

Pour se construire des repères et des références
en ARTS VISUELS et ARTS du SON
Une bibliographie pour commencer tout de suite

L'HISTOIRE DE L'ART

ARTS VISUELS

Très accessible, pour enseignants et élèves :

- L'art : une histoire, Catherine LOBSTEIN, éd. Autrement Junior/Scéren, 2005
- L'art à travers les âges, Sonia CHAINE, éd. Flammarion Castor Doc, 2006
- L'histoire de l'art, collectif, coll. Encyclopédie des Jeunes, éd. Larousse 1998 et 2007 (bien documenté sur les différentes civilisations et sur les grands mouvements artistiques)
- Ma première histoire de l'art, Béatrice FONTANEL éd. Palette, 2008 (un gros album avec de très belles illustrations et des choix d'œuvres essentiels ; une chronologie bien visualisée)

Plus ambitieux et seulement pour l'enseignant mais = la référence en matière d'histoire de l'art :

- Histoire de l'art, Ernst Hans GOMBRICH, éd. de poche Phaidon, réédition 2006
- Histoires de peintures, Daniel ARASSE, éd. Gallimard, coll. Folio/Essais, 2006

Pour apprendre à regarder :

- Comment regarder un tableau - Françoise BARBE-GALL - éd. du Chêne, 2008

ARTS DU SON

Pour l'enseignant, sa culture :

- Une petite histoire de la grande musique de la préhistoire à la techno - Pascal Amoyel - Bleu nuit éditeur
- La musique, repères pratiques - Nathan - 1995 - Un guide remarquable, clair et concis
- Histoire d'un art : la Musique - Karine Delobbe - Editions PEMF - 2001
- Guide de la musique - Gérard Denizéau - Larousse - 2005 - Collection *Comprendre et reconnaître* - Pour acquérir les bases d'une culture musicale par l'écoute et le commentaire de 60 oeuvres du Moyen-Age à l'époque contemporaine (pas de CD)
- Les genres musicaux - Gérard Denizéau - Larousse - 2005 - Collection *Comprendre et reconnaître* - Progression chronologique dans l'histoire de la musique présentant tour à tour les genres religieux et profanes, vocaux et instrumentaux, du Moyen-Age au 20ème siècle

Pour la pratique de classe :

- Une année au concert cycle 2 / cycle 3 - SCEREN / CRDP des Pays de la Loire - 2006 - Pour écouter des œuvres variées (+ CD)

- 30 raisons pour écouter toutes les musiques du monde - M.Ch. Bastien, M.J. Simon et P. Tiessen - CRDP Lorraine - 1997 - 1 CD, 30 fiches pédagogiques et un tableau présentant les éléments musicaux caractéristiques pouvant être exploités par cycle, des repères pour le maître, une analyse de l'extrait et des prolongements pédagogiques
- Le monde des instruments des origines à nos jours - Régis Haas - Fuzeau - 1 livre et 3 CD - Etude de chaque famille instrumentale par un jeu de filiation : ancêtres, cousins du monde, oeuvres-clé, virtuoses...
- Le chant dans l'histoire et dans le monde - Fuzeau - Collection *Mélomaniac* - 2008 - (Livre + livret de l'élève + 3CD)

Pour apprendre à écouter :

- Les mots simples de la musique - Joël Genetay - Fuzeau - 2008
Propose des définitions simples du vocabulaire musical, des jeux à réaliser avec les enfants pour s'appropriier ces mots et des extraits sonores
- Ecoute, écoute - SCEREN / CNDP : éveil à l'environnement sonore et écoute musicale du monde (recueil pédagogique à l'usage des enseignants) + CD

L'ART CONTEMPORAIN

ARTS VISUELS

- L'art contemporain Véronique BOURUET-AUBERTOT », é d . Autrement Junior/Scéren, 2005
Pour les enseignants :
- 10 clefs pour s'ouvrir à l'art contemporain, Isabelle De MAISON ROUGE, éd Archibooks-Sautereau, 2006 (sans images, seulement du texte clair pour répondre aux différentes interrogations suscitées par l'art contemporain)
- L'art contemporain mode d'emploi, Elisabeth COUTURIER, éd. Filipacchi, 2004 (abondamment illustré et plein de repères indispensables)
- Du cubisme au surréalisme, Elisabeth LIEVRE-CROSSON, éd. Milan, coll. Les essentiels, 1995 (très petit livre pour une information essentielle sur les innovations artistiques de la première moitié du XXIème siècle)
- L'art d'aujourd'hui Edward LUCIE-SMITH/intro Max-Pol FOUCHET, éd. Nathan (beau livre très bien illustré)

ARTS DU SON

- Un chemin vers les nouvelles musiques : du son à l'oeuvre - B. Fort et P. Gonin - éditions Lugdivine - Des clés pour comprendre la création musicale de la seconde moitié du XXème siècle (+CD)
- Acoustitudes 1 : entendre et faire de la musique au XXIème siècle - P. Crispi, M. Favre, B. fort, P. Gonin - éditions Lugdivine -

Exploration de musiques électroacoustiques par la démarche d'écoute-production-enregistrement (+CD)

- Les grands compositeurs et leurs oeuvres XIXème - Fuzeau - Collection *Mélomaniac* - 2008 - (Livre + livret de l'élève + 3CD)
- Les grands compositeurs et leurs oeuvres XXème - Fuzeau - Collection *Mélomaniac* - 2008 - (Livre + livret de l'élève + 3CD)
- Ecouter la musique du XXème siècle à l'école, au collège et au lycée - M. Pinsson - SCREN CRDP Champagne-Ardenne - 1 CD et 1 ouvrage présentant des informations pour l'enseignant, des activités d'écoute, des activités de production, des fiches élèves et un lexique. Le contenu est très complet mais difficile pour l'école élémentaire.

LA GEOGRAPHIE DE L'ART

ARTS VISUELS

- L'art par 4 chemins Sophie CURTIL et Milos CVACH, éd. Milan jeunesse, 2003 (l'art selon les 4 points cardinaux : l'art du Nord, l'art de l'Est...), un très beau livre richement illustré de grandes reproductions

ARTS DU SON

- Terre de musiques - Martine Haerrig - Fuzeau - 1 livre et 1 CD - Présentation des grands courants musicaux du monde : écoutes, langage musical de chaque culture

LA PHILOSOPHIE DE L'ART

Pour répondre à toutes les questions que l'on se pose sur l'art en général : A quoi ça sert ? Est-ce que ça doit être beau ? Y a-t-il toujours quelque chose à comprendre ?...

- L'Art pour comprendre le monde, Véronique ANTOINE-ANDERSEN éd. Actes Sud Junior, 2003
- Comment parler d'art aux enfants, Françoise BARBE-GALL, éd. Adam-Biro jeunesse, 2005
- Comment parler de musique aux enfants ; la musique classique - Pierre Charvet - Adam Biro et SCEREN / CNDP - 2003 - "Tout ce que vous voudriez leur expliquer sans savoir comment vous y prendre..." (1 livre et 1 CD)
- Le beau et l'art, c'est quoi ? Oscar BRENIFIER et Rémi COURGEON, éd. Nathan, coll. PhiloZenfants, 2006

LES CORRESPONDANCES ENTRE LES ARTS

- Le dialogue des arts - Gérard Denizéau - Larousse - 2008 - Collection *Comprendre et reconnaître* - Sur les rapports entre musique et architecture, peinture, sculpture, littérature
- Cours d'histoire des arts - M Narbonne et J Rodrigó - Vuibert - 2007 - Sur l'interaction entre musique, architecture, arts plastiques et graphiques, littérature, danse, arts de la scène