

UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES

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

LE
PREAU
ESPACE D'ART ET DE CRÉATION
UNIVERSITÉ DE LORRAINE / INSPE-UD LORRAINE

SÉLECTION DOCUMENTAIRE

D'après l'exposition *MORDU•E•S*

Du 12 mai au 10 juin 2022

BU.UNIV-LORRAINE.FR

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

Table des matières

Imprégner d'un art impressif.....	3
Bain de gravure.....	3
Empreindre les arts visuels.....	12
Fictions MORDU•E•S de gravure.....	16

Imprégner d'un art impressif

Bain de gravure

[Je veux le lire](#)

Curieux d'estampes : collections et collectionneurs de gravures en Europe, 1500-1815

Marianne Grivel, Estelle Leutrat, Véronique Meyer... [et al.] préface de Ger Luijten, Centre André Chastel Paris, Centre de Recherches Interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l'Art et Musicologie
Rennes : Presses Universitaires de Rennes; DL 2022

Première publication d'envergure consacrée aux collectionneurs d'estampes européens (XVIe-XIXe siècle), cet ouvrage réunit dix-huit contributions émanant des principaux historiens de la gravure français et internationaux, conservateurs de musées et de bibliothèques, universitaires, jeunes chercheurs et spécialistes confirmés. Alors que jusqu'à présent, seules les collections de tableaux, de dessins ou d'antiques ont principalement retenu l'attention, malgré des recherches récentes sur quelques figures de collectionneurs d'estampes, il manquait une étude d'ensemble approfondie tant sur les acteurs (marchands, « curieux d'estampes », institutions...) que sur les processus à l'œuvre dans les pratiques de collection.

[Je veux le lire](#)

En toute discrétion : estampes, livres et cartes de la collection Michel et Christiane Jacquemin [exposition, Besançon, musée des Beaux-Arts et d'Archéologie 20.11.2021 - 27.3.2022]

Hélène Bonafous-Murat, Henry Ferreira-Lopes, Amandine Royer, Nicolas Surlapierre, Cécile Tainturier, Marie-Claire Waille
Paris : Éditions Mare & Martin; DL 2021

La collection Michel et Christiane Jacquemin, offerte à la Ville de Besançon en 2020, rassemble 600 estampes du XVIe au XXe siècle, conservées au Musée des beaux-arts et d'archéologie, ainsi que 250 livres et 200 cartes géographiques offerts à la bibliothèque municipale. Cet ouvrage en offre une vision globale et détaillée à travers des essais et propose un catalogue complet des estampes.

Les estampes japonaises

Andreas Marks

Köln ; Paris : Taschen; C 2021

[Je veux le lire](#)

Ce recueil, dérivé de la monographie format XXL originale, lève le voile sur une forme d'art très appréciée mais incomprise en présentant les estampes japonaises les plus exceptionnelles dans leur contexte historique. Depuis l'essor, au XVIIIe siècle, du décadent ukiyo-e, "image du monde flottant", jusqu'au déclin et à la résurgence tardive de cet art au début du XXe siècle, les reproductions rassemblées dans cette édition composent un témoignage sans égal non seulement sur un genre unique dans l'histoire de l'art, mais aussi sur l'évolution des mœurs et de la culture au Japon. [...] Fruit de trois années de travail, cette édition au format XXL rassemble des reproductions des plus belles estampes parvenues jusqu'à nous, conservées sous les voûtes des musées et dans des collections privées du monde entier - dont un grand nombre ont été photographiées à nouveau pour ce projet. Dix-sept pages dépliantes invitent à étudier les plus infimes détails, tandis que des descriptions fouillées nous guident dans cette période effervescente de l'histoire de l'art japonais.

L'eau par les grands maîtres de l'estampe japonaise

Jocelyn Bouquillard

Vanves : Hazan; DL 2021

[Je veux le lire](#)

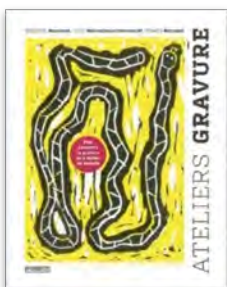
Le livre-accordéon est relié et comprend 73 estampes. [...]

L'eau sous ses multiples formes occupe une place essentielle dans les estampes japonaises des XVIIIe et XIXe siècles. La mer surtout, omniprésente dans l'archipel nippon, participant de l'identité des Japonais, est sublimée. Parmi les représentations récurrentes de vagues impétueuses déferlant sur le rivage, menaçant des embarcations, se brisant sur les falaises, les rochers et les récifs, une image aussitôt s'impose : celle de la célèbre Grande Vague de Hokusai. Des artistes tels que Hokusai en effet, mais aussi Hiroshige et Kuniyoshi vont devenir les maîtres incontestés de cette représentation de l'eau [...]. Dans un style tout à la fois réaliste, abstrait et innovant, ces maîtres de l'estampe capturent le caractère unique et quasiment sacré de l'eau dans une véritable communion avec la nature, et nous livrent leur vision d'un monde empreint de spiritualité.

Ateliers gravure

Benjamin Bassimon, Luce Mahoudeaux-Duvoskeldt, France Reynaud

Paris : Pyramid; 2020

[Je veux le lire](#)

Fruit de la collaboration entre deux enseignantes et un graveur, cet ouvrage [...] vous permettra de faire vos premiers pas dans [la gravure] ou bien de la faire découvrir aux enfants et adolescents. Que vous soyez artiste amateur, parent ou enseignant, ce livre vous fera plonger dans le monde merveilleux et créatif de la gravure. Dans une démarche pédagogique, les auteurs vous présentent : - l'ensemble des techniques de gravure à votre disposition ; - tous les outils, le matériel et les gestes fondamentaux ; - des projets pas-à-pas ; - des ateliers pour adultes et pour enfants pour chaque type de gravure, qui vous permettront de rivaliser de créativité ! Livres d'artistes, badges, tee-shirts ou lumignons : les réalisations sont diverses et inspirantes.

Faites forte impression ! : De la gravure à la sérigraphie Vostok

Alexis Rom et Carlos Alguacil ; traduction Aurélien Ivars

Paris : Editions Pyramid; DL 2020

[Je veux le lire](#)

L'impression en série n'est pas qu'une affaire de spécialistes. L'équipe de Vostok Printing Shop le sait bien. Dans la joie et la bonne humeur, elle s'est engagée à mettre à la portée de tous des techniques d'impression artisanale. Pochoirs, gravure, tampons, offset maison, sérigraphie DIY, résines photosensibles ou flexographie, le lecteur découvrira dans cet ouvrage les secrets de l'impression traditionnelle et pourra laisser libre cours à sa créativité.

Cet ouvrage s'adresse particulièrement aux artistes, aux graphistes, aux illustratrices et illustrateurs, et à celles et ceux qui veulent apprendre à reproduire leurs créations en série par leurs propres moyens.

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 cœur de l'atelier.

On s'infiltrer

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy ; Ecole supérieure d'art de Lorraine, Haute école des arts du Rhin

Strasbourg : Presses de la ville de Strasbourg; 2019

[Je veux le lire](#)

On s'infiltrer est le deuxième projet d'exposition regroupant des étudiants et des jeunes artistes issus des ateliers de gravure des écoles d'art de Strasbourg, Mulhouse, Metz-Epinal et Nancy. Le Musée historique de la ville de Strasbourg invite de jeunes créateurs à exposer au cœur de ses collections et leur propose d'insérer leurs travaux au sein des collections permanentes.

Visite exclusive de la réserve des fonds patrimoniaux de l'ENSAD à la médiathèque du Campus ARTEM [Vidéo]

Visite en vidéo des fonds patrimoniaux conservés par la Médiathèque du campus ARTEM, dont le fonds japonais riche de 600 estampes.

[Je veux la voir](#)

[Je veux le lire](#)

XXL : estampes monumentales contemporaines [exposition au Musée des beaux-arts de Caen, du 25 mai au 15 septembre 2019]

Caroline Joubert, Musée des Beaux-Arts Caen, Calvados

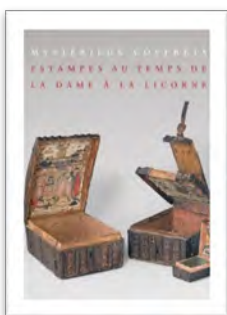
Paris : LienArt éditions ; Caen : Musée des beaux-arts de Caen; DL 2019

Présentation d'une quarantaine d'estampes réalisées au cours des cinquante dernières années par des artistes internationaux tels que Pierre Alechinsky, David Hockney ou Christiane Baumgartner.

Mystérieux coffrets : estampes au temps de "la Dame à la Licorne" [exposition, Musée de Cluny, 18 septembre 2019 - 6 janvier 2020]

Séverine Lepape, Michel Huynh et Caroline Vrand, Musée national du Moyen âge-Thermes et Hôtel de Cluny Paris, Bibliothèque nationale de France

Paris : Liénart : Musée de Cluny; DL2019

[Je veux le lire](#)

Les coffrets à estampe, boîtes rudimentaires dotées d'une serrure à secret, parfois d'une logette ménagée dans leur couvercle, et qui contiennent une gravure coloriée, constituent d'excellents exemples du petit mobilier en usage à la fin du Moyen Âge et témoignent de la diffusion de l'estampe à cette époque. Les estampes collées dans les coffrets sont pour la plupart produites d'après des dessins de Jean d'Ypres, artiste majeur actif à Paris autour de 1500. La présence d'une logette, dont aucun contenu ne nous est parvenu, ajoutée au sujet religieux des estampes, fait de l'ensemble coffret et estampe un objet mystérieux, qui devait jouer un rôle dans les pratiques de dévotion en France autour de 1500. Environ 140 coffrets à estampe ont été identifiés à travers le monde. L'ouvrage, publié à l'occasion de l'exposition « Mystérieux coffrets. Estampes au temps de La Dame à la licorne » rassemble une centaine de pièces, estampes, coffrets, livres imprimés, tapisseries, vitraux, dessins mettant en lumière le style de Jean d'Ypres et propose des pistes de réflexion sur les usages possibles de tels objets, mariage de petit mobilier et d'image gravée.

Graver pour le roi : collections historiques de la chalcographie du Louvre [exposition, Paris, Musée du Louvre, du 21 février au 20 mai 2019]

Jean-Gérald Castex ; [textes de Valérie Carpentier-Vanhaverbeke, Sarah Grandin, Marianne Grivel, ... [et al.], Musée du Louvre Paris

Paris : LienArt : Louvre éditions; DL 2019

[Je veux le lire](#)

Graver pour le roi Depuis sa création en 1797, la Chalcographie du Louvre assure une mission de conservation et d'impression de plaques gravées sur cuivre destinées à la production d'estampes. [...] Cet ouvrage propose une étonnante découverte de l'histoire de ces plaques de cuivre, souvent considérées uniquement comme des outils alors qu'elles sont autant de magnifiques objets d'art. Du dessin préparatoire à l'estampe finale, elles ont pour auteurs des maîtres tels que Claude Mellan, Gérard Edelinck, Sébastien Leclerc, Charles Nicolas Cochin fils ou Gilles Demarteau, graveurs admirables et véritables artistes.

[Je veux l'écouter](#)

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

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.

[Je veux l'écouter](#)

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

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.

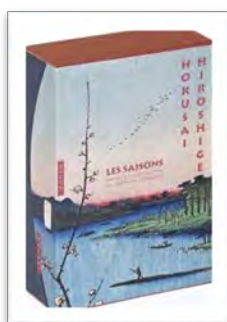
[Je veux le lire](#)

L'estampe japonaise

Nelly Delay ; [iconographie Dominique Rivolier]

Paris : Hazan, 2018

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.

[Je veux le lire](#)

Les saisons par les grands maîtres de l'estampe japonaise

Amelie Balcou

Vanves : Hazan; DL 2018

Ce petit coffret met à l'honneur ce sujet si cher aux Japonais, le cycle de la nature, en proposant une sélection des plus célèbres estampes, issues de l'œuvre des plus grands artistes du paysage, de l'époque d'Hokusai à celle d'Hasui, et en les accompagnant d'un livret explicatif. Le volume broché comprend 46 p ; le livre-accordéon est relié et comprend 60 estampes.

[Je veux le lire](#)

Enfers et fantômes d'Asie

Stéphane Martin

Paris : Connaissance des arts; 2018

Numéro hors-série publié à l'occasion de l'exposition éponyme présentée au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, Paris, du 10 avril au 15 juillet 2018.

[Je veux le lire](#)

Comment regarder la gravure

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

Paris : Éditions Hazan; DL 2017

Qu'est-ce qu'une estampe ? Quelle est la différence entre une estampe originale et une estampe de reproduction ? Comment distinguer des œuvres réalisées selon des techniques différentes ? Une estampe signée a-t-elle plus de valeur qu'une autre non signée ? En répondant à ces questions, ce livre analyse la place de la gravure au sein de l'histoire de l'art, du point de vue technique, social et historique.

[Je veux le lire](#)

Sérigraphie : secrets et astuces des plus grands sérigraphes

John Z. Komurki

Paris : Pyramyd Editions; DL 2017

La sérigraphie est la méthode d'impression la plus populaire au monde. Elle permet d'imprimer sur une variété quasi infinie de supports avec une variété quasi infinie d'encres. [...] Cet ouvrage présente les conseils des plus grands maîtres de la discipline. De l'aménagement de son espace de travail au séchage, en passant par les différentes étapes de préparation et d'impression, les outils et les techniques sont détaillés et illustrés par des schémas et des photographies. Les studios experts de la discipline sont mis à l'honneur à travers une galerie de portraits et de créations. De Toronto à Berlin en passant par Athènes et Paris, c'est toute la modernité et l'incroyable diversité de la sérigraphie qui se dévoile au fil des pages.

L'estampe à Paris, 1900 : élitiste et populaire [exposition, Amsterdam, Van Gogh museum, 3 mars - 11 juin 2017 ; Tokyo, Musée Mitsubishi Ichigokan, 17 octobre 2017 - 17 janvier 2018]

Fleur Roos Rosa de Carvalho ; avec une préface de Phillip Dennis Cate
[organisée par le musée Van Gogh museum et le Musée Mitsubishi Ichigokan
Amsterdam : Van Gogh museum ; Bruxelles : Fonds Mercator; C 2017

[Je veux le lire](#)

Le Van Gogh Museum gère l'une des plus belles collections au monde d'estampes françaises de la fin-de-siècle (1890-1905). Fondé sur une recherche intense de plusieurs années menées sur ces oeuvres et leur contexte originel, ce livre invite le lecteur à un voyage étourdissant à travers les différents univers de l'estampe parisienne, de l'élite au peuple. La fin-de-siècle est considérée comme l'âge d'or de l'estampe française. Des artistes d'avant-garde, comme Pierre Bonnard, Théophile Alexandre Steinlen et Henri de Toulouse-Lautrec, explorent alors avec enthousiasme différentes techniques de gravure, produisant des oeuvres aussi époustouflantes qu'innovantes. Leur travail est présent partout dans la capitale française. Si leurs estampes sont admirées comme des oeuvres autonomes et commentées par des amateurs et des collectionneurs dans l'intimité de leurs intérieurs ou lors d'expositions réservées à un public d'initiés, dans la rue, les affiches placardées sur les murs, les colonnes Morris et les revues illustrées des kiosques sont un spectacle permanent pour tous.

[Je veux le lire](#)

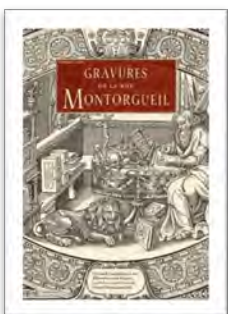
Estampes créatives

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.

Gravures de la rue Montorgueil

Séverine Lepape, Bibliothèque nationale de France
Paris : Bibliothèque nationale de France; DL 2016

[Je veux le lire](#)

À partir des années 1550, des familles d'éditeurs d'estampes s'installèrent à Paris, rue Montorgueil, près des Halles, et proposèrent au public une production de gravures inédite en Europe jusqu'à la fin des années 1640. Très mal connue, leur activité est pourtant un témoignage capital, permettant de mieux saisir l'importance de l'estampe française à cette époque. [...] Ce catalogue décrit donc méthodiquement plus de 650 estampes classées par ordre alphabétique d'éditeurs. Les notices des estampes conservées à la BnF sont accompagnées d'une reproduction. Le volume est complété d'une riche introduction, synthèse historique et artistique sur la longue activité des éditeurs de la rue Montorgueil pendant près d'un siècle, et recense toutes les informations biographiques connues sur les imagiers ou éditeurs actifs dans cette rue parisienne.

Fantastique ! : l'estampe visionnaire de Goya à Redon [exposition, Paris, Petit Palais, 1er octobre 2015 - 17 janvier 2016]

Valérie Sueur-Hermel ; [exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France]

Paris : Bibliothèque Nationale de France; DL 2015

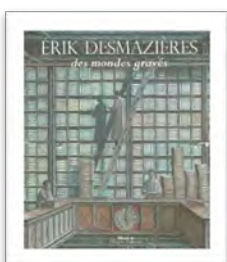
[Je veux le lire](#)

De Goya à Redon, un univers peuplé de monstres. Lorsque Francisco de Goya place sa suite de quatre-vingts gravures, les Caprices, sous le signe du "sommeil de la raison qui engendre des monstres", il ne se doute pas qu'il ouvre une brèche qui n'est pas prête de se refermer : la veine fantastique va hanter, tout au long du XIXe siècle, l'imaginaire des artistes qui lui succéderont. Squelettes, fantômes, sorcières et diables en tout genre peuplent les oeuvres d'Eugène Delacroix, de Victor Hugo, de Gustave Doré ou d'Odilon Redon. L'estampe, vecteur idéal des motifs fantastiques. Cet ouvrage met en lumière la manière dont l'inspiration fantastique a évolué au fil de trois générations successives d'artistes. A travers cent chefs-d'oeuvre, il révèle l'incroyable alchimie née de la rencontre de la veine fantastique avec le médium de l'estampe. L'utilisation des encres noires, propice aux jeux d'ombre et de clair-obscur, permet d'illustrer de la manière la plus frappante les récits surnaturels qui voient le jour. C'est d'ailleurs grâce à la gravure, oeuvre reproductible et donc largement diffusée, que les motifs du fantastique vont connaître, en littérature, un succès retentissant.

Érik Desmazières : des mondes gravés [exposition organisée par la Ville de Lille au musée de l'Hospice de la Comtesse du 26 juin au 21 septembre 2014]

Anne-Marie Garcia, Musée de l'Hospice Comtesse

Ennetières-en-Weppes : éd. Invenit; impr. 2014

[Je veux le lire](#)

Maître incontesté du dessin, graveur incomparable, créateur d'images vertigineuses, Érik Desmazières pratique son art depuis plus de quarante ans. Cette rétrospective sur son oeuvre, organisée par le musée de l'Hospice Comtesse, rassemble plus de 180 estampes et esquisses qui nous font explorer le vaste univers de l'artiste.

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.

Empreindre les arts visuels

[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'œuvres 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 œuvres qui sont reproduites et assimilées à des images.

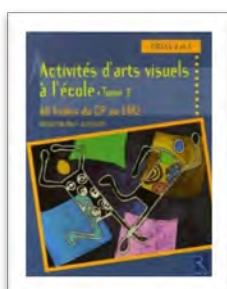
[Je veux le lire](#)

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](#)

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 œuvres d'art du patrimoine exploités dans les projets.

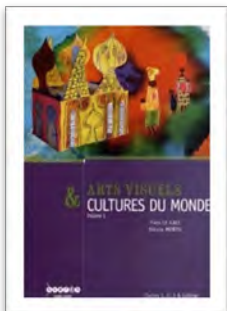
[Je veux le lire](#)

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.

[Je veux le lire](#)

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

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 [...].

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, Pollaiuolo, 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](#)

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 Massenot 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.

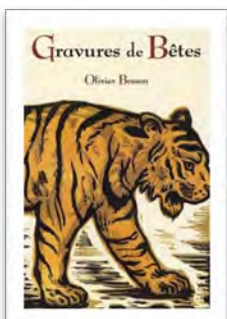
[Je veux le lire](#)

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

CPAV de Bourgogne ; coordination, Philippe Thémiot

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).

Fictions MORDU•E•S de gravure

[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’ourson – 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.

[Je veux le lire](#)

Aspergus et moi

Didier Lévy ; Pierre Vaquez

Paris : Sarbacane; DL 2017

Ce jeune rat vif et sympathique est l'un des trente assistants du fameux peintre de célébrités, Franz Aspergus. C'est lui qui est chargé de préparer les noirs, si pauvre qu'il dort dans l'atelier, sous l'établi. Mais voilà que le vieux maître perd le goût de peindre. Il aimerait tant retrouver la fraîcheur de l'enfance ! Une nuit, le petit broyeur de noirs lui propose d'essayer de peindre de la main droite, lui qui est gaucher... Révélation ! Puis avec un balai – ou en fermant les yeux ! Aspergus s'amuse comme un fou, enfin, comme un enfant. Et peu à peu, aidé par le malicieux assistant, il invente l'Art moderne...

[Je veux le lire](#)

Du plus petit au plus grand

Bernadette Gervais

Paris : les Grandes personnes; DL 2016

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 !

[Je veux le lire](#)

L'oiseau à deux becs

Sylvain Alzial ; gravures sur bois de Olivier Philipponneau

Nantes : éditions MeMo; C 2013

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.

[Je veux le lire](#)

La Fontaine, Doré : choix de fables

Jean de la Fontaine, illustrations Gustave Doré

Paris : Bibliothèque nationale de France; DL 2013, impr. 2013

La Bibliothèque nationale de France met à l'honneur la rencontre féconde à deux siècles d'intervalle entre l'un des plus grands poètes de tous les temps et un artiste exceptionnel : Jean de La Fontaine et Gustave Doré. Cet ouvrage réunit cent fables retenues parmi les plus richement illustrées. [...] Le réalisme fantastique de Doré, qui s'exprime ici à travers plus de 250 gravures, décuple la puissance dramatique du chef-d'œuvre de La Fontaine, interprété de façon magistrale et extrêmement variée. Inspirée de l'édition originale de 1867 conservée à la Réserve des livres rares [de la BnF], cette publication offre au lecteur un classique au charme intemporel à découvrir ou à redécouvrir à tout âge.

[Je veux le lire](#)

Les papillons

Gérard de Nerval ; dessins Julie Safirstein

Montrouge : Maeght; 2012

"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...

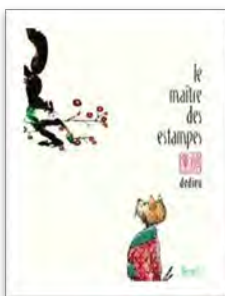
[Je veux le lire](#)

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...

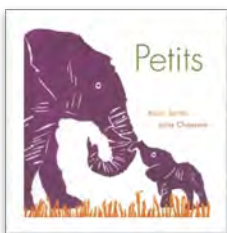
[Je veux le lire](#)

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.

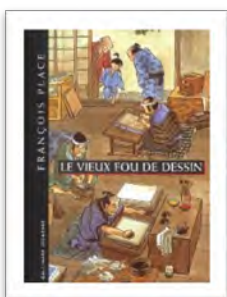
[Je veux le lire](#)

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 !!

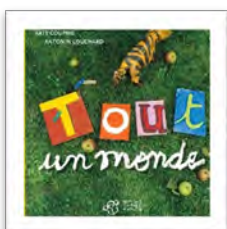
[Je veux le lire](#)

Le vieux fou de dessin

François Place

Paris : Gallimard Jeunesse; 2001

Dans le Japon du XIXe siècle, un petit vendeur des rues, Tojiro, rencontre un curieux vieil homme qui dessine toute la journée des lions-dragons, des ponts suspendus, des saules qui pleurent... C'est Hokusai, le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas.

[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...