

Bibliographie

Apprentissage de l'Art en images

Mars 2009

Médiathèque

Ville
et Communauté
urbaine
de Strasbourg

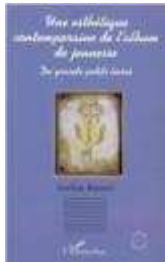
Quelques ouvrages de référence

Entre voir et dire : Image de l'Art à l'adresse des enfants / Jocelyne BEGUERY

L'Harmattan, 2003.

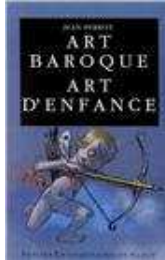
Analyse des évolutions de la production éditoriale du livre d'art pour enfants. Dans les années 80, la nouvelle autonomie de l'image a abouti à inverser l'ordre qui gouvernait les rapports hiérarchiques entre le texte et l'image dans ce type de livres pour la jeunesse : la narration figurative est devenue la figuration narrative.

Une esthétique contemporaine de l'album de jeunesse : De grands petits livres / Jocelyne BEGUERY

L'Harmattan, 2002.

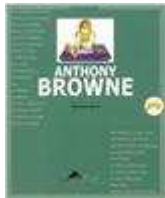
Se propose de mettre en évidence les grandes lignes d'une esthétique en analysant les albums de trois maisons d'édition dites de création : Le sourire qui mord, Ipoméie ou Les éditions du Rouergue. Ces ouvrages permettent la rencontre du monde de l'art avec celui de l'enfance et témoignent de la pensée que l'on a d'eux.

Art baroque – Art d'enfance / Jean PERROT

Presses Universitaires de Nancy, 1991.

Recherche menée sur le baroque dans le secteur de la littérature pour la jeunesse (illustration et texte).

Anthony Browne / Christian BRUEL

Etre, 2001.

Christian Bruel, éditeur, concepteur d'albums et formateur en littérature de jeunesse, analyse ici l'ensemble de l'oeuvre d'Anthony Browne. Cette étude souhaite contribuer à d'inépuisables lectures des livres de l'artiste qui a reçu le prix Hans Christian Andersen 2000.

*"Quand je repense à ma carrière d'auteur-illustrateur, je me rends compte que la majorité de mes livres ne traitent pas, comme certains semblent le croire, de gorilles et de chimpanzés : ils parlent d'émotions et d'enfants solitaires."
Anthony Browne.*

Comprendre l'Art, c'est facile !

Documentaires illustrés

Mon premier livre sur les Beaux-arts / André THEVENIN et Chung HING

Epigones, 1986.

Regards sur la peinture : Comprendre l'art et la technique des grands peintres / Robert CUMMING

Editions du Sorbier, 1986.

Pour apprendre à regarder et à comprendre la perspective, l'ombre, la lumière, les couleurs.

Moi, Léonard de Vinci / Ralph STEADMAN

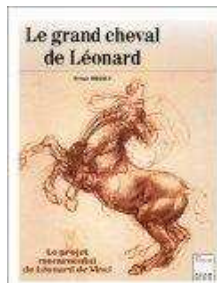
Aubier-Montaigne, 1983.

Ralph Steadman est totalement obsédé par Léonard de Vinci. Il est allé en Italie, habiter là où vécut Léonard, essayant d'imaginer ce qui se passait dans la tête de cet homme qui toujours brûla du désir de voler ; qui ne put jamais souffrir ceux qui rabâchaient Aristote et Platon et appelaient ça la Renaissance ; et qui, refusant toute connaissance ne dérivant pas directement de l'expérience, fut, en bonne logique, forcé d'inventer, depuis le vocabulaire de la peinture jusqu'au sous-marin. De cette obsession, que dire d'autre - sinon qu'elle a eu pour résultat un livre superbe, où l'imagination et l'inspiration se donne magnifiquement libre cours : rauque, anarchique, subtil, émouvant. Où s'arrête Vinci, où commence Steadman, peu importe : "Moi, Léonard" est un événement.

Le Louvre : 800 ans d'histoire à Paris / Jean-Claude LE GUILLOU

Deux Coqs d'Or, 1990.

De la forteresse du Moyen-Âge à la Maison des Académie des Sciences et des Arts du Roi Soleil, le Louvre est aujourd'hui l'un des musées les plus visités du monde et le témoin privilégié de 800 ans d'Histoire. Il restait à faire revivre cette histoire merveilleuse et vraie pour notre plaisir. C'est le pari tenu, tout au long de ce livre, par Jean-Claude Le Guillou.

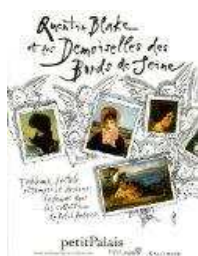
Le grand cheval de Léonard : Le projet monumental de Léonard de Vinci / Serge BRAMLAY

Adam Biro, 1990 (coll. « Art/Aventures »).

Cette aventure, illustrée de nombreux dessins et toiles de Léonard de Vinci et de ses contemporains, présente l'histoire de la colossale statue équestre qui a rendu Léonard de Vinci célèbre en son temps. Pourtant personne ne sait plus que Léonard de son vivant fut reconnu avant tout comme un très grand sculpteur...

La vie d'un artiste à Florence, au temps de la Renaissance / Pauline J. DESPOIS et Achille PICCO

Ed. du Chat Perché – Flammarion, 1980 (coll. « L'histoire vécue »).

Quentin Blake et les Demoiselles des Bords de Seine, Tableaux, pastels, estampes et dessins : la femme dans les collections du Petit Palais / Quentin BLAKE

Gallimard Jeunesse, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, Paris musées, 2005.

Dans la richesse des collections du Petit-Palais, à Paris, Q. Blake a sélectionné des images de la femme dans toute sa diversité. Ses propres dessins nous guident dans ce parcours de découvertes.

Cap sur l'image

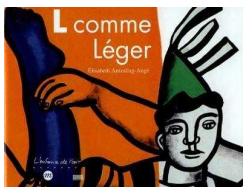
ABC : Musée du Louvre

Réunion des Musées nationaux, éd. Jean-Claude Lattès, 1990.

Marc Chagall / Anette DYDYN

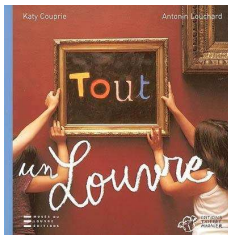
Gautier-Languereau, 1992 (coll. « Grands peintres pour Petits enfants »).

L comme Léger / Elisabeth AMZALLAG-AUGE

Centre Georges Pompidou, Réunion d.es musées nationaux, 1997 (coll. L'enfance de l'art »).

Vingt-six mots pour suivre avec Léger l'aventure fabuleuse du cercle, de la piste de cirque à la roue. Léger fait entrer les inventions du monde moderne dans ses tableaux.

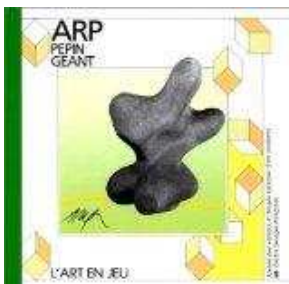

Tout un Louvre / Katy COUPRIE et Antonin LOUCHARD

Thierry Magnier, Musée du Louvre, 2006.

Cette exploration débridée et joyeuse du musée du Louvre fait découvrir aux enfants peintures, sculptures, eaux-fortes, photographies et collages, œuvres classiques et créations contemporaines, et offre une vision du monde de l'art rehaussée de couleurs.

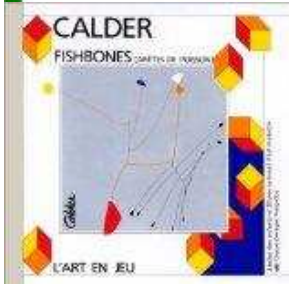
« L'art en jeu », et ses continuateurs

Pépin géant : Jean Arp / Sophie CURTIL

Centre George Pompidou, 1987 (L'art en jeu).

Le Pépin géant quitte son socle et roule ses bosses à travers la nature et les quatre saisons. Tour à tour caillou géant poli par la mer, nuage ou oiseau déployé en plein ciel, pépin d'un fruit énorme ou bonhomme de neige, la sculpture de Jean Arp échappe toujours au jeu des ressemblances.

Fishbones (« Arêtes de poisson ») : Alexander Calder / Milos Cvach

Centre George Pompidou, 1989 (L'art en jeu).

Jaune. Bleu. Rouge. Noir et blanc. Des formes s'y découpent et s'animent : un poisson bleu, un poisson rouge, des étoiles noires. Calder, le "roi du fil de fer", les articule sur de longues tiges de métal et crée dans l'espace un mobile qui ondule et change de forme au gré du vent.

BONNARD ; L'atelier au Mimosa / Denis JOURDIN

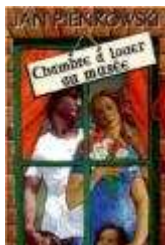
Centre George Pompidou, 1988 (L'art en jeu).

L'atelier au mimosa : le mimosa, cet ocre jaune éclabousse la verrière de l'atelier du peintre. Transparences et jeux de miroirs font de la toile un univers étonnant où l'envers vaut l'endroit. Le paysage se fait tapisserie, la page se plie et se déplie comme un rideau.

Une ville arabe : la médina de Tunis / Bruno FOURURE

Hatier, 1989 (Alif – les éditions de la Méditerranée).

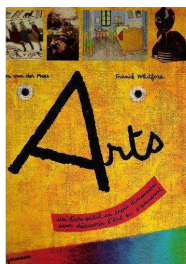
Ce livre animé nous convie à une promenade dans Tunis, la ville blanche, à travers sa médina, ses mosquées, ses souks... Une invitation au voyage.

Chambre à louer au musée / Jan PIENKOWSKI

Seuil jeunesse, 1996.

La Vénus de Botticelli chante sous la douche. Le David de Michel-Ange se brosse les dents. La Mère de Whistler regarde l'émission d'aérobic de Léonard de Vinci à la télé. Quant aux autres surprises qui t'attendent dans cet étonnant livre en trois dimensions, tu n'en croiras pas tes yeux !

Arts, un livre-outil en trois dimensions pour découvrir l'Art en s'amusant / Ron VAN DER MEER et Franck WHITFORT

Seuil Jeunesse, 1996.

Des fresques de la préhistoire à la peinture contemporaine, toutes les techniques de représentation sont montrées par l'animation : la perspective, les couleurs primaires et secondaires, les illusions d'optiques.

Panique au musée ! / Didier BARAUD et Christian DEMILLY

Ed. Palette, Réunion des musées nationaux, 2005.

Un ouvrage ludique et pédagogique permettant de découvrir les autoportraits des artistes. Les pages sont découpées en quatre bandes qui peuvent être interverties pour créer de nouveaux textes et visages. A partir de 14 portraits réels, l'ouvrage propose 38.402 "portraits croisés" à réaliser.

Le Douanier Rousseau : un livre-tunnel / Joan SOMMERS

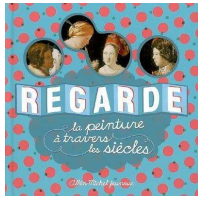
Gallimard Jeunesse, 2006.

Dépliez ce livre-tunnel. La profonde jungle du Douanier Rousseau prend vie !

Les couches successives de feuilles aux multiples nuances de vert deviennent le théâtre de l'affrontement entre le tigre féroce et le buffle. Le livre-tunnel révèle les différentes strates de l'image et permet une vision en perspective du tableau, lui donnant une dimension nouvelle.

En supplément, un livret illustré propose une introduction à la vie et à l'œuvre de cet artiste autodidacte.

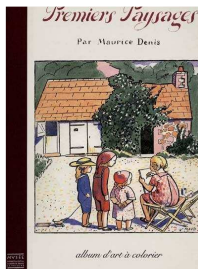

REGARDE la peinture à travers les siècles / Caroline DESNOËTTES

Albin Michel Jeunesse, 2007.

Cet album est d'abord une fête pour les yeux, une rencontre gourmande avec 18 chefs-d'œuvre de la peinture. Venez vous promener dans les toiles, observer les couleurs, examiner les détails agrandis... Puis amusez-vous à soulever les rabats pour découvrir les textes cachés. Ceux-ci vous invitent à regarder, à jouer, et éclairent la lecture du tableau. Les plus grands auront, en fin d'ouvrage, un complément foisonnant sur l'histoire de l'art. Un livre d'art à savourer en famille.

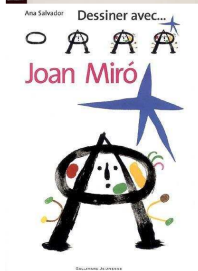
Faire créer

Premiers Paysages par Maurice Denis : album d'art à colorier / Ariane AUBERT

Somogy et Musée départemental Maurice Denis, 1995.

Reproduction en fac-similé de dix thèmes traités par Maurice Denis dans leur version originale, dessins inédits jusqu'à cette édition, suivis du coloriage à l'aquarelle sur les épreuves imprimées et de la version à colorier : à la fois leçon de peinture, leçon de choses, méthode d'observation pleine de grâce et de fraîcheur.

Dessiner avec... Joan Miró / Ana SALVADOR

Gallimard Jeunesse, 2007.

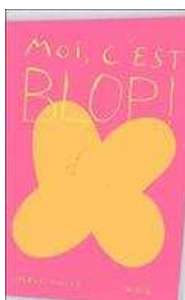
Livre d'activités dans lequel l'enfant découvre le monde de Joan Miró en développant ses propres capacités artistiques. Avec 10 feuilles de papier à dessin vierges.

Le livre des Coloriages / Andy WARHOL

Palette... et Callaway, 2007.

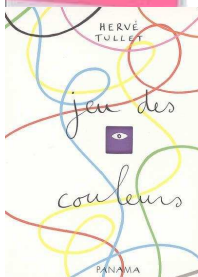
Adaptation du livre de coloriages créé en 1961 par le chef de file du pop art. Propose 12 œuvres d'Andy Warhol à détacher et à colorier ou à peindre.

Moi, c'est Blopi / Hervé TULLET

Panama, 2005.

Est-ce un nuage ? Une fleur ? Un papillon ? Non, c'est juste Blopi et ses amis qui s'amuse. Un livre d'éveil qui invite à découvrir le monde en suivant Blopi.

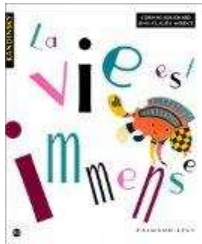

Jeu des couleurs / Hervé TULLET

Panama, 2006.

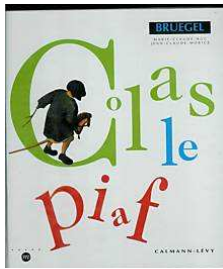
Parmi toutes ces formes et ces couleurs, qui sont les parents de carré violet, rond vert et triangle orange ? Pour chacune des petites formes colorées, une double page interroge et la seconde révèle, grâce à une ouverture, quel mélange de couleurs lui a donné naissance. Le petit lecteur embarque ici à la découverte des couleurs primaires et secondaires.

Quand les œuvres racontent des histoires...

La vie est immense, illustré par Kandinsky / Corinne BOUCHARD et Jean-Claude MORICE

Calmann-Levy, Réunion des Musées nationaux, 1995 (coll. « La petite collection »).

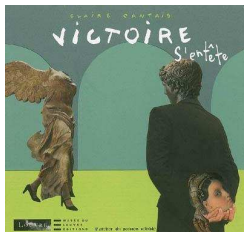

Colas le Piaf, illustré par Bruegel / Marie-Claude HUC et Jean-Claude MORICE

Calmann-Levy, Réunion des Musées nationaux, 1994 (coll. « La petite collection »).

Où es-tu Léa ? illustré par Auguste Renoir / Isabelle JAN

Calmann-Levy, Réunion des Musées nationaux, 1993 (coll. « La petite collection »).

Victoire s'entête / Claire CANTAIS

L'atelier du Poisson soluble, Musée du Louvre, 2006.

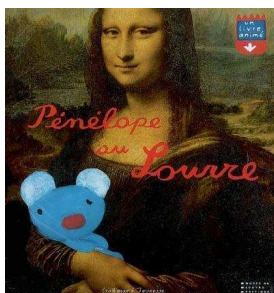
Victoire, métaphore de la Victoire de Samothrace, cherche son prince. C'est l'occasion de partir à l'aventure dans le monde de la sculpture et la peinture avec des personnages de tableaux.

La chambre de Vincent / KIMIKO

L'Ecole des loisirs, 1999.

Mitsou et Kimi sont deux petites souris qui habitent dans la chambre de Vincent. Il est peintre, comme elles. Il laisse toujours des tubes de couleur, des pinceaux et des crayons à leur disposition. Il est vraiment très gentil. Alors ce n'est sûrement pas lui qui a posé un piège à souris sous le lit... à moins qu'il ne soit devenu fou!

Pénélope au Louvre / Anne GUTMAN et Georg HALLENSBERG

Gallimard Jeunesse, Musée du Louvre, 2007.

Pénélope visite le Louvre. Grâce aux tirettes magiques, l'enfant s'amuse en sa compagnie avec la Victoire de Samothrace, le Sphinx, les momies, la Vénus de Milo, le Tricheur à l'as de carreau de De La Tour, la Joconde et le Gilles de Watteau.

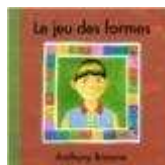
Des histoires sur l'art

Les tableaux de Marcel / Anthony BROWNE

Kaléidoscope, 2000.

A. Browne, sous les traits de Marcel, s'amuse à reproduire un certain nombre de tableaux de maîtres en y ajoutant une touche très personnelle.

Le jeu des formes / Anthony BROWNE

Kaléidoscope, 2003.

Propose une visite interactive au musée et apprend, tableau après tableau, à poser un regard différent sur les œuvres exposées. Avec des reproductions d'œuvres d'artistes anglais.

Z'avez pas vu Art ? / Jon SCIESZKA et Lane SMITH

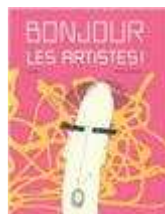
Editions du Panama, 2006.

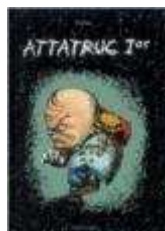
Les déambulations d'un petit curieux dans les galeries du Musée d'art moderne de New York à la recherche d'un certain Art. De salle en salle, de rencontre en rencontre, il découvre les peintures de Van Gogh, Miro, Lichtenstein, les sculptures de Duchamp, de Calder ou Picasso, ou les photographies de Dorothea Lange, Eugène Atget.

Bonjour les artistes !! / Thierry DEDIEU

Seuil Jeunesse, 2004.

À l'occasion de l'inauguration de sa galerie à New York, un féru d'art convie tous les artistes qu'il expose à un cocktail. Tout pourrait se dérouler dans la sérénité la plus totale mais... les artistes, tous d'inspiration différente, se détestent. La soirée d'inauguration devient alors le théâtre d'une dispute incroyable : le cubiste, le sculpteur sur bois, le photographe, le peintre impressionniste, le spécialiste de l'art audiovisuel, le peintre abstrait... Tout ce petit monde, excédé, se jette les œuvres à la figure. Comment s'en sortir ?

Attatruc Ier / Thierry DEDIEU

Seuil jeunesse, 2006.

Attatruc Ier est un roi obtus et grotesque qui rêve de devenir artiste peintre. Il achète des toiles de maîtres et entreprend de les retoucher. Une fable pour illustrer les rapports ambigus du pouvoir et de l'art.

Citations artistiques (plus ou moins) cachées

Grigredinmenufretin / Paul ZELINSKY

Gautier-Languereau, 1988.

Il suffit de prononcer ce nom de huit syllabes, sorti sûrement d'un grimoire de sorcière, et vous saurez que Grigredinmenufretin n'est qu'un méchant petit lutin aux pouvoirs diaboliques !.

Champignon Bonaparte / Gilles BACHELET

Patrick Couratin pour Seuil Jeunesse, 2005.

Les champignons, c'est comme les gens. Certains sont délicieux, d'autres juste comestibles. Quelques-uns sont de vrais poisons.

Mes chers voisins / Nicole CLAVELOUX et Marie-Ange GUILLAUME

Seuil, 2003.

On ne choisit pas son voisin.

Un voisin, c'est beau, c'est laid. C'est gentil, casse-pieds, procédurier, radin, râleur. C'est bizarre et mystérieux. C'est bavard ou taiseux. Ça adore son chien, ça n'aime pas le tien. C'est horripilant, ça fait cuire du chou, ça fait du boucan, du potin, le cirque et out le tintouin. Mais quand tu t'en vas, ça garde la chat.

Margot la Folle / Geert DE KOCKERE et Carli CNEUTT

Circonflexe, 2005.

En grandissant, Marguerite est devenue une enfant si infernale que les gens lui crient sans cesse d'aller au diable, ce qu'elle finit par faire. Une histoire inspirée du tableau éponyme de Bruegel l'Ancien.

La création comme sujet d'album

L'extraordinaire tableau de Félix Clousseau / Jon AGEE

L'Ecole des loisirs, 1988.

Les mésaventures d'un peintre et ce qu'il advint de ses tableaux.

Tom peint des pommes / Antonin LOUCHARD

Albin Michel Jeunesse, 1998.

Tom est un petit bonhomme qui a pour passion de peindre des pommes. Mais il manque quelque chose à ses tableaux. Et Tom ne le découvrira qu'en rencontrant une marchande de pommes... d'amour.

Histoire de l'Art / Paul COX

Seuil, 1999.

Un roi, une princesse, un amour impossible, et Luco Pax, le peintre héros qui grâce à son pinceau magique fera des miracles.

Vers les livres d'artistes pour enfants

Ouvrages de référence

Quand les artistes créent pour les enfants : des objets livres pour imaginer / LE MOOK

Autrement, 2008.

Des plasticiens, designers, architectes et autres artisans de l'image, tels Paul Cox, Sophie Curtil, Milos Cvach, Katsumi Komagata... se sont emparés du livre pour enfant, pour en faire un objet de création en soi, mais aussi une première approche du beau. Portraits, interviews et articles dressent un panorama de vingt ans de création internationale et de production des Trois ourses.

Livre et enfance : entrecroisements / Michel DUFOURNY (dir.)

Esperluète, 2008.

Exploration de la relation entre art, livre et enfance à partir de trois noyaux : la collection personnelle de Michel Dufourny présentant une sélection d'albums classés par type (livres-jeux, imagiers, contes...) ; les créations des membres de l'Atelier du livre de Mariémont ; une série d'œuvres de cinq plasticiens contemporains illustrant le thème de l'exposition.

Le livre et l'artiste : actes du colloque

Le Mot et le Reste, 2007.

Fruit du croisement entre l'univers du livre et celui des arts visuels, le livre d'artiste a trouvé une nouvelle expression à l'époque contemporaine quand l'artiste est devenu le seul responsable du livre : responsable des images, du texte et de leur mise en forme. Les contributions de ce colloque réunissent textes théoriques et comptes rendus de pratiques artistiques et professionnelles.

Des artistes qui créent pour les enfants

**Paul COX,
Katsumi KOMAGATA,
Enzo MARI,
Bruno MUNARI,
Kveta PACOVSKA,
Warja LAVATER...**