

SELECTION DOCUMENTAIRE

Du 9 nov. au 15 déc. 2021

D'après l'exposition

Nuée
Amandine Gollé

En lien avec

LE
PREAU
ESPACE D'ART ET DE CRÉATION
UNIVERSITÉ DE LORRAINE / INSPÉ DE LORRAINE

RÉSEAU DES BU INSPÉ DE LORRAINE

BU.UNIV-LORRAINE.FR

UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES

INSPÉ Institut national
supérieur du professorat
et de l'éducation
Académie de Nancy-Metz

Sélection indicative de documents présents dans les bibliothèques de l'Université de Lorraine ou consultables en ligne

Table des matières

Graver : un art immersif et impressif	3
Immersion dans l'impression.....	3
De l'immersif à l'impressif : le processus créatif	8
Re-sourcer la jeunesse.....	10
Ressources pédagogiques.....	10
Littérature pour la jeunesse	15
Bibliographie de l'artiste.....	19
Documents inspirants.....	19
Documents enrichissants.....	21

*« Partir à la recherche de mémoires enfouies. ÊTRE à l'interstice entre imaginaire et réalité.
Revenir aux sources et faire corps avec l'Énergie du Monde.
Me re-sourcer, c'est commencer le voyage
qui consiste à me retrouver moi-même, entièrement,
ma nature profonde. »*

Amandine Gollé

Experte dans l'art de l'estampe, Amandine Gollé présente au Préau une œuvre immersive d'envergure, spécialement créée pour la galerie. Avec cette installation, la plasticienne cherche à faire éprouver au spectateur l'état émotionnel qui l'habite quand elle exécute méthodiquement les gestes répétitifs de la graveuse, et ainsi partager avec lui un peu du mystère de sa création : « D'abord, il y a l'évocation d'une forêt, dessin rapide au pinceau sur du bois. Les traits, destinés à la sublimation, sont calligraphiques. Le bois me rappelle à la Nature, qui m'inspire et me traverse, comme moi je la traverse aussi. Et puis je grave, geste ancestral et répétitif. La récurrence du geste est mantra. Je me laisse guider par le bois dans une chorégraphie lente. Les motifs abstraits qui se creusent devant mes yeux semblent s'animer du même mouvement qu'une nuée, l'Énergie est en circulation. Je perds le fil du temps et de l'espace. Ma propre disparition me permet de faire corps avec l'œuvre. Je fusionne. Entrer dans cette forêt gravée animée de mouvements immobiles, c'est entrer en soi-même. »

Son site web :

<https://amandinegolle.blogspot.com/>

Graver : un art immersif et impressionniste

Immersion dans l'impression

LISTEN NOTES

[Je veux l'écouter](#)

Cherchez la femme - Portrait de Yayoi Kusama [Podcast]

Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout
Listen Notes, Le Mug de RTBF, 23 Mars 2021

Ce matin on va voir des petits pois partout, Cindya Izzarelli nous raconte l'incroyable histoire de l'artiste Yayoi Kusama, qui a fêté hier ses 92 printemps (c'est le cas de le dire).

[Je veux le lire](#)

Bushi = Ukiyoe de miru ! Eiyū gōketsu zukan : Samouraïs légendaires dans les chefs-d'oeuvre de l'ukiyo-e

Noriko Yamamoto ; sous la direction d'Ei Nakau [traduction Baptiste Lévy-Gastaud]
Chermignon : Editions nuinui, 2021

Un voyage fantasmagorique à travers l'univers des héros qui peuplent le monde des gravures sur bois japonaises, les ukiyo-e ou " images du monde flottant ", moyen d'expression artistique privilégié de l'époque d'Edo (1603-1868).

Les gravures représentant les bushi, expression d'un désir inextinguible de force et de beauté, sont empreintes d'une véritable passion romantique. Des aventures dramatiques de Minamoto no Tametomo à celles de Jiraiya, ninja du folklore japonais, des exploits des quarante-sept rōnin aux combats épiques du maître de sabre et poète Miyamoto Musashi, les samouraïs les plus vaillants et légendaires s'alternent sur la scène de ce volume extraordinaire.

Cartes mystérieuses ou animaux marins ? Peintures et gravures de Muraki Noriyuki [Podcast]

Clément Tricot
Listen Notes, La Ville en Pratique de RTI, 9 Décembre, 2020

[Je veux l'écouter](#)

Muraki Noriyuki est un artiste japonais basé à Taiwan. Il réalise des peintures mais aussi des gravures sur bois. Muraki Noriyuki a un atelier à Xindian dans le Nouveau Taipei où il enseigne la gravure sur bois japonaise en plus de réaliser ses oeuvres. En plus de son enseignement, sa gravure sur bois et sa participation à divers ateliers à Taiwan, il expose aussi des oeuvres à Paris. La France est un pays qu'il connaît bien puisqu'il a vécu à Besançon plusieurs années ou encore à Paris où il travaillait chez Akira Kugimachi, un peintre japonais.

Virginie Seghers chante le plus vieil atelier lithographique de Paris [Podcast]

Julie Chaizemartin

Listen Notes, Art District Radio Podcasts, 3 Février 2020

[Je veux l'écouter](#)

Pour ce 4ème numéro de Quartier d'Art, Julie vous emmène rue du Montparnasse, à la découverte d'un lieu historique de la création artistique parisienne, l'atelier IDEM. Ici, au bout d'une discrète impasse, le bruit des machines rythme l'inspiration des artistes, sous une grande verrière. Construit en 1881, l'atelier connaît son âge d'or avec Fernand Mourlot au XXe siècle, personnage emblématique du renouveau de la lithographie d'art. Dans les pas de Matisse, Picasso, Dubuffet, Chagall, Cocteau...on trouve aujourd'hui les artistes actuels et une musicienne-poète, Virginie Seghers, fille de l'imprimeur Pierre Seghers, amoureuse du lieu, qui chante l'atelier dans un album intitulé "Echos d'Atelier" doublé d'un magnifique livre-coffret, accompagné de lithographies des artistes Jean-Michel Alberola, Titouan Lamazou, David Lynch et Nicolas Vial. Rencontre avec Virginie Seghers et Nicolas Vial au coeur de l'atelier.

1831 : comment la vague d'Hokusai a déferlé sur l'art [Podcast]

Mathilde Serrell

Listen Notes, L'Anachronique culturelle de France Culture, 18 Juillet 2019

[Je veux l'écouter](#)

En direct des grands chocs esthétiques de l'histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1831, devant une estampe japonaise magistrale, une vague monstrueuse, œuvre d'Hokusai. - réalisé par : Anne Depelchin.

La lithographie. Un procédé d'impression qui utilise une pierre calcaire [Podcast]

Frédérique Le Teurnier, Denis Faroud

Listen Notes, Une heure en France, en famille de France Bleu, 4 Avril 2019

[Je veux l'écouter](#)

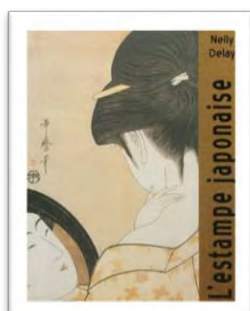
Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud s'intéressent également à un défilé de voitures de police de collection et à une web série sur l'Occitanie.

L'estampe japonaise

Nelly Delay ; [iconographie Dominique Rivolier]

Paris : Hazan, 2018

[Je veux le lire](#)

Le Pont Nihonbashi, le Mont Fuji, et la nature toujours présente, les jeux de lumière et de transparence à travers les sudare, le théâtre Kabuki, les courtisanes des maisons vertes, les visages et le miroir... autant de thèmes qui sont source d'inspiration permanente pour les artistes de l'Ukiyo-e, à travers les siècles. Suivant une trame historique de la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, Nelly Delay explique la permanence de ces thèmes dans l'art de l'estampe. Elle décrit le contexte historique, culturel et social dans lequel cet art a vu le jour et évolué au cours des siècles et montre combien il est profondément ancré dans la civilisation japonaise.

---

franceinfo: culture

[Je veux le lire](#)

Musée de l'Orangerie : immersion virtuelle au milieu des Nymphéas de Claude Monet

Cécile Mathy

France Télévisions , Rédaction Culture, 22 Novembre 2018

Les toiles monumentales de Monet entrent dans la troisième dimension. Grâce à la réalité virtuelle, les Nymphéas s'animent pour décliner leurs teintes pastel au son de la voix de l'artiste. Rendez-vous au musée de l'Orangerie pour en prendre plein les yeux.

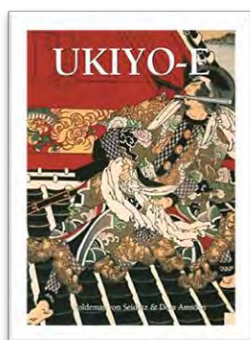
[Je veux le lire](#)

Estampes créatives

Andrea Lauren ; [traduction] Audrey Favre

Paris : Pyramyd, 2016

18 projets pour créer des estampes créatives, chacun incarnant une technique de création, avec un rappel des outils indispensables, du matériel de base et des techniques de dessin, de transfert, d'encre et de gravure. L'ouvrage comprend en outre une galerie d'artistes contemporains qui présentent leurs projets, leurs parcours et leurs inspirations.

[Je veux le lire](#)

Ukiyo-E

Woldemar von Seidlitz, Dora Amsden

Parkstone International, 2016

L'Ukiyo-e (images du monde flottant) est un courant artistique japonais qui naquit pendant la période prospère de l'Edo (1615-1868). Caractéristiques de cette période, les estampes sont l'œuvre collective d'un artiste, d'un graveur et d'un imprimeur. Développées en raison de leur faible coût grâce à l'évolution de la technique, elles représentent la vie quotidienne, les femmes, les acteurs du théâtre kabuki ou encore les lutteurs de sumo. Le paysage s'imposera ensuite comme l'un des sujets favoris. [...] A travers une analyse thématique, Woldemar von Seidlitz et Dora Amsden soulignent en filigrane l'influence immense qu'eut ce mouvement sur toute la scène artistique occidentale. Ces magnifiques estampes représentant l'évolution de l'idéal féminin, la place des dieux, ou l'importance accordée au paysage, sont aussi le précieux témoignage d'une société aujourd'hui révolue.

Le grand livre de la gravure : techniques d'hier à aujourd'hui

Ann d'Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris
Paris : Pyramyd; DL 2010

[Je veux le lire](#)

Véritable encyclopédie, Le grand livre de la gravure révèle toute la richesse de cet art. Retraçant l'historique des diverses techniques traditionnelles, et présentant les savoir-faire contemporains, cet ouvrage dresse un panorama complet des méthodes de gravure. Des rubriques " pas à pas ", précises et illustrées, exposent au lecteur les outils, les matériaux et les gestes à adopter pour chacune des techniques.

Le grand livre de la gravure mêle les explications méthodiques à la présentation des plus grands artistes contemporains du domaine, et à celle de leurs oeuvres. Des dizaines de reproductions de gravures illustrent le livre, donnant à voir au lecteur les innombrables applications possibles de la gravure. Chaque section de l'ouvrage est centrée sur une technique particulière, son histoire, sa méthode, ses oeuvres.

Manuel complet de gravure

B. Fick, B. Grabowski ; traduit de l'anglais par Jérôme Wicky, avec la collaboration de Jean-Claude Gérodez,...
Paris : Eyrolles; 2009

[Je veux le lire](#)

La gravure contemporaine recouvre des pratiques très variées. Certains artistes se spécialisent dans une technique particulière, qui leur semble être le moyen d'expression le plus apte à exprimer leur sensibilité. D'autres laissent chaque projet dicter le processus à adopter. Le choix de la méthode peut dépendre de l'image recherchée ou d'un désir de spontanéité. D'autres, enfin sont motivés par le processus lui-même... Ce Manuel complet de gravure aborde toutes les techniques de gravure et d'impression artistique employées aujourd'hui. Les procédés traditionnels constituent le cœur de l'apprentissage : la gravure en relief ou taille d'épargne (gravure sur bois et linogravure), la gravure en creux (taille-douce dont pointe sèche et eau-forte) et l'impression à plat (lithographie et monotype). Les nouveaux procédés numériques et la sérigraphie sont mis en avant tant les progrès technologiques ont un impact sur la discipline (emploi de la photographie notamment). La collagraphie et les techniques mixtes ouvrent encore d'autres horizons. Des illustrations (photos et croquis) montrant étape par étape les procédés, des informations pratiques sur l'agencement de l'atelier et le matériel, ainsi que des descriptifs précis de la marche à suivre pour éviter tout accident font de cet ouvrage une "boîte à outils" pour tous ceux qui veulent s'engager dans une approche personnelle de la gravure.

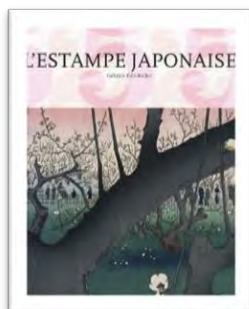

[Je veux le lire](#)

Ukiyo-e : images du monde flottant

Caroline Larroche et Olivier Morel
Paris : Éd. Courtes et longues, 2007

Présentation de l'art spécifiquement japonais que sont les estampes, ou images du monde flottant, avec des reproductions des artistes que sont Harunobo, Hiroshige, Hokusai, Sharaku, Utamaro, des précisions techniques sur la période Edo. Des parcours thématiques sont proposés, avec des incitations à la création par les enfants : au fil des saisons, cadrages, sur la route, instants de vie quotidienne.

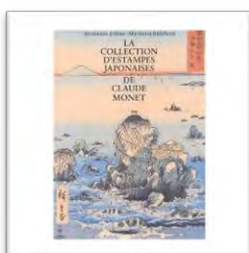

[Je veux le lire](#)

L'estampe japonaise

Edité par Gabriele Fahr-Becker, traduction d'Annie Berthold
Fahr-Becker, Gabriele; Fahr-Becker, Gabriele; Berthold, Annie
Köln ; London ; Paris etc. : Taschen; 2007

Cet ouvrage reproduit 139 gravures sur bois en couleur réalisées par 43 grands maîtres de l'ukiyo-e, un art populaire du XVIIe au XIXe siècle. Les originaux se trouvent au musée Riccar de Tokyo qui possède la plus importante et la plus célèbre collection de gravures de ce type au monde. Par leur rareté et leur valeur considérable, 87 d'entre elles ont été élevées au rang de Trésors Nationaux ou "Héritages Culturels Nationaux Majeurs".

[Je veux le lire](#)

La collection d'estampes japonaises de Claude Monet à Giverny

Geneviève Aitken et Marianne Delafond ; préface de Gérald van der Kemp,...
Lausanne : la Bibliothèque des arts; impr. 2003

Cette collection, formée avec amour par Claude Monet dans sa demeure de Giverny, réunit deux cent trente et une gravures. Tout l'art Ukiyo-e est dirigé sur l'impression immédiate du monde qui nous entoure ; le même sujet est cent fois répété le jour, la nuit, aux différentes saisons. N'est-ce pas le propos même de Claude Monet dans la création sans cesse renouvelée de ses fameuses séries ? L'Ukiyo-e inspire aussi à Monet le renouvellement complet de sa mise en page, de sa touche frémissante, soumise à la soudaineté de la première impression.

De l'immersif à l'impressif : le processus créatif

Couleur Wasabi [Podcast]

Morgane Boullier

Listen Notes, 29 Juin 2021

[Je veux l'écouter](#)

Bonjour à tous, bienvenue dans COULEUR WASABI !

Je m'appelle Morgane, je suis artiste-peintre et illustratrice, et je vis au Japon, de façon discontinue, depuis 2016.

J'y ai découvert le sumi-e, peinture à l'encre et pratique zen japonaise, et j'en suis tombée complètement amoureuse. [...] Ce podcast a pour vocation de vous emmener en voyage, au cœur de mon atelier japonais pour découvrir et vous initier au monde de la peinture sumi-e [...] Au fil des épisodes du podcast, on parlera de créativité, de retour à l'émerveillement, d'art intuitif, d'état de flow, de méditation, du Japon et de ses saisons, de nature, d'encre, de pinceaux, de papier, de couleurs, mais aussi de ce que le sumi-e peut apporter niveau bien être, et développement personnel, et de plein d'autres choses encore.

Les 5 conditions pour plonger dans le flux (le flow) [Podcast]

MindCraft

Listen Notes, PsychoShot, 27 Août 2020

[Je veux l'écouter](#)

« Le flux c'est ce que ressent le navigateur quand le vent fouette son visage, une violoniste en plein concert, un vendeur en intense négociation, quand le corps ou l'esprit sont utilisés jusqu'à leurs limites en vue de relever un défi. » Le flux désigne un état mental qui survient lorsque nous sommes complètement immergés dans une activité, ce qui provoque une sensation mêlant extase et sérénité.

Dans ce nouvel épisode, découvrez les 5 conditions pour plonger dans le flux et vivre une des plus belles expériences que peut vous offrir l'existence.

La Notion de « Flow » [Podcast]

Catherine Allibert

Listen Notes, Le Français comme j'aime, 11 Juillet 2020

[Je veux l'écouter](#)

Pour ce cinquantième épisode, je vous présente un concept extrêmement intéressant : le flow. Cet état mental, qui nous happe dans une tâche, a des avantages très intéressants. Découvrez dans cette première partie son principe et en quoi il peut nous être utile dans notre vie de tous les jours.

[Je veux l'écouter](#)

Le chemin du Quatrain par François Cheng

Manou Farine

France Culture, La Compagnie des Poètes, 05 Juin 2020

"La rhétorique chinoise conçoit le quatrain comme une dramaturgie à quatre temps : le premier vers qui est l'exorde, le deuxième vers qui est le développement, le 3ème vers qui doit marquer un tournant ascendant et le quatrième vers qui doit aboutir à une perspective ouverte". (François Cheng).

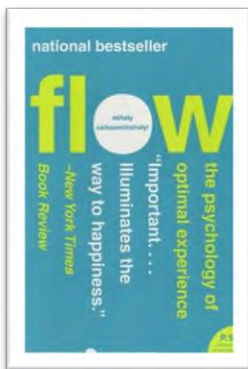
[Je veux l'écouter](#)

La spiritualité dans l'art de peindre avec Fabienne Verdier [Podcast]

Frédéric Lenoir et Leili Anvar,

France Culture, Les Racines Du Ciel, 12 Mai 2013

Fabienne Verdier, peintre, elle a étudié, auprès des grands maîtres chinois, la peinture, l'esthétique et la philosophie. Son livre « Passagère du silence. Dix ans d'initiation en Chine », est un best-seller et ses œuvres sont entrées dans les collections publiques. Nous la recevons à l'occasion de la parution de « L'Esprit de la peinture, Hommage aux maîtres flamands » aux éditions Albin Michel.

[Je veux le lire](#)

Flow : the psychology of optimal experience

Mihaly Csikszentmihalyi

New York : Harper Perennial; 1990, 1990

Psychologist Mihaly Csikszentmihalyi's famous investigations of "optimal experience" have revealed that what makes an experience genuinely satisfying is a state of consciousness called flow. During flow, people typically experience deep enjoyment, creativity, and a total involvement with life. In this new edition of his groundbreaking classic work, Csikszentmihalyi demonstrates the ways this positive state can be controlled, not just left to chance. Flow: The Psychology of Optimal Experience teaches how, by ordering the information that enters our consciousness, we can discover true happiness and greatly improve the quality of our lives.

Re-sourcer la jeunesse

Ressources pédagogiques

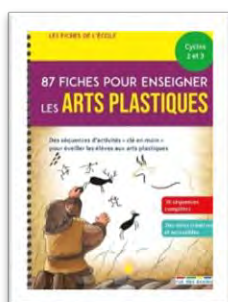
[Je veux le lire](#)

Activités d'arts plastiques à l'école : cycles 2 et 3 [nouveaux programmes]. Tome 1

Alain Saey
Paris : Retz; DL 2020

Enrichie pour tenir compte des programmes 2016, cette nouvelle édition en couleur propose 80 fiches d'activités réparties par thématiques et par niveaux de classe. Fruit du travail accompli en classe pendant de nombreuses années, l'ouvrage présente différentes techniques d'arts plastiques, propose des thèmes variés, s'inspire d'oeuvres choisies pour leur accessibilité et leur capacité à provoquer des émotions, donne des repères historiques et artistiques.

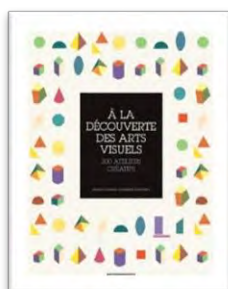
[Je veux le lire](#)

87 fiches pour les arts plastiques : un matériel pédagogique prêt à l'emploi cycles 2 et 3

Démoulin Marion, Tessier Thomas
Paris : Rue des écoles; DL 2019

87 fiches pour enseigner les arts plastiques des séquences d'activités "clé en main" pour éveiller les élèves aux arts plastiques.

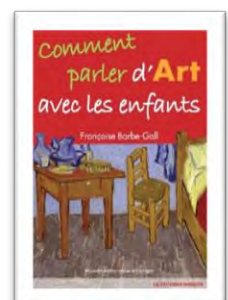
[Je veux le lire](#)

A la découverte des arts visuels : 200 ateliers créatifs

Jeanne Chausson et Elisabeth Evrard-Piat
Paris : Pyramyd éditions; DL 2017

Une introduction aux arts visuels présentant les huit composants principaux d'une image (couleur, matière, espace, lumière, surface, mouvement, point et ligne, composition). Avec des conseils sur la manière d'utiliser les différentes techniques artistiques pour réaliser ses créations.

[Je veux le lire](#)

Comment parler d'art avec les enfants

Françoise Barbe-Gall
Paris : Le Deuxième Horizon; DL 2017

Une initiation au monde de la peinture dont le but est de susciter chez les enfants l'envie d'aller au musée pour le plaisir et non par obligation. Complétée du commentaire d'une trentaine de tableaux du XVe au XXe siècle, de conseils pratiques selon les tranches d'âge ainsi que de fiches pour savoir regarder les oeuvres qui sont reproduites et assimilées à des images.

[Je veux le lire](#)

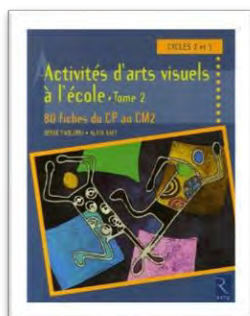

Pratiquer les arts visuels à l'école

Daniel Lagoutte

Paris : Hachette éducation; DL 2015

Intégrant toutes les dimensions de l'image, l'ouvrage pose la question de l'enseignement des arts visuels aux enfants d'âge scolaire. Après un plaidoyer pour la pratique des arts visuels à l'école, l'auteur aborde l'évolution du dessin chez l'enfant, le rôle de l'école ainsi que les contenus d'enseignement. Il s'attache ensuite aux différentes méthodes d'apprentissage avant de s'attarder sur la pratique de la classe : situations d'enseignement, évaluation et pratique du projet.

[Je veux le lire](#)

Activités d'arts visuels à l'école : 80 fiches du CP au CM2, cycles 2 et 3. Tome 2

Serge Paolorsi, Alain Saey

Paris : Retz; 2015

Ouvrage pratique prenant en compte les impératifs majeurs rencontrés par les enseignants (temps, espace, matériel). Propose un travail régulier sur les formes, les couleurs, les volumes et les matières qui permettra aux enfants de développer leur potentiel créatif grâce à des productions personnelles valorisantes.

[Je veux le lire](#)

---

50 activités autour des techniques en arts visuels à l'école

Elisabeth Doumenc

Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées; DL 2014, 2014

Proposition de techniques pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Outils pédagogiques pour préparer sa classe : techniques, médiums et supports adaptés ... Chaque technique, expérimentée dans les trois cycles de l'école, présente de façon très concrète son déclencheur, les expérimentations, les moments de synthèse puis de relance pour amener chaque élève à une expression personnelle aboutie. Références artistiques pour construire une première culture commune à l'ensemble de la classe et suggestion de prolongements. Photographies des réalisations d'élèves.

[Je veux le lire](#)

Le corps dans les arts visuels : cycle 3

Valérie Roger, Alain Saey

Paris : Retz; DL 2014

Le CD-ROM contient la reproduction des œuvres étudiées, des exemples illustrant l'analyse détaillée des œuvres (pdf), du matériel complétant les activités (pdf) et deux petits films d'animation réalisés à partir de fiches pédagogiques.

A travers 42 œuvres de périodes historiques et de techniques variées, cet ouvrage propose successivement une analyse du contexte et une activité de production artistique en lien avec l'œuvre étudiée.

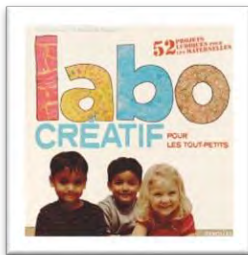

[Je veux le lire](#)

20 projets en arts visuels pour l'école élémentaire : cycles 2 et 3

Carole Lagniez
Paris : Retz; DL 2014

Les projets présentés permettent d'aborder les différents domaines des arts visuels à travers des modes d'expression variés afin de développer l'imaginaire et la créativité chez l'enfant. Le CD-ROM regroupe les oeuvres d'art du patrimoine exploités dans les projets.

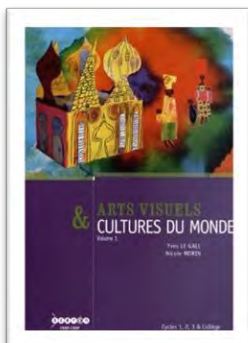

[Je veux le lire](#)

Labo créatif pour les tout-petits : 52 projets ludiques pour les maternelles !

Susan Schwake ; photographies de Rainer Schwake traduit de l'américain par Ève Vila
Paris : Eyrolles; DL 2013

Proposition de 52 ateliers ludiques et créatifs à réaliser avec des enfants de maternelle pour les initier à des techniques variées : dessin, peinture, gravure et impression, art du papier, collage... et découvrir de nombreux artistes.

[Je veux le lire](#)

Arts visuels & cultures du monde : cycles 1, 2, 3 & collège. Volume 1, Habiter, manger, s'habiller, se parer, naître, grandir, mourir

Yves Le Gall, Nicole Morin
Poitiers : SCÉRÉN-CRDP de Poitou-Charentes; DL 2012

Proposition de 28 ateliers au contenu culturel et artistique construits autour de la vie quotidienne de différents pays. Ils s'adressent à des élèves de l'école maternelle, primaire et de collège.

[Je veux le lire](#)

Un jour, une œuvre : approches de l'art à l'école

Renée Léon
Paris : Hachette éducation; DL 2012

À travers plus de soixante fiches pratiques pédagogiques, avec des références bibliographiques et sitographiques, à destination des enseignants de cycles 2 et 3, l'ouvrage permet l'appropriation d'une œuvre, la découverte d'une notion ou d'une technique. Il couvre l'ensemble des périodes de la Préhistoire à nos jours.

Comment regarder... la gravure : vocabulaire, genres et techniques

Lorenza Salamon ; avec la collaboration de Marta Alvarez González traduit de l'italien par Claire Mulkai

Paris : Hazan; DL 2011

[Je veux le lire](#)

Ce livre analyse la place de la gravure au sein de l'histoire de l'art, du point de vue technique, social et historique. Étroitement liée à l'invention de l'imprimerie typographique (vers 1450), elle est caractérisée par sa reproductibilité, qui lui a fait d'emblée bénéficier d'une diffusion inégalée, et par son coût relativement bas, qui a favorisé la liberté d'expression des artistes, en leur permettant de réaliser leurs œuvres indépendamment des commanditaires et des modes.

Depuis les origines, l'estampe remplit plusieurs fonctions : instrument de recherche et de témoignage pour les géographes et les explorateurs, moyen de dénonciation des crimes et injustices, outil scientifique, support des mouvements de pensée révolutionnaires, vecteur publicitaire des courants artistiques, expression de l'art populaire... De grands noms lui ont donné ses lettres de noblesse : Andrea Mantegna, Pollaiolo, Dürer, Rembrandt, Goya, les artistes français au XIXe siècle, Picasso... Sur le plan technique, elle n'a cessé d'évoluer, introduisant des techniques telles que la lithographie, au XIXe siècle.

Aujourd'hui, elle reste l'un des outils les plus efficaces de circulation des œuvres d'art. Cet ouvrage, amplement illustré, propose au lecteur un glossaire, qui l'aidera à parfaire sa connaissance du sujet.

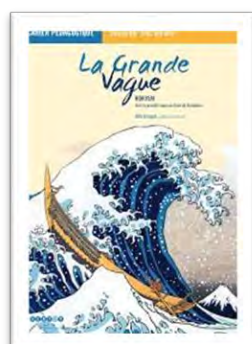
[Je veux le lire](#)

Le corps

Philippe Thiébaud ; avec la participation de Rosa Djaoud et Maurice Meuleau
Paris : Hachette éducation : Musée d'Orsay; DL 2011

La société française au XIXème siècle. Le corps dans l'art du XIXème siècle. Six parcours sur le thème du corps au musée d'Orsay : le corps modèle ; le corps allégorique ; le corps mythologique ; les images sociales du corps ; le corps dans la vie moderne ; le corps étrange. Le cédérom contient toutes les œuvres en couleur, les extraits des textes littéraires et des œuvres musicales proposés dans le livre.

[Je veux le lire](#)

La grande vague : Hokusai, sous la grande vague au large de Kanagawa cahier pédagogique

Julie Surugue

Marseille : CRDP de l'académie d'Aix-Marseille; Impr. 2010

Hokusai, le plus célèbre des peintres japonais, a beaucoup peint la nature et la mer ; on connaît sa série de Vagues au Mont Fuji. On s'intéresse moins à sa vie : enfant adopté, il n'a cessé de déménager et de changer de nom une fois adulte, comme s'il se cherchait toujours. C'est en partant de cette idée que Véronique Massenet a inventé l'histoire d'un petit garçon venu de la mer tempétueuse, recueilli par un couple de pêcheurs sans enfants et qui se pose beaucoup de questions sur sa filiation (classiquement, il ne grandit pas). Cahier pédagogique accompagnant l'album.

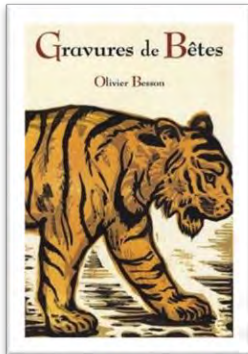

[Je veux le lire](#)

Les arts visuels au quotidien : rencontre sensible avec l'œuvre primaire et collège

CPAV de Bourgogne ; coordination, Philippe Thémot
Dijon : CRDP de Bourgogne; DL 2010

Méthodologie et fiches pratiques pour faciliter l'accès aux oeuvres d'art et l'appréhension des différents domaines artistiques. De plus, la démarche s'appuie sur des oeuvres choisies dans le patrimoine de proximité et est facilement transposable à chaque région. Reproductions couleurs de chacune des oeuvres. Le cédérom propose des détails et des documents pédagogiques.

[Je veux le lire](#)

Gravures de bêtes

Olivier Besson
Paris : T. Magnier; impr. 2006

Un très bel album consacré aux techniques de gravure : un texte explicatif accompagné de représentations d'animaux (sous différents angles, en couleurs ou monochromes).

Littérature pour la jeunesse

[Je veux le lire](#)

Le dessin magique de Bao

Marie Tibi ; Aurélia Fronty

Vanves : Gautier-Languereau; DL 2018

Dans le restaurant de M. Ming, Bao crayonne sur la nappe en papier des dessins extraordinaires. Un jour, un de ses oiseaux prend vie. Bao le laisse à M. Ming, avec la recommandation de ne jamais s'en défaire. Hélas, M. Ming veut aussitôt le vendre. Il n'est pas bon de monnayer un bienfait, surtout s'il est magique !

[Je veux le lire](#)

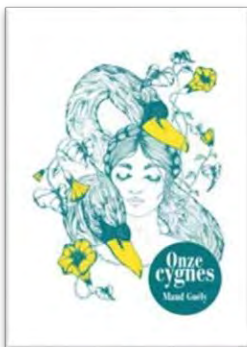
Le mirliton merveilleux : conte bleu

Jules Rostaing, Telory

Strasbourg : 2024 ; Paris : BnF éditions; DL 2018

Le Mirliton merveilleux, album lithographié et mis en couleur à la main, paraît en 1868. Avec ce livre, le « Merveilleux », genre en soi – contes de fée, récits surnaturels et mondes magiques – connaît alors l'une de ses toutes premières incursions dans la bande dessinée. La vile fée Grain-de-Tabac, alliée du Soleil en personne, jette un sort au roi Berlingo et à sa bien-aimée Tapioka : leur nourrisson est changé en ours ! Muni du Mirliton, une sorte de flûte aux propriétés magiques, les multiples héros du récit combattront le maléfice, pour que l'ours – redevenu un fringant jeune homme – puisse épouser la belle Bulbul, fille du Schah...

[Je veux le lire](#)

Onze cygnes

Maud Guély

Maxéville : le Potager moderne; DL 2017

Maud Guély imagine les onze princes changés en cygne du conte "Les cygnes sauvages" popularisé par Hans Christian Andersen. Cette galerie de portraits est suivie du texte complet dans sa traduction de 1876, rehaussé d'illustrations de l'artiste dont les influences sont aussi diverses que la gravure ancienne ou la bande dessinée contemporaine.

L'étoile

Jean-Léonard de Meuron, Frédérique Le Lous Delpech
Paris : Éditions Courtes et longues; DL 2017

[Je veux le lire](#)

Le Soleil et la Lune sont les parents de cette Étoile. Avec ses soeurs, elle vit, rit, pleure, grandit, clignote. Mais elle sent bien qu'elle est différente et qu'elle s'éloigne des autres. Le vent froid la prend, elle s'éteint peu à peu. Quand, soudain, l'un de ses rayons perce la glace qui la recouvre. Elle rencontre un astre attiré par cet appel. L'amour naît entre eux et c'est une explosion. Aux côtés de l'Étoile, toute sa famille se rapproche, brille et flamboie de plus belle, une nouvelle fois à l'unisson, acceptant maintenant qui elle est. Jean-Léonard de Meuron aime la prestidigitation, les clowns et la danse écossaise. Son écriture ressemble à une musique cristalline et magique : précise, touchante et unique. Frédérique Delpech est une artiste qui pratique la gravure de façon quotidienne. Elle construit ses livres comme des univers, avec une complexité technique et un raffinement esthétique qui dépassent tout ce qu'on a pu voir dans l'édition de leporellos. Son oeuvre est collectionnée en France et en Europe.

Du plus petit au plus grand

Bernadette Gervais
Paris : les Grandes personnes; DL 2016

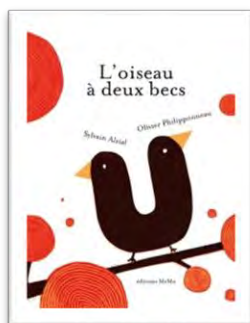
[Je veux le lire](#)

Du plus petit au plus grand, de la puce à l'éléphant... Au fil des pages de plus en plus grandes, découvre les animaux classés par ordre croissant de taille. Ce livre est à la fois un imagier réalisé en gravure, un bestiaire ordonné, un objet étonnant et un beau livre pour tous, petits et grands !

L'oiseau à deux becs

Sylvain Alzial ; gravures sur bois de Olivier Philipponneau
Nantes : éditions MeMo; C 2013

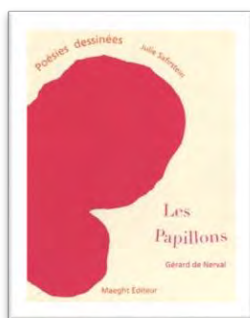
[Je veux le lire](#)

C'est l'histoire d'une prise de bec entre un seul et même oiseau... Manière simple et originale de parler d'égoïsme et de partage, l'oiseau à deux becs est l'adaptation d'une histoire du Panchatantra, recueil de contes indiens du VIe siècle, utilisés pour enseigner la politique aux trois fils d'un roi. Le livre est réalisé à partir de gravures sur bois et imprimé en pantones pour garder toute la fraîcheur des couleurs de la gravure sur bois.

Les papillons

Gérard de Nerval ; dessins Julie Safirstein
Montrouge : Maeght; 2012

[Je veux le lire](#)

"Poésies dessinées" est une collection de livres-poèmes dépliant à peindre, à dessiner, à raconter. Ce livre d'art original imprimé en lithographie est une invitation à la création.

[Je veux le lire](#)

Boucle d'or

Julia Chausson

Arles : Actes Sud Junior; DL 2012

La célèbre histoire de Boucle d'or qui trouve refuge dans la maison d'une famille ours. Le livre, en forme de maison, comporte dans un premier temps des illustrations faites sur gravure ainsi que des découpes intérieures, puis vient le texte sous forme de prose.

[Je veux le lire](#)

Z'animaux bizart

Yves Dauteuille ; Eric Battut

Paris : L'Élan vert; DL 2011

Album pour s'initier à l'art. Chaque oeuvre représente des animaux. Les bêtes des tableaux sont confrontées à d'autres animaux. Découverte de l'histoire de l'art (de la préhistoire au XXe siècle) et ses différentes techniques (peinture à l'huile, gouache, mosaïque, peinture rupestre, gravure...). Découverte de Bruegel, du Douanier Rousseau, Odilon Redon, la grotte de Lascaux, Delacroix, une gravure de Gustave Doré, une mosaïque de Pompéi...

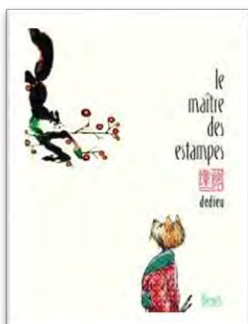
[Je veux le lire](#)

La grande vague : Hokusai

Véronique Massenot, Bruno Pilorget

Paris : L'Élan vert ; Marseille : CRDP de l'académie d'Aix-Marseille; DL 2010

Naoki est arrivé nouveau-né un jour d'hiver et de grand vent, déposé par une vague géante sur le bateau de Taro. Depuis, sept années ont passé ; mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour grandir, se tourner vers l'océan ? La réponse lui viendra d'un fabuleux poisson d'argent...

[Je veux le lire](#)

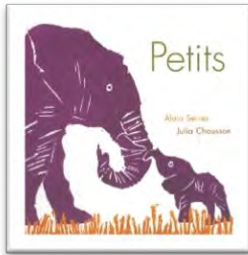
Le maître des estampes

Thierry Dedieu

Paris : Seuil jeunesse; DL 2010

Un riche mandarin, en admiration devant une estampe, commande à son auteur un dessin, mais se voit contraint d'attendre six mois et de verser une somme importante pour l'obtenir.

[Je veux le lire](#)

Petits

Alain Serres ; gravures sur bois de Julia Chausson
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde; DL 2009

Les zèbres, les gorilles, les loups, les ours polaires... Les animaux ont tous des petits et, en cadeau de naissance, ils leur offrent l'apprentissage de la vie. Grandir, c'est découvrir chaque jour un nouveau secret... Un livre très doux et rassurant sur la relation parents/petits. Chaque animal est illustré par le graphisme de son corps en gravure sur bois.

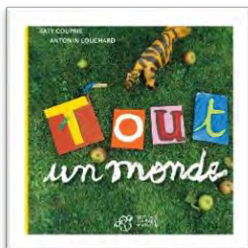

[Je veux le lire](#)

L'encyclopédie

Hélène Maurel
Paris : Naïve; DL 2004

Tout ce qui se trouve dans ce recueil a été transmis depuis la nuit des temps de loup en loup et inversement, puis gravé avec les dents. Alors connaissez-vous les loups, ces êtres terribles mais parfois... complètement ridicules ? Une encyclopédie qui présente les us et coutumes des loups mais où vous découvrirez aussi des secrets qui surprendront le lecteur averti. De A à Z, au travers des illustrations à la gravure, tout à la fois cocasses et belles signées Hélène Maurel, vous ferez la connaissance de nos amis les loups et ne serez pas déçus !!

[Je veux le lire](#)

Tout un monde : [le monde en vrac]

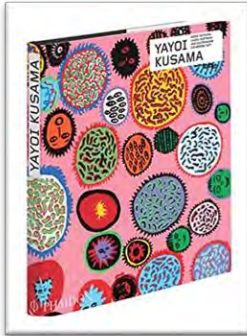
Katy Couprie, Antonin Louchard
Paris : Editions Thierry Magnier; DL 1999

Un album jeunesse qui fait l'inventaire du monde à travers des images utilisant une multitude de techniques différentes (gravure, peinture, photographie, images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène l'enfant de l'oiseau au ciel, des nuages aux avions, de la cocotte en papier à l'oeuf, du bébé au biberon, du lait à la vache...

Bibliographie de l'artiste

Documents inspirants

[Je veux le lire](#)

Yayoi Kusama

Akira Tatehata, Laura Hoptman, Udo Kultermann... [et al.] ; [traduction de l'anglais par Karine Descamps, Aurélien Ivars, Emmanuelle Urien]
Paris : Phaidon, 2017

Yayoi Kusama est mondialement connue pour son travail d'avant-garde sur des thèmes comme l'infini, l'image de soi, la sexualité et la répétition. Repérée sur la scène artistique new-yorkaise des années 1960, elle crée des œuvres alliant psychédélisme, culture pop et répétition de motifs, sous forme d'installations et de séries de peintures. Cette nouvelle édition de la monographie parue en 2000, qui reste l'une des études les plus exhaustives de son œuvre, est enrichie d'un texte de Catherine Taft et d'une série de nouveaux poèmes de l'artiste.

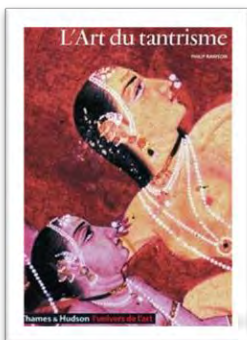
[Je veux le lire](#)

Passagère du silence : récit

Fabienne Verdier
Paris : Albin Michel, 2003

Tout quitter du jour au lendemain pour aller chercher, seule, au fin fond de la Chine communiste, les secrets oubliés de l'art antique chinois, était-ce bien raisonnable ? Fabienne Verdier ne s'est pas posé la question : en ce début des années 1980, la jeune et brillante étudiante des Beaux-Arts est comme aimantée par le désir d'apprendre cet art pictural et calligraphique dévasté par la Révolution culturelle. Et lorsque, étrangère et perdue dans la province du Sichuan, elle se retrouve dans une école artistique régie par le Parti, elle est déterminée à affronter tous les obstacles : la langue et la méfiance des Chinois, mais aussi l'insupportable promiscuité, la misère et la saleté ambiantes, la maladie et le système inquisitorial de l'administration. Dans un oubli total de l'Occident, elle devient l'élève de très grands artistes méprisés et marginalisés qui l'initient aux secrets et aux codes d'un enseignement millénaire.

[Je veux le lire](#)

L'art du tantrisme

Philip Rawson ; Louis Frédéric et Jean Cathelin
Londres ; Paris : Thames & Hudson ; Paris : diff. Hazan; 1996

Le tantrisme est une manière de penser et d'agir qui a pénétré la totalité de l'hindouisme et certaines écoles bouddhistes et jaïna, dans les domaines des idées, des pratiques religieuses et de l'art. Les origines du tantrisme remontent sans doute au Ier siècle de notre ère, mais c'est entre le VIIIe et le XIVe siècle que la production textuelle et artistique tantrique atteint son apogée.

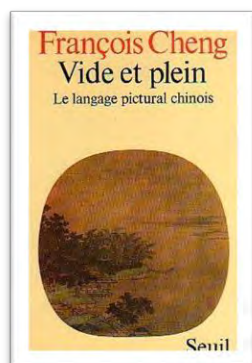

Vide et plein : le langage pictural chinois

François Cheng

Paris : Éditions du Seuil, 1991

[Je veux le lire](#)

L'objet que se donne la peinture chinoise est de créer un microcosme, "plus vrai que la Nature elle-même" (Tsung Ping) : ceci ne s'obtient qu'en restituant les souffles vitaux qui animent l'Univers; aussi le peintre cherche-t-il à capter les lignes internes des choses et à fixer les relations qu'elles entretiennent entre elles : d'où l'importance du trait. Mais ces lignes de forces ne peuvent s'incarner que sur un fond qui est le Vide : "Dans la peinture comme dans l'Univers, sans le Vide, les souffles ne circuleraient pas, le Yin-Yang n'opérerait pas". Il faut donc réaliser le Vide sur la toile, entre les éléments et dans le trait lui-même. C'est autour de ce Vide que s'organisent toutes les autres notions de la peinture chinoise; celles-ci forment un système signifiant auquel François Cheng est le premier à appliquer ici une analyse sémiologique. Mais le commentaire, loin d'écraser son objet, le fait au contraire resplendir à travers d'amples citations, des reproductions, et surtout l'étude du peintre Shih-t'ao.

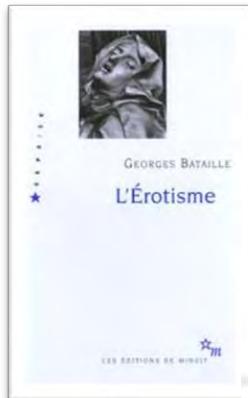
Documents enrichissants

L'érotisme

Georges Bataille

Paris : les Éditions de Minuit; impr. 2011

[Je veux le lire](#)

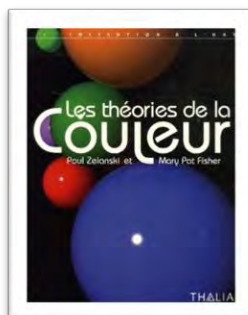
Les êtres qui se reproduisent, les êtres reproduits, sont des êtres distincts entre eux, séparés par un abîme, une fascinante discontinuité. Mais, individus mourant isolément dans une aventure inintelligible, nous gardons la nostalgie de la continuité perdue. L'activité sexuelle de reproduction, dont l'érotisme est une des formes humaines, nous la fait retrouver ; au moment où les cellules reproductrices s'unissent, une continuité s'établit entre elles pour former un nouvel être à partir de leur mort. C'est aussi par la mort, la mort violente, que cet effort de libération s'est manifesté dès l'origine des activités de l'homme. Mais le désir de meurtre met en cause toute l'organisation de communautés fondées sur le travail et la raison. D'où la naissance d'interdits, à quoi s'oppose, ou plutôt s'ajoute, en un dépassement nécessaire, leur propre transgression. Guerre et chasse rejoignent ici l'inceste ou l'orgie sacrée...

Les théories de la couleur

Paul Zelanski et Mary Pat Fisher ; traduit par Richard Crevier

Paris : Thalia; DL 2006

[Je veux le lire](#)

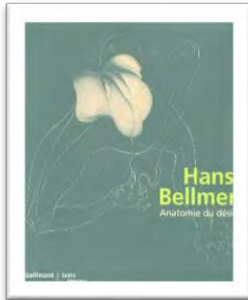
Bien qu'il existe de nombreux ouvrages généralistes sur la couleur, celui-ci en explique clairement les principes scientifiques, technologiques et esthétiques, sans jamais perdre de vue les usages pratiques et les règles élémentaires selon les supports, tant dans les arts appliqués (graphisme, décoration, teinture, paysage...), que dans les beaux-arts (peinture, aquarelle...) et les nouveaux médias (site Web, photo numérique, imagerie virtuelle, impression numérique...).

Cet ouvrage richement illustré est une mine d'informations et comporte un glossaire détaillé. Il s'adresse en priorité aux étudiants en art et aux lecteurs désireux de comprendre le mystère de la couleur dans les pigments et dans la lumière naturelle, artificielle ou électronique.

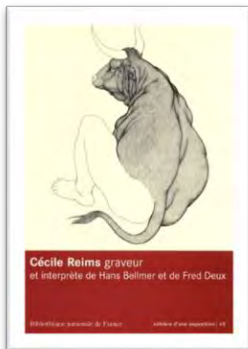
Hans Bellmer : anatomie du désir

Sous la direction d'Agnès de la Beaumelle ; essais de Paul Ardenne, Agnès de la Beaumelle, Pierre Dourthe... [et al]
Paris : Gallimard : Centre Pompidou; 2006

[Je veux le lire](#)

Auteur de La Poupée, cette créature " artificielle aux multiples possibilités anatomiques ", Hans Bellmer (1902-1975) a poussé toujours plus loin son investigation d'une " anatomie de l'inconscient physique ". Depuis la " prise de vue " photographique jusqu'à l'expression graphique obsessionnelle, sa démarche peut être comprise comme la quête vertigineuse d'une image, infiniment vivante et mobile, par où donner corps au désir, et, ce faisant, d'en déceler et d'en activer les fantasmes inconscients. D'une précision d'anatomiste et d'un raffinement maniériste, ses dessins sont ainsi autant de pages d'un " monstrueux dictionnaire " des pulsions secrètes, des " transferts des sens ", des ambivalences du corps érotique. En grand ordonnateur de jouissances, Bellmer montre la cruelle beauté des rouages de la mécanique du désir. Au-delà de son appartenance bien connue à la poétique du surréalisme, il s'agit d'analyser aujourd'hui la singularité de cette œuvre violente, éminemment subversive dans le contexte des années 1930, et restée transgressive. Son questionnement des principes d'intégrité corporelle et d'identité sexuelle la rend particulièrement proche de notre sensibilité contemporaine. Chronologie étayée de documents inédits.

[Je veux le lire](#)

Cécile Reims : graveur et interprète de Hans Bellmer et de Fred Deux

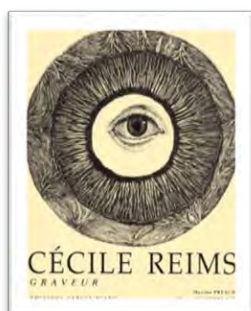
Commissaire Marie-Cécile Miessner, exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, la Crypte, 6 avril-30 mai 2004
Paris : Bibliothèque nationale de France; DL 2004

Réunit des oeuvres de C. Reims, artiste graveur née à Paris en 1927. Initiée à la gravure au burin par Joseph Hecht, elle produit entre 1950 et 1960 une soixantaine d'oeuvres originales, avant de faire la rencontre de Hans Bellmer, dessinateur et graveur, dont elle se fait l'interprète. A partir de 1971, elle traite également de nombreux dessins de son époux, Fred Deux, ainsi que de Leonor Fini.

Cécile Reims

Maxime Préaud, Bernard Gheerbrant
Paris : Cercle d'art; 2000

[Je veux le lire](#)

Lorsqu'il grave en taille douce, l'artiste creuse plus ou moins profondément sa plaque de métal, que ce soit avec le concours d'un acide (l'eau-forte) ou avec l'aide d'outils (le burin, la pointe sèche ou le berceau, ensemble ou séparément), toutes ces techniques pouvant harmonieusement se combiner. Tout l'art - mis à part le dessin, sous-entendu parfait - est dans ce plus ou moins creux. A l'impression, l'encre préalablement déposée dans ces creux adhère à la feuille de papier sur laquelle on retrouve, comme moulé, en relief plus ou moins épais, le dessin initial. Ce plus ou moins épais, c'est tout nuancier, qui distribue les lumières, les transparences, les glacis, les pénombres et les noirs. [...] Cécile Reims, instruite par la vie, a su se taire, puis se révéler. Sorti de la clandestinité, son nom est le premier, et même le seul, à venir aux lèvres dès que l'on parle d'interprétation contemporaine. Hans Bellmer et Fred Deux y sont sans doute pour quelque chose, mais son propre talent n'y est sûrement pas pour rien. Sans ses modèles, qui lui ont permis de trouver sa voie personnelle, peut-être n'aurait-elle pas osé. Sans elle, auraient-ils gagné ce public assez large que chaque artiste, sauf coquetterie, convoite ?

[Je veux le lire](#)

Création et schizophrénie

Jean Oury
Paris : Éditions Galilée; DL 1989

Compte-rendu d'un cours tenu à Paris VII dans le courant des années 1986-87 et 1987-88.

Contient aussi un entretien entre Henri Maldiney et Jean Oury, le jeudi 28 février 1988 au Centre Pompidou.