

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

qui concourent à l'enseignement de l'histoire des arts

INSTRUCTIONS OFFICIELLES

Le BO n° 32 du 28 août 2008 définit l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée.

La page **Eduscol** consacrée à l'enseignement de l'histoire des arts présente les objectifs et les modalités de mise en œuvre de cet enseignement et renvoie vers 3 ressources pour faire la classe :

<http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm>

- des exemples d'œuvres pour le cycle 3
- des pistes pour la mise en œuvre
- une sitographie du ministère de la culture

COLLECTIONS

- « **Autrement junior- arts** », **CNDP**. Une collection documentaire:
  - L'art, une histoire*, (les moments essentiels de l'art occidental), Catherine Lobstein, 2005.
  - L'architecture*, Philippe Madec, 2004.
  - L'art contemporain*, Véronique Bouruet-Aubertot, 2005.
  - C'est quoi le design?*, Claire Fayolle, 2002.
  - O théâtre!*, 2003.
  - Quel cinéma!*, Catherine Schapira et Claude Reyt, 2003.
  - Objectif photographie!*, Isabelle Le Fèvre-Stassart, 2003.
  - La mode*, Céline Delavaux, 2008.
  - C'est bon, c'est beau! Les arts du gout*, 2002.
- « **Petites histoires de l'art** », **CRDP Montpellier**, une collection qui permet d'entrer dans l'histoire de l'art par la lecture partagée d'un conte, d'une nouvelle ou d'une fable.
4 volumes disponibles:
  - Il était une fois... l'art des Origines*, Sylvie Léonard,, 2005
  - Il était une fois... l'art au Moyen Age*, Sylvie Léonard, 2005
  - Il était une fois... l'art de la Renaissance*, Sylvie Léonard, 2006
  - Il était une fois... Baroques et Rococos*, Sylvie Léonard, 2008
- « **Œuvre choisie** »: une collection **CNDP/Scala** où chaque ouvrage est consacré à une œuvre précise: analyse formelle, contexte historique et artistique, pistes et documents.
  - La vache sautante de Lascaux*, Denis Vialou, 2003
  - Le nouveau-né de Georges de la Tour*, Isabelle Marcadé, 2004
  - Maternité africaine*, Sculpture urhobo, Nigeria, Bérénice Geoffroy-Scheiter, 2004
  - Noire et blanche, de Man Ray*, Alexandre Castant, 2003
  - Guernica de Picasso*, Anette Robinson, 2003
  - Le Pot Doré de Jean-Pierre Raynaud*, Christophe Domino, 2003
- « **Le pont des arts** », une collection d'albums **CRDP Aix-Marseille et L'Élan vert** où les auteurs exploitent les détails d'un tableau que l'enfant ne découvre qu'à la fin de l'histoire. Contient un cahier pédagogique.
  - Un oiseau en hiver*, Hélène Kérillis et Stéphane Girel, (Pieter Brueghel, Les chasseurs dans la neige), 2007
  - La charmeuse de serpents*, Hélène Kérillis et Vanessa Hié, (La charmeuse de serpents, Le Douanier Rousseau), 2008

La magissorcière et le tamafumoir, Hélène Kérillis et Vanessa Hié, (Miro, Le Carnaval d'Arlequin), 2007
Voyage sur un nuage, Véronique Massenot et Elise Mansot, (Chagall, Les mariés de la Tour Eiffel), 2008

- « **L'art et la manière** », une collection des éditions **Palette** qui rassemble des monographies consacrées à un artiste ou à un mouvement. Belles images, textes concis

Quelques titres:

Veermer, une peinture de l'intime, Vincent Etienne, 2008

Le cubisme: la réinvention de l'art, Véronique Bouruet-Aubertot, 2008

Vasarely, la sensation pure, Christian Démilly, 2008

- « **Entrée Libre** », publiée chez **Nathan**, de Marie Sellier: humoristique, ludique, poétique.

La peinture entrée libre, 2004

Arts primitifs entrée libre, 2005

Arts décoratifs entrée libre, 2006

- « **Toutes mes histoires de l'art** », éditions **courtes et longues** : Fascicules aux thèmes nombreux et variés, concernant toutes les périodes de l'histoire des arts. Publication en collaboration avec l'association nationale des conseillers pédagogiques.

Premiers pas du cinéma, Isabelle Cahn et Olivier Morel, nov.2007

L'art gothique, Isabelle Cahn et Olivier Morel, avril 2010.

- « **Voyage dans un tableau de** », publiée chez Palette/le Funambule, de Claire D'Harcourt. Du détail, on arrive à l'œuvre.

Picasso, 2008

Van Gogh, 2010

Boticelli, 2008...

ALBUMS

- Mais où est donc or ni k'art? Et Mais où est donc (encore) or ni k'art? , Palette, (plus de 400 détails à retrouver dans les tableaux du monde entier), 2005 et 2006.
- L'art en bazar, Ursus Wehrli, Milan jeunesse, 2003 (des chefs d'œuvre décomposés – recomposés, une autre manière de les regarder, des idées pour agir)
- L'art toujours en bazar, Ursus Wehrli, Milan jeunesse, 2009 (même principe, d'autres trouvailles)
- La grande parade de l'art, Olivia Barbet-Massin et Caroline Larroche, Palette, (prix du mois du livre d'art 2007, mention spéciale du jury dans la sélection jeunesse; Plus de 400 œuvres en 6 itinéraires thématiques et 6 panoramas chronologiques, pour une visite guidée artistique et sensible),2006
- L'art par quatre chemins, Sophie Curtil et Milos Cvach, Milan jeunesse, 2005
- Ma première histoire de l'art, Béatrice Fontanel, Palette, 2008.
- Atlas de l'art, Caroline Leclerc, Sylvie Delpech, Palette, 2010 (l'art a une histoire mais aussi une géographie: un voyage à travers le temps et de continent en continent)
- Le musée de l'art pour les enfants (deux volumes) /Phaidon, 2004 et 2007
- 20 peintres 80 chefs-d'œuvre/l'essentiel de l'art, Charlie Ayres, Albin Michel, 2008(informations très diversifiées, glossaire et biographie d'artistes)
- Art contemporain, Céline Delavaux, Christian Demilly, Palette, 2009 (Une lecture-plaisir, rapide, accessible dès la primaire et sans limite d'âge, qui met très bien en valeur le sujet et réussit à synthétiser l'essence de l'art contemporain en plaçant la démarche de l'artiste au coeur de ses problématiques. L'album est divisé en 6 chapitres : les dispositifs, les matériaux, la place et le rôle du spectateur face à l'oeuvre d'art contemporain, l'autoportrait de l'artiste, l'art contemporain comme outil de dérision et enfin, les lieux de l'art contemporain.)
- Tout un Louvre, Katy Couprie et Anthonin Louchard, Thierry Magnier,2005
- Debout, Claire d'Harcourt, Palette, Le Funambule, 2008 (Présentation de trente sculptures de différentes époques et de différentes origines: la Vénus de Milo, La valse de Camille Claudel, La petite danseuse de Degas...)
- L'échelle de l'art, quelle taille ont les chefs d'œuvre?, Loïc Le Gall, Palette, 2007

- Les tableaux de Marcel, Anthony Browne , École des loisirs, 2001
- L'art en miroir, Sonia Chaine, Milan jeunesse, 2009 (Les chefs-d'œuvre ont toujours inspiré les plus grands artistes. Quand Marcel Duchamp ajoute des moustaches et une barbe à La Joconde et quand Jean-Michel Basquiat la transforme en billet de banque, ils nous donnent envie de redécouvrir le tableau de Léonard de Vinci. Quinze œuvres originales et les libres interprétations qu'elles ont suscitées sont ici rassemblées et expliquées. Un parcours éblouissant et surprenant dans un musée imaginaire, pour mieux comprendre l'art et son évolution.)
- L'art en regard, Bob Raczka, Milan jeunesse, 2009. (Avec L'Art en regard, Bob Raczka nous propose une exposition différente, élaborée essentiellement dans une intention ludique. Le jeune lecteur se trouve ici face au défi de trouver des liens entre des paires d'œuvres invraisemblables. Le tableau d'un artiste hollandais du XVIIe siècle côtoie celui d'un Américain du XXe siècle. La sculpture classique est confrontée à la peinture moderne. Le résultat de cette exposition complètement inhabituelle est un pur bonheur.)
- Mon anniversaire, Eustache Plumeau, Laurence BOITOUT, coll Le lutin des musées, R.M.N, 1998 (dessins reproduisant des œuvres célèbres. Les références sont données à la fin du livre)
- Le plus beau des cadeaux, Lionel le Néouanic, ed. Les grandes personnes, 2010

Ali commence son voyage et découvre des paysages qui sont composés à partir d'œuvres d'art. Il chemine avec des personnages célèbres, il traverse des tableaux de grands peintres, il rencontre des sculptures. Cet album est un voyage dans le monde de l'art. Les illustrations font références à l'univers des artistes, d'autres sont « à la manière de », d'autres encore sont de « pâles » copies. Les pages présentent un bric à brac d'œuvres d'art où se mêlent les artistes sans distinction de style et de période. **Le plus beau des cadeaux** est un véritable cadeau sur l'histoire de l'art, le jeune lecteur croise Pollock, Picasso, Velasquez, Magritte, Calder etc., sans qu'ils ne soient jamais nommé ce qui nuirait à la narration de l'histoire. Le plus de l'album, les petits (et les grands aussi !!), trouveront toutes les références à la fin de l'ouvrage.

REVUES:

- Dada, chez Mango
- Le Petit Léonard, chez Faton
- L'Atelier des images et des sons, chez Nathan

JEUX:

- Le jeu de l'œil, CRDP Alsace, 2006
- Mémoire des peintres, Jeux Sylvie de Soye (Jeu des paires ou " mémoire " : un détail.un tableau, livret explicatif)

MALLETTES:

-Image'art : cycle 2 / idem cycle 3

Nathan ; MDI, 2000;

Résumé : Ensemble pédagogique pour l'apprentissage des arts plastiques, et de la lecture de l'image au cycle 3. Comprend 40 posters autour de trois thèmes : le corps (des tableaux de A. Dürer, F. de Goya, P. Picasso, V. Van Gogh, P. Bonnard, N. de Staël, J.A.D. Ingres, H. Daumier, H. Matisse, D. Hanson, A. Calder, mais aussi des sculptures et des photographies) ; les choses (des tableaux de J. Linard, P. Cézanne, K. Schwitters, R. Rauschenberg, H. Fantin-Latour, J. Poirier, E. Manet, J.B.S. Chardin, Arman ou R. Magritte...) ; l'espace (des tableaux de G.P. Pannini, J. Vermeer, S. Szafran, C. Corot, S. Birmann, C. Monet, V. Kandinsky, mais aussi des photographies de R. Burri ou de Christo...).

-Histoire de l'art : le musée à l'école, Christian LOUIS

SEDRAP Éducation; 40 affiches, un classeur

L'objectif de cet outil pédagogique est de rendre plus lisible aux enfants le patrimoine artistique, afin qu'ils l'utilisent pour développer leur culture et leur créativité. Pour l'auteur, les arts plastiques sont en effet un langage spécifique au service d'un projet personnel de création, qu'il convient de faire découvrir aux élèves pour qu'ils puissent se l'approprier et mieux s'exprimer. Le classeur-guide propose des démarches concrètes pour définir et réaliser un projet en rapport avec les ressources locales (classes à PAC, PAE, etc.). Il apporte les informations nécessaires pour dialoguer avec les artistes et les professionnels de l'art, afin d'exploiter les ressources de son environnement culturel. A chaque planche documentaire (40 au total : voir détail du classement dans la deuxième notice) correspondent 2 pages du guide : la page de gauche reprend le visuel du poster, apporte légendes et commentaires d'explicitation ; la page de droite propose des activités de lecture et de productions plastiques, classées par niveau de maturité des élèves.

- D'art d'art! Frédéric Taddei et Marie-Isabelle Taddei / Chêne
- Découvrir des chefs d'oeuvres du Louvre, l'histoire des arts à l'école, cycle 3 – Hatier/Louvre éditions, 2010. 10 posters de chefs-d'œuvre, 4 séries de 30 cartes d'œuvres pour une mise en réseau, un guide de l'enseignant, un cédérom.

OUVRAGES PEDAGOGIQUES

- Comment enseigner l'histoire des arts en cycle 3, Lagoutte, Daniel / Werckmeister, François. Hachette, 2008. (Des conseils méthodologiques, des synthèses et des études d'œuvres d'époques et de domaines divers choisies dans la liste de référence du programme de l'école primaire.)

- L'autoportrait en classe, Mon histoire des arts, cycle 3-collège, Christian Demilly, Sceren CRDP Paris/ Palette, 2010

- Histoires d'arts en pratiques, Patrick Straub, Accès édition, 2009

- Histoires d'arts, répertoire d'œuvres, Patrick Straub, Accès édition. 2009.
(Complément du précédent, 32 reproductions 320mnx225mn, et un DVD)

- Histoire des arts, cycle 3, Collection explorer, Nathan, 2009 (pour que **l'enseignant** se donne des repères)

- Collection « Arts visuels et ... » des Sceren CRDP Poitou Charentes, Auvergne et Franche Comté, toute la collection est intéressante: chaque ouvrage aborde un thème autour duquel sont proposées de nombreuses démarches de création plastique, mises en lien avec des artistes, des œuvres.

Arts visuels et ... jardins, danse, portraits, collections, jeux d'écriture, TICE, paysages, habits-habillages, objets, bestiaire, fils et bouts d'tissus, voyages-civilisations imaginaires, temps, contes-légendes.

SITES CONCERNANT LES ARTS VISUELS

Histoire de l'art du XII au XIXème siècle

Site du Louvre: <http://www.louvre.fr>

Site du Musée d'Orsay: <http://www.musee-orsay.fr/>

Autres sites: <http://canal-educatif.fr/arts.htm>

Histoire de l'art du XXème siècle

Site du Musée d'art moderne Centre Pompidou : images et dossiers pédagogiques
<http://www.centrepompidou.fr/>

Site regroupant tous les musées (en anglais): <http://www.artcyclopedia.com/>

Autres

Portail du ministère de la culture: <http://www.culture.fr>

Réunion des musées nationaux (photos et dossiers pédagogiques): www.rmn.fr

Joconde: Base de la Direction des Musées de France regroupant les dessins, estampes, peintures, sculptures, photographies et objets d'art appartenant aux collections publiques françaises.
<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>

BNF: Dossiers pédagogiques élaborés autour d'un thème, d'un auteur ou un document
<http://classes.bnf.fr/index2.htm>

Académie de Strasbourg, site de Patrick Straub: <http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/>