

RESSOURCES POUR L'HISTOIRE DES ARTS

Sélection documentaire

Équipe documentation
CRDP de l'académie de Caen
février 2012

CRDP
académie de Caen

Médiathèque de Caen
21, rue du Moulin-au-Roy
BP 5152
14070 Caen Cedex 5

T 02 31 56 61 04
media@crdp.ac-caen.fr
www.crdp.ac-caen.fr

Établissement public national
à caractère administratif
régi par les articles D 314-70
et suivants du Code de l'éducation

Ressources pour l'histoire des arts disponibles dans les centres
du réseau CRDP de l'académie de Caen

Sommaire

- Des collections de livres pour les CDI p. 1
- Des sites internet p. 4
- Sélections thématiques Éducasources p. 5

DES COLLECTIONS DE LIVRES POUR LES CDI

DVD VIDÉO

La Révolution Cézanne, Vincent Van Gogh : La Chambre d'Arles ; Paul Gauguin : Area Area ; Paul Cézanne : La Montagne Sainte-Victoire

Alain Jaubert

Avec Paul Cézanne commence véritablement l'art moderne, les inventions radicales du peintre d'Aix-en-Provence seront reprises par Van Gogh et par Gauguin qui développeront chacun de nouvelles façons de peindre. Alain Jaubert analyse trois œuvres phares de l'histoire de l'art du XIXe siècle : Vincent Van Gogh : *La Chambre d'Arles* ; Paul Gauguin : *Area Area* ; Paul Cézanne : *La Montagne Sainte-Victoire*.
[La Révolution Cézanne : Vincent Van Gogh, ARTE France, 2006, Palettes.](#)

OUVRAGES – PÉRIODIQUES

Qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui ?

Thierry Taittinger

Ce numéro retrace les grandes étapes de l'architecture au XXe siècle, donne un aperçu des principales écoles de pensée et styles de ce siècle ainsi que des repères biographiques sur de grands architectes. Son objectif est de sensibiliser au fait architectural, de mieux faire comprendre ce qu'est l'architecture par-delà les apparences et de définir le rôle de l'architecte dans l'environnement actuel.

[Qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui ?, Beaux-arts, hors série.](#)

Basquiat.

Présente l'œuvre de cette figure de l'*underground* new-yorkais des années 1980 à l'occasion de la rétrospective qui lui était consacrée de 2010 à 2011, au musée d'Art moderne de Paris.

[Basquiat, Beaux-arts, hors série.](#)

Arman : au Centre Pompidou

Publié à l'occasion de la rétrospective du fondateur du Nouveau Réalisme au Centre Pompidou en 2010 et 2011, cet ouvrage s'intéresse au travail d'Arman, à son esthétisme, son inspiration et à plusieurs de ses œuvres.

[Arman : au Centre Pompidou, Beaux-arts, hors-série.](#)

Dans l'atelier des artistes : les coulisses de la création de Léonard de Vinci à Jeff Koons

Jan Blanc, Florence Jaillet

Présente l'atelier d'artiste comme un lieu de travail et d'expérience, lieu privé et confidentiel, ou lieu public et entreprise à part entière. De Léonard de Vinci à Jeff Koons, cet ouvrage revient sur quelques-uns des plus importants ateliers des cinq siècles passés : l'environnement, la formation, les élèves, la production, la concurrence, les outils et techniques, les commanditaires...

[Dans l'atelier des artistes : les coulisses de la création de Léonard de Vinci à Jeff Koons, Beaux-arts éditions, 2011. Histoire de l'art.](#)

Auguste Perret : Un artiste dans son temps

Claude Loupiac

« Peu d'architectes ont, aussi bien qu'Auguste Perret, illustré à la fois la modernité technique, ici le béton armé, et la référence à la continuité de l'art de bâtir, tel que celui-ci est affirmé dans l'architecture française depuis l'âge gothique ». Suivant un développement chronologique divisé en quatre périodes, l'auteur analyse les sources et les spécificités de l'œuvre et de la doctrine architecturale élaborées par Perret en s'appuyant sur ses réalisations les plus représentatives. L'étude du Théâtre des Champs-Élysées peut être effectuée en histoire des arts, thématique « Arts, techniques, expressions », 4e.

Auguste Perret : Un artiste dans son temps, CNDP, 2008. Baccalauréat. Histoire des arts.

Le Centre Georges-Pompidou : Création et rayonnement

Mouna Mekouar

Histoire de la création de Beaubourg, depuis la décision de Georges Pompidou en 1969 jusqu'au départ de Pontus Hulten en 1981, qui l'inscrit dans le contexte national et international dans lequel il prend sens et qui évoque ses multiples enjeux : démocratisation de l'art et de la culture, théorie et pratique des expositions, pluridisciplinarité, patrimoine et création, pensée de l'accueil et rayonnement international.

Le Centre Georges-Pompidou : Création et rayonnement, CNDP, 2009. Baccalauréat. Histoire des arts.

Les Erreurs dans la peinture

Christiane Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-Rusterholtz

Cette nouvelle collection repère, dans les domaines de l'art, les erreurs intentionnelles ou non des artistes. Dans ce premier volume, 33 chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture sont étudiés sous l'angle de l'inexactitude, du contre-sens et de la méprise.

Les erreurs dans la peinture, Ed. courtes et longues, 2011. Toutes mes histoires de l'art.

Ukiyo-e, images du monde flottant

Caroline Larroche, Olivier Morel

Présentation de l'art spécifiquement japonais que sont les estampes, ou images du monde flottant. Évocation de la technique de la xylogravure (et activités de linogravure). Thèmes et grandes œuvres sont présentés.

Ukiyo-e, images du monde flottant, Ed. courtes et longues, 2007. Toutes mes histoires de l'art.

L'Art dogon

Marine Degli, Olivier Morel

L'épopée de l'art dogon racontée aux enfants. L'ouvrage comprend 5 modules de 8 à 10 pages contenant chacun un texte, des œuvres pleine page avec légende commentée et un jeu ou une activité qui permet de s'approprier chaque caractéristique de cet art d'Afrique.

L'art dogon, Ed. courtes et longues, 2006. Toutes mes histoires de l'art.

Le Nouveau Réalisme

Caroline Larroche, Olivier Morel

Présentation du Nouveau Réalisme avec 5 modules qui exposent les caractéristiques essentielles de ce mouvement artistique contemporain dans lequel s'illustrèrent : Yves Klein, Arma, Spoerri, Tinguely, Hains, César.

Le Nouveau Réalisme, Ed. courtes et longues, 2007. Toutes mes histoires de l'art.

Ma première histoire de l'art

Béatrice Fontanel

Initiation à l'histoire de l'art à travers une présentation d'œuvres de grands artistes et des principaux courants artistiques, de la préhistoire au XXIe siècle.

Ma première histoire de l'art, Ed. Palette, 2009.

Pop art : le choc de l'image

Christian Demilly

Présentation du mouvement artistique lancé dans les années 1960 par des artistes comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou Robert Rauschenberg.

Pop art : le choc de l'image, Ed. Palette, 2006. L'art & la manière.

L'Art brut : l'art sans le savoir

Céline Delavaux

L'art brut est l'art des marginaux où les artistes n'ont jamais fréquenté le monde de l'art mais sont tous habités par un instinct créateur exceptionnel.

L'Art brut : l'art sans le savoir, Ed. Palette, 2009. L'art & la manière.

Histoire de l'art pour tous

Nadeïje Laneyrie-Dagen

En s'appuyant sur des allers et retours entre le texte, les commentaires et les images, cette synthèse sur l'art du monde entier propose de découvrir à travers la reproduction de 1 000 œuvres d'art, les grandes fonctions de l'art, la diversité des formes possibles de la création et les corrélations qui peuvent les unir.

Histoire de l'art pour tous, Hazan, 2011.

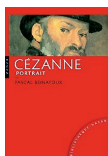

La Lumière dans les arts européens 1800-1900

Pierre Pinchon

Conçu pour aider à la préparation de la nouvelle épreuve de culture plastique du CAPES d'arts plastiques, cet ouvrage présente une approche thématique du traitement de la lumière dans l'art occidental du XIXe siècle et des commentaires d'une quarantaine d'œuvres en peinture, photographie, dessin et estampe.

La Lumière dans les arts européens 1800-1900, Hazan, 2011. Bibliothèque Hazan.

Cézanne portrait

Pascal Bonafoux

Pour réaliser ce portrait, Pascal Bonafoux a recueilli ce que Cézanne a laissé de lettres et d'entretiens, ce qui a été écrit sur lui à l'époque par ceux qui l'ont rencontré, qui lui ont parlé, de Zola à Pissarro, de Renoir à Gasquet, de Geffroy à Vollard. L'iconographie trace un fil conducteur grâce à la reproduction de 32 autoportraits de Cézanne sur les 40 réalisés. Avec une chronologie.

Cézanne portrait, Hazan, 2011. Bibliothèque Hazan.

Comment parler de l'art du XXe siècle aux enfants ? De l'art moderne à l'art contemporain.

Françoise Barbe-Gall

Ce guide propose aux parents des clés pour aider les enfants à mieux comprendre les œuvres, mouvements et personnalités artistiques du XXe siècle. Avec des conseils pratiques selon les tranches d'âge et des fiches détaillées pour passer de l'observation à l'interprétation des images.

Comment parler de l'art du XXe siècle aux enfants ? De l'art moderne à l'art contemporain, Le Baron perché, 2011.

Comment parler... aux enfants ?

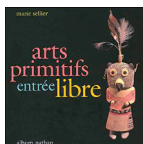

Impressionnisme entrée libre

Marie Sellier

Des reproductions de 22 tableaux impressionnistes presque tous en pleine page avec des textes simples qui éclairent le regard de l'enfant en partant d'une notion biographique, stylistique ou technique.

Impressionnisme entrée libre, Nathan, 2007. Album Nathan.

Arts primitifs, entrée libres

Marie Sellier

Propose une approche des arts primitifs en 45 œuvres, masques, sculptures, objets magiques et rituels, totems... provenant de différents pays.

Arts primitifs, entrée libre, Nathan, 2005. Album Nathan.

Mon petit Versailles

Marie Sellier

Sous la forme d'un catalogue à la Prévert, le jeune lecteur découvre les œuvres appartenant aux collections du château de Versailles. L'œuvre se trouve en pleine page à droite et en page de gauche un détail sert de prétexte à l'histoire.

Mon petit Versailles, Réunion des musées nationaux, 2008.

Marcel Breuer : 1902-1981, créateur de formes du XXe siècle

Peter Gössel

Connu pour sa Vassily Chair, la première chaise en tube d'acier plié, l'architecte Marcel Breuer (1902-1981) s'intéresse aux constructions modulables et aux formes simples. Annotations, plans, photos et anecdotes personnelles retracent la vie de cet architecte et designer. Des fiches présentent ses principales réalisations dont la maison Saier de Glanville dans le Calvados.

Marcel Breuer : 1902-1981, créateur de formes du XXe siècle, Taschen, 2007. Petite collection.

Romantisme

Norbert Wolf

Présentation du mouvement romantique en Europe, avec les événements politiques, culturels, scientifiques les plus importants de la période. Puis sélection des œuvres les plus importantes, avec pour chacune une reproduction pleine page, sa description et son interprétation, le portrait de l'artiste et parfois des citations : Fuseli, William Blake, Antoine-Jean Gros, Goya, Peter Von Cornelius, Caspar David Friedrich, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, John Constable, Horace Vernet, William Turner, Ingres, Corot....

Romantisme, Taschen, 2007. Petite collection.

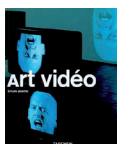

Baroque

Hermann Bauer, Andreas Prater

Panorama de la peinture de l'époque baroque. Avec des notices sur de nombreux artistes et analyses de tableaux phares de l'époque : Caravage, les Carrache, Luca Giordano, Frans Hals, Claude Lorrain, Murillo, Rembrandt, Guido Reni, Rubens, Georges de La Tour, Velazquez...

Baroque, Taschen, 2006. Petite collection.

Art vidéo

Sylvia Martin

La vidéo s'établit dans le contexte de l'art à la fin des années soixante car il est tributaire de l'apparition sur le marché de la caméra portable et se transforme en fonction des développements technologiques successifs. Présentation des travaux des principaux artistes de l'art vidéo : Marina Abramovic, Doug Aitken, Robert Cahen, Peter Campus, Stan Douglas, Valie Export, Dan Graham, Pierre Huyghe, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Tony Oursler, Nam June Paik, Pipilotti Rist, Martha Rosler, Bill Viola...

Art vidéo, Taschen, 2006. Petite collection.

Médiathèque de la Cité de la musique, Paris

<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc>

Les dossiers pédagogiques de la médiathèque de la Cité de la musique. Écoutes, histoires des instruments, conférences. Arts du son.

BnF - L'aventure du livre

<http://classes.bnf.fr/livre>

- Galerie du livre et de la littérature / bibliothèque des livres à feuilleter (arts du langage).
- Galerie d'histoire des représentations / galerie de photographie / galerie des cartes et globes (arts du visuel).
- Galerie des arts et de l'architecture (arts de l'espace).

Édition scientifique : catalogues en ligne, collections des musées, publications numériques histoire de l'art et recherche [Rmngp]

<http://www.rmngp.fr/francais/explorer/collections-en-ligne/catalogues-en-ligne-titres-en>

Accès à des collections de musées :

- musée Guimet (arts du visuel : photographie ; arts du quotidien : céramiques chinoises) ;
- musée national de Compiègne et Palais de Compiègne (arts du quotidien : bijoux) ;
- musée de Cluny (arts de l'espace : sculpture) ;
- musée Gustave-Moreau (arts du visuel : dessins) ;
- musée archéologique national (arts du quotidien : mobilier et parure) ;
- château de Versailles (arts de l'espace et arts du visuel : architecture, peinture, sculptures) ;
- musée national de céramique de Sèvres (arts du quotidien) ;
- château de Pau (arts du visuel : dessins) ;
- musée Magnin de Dijon (arts du visuel : dessins et gravures XVIIe-XIXe).

Bienvenue sur [decryptimages]

<http://www.decryptimages.net/index.php>

Ce site Internet est le fruit d'une collaboration entre la Ligue de l'enseignement et l'institut des Images. Tous les livres indiqués comportent de très abondantes bibliographies et, notamment le Dictionnaire, renvoient à beaucoup d'auteurs mondiaux différents. Incitation à enquêter, comparer, exercer son esprit critique. La partie « références » ouvre enfin vers beaucoup d'auteurs, de sources et de pratiques.

Blog académique d'échanges sur l'histoire des arts | Un site utilisant WordPress

<https://atlantique.ac-reims.fr/bloghistoirearts>

Géré par les IA-IPR du groupe de pilotage histoire des arts de l'académie de Reims, ce blog a pour objectif de répondre rapidement aux questions que se posent les personnes chargées de conduire ou de collaborer à cet enseignement dans les établissements, d'une part, et de mutualiser à l'ensemble des équipes pédagogiques de cette académie les réponses que nous apporterons, d'autre part. Classées ensuite par catégories, ces questions/réponses seront aisément repérables afin de constituer autant de ressources pour aider à construire cet enseignement.

On ne connaît pas la chanson

http://www.education.lehall.com/on_ne_connaît_pas_la_chanson/site.php

Un site soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, de la Culture et la SACEM. Issu du Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles. Elle a pour mission la mise en valeur du patrimoine et des répertoires de la chanson, dans une approche très ouverte. Sur ce site, on trouve une approche de la chanson française, par genre, par période (du Moyen Âge à nos jours), par thématique. Extraits en écoute.

Google art project

<http://www.googleartproject.com>

17 musées ont numérisé certaines de leurs œuvres. Promenade à travers les salles des musées, zoom sur l'œuvre pour en explorer les moindres détails. Donne de multiples informations concernant l'œuvre, la reliant à des vidéos, des analyses. Avec un compte Google, vous pourrez sélectionner certaines œuvres et les intégrer à votre propre galerie, ajouter des commentaires, et la partager avec vos proches (réseaux sociaux, messagerie).

Archives de l'INA

<http://www.ina.fr>

L'Ina collecte, sauvegarde, numérise, restaure et communique les archives de la radio et de la télévision françaises, soit plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision. Sur ce site, le grand public a un accès direct à plus de 100 000 émissions de télévision et de radio. L'accès se fait par mots-clés, dates, genres et thèmes et offre 25 000 heures d'archives audiovisuelles. Avec trois millions d'heures de radio et de télévision conservées, et plus d'un million de documents photographiques, les fonds d'archives de l'Ina sont parmi les plus importants au monde.

Catalogue des ressources numériques de la BnF

<http://gallica.bnf.fr>

Vous trouverez sur Gallica : 1 641 533 documents ; 324 057 livres ; 36 906 cartes ; 20 836 manuscrits ; 421 186 images ; 829 342 presse et revues ; 7 282 partitions ; 1 924 paroles et musiques dont 78 099 de E-distributeurs, 90 861 d'autres bibliothèques.

Archives sonores BnF

<http://gallicadossiers.bnf.fr/ArchivesParole>

Enregistrements sonores en accès libre des Archives de la parole créées en 1911 par le grammairien Ferdinand Brunot. Les Archives de la parole se veulent un lieu d'enregistrement et de conservation pour les générations futures, des manifestations orales de la langue

parlée. Et, pour ce faire, elles se voient fixer par Ferdinand Brunot un programme d'enregistrements sonores répondant à un quadruple objectif :

- enregistrer « la parole au timbre juste, au rythme impeccable, à l'accent pur » comme « la parole nuancée d'accents faubourien ou provincial » (« Le Musée de la parole », in *Paris-Journal*, 21 mars 1910) ;
- enregistrer les patois et dialectes, en premier lieu en France, aux fins de constitution d'un « atlas linguistique [phonographique] de la France », sur le modèle de celui que réalisa, par l'écrit, Jules Gilliéron quelques années auparavant ;
- enseigner les langues : les langues étrangères comme le français ;
- traiter les pathologies de la parole.

Visite de grandes expositions

<http://www.expositions.education.fr/video.php>

Des visites interactives ou commentées de ces grandes expositions. Place les artistes dans leur temps, permet de découvrir les techniques utilisées, de comprendre ce que les artistes cherchent à faire voir, et de voir une grande quantité d'œuvres.

- Picasso et les maîtres, Grand Palais, Galeries nationales du 8.10.08 - 02.02.09.
- Le grand monde d'Andy Warhol, Grand Palais, Galeries nationales du 18.03.09 - 13.07.09.
- Renoir au ^{xx}e siècle, Grand Palais, Galeries nationales du 23.09.09 - 04.01.11.
- Claude Monet (1840 - 1926), Grand Palais, Galeries nationales du 22.09.10 - 24.01.11.
- Cézanne et Paris, Musée du Luxembourg - Sénat du 12.10.11 - 26.02.12.

Plan de Rome

<http://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php>

Site de l'université de Caen, où est conservé le plan de Rome reconstitué en 3D. Le site est enrichi de reconstitutions virtuelles et de contenus concernant la démarche scientifique et historique.

Histoire des arts - Culture.fr

<http://histoiredesarts.culture.fr>

Plus de 4 000 ressources commentées (tableaux, sculptures, films...) en ligne, dont plus d'un millier en régions. Recherche multicritères (mots-clés, périodes, domaines, thématiques, villes, institutions, format informatique). Recherche par carte cliquable (régions et départements) Des repères chronologiques par domaines artistiques (architecture, danse, musique...). Le site s'organise en fonction du nouvel enseignement de l'histoire des arts : grands domaines artistiques, périodes historiques, thématiques.

L'Histoire par l'image

<http://www.histoire-image.org>

L'Histoire par l'image explore l'histoire de France à travers les collections des musées et les documents d'archives. Ce site s'adresse aux enseignants et à leurs élèves mais aussi aux curieux et à l'amateur d'art et d'histoire.

Panorama de l'art

<http://www.panoramadelart.com>

Ce site couvre tout le champ de l'histoire de l'art, de la préhistoire jusqu'à nos jours : architectures, sculptures, peintures, vitraux, tapisseries...

Des centaines d'images en grand format et de haute qualité pour le simple plaisir de regarder, comparer, découvrir et rêver.

- Des outils de navigation par période, par thème, par mots-clés...
- Des liens, des ressources pour aller plus loin : découvrez des expositions ou des musées, des publications, d'autres ressources de la Rmn-Grand Palais ou des sites amis.
- Toutes les fiches peuvent être imprimées.

SÉLECTIONS THÉMATIQUES EDUCASOURCES

Anthropologie et histoire des arts

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-149334.html>

Sélection thématique de ressources en ligne sur le champ anthropologique de l'enseignement de l'histoire des arts au lycée. Les ressources sont organisées selon les quatre thématiques des recommandations ministérielles.

Art de l'espace : architectures

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-139323.html>

Sélection thématique de ressources en ligne sur les arts de l'espace pour accompagner la mise en œuvre de l'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée.

Histoire des arts : de la préhistoire à l'antiquité gallo-romaine

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-151771.html>

Sélection thématique de ressources en ligne sur le thème de l'histoire des arts de la préhistoire à l'antiquité. Tous les arts y sont abordés pour un meilleur accompagnement de la mise en place de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire.

Histoire des arts cinématographiques

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-146535.html>

Sélection thématique sur l'histoire du cinéma : informations officielles ; repères chronologiques ; les débuts du cinéma en liaison avec l'évolution des techniques et procédés cinématographiques ; les principaux courants fondateurs et les influences réciproques sur la société et la vie artistique et culturelle de l'époque ou postérieure ; des sites spécialisés.

La photographie : le portrait, la photo-reportage, la photographie plasticienne

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-142484.html>

Sélection thématique organisée autour de trois thèmes, elle s'adresse aux enseignants menant un projet dans les domaines technique, artistique ou culturel où la photographie peut trouver toute sa place.

Les arts du quotidien

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-141806.html>

Sélection thématique de ressources en ligne sur les arts du quotidien (arts appliqués, design, métiers d'art...) afin d'accompagner la mise en place de l'enseignement de l'histoire des arts.

Les arts du son

<http://www.educasources.education.fr/selection-detail-145244.html>

Cette compilation thématique sur les arts du son s'articule en quatre parties pour accompagner la mise en œuvre de l'enseignement des arts du son. Elle a été conçue pour accompagner le travail des professeurs des écoles mais peut être exploitée aussi à d'autres niveaux.

1. Textes et instructions officielles concernant l'enseignement des arts à l'école.
2. Sites généralistes consacrés à la musique, son histoire, son apprentissage.
3. Instruments, collections et pratiques musicales.
4. Ressources pédagogiques et pistes d'exploitation.