

**L'ART EST UN JEU**



**MANUEL D'ACCOMPAGNEMENT**

## SOMMAIRE

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

2

SITOTHÈQUE

23

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTS DANS LA MALLE

25

L'ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE

33

QUELQUES PISTES D'ANIMATION

35

POUR ALLER PLUS LOIN

38

## Créez l'évènement autour de l'art

Dans le cadre du développement de l'aide aux animations, le service Action culturelle de la BDY réalise des sélections d'ouvrages pour la jeunesse. Ces « malles thématiques » sont l'occasion de mettre en valeur des thèmes ou œuvres de la littérature de jeunesse d'intérêt. Ces dispositifs d'animation sont constitués d'une malle contenant entre 20 et 30 documents ainsi qu'un manuel d'accompagnement. Ce guide a pour but de vous aider à la réalisation d'animations simples à mettre en œuvre.

Aujourd'hui, non seulement l'art s'est démocratisé, mais il s'est aussi ouvert aux enfants, grâce notamment aux ateliers conçus pour eux et bien sûr aux livres adaptés à leur âge. Le point commun des ouvrages d'art pour les enfants est l'aspect ludique. Que ce soient à travers des quiz pour tester leur connaissance ou à travers des reconnaissances de détails dans les tableaux pour aiguïser leur sens de l'orientation, ils abordent tous l'art de façon à ce que le jeune lecteur s'amuse. Et pour aller encore plus loin, beaucoup proposent de réaliser des activités artistiques « à la façon de » : les enfants peuvent ainsi, guider par le livre, réaliser leur première œuvre dadaïste ou impressionniste. Avec de tels ouvrages, les petits artistes en herbe n'ont pas fini de nous impressionner et en redemandent. Bref, l'art est aujourd'hui à portée des enfants, notamment par les livres qui les transportent au cœur des œuvres.

Les objectifs premiers de cette malle sont :

- d'éveiller les enfants à l'histoire de l'art et au patrimoine, de la Préhistoire à nos jours.
- créer un lien entre les enfants et l'art contemporain
- aborder la notion d'œuvre
- développer l'imaginaire et la curiosité du lecteur tout en s'amusant.

Afin de vous aider dans votre projet, ce guide vous propose la découverte d'un univers riche et coloré ainsi que des pistes d'animation à réaliser avec les documents composant cette malle. La première partie est composée de quelques repères chronologiques (à travers une sélection des grandes périodes de l'histoire de l'art et quelques œuvres représentatives), d'une sitothèque ainsi qu'une bibliographie sélective des documents présents dans la malle. La deuxième partie rassemble quelques conseils de base sur la pratique d'animation ainsi que des pistes d'activité.

Nous espérons que ce livret vous aidera dans vos démarches et vous permettra de créer des temps forts dans la vie de votre bibliothèque.

Le service Action culturelle

## REPÈRES CHRONOLOGIQUES

### Préhistoire

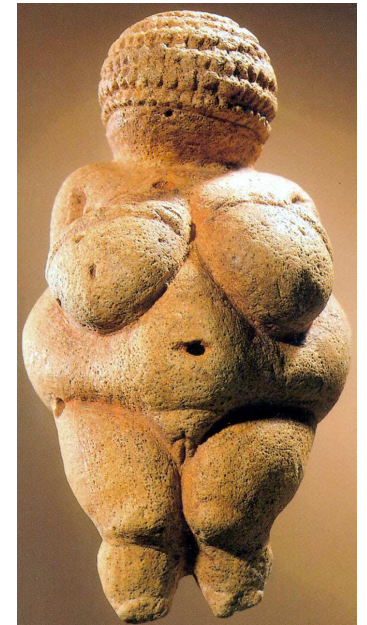
Si l'on considère que l'art consiste à bâtir, à sculpter, à réaliser des motifs ornementaux, l'existence d'un art préhistorique semble indiscutable. En revanche, si l'on voit dans l'art une sorte de luxe destiné aux musées et aux expositions, il est probable que les premiers peuples n'y aient jamais songé ! Enfin, si l'on considère, plus généralement, que l'art consiste à s'adresser aux sens et aux émotions de ceux qui en sont les spectateurs, il est difficile de ne pas qualifier d' « artistes » les auteurs d'un certain nombre de productions préhistoriques, comme les célèbres fresques de la grotte de Lascaux.

Quelle était la fonction exacte des sculptures et des peintures réalisées par ces artistes ? Nous ne le savons pas avec certitude, même si les hypothèses de fonctions rituelles, magiques, symboliques ou d'enseignement ont souvent été envisagées. Le travail de l'artiste aurait alors probablement eu comme visée première une efficacité « pratique », sans exclure pour autant une certaine recherche esthétique

- Age paléolithique supérieur (-40 000 à -10 000 avant Jésus Christ)

La statuette est en calcaire oolithique et mesure 11 cm de hauteur. Elle représente une femme nue debout, présentant une forte obésité, les bras posés sur d'énormes seins. La tête finement gravée semble être entièrement recouverte par des tresses enroulées, le visage est donc caché. La loi de frontalité est respectée (« loi » qui interdit la flexion latérale dans les représentations du corps humain dans la sculpture archaïque). Des restes de pigments laissent supposer qu'originellement la statuette était peinte en rouge. La perfection de son modèle lui a apporté une renommée mondiale.

Vénus de Willendorf, Paléolithique supérieur, vers 24 000-22 000 av JC



## La civilisation antique égyptienne

L'art de l'Égypte antique est caractérisé par une idée d'ordre : des lignes claires et simples, associées à des formes simples et des aplats de couleur. Les artisans utilisaient des lignes perpendiculaires, verticales et horizontales, pour former un quadrillage et donner des proportions correctes à leurs travaux. L'art reflétait l'importance sociale, religieuse et politique. La hauteur des personnages dépendait par exemple de leur rôle dans la société : les plus importants étaient les plus grands - il n'y avait par ailleurs pas de perspective. Le pharaon est ainsi toujours représenté comme le plus grand des hommes ; de même les dieux sont plus ou moins imposants selon qu'ils sont considérés comme plus ou moins puissants.

De par la nature très religieuse de la civilisation de l'Égypte antique, la plupart des œuvres d'art de cette époque sont à l'image de divinités, de pharaons ou d'incarnations divines.

### Les différentes périodes

- Ancien Empire : 5000 à 3100 avant Jésus Christ
- Moyen Empire : 3100 à 1600 avant Jésus Christ
- Nouvel Empire : 1600 à 1080 avant Jésus Christ
- Basse Epoque : 1080 à 525 avant Jésus Christ
- Période Saïte : 525 à 332 avant Jésus Christ
- Période ptolémaïque : 332 avant Jésus Christ à 30 après Jésus Christ

La Palette de Narmer ou Grande Palette de Hiérakonpolis est une palette à fard en excellent état et conservée par le Musée égyptien du Caire.

On a daté la palette aux environs du XXXIIe siècle av. J.-C., marquée des écritures parmi les plus anciennes hiéroglyphes retrouvées, et relatant l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte par Narmer.

Le verso de la palette représente le roi, menaçant d'une massue piriforme (à l'extrémité en forme de poire) un homme à genoux. Derrière le roi, et à l'arrière-plan, est figuré un serviteur qui porte les sandales du roi. Sous ses pieds sont représentés deux personnages qui rappellent l'ennemi écrasé. Nous voyons le dieu Horus sous sa forme animale, le faucon, tenir au bout d'une corde, attaché par le nez, un prisonnier dont la tête émerge des papyrus, représentation imagée du Delta et des prisonniers faits par Narmer. Cette scène insiste sur la victoire des forces du Sud sur le Nord, et montre l'importance du dieu faucon dont l'aide et le soutien sont essentiels aux succès du roi.

Le nom du roi est inscrit en hiéroglyphes dans un Serekh au sommet de la palette.



## Art Byzantin

L'art byzantin s'est développé dans l'empire romain d'Orient entre 476 et la chute de Constantinople en 1453. Le premier art byzantin est produit entre le IV<sup>e</sup> siècle (règne de Constantin) et le VII<sup>e</sup> siècle (début de l'iconoclasme). Il connaît son apogée sous le règne de Justinien (527-565), alors qu'a lieu une reconquête temporaire de l'Italie, et se caractérise par un mélange de tradition romaine, de tradition orientale et de christianisme. L'urbanisme de Constantinople et les monuments de Ravenne illustrent l'importante architecture richement décorée de mosaïque, tandis que la production d'ivoires, d'orfèvrerie et de peinture sur bois se développe. La sculpture, quant à elle, vit ses dernières heures de gloire, dans la lignée de la sculpture antique.

La crise iconoclaste a lieu entre les règnes de Léon III (717-741) et Théophile (829-842). La destruction, parfois violente, des images représentant la divinité intervient en réaction face au développement incroyable et incontrôlable du culte des icônes, qui frise l'animisme. Période souvent décrite comme particulièrement pauvre en production artistique, l'iconoclasme a toutefois vu un développement des arts somptuaires (tissus, orfèvrerie), même si l'architecture stagne.

Sous les Macédoniens a lieu une véritable renaissance artistique, qui cherche ses références dans l'art antique. Les arts somptuaires prennent un essor considérable, visible à travers notamment une production éphémère de pièces en ivoire.



Sous la dynastie Comnène a lieu une seconde renaissance artistique, dans la lignée de celle des Macédoniens. Les sentiments et expressions sont exacerbés dans les peintures, les mosaïques et l'orfèvrerie.

La prise de Constantinople par les Croisés en 1204 mène au sac de la ville et à la mise en place d'une éphémère lignée occidentale. L'art est complètement paralysé dans la capitale, où les destructions et les pillages se multiplient, mais quelques objets sont produits, notamment dans les parties reculées de l'empire (Grèce)... Des influences occidentales se remarquent, comme des blasons ou des représentations de saints chevaliers dans les icônes, et c'est à partir de cette période qu'arrivent en Europe occidentale des éléments byzantins, qui influenceront par exemple sur la pré-Renaissance italienne particulièrement dans ce qu'on nomme la peinture byzantine. Cet art chrétien s'est d'ailleurs développé en Syrie, en Italie, en Grèce, en Russie, aux Balkans et en Asie mineure (actuelle Turquie).

Le *Christ Pantocrator* : célèbre mosaïque byzantine du XII<sup>e</sup> siècle se trouvant dans l'église de la Sainte Sagesse (Hagia Sophia) à Istanbul.

## Moyen-âge

- Xème siècle après Jésus Christ : Art Roman

L'art roman s'est développé principalement en Occident de la fin du Xème jusqu'au XIIème siècle. L'art roman est un assemblage d'idées nouvelles, toujours sur un même thème: la société de l'époque étant profondément religieuse, il est certain que la religion va transparaître à travers l'art. On sent toutefois une influence directe de l'art carolingien, qui a précédé la période romane, que ce soit par l'édification des bâtiments ou par l'ornementation des manuscrits.

Du côté de la peinture ornementale, cette forme d'art est tellement importante qu'on ouvre des écoles pour former les peintres. L'art roman s'est propagé à toute l'Europe en quelques décennies et se base généralement sur les courants précédents mais en étant toutefois dominé par les croyances religieuses de l'époque.



Un livre d'heures est le type le plus courant d'ouvrage médiéval enluminé. Chaque livre d'heures est unique, mais tous contiennent une collection de textes, de prières et de psaumes avec les illustrations correspondantes et constituant un recueil de base pour la pratique de la religion catholique.

Le plus célèbre livre d'heures est *Les Très Riches Heures du duc de Berry* réalisées par les frères de Limbourg entre 1412 et 1416 pour le duc Jean Ier de Berry - qui commanda également *Les Petites Heures de Jean de Berry*, *Les Belles Heures du Duc de Berry* et *Les Riches Heures du Duc de Berry*.

Anatomie humaine, enluminure des *Très Riches Heures du duc de Berry*, début XV<sup>e</sup> siècle

- **XII<sup>ème</sup> siècle après Jésus Christ : Art Gothique**

L'art gothique est le style de l'art de l'Europe occidentale de la période du XII<sup>ème</sup> au XV<sup>ème</sup> siècle. Gothique a été le terme utilisé assez tardivement par les artistes de la Renaissance italienne, comparant avec mépris cette architecture à la barbarie des goths, totalement étrangers à ce style. Il concerne essentiellement l'architecture des édifices religieux (églises, cathédrales, abbayes, cloîtres), avec les sculptures (statues, tympans) et les nombreux vitraux.

Le style gothique se reconnaît par la forme des ouvertures (partie supérieure en ogive), des édifices à la fois hauts et fins, des flèches souvent pointues et ciselées, un transept (nef transversale) nettement développé, des vitraux nombreux et colorés, représentant des scènes très complètes des évangiles, la présence de rosaces dans les cathédrales, des statues colonnes contre les murs à l'extérieur.

La peinture gothique existe sous forme de miniatures et de retables, tableaux religieux sur bois de plusieurs pièces, qui viennent pallier l'absence de fresques sur les pierres nues des cathédrales. La Vierge et le Christ jouent un rôle important dans ces retables. Dans les livres, c'est la vie des nobles qui est présente (chasse, vie courtoise, banquets...). La couleur, la lumière et la perspective sont caractéristiques. Les visages sont délicats, les corps allongés, les extrémités petites, les doigts longs et fins. Les femmes sont représentées avec une taille haute et fine mais un ventre rond. En effet, il est à la mode de porter un coussin sur l'abdomen. Pour la peinture, le grand renouveau vient de l'Italie et des recherches menées par des artistes comme Cavallini, Cimabue et surtout Giotto, conférant à ses figures une véritable densité psychologique et les insérant dans un espace construit, traité en perspective, ainsi que Duccio di Buoninsegna. Ces artistes italiens sont les précurseurs de la Renaissance.



Il s'agit sûrement de la première représentation du saint, représenté debout en pied dans toute la hauteur du tableau, dans une pose hiératique et frontale, avec quelques épisodes hagiographiques, neuf ans seulement après la mort du saint.

*San Francesco e storie della sua vita*, église San Francesco, Bonaventura Berlinghieri, 1235

- **XVème et XVIème siècle après Jésus Christ : Renaissance (Début des Temps Modernes)**

Au début du quinzième siècle, les conditions historiques sont progressivement réunies pour promouvoir ce vaste courant d'idées, de comportements et de connaissances, connu sous le nom de la « Renaissance italienne ».

Alors qu'au Moyen Âge la création artistique était essentiellement tournée vers la religion chrétienne, la Renaissance artistique utilise les thèmes humanistes (tolérance, liberté de pensée, paix, éducation visant l'épanouissement de l'individu, etc.) et de la mythologie antique.

Les cours princières sont les lieux privilégiés de l'épanouissement de la culture renaissante. Dans le domaine artistique, de nombreux mécènes ont constitué d'importantes collections. Ils appartiennent tous à l'aristocratie du pouvoir (princes, ducs, rois, pape) et de l'économie (grands marchands qui investissent leur argent dans la production artistique).



Réalisée entre 1509 et 1512, elle possède des dimensions impressionnantes : 770 cm sur 440 cm, dont une partie arrondie de 770 cm sur 250 cm. Elle est exposée dans la chambre de la Signature des musées du Vatican. Les couleurs dominantes sont l'ocre, le beige et le pastel. L'orange et le bleu sont complémentaires dans cette peinture. L'utilisation de la lumière et de l'ombre est, à l'époque, une particularité.

*L'École d'Athènes, Raphaël, 1511*

- **XVIème et XVIIème siècle après Jésus Christ : l'art baroque**

L'art baroque est un art qui naît en Italie à la fin du XVIe siècle, il se répand rapidement dans les pays catholiques d'Europe et en Amérique centrale et du Sud du fait de la colonisation espagnole et portugaise. L'art baroque est un art du mouvement, qui affectionne les lignes courbes, qui aime les contrastes et les jeux de lumières. C'est un art qui théâtralise. Son but est de charmer, de surprendre et d'émouvoir. À partir de traits communs il s'est adapté à la sensibilité particulière des pays où il s'est imposé. Ce style s'est opposé à l'art classique.

L'art baroque est caractérisé par des couleurs riches et profondes, les jeux d'ombres et de lumières intenses. Contrairement à la peinture de la Renaissance, qui dépeint habituellement un évènement avant qu'il n'ait lieu, les artistes baroques ont une approche plus dramatique en représentant l'action en train de se produire. L'art baroque est réputé pour évoquer l'émotion et la passion et non la rationalité et le calme qui se dégage de la peinture de la Renaissance. La peinture baroque s'est manifestée dans la décoration des murs (fresques) et dans le tableau.

La fresque baroque a systématiquement employé le trompe-l'œil. Celui-ci en donnant de la profondeur donne l'illusion que le support réel n'existe pas. Tous les sujets sont abordés : mythologie antique, vie des saints catholiques et des souverains. Les personnages ont le plus souvent une attitude en mouvement qui est renforcée par une profusion de vêtements soulevés ou agités par le vent. Les perspectives en contrebas ou de bas en haut donnent des effets saisissants.



*David présentant à Saül la tête de Goliath, Rembrandt, 1627*

## XVIIIème siècle après Jésus Christ

- Le Néoclassicisme

Le Néoclassicisme, ou « nouveau classicisme » (pour ne pas le confondre avec le classicisme de la Renaissance) est un mouvement artistique qui succède aux styles baroque et Rococo, jugés excessifs et frivoles. Il s'étend à des arts aussi divers que la peinture, la sculpture, l'architecture et la littérature. C'est à cette époque qu'ont lieu les premières fouilles archéologiques de Pompéi : la beauté des trésors sortis de terre crée un véritable choc esthétique et intellectuel dans le monde de l'art. Les architectes néoclassiques prennent désormais pour modèle l'architecture des grecs et des romains : ils copient leurs façades simples et symétriques, leurs lignes régulières, leurs colonnes, leurs statues décoratives, leurs frontons triangulaires. En sculpture, c'est le grand retour du style académique, avec des figures d'hommes musclés comme des Apollon, et des femmes dont la nudité est à peine dissimulée sous des drapés. Les peintres néoclassiques les plus connus sont David et Ingres.



On voit sur ce tableau Jean-Paul Marat, révolutionnaire français assassiné chez lui le 13 juillet par Charlotte Corday. L'inscription *À Marat*, David qu'on retrouve sur la boîte de bois, dont la forme suggère une pierre tombale, indique qu'il s'agit d'un hommage à Marat que le peintre connaissait personnellement, et qu'il avait vu, dira-t-il, la veille de sa mort, tel qu'il l'a représenté.

*La Mort de Marat*, Jacques Louis David, 1793

## XIXème siècle après Jésus Christ

- **Le Romantisme**

Le romantisme est le mouvement qui a succédé au grand élan littéraire romantique de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle en Europe du Nord et qui s'est développé dans toute l'Europe et aux Etats-Unis jusque dans les années 1850. S'il ne peut être identifié à un style, une technique ou une attitude unique, le romantisme, notamment en peinture, affirme cependant son unicité à travers les thèmes dont il s'inspire : communion avec la nature dans ce qu'elle a de sauvage et de mystérieux, plongée dans l'inconscient, refus de toute visée moralisante, goût pour l'irrationnel, intérêt porté à l'époque médiévale. Alors que l'art classique ou néoclassique privilégie la clarté de l'expression et la retenue des émotions, l'art romantique cherche de façon caractéristique à exprimer par la suggestion, des sentiments intenses, mystiques ou fugitifs.



Le personnage représenté ici reste à l'extérieur du monde qu'il contemple. Il regarde du dehors le monde dont il est exclu, ce qui donne un sentiment d'abandon propre au personnage romantique. Caspar David Friedrich se représente ici, c'est une forme d'autoportrait.

*Le voyageur contemplant une mer de nuages, Caspar David Friederich, 1918.*

- **Le Réalisme**

Il est à considérer comme un trait d'union, une transition, entre le romantisme et l'impressionnisme. C'est une étude approfondie de la réalité et une représentation authentique. La révolution de 1848 contre la Monarchie de Juillet a des répercussions dans le domaine artistique : les conventions néoclassiques alors en vigueur sont rejetées et le réalisme s'affirme. Là où le Néoclassicisme se référait à la pensée antique d'un idéal parfait, équilibré, mesuré, le réalisme veut montrer ce qu'il perçoit de manière objective. On peut rapprocher cette pensée des avancées techniques qui avaient alors lieu (la Révolution industrielle), mais aussi de « la mort de Dieu » dont parle Nietzsche : la science prend la place des mythes. Appliquant une méthode dérivée de la méthode scientifique, l'artiste s'attache alors à représenter ce qu'il voit et non plus des « hauts faits » ou des sujets mythologiques. Les paysans ou les gens du peuple deviennent ainsi des sujets de tableaux.

Il y a trois peintres fondamentaux : Corot, Courbet et Millet, dont Champfleury défendra l'esthétique.



Courbet avait 32 ans lorsqu'il réalisa cette œuvre de grande dimension qui fut l'objet d'une violente polémique lors de sa présentation au Salon de peinture de 1850. On a alors reproché au tableau sa vulgarité et les critiques ont accusé Courbet de peindre "le laid", "le trivial" et "l'ignoble". L'*enterrement à Ornans* va vite devenir une œuvre manifeste du Réalisme dont Courbet sera le chef de file.

*Un enterrement à Ornans*, Gustave Courbet, (1849-1850).

## Epoque contemporaine

- Seconde partie du XIXème siècle après Jésus Christ

### L'Impressionnisme

L'impressionnisme est une école picturale française, née de l'association de quelques artistes français de la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement critiqué à ses débuts, le mouvement se manifesta notamment, de 1874 à 1886, par huit expositions publiques à Paris, et marqua la rupture de l'art moderne avec l'académisme. L'impressionnisme est notamment caractérisé par une tendance à noter les impressions fugitives des phénomènes plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. L'impressionnisme eu une grande influence sur l'art de cette époque, la peinture bien sûr, mais aussi la littérature et la musique. Influencés notamment par le réalisme des œuvres de Gustave Courbet, ces artistes privilégient les couleurs vives, les jeux de lumière et sont bien plus intéressés par les paysages ou les scènes de la vie de tous les jours que par les grandes batailles du passé ou les scènes de la Bible. Soudés par les critiques parfois très violentes subies par leurs œuvres, ainsi que par les refus successifs du Salon de Paris, institution majeure de la peinture de cette époque, ces jeunes artistes commencent à se regrouper pour peindre et discuter. Parmi ces pionniers, on compte notamment Claude Monet, Edouard Manet, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley et Frédéric Bazille, bientôt rejoints par Camille Pissarro, Paul Cézanne et Armand Guillaumin.



Le motif du Parlement de Londres apparaît avec insistance dans l'œuvre de Monet en 1900. La production londonienne de Monet est dominée par les variations de la lumière et de l'atmosphère propres au célèbre "fog", le brouillard qui enveloppe la ville, spécialement en automne et en hiver.

Silhouette irréelle et fantomatique, le Parlement surgit comme une apparition. L'architecture de pierre semble avoir perdu toute consistance. Ciel et eau sont peints avec les mêmes tonalités, dominées par le mauve et l'orangé. La touche est systématiquement fragmentée en de multiples taches colorées, pour rendre la densité de l'atmosphère et de la brume. Paradoxalement, ces éléments impalpables sont d'autant plus tangibles que le bâtiment est évanescent, comme dissout dans l'ombre.

*Londres, le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard, Claude Monet, 1903.*

## Le Symbolisme

En communion avec le mouvement littéraire du même nom qui est particulièrement bien représenté en France (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, etc.) et en Belgique (Verhaeren, Maeterlinck), le symbolisme, à la charnière du XIX<sup>e</sup> et du XX<sup>e</sup> siècle, est un véritable jalon dans l'évolution de nombre d'artistes vers la modernité, l'abstraction ou le surréalisme. Il se définit essentiellement par l'idéalisme d'artistes en réaction à un monde trop matérialiste, celui issu des mutations de la révolution industrielle, voué au progrès technique, à la recherche du profit, aux luttes sociales.

Il convient de rechercher les précurseurs des symbolistes dans les mouvements romantiques anglais (Füssli, Blake), allemand (Friedrich, Runge), le groupe des nazaréens et celui des préraphaélites (John Everett Millais, William Holman Hunt, F. Madow Brown, W. Crane, E. Burnes Jones, D. G. Rossetti). Entre 1880 et les premières années du XX<sup>e</sup> siècle, le symbolisme intéresse toute l'Europe, jusqu'à la Russie, et atteint les états Unis. En France, les artistes symbolistes les plus représentatifs sont Pierre Puvis de Chavannes (dont *le Pauvre Pêcheur* de 1881-Paris, Musée d'Orsay, apparaît comme un véritable manifeste du mouvement), Gustave Moreau, artiste fasciné par les mondes anciens, véritable créateur de mythologies mystérieuses et raffinées, grand dessinateur, coloriste subtil, et Odilon Redon, une personnalité complexe dont l'œuvre est particulièrement diversifiée.



L'huile sur toile de sir John Everett Millais met en image la mort du personnage Shakespearien Ophelia, dans Hamlet. Ophelia est fille de Polonius, sœur de Laerte et entretient avec Hamlet une relation d'amour frustrée ou inaccomplie de par sa mort. Elle tombe d'une branche de saule cassée dans l'eau, est emportée par le courant en chantant et se noie. A ses funérailles, on lui jette des fleurs et Hamlet enfin lui déclare son amour.

*Ophélie*, John Everett Millais, 1852.

## Le Pointillisme

Le pointillisme (ou néo-impressionnisme ou divisionnisme) est une technique de peinture issue du mouvement impressionniste qui consiste à peindre par juxtaposition de petites "taches" de peinture de couleurs primaires (rouge, bleu et jaune) et de couleurs complémentaires (orange, violet et vert). On perçoit néanmoins des couleurs secondaires, par le mélange optique des six différents tons seulement. Cette technique est née en France notamment sous l'impulsion de Georges Seurat (1859-1891) puis de Paul Signac (1863 - 1935), à la fin du XIXe siècle.



Seurat peindra en 1883-84 le premier de ses 7 grands tableaux majeurs, "*Une baignade à Asnières*", qui fut refusé au Salon, et qu'il exposera au 1er Salon des Indépendants en 1884. Pour ce grand tableau, Seurat procédera, comme pour les suivants, par de nombreux dessins et tableaux constituant autant d'études préalables, dont il se sert ensuite pour réaliser, sur une longue période (généralement en atelier en hiver), l'œuvre complète. Ce tableau, avec ses personnages simplifiés et comme figés dans leurs attitudes, baignés dans une étrange lumière, où le temps semble arrêté, dégage une poésie singulière et constitue une œuvre radicalement étrangère à l'impressionnisme, ainsi qu'à toute convention picturale existante.

*Les baigneurs à Asnières*, Georges Seurat, 1883-1884.

## XXème siècle après Jésus Christ :

- Fauvisme

Le fauvisme est un courant de peinture du début du XXe siècle. Il débuta historiquement à l'automne 1905, lors d'un salon qui créa un scandale, pour s'achever moins de dix ans plus tard, au début des années 1910. En fait, dès 1908, il est déjà à son crépuscule. Son influence marqua néanmoins tout l'art du XXe siècle, notamment par la libération de la couleur. Le précurseur du fauvisme était Henri Matisse, mais d'autres grands artistes, comme André Derain, Maurice de Vlaminck ou encore Georges Braque en ont fait partie.

Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches chromatiques. Les peintres avaient recours à de larges aplats de couleurs violentes, pures et vives, et revendiquaient un art basé sur l'instinct. Ils séparaient la couleur de sa référence à l'objet afin d'accentuer l'expression et réagissaient de manière provocatrice contre les sensations visuelles et la douceur de l'impressionnisme. Matisse a dit : « Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe; quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire le ciel. »



Dans cette composition très marquée, Vlaminck s'approche de l'expressionnisme davantage que dans toutes les autres toiles qu'il peint à cette époque. Ce sont des émotions profondes et dramatiques qui sous-tendent ici d'une manière prononcée à la fois le traitement du paysage par le dessin et celui de ses couleurs soulignées de noir.

*Paysage aux arbres rouges, Vlaminck, 1904.*

- **Cubisme et Futurisme**

Le cubisme est un mouvement artistique qui s'est développé de 1907 à 1914, il prend sa source dans une lettre de Cézanne à Émile Bernard, du 15 avril 1904, de laquelle sera tirée une phrase souvent répétée pour justifier les théories cubistes : « Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. »

En 1907, Picasso peint *les Demoiselles d'Avignon*. C'est le premier tableau cubiste. Les jambes anguleuses et les visages grimaçants de ces femmes choquent les quelques personnes qui aperçoivent la toile. Mais Pablo Picasso poursuit l'expérience : les sculptures d'Afrique Noire et d'Océanie, qu'il découvre à Paris, confirment ses recherches et son goût pour la déformation des volumes. Il est bientôt rejoint par Georges Braque. Les deux hommes et les autres artistes cubistes ne veulent plus peindre les objets sous un seul angle, mais sous toutes les faces à la fois, comme s'ils étaient mis à plat. Ils utilisent des couleurs ternes : gris, vert, brun puis, à partir de 1912, des journaux, des papiers imprimés ou de couleur, qu'ils découpent et qu'ils appliquent sur leurs tableaux et leurs dessins.

Après la Première Guerre mondiale, le mouvement s'essouffle, avant de s'éteindre vers les années 1920.

Le futurisme est un mouvement artistique d'origine italienne, il se développe dans toute l'Europe et même en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Un poète italien se trouve à sa tête, Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). Il admire le progrès et annonce ce que doit être l'art du futur : l'art de la vitesse, du bruit et de la force. Les études de mouvement du photographe Eadweard Muybridge (1830-1904) intéressent les futuristes. Ces images, regroupées par série sur de grandes planches, montrant le mouvement, précèdent de peu l'invention du cinéma.



Ce tableau de Picasso est considéré comme le point de départ du cubisme et l'un des tableaux les plus importants de l'histoire de la peinture en raison de la rupture stylistique et conceptuelle qu'il propose.

*Les demoiselles d'Avignon,*  
Pablo Picasso, 1907.



Cette sculpture est une des œuvres les plus importantes du futurisme. L'œuvre de Boccioni est un hymne à l'industrie, la vitesse et la machine.

*Formes uniques dans la  
continuité de l'espace,*  
Umberto Boccioni, 1913.

- **Art Abstrait**

Dans les arts plastiques, l'art abstrait est un « langage visuel » né au XXe siècle. Il n'essaie pas de représenter « les apparences visibles du monde extérieur » mais tente de donner une contraction du réel ou encore d'en souligner les « déchirures ». L'art abstrait peut se passer de modèle et s'affranchit de la fidélité à la réalité visuelle et ainsi des créations plastiques mimétiques. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes.

Le peintre Vassily Kandinsky est considéré comme le fondateur et le théoricien de l'art abstrait. Il a peint sa première aquarelle abstraite *Sans titre* en 1910 (en réalité elle est antidatée). Selon le philosophe Michel Henry, « Kandinsky appelle abstrait le contenu que la peinture doit exprimer, soit cette vie invisible que nous sommes ».

De nombreux artistes ont participé à ce mouvement, on peut notamment citer : Piet Mondrian, Frank Kupka, Kasimir Malevitch, Robert Delaunay, Theo Van Doesburg, Franz Kline, Serge Poliakof, Pierre Soulages, Joan Miró, Paul Klee,...



Toile de la période du Bauhaus que les Kandinsky avaient accrochée dans leur salle à manger de Dessau, *Auf Weiss II* reprend une œuvre de 1920 et son thème des diagonales qui se croisent. Mais elle rappelle aussi certaines peintures des années 10 qui donnaient à voir des affrontements d'éléments picturaux, des gigantomachies de lignes et de couleurs, comme des événements qui se déroulaient sur la toile. Ici on assiste à la tension entre deux diagonales émanant d'un fond presque carré dont le blanc donne son titre au tableau.

*Auf Weiss II* (Sur Blanc II), Vassily Kandinsky, 1923.

- **Dadaïsme et Surréalisme**

Le dadaïsme est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, entre 1916 et 1925, se caractérisa par une remise en cause, à la manière de la table rase, de toutes les conventions et contraintes idéologiques, artistiques et politiques.

Ce mouvement est né le 5 février 1916 à Zurich (Suisse) par la grâce des poètes Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara et des peintres Jean Arp, Marcel Janco, Sophie Taeuber. Dada s'est ensuite développé par la collaboration d'écrivains, peintres, plasticiens, cinéastes, photographes et même quelques musiciens. On peut citer notamment : Marcel Duchamp, Max Ernst, George Grosz, Raoul Hausmann, Francis Picabia, Man Ray, Kurt Schwitters, André Breton, Paul Eluard, ...

Dada a traversé toutes les expressions artistiques de son temps. Malgré la Première Guerre mondiale, Dada connut une rapide propagation internationale.

Ce mouvement a mis en avant l'esprit d'enfance, le jeu avec les convenances et les conventions, le rejet de la raison et de la logique, l'extravagance, la dérision et l'humour. Ses artistes se voulaient irrespectueux, extravagants, affichant un mépris total envers les "vieilleries" du passé comme celles du présent qui perduraient. Ils recherchaient la plus grande liberté de créativité, pour laquelle ils utilisèrent tous les matériaux et formes disponibles. Ils cherchaient aussi cette liberté particulièrement dans le langage, qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite.



Roue de bicyclette est une œuvre de l'artiste Marcel Duchamp, créée à Paris en 1913. Composée de métal et de bois peint, il s'agit d'une roue de bicyclette (sans pneu) fixée par sa fourche sur un tabouret en bois. L'œuvre originale fut perdue, et Marcel Duchamp créa des répliques au début des années 1960. Utilisant des objets manufacturés, il a créé ainsi le premier ready-made, dans une approche qui consiste à détourner des objets manufacturés pour en faire des œuvres d'art, ce qui a donné naissance à nombre de démarches artistiques actuelles. Par l'intégration du mouvement (la roue peut tourner), *Roue de bicyclette* est également considérée comme l'une des premières œuvres de l'art cinétique, et renvoie à des travaux antérieurs de l'artiste sur le mouvement et sa décomposition (*Nu descendant un escalier*).

*Roue de bicyclette*, Marcel Duchamp, 1913.

- **Expressionnisme**

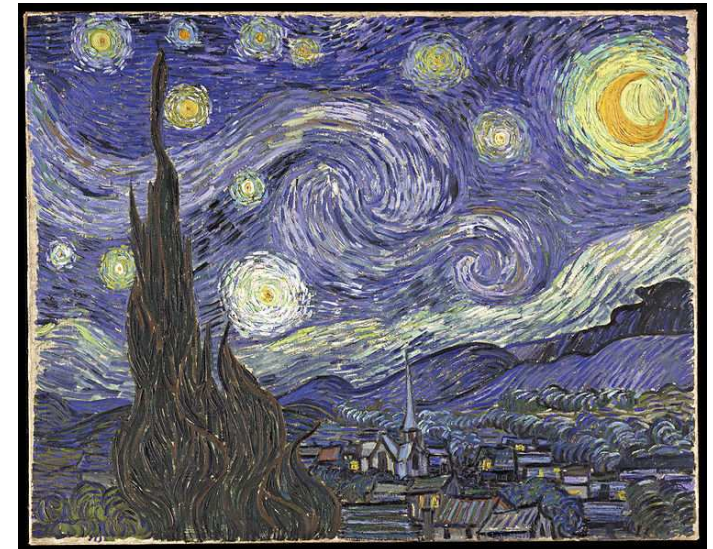
L'expressionnisme est un mouvement artistique apparu au début du XXe siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne. Il a touché de multiples domaines artistiques : la peinture, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, etc. Survivant jusqu'à l'avènement du régime nazi, l'expressionnisme est condamné par celui-ci qui le considère comme « dégénéré ».

L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, hantée par la menace de la Première Guerre mondiale. Les œuvres expressionnistes mettent souvent en scène des symboles, influencées par la psychanalyse naissante et les recherches du symbolisme.

Pour autant l'expressionnisme n'est pas vraiment un mouvement ou une école mais davantage une réaction contre l'académisme et la société. Les artistes expressionnistes resteront souvent isolés. On peut notamment citer : Otto Dix, Vassily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Edvard Munch, Emil Nolde, Egon Schiele, Chaïm Soutine, Maurice Rodier, Georges Rouault, Vincent Van Gogh,...

Thème déjà abordé à Arles en 1888 (musée d'Orsay, Paris), *la Nuit étoilée* de Saint-Rémy, peinte sur le motif, atteint une stylisation extrême où le tourbillon de la touche et de la ligne emporte les cyprès, les collines, les étoiles et, au milieu, le village. La nature est représentée comme une puissance cosmique où l'homme s'engage physiquement, presque convulsivement, « jusqu'à l'extrême point où le vertige est inévitable » (lettre de Théo à Vincent). La force symbolique de l'image tient à cette condensation physique et mentale, à la fois réfléchie et inspirée, de l'artiste dans le paysage provençal.

*La nuit étoilée*, Vincent Van Gogh, 1889.



- **Constructivisme**

Important courant de l'abstraction qui se développe à partir de 1913 environ sur la base du cubisme et du futurisme utilisant exclusivement des éléments géométriques comme le cercle le rectangle ou la ligne droite. L'interaction des formes crée une tension à l'intérieur du tableau. Le but de l'art constructiviste est d'exclure de l'œuvre le réel et les référencés au réel, afin d'accéder à une autre forme de rééité esthétique. Le courant ne se limite pas aux arts plastiques ; il implique également l'adhésion à l'évolution de la technique moderne et englobe tous les domaines de l'existence architecture, mode, design. Les premiers constructivistes sont Malevitch, Rodchenko en Russie. Indépendamment des constructivistes Russes, se forme en Hollande le groupe De Stijl dominé par Mondrian. Le constructivisme s'étend en Europe et gagne les États-Unis après la seconde guerre mondiale.

A partir des années 20, l'idée constructiviste inspire l'architecture, la sculpture, les arts appliqués. Elle favorise le développement du "design", posera les bases de la typographie moderne et fait découvrir la technique du photomontage.



La tour de Tatline, chef d'œuvre de l'art constructiviste, devait être construite à partir de matériaux industriels : fer, verre et acier. Elle était censée être un symbole de la modernité, tant dans sa forme et les matériaux la constituant que dans sa fonction, et par sa taille (400 mètres), rapetisser la Tour Eiffel de Paris. La principale forme de cette tour était une double hélice, développée en spirale, que les visiteurs auraient pu parcourir par l'intermédiaire de dispositifs mécaniques variés. La cadre principal aurait contenu trois énormes structures géométriques en rotation. Au pied de la tour se serait trouvé un cube faisant office de salle de conférences et de meetings politiques, et effectuant une rotation sur lui-même en un an. Des plans d'installation d'un écran géant à ciel ouvert sur le cylindre furent également dessinés, ainsi que ceux d'un projecteur affichant des messages dans les nuages. Bien qu'il ait été envisagé de construire la Tour Tatline, le monument ne fut jamais entrepris. La Guerre Civile fit en effet irruption, et le coût élevé ainsi que le manque de temps et de matériel empêchèrent Tatline de réaliser son œuvre.

*Modèle du monument pour la troisième internationale, Vladimir Tatline, 1919-1920.*

- Pop Art

Le pop art est un mouvement qui trouve son origine en Angleterre au milieu des années 1950, sous l'impulsion de Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi.

Un peu plus tard, au tout début des années 1960, c'est au tour du Pop art américain d'émerger avec Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney, Robert Rauschenberg ou encore Jasper Johns. C'est surtout la branche américaine qui va populariser ce courant artistique devenu majeur, en requestionnant la consommation de masse de façon plus agressive. Il s'agit principalement de présenter l'art comme un simple produit à consommer : éphémère, jetable, bon marché...



*Campbell's Soup Cans* se compose de trente-deux tableaux rectangulaires de 50,8 cm en longueur et de 40,6 cm en largeur chacun, qui représentent les différentes boîtes de soupe de couleur rouge et blanche que la marque Campbell vendait à l'époque de la création de l'œuvre. Chaque peinture fut conçue selon un procédé de sérigraphie semi-automatique et s'inscrit dans un style non-pictural. Cette œuvre, du fait de sa thématique qui puise ses sources dans la culture populaire de son époque, a grandement contribué à lancer le mouvement Pop art encore naissant et l'établir au rang de courant artistique majeur.

*Campbell's Soup Cans*, Andy Warhol, 1962

- **L'Art contemporain**

Chronologiquement, l'art contemporain succède à l'art moderne : c'est l'ensemble des œuvres réalisées depuis les années 1960 à aujourd'hui. Le Pop art, l'Op art, le « nouveau réalisme », le Land art, l'art du Tag sont des mouvements de l'art contemporain. L'une de ses particularités est d'utiliser des techniques modernes, parfois en les associant : le son, la vidéo, les mots, les graffitis, la nature, les produits de consommation, les images numériques,... L'art contemporain s'expose souvent en plein air (sur les places des grandes villes par exemple) mais il se laisse aussi admirer dans les musées. Certains grands musées lui sont entièrement consacrés (notamment le Palais de Tokyo à Paris). Les artistes contemporains se démarquent des époques précédentes par le choix de leurs matériaux. Ils créent avec du béton, du polystyrène, du plastique, ... Certains sont adeptes des performances et d'installations, on les appelle alors « vidéastes », « performeurs » ou « plasticiens ». Quand ils réalisent des œuvres monumentales, comme Jeff Koons ou Christo, ils ne travaillent plus seuls mais avec des assistants. Beaucoup de ces artistes sont encore vivants aujourd'hui.



Ce pont est le plus vieux de Paris et aucun autre pont n'est autant chargé d'importance historique et culturelle. De nombreux artistes célèbres l'ont peint comme Turner, Renoir, Picasso et d'autres. Quand Christo proposa d'emballer le pont une forte controverse s'installa. Pour certains cela l'abîmerait, blesserait les passants ou même désacraliserait ce témoin du passé. Obtenir les autorisations représenta un combat acharné pour Christo et Jeanne Claude pendant plus de 10 ans. Quand enfin le projet se réalisa ce fut un succès triomphal.

Le Pont Neuf à Paris, emballé par Christo, 1985.

# SITOTHÈQUE

## **Une minute au musée**

[http://www.musee-orsay.fr/une\\_minute/index.html](http://www.musee-orsay.fr/une_minute/index.html)

Raphaël, Mona et Nabi vous emmènent à la découverte d'une œuvre du musée d'Orsay. Des petits dessins animés en flash à découvrir. (Primaire)

## **CyberMuse jeunes**

[http://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/youth/index\\_f.jsp](http://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/youth/index_f.jsp)

Le site Cybermuse propose aux enfants une approche ludique de l'histoire de l'art à travers de nombreux jeux d'observation. Un site très complet, d'une grande qualité et accessible à différents niveaux. (Maternelle - Primaire - Collège)

## **Fondation Bemberg**

<http://www.bemberg-educatif.org/index.html>

Ce site invite petits et grands à découvrir un univers ludique qui favorise leur éveil créatif, forge leur culture artistique et complète efficacement la confrontation à l'œuvre réelle. Mis en situation de jeu, vous pouvez tester vos connaissances, préparer, compléter ou approfondir votre visite au musée, aiguïser votre sensibilité... La découverte en s'amusant de l'histoire de la peinture, les différents tableaux et les techniques des grands maîtres grâce aux jeux interactifs et éducatifs. Depuis 1996, le service éducatif de la fondation Bemberg de Toulouse propose des approches spécifiques et répond, en cela, aux attentes des enfants et des parents, des scolaires et des enseignants. (Primaire - Collège)

## **Jackson Pollock**

<http://www.jacksonpollock.org/>

Un site simplement pour dessiner à la souris à la manière de Pollock : un clic pour changer de couleur et de jolies créations apparaissent. (Maternelle - Primaire - Collège)

## **Le musée des enfants**

<http://www.museedesenfants.ch/>

Né en 2000 à l'initiative de Christophe Roux professeur à l'Ecole Internationale de Genève, le musée des enfants est une démarche pédagogique et culturelle qui consiste à faire écrire des élèves à partir de tableaux de grands peintres. Les enfants ont créé leur propre musée virtuel, avec leur choix de tableaux et leurs critiques. On peut aussi découvrir sur le site des tableaux de nombreux peintres et une sélection de liens. (Primaire)

### **Webmomes**

<http://www.webmomes.com/>

Tous les mois un artiste à découvrir comme Matisse, Miro ou par exemple Warhol. Avec un dictionnaire, des bricolages, des jeux, des coloriages. On y trouve aussi expliqués les techniques et l'art du monde. On peut aussi fabriquer son papier à lettre ou son emploi du temps. (Primaire)

### **Jean Arp**

<http://www.fondationarp.org/jeu/flash.html>

La découverte des œuvres dans un univers coloré à travers un jeu en Flash. (Primaire)

### **D'art d'art**

<http://dartdart.france2.fr/>

On retrouve les dernières vidéos de l'émission qui explique et analyse en quelques minutes une œuvre d'art. (Primaire - Collège)

### **Decod'art**

<http://www.curiosphere.tv/decodart/home.html>

Pour comprendre l'art en découvrant des œuvres au travers d'un nouveau thème chaque trimestre : Pierrot, les lumières dans la nuit, la Joconde, Arcimboldo. Dans chaque numéro : des détails de tableaux, des jeux, des quizz et de nombreuses informations et animations. (Primaire - Collège)

### **Dragons et compagnie**

<http://www.guimet.fr/dragons/index2.html>

A la découverte de l'art asiatique du musée Guimet en cliquant sur les écailles du dragon : jeux, activités, découvertes et voyages. (Primaire - Collège)

### **Galerie des enfants - Centre Pompidou**

<http://www.centrepompidou.fr/expositions/animaux/>

Sculptures, peintures, dessins et photographies d'animaux et cinq animations pour voir d'étonnantes cabrioles d'animaux. (Maternelle - Primaire)

## LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTS DANS LA MALLE

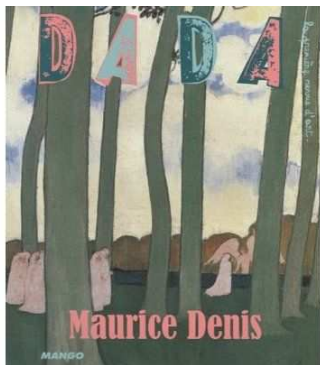
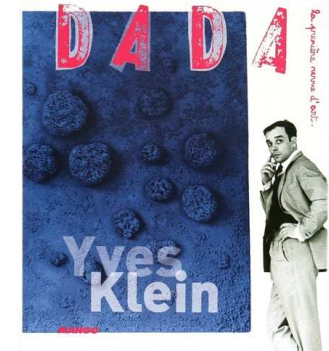


- **Bleu zizolin et autres bleus** / Elizabeth Amzallag-Augé. - Centre Pompidou, 2002. - 48 p. - ISBN 978-2-8442-6147-2 : 12,50 €

Turquoise, cobalt, indigo, outremer... mille et une nuances à retrouver sur la palette des artistes. Un jeu de dépliants permet des face à face inattendus : ciels immenses de Miró et paysages liquides de Sam Francis, nus bleus de Matisse et sièges aux formes plantureuses de Pesce... Un voyage au pays des bleus, pour se sentir léger comme un acrobate de Picasso ou pour plonger dans l'infini d'un Monochrome IK Blue de Klein. En suivant un fil conducteur, une couleur, une matière, une forme, l'enfant peut tisser des liens entre des œuvres très différentes : peintures, sculptures, photos, objets de design... (Maternelle - Primaire)

- **Dada, n° 121 : Yves Klein.** - Mango jeunesse, 2006. - 49 p. - ISBN 2-7404-2055-2 : 6,50 €

Un numéro consacré à l'artiste Yves Klein, il présente ses Tableaux monochromes, anthropométries (emprunts de corps couverts de peinture sur une toile), « sculptures-éponges », « peintures de feu » et « happenings »... La démarche artistique développée par Yves Klein révolutionne en quelques années seulement les pratiques artistiques de son temps. (Tout public)

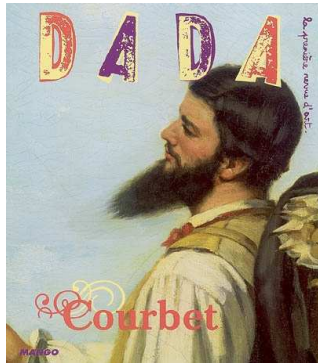
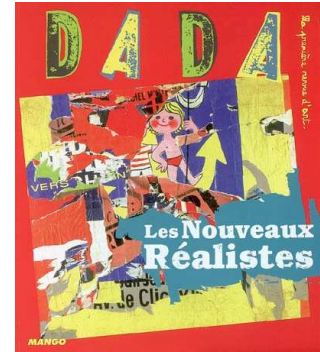


- **Dada, n° 123 : Maurice Denis.** - Mango jeunesse, 2006. - 50 p. - ISBN 978-2-7404-2058-4 : 6,50 €

Un numéro consacré au peintre, décorateur, graveur, théoricien et historien de l'art français Maurice Denis. Avec Paul Sérusier, il a fondé le mouvement des « Nabis », il en est d'ailleurs le théoricien. Le Musée/Jardin Maurice Denis situé dans la maison-atelier du peintre à Saint-Germain-en-Laye abrite des œuvres de Maurice Denis et des peintres symbolistes et « Nabis ». C'est le premier Musée de France quant à l'importance du fonds des œuvres des Nabis. (Tout public)

- **Dada, n° 126 : les nouveaux réalistes.** - Mango jeunesse, 2007. - 49 p. - ISBN 978-2-7404-2234-2: 7,50 €

Un numéro consacré au nouveau réalisme à l'occasion de l'exposition organisée du 28 mars au 2 juillet 2007. Permet de découvrir César, Arman, J. Tinguely, D. Spoerri, Y. Klein, ainsi que leurs œuvres qui s'inspirent d'objets et de déchets, de tôle et de ciment. Un regard sur la société industrielle de consommation. (Tout public)

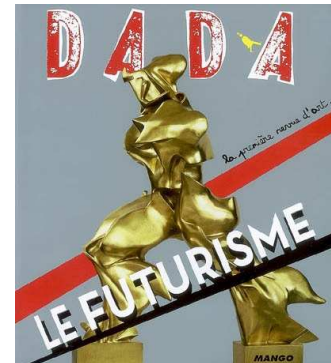


- **Dada, n° 131 : Courbet.** - Mango jeunesse, 2007. - 50 p. - ISBN 978-2-7404-2239-7 : 7,50 €

Publié à l'occasion de l'exposition présentée au Grand Palais d'octobre 2007 à janvier 2008, ce numéro est consacré à Courbet (1819-1877), originaire de Franche-Comté. Ce peintre réaliste voulait représenter le réel sans l'idéaliser, y compris dans ses aspects les moins nobles, et a mis l'art au service de l'idée sociale. (Tout public)

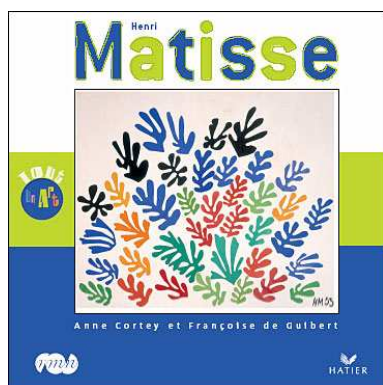
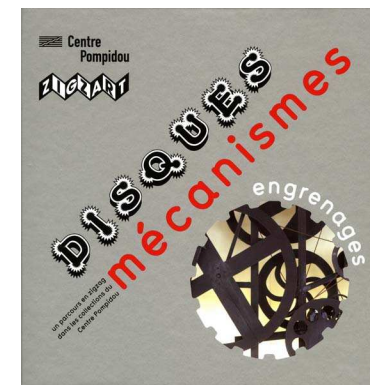
- **Dada, n° 141 : le futurisme.** - Mango jeunesse, 2008. - 49 p. - ISBN 978-2-7404-2250-2 : 7,50 €

Dans le cadre de l'exposition présentée au Centre Pompidou jusqu'en janvier 2009, ce numéro est consacré au futurisme, mouvement littéraire et artistique né au début du XXe siècle en Italie, qui rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, la vitesse et les machines. (Tout public)



- **Disques, mécanismes, engrenages** / Elizabeth Amzallag-Augé. - Centre Pompidou, 2008. - 48 p. - ISBN 978-2-84426-345-2 : 12,50 €

Quand toutes les formes géométriques se combinent et se superposent pour rivaliser avec la beauté des objets industriels : des éléments mécaniques de Léger aux disques de Delaunay, des rouages du *Cheval Majeur* de Duchamp-Villon à la machine comique de Kupka... Parfois, il est même question d'attraper le mouvement : le futuriste Russolo le décompose en formes éclatées, Tinguely fait tourner les roues de machineries loufoques, Panamarenko s'inspire des ailes de libellule pour créer une machine volante... Ou comment la fascination de la technique se décline sur un mode poétique et coloré. (Maternelle - Primaire)

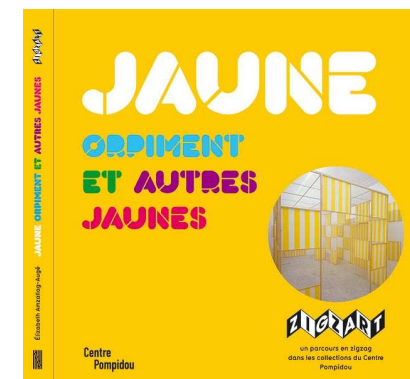


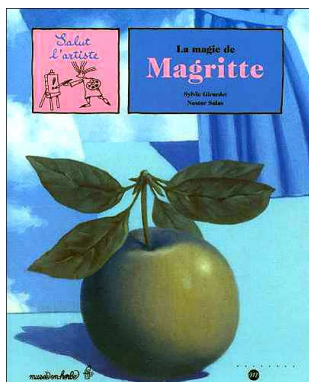
- **Henri Matisse** / Anne Cortey. - Réunion des musées nationaux, 2007. - 28 p. - ISBN 978-2-218-75357-2 : 19,50 €

Un livre animé pour découvrir de façon originale l'œuvre d'Henri Matisse. Les astucieuses manipulations proposées dans l'ouvrage invitent à jouer avec les tableaux. A la fin, une pochette surprise permet de créer, à la manière de l'artiste, une nouvelle couverture à glisser dans le petit tiroir. (Maternelle - Primaire)

- **Jaune orpiment et autres jaunes** / Elizabeth Amzallag-Augé. - Centre Pompidou, 2008. - 48 p. - ISBN 978-2-84426-312-4 : 12,50 €

Jaune citron, ambre, safran... la palette des jaunes se déploie au fil des pages. Un superbe portrait les réunit tous dans *La Gamme jaune* de Kupka. Le jaune devient presque odorant dans *L'Atelier au mimosa* de Bonnard. Rayé de blanc, il claque gaiement dans les installations de Buren. C'est un champ de blé qui met la tête à l'envers aux belles cyclistes de Baselitz... Une lumière d'or étincelle sur les bronzes polis de Brancusi. (Maternelle - Primaire)



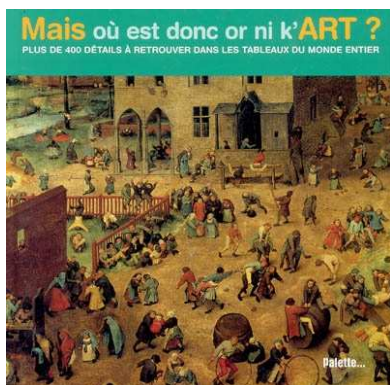


- **La Magie de Magritte** / Sylvie Girardet. - Réunion des musées nationaux, 1999. - 40 p. - ISBN 2-7118-3954-0 : 9,00 €

La collection "Salut l'artiste" invite à découvrir et observer un peintre et son univers, par des jeux et des questions inspirés de son œuvre. Au fil des pages, on parcourt la vie et l'art de Magritte, à mi-chemin entre la rêve et la réalité, le vrai et le faux, l'ombre et la lumière. Idéal pour découvrir l'histoire de l'art et la peinture en s'amusant. Sylvie Girardet nous présente ici l'œuvre décalé de Magritte. (Maternelle - Primaire)

- **Malevitch, l'homme qui court** / Sophie Curtil. - Centre Georges Pompidou, 1996. - 32 p. - ISBN 2-85850-865-8 : 12,20 €

Au fil des pages, une succession de trente carrés. Les gros plans rendent sensible la matière peinte, vivement colorée, et révèlent l'accord parfait entre géométrie et symbolique des motifs : lignes verticales des croix et des épées, bandes horizontales défilant sous les pieds de *L'homme qui court*. Le titre se répète et se recompose : L'Homme - qui - court - Qui - Court - L' - Homme,... évoque par son rythme le halètement de cet homme en fuite. (Maternelle - Primaire)



- **Mais où est donc or ni k'art ?** - Palette, 2005. - 40 p. - ISBN 2-915710-27-9 : 16,50 €

*Mais où est donc or ni k'art ?* présente vingt tableaux, accompagnés chacun d'une liste de détails à trouver, certains faciles, d'autres beaucoup plus difficiles... mais on pourra toujours se référer aux solutions regroupées à la fin de l'ouvrage. De l'Égypte ancienne à l'époque contemporaine, en passant par le sacre de Napoléon et la tentation de saint Antoine, ce livre invite les enfants à découvrir les œuvres d'art en les observant de très près, tout en s'amusant. (Maternelle - Primaire)

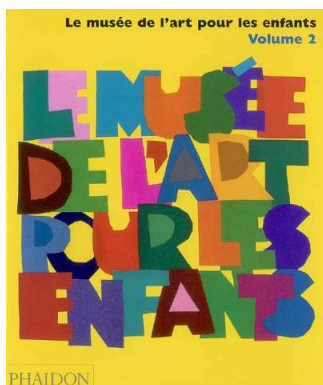
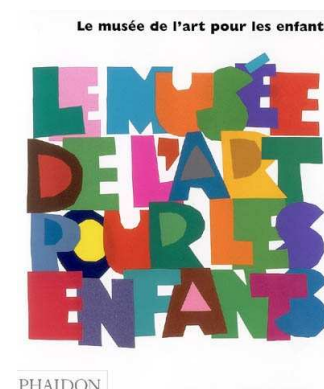


- **Mais où est donc (encore) or ni k'art ?** / Judith Cressy - Palette, 2006. - 40 p. - ISBN 2-915710-39-2 : 16,50 €

*Mais où est donc encore or ni k'art ?* présente dix-neuf tableaux, accompagnés chacun d'une liste de détails à trouver, certains faciles, d'autres beaucoup plus difficiles... mais on pourra toujours se référer aux solutions regroupées à la fin de l'ouvrage. De l'Égypte ancienne à l'époque contemporaine, en passant par *les Noces de Cana*, ce livre invite les enfants à découvrir les œuvres d'art en les observant de très près, tout en s'amusant. (Maternelle - Primaire)

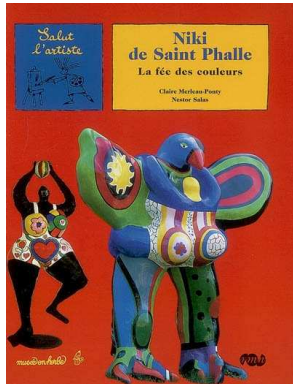
- **Le Musée de l'art pour les enfants.** - Phaidon, 2006. - 79 p. - ISBN 978-0-7148-9476-1 : 19,95 €

Ce livre présente les manières de voir et de faire de trente artistes très différents. Il éveille la créativité et l'imagination des enfants en les invitant à s'interroger sur les motivations des artistes. Il examine les diverses idées, significations et fonctions de l'art à travers la peinture, la photographie et la gravure et aide à mieux comprendre le rôle des couleurs, des formes, des motifs. (Maternelle - Primaire)

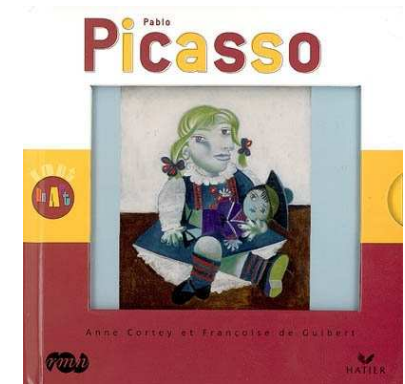


- **Le Musée de l'art pour les enfants, vol. 2** / Amanda Renshaw. - Phaidon, 2007. - 79 p. - ISBN 978-0-7148-9728-8 : 19,95 €

Ce second volume continue de stimuler l'esprit et la créativité des enfants en présentant le travail de 30 artistes de toutes les époques et de tous les genres. Par le jeu, des anecdotes ou des devinettes, les jeunes lecteurs découvrent progressivement l'univers des artistes et se familiarisent avec l'histoire de l'art. (Maternelle - Primaire)

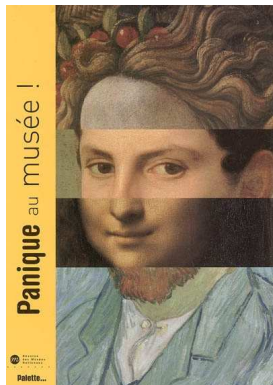


- **Niki de Saint Phalle, la fée des couleurs** / Claire Merleau-Ponty ; Nestor Salas. - Réunion des Musées nationaux, 2008. - 41 p. - ISBN 978-2-7118-5479-0 : 9 €  
Les jeunes lecteurs retrouveront Pictor, le petit personnage de l'illustrateur N. Salas, qui visite avec espièglerie et humour l'univers de Niki de Saint Phalle. Une manière d'aborder l'univers du peintre. (Maternelle - Primaire)



- **Pablo Picasso** / Anne Cortey. - Réunion des Musées nationaux, 2007. - 29 p. - ISBN 978-2-218-75365-7 : 19,50 €

Un livre animé pour découvrir de façon originale l'œuvre de Pablo Picasso. Les astucieuses manipulations proposées dans l'ouvrage invitent à jouer avec les tableaux. A la fin, une pochette surprise permet de créer, à la manière de l'artiste, une nouvelle couverture à glisser dans le petit tiroir. (Maternelle - Primaire)

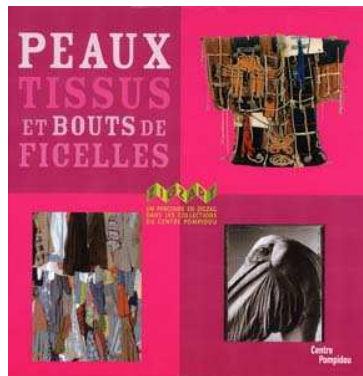
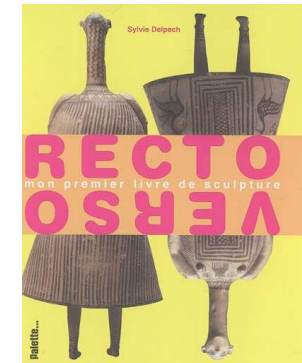


- **Panique au musée !** / Didier Baraud ; Christian Demilly. - RMN / Palette, 2005. - 34 p. - ISBN 2-7118-5009-9 : 14,90 €

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 ! (Maternelle - Primaire)

- **Recto-verso : mon premier livre de sculpture** / Sylvie Delpech. - Palette, 2006. - ISBN 2-915710-30-9 : 14,50 €

Une initiation ludique à la sculpture. Chaque page s'ouvre sur une énigme : la sculpture est montrée de dos. Il suffit alors de tourner la page pour la découvrir de face, et le résultat est souvent surprenant. Le chou-fleur devient tête de femme, le caillou, visage, l'étoile de mer, fleur. (Maternelle - Primaire)

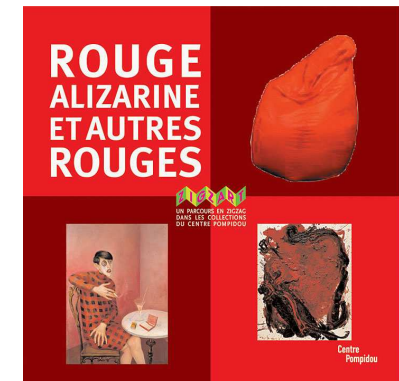


- **Peaux, tissus et bouts de ficelles** / Elizabeth Amzallag-Augé. - Centre Pompidou, 2004. - 48 p. - ISBN 978-2-84426-229-5 : 12,50 €

Bâches, cordes, feuilles et même viande crue, les matériaux souples se sculptent comme des secondes peaux. Un jeu de dépliants permet des face à face inattendus : le Manteau d'Etienne-Martin, les habits vides suspendus par Boltanski. Les œuvres parlent du corps et de ses enveloppes, de ses doublures, de ses empreintes. Une véritable partie de cache-cache avec les objets se joue devant les sculptures molles d'Oldenburg, les pianos de feutre de Beuys, les tables empaquetées par Christo... (Maternelle - Primaire)

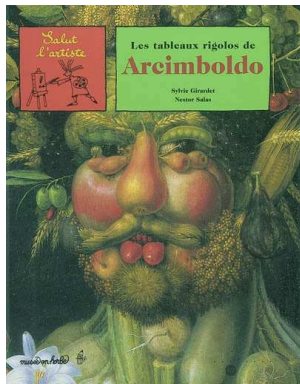
**Rouge alizarine et autres rouges** / Elizabeth Amzallag-Augé. - Centre Pompidou, 2004. - 48 p. - ISBN 978-2-84426-229-5 : 12,50 €

Cramoisi, magenta, vermillon... la palette des rouges se déploie au fil des pages : ocre rouge d'une sculpture en argile de Penone, cœur vermillon de Jim Dyne, uniforme écarlate du groom peint par Soutine... Les dépliants créent des rencontres : le rutilant Rhinocéros de Veilhan côtoie une voiture compressée par César. Rouge aime le vert dans un portrait de Modigliani ou fait claquer les jaunes dans un intérieur de Matisse. (Maternelle - Primaire)



- **Spirales, ressorts et tourbillons** / Elizabeth Amzallag-Augé. - Centre Pompidou, 2005. - 48 p. - ISBN 978-2-84426-230-1 : 12,50 €

Peintures, photos, sculptures, objets du design montrent comment cette forme originelle a été réinventée par les artistes du 20<sup>e</sup> siècle : Calder entortille du fil de fer pour faire danser le nombril de Joséphine Baker, les étagères métalliques de Ron Arad s'enroulent comme des vers de terre, l'escalier en colimaçon de La Tour Eiffel, photographié par Boucher, nous donne le vertige. La spirale qui tourne à toute allure est source d'illusion d'optique : des roto-reliefs de Marcel Duchamp aux tourbillons psychédéliques des vidéos de Nam June Paik... Pour jouer, des dépliants proposent des spirales à colorier, à découper, à monter en volume. (Maternelle - Primaire)

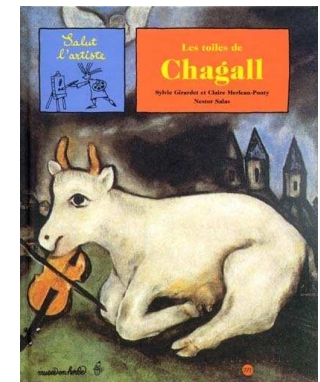


- **Les tableaux rigolos d'Arcimboldo** / Sylvie Girardet. - Réunion des Musées nationaux, 2004. - 41 p. - ISBN 2-7118-4761-6 : 9 €

L'auteur nous propose de découvrir la vie et l'œuvre du peintre italien Arcimboldo (1430-1488) qui tout au long de sa vie a peint des personnages composés de fruits, de légumes, d'animaux, ou d'objets divers. Ces compositions riches en détails permettent à l'enfant d'exercer sa curiosité et son sens de l'observation en repérant des différences, des éléments dissimulés, etc. (Maternelle - Primaire)

- **Les toiles de Chagall** / Sylvie Girardet. - Réunion des Musées nationaux, 2001. - 37 p. - ISBN 2-7118-4295-9 : 9 €

L'enfant découvre la vie de l'artiste sous forme de vignettes humoristiques. Un jeu de l'oie évoque également les grands événements de cette époque. La promenade dans l'œuvre de l'artiste permet d'observer les éléments d'un tableau, la sensualité de la couleur, et de pénétrer l'imaginaire de Chagall. (Maternelle - Primaire)



# L'ANIMATION EN BIBLIOTHEQUE

## Généralités

L'organisation d'animations dans votre bibliothèque est un moyen efficace pour mettre en valeur votre fonds et sensibiliser peu à peu les plus jeunes comme les adultes à la culture sous toutes ses formes en leur faisant découvrir des documents de qualité.

- Pour qui ?

Il existe de nombreuses possibilités en matière d'animations, il est cependant nécessaire de prendre en compte les besoins du public.

Les pistes d'animation autour de l'histoire de l'art proposées dans cette malle s'adressent surtout aux enfants de primaire et maternelle. Pour le bon déroulement de ces animations, il est indispensable d'évaluer vos capacités d'accueil, tant par le nombre de personnes réalisant l'animation, que par l'espace disponible pour accueillir cet événement. Selon la nature de l'animation, l'accueil des enfants par petits groupes permet un travail plus efficace.

- Quand ?

Pour le bon fonctionnement des animations, il est important de mettre en place un programme d'animation en fonction des horaires de disponibilité des publics visés. En ce qui concerne les accueils tous publics, il est nécessaire de communiquer autour de l'évènement environ trois semaines à l'avance. Des affiches et signets pourront être collés dans la bibliothèque, chez les commerçants, à l'école, à la mairie. Ces outils de communication devront contenir les informations indispensables : titre de l'évènement, lieu, date, heure, principaux centres d'intérêt. Par ailleurs, il est aussi possible de passer une annonce dans le journal de la commune ou la presse locale. En ce qui concerne l'accueil de classe, il est important de planifier les rencontres avec l'équipe pédagogique (hebdomadaires, mensuelles, ...).

- Quoi ?

Dans le cadre des accueils de classe, il est important que les partenaires se mettent d'accord sur les objectifs et le contenu de l'évènement. Lors des animations, la présence des enseignants est recommandée car ils connaissent bien les enfants, leurs difficultés (problèmes de discipline, timidité, ...). Ils doivent autant que possible s'impliquer pour le bon déroulement de l'évènement.

- Où ?

Pour que l'évènement soit réussi, il est nécessaire d'évaluer ses besoins en terme d'espace et de mobilier (selon le type d'animation choisie : espace de lecture, salle de projection, salle de spectacle, espace d'exposition, espace de travail, tables, chaises, coussins, lutrins, ...).

## QUELQUES PISTES D'ANIMATION

- Appréhender l'objet livre

Cette activité a pour but de sensibiliser l'enfant au livre et de lui permettre de mieux le repérer et l'identifier dans la bibliothèque.

Qu'est-ce qu'un livre ? De quoi est-il composé (première de couverture, pages de garde, ...) ? Quels formats ? Qu'est-ce qu'un auteur ? Qu'est-ce qu'un illustrateur ? Qu'est-ce qu'un éditeur ? Qu'est-ce qu'une collection ? Quels sont les différents genres (fictions, documentaires, ...) ?

- Les dominos

Pour mettre en pratique les connaissances acquises lors de l'activité précédente, vous pouvez utiliser le jeu des dominos. Cette activité est basée sur le même principe que le jeu sauf que les dominos sont des livres. Il s'agit d'associer bout à bout des ouvrages ayant des points communs.

Exemples de points communs : auteur, illustrateur, éditeur, collection, thème, ...

Vous pouvez réaliser cette activité avec une sélection de plusieurs illustrateurs jeunesse.

Pour cette animation vous pouvez soit faire au préalable une sélection d'une cinquantaine de livres, soit laisser les enfants choisir les livres dans les rayonnages, afin de développer leur autonomie dans la bibliothèque.

- Les associations texte/image

Pour cette activité, il s'agit d'entrer dans l'univers de l'art en collectant des œuvres et leurs titres. Cette collecte peut se faire de différentes manières : autour de la sculpture, de peintures, ... Il s'agit de mélanger les illustrations et les textes et de faire retrouver aux enfants les correspondances.

Dans le cadre des associations texte/image, vous pouvez aussi mettre en parallèle les titres de livres et les premières de couverture.

- Parler d'un artiste que l'on aime

Cette activité permet de développer le sens critique des enfants face à l'art. Il s'agit de prêter une sélection de livres pour une semaine, chaque enfant choisit le livre de l'artiste qu'il a préféré. Il doit noter les mots difficiles, s'il y a lieu, et en chercher la définition. Il doit par ailleurs choisir son œuvre préférée et la « recopier » à sa manière.

- Les énigmes

Afin de développer la curiosité des lecteurs et leur autonomie dans la bibliothèque, vous pouvez proposer des énigmes autour d'un livre choisi. Vous donnez des indices sur des morceaux de papier afin que chaque enfant ait un livre à retrouver dans la bibliothèque.

Exemple : « à la page ..., on trouve un tableau qui représente ... », « le prénom de l'artiste est... », « il n'y a que ...lettres dans le titre », « sa cote est... », ...

A la fin de ce jeu vous proposez au enfant d'emprunter les livres afin qu'ils découvrent leur contenu.

- L'abécédaire

*Entre arts plastiques et poésie, pour un alphabet revisité ludique et approprié.*

Chacune des lettres ouvre sur un univers, un univers de mots, d'idées, d'images... Chaque lettre est une clef ; elles seront donc tournées, torturées, étirées, scarifiées ou confinées par les enfants du groupe, afin d'entrevoir ce qu'il peut y avoir derrière.

Les enfants choisissent chacun une lettre. L'alphabet est ensuite décliné en un livre – l'abécédaire – qui montre chaque lettre dans sa forme, son aspect plastique (par le dessin, la photographie, le collage...) et en donne son sens, sa forme « littéraire » (suite de mots, description ou petite histoire autour de chaque lettre). Le tout pourra constituer un ouvrage relié.

Il s'agit d'un travail de groupe : l'approche de chacun doit être prise en compte, avec ses particularités et objectivités, afin d'obtenir un travail collectif plus riche. Chacun peut s'exprimer avec des images – dans la réalisation plastique de l'alphabet – et avec des idées et des mots – pour raconter l'histoire des lettres, leurs particularités réelles ou imaginaires – dans une approche aussi libre que rigoureuse.

- L'imagier des formes

À l'aide de photos prises par les enfants, de magazines, de papiers, de crayons, de ciseaux, les enfants vont créer eux-mêmes leurs propres imagiers. Les enfants pourront classer par forme les œuvres dont ils souhaitent faire l'imagier.

Voici quelques pistes :

- imagiers des sculptures
- imagier des masques africains
- imagier d'un objet en particulier et de ses différentes représentations dans l'art (par exemple : les chaises, les chapeaux...).

Vous pourrez au préalable faire une sélection de livres d'art où les enfants pourront chercher les portes, les tables, ...

- L'imagier des couleurs

Sur le même principe que l'imagier des formes, les enfants pourront collecter des images d'œuvres d'une seule couleur. Ils pourront aussi réaliser des dessins de ces œuvres mais toujours d'une seule couleur.

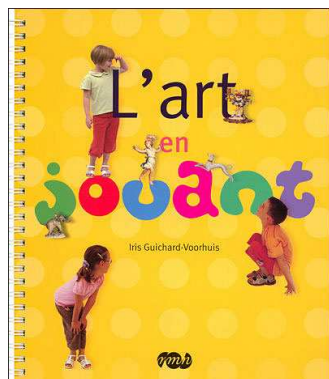
La réalisation personnelle d'imagiers va permettre aux enfants de regarder le monde plus attentivement et de nommer les choses et les objets plus précisément. Certains imagiers réalisés pourront être traduits, dans une autre langue, et on obtiendra ainsi des imagiers bilingues.

- Le jeu de Mémoire des portraits

Le jeu de Memory est un jeu de cartes qui fait appel à la mémoire. On peut y jouer à 2 ou à plusieurs. Pour commencer une partie, on pose toutes les cartes faces cachées sur une table. Le but est de retrouver les paires en ne retournant que deux cartes à la fois. Chaque joueur tour à tour retourne deux cartes de son choix. S'il obtient les mêmes motifs il remporte les deux cartes puis rejoue. S'il se trompe, il retourne les cartes faces cachées exactement au même endroit, et c'est au tour du joueur suivant. Le gagnant de la partie est celui qui a remporté le plus de cartes.

## POUR ALLER PLUS LOIN

Afin de réaliser des ateliers de découvertes des arts plastiques, nous vous proposons de puiser des idées dans les quatre livres présentés ci-dessous. Ils recèlent d'activités simples à mettre en œuvre. Ces documents s'adressent à un public adulte, ce sont des ouvrages réalisés par des enseignants ou des spécialistes des activités pédagogiques pour enfants. Ils ont pour but de vous aider à mettre en place de façon très simple des ateliers avec vos jeunes lecteurs.

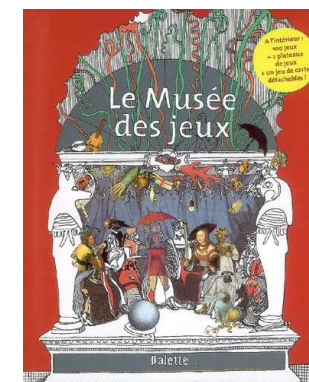


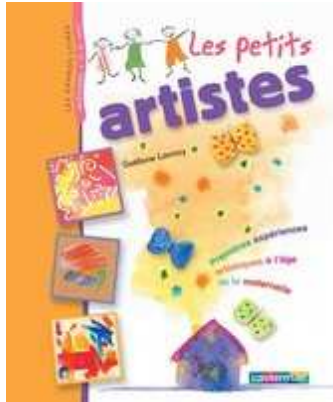
- ***L'art en jouant*** / Iris Guichard-Voorhuis. - Réunion des Musées Nationaux, 2008. - ISBN 978-27118-5391-5 : 9,80 €

Cet ouvrage d'activités, de jeux d'observation et de réflexion, jeux éducatifs et activités manuelles propose une initiation ludique à l'art. *L'art en jouant* est un livre-jeu destiné aux enfants dès la maternelle. Son objectif est de susciter la curiosité naturelle de l'enfant et d'accroître sa confiance en lui. Il a également pour vocation de lui ouvrir les portes du monde de l'art.

- ***Le Musée des jeux*** / Vincent Péghaire. - Palette, 2008. - ISBN 978-915710-77-9 : 19 €

*Le Musée des jeux* invite les enfants et les plus grands à découvrir l'art et l'histoire de manière ludique. Du Sudoku, des hiéroglyphes, au jeu des 8 erreurs de Dali, en passant par le Labyrinthe d'Arcimboldo, *Le Musée des jeux* permet de s'ouvrir aux civilisations passées, de l'Antiquité à nos jours. 5000 ans d'histoire de l'art que l'on pourra aussi retrouver dans une frise placée en début d'ouvrage.





- **Les petits artistes** / Gaëtane Lannoy. - Casterman, 2005. (Les grands livres. Activités 3-6 ans). - ISBN 2- 203-14540-4 : 14 €

Cet ouvrage présente les techniques "classiques" (utilisation des crayons, des feutres, des différentes sortes de peintures...) et des suggestions plus originales telles que l'utilisation de collage de tissus, de sable, d'une paille... Un ouvrage complet sur les techniques d'expression picturales. (Adulte)

- **Le grand livre des couleurs** / Zique et Nano. - Casterman, 2007. (Les grands livres. Activités 3-6 ans). - ISBN 978-2-203-00212-8 : 14.50 €

Faire découvrir les arts plastiques dès la maternelle est toujours une gageure. Comment montrer des exemples sans brider la créativité naissante ? Comment offrir des apprentissages de base afin que l'enfant se les approprie de manière rigoureuse mais personnelle ? Cet ouvrage propose des idées pour faire voir le monde en couleur aux petits. Les projets présentés, abordés par un angle contemporain, posent des questions étonnantes sur notre manière de percevoir la réalité et de la recréer. De nombreuses références à l'histoire de l'art enrichissent le propos. L'enfant maîtrisera ainsi rapidement les couleurs primaires et leurs potentialités, les couleurs secondaires et leur complexité. (Adulte)



Bibliothèque départementale des Yvelines

**Bibliothèque Départementale des Yvelines**

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Tél. 01 30 05 60 60 - Fax 01 34 61 39 36

Internet : [www.lecturepublique.yvelines.fr](http://www.lecturepublique.yvelines.fr)



**Yvelines**  
Conseil général

Conseil Général des Yvelines  
2, place André Mignot - 78012 Versailles Cedex  
Tél. 01 39 07 78 78 - Fax 01 39 07 78 00