cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2002.- 263 p.

Le cirque moderne naît en Angleterre avec Philip Astley au dix-huitième siècle. Ce livre décrit, tout au long de l'histoire, les spécificités des cirques français, la formation des grandes dynasties, l'apport allemand, le développement des cirques américains, soviétiques et la naissance des arts du cirque.

Wiéner Magali

Le théâtre à travers les âges

Flammarion, Castor Doc, 2003.- 127 p.

À quoi servaient les masques grecs ? Molière est-il bien mort sur scène ? Comment s'est finie la bataille d'"Hernani" ? Les élèves trouveront les réponses dans ce livre qui retrace l'histoire du théâtre, en France et en Europe. Avec des jeux sur les connaissances acquises en fin d'ouvrage.

Dusigne Jean-François

Le Théâtre du Soleil : des traditions orientales à la modernité occidentale

SCEREN-CNDP, Baccalauréat théâtre, 2003.- 64 p.

Ce dossier propose de cheminer à l'intérieur du mouvement de création de la troupe du théâtre du Soleil. Conçu en accompagnement du programme limitatif de l'enseignement de théâtre pour le baccalauréat littéraire, il a été pensé en complément du site www.lebausoleil.com, où élèves et professeurs pourront interroger directement la troupe.

Spiess Françoise

Le théâtre en coulisses

Gallimard, Entrer en matière, 2001.- 102 p.

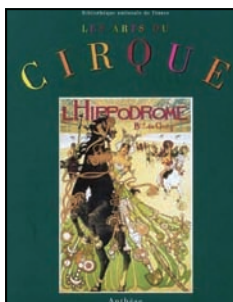
Montre, à partir d'une mise en scène du "Bourgeois gentilhomme" par Jean-Louis Benoit à la Comédie Française, comment la scénographie se met en place depuis les premières répétitions (avec la lecture du texte mémorisé) jusqu'à la première représentation.

Monmarte, Danièle, Guérot Jean-Pierre

Le théâtre en mouvement : répertoire contemporain et compagnies indépendantes en France, panorama (1999-2003)

Éditions de l'Amandier, Théâtre, 2004.- 160 p.

Analyse, sur les cinq dernières années, du travail de plus de 500 compagnies théâtrales françaises permettant d'en saisir la diversité et l'évolution.

Giret Noëlle

Les arts du cirque au XIXe siècle

Anthèse, 2001.- 79 p.

Cet ouvrage retrace l'histoire du cirque à travers son implantation parisienne, depuis la fin du 18ème siècle jusqu'au début du XXe 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.

Gauvreau Alain

Masques et théâtres masqués en Orient et en Occident

CNDP, Actualité des arts plastiques, 2002.- 65 p.

Phénomène de civilisation commun aux théâtres d'Asie et d'Europe, le masque a connu des temps forts suivis de longues éclipses dans les représentations théâtrales du monde occidental, alors que l'Orient assistait à la permanence de certaines traditions archaïques. Mais comment le masque va-t-il s'inscrire sur le visage ? Comment l'acteur va-t-il voir, respirer, parler, jouer avec ce masque qui possède déjà, en tant qu'objet, une expression qui lui est propre ? 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.

Bernard Norbert, Bonnabel Anne-Marie

On ne badine pas avec l'amour : âmes de papier, chairs d'acteurs, espace de la scène

CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille, Une œuvre en question, 2006.- 87 p. + 2 DVD

Document composé d'un ouvrage et de deux DVD qui propose de cerner les enjeux du passage du texte à sa représentation, à partir de « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset. Le DVD 1 contient la captation intégrale de la pièce dans une mise en scène de Gérard Gelas. Le DVD 2 donne accès à un matériau qui restitue la complexité du travail théâtral : captation d'un moment de répétition ; interview du metteur en scène, des comédiens, des techniciens, de la costumière ; comparaison avec d'autres mises en scène historiques. Le livret permet de traiter la problématique du texte et de sa représentation à partir d'une scène ou d'un point de vue, de travailler le texte en œuvre intégrale, ou de compléter un groupement de textes.

Biet Christian, Triau Christophe
Qu'est-ce que le théâtre ?

Gallimard, Folio essais 467, 2007.- 1050 p.

Ce tour d'horizon de ce qui constitue le spectacle théâtral fait appel aux différents points de vue de ceux qui y participent : le comédien, le metteur en scène, le décorateur, l'auteur, le lecteur, le spectateur... Présentation et évolution des lieux et des espaces du théâtre, du fonctionnement de l'espace théâtral, interrogations sur l'art de l'acteur, la dramaturgie, l'oralité...

Quirot Odile, Louergue Michel, Courcoult Jean-Luc

Royal de luxe : 1993-2001

Actes Sud, 2001.- 209 p.

La troupe de théâtre Royal de luxe, créée il y a 15 ans, parcourt le monde dans la tradition des foirains du XIIIe siècle. Leur imagination et leur humour sont sans bornes : constructions géantes, inventions, cascades... Photos, dessins, collages et entretiens retracent cette aventure théâtrale.

Moretti Jean-Charles

Théâtre et société dans la Grèce antique : une archéologie des pratiques théâtrales

Librairie générale française, Le Livre de poche 585, 2001.- 321 p.

À partir des vestiges, d'images des drames, des poètes, de l'équipement scénique, des textes littéraires et de l'épigraphie, Jean-Claude Moretti retrace l'histoire du théâtre antique, des spectacles, des auteurs, des participants et des spectateurs. Niveau : enseignement supérieur.

ARTS DU VISUEL

Cédérom

Aborder l'architecture avec ses élèves : deux publications en un CD Rom

CAUE du Nord, 2008.- 1 cédérom

Ce cédérom reprend 2 publications écrites par le CAUE du Nord qui traite de la démarche, des outils, des actions, des ressources pour aborder l'architecture et le cadre de vie avec les élèves.

À propos de ... Sleepy Hollow

CRDP Midi Pyrénées, A propos de..., 2005, 1 cédérom + 1 notice [4 p.]

Logiciel destiné à l'étude d'extraits du film de Tim Burton : "Le Cavalier sans tête" : découpages séquentiels, fiches thématiques, prolongements pédagogiques, lexique, analyse audiovisuelle et 4 séquences vidéo.

DVD films

Mungiu Cristian

4 mois, 3 semaines, 2 jours

SCEREN / CRDP de l'académie de Nice, À propos de.../ Bac vidéo, 2008.- 1 DVD vidéo, 110 min env. + 1 céderom Mac/PC + 1 livret (15 p.) + 1 notice [2 p.]

Fleischer Richard

Assassin sans visage

Éditions Montparnasse, Collection RKO 74, 2006, 1 DVD-vidéo, 60 mn

Ocelot Miche

Azur et Asmar

SCEREN-CNDP / Nord-Ouest Production / France 3, 2007.- 2 DVD-vidéo, 213 min + 1 livret (35 p.)

Daldry Stephen, Hall Lee

Billy Elliot

Studio Canal, 2005.- 1 DVD-vidéo, 105 min

Ameur-Zaïmeche Rabah

Bled number one

Arte France Développement, 2007.- 1 DVD-vidéo, 130 min

Rohmer Eric

Conte d'été

Scéren [CNDP], L'Eden CINEMA, 2006.- 1 DVD-vidéo, 200 min + 1 livret (27 p.)

Saura Carlos

Cria Cuervos

Carlotta Films, 2007.- 1 DVD-vidéo, 104 min

Jarmusch Jim, Young Niel

Dead Man

Bac vidéo, 2007.- 1 DVD-vidéo, 134 min

Keaton Buster

Go West (Ma vache et moi)

Scéren [CNDP], L'Eden CINEMA, / MK2 éditions, 2005.- 1 DVD vidéo, 111 min + 1 livret (16 p.)

Bazalgette Edward

Hannibal

BBC / France 2, 2005.- 1 DVD-vidéo, 90 min et 52 min

Bouchareb Rachid

Indigènes

TF1 video, 2007.- 1 DVD-vidéo, 120 min

Barta Jiri.- Krysar

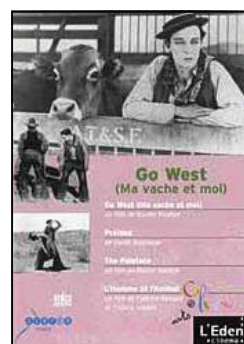
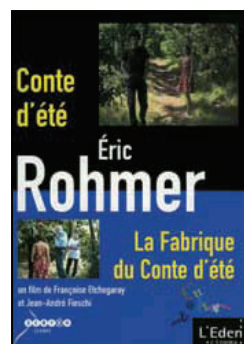
Le Joueur de flûte de Hamelin

Les films du Paradoxe, 2005.- 1 DVD-vidéo, 54 mn + 1 livret [6 p.]

Bresson Robert

L'Argent

MK2 éditions, 2005.- 1 DVD-vidéo, 81 mn

Kaurismäki Aki

L'Homme sans passé

CRDP de Midi-Pyrénées, 2006.- 1 DVD-vidéo, 92 mn + 1 DVD-Rom + 1 feuillet [2 p.]

Cocteau Jean, Leprince de Beaumont Jeanne-Marie, Auric Georges

La Belle et la Bête

Studio Canal, 2006.- 2 DVD-vidéo (90 min et 70 min)

Hirschbiegel Oliver

La chute

Paris : TF1 video, 2005.- 1 DVD-vidéo, 180 min

Ragobert Thierry, Piantanida Thierry, Etienne Jean-Louis

La planète blanche

Gedeon / Bac Films / France 2, 2006.- 1 DVD-vidéo, 75 min

Girerd Jacques-Rémy

La Prophétie des grenouilles

Folimage, 2005.- 2 DVD-vidéo, 90 mn

Faucon Philippe

La Trahison

Éditions Montparnasse, 2007.- 1 DVD-vidéo, 80 min

Edwards Cory, Edwards Todd

La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge

Paramount / Bac Films, 2006.- 1 DVD-vidéo, 78 min

Henckel-Donnersmarck Florian

La vie des autres

Océan Films distribution, 2007.- 1 DVD-vidéo, 137 min

Quelques scènes à ne diffuser que sous la responsabilité de l'enseignant.

Zucker Jerry

Lancelot

Columbia Tristar Home Vidéo, 2005.- 1 DVD-vidéo, 130 min

Bony Isabelle, Chaplin Charles, Bergala Alain

Le Kid et Le Dictateur : deux films de Charles Chaplin

CNDP, 2005.- 2 DVD -vidéo, 249 min + 1 livret, 23 p.

Bergala Alain, Huet Anne, Goupil Catherine

Le Petit Fugitif = Little Fugitive : un film de Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley

CNDP L'Eden CINEMA/ Carlotta Films, 2009.- 1 DVD vidéo, 138 min + 1 livret (40 p.)

Coppola Sofia

Marie-Antoinette

CRDP de l'académie de Nice, A propos, 2007.- 1 DVD-vidéo, 117 min + 1 DVD-Rom + 1 notice [2 p.]

Eustache Jean

Mes petites amoureuses : un film de Jean Eustache

Scéren [CNDP], L'Eden CINEMA, 2005.- 1 DVD-vidéo, 187 min + 1 livret (23 p.)

Satrapi Marjane, Paronnaud Vincent

Persépolis

Diaphana Edition Vidéo, 2007.- 1 DVD-vidéo, 92 min

Bresson Robert

Pickpocket

MK2 éditions, 2005.- 2 DVD-vidéo, 73 mn et 73 mn

Bresson Robert

Procès de Jeanne d'Arc

MK2 éditions, 2005.- 1 DVD-vidéo, 62 mn + 95 mn

Burton Tim

Sleepy Hollow : la légende du cavalier sans tête

Studio Canal, 2007.- 1 DVD-vidéo, 101 min

Coronel, Florence

Terre sans pain de Luis Buñuel

CRDP de l'Académie de Lyon, 2008.- 2 DVD vidéo, 3h 30 ; 1 livret, 7 p.

Joon-Ho Bong

The Host

Océan Films distribution, 2007.- 1 DVD-vidéo, 119 min

Solotareff Grégoire, Elissalde Serge, Sanseverino

U

Prima Linea Productions / Gebeka films, 2006.- 1 DVD-vidéo, 71 min

Fothergill Alastair, Linfield Mark, Angoon

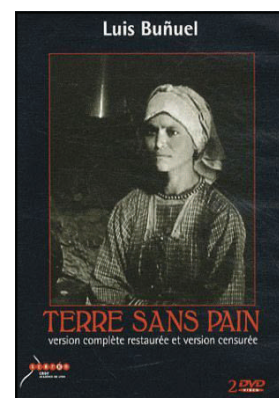
Un jour sur terre

Gaumont / BBC Worldwide Limited, 2008.- 1 DVD-vidéo, 96 min

Malle Louis, Rappeneau Jean-Claude

Zazie dans le métro

Arte video, 2005.- 1 DVD-vidéo, 88 min et 90 + 1 livret (15 p.)

DVD

Huet Anne, Goupil Catherine

Cinéma et théâtre

CNDP, L'Eden CINEMA, 2007.- 1 DVD vidéo, 300 min ; 1 livret, 32 p.

Ce DVD a pour objectif d'explorer les liens entre le théâtre et le cinéma, deux arts souvent qualifiés de « frères jumeaux ». Notre recherche a pour but de mettre en évidence la présence du théâtre au cinéma : dans la mise en scène, le jeu de l'acteur, le rapport au texte... Il s'agit d'une analyse d'un point de vue cinématographique et c'est pour cela que ce DVD est constitué exclusivement d'extraits de films de cinéma. Les 16 extraits de films présents dans ce DVD : « L'Anglaise et le duc » d'Éric Rohmer ; « La Bande des quatre » de Jacques Rivette ; « Le Carrosse d'or » de Jean Renoir ; « Elvire Jouvét 40 » de Benoît Jacquot ; « Esther Kahn » d'Arnaud Desplechin ; « Histoires d'herbes flottantes » de Yasujiro Ozu ; « India Song » de Marguerite Duras ; « Les Larmes amères de Petra von Kant » de Rainer Werner Fassbinder ; « Lola Montès » de Max Ophuls ; « Macbeth » d'Orson Welles ; « Médée » de Pier Paolo Pasolini ; « Mélo » d'Alain Resnais ; « Molière ou la vie d'un honnête homme » d'Ariane Mnouchkine ; « Sarabande » d'Ingmar Bergman ; « Le Soulier de satin » de Manoel de Oliveira ; « To Be or Not to Be » d'Ernst Lubitsch.

Massé Rémy

Claude-Nicolas Ledoux, architecte du regard

CRDP de Franche-Comté / France 3 Bourgogne, Franche-Comté, 2006.- 1 DVD-vidéo, 20 min + 1 livret (36 p.) Douze films courts illustrés par des maquettes et des gravures animées pour connaître le parcours de Ledoux, architecte français du XVIIIème siècle. Constructeur d'hôtels particuliers qui lui amèneront la célébrité, Ledoux s'illustre ensuite par ses constructions civiles (barrières douanières à Paris et théâtre de Besançon), industrielles (la saline d'Arc-et-Senans) et par ses projets utopistes (cité idéale de Chaux).

Cour(t)s de Cinéma : vol. 2 : 6 courts métrages et leur analyse

CRDP de l'Académie de Lyon / Les films du préau, 2006.- 1 DVD-vidéo + 1 feuillet [2 p.]

Outil d'éducation à l'image, ce document présente l'intégralité des six films d'animation retenus dans la sélection officielle du dispositif "Lycéens au cinéma/2006-2007" : "Harvie Krumpet", "Un Jour", "Fast Film", "Ligne de vie", "Le Mont Chef" et "When the Day Breaks".

Designers en création

Titre complémentaire : "Le design, un pari sur les sensibilités à venir".

SCEREN-CNDP, 2007.- 1 DVD-vidéo, 170 min + 1 livret (71 p.)

Outil audiovisuel complet pour connaître et comprendre le design, quels que soient les styles (art déco, baroque, minimaliste, néoclassique, pop art), les objets ou sujets d'étude (assiettes, flacons, lampes, mobilier, transports et véhicules, aménagements intérieurs ou extérieurs : signalétique), les matériaux utilisés (carton, céramique, matériaux synthétiques, métal, tissu, verre). Chaque film (14 x 13 min) dresse le portrait de seize designers francophones (Ruedi Baur, Erwan et Ronan Bouroullec, Sylvain Dubuisson, Olivier Gagnère, Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, Patrick Le Quément, Arik Levy, Jean-Marie Massaud, Christophe Pillet, Elizabeth de Portzamparc, Andrée Putman, Philippe Starck, Martin Szekely, Roger Tallon).

Jaubert Alain, Jaubert Marie-José

Dessin, la ligne d'où tout surgit

In Collection Lignes-Formes-Couleurs (1).- Palette production / CNC / Musée du Louvre, 2003.- 1 DVD-vidéo, 3 x 26 min

Étude des étapes de la création picturale en insistant sur la technique graphique : la facture du dessin, liée aux outils et supports ; la géométrie, la symétrie et les tracés ; les thèmes et sources d'inspiration (anatomie et émergence du dessin scientifique ; dessin hiéroglyphique égyptien et peinture de propagande soviétique ; calligraphie et art contemporain, etc.) qui montrent que l'art inspire l'art et que les artistes s'inscrivent toujours entre contraintes et liberté.

Jamin Alban, Paturel Cécile, Secaz Thomas

En matières d'animation

CRDP de l'Académie de Lyon, Cour(t)s de cinéma, 2007.- 1 DVD-vidéo, 65 min env. + 1 notice [2 p.]

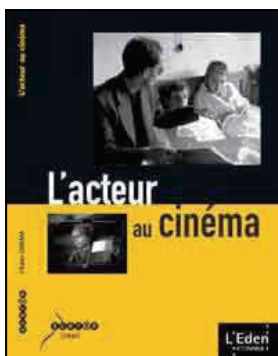
Outil complet d'éducation à l'image, le document présente : six films d'animation de la sélection «Collège au cinéma», leur analyse approfondie, des démonstrations de techniques d'animation, des entretiens avec les réalisatrices, des "boîtes à images" qui permettent de s'exercer sur l'analyse filmique, une rubrique « A la loupe » qui présente de façon courte et précise un élément technique caractéristique de chaque film. Les courts métrages sont : "Harvie Krumpet" de Adam Elliot (23 min en anglais sous-titré français), "Father and daughter" de Michael Dudok de Wit (8 min 30), "Le portefeuille" de Vincent Bierrewaerts (10 min), "Histoire tragique d'une fin heureuse" de Regina Pessoa (8 min), "Un jour, un homme acheta une maison" de Pjotr Sagepin (8 min) et "Un premier dimanche d'août" de Florence Miailhe (10 min). Des fiches d'exploitation pédagogique sont téléchargeables sur le site. Niveau : collège

Prébois Guy

Frédéric Bazille, peintre : 1841-1870

CRDP de l'Académie de Montpellier, L'école des arts, 2007.- 1 DVD-vidéo, 26 min + 1 livret (12 p.)

Portrait du peintre (réalisé lors de la rétrospective «Frédéric Bazille et ses amis impressionnistes» en 1992).

Bergala Alain, Huet Anne, Goupil Catherine

L'acteur au cinéma

CNDP, L'Eden CINEMA, 2008.- 1 double DVD-vidéo, 248 min+ 1 livret (36 p.)

Deux DVD-vidéo pour travailler sur l'analyse du jeu de l'acteur et sur la mise en scène à partir d'extraits étudiés par des spécialistes, pour comprendre le cinéma et son évolution en situation pédagogique. Dans « Jouer Ponette », Jeanne Crépeau, elle-même cinéaste, a une expérience directe de la relation à l'acteur dans la réalisation. Avec « La Direction d'acteur par Jean Renoir » de Gisèle Braunberger, c'est une leçon de direction d'acteur en vraie grandeur. Dans le DVD 2, sont présentés 2 films d'Alain Bergala.

Vilardebo Carlos

La magie Calder

Les films du Paradoxe, 2004.- 1 DVD, 61 min + 1 livret [16 p.]

Trois courts métrages sur l'œuvre de Calder : Le cirque de Calder (1961 - 27 mn), Les mobiles de calder (1967 - 18 mn), Les gouaches de Sandy (1974 - 16 mn).

Le cinéma d'animation

SCEREN, L'Eden CINEMA, 2005.- 2 DVD-vidéo, 205 min + 1 livret (47 p.)

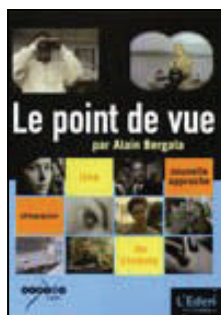
Contient deux disques. Le disque 1 donne accès aux 30 films (extraits ou totalité) dans un menu principal : genres, thèmes, techniques, histoire, lumière et film entier. Le disque 2 propose quatre bonus courts : un atelier avec des enfants, une explication du processus du cinéma d'animation, une fabrication de petits films d'animations avec des techniques différentes, une démo professionnelle avec la présentation du matériel nécessaire pour concevoir des films d'animation en classe.

Périssé Jean

Moissac : à l'apogée de l'art roman

Clairsud Productions, 2004.- 1 DVD-vidéo, 21 mn

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 Age, et sur le vocabulaire architectural.

Bergala Alain

Le point de vue : par Alain Bergala

CNDP, L'Eden CINEMA, 2007.- 1 DVD, 275 min + 1 livre (64 p.) + 1 notice

Ce DVD aborde la question du point de vue, essentielle à toute pédagogie du cinéma. Différents points de vue sont abordés sous différents angles, par le biais de 51 enchaînements d'extraits de 43 films : le point de vue global de la narration, le point de vue optique / le point de vue psychique, la permutabilité du point de vue, disposition / attaque, point de vue de la transcendance, point de vue et énonciation, point de vue sonore. Le livret d'accompagnement présente en complément un commentaire théorique.

Bringuier Jean-Claude

Léonard de Vinci au Clos Lucé : l'ultime voyage

Éditions Montparnasse, 2005.- 1 DVD-vidéo, 2 x 52 min

Images d'archives, visite des lieux et reconstitutions commentées pour raconter la vie de Léonard.

Bringuier Jean-Claude

Mythe et mystère : La Joconde

Éditions Montparnasse, 2005.- 1 DVD-vidéo, 2 x 52 min

L'histoire et la légende de "Mona Lisa" : l'arrivée du tableau en France avec Léonard de Vinci au XVIème siècle et ses pérégrinations au gré de l'histoire politique (y compris à l'étranger) ; son influence sur les mouvements artistiques et sur les foules (y compris les dégradations et le fanatisme) ; l'analyse du tableau : le sourire, le regard, le paysage (comparaison avec d'autres portraits) ; les copies, caricatures, publicités et détournements ou interprétations ; les aspects techniques de la préservation, la protection, l'entretien, et l'exposition du tableau. En complément : Léonard de Vinci au Clos Lucé.

Duchemin Gérard

Peintures d'Histoire, vol. 1 et vol. 2

CRDP de Haute-Normandie, Peintures d'histoire, 2007.- DVD-vidéos, + 1 notice [1 p.]

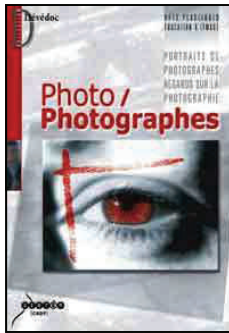
Études de tableaux représentatifs de grands moments de civilisation pour travailler en histoire.

Terzieff Catherine, Kendall Anna-Célia, La Cinquième

Peter Knapp

CNDP, Dédédoc, 2004.- 1 DVD-vidéo, 164 min + 1 livre (60 p.)

Comment Peter Knapp, photographe, réalise ses différentes œuvres. Ce film appartient à la série « Photo-Photographes » (Galilée). Niveau : collège, lycée professionnel.

Terzieff Catherine, Tamisier Marc, Cognac Frédéric

Photo / photographes

Scéren - [CNDP], Dévédoc, 2008.- 1 DVD vidéo, 187 min ; 1 livret, 52 p.

Ce DVD regroupe un ensemble de quatorze documentaires de 12 à 13 minutes chacun, réalisés comme autant de portraits de photographes contemporains : Yann Arthus Bertrand, Luc Choquer, Jean-Louis Courtinat, Tom Drahos, Alain Fleisher, Peter Knapp, Xavier Lambours, Marc Le Mené, Olivier Mériel, Georges Rousse, Michel Séméniako, Klavdij Sluban, Laurent Van der Stockt, Patrick Zachmann

Soulet Jean, Stapert Klaas

Pierre Soulages parle...de sa peinture, des vitraux de Conques, de la peinture

CRDP de l'Académie de Montpellier, L'école des arts, 2007.- 43 min.

Portrait d'artiste : la fondation Joan Miro

I.D.E., Chroniques du XXème Siècle, 2003.- 1 DVD-vidéo, 50 min.

Documentaire pour découvrir l'œuvre de Miro, rassemblée dans les bâtiments de sa fondation à Barcelone.

Jaubert Alain, Jaubert Marie-José

Surfaces : la peinture envahit les murs

In Collection Lignes-Formes-Couleurs (2).- Palette production / Musée du Louvre, 2003.- 1 DVD-vidéo, 3 x 26 min

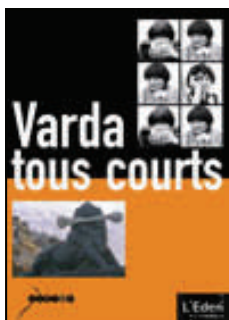
Étude des peintures murales, qu'elles soient religieuses (fresques romanes), politiques (mexicaines) ou publiques (peintures urbaines en trompe l'œil) : l'exemple de la fresque de l'église romane de St Savin ou celui des fresques italiennes permettent d'explorer les techniques de réalisation (gestes techniques détaillés de la mise aux carreaux, du dessin préparatoire, de la technique du poncif, du choix des couleurs et de la colorisation ; analyse des sujets et perspectives).

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente

U de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde

La Ligue de l'Enseignement, Collection un film, un dossier, 2006.- 1 DVD-vidéo + 1 DVD-Rom.

Outil pédagogique complet composé d'un DVD vidéo avec extraits du film "U" de Serge Elissalde, adapté du conte de Grégoire Solotareff (et entretien avec les auteurs), et d'un DVD-Rom avec analyse du film et fiches pédagogiques téléchargeables, dossier de presse, découpage séquentiel, et vocabulaire cinématographique pour le travail en lecture d'images. Document adapté à l'étude dans le cadre du dispositif "écoles au cinéma".

Varda Agnès

Varda tous courts

CNDP, L'Eden CINEMA, 2007.- 2 DVD, 350 min + 1 livret (19 p.)

Outre l'ensemble des courts-métrages d'Agnès Varda de 1957 à 2004, ce double DVD propose les 14 numéros « d'Une minute pour une image », commentés par Agnès Varda et diffusés sur FR3 en 1983, ainsi qu'un entretien, « Du Coq à l'âne », entre Alain Bergala, Anne Huet et Agnès Varda, produit par le CNDP, et une présentation de chacun des courts-métrages par Agnès Varda elle-même en 2007.

Ouvrages :	<i>Généralités</i>	<i>p.40</i>
	<i>Architecture, peinture, sculpture.....</i>	<i>p.41</i>
	<i>Art vidéo et numérique.....</i>	<i>p.48</i>
	<i>Cinéma, audiovisuel</i>	<i>p.50</i>
	<i>Dessin, bande dessinée, images.....</i>	<i>p.52</i>
	<i>Photographie</i>	<i>p.54</i>

Généralités

Le Cadet Gérard

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

ADAPT, 2007.- 144 p.

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

Maison Rouge Isabelle de

L'art contemporain

Le Cavalier Bleu, Idées reçues 28, 2006.- 128 p.

Rassemble tous les clichés concernant l'art contemporain, en dévoile la diversité et donne des repères pour mieux les comprendre.

Gauville Hervé

L'art depuis 1945 : groupes et mouvements

Hazan, Bibliothèque des arts, 2007.- 330 p.

L'art contemporain depuis l'après-guerre à travers ses grandes tendances et les groupes ou courants qui les composent : art informel, color field, equipo cronica, art & langage, gutai, action painting, etc. Présente pour chaque mouvement, son histoire, ses membres, ses expositions marquantes, etc.

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.- 620 p.

Ouvrage complet, abondamment illustré, pour montrer comment se sont amorcées les diverses ruptures dans l'art dès la deuxième moitié du XXe 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.).

Ivoas-Dantec Dominique, Morel Fabienne

C'est quoi le patrimoine ?

CNDP / Autrement, Autrement junior série Arts, 2004.- 63 p.

Architecture, objet d'art, tradition, site historique, la taille n'a que peu d'importance pour juger de la valeur patrimoniale d'une œuvre. A l'échelle de la France, la diversité et l'importance du patrimoine est exceptionnelle. Cet ouvrage permet d'aborder de nombreuses notions essentielles ayant trait à la conservation du passé, à la mémoire collective et à la perception de l'histoire.

Weber Patrick

Histoire de l'art et des styles : architecture, peinture, sculpture, de l'Antiquité à nos jours

Librio, Repères 714, 2008.- 93 p.

Synthèse sur l'art occidental, de l'art cycladique à l'hyperréalisme. Propose pour chaque civilisation ou grande période, un rappel du contexte historique, une présentation des caractéristiques stylistiques, un choix d'artistes et d'œuvres représentatifs.

Rudel Jean, Leroy Françoise

Les grandes dates de l'histoire de l'art

PUF, Que sais-je ? 2003.- 127 p.- 7e éd. mise à jour

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.

Qu'est-ce que l'art contemporain en France ? : 100 artistes

Beaux-arts magazine, 2006.- 194 p.

Panorama de l'art contemporain en France depuis les années 1960 et présentation de cent artistes vivants sélectionnés par des experts internationaux : dix artistes phares en France, 40 artistes importants et 50 artistes prometteurs. Avec un bilan de leurs ventes sur le marché de l'art.

Architecture, peinture, sculpture

Draguet Michel

Alechinsky de A à Y : catalogue raisonnable d'une rétrospective : essai de Michel Draguet

Gallimard, Livres d'art, 2007.- 312 p.

Hommage au travail mené depuis plus de 60 ans par P. Alechinsky, à l'occasion des quatre-vingts ans du peintre. Cette exposition est conçue comme un parcours rétrospectif et labyrinthique parmi les thèmes de prédilection de l'artiste, montrant également la diversité de ses techniques (huiles, encres, acryliques, dessins et infeuilletables, livres en grès émaillés ou porcelaine).

Architecture et numérique

CRDP d'Orléans, Collection du FRAC Centre, 2005.- 63 p. + 1 cédérom + 36 diapositives.-

Présentation de dix-huit architectes de la collection du Frac Centre, représentatifs de cette nouvelle « architecture digitale », découverte lors des différentes éditions d'Archilab à Orléans : texte biographique, notice de projet et visuels. Le cédérom propose tous les visuels de l'ouvrage, avec une interface facilitant son utilisation pour les cours. Les diapositives proposent un panorama des œuvres de ces 18 architectes.

Ferino-Pagden Sylvia

Arcimboldo : 1527-1593

Milano : Skira, 2007.- 319 p.

Expositions : Paris, Musée du Luxembourg, 15 sept. 2007-13 janv. 2008 ; Vienne, Kunsthistorisches museum, 12 févr.-1er juin 2008. Présentation des différentes facettes de l'œuvre du peintre italien, réputé pour ses têtes anamorphiques composées de plantes, d'animaux, etc., mais qui s'est aussi rendu célèbre en son temps par ses portraits princiers, ses illustrations scientifiques et ses projets pour des fêtes et des célébrations pour la cour des Habsbourg.

Reut Tita

Arman ou L'irréalité des choses

Gallimard, Preuves d'artiste, 2003

Un aperçu de l'œuvre d'Arman qui reflète sa démarche artistique, celui-ci se définissant comme un peintre qui fait de la sculpture. Montreur d'objets, il les utilise de différentes manières, dans des œuvres nommées Accumulations, Poubelles, Colère, Coupes et Combustions. Un livre à déplier pour apprécier l'œuvre dans son ensemble.

Danchin Laurent

Art brut : l'instinct créateur

Gallimard, 2006.- 159 p.

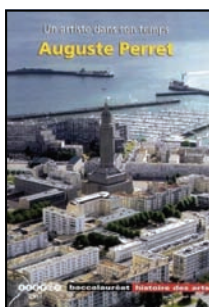
Présentation de l'art brut, inventé en France par le peintre Jean Dubuffet, devenu tendance aujourd'hui. Dès les années 1850, en Europe, des psychiatres commencent à étudier l'activité plastique de certains malades. Des collections se constituent et des articles sont publiés sur le rapport du génie et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

Marzona Daniel

Art minimal

Taschen, Petite collection, 2004.- 94 p.

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.

Loupiac Claude

Auguste Perret : un artiste dans son temps

Centre national de documentation pédagogique, Baccalauréat histoire des arts, 2008.- 1 vol. (64 p.)

Dossier consacré à Auguste Perret, qui fut, avec Le Corbusier, la figure la plus importante de l'architecture de la première moitié du XXe siècle en France. Un grand nombre de ses bâtiments ont fait l'objet d'une mesure de protection par le comité du patrimoine mondial de l'Unesco.

Musée national des beaux-arts du Québec

Camille Claudel et Rodin : la rencontre de deux destins

Hazan, 2005.- 390 p.

Retrace le double itinéraire amoureux et artistique des sculpteurs Camille Claudel et Auguste Rodin. Cet ouvrage est publié à l'occasion de l'exposition, Camille Claudel et Rodin, la rencontre de deux destins, organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec avec le musée Rodin de Paris, en collaboration avec le Detroit institute of arts et la Fondation Gianadda de Martigny. Exposition présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, du 26 mai au 11 sept. 2005, au Detroit institute of arts, du 2 oct. 2005 au 5 fév. 2006 ; et à la Fondation Gianadda de Martigny, en 2006.

Cinq cents autoportraits

Phaidon, 2005.- 548 p.

Présente par ordre chronologique, de l'Egypte ancienne à la fin du XXe siècle, des autoportraits : peintures, sculptures, dessins, pastels, estampes, photographies.

Collection du Lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque = Collection of the Lieu d'art et action contemporaine of Dunkirk

Somogy, 2006.- 351 p. + 1 cédérom

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.

Rinuy Paul-Louis

Corps et Sculpture : traces, moulages et empreintes du corps dans la sculpture de la seconde moitié du 20e siècle

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2004.- 44 p.

Aider les professeurs à traiter le corps humain sous forme de « traces », de « moulages » et d'« empreintes dans l'art de la seconde moitié du XXe siècle », conformément aux programmes du baccalauréat des séries L « arts plastiques », tel est le but de cet essai de Paul-Louis Rinuy, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université de Nantes.

Création et vie artistique au temps de l'exposition de 1925

CNDP, Baccalauréat histoire des arts, 2006.- 80 p.

Dossier consacré à l'Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, qui cristallisa l'effervescence créatrice du monde des arts dans les années 1920 : arts décoratifs, architecture, peinture, sculpture, littérature, cinéma, musique...

Ceysson Bernard

Gérard Fromanger : rétrospective 1962-2005

Somogy, 2005.- 159 p.

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

Holzhey Magdalena

Giorgio de Chirico 1888-1978 : le mythe moderne

Taschen, Petite collection, 2005.- 96 p.

Présentation du peintre italien G. De Chirico (1888-1978), notamment pendant les premières années du mouvement surréaliste. Cette phase de son travail, qu'il appelait *pittura metafisica* (peinture métaphysique) était marquée par des compositions dramatiques avec des perspectives, des ombres frappantes, des plans géométriques et un sentiment général d'anxiété et de solitude.

Pereira Sandrine

Graffiti

Fitway, archiDesign, 2005.- 120 p.

Expression murale, l'art de la rue (urban art), graffs et tags, est photographié ici et présenté par une journaliste du magazine "Zurban".

Klein Richard, Maury Gilles

Hector Guimard, Robert Mallet-Stevens : villas modernes

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2004.- 68 p.

Prenant appui sur des œuvres d'Hector Guimard et de Robert Mallet-Stevens, le dossier, illustré par leurs villas emblématiques fournit des outils d'analyse et de compréhension de l'architecture et des variations stylistiques de la villa moderne entre la période de l'Art nouveau et celle de l'Entre-deux guerres en France. Niveau : lycée.

Histoire de la peinture

National geographic, Les essentiels de National Geographic, 2007.- 512 p.

Les grands moments de l'histoire de la peinture présentés par ordre chronologique avec, pour chaque chapitre, une introduction générale et une étude d'œuvres des artistes les plus importants de la période. Des zooms soulignent l'importance des œuvres majeures, leurs clés de lecture, leur contribution artistique.

Léonard Sylvie

Il était une fois... l'art de la Renaissance

CRDP du Languedoc-Roussillon, Petites histoires de l'art / Romain Pages Editions, 2006.- 128 p.

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.

Léonard Sylvie

Il était une fois... baroques et rococos

CRDP du Languedoc-Roussillon, Petites histoires de l'art/ Romain Pages Editions, 2007.- 1 vol. (128 p.)

Raconte des anecdotes sur l'histoire de l'art de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe siècle sous forme de contes, nouvelles ou fables pour initier les enfants de 8 à 13 ans à la culture artistique.

Léonard Sylvie

Il était une fois... l'art au Moyen Age

CRDP Montpellier, Petites histoires de l'art, 2005.- 128 p.

L'histoire de l'art du Moyen Age 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, collègue.

Cros Caroline

L'ABCdaire de la sculpture du XXe siècle

Flammarion, L'ABCdaire. Art, 2003.- 120 p.

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.

Dervieux Véronique, Dervieux Alain

L'architecture des musées au XXe siècle

CNDP, Baccalauréat, 2008.- 80 p.

Comment rendre l'Histoire vivante ? Comment construire dans le construit ? Comment rassembler et exposer dans un bâtiment-paysage ? Comment acclimater une collection à un nouveau site ? C'est à ces questions que répondent respectivement les études sur l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, la salle des États au Louvre, la réhabilitation du musée André-Malraux au Havre, Le Zentrum Paul Klee à Berne, de Renzo Piano, le musée du Quai-Branly à Paris, de Jean Nouvel et Gilles Clément

Durand Jannic

L'art au Moyen Age

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2005.- 143 p.

Montre que le Moyen Age n'est pas une simple transition, mais une période riche en contrastes : art des invasions, Renaissance carolingienne, art roman, art gothique, art flamboyant, témoignent d'une inventivité incessante en architecture, sculpture, peinture et arts précieux.

Dectot Xavier

L'art roman en France

F. Hazan, L'atelier du monde, 2005.- 144 p.

Cette synthèse sur les formes et les techniques de l'art roman aborde les sources d'inspiration des créateurs (religion, liturgie), les diversités régionales (art bourguignon, normand, provençal, etc.) et l'essor de l'architecture, de la sculpture et de l'emploi des couleurs. Elle propose un itinéraire de découverte des monuments romans français, dont certains restent méconnus. Publiée dans le cadre de l'exposition tenue au Musée du Louvre de mars à juin 2005.

L'atelier de Alberto Giacometti : collection de la Fondation Alberto et Annette Giacometti : l'exposition = The studio of Alberto Giacometti : the exhibition

Ed. du Centre Pompidou, 2007.- 60 p. Ed. bilingue français-anglais

Album présentant les peintures, les sculptures et les dessins réunis pour l'exposition. Avec des citations de l'artiste (en français et en anglais).

La couleur dans l'art

Citadelles & Mazenod, 2006.- 239 p.

Analyse de l'utilisation de la couleur dans différentes civilisations et univers artistiques (Byzance, Afrique, Europe du XVe siècle, Chine...). Etudie sa signification, sa place et son rôle au cœur de l'art en fonction du contexte culturel dans lequel elle est employée.

Lyon Hortense

La Fontaine Stravinsky : Niki de Saint Phalle / Tinguely

Scéren-CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2003.- 32 p.

Situées sur la terrasse de l'IRCAM, entre l'église Saint-Merri et le Centre Georges-Pompidou, seize sculptures-fontaines inspirées du « Sacre du Printemps » rendent hommage au compositeur Igor Stravinsky. Déployées dans un vaste bassin, les machines noires de Tinguely côtoient les volumes colorés des sculptures de Niki de Saint Phalle. Ce dossier réunit des documents d'archives, des esquisses, des croquis et des photographies, des correspondances, des textes de journalistes et de critiques. Il est conçu spécialement à l'intention des professeurs d'arts plastiques et de leurs élèves de classe terminale en accompagnement du programme limitatif pour le baccalauréat. La variété des approches et des points de vue lui permet une utilisation pour d'autres enseignements artistiques, en particulier l'histoire des arts, la musique et le cirque

Lavalou Armelle, Robert Jean-Paul

Le musée du quai Branly

Moniteur, 2006.- 143 p.

Le projet architectural du musée du quai Branly est atypique. Il témoigne de la maturité du travail de Jean Nouvel. Par son architecture novatrice, le bâtiment incarne les ambitions qui étaient au cœur du projet : la tolérance, le respect des différences. Présentation et étude du musée sur les plans muséographique et architectural et rappel des étapes du chantier.

Debray Cécile

Le nouveau réalisme : Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 28 mars 2007-2 juillet 2007

Réunion des musées nationaux, 2007.- 47 p.

Album de l'exposition. Lancée en France en 1960 par le critique J. Restany, la démarche des nouveaux réalistes s'inscrit dans un mouvement général de renouvellement des langages plastiques et des thèmes face à l'essor de la société de consommation et industrielle. Elle donne naissance à une esthétique nouvelle dans la représentation de l'objet trouvé, à un renversement des valeurs établies.

Lyon Hortense

Le triptyque de L'Érection de la Croix : Pierre Paul Rubens

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2007.- 32 p.

Étude du triptyque de «L'Érection de la Croix», peint par Rubens en 1610. Sont présentés le contexte de l'œuvre, la commande du tableau, le langage de Rubens, la diffusion d'un style, la biographie, les jalons pour une exploitation pédagogique, et des références bibliographiques. Le tableau inaugure un langage nouveau, appelé à se répandre dans toute l'Europe et outre-Atlantique, et qualifié plus tard de baroque.

Mollard Claude

Les nouveaux réalistes

Cercle d'Art, Découvrons l'art du XXe siècle, 2007.- 63 p.

Le Nouveau Réalisme s'inscrit dans un mouvement général de renouvellement des langages plastiques et des thèmes face à une société de consommation et industrielle en plein essor, en rupture avec l'immédiat après-guerre. C'est le critique Jean Restany qui le lance en France en 1960. Il réunit Arman, César, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Christo et Jacques Mahé de la Villeglé.

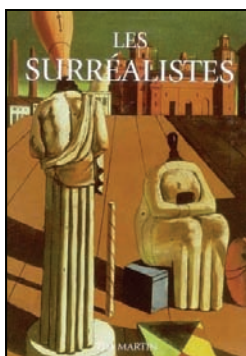

Semmer Laure-Caroline

Les œuvres-clés de l'impressionnisme

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2007.- 159 p.

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

Martin Tim

Les surréalistes

Parragon, 2005.- 256 p.

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

Laneyrie-Dagen Nadeije

Lire la peinture. 1, Dans l'intimité des œuvres

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2006.- 240 p.

Propose une méthodologie de lecture des œuvres pour faciliter leur compréhension et leur classification. Montre comment aborder une œuvre pour en percevoir les multiples significations et mieux l'apprécier.

Laneyrie-Dagen Nadeije

Lire la peinture. 2, Dans le secret des ateliers

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2006.- 239 p.

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.

Rinuy Paul-Louis

La sculpture commémorative dans l'espace public au XXe siècle

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2006.- 32 p.

Dossier en cinq parties qui permet aux élèves de terminale, dans le cadre du programme de l'enseignement des arts plastiques, de découvrir un type de production artistique qui marque fortement le territoire et s'adresse à un large public. : - Commémorer, fêter, célébrer ; - Corps symbolique et mémoire ; - Figures, allégories et modernités ; - Antimonumentalité, contremonumentalité ; - Nouvelle monumentalité : la mémoire à l'œuvre.

Goldberg Itzhak, Monnin Françoise

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

Scala, 2007.- 126 p.

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.

Loupiac Claude

La ville entre représentations et réalités

CNDP, Patrimoine, 2005.- 395 p.

Aborde la ville à travers quatre grandes thématiques : la ville imaginée, la ville construite ou reconstruite, la ville remodelée et la ville représentée. Études de cas privilégiant le patrimoine français et pistes pédagogiques viennent compléter ce texte de synthèse.

Richard Lionel

Le Bauhaus 1919-1933

Scéren-CNDP, Actualité des arts plastiques, 2004.- 84 p. + 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. La peinture, la scène, la photographie, la musique étaient pratiquées régulièrement, en dehors du travail dans les ateliers. 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.

Lyon Hortense

Long Term Parking : Arman

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2006.- 20 p.

L'œuvre abondante du sculpteur Arman sera inéluctablement soumise un jour à une réévaluation qui le conduira à une inscription plus précise dans le panorama foisonnant de la création artistique de la seconde moitié du XXe siècle. En attendant, le présent ensemble documentaire offrira des points d'appui féconds à l'enseignement des arts à l'école primaire et des arts plastiques au collège, tout en ouvrant des pistes d'études à l'ensemble des enseignements artistiques en lycée.

Hollein Nina, Hollein Max, Demilly Christian

Matisse : l'art du découpage

Palette, L'art & la manière, 2005.- 28 p.

Une partie importante du travail de Matisse a été consacrée à la technique du papier découpé. Ces dessins aux ciseaux concentrent les éléments de base de son œuvre : couleur, ligne et forme.

Pingeot Anne

Orsay : la sculpture

Scala, Musées français, 2003.- 128 p.

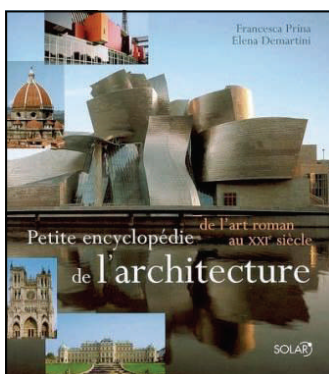
Classées par écoles, les 150 plus belles sculptures du Musée d'Orsay, des œuvres de Barye, Carpeaux, Rodin ou encore Maillol.

Roux Emmanuel de, Fessy Georges

Patrimoine industriel

Ed. du Patrimoine, 2007.- 270 p.

Présentation d'un certain nombre de sites représentatifs des différentes régions industrielles, des activités de production et types de réhabilitation. L'introduction souligne l'enjeu du débat, les différentes expériences de sauvegarde et de valorisation de ce patrimoine en France et à l'étranger. Les sites sont regroupés par chapitres, chacun présentant un intérêt patrimonial majeur.

Prina Francesca, Demartini Elena

Petite encyclopédie de l'architecture

Solar, 2006.- 426 p.

De l'art roman au futurisme, de la cathédrale gothique de Canterbury aux unités d'habitation Le Corbusier, de l'opéra de Sydney au musée du Quai Branly, cette petite encyclopédie passe en revue les jets architecturaux les plus ambitieux et les monuments qui ont fait date dans l'histoire de l'architecture. De Rome à Istanbul en passant par Prague et New York, de Michel-Ange à Antoni Gaudi et de Frank Lloyd Wright à Jean Nouvel, elle part à la rencontre des plus grands architectes, du Xe siècle à nos jours.

Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public

Ministère de la culture et de la communication / Ministère de l'éducation nationale, 2007.- 87 p.

Cette publication résulte du travail d'un groupe d'experts et de professionnels intervenant dans le domaine de l'action éducative en architecture. La première partie, théorique, développe les éléments fondamentaux de la construction d'une culture architecturale à partir d'une approche sensorielle et d'un socle de connaissances, académiques et sociales nécessaires. La deuxième partie présente des fiches d'activités s'appuyant sur des actions concrètes menées par différentes structures de diffusion.

Wenzel Angela, Martin Nicolas

Rêves dorés de Gustav Klimt

Palette, L'art & la manière, 2005.- 29 p.

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

Rubens contre Poussin : la querelle du coloris dans la peinture française à la fin du XVIIe siècle

Ludion, 2004.- 194 p.

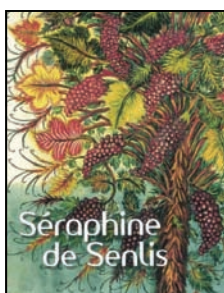
Catalogue de l'exposition au musée des Beaux-Arts d'Arras, présentée du 6 mars au 14 juin 2004. "La querelle du coloris" désigne la controverse artistique qui a agité l'Académie royale de peinture et de sculpture à partir des années 1670 et que l'on résume à une opposition de l'art de Rubens et de Poussin. Cette opposition divise les défenseurs du maître flamand faisant l'éloge du coloris et de la touche, et les partisans du maître français insistant sur le dessin et la ligne.

Dupré Michel

Sculptures, sculpture : Rodin, Giacometti, Picasso

EC éditions, Critique, histoire, art, 2006.- 101 p.

L'auteur constate l'abandon par la majorité des sculpteurs contemporains de l'exploitation des composants traditionnels de la sculpture, et le développement parallèle d'un travail général sur les potentialités de la plastique. À travers l'analyse de trois sculptures données comme exemplaires, il étudie le travail des sculpteurs traditionnels afin d'approcher l'intentionnalité des œuvres.

Lorquin Bertrand, Uhde Wilhelm

Séraphine de Senlis : exposition, Paris, Musée Maillol-Fondation Dina Vierny, 1er oct. 2008-5 janv. 2009

Gallimard, Livres d'art, 2008.- 48 p.

Séraphine Louis gagne sa vie en faisant des ménages lorsqu'elle est remarquée par W. Uhde, qui voit en elle l'un des plus grands peintres du courant primitiviste qu'il a défini autour de la personnalité et de l'œuvre du douanier Rousseau. Auto-didacte, elle projette dans ses compositions représentant des bouquets de fleurs imaginaires les forces psychiques qui embrasent son inconscient.

Kennedy Ian G.

Titien : vers 1490-1576

Taschen, Petite collection, 2006.- 96 p.

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. L'ouvrage examine ici l'évolution du style de Titien.

Lupfer Gilbert, Sigel Paul

Walter Gropius : 1883-1969 : prédicateur de la nouvelle forme

Taschen, 2004.- 96 p.

Fondateur du Bauhaus, Gropius joua un rôle déterminant dans le triomphe que connut le "Style International" et fut à la tête de l'un des cabinets d'architecture les plus réputés du monde occidental.

Riout Denis

Yves Klein : l'aventure monochrome

Gallimard, Découvertes Gallimard, 2006.- 127 p.

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.

Art vidéo et numérique

Martin Sylvia

Art vidéo

Taschen, Petite collection, 2005.- 96 p.

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.

Meredieu Florence de

Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2005.- 239 p.

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 multimedia. 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.

Thély Nicolas

Corps, art vidéo et numérique

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2007.- 64 p. + 1 Cédérom

Les « Treize téléviseurs préparés » de Nam June Paik en 1963 ainsi que les tracés graphiques de Michael Noll annoncent l'irruption de la vidéo et de l'ordinateur dans le champ de l'art. Nicolas Thély, auteur de ce dossier, s'est attaché à limiter son éclairage aux œuvres les plus significatives de « l'art vidéo et numérique », ouvrant quelques pistes en direction de l'architecture, de la danse et du cinéma. Les analyses proposées, élaborées à partir du programme de l'enseignement d'« Arts plastiques », classe de terminale, série littéraire, permettent d'aborder l'art vidéo et numérique à partir de la question centrale du corps et de son image dans les démarches qui mobilisent ces technologies. Le DVD quant à lui comprend des images fixes – photogrammes, reproduction d'œuvres, croquis explicatifs – et des séquences vidéos – œuvres intégrales, extraits, démonstrations et constats d'installations et de performances.

Wands Bruce

L'art à l'ère du numérique

Thames & Hudson, Beaux livres, 2007.- 224 p.

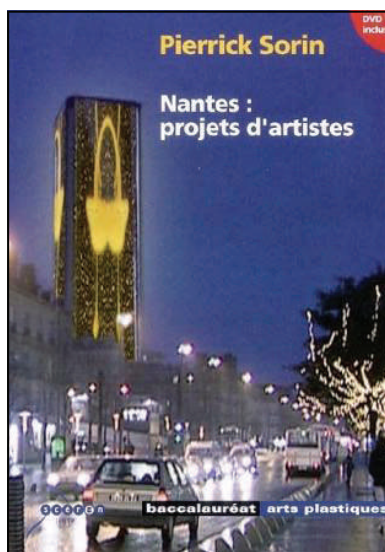
Après avoir retracé la genèse de l'art numérique, ce livre en présente les principales catégories, des images et sculptures numériques à l'art Internet, en passant par les créations de réalité virtuelle, les formes nouvelles d'installations et les œuvres filmiques. En regard des analyses et illustrations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

Lyon Hortense

Olympe de Gouges dans "La fée Electronique" : Nam June Paik

CNDP, Baccalauréat arts plastiques, 2005.- 40 p.

Dossier consacré à Olympe de Gouges, sculpture-robot constituée d'écrans de télévision qui a fait partie d'une exposition dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, et que l'artiste coréen Nam June Paik a montée autour de "La fée Electricité" de Raoul Dufy. Cette œuvre est inspirée de la vraie Olympe de Gouges, femme de lettres du XVIIIe siècle, morte sur l'échafaud.

Sorin Pierrick

Nantes : projets d'artistes, Pierrick et Jean-Loup, auto-reportages sur quelques créations diverses...

Librairie du Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2009, 1 DVD-ROM, 90 min + 1 livret [16 p.] Œuvre au programme du Bac Arts Plastiques, 2008-2009.

Production d'art vidéo qui utilise les ressorts du burlesque, et joue sur plusieurs niveaux de lecture et sur la mise en abîme de la création artistique. Ce film a pour cadre et sujet la ville de Nantes et traite (avec humour) de la commande publique. Construit comme un documentaire de vingt-six minutes pour la télévision, les sept artistes présentent leur travail devant la caméra, ce qui permet au film d'aborder la question de l'art en situation de commande institutionnelle comme instrument de communication politique. Le recours aux images de synthèse permet par ailleurs à Pierrick Sorin d'ériger de nouveaux monuments dans l'espace urbain et de détourner quelques édifices de la ville.

Cinéma, audiovisuel

Guégan Stéphane

Cocteau : génie ou simple agitateur ?

Beaux-arts magazine, Beaux-Arts magazine, 232, 2003.- 1 article (p. 60-67)

Jean Cocteau est agaçant. Trop aimé, trop haï. Un vampire en peinture, en musique, en poésie, et cinéma. A l'occasion de l'exposition au Centre Pompidou, portrait d'un artiste qui rajeunit avec le temps.

Jameux Charles

F.W. Murnau

Cerf, 7e Art 128, 2006.- 188 p. : ill. ; 18 cm.

Analyse des œuvres cinématographiques réalisées par Friedrich Wilhelm Plumpe, dit Murnau (1888-1931) : "Faust", "Le dernier des hommes", "Nosferatu", etc., et étude de son univers tragique.

Lagier Luc

Hiroshima mon amour

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2007.- 96 p.

Cet ouvrage étudie et analyse la genèse de ce film. Suite à la commande d'un documentaire sur la bombe atomique d'Hiroshima, Alain Resnais propose à Marguerite Duras d'écrire le scénario d'une fiction dont les enjeux ne seront plus frontalement historiques, mais passeront par ceux de la modernité en cinéma comme en littérature. Il s'agit de faire renaître Hiroshima en histoire d'amour. Un nouveau langage naît de la plume de Duras, la narration est déconstruite, la temporalité éclatée. Imprévisible, novateur, précurseur, «Hiroshima mon amour», à l'aube des années 60, bouleverse l'Histoire du cinéma. La deuxième partie propose des documents, entretiens, témoignages et analyses.

Jeancolas Jean-Pierre, Marie Michel

Histoire du cinéma français

Armand Colin, Armand Colin cinéma, 2007.- 127 p. ; 18 cm.

Les grandes lignes de l'aventure du septième art en France, évoquant la création des studios de production et les grands réalisateurs.

Douin Jean-Luc, Couty Daniel

Histoire(s) de films français

Bordas, 2005.- 800 p.

Propose une histoire du cinéma français à travers les histoires des films sous une présentation chronologique, du muet à aujourd'hui. Pour chaque film, présente l'affiche, le réalisateur et son œuvre, le contexte de l'époque où le film a été tourné, le générique détaillé du film et son synopsis, l'histoire du film, le commentaire du film.

Sabouraud Frédéric

L'adaptation : le cinéma a tant besoin d'histoires

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2006.- 96 p.

La première partie s'intéresse à ce qui est commun au cinéma et à la littérature dans le cas d'adaptation d'œuvres littéraires, et à ce qui les différencie. La deuxième partie est consacrée à des analyses de différentes séquences d'adaptations, des textes, documents et témoignages sur la fidélité et la trahison, l'écriture littéraire et l'écriture du scénario.

Magny Joël

L'Aurore : le destin du "plus beau film du monde..."

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2005.- 93 p.

Présente l'historique de ce film des années 1930, qui débute par l'arrivée de Murnau à Hollywood, puis son scénario, une histoire de jalousie entre un homme et deux femmes. Analyse comment ce film est devenu une référence cinématographique en traitant de thèmes universels comme la jalousie, le destin...

Génin Bernard

Le cinéma d'animation : dessin animé - marionnettes - images de synthèse

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2003.- 96 p.

Le cinéma d'animation est aussi ancien que le cinéma lui-même et cet ouvrage permet d'en redécouvrir l'évolution. A côté des géants comme Walt Disney, il nous fait découvrir l'univers des marionnettistes comme le tchèque Trnka, les gratteurs de pellicule, l'animation par ordinateur ou encore les techniques utilisant la pâte à modeler. En parallèle à l'évolution des techniques, le public-cible du cinéma d'animation a aussi évolué, s'élargissant vers les adultes. Voir aussi le DVD du même nom, qui reprend des extraits de films d'animation.

Garson Charlotte

Le cinéma hollywoodien

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2008.- 95 p.

Comment le cinéma hollywoodien maintient, un siècle après la naissance de l'industrie cinématographique, sa domination mondiale ? Propose un décryptage à travers l'histoire de l'organisation taylorisée des studios, les major companies, qui révèle une efficacité maximale des processus de production qui porte ses fruits dans le domaine de la création en engendrant des produits standardisés et des œuvres uniques. La deuxième partie présente des documents, textes et analyses de séquence.

Méranger Thierry

Le court métrage

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2007.- 95 p.

Panorama historique du court-métrage, depuis l'invention du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Comment tourner un court-métrage (moyens, réseaux, subventions). Documents, analyses, témoignages et entretiens.

Puax Françoise

Le décor de cinéma

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2008.- 95 p.

Poursuivant la série sur les principaux paramètres nécessaires à la réalisation d'un film, cet ouvrage aborde le décor. Si l'âge d'or du décor coïncide avec celui des grands studios, et contrairement aux idées reçues, le travail des décorateurs a continué à se renouveler quand le cinéma est sorti dans les rues. Il connaît aujourd'hui un renouveau, à l'ère du cinéma numérique.

Trias Jean-Philippe

Le Procès

CNDP, Les petits cahiers, 2005.- 94 p.

On a beaucoup parlé à la sortie du « Procès » de l'infidélité de Welles vis-à-vis de Kafka. Cet ouvrage entend réunir les pièces du dossier pour montrer que le procès du « Procès » n'est qu'un faux procès et que le film est un véritable cas d'école pour comprendre ce qu'est l'adaptation d'un roman.

Huet Anne

Le scénario

CNDP / Cahiers du cinéma, 2005.- 94 p. : ill. ; 19 cm.- Les petits cahiers,

Écrire un scénario est un projet qui suscite nombre de vocations. En s'appuyant sur des films de références appartenant au cinéma classique comme au cinéma moderne l'auteur propose des pistes ouvertes pour des projets de nature très différente. Niveau : collège, lycée.

Cohen Célia

Le western

CNDP, 2005.- 94 p. : ill. ; 19 cm.- Les petits cahiers, ISBN 2-240-01625-6, N. normalisé 755D0091

Parmi tous les genres auxquels Hollywood a donné naissance, le western, né du terreau même de l'Amérique, est sans conteste le plus original. Il est présent dès les débuts du cinéma américain, et tout au long de son histoire. L'auteur nous invite à découvrir ce genre aux multiples facettes.

Jullier Laurent, Marie Michel

Lire les images de cinéma

Larousse, Comprendre et reconnaître, 2007.- 239 p.

Pour s'initier à l'analyse de films, l'ouvrage propose des outils accompagnés d'exemples s'attachant au plan, à la séquence ou à la totalité du film. La bande-son est également traitée. Il propose ensuite 30 analyses de séquences de films classées en 8 chapitres illustrant les grandes étapes de l'histoire du cinéma.

Goliot-Lété Anne, Vanoye Francis

Précis d'analyse filmique

Armand Colin, 2007.- 128 p.

L'analyse de films se pratique de l'école à l'université, dans des contextes et selon des objectifs très différents. Ce précis vise à donner des repères, à préciser une attitude propre à la démarche d'analyse autour des concepts de forme cinématographique, narratologie, séquences, interprétation, et autour de réalisateurs tels qu'Hitchcock, Truffaut, Angelopoulos...

Bron Jean-Albert, Génard Jean-Marie, Lischke André

Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein : à la croisée des arts

CNDP, Baccalauréat histoire des arts, 2005.- 64 p.

Propose la découverte de l'itinéraire et de l'œuvre d'Eisenstein, en s'intéressant notamment à ses deux films majeurs : «Le Cuirassé Potemkine» et «Alexandre Nevski». Il s'attache aux sources d'inspiration du cinéaste, aux caractéristiques de son écriture cinématographique, à ses relations avec le régime soviétique, à son analyse du processus de création artistique en relation avec les autres arts. Niveau : lycée.

Jousse Thierry

Wong Kar-wai

CNDP / Cahiers du cinéma, Les petits cahiers, 2006.- 93 p.

Wong Kar-wai : son inspiration, ses influences, son style hérité à la fois du cinéma de sabre chinois et du cinéma d'action de Hong Kong mais aussi du cinéma occidental et de sa passion pour la photographie. Documents, textes, témoignages et analyses de séquences complètent cette étude sur le cinéaste et son œuvre.

Dessin, bande dessinée, images

Mucha Sarah

Alphonse Mucha : affiches

Gründ, Grund art, 2005.- 64 p.

Recueil d'affiches de Sarah Bernhardt, d'affiches publicitaires et de panneaux décoratifs réalisés par Alphonse Mucha, artiste tchèque (1860-1939).

Deyzieux Agnès

Découvrir le manga avec "L'histoire des 3 Adolf" d'Ozamu Tezuka et "Gen d'Hiroshima" de Keiji Nakazawa

CRDP de Poitou-Charentes, La BD de case en classe, 2007.- 142 p.

Cette approche pédagogique du manga s'appuie principalement sur deux titres : les tomes 1 de 'L'histoire des 3 Adolf' et de 'Gen d'Hiroshima'. Elle insiste sur les spécificités narratives (découpage, traitement de l'ellipse...) et les particularités graphiques (jeu des arrières plans...) des mangas. Ils permettent aussi d'aborder des thèmes de la Seconde Guerre mondiale et du Japon en guerre.

Quella-Guyot Didier

Étudier Tintin au Tibet

CRDP de Poitou-Charentes, La BD de case en classe, 2007.- 150 p.

Étude approfondie de la bande dessinée d'Hergé « Tintin au Tibet » : sources documentaires, Hergé et la « ligne claire », techniques et art de la bande dessinée, structure du récit, analyse de la psychologie des personnages, analyse découpée de l'album en séquences. Parcours de lecture proposés du CE1 à la classe de 4e.cm.

Renard Dominique

Genre noir et BD policière : "J. K. J. Bloche" de Dodier

CRDP de Poitou-Charentes, La BD de case en classe, 2005.- 95 p.

Découverte du genre noir, le film noir et le roman noir, et de ses codes. Étude de l'album de bande dessinée « Le cœur à droite », de la série J.K.J. Bloche, d'Alain Dodier qui permet d'approfondir ce genre : découverte du récit, des personnages, des modes d'écriture spécifiques... Propositions d'activités et travaux d'écriture.

Wlassikoff Michel

Histoire du graphisme en France

Musée des arts décoratifs, 2005.- 319 p.

Cet ouvrage retrace l'histoire méconnue mais riche du graphisme en France. Il précise la nature de l'intervention graphique, examine ses liens avec les grands courants esthétiques français et internationaux. Ce parcours historique développe les différents aspects du graphisme et propose une réflexion sur sa place dans les systèmes de communication et en tant que pratique artistique et sociale.

Lorant-Jolly Annick

Images des livres pour la jeunesse : lire et analyser

CRDP Créteil / Magnier, 2006.- 231 p.

Propose des outils de lecture et d'analyse pour aborder l'image dans les livres pour la jeunesse, à travers douze livres et douze univers d'illustrateurs : Bruno Munari, Sara, Elzbieta, Olivier Douzou, Nadja, Anne Herbauts, Hélène Riff, Dave McKeane, François Roca, Quentin Blake, François Place, Tana Hoban. Donne des repères sur l'histoire de l'édition des albums pour la jeunesse en France depuis cinquante ans, et, pour chacun des douze livres retenus, des pistes d'activités concrètes. A destination des enseignants, éducateurs, professeurs documentalistes, bibliothécaires, animateurs ou parents.

Salles Daniel

Le dessin dans la presse

Bordas, Lire les images, 2003.- 95 p. ; 30 cm + 27 transparents

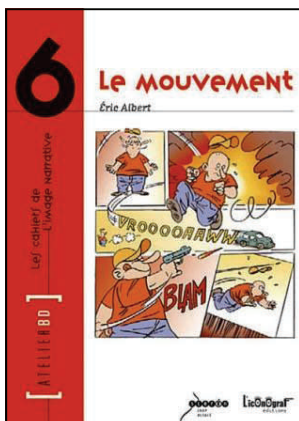
Propose quarante-cinq documents de presse sur transparents, des fiches avec des travaux pour les élèves, des repères théoriques et cinq parcours pédagogiques pour étudier le dessin de presse avec pour thèmes : les figures et procédés, les grands genres du dessin dans la presse, le dessin de presse et le récit, la satire, la caricature et la liberté de la presse, les variations, les citations et les parodies. Permet de travailler les discours argumentatif, informatif, explicatif et l'humour et d'analyser les différentes fonctions du dessin.

Darricau Stéphane

Le livre en pages

CNDP / Pyramyd, Petit Manuel, 2006.- 80 p.

Présente les grandes étapes de la réalisation graphique d'un livre depuis la définition de son format jusqu'à la création de sa couverture en passant par la conception et la gestion de son vocabulaire graphique. Les trois parties, l'objet livre, la page en deux dimensions et le livre en séquence, proposent différents ateliers sous la forme d'exercices corrigés.

Albert Eric, Laprun Amandine

Le mouvement dans la bande dessinée

CRDP d'Alsace / L'Iconographe, Les cahiers de l'image narrative. Atelier BD 06, 2007.- 64 p.

La bande dessinée, à son origine, emprunte à d'autres arts comme la peinture, la statuaire et la photographie un certain nombre de techniques dans la recherche de l'expression du mouvement. Par sa spécificité, elle trouve des solutions novatrices pour parvenir à ce que des images fixes donnent l'illusion de la vie, donc du mouvement. Cet ouvrage propose une définition du mouvement, différentes typologies, une méthodologie et des exercices pratiques.

Jazzy

Le rough : ou dessin d'idées

CRDP d'Alsace / L'Iconographe, 2004.- 32 p.

Le « rough » désigne un type de dessin particulier, ni croquis ni crayonné, mais dessin rapide, utilisé pour fixer une idée, concrétiser une image mouvante. C'est l'outil de prédilection de ceux qui font de l'image narrative ou de la bande dessinée. Composé de référents théoriques, d'exemples transférables et d'exercices pratiques, ce cahier constitue un riche support d'apprentissage des codes du langage visuel.

Bonifay Philippe, Peirani-Vignes Vania, Béhé Joseph

Le scénario de bande dessinée : notions élémentaires

CRDP d'Alsace / L'Iconographe, Les Cahiers de l'image narrative, 2005.- 32 p. : ill. ; 30 cm.-

Le scénario, objet mystérieux de la création d'une bande dessinée, n'est qu'une étape dans la création de l'œuvre, objet non « fini », jamais publié. Pour le cerner, une question fondamentale se pose : être scénariste, c'est quoi ? Ce cahier propose d'explorer les nombreux domaines couverts : de l'idée au scénario en passant par la création de l'histoire, la mise en place d'une stratégie narrative, les conflits entre les personnages, la conduite d'un récit, l'agencement des scènes...

Mathias Gally

Le carnet de voyage

L'Iconographe / CRDP, Les cahiers de l'image narrative. Atelier BD 2, 2005.- 32 p.

Le carnet de voyage sert souvent de support narratif et il est aussi l'objet d'une expression artistique. Pour le réaliser, cet ouvrage propose de nombreux conseils et des techniques pour apprendre à voir et à regarder, parfaire son dessin, et savoir raconter des histoires.

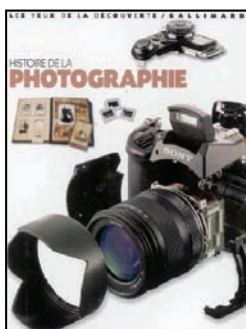
Blancou Daniel

Manga : origines, codes et influences

CRDP d'Alsace / L'Iconographe, Les Cahiers de l'image narrative, 2006.- 72 p.

La bande dessinée japonaise, héritière d'un riche et ancien patrimoine culturel a développé des codes graphiques et narratifs spécifiques qui influencent à présent nombres d'auteurs européens. Bien que différentes des traditionnelles « BD » franco-belges, les mangas abordent, questionnent et mettent en jeu les mêmes outils structurels et formels. Elles racontent en images et offrent aux professeurs d'arts plastiques et de français des pistes d'exploitation didactique nouvelles. Étude historique : définition, histoire, auteurs, typologie, technique, influences et échanges.

Photographie

Buckingham Alan, Crawford Andy, King Dave

Histoire de la photographie

Gallimard-Jeunesse, 2005.- 72 p. : ill. ; 29 cm.- Les yeux de la Découverte,

Pour découvrir et comprendre la photographie : sa naissance, les différentes techniques utilisées, le fonctionnement du numérique, les grands noms du photojournalisme et de l'art photographique, ce que l'apparition de cet art a bouleversé...

Fargier Jean-Paul

L'invention du paysage : les lieux de l'instant avec Laurent Millet

CRDP de Midi-Pyrénées, Pôle photo, 2005.- 87p.

L'ouvrage étudie le travail du photographe Laurent Millet, ancien assistant de Lucien Clergue puis de Jean Dieuzaide. Chez cet artiste la nature est reconstruite, le paysage photographié devient paysage pensé et réinventé. Laurent Millet a participé à un projet pédagogique sous forme d'atelier photographique avec des élèves de CE2, expérience relatée en deuxième partie d'ouvrage.

Danesi Fabien

L'œil nomade : la photographie de voyage avec Ange Leccia

CRDP de Bourgogne, Pôle photo / Isthme Editions, 2005.- 87 p.

Centré sur l'analyse du travail d'un artiste ou d'un genre photographique, chaque volume de cette collection aborde une thématique particulière en croisant des approches multiples : historique, esthétique, philosophique, scientifique, sociologique, pédagogique... afin d'appréhender cette relation complexe que la photographie entretient avec le réel. Ici, les images "orientalistes" d'Ange Leccia procèdent d'un montage qui permet de s'interroger sur la complexité du Moyen Orient.

Gattinoni Christian, Vigouroux Yannick

La photographie contemporaine

Scala, Tableaux choisis, 2005.- 125 p.

Donne des points de repère pour comprendre les développements de la pratique artistique de la photographie contemporaine. Douze œuvres d'artistes majeurs, représentatives des différentes tendances, servent de points de départ pour découvrir le travail de plus d'une centaine d'autres artistes.

Aubenas Sylvie, Versavel Dominique

Objets dans l'objectif : de Nadar à Doisneau

CNDP / Isthme Editions, Pôle photo, 2005.- 95 p.

La représentation de l'objet en photographie est abordée à travers différentes techniques et pratiques mises en relation d'un point de vue historique, esthétique et culturel. Le dernier chapitre propose plusieurs lectures d'une photographie d'Albert Peignot, préparateur du cours de physique au Conservatoire national des Arts et Métiers, intitulée "Radiographie de divers modèles de tubes de Crookes et de Geisler".

Moholy-Nagy Laszlo

Peinture, photographie, film et autres récits sur la photographie

Gallimard, Folio essais 478, 2006.- 320 p.

À travers sa peinture et sa pratique photographique, c'est une esthétique de la lumière qu'élabore Moholy-Nagy, directeur du Bauhaus de Chicago en 1937, artiste polyvalent, pédagogue et historien de l'art.

REVUES

Revues d'art

Art absolument

La revue aborde aussi bien le « choc esthétique » ressenti pour le patrimoine artistique des civilisations que les liens entre l'art du passé et l'art d'aujourd'hui, ou encore la pluralité et la diversité des artistes français ou résidant en France.

Beaux Arts magazine

L'actualité des arts, à travers toutes les périodes de la création, jusqu'à la plus contemporaine : des dossiers, des portraits d'artistes et de collectionneurs, les mouvements historiques, un décryptage des tendances...

Beaux Arts Hors-série

Dossiers sur les musées, les artistes et les mouvements artistiques. (collège et lycée), dont le hors série d'août 2009 : **L'éducation artistique et culturelle – de la maternelle au lycée**

Dada

Dossiers sur un mouvement artistique ou un artiste. (école et collège).

L'Œil

Magazine d'art couvrant toutes les périodes, de l'antiquité égyptienne à l'art le plus contemporain.

Le Petit Léonard

Pour une approche du monde de l'art au travers de dossiers de fond consacrés à la peinture ancienne et moderne, aux monuments, à l'architecture, aux grandes inventions, et des rubriques d'actualité. Jusqu'à 13 ans

Éducation musicale

Enseignement de la musique en collèges, lycées. Avec un supplément annuel comprenant l'analyse des œuvres au programme de l'option facultative (toutes séries) & de *l'enseignement de spécialité* (série L) du baccalauréat.

Revues de lettres

L'École des lettres : collèges et lycées

Revue de lettres - recherche de numéros sur l'histoire des arts :

<http://www.ecoledeslettres.fr/index.php?p=recherche&mode=rr>

Magazine littéraire

Chaque mois, un dossier consacré à un auteur, un philosophe ou à un courant littéraire.

Nouvelle Revue Pédagogique

Périodique pour les professeurs de français (collège et lycée), contenant une rubrique « Lecture d'images ».

Virgule

Magazine de littérature. Niveau collège.

Revues d'histoire-géographie

Documentation photographique

Revue d'histoire-géographie proposant une iconographie diversifiée et composée en deux parties : un dossier et des transparents (collèges-lycées)

l'Histoire

Traite des sujets qui ont marqué le monde, de l'Antiquité à nos jours

Revue pluridisciplinaire

Atelier des images et des sons

Dossiers proposant 5 posters et leurs exploitations pédagogiques autour d'une thématique, accompagnés d'un CD (école et collège).

TDC

Dossiers documentaires thématiques, accompagnés de fiches pédagogiques, pour le collège.

ARTICLES DE REVUES

Concilier Histoire des Arts et pratiques artistiques

Animation & éducation (Paris), 07/2009, 211-212, p.21-65. (école, collège)

Des outils pour l'histoire des arts

Les Dossiers de l'ingénierie éducative, 06/2009, 066, 78 p. (collège, lycée)

Dialogue-GFEN n° 132

Dossier sur l'exploration de la culture comme lieu et outil d'émancipation à travers la pratique.

Le Furet n°58

Sur les arts vivants.

Nous voulons lire n°177-178

L'art dans la littérature de jeunesse.

Nouvel Éducateur n°191

L'art au quotidien.

POSTERS ET AFFICHES

Louis Christian

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

SEDRAP, 2002.- 1 classeur (173 p.) + 40 posters

Et de nombreuses reproductions d'art disponibles dans nos 5 centres.

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

Rubrique librairie et médiathèque :

- ▶ retrouvez tous les 15 jours une nouvelle [Bibliographie du documentaliste](#).
- ▶ consultez les [coordonnées, horaires et contacts](#) de nos **5 médiathèques** à **Arras, Calais, Dunkerque, Lille** et **Valenciennes**.

Décembre 2009

Bibliographie réalisée par Murielle Lahéry - mise en forme par Stéphane Loonis