

Art contemporain

Quelques éléments bibliographiques

Juillet 2002

4 p.

Sélection documentaire établie en collaboration avec la médiathèque du CRDP-Nantes et Philippe Bouëssé, professeur animateur en arts plastiques.

- **Approches pédagogiques**

Artpla : l'enseignement des arts plastiques au collège, un regard sur l'art contemporain. Grenoble : CRDP de l'académie de Grenoble, 2000, 1 cédérom - PC, win 95, win 98, win 2000, + 1 notice (2 p.). (Banques pédagogiques).

Ce cédérom destiné aux enseignants propose des séquences pédagogiques, des informations organisées, spécialisées, indexées, dont le but est de faciliter l'exercice quotidien du métier. Un tel produit peut aussi bien être utilisé pour la préparation du cours, qu'à l'utilisation de séquences en classe.

Art et architecture. Orléans : CRDP du Centre, 1998. 25 diapo. + 1 livre. FRAC Centre, s.d. Réalisé par le Service Educatif et Culturel du FRAC Centre, ce document à destination des enseignants et de tout amateur d'art contemporain et d'architecture, comporte une vingtaine d'analyses d'oeuvres et de projets d'architectes, illustrés par une diapositive.

Biville, Jacky, Brisson, Christian et Thibon, Hervé. *Image'art : arts plastiques : cycle 2*. Paris : Nathan, 2000. 32 affiches ; 53 x 42 cm. + 1 fichier (127 p.) + 1 cahier élève (47 p.). (Boussole). Cet outil pédagogique pour l'éducation artistique et la lecture de l'image propose trois thèmes de travail : le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des roches. Un échantillonnage d'oeuvres très large est proposé, accompagné d'analyses et de pistes d'exploitation à orientation pluridisciplinaire.

Bizieau, Nicole. *Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques*. Nantes : ICEM, 1998. 92 p. Enjeux des arts plastiques à l'école, mise en oeuvre (organisation matérielle, pédagogique), éléments de programmation pour chacun des cycles.

Enseigner à partir de l'art contemporain. Amiens : CRDP de l'académie d'Amiens, 1999. 104 p. + 24 diapos. (Outils de formation).

Cette recherche met à la disposition des enseignants une démarche pour appréhender l'art contemporain. Les thèmes retenus sont l'élaboration de l'oeuvre, l'autobiographie, la série et l'installation. L'aspect théorique qui permet de cerner la notion abordée est illustré par l'analyse de reproductions d'oeuvres.

Lagoutte, Daniel. *La valise-musée : 90 oeuvres d'art pour l'éducation artistique*. Montmorillon : Hachette, 1991. 48 affiches recto-verso ; 50 x 60 cm. + 2 livres (191-111 p.).

Martel, Claude. *L'art moderne au tournant du siècle : éducation artistique à l'école : cycles 2 et 3.* Breteuil : Scolavox, 2000. 94 p.

Cet outil propose des activités variées ouvrant sur d'autres disciplines (histoire, histoire de l'art, littérature, musique) pour une éducation artistique à partir de l'art moderne. Références culturelles, caractéristiques picturales, oeuvres de références, pistes de travail sont présentées pour chaque mouvement : impressionnisme, expressionnisme, fauvisme, cubisme, art abstrait, futurisme, dadaïsme, surréalisme.

Morin, Nicole et Bellocq, Ghislaine. *L'autre et art : interactions arts plastiques et histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, de la maternelle au lycée.* Poitiers : CRDP de Poitou-Charentes, 2001. 298 p.

Cet ouvrage propose une série de parcours pédagogiques pour aborder l'éducation à la citoyenneté à travers les arts plastiques et en interactivité avec d'autres disciplines (histoire, géographie, éducation civique). Ces pistes pédagogiques peuvent être utiles du cycle un à la fin du secondaire et portent sur des thèmes comme le temps, la transition, l'ailleurs, le voyage, le paysage, l'espace.

Place des artistes. Toulouse : Sedrap, 1992. 10 affiches 70 x 50 cm. + 1 livre (216 p.).

Pratiques artistiques à l'école : arts plastiques. Morières-les-Avignon : Jocatop, 1999. fiches cartonnées.

Ouvrage en trois parties, contenant des réflexions pédagogiques, des fiches pratiques et des références culturelles pour faciliter la pratiques des arts plastiques à l'école. Une annexe propose une base de fournitures indispensables à l'organisation des séances.

Reyt, Claude. *Les arts plastiques à l'école.* Colin, 1998. 172 p. (Formation des enseignants. Professeurs des écoles).

Après une analyse des instructions officielles (contenus, objectifs de l'enseignement des arts plastiques à l'école), les techniques sont successivement abordées (peindre, dessiner, sculpter) et des opérations de mise en oeuvre sont proposées ainsi que des pistes pédagogiques et des exemples commentés en histoire de l'art.

Rutily, Aline. *Regards sur le futur.* Paris : Nathan, 1999. 8 affiches (42x52cm)+1 livret (32 p.). (Images d'artistes).

Les reproductions d'oeuvres d'art qui constituent ce dossier autour des thèmes du futur permettent de découvrir que l'on peut élaborer une forme plastique destinée à communiquer, voir le monde différemment, confronter diverses images de machines du futur, observer des manières contemporaines de construire l'image

• Documents de référence

Allemand-Cosneau, Claude, Gerin-Pierre, Claire et Pélenc, Arielle. *Guide des collections : Musée des Beaux-Arts de Nantes.* Paris : Réunion des musées nationaux, 2001. 238 p.

La collection du musée des Beaux-arts de Nantes propose un panorama de la peinture en Europe du XIIIe à la période contemporaine. L'ouvrage met en évidence les points forts de la collection (les ensembles italiens et français de l'âge classique), sans négliger les dizaines de tableaux qui méritent plus qu'un regard distrait.

L'Art contemporain. *La Documentation photographique*, août 1998, n° 8004, p.1-63.

L'art contemporain. Paris : La documentation française, 1998. 15 diapo. + 1 livret + 3 transparents. (La documentation photographique : les projetables ; 8004).

Comment, depuis 1945, l'histoire de l'art entre-t-elle en résonance avec celle du politique, des comportements et des mentalités. Ce demi-siècle a été marqué par la séparation du monde en blocs, la décolonisation et la mondialisation. Cette époque a également vu l'avènement de la consommation de masse, la libération des moeurs, la revendication culturelle des minorités et l'affirmation de l'individu.

Baal-Teshuva, Jacob. *Christo and Jeanne-Claude*. Taschen, 2001. 96 p.

Christo et sa femme Jeanne-Claude (nés en 1935) ont emballé des paysages entiers aux Etats-Unis et au Japon, une falaise en Australie et un archipel devant la Floride. Au cours de l'été 1995, c'est le Reichstag de Berlin qui devient une chrysalide géante. Cet ouvrage présente une revue complète de leur oeuvre insolite.

Blistène, Bernard. *Une histoire de l'art du XXe siècle*. Beaux-arts magazine, 2002. 234 p.

Parcours chronologique à travers les courants artistiques qui ont marqué toutes les formes d'art (peinture, sculpture, architecture, photographie, vidéo) du XXe siècle : fauvisme, cubisme, expressionnisme, surréalisme, abstractions et constructivismes, design

Centre Georges Pompidou. Musée national d'art moderne. *La collection du Musée national d'art moderne : acquisitions 1986-1996*. Centre Georges Pompidou, 1997. 376 p.

Complétant l'ouvrage sur la collection historique paru en 1986, ce livre est le reflet, au travers des acquisitions, donations et datations, de l'engagement du Musée national d'art moderne vis-à-vis de la création contemporaine. Sont présentés 214 artistes et près de 400 oeuvres, sous forme d'illustrations et de notices. Une étude historique et une bibliographie accompagnent l'ensemble.

David Hockney : espace, paysage. Centre Georges Pompidou, 1999. 216 p.

Une présentation de la peinture de paysage, des années 60 aux années 90, de David Hockney. Trois grands ensembles constituent son oeuvre : l'hyperréalisme du début des années 60 jusqu'au milieu des années 70 ; le traitement illusionniste de l'espace et la multiplication des points de vue avec l'apport de la photographie; l'introduction de l'abstrait.

Encyclopédie de l'art moderne et contemporain. Nouv. éd. Paris : Réunion des musées nationaux, 1998 ; 1 cédérom : PC, win 95, win 98, win 2000 - MAC, système 7.1, Configuration requise : PC Pentium 75 ; 8 Mo de mémoire vive ; Windows 3.1 ou 9x. Autre configuration requise : Power PC ; système 7.1. + 1 livret (8 p.).

Ce document de référence permet de faire la découverte interactive de tout ce qui concerne l'art du XXe siècle. Quatre mille reproductions d'oeuvres, de documents d'archives audiovisuelles, ouvrent le champ de connaissance : artistes, chronologies, institutions, courants, matériaux, lieux d'expositions... Tous les mots des textes sont interrogeables : on obtient la liste de toutes leurs occurrences dans l'encyclopédie.

Fride R., Carrassat, Patricia et Marcadé, Isabelle. *Les mouvements dans la peinture*. Larousse, 1999. 239 p.

Ce guide pratique décrit les principaux mouvements de peinture de l'art occidental, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours : contexte historique, caractéristiques esthétiques et stylistiques, artistes représentatifs, oeuvres les plus révélatrices, commentaire d'une reproduction pour les mouvements les plus importants.

Giquel, Pierre. *Pierrick Sorin*. Hazan, 2000. 112 p.

L'ouvrage présente l'artiste Pierrick Sorin (né en 1960), vidéaste, qui se filme lui-même. Continuellement divisé, tiraillé entre deux identités, il doute, s'interroge, s'en prend à lui-même, s'interroge, s'autocritique.

Goalec, François. *Rap ton tag*. Mouans Sartoux : PEMF, 2000. 59 p.

La culture hip hop a renouvelé le langage, la mode vestimentaire, les comportements. Les grands thèmes de cette culture sont ici présentés par des graffs illustrés par les lyrics des rappeurs.

Honnef, Klaus. *Andy Warhol : 1928-1987 : de l'art comme commerce*. Taschen, 2000. 95 p. (Art : petite collection).

Un portrait de Andy Warhol, première star de l'art, dessinateur publicitaire et artiste adulé du pop art, cinéaste underground et artiste mondain.

Jaubert, Alain. *De Duchamp au pop art*. La Sept Vidéo / Montparnasse, 2001. 1 DVD, 90 min. (Palettes)

Analyse de grands tableaux de l'histoire de la peinture : Marcel Duchamp "Nu descendant un escalier", Yves Klein "Traces bleues", Andy Warhol "Ten Lizes".

Lani-Bayle, Martine. *Du tag au graff'art : les messages de l'expression murale graffitée.* Hommes et perspectives, 1993. 119 p.

L'expression murale illicite n'avait jamais encore atteint les limites de la provocation sociale qu'elle revêt actuellement. Les tags et les graffs sont abordés ici selon plusieurs perspectives : un phénomène de l'adolescence, l'aspect transgression et délinquance, et l'approche artistique. En contrepoint de ces différents éclairages se profile le portrait du tagraffeur et de son oeuvre.

Millet, Catherine. *L'art contemporain.* Flammarion, 1997. 126 p. (Dominos, 120).

Les peintres en France dans les années 80. Paris : Eighty, 2001, 1 cédérom - PC, win 95 ou supérieur - Mac OS 8.0 ou supérieur - Power PC 604, Pentium 166 MHz ou Mac G3 ou G4 ; affichage 800x600 en milliers de couleurs ; CDRom 4x. + 1 livret (12 p.).

Ce cédérom présente 60 artistes et 1200 tableaux des années 80. Eighty a privilégié les rencontres avec les artistes et leur oeuvre. Au cours de la visite du cybermusée, il est possible de sélectionner un certain nombre d'oeuvres pour monter son exposition.

Peyré, Yves. *Peinture et poésie : le dialogue par le livre (1874-2000).* Gallimard, 2001. 272 p.

Met en lumière et analyse la rencontre de deux expressions, en s'appuyant sur une centaine de réussites du genre.

Picasso. Radiotelevision Española, 2001, 1 cédérom - PC, win 95, win 98, win NT, win 2000 pro + 1 notice (2 p.).

Ce cédérom nous offre une galerie d'images des tableaux les plus célèbres de Picasso. Chaque oeuvre est commentée en espagnol et replacée dans son contexte. Un guide didactique est accessible par Word et peut être imprimé.

Putman, James. *Le musée à l'oeuvre comme médium dans l'art contemporain.* Thames et Hudson, 2001. 208 p.

L'auteur montre à travers de nombreux exemples comment le musée s'est transformé en un lieu dans lequel les artistes contemporains à partir de Marcel Duchamp ont su exploiter à la fois les espaces, les systèmes et le rôle de l'institution muséographique à travers des points de vue variés.