

ARTS et NATURE

Ouvrages disponibles au centre de documentation du GRAINE et au centre de découverte d'Aubeterre
 Mai 2008

Plan :

- Pédagogie par l'imaginaire et les arts : méthodologie
- Ouvrages généraux sur les expressions liées à la nature et à l'environnement
- Connaissance des arts et des courants artistiques - Histoire de l'art
- Techniques artistiques, matériaux
- Oeuvres-artistes
  - dessin, croquis
  - photographie
  - peinture
  - sculpture, art brut
  - land art
  - l'art au jardin

PÉDAGOGIE PAR L'IMAGINAIRE ET LES ARTS : MÉTHODOLOGIE

COTTEREAU, Dominique

A l'école des éléments, écoformation et classe de mer. Chronique sociale, 1994. 130 p. ISBN 2-85008-187-6

COTTEREAU, Dominique

Chemins de l'imaginaire : pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement. Editions de Babio, 1999. 75 p. ISBN 2-913665-004

Résumé : Plaidoyer pour l'utilisation de l'imaginaire dans le cadre de l'éducation à l'environnement.

L'art pour quoi faire : à l'école, dans nos vies, une étincelle. Editions Autrement, 2002. 213 p. (Série Mutations ; 195) ISBN 2-7467-0018-2

Résumé : Plaidoyer pour l'éducation artistique et ses apports (création, développement de l'imagination, rigueur, structuration, identité...). Récits d'expériences menées dans des établissements. Panorama de l'enseignement artistique dans d'autres pays européens.

COTTEREAU, Dominique /

Formation entre Terre et Mer : alternance écoformatrice. L'Harmattan, 2001. 166 p. (Ecoformation) ISBN 2-7475-1383-1

Résumé : A partir du terrain éducatif des classes de mer, essai de présentation de la façon dont se forme chez les enfants de 10/11 ans un début de conscience écologique, ceci à travers une pédagogie qui alterne pensée réflexive sur l'environnement et sensibilité de l'imaginaire.

FUSTIER, Michel

Pratique de la créativité. ESF, 1991. 112 + 38 p. (Formation permanente en Sciences-Humaines) ISBN 2-7101-0702-3

Résumé : La partie théorique est brève. Elle comprend trois chapitres: Créativité et évolution - Histoire de la créativité (cinq courants historiques: une nouvelle conception de l'intelligence) - Les méthodes de la créativité et le mécanisme de l'invention. Ouvrage consacré au développement de l'aptitude créatrice.

BEAULIEU, Denise (dir.)

L'enfant vers l'art : une leçon de liberté, un chemin d'exigence. Editions Autrement, 1997. 247 p. (Série Mutations ; 139) ISBN 2-86260-443-7

Résumé : Témoignages de praticiens de l'éducation artistique à l'école ou hors temps scolaire. Les nombreux intérêts de l'éducation artistique.

POSTIC, Marcel

L'imaginaire dans la relation pédagogique. PUF, 1989. 161 p. (Pédagogie d'aujourd'hui) ISBN 2-13-042254-3

RODRIGUEZ, Jean/TROLL, Geoffroy

L'art-thérapie : pratiques, techniques et concepts : manuel alphabétique. Ellebore, 2004. 36 p. (Thésus) ISBN 2-86898-598-X

Résumé : Deux praticiens en art-thérapie abordent au travers de plus de 60 thèmes la fonction, la formation, la pratique de l'art-thérapie. A travers les différents points de vue collectés et confrontés (l'approche anthropologique, systémique, analytique freudienne, jungienne, le psychodrame morénien, la psychologie humaniste...), se dégage une spécificité de l'art-thérapie qui redonne à l'art une fonction sociale, celle du soin.

VALLOTTON, Mion

L'enfant et l'animal dans l'éducation. Casterman, 1977. 159 p. ISBN 2-203-20222-X

Résumé : Intérêt de la relation Animal-Enfant dans l'éducation de ce dernier.

JEAN, Georges

Pour une pédagogie de l'imaginaire. Casterman, 1991. 131p. ISBN 2-203-21403-1

Résumé : Dénonciation des routines pédagogiques qui tuent l'imagination. Toutes les activités scolaires, même scientifiques, relèvent de l'imagination.

KIRSCH, Laurence

Surpris de nature : l'éducation à l'environnement en questions. ADL, 2000. 1 vidéocassette VHS, 27 min

Résumé : Film sur un séjour d'enfants en camp nature. Interviews des enfants et des animateurs. Les premiers expriment ce qu'ils ressentent alors que les derniers expliquent leur démarche pédagogique.

BRASSEUR, Philippe

Soyons créatifs ! 1001 jeux et activités pour développer l'imagination des petits et des grands. Casterman, 2002. 125 p. (Le grand livre)

Résumé : Recueil d'activités pour stimuler la créativité chez l'enfant en lui faisant créer des choses vraiment personnelles. Activités invitant à se poser plein de questions, changer ses habitudes, penser autrement, jouer avec les mots, les images, le hasard, exprimer ses idées avec tout son corps, créer dans toutes les disciplines artistiques. Comment stimuler la créativité, comment être créatif au quotidien, sous quelles formes ?

Revue **Symbioses n° 57**, décembre 2002, janvier, février 2003. Dossier : CréActivités.

OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR LES EXPRESSIONS LIÉES À LA NATURE ET À L'ENVIRONNEMENT

RUTILY, Anne

Esthétique et environnement. Nathan Pédagogie, 1994. 95 p. (Vivre à la maternelle) ISBN 2-09-120662-8

Résumé : Propositions pour sensibiliser l'enfant de maternelle à l'environnement par l'approche artistique. Histoire de l'art et de son rapport à la nature, les représentations de la nature, les démarches possibles. 34 activités.

GARRAUD, Colette

L'idée de nature dans l'art contemporain. Flammarion, 1994. 191 p. (La Création contemporaine) ISBN 2-08-011002-0

Résumé : Joseph Beuys, Walter De Maria, Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Paul-Armand Gette, Andy Goldsworthy, Wolfgang Laib, Richard Long, Giuseppe Penone, Robert Smithson.

STEVENS, Peter S.

Les formes dans la nature. Seuil, 1978. 231 p. ISBN 2-02-004813-2

TIBERGHEN, Gilles A.

Nature, art, paysage. Actes Sud/Ecole nationale supérieure du paysage/Centre du paysage, 2001. 228 p. ISBN 2-7427-2849-X

CONNAISSANCE DES ARTS ET DES COURANTS ARTISTIQUES - HISTOIRE DE L'ART

BIZIEAU, Nicole (coord.)

Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques. Editions ICEM - Pédagogie Freinet, 2002. 120 p. ISBN 2-909540-21-9

Résumé : Partie plaidoyer pour l'art à l'école laissant libre cours à l'expression créatrice des enfants. Puis techniques et démarches pour favoriser l'art enfantin. Reproduction d'oeuvres d'enfants.

MOHEN Jean-Pierre

Art et préhistoire. Pierre Terrail, 2002. 208 p.

PENNEY David

Arts des Indiens d'Amérique du Nord. Pierre Terrail, 1999. 207 p.

DEGLI Marine et MAUZE, Marie.

Arts premiers : Le temps de la reconnaissance. Gallimard, 2006. 159 p. (Découvertes Gallimard)

VIALOU Denis

Au cœur de la Préhistoire : chasseurs et artistes. Gallimard, 1996. 160 p. (Découvertes Gallimard)

Résumé : présentation de l'art pariétal.

BARBE-GALL, Françoise

Comment parler d'art aux enfants. Adam Biro, 2002. 186 p. ISBN 2-87660-343-8

Résumé : Livre ludique pour aborder la peinture avec des enfants, à partir de questions simples. Suggère comment aborder l'art avec des 5-7 ans, des 8-10 ans et des 11-13 ans. Découverte et sensibilisation à la connaissance et à l'évolution de la peinture (les sujets, les paysages...), puis analyse de 30 peintures dans un ordre chronologique. Pour chaque peinture : de l'ensemble de l'oeuvre au détail.

CASTERMAN, Geneviève/CROWTHER, Kitty (ill.)

Copain des peintres : la boîte à idées des artistes en herbe. Milan, 1997. 294 p. (Copains) ISBN 2-84113-605-1

Résumé : Guide pratique pour l'enfant qui veut s'essayer à la peinture : présentation d'oeuvres de peintres au fil des pages et des techniques proposées... Tout ce que les artistes en herbe doivent connaître pour comprendre et expérimenter les divers processus créatifs.

CROSSMAN, Sylvie/ BAROU, Jean-Pierre

Enquête sur les savoirs indigènes. Calmann-Lévy, 2001. 260 p. ISBN 2-7021-3152-2

Résumé : La rencontre de 3 peuples indigènes apporte des informations sur leur relation à la nature et ce qu'ils en retirent : prophétie, santé, art. Les Tibétains : un peuple prophète. Les Navajo : un peuple médecin. Les Aborigènes d'Australie : un peuple artiste. Les sagesses ancestrales, parfois réduites à de la « magie », sont de véritables connaissances que peuvent étudier les scientifiques. A noter : les vertus thérapeutiques de la beauté.

CROSSMAN Sylvie et al.

Hozho, peintures de guérison des Indiens Navajo. Indigène, 2005. 95 p.

Jardins, l'art et la nature.

Revue TDC n°835. 01/05/2002

MORPHY, Howard

L'art aborigène. Phaidon, 2003. 447 p.

CARUANA, Wally

L'art des aborigènes d'Australie. Thames et Hudson, 1994. 216 p.

MORIN, Nicole/ BELLOCQ, Ghislaine

L'autre et art : interactions arts plastiques et histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, de la maternelle au lycée. CRDP Poitou-Charentes, 2001. 298 p. ISBN 2-86632-511-7

Résumé : Idées de réalisations pédagogiques pour aborder l'éducation à la citoyenneté à travers les arts plastiques, en interactivité avec d'autres disciplines (histoire, géographie, éducation civique). Investigation plastique et artistique de l'altérité, pour que l'élève comprenne l'autre. Notions, mouvements artistiques, artistes, éléments bibliographiques, exemples de travaux réalisés par des élèves. Un chapitre entier sur le paysage et le jardin.

MUECKE Stephen et SHOEMAKER Adam

Les Aborigènes d'Australie. Gallimard, 2002. 127 p. (Découvertes Gallimard)

BAROU, Jean-Pierre

L'oeil pense : essai sur les arts primitifs contemporains. Editions Payot & Rivages, 2002. 198 p. (Petite bibliothèque Payot ; 283)

Résumé : Essai sur les arts appelés primitifs par les occidentaux, où l'on peint ce que l'on sait et non ce que l'on voit, où la peinture ne sert plus à représenter le visible, mais à s'approcher de la connaissance, à montrer l'être au-delà des apparences, à guérir parfois...

MOHEN Jean-Pierre

Les Mégalithes : Pierres de mémoire. Gallimard, 1998. 176 p.

MORIN, Nicole/ BELLOCQ, Ghislaine

Math et art : Rigueur artistique et/ou flou mathématique ? CRDP Poitou-Charentes, 2002. 190 p.

Résumé : pistes pour concevoir des projets pédagogiques pluridisciplinaires en Arts plastiques et en Mathématiques de l'école au second degré, en particulier dans le cadre des TPE, des IDD,...

Revue DADA (pour une connaissance des courants artistiques et des représentations d'un thème spécifique)

L'eau. Revue Dada n°57, 1999

Résumé : L'eau dans l'art. Tableaux, photos, sculptures... illustrent les différents aspects de l'eau et ses symboliques (la vie, la nature, l'imagination, mythes et symboles). Portraits de Hiroshige (peintre chinois), d'un photographe cyberréaliste et d'Ondine. Des jeux et activités sont proposés sur le thème : associer une oeuvre à son pays d'origine, quelques mots-clés, jeu de découpages et de collages, atelier photo, jeux d'eau...

Les cinq sens. Revue Dada n° 82, 04/2002

Résumé : Les relations des cinq sens avec la peinture, étayées par des textes d'auteurs. Tableaux, photos, sculptures...

Paysage. Revue Dada n° 87, 11/2002

TECHNIQUES ARTISTIQUES, MATÉRIAUX

Arts plastiques : des matériaux à l'oeuvre : cycle 2. CRDP Nord-Pas-de-Calais, 2001. 102 p. (Outils pour les cycles) ISBN 2-86623-425-1

Résumé : Proposition de démarche pour l'enseignement des arts plastiques au cycle 2. Les différentes façons d'aborder les oeuvres avec les enfants, à partir d'exemples (paysage, nature morte, représentation de la vache). Les possibilités de création uniquement avec du carton et du fil ou tissu. Quelques propositions d'exploitations d'oeuvres d'artistes.

Arts visuels et jeux d'écriture : cycles 2 et 3. CRDP Poitou-Charentes, 2004. 61 p. (Les arts visuels &) ISBN 2-86632-553-2

Résumé : Recueil d'activités pour faciliter le passage à l'écrit, grâce à l'approche artistique et visuelle de l'écriture.

Autour de l'objet : pratique des arts plastiques. CRDP Alsace, 1998. Boîte contenant 146 p. ISBN 2-86636-239-X

Carnets de dessins : Une pratique des arts plastiques et visuels à l'école. Magnard, 2005. 272 p.

Résumé : 59 fiches d'activités sur les transformations, jeux de créativité, développement de thèmes, expérimentations techniques, ... autour du dessin.

Carton ondulé. Fleurus, 2003. 44 p. Les activités Fleurus) ISBN 2-215-07470-1

Créer avec du papier journal pour les 2/6 ans. Nathan, 1998. 31 p. (Une année de) ISBN 2-09-173001-7

Résumé : L'exploitation ludique et créative du papier : 14 séquences structurées (30-45 minutes) où le journal est lu, puis touché, froissé, écouté, déchiré, collé... Cahier pédagogique pour animateur, très structuré (des unités pédagogiques et des activités satellites), et précis (matériel nécessaire, objectifs, étapes, évaluation de la séquence, prolongements).

RIJVEN, Tom

Entre paille et terre. Between earth and straw. Goutte de sable, 2007. 158 p. ISBN 978-2-9523714-3-8

Résumé : Livre technique est esthétique (dessins, schémas, photographies) pour l'éco-construction et l'auto-construction (en français et en anglais). L'auteur est certes un technicien de la construction en bottes de paille et des enduits terre mais il est aussi artiste : il montre la grande richesse esthétique de ce mode de construction et des matériaux utilisés.

LA GRANGE, Christian

Habitat plume : mobile, léger, écologique. Terre Vivante, 2007. 143 p. ISBN 978-2-914717-35-9

Résumé : Présentations d'habitats solides mais légers, nomades et auto-constructibles, tels la yourte, la tente, le tipi, l'igloo, la roulotte... Ce livre est plus un plaidoyer pour un allègement du mode de vie qu'un guide pratique.

Initiation aux feutres. Fleurus, 2003. 32 p. (Les techniques du peintre ; 13) ISBN 2-215-07459-0

L'art du papier végétal. Editions du Rouergue, 2002. 173 p. ISBN 2-84156-254-9

Les arts visuels : "Levez les yeux". Odile Jacob Multimédia / CNDP, 2002. 1 cédérom.

Résumé : Propositions pour une approche pratique de l'enseignement des arts visuels et pour favoriser l'expression, pour le primaire et la maternelle. 14 exemples de projets, vidéos, pistes pédagogiques, présentation détaillée de 49 oeuvres classiques et contemporaines, ressources, bibliographie, glossaire. 3 domaines d'action pour les projets : l'environnement, le quotidien, l'identité (projets collectifs).

CUNNINGHAM, Bailey et al.

Mandala, voyage vers le centre. Editions Le courrier du livre, 2003. 160 p.

Résumé : étude de la façon dont le mandala a été utilisé à travers les âges, et en quoi il représente aujourd'hui un outil particulièrement adapté à la méditation, l'accomplissement et l'expression de soi. Plus de 400 photographies en couleur de mandalas, tels qu'on les trouve dans l'art, l'architecture et la nature - depuis les peintures bouddhiques jusqu'au panthéon de notre propre structure cellulaire. Il propose également des exercices illustrés et des exemples de techniques spécifiques pour réaliser des mandalas, et pour les utiliser comme voie vers une plus grande conscience de soi.

Teintures et couleurs naturelles. Dessain et Tolra, 2001. 96 p. ISBN 2-04-7200148

Résumé : Guide pratique présentant les couleurs pouvant être tirées des plantes et comment réaliser une teinture naturelle. Classement par saison.

CROSSMAN Sylvie (Dir.)

Tibet, la roue du temps : Pratique du mandala. Actes Sud, 2003. 94 p.

Résumé : des clés pour comprendre la pratique du mandala comme support d'initiation et de méditation.

Exemples d'applications

Albert récupère. HERBAUTS, Anne. Casterman, 2003. non paginé [24] p. (Les albums Duculot) ISBN 2-203-55200-X

Résumé : Un livre à colorier où le personnage récupère de nombreuses choses, par ordre alphabétique (un balcon, un klaxon, un wagonnet) qu'il superpose pour atteindre les étoiles et pourvoir, enfin, dormir. Un abécédaire basé sur des images à colorier, à dessiner, à compléter (pourquoi pas avec des matériaux de récupération) et raconter. Pour stimuler l'imagination des enfants.

Art et déchet : le déchet, matière d'artistes. Aprede / Le Polygraphe, 2002. 89 p. ISBN 2-9518290-0-0

Résumé : Cet ouvrage répertorie les différentes métamorphoses possibles de déchets en oeuvres d'art, que ce soit des peintures, des sculptures, des affiches, des photos, des compositions... Les mots-clés sont : récupération, recyclage, réutilisation, détournement...

C'est pas ma faute ! Editions du Rouergue, 2001. non paginé [36] p. ISBN 2-84156-291-1

Résumé : Une petite histoire avec des animaux et une femme, visiblement dans une ferme : vache, âne, cochon, chien, chat, poussin, moustique). Petit chef d'oeuvre d'art mettant en scène des animaux, et réalisé avec des matériaux de récupération (paille, métaux, bois, tissus...).

Chafi. FLAMANT, Ludovic, et EECKHOUT, Emmanuelle (ill.) L'Ecole des Loisirs, 2005. non paginé [36] p. (Pastel) ISBN 2-211-07911-3

Résumé : Album illustré sur une histoire de récup'création. Chafi est éboueur et son fils rêve de faire le même métier. Blessé, Chafi doit rester à la maison pendant un moment. Pour l'occuper, on lui offre des outils. Un jour, il va à la décharge pour saluer ses collègues avec son fils. Ils en ramènent plein de choses cassées que Chafi recycle en les bricolant. Ils les exposent même ! Finalement, artiste ou éboueur, le fils de Chafi ne sait pas encore ce qu'il fera dans la vie.

Guifette Moustac : carnet de terrain. Parc naturel régional de la Brenne, 2007. 63 p.

Résumé : Catalogue d'une exposition de la Maison de la nature de Brenne sur la guifette, sous la forme d'un carnet de voyage d'une mission imaginaire venue en Brenne pendant 6 mois pour étudier l'oiseau. Le personnage imaginaire fait découvrir la richesse naturelle et la fragilité de la zone humide d'importance internationale qu'est la Brenne à travers de textes, dessins et photos.

Histoire courte d'une goutte. ALEMAGNA, Beatrice. Autrement jeunesse, 2004. 32p.

Résumé : Beau livre pour les enfants en très grand format qui alterne courts textes et images colorées qui sont autant de tableaux faits de collages tout en superposition et en transparence. L'histoire raconte la vie d'une goutte d'eau, riche de voyages et de rencontres, mais aussi très courte.

IRMAPOC : l'art et le recyclage. Ecole d'art de Blois. Ville de Blois, 2001. Coffret de 4 livrets de 32 p.

Résumé : Présentation de l'IRMAPOC de Blois : Institut de Retraitement des MATières POTentiellement Créatives. Ou comment on peut faire de l'art avec des matériaux de récupération, lors d'ateliers avec des enfants de classes de maternelle et de primaire. Un autre recyclage, par l'art et la création. De nombreuses photos et notes sur les ateliers et sur les créations elles-mêmes.

L'art de la récup : guide d'animation en musique environnementale. Région Wallone, 2003. Dossier de 72 p. + poster

Résumé : Propositions d'activités sonores avec une bouteille en plastique, en verre, en métal, des tubes, des pots, des couvercles, du bois, de la pierre, des matières naturelles...

Mobiles. BROYDE, Laurence. Milan, 1998. 31 p. (Carnets de nature ; 51) ISBN 2-84113-624-8

Résumé : Carnet facile à transporter et à consulter. Informations techniques sur les outils nécessaires, les différents types de mobiles et quelques constructions simples. Mobiles musicaux, mobiles décoratifs, avec du bois, des feuilles, des coquillages, cailloux, pots de yaourt, bouteilles plastique, etc...

Projets créatifs avec des matériaux naturels. LOHF, Sabine. Chantecler, 2004. 110 p. ISBN 2-8034-4682-0

Résumé : Conseils pratiques pour réaliser des objets à partir de matériaux naturels, trouvés au fil des saisons : châtaigne, gland, maïs, galets, coquillages, coquilles, laine, pommes et pommes de terre, feuilles d'arbres, potiron, oeufs, coques de noix, fleurs de tournesol, pommes de pin, marrons, branches, fruits..... Les projets sont expliqués pas à pas. Un degré de difficulté est attribué à chaque création, de 1 à 3.

Recyclons nos objets ! 11 objets insolites d'objets réutilisés. Paris : Albin Michel Jeunesse (Paris), 2005. 52 p. ISBN 2-226-15044-7

Résumé : Pour 11 objets ordinaires (pneu, bouteille plastique, casserole en cuivre, réfrigérateur, tissu, pot de yaourt, journal, boîte de conserve, capsule de bouteille, bouteille en verre, sac plastique) sont présentés la fabrication, les diverses utilisations, les recyclages possibles et des informations pratiques et scientifiques. Chaque objet est décrit sur 4 pages : devinette pour découvrir l'objet, description des différentes utilisations et informations diverses (conseils...).

KERBA, Muriel

Un nouveau monde... Gautier-Languereau, 2006. non paginé [25] p. ISBN 2-01-391310-9

Résumé : Fable écologique dans laquelle un personnage suffoque dans sa ville qui elle-même fume, tousse, crache. Il part pour trouver une solution et la sauver ; il découvre un nouveau monde, une île paradisiaque, où règnent rires, gazouillis et air pur ; il décrit sa ville aux habitants et expose sa quête ; mais le lendemain, ils commencent à construire une ville identique. La nature y est mise en péril ; il repart donc après avoir pris des graines rescapées des travaux et les sème dans sa ville...La ville respire à nouveau.

Note de contenu : L'album est fait de collages et de montages graphiques qui font appel à l'imagination pour une prise de conscience collective, où la couleur finit par l'emporter sur les tons de noir, gris, jaunâtre, où la fantaisie des images n'en alerte pas moins sur les dangers qui menacent notre planète si nous n'adoptons pas, petits et grands, les bons gestes (<http://www.ricochet-jeunes.org>).

BRAMI, Elisabeth /JEUNET, Bernard

Voyage à Poubelle Plage. Seuil Jeunesse, 2006. non paginé [40] p. ISBN 2-02-081736-5

Résumé : Album sur la pollution des plages, illustré avec des photos de montages de divers matériaux rejetés sur les plages (déchets) et de papier. Le texte court est en forme de poèmes dont toutes les rimes sont en « age ». L'histoire est celle de l'engagement d'enfants qui nettoient une plage et lui rendent sa beauté naturelle. L'album invite tout un chacun à jeter mieux et moins.

OEUVRES - ARTISTES

De l'eau de l'eau. Editions du Rouergue / Paris-Musées, 1998. 48 p. (L'Oeil amusé) ISBN 2-84156-117-8

Résumé : L'eau vue au travers de nombreux tableaux, sculptures, affiches...d'artistes de tous les siècles. Un texte accompagne chaque oeuvre, et des illustrations sur double-page de jeunes artistes ponctuent l'ouvrage en lui donnant une touche rafraîchissante : les usages de l'eau (canadier, pompier, pêcheur, piscine, pollution), les égouts sous la ville, la lessive et la vaisselle, la récupération des eaux de gouttières.

HARCOURT, Claire d'

Du coq à l'âne : les animaux racontent l'art. Seuil / Le Funambule, 2002. 94 p. ISBN 2-02-055237-X

Rur'Art

Messagers de la Terre . Editions Rurart, 2000. non paginé [100] p.

Résumé : Catalogue d'une exposition au Lycée agricole de Rouillé (en 2000) montrant la diversité culturelle : 25 artistes des 5 continents présentent leurs propres représentations de l'homme dans des réalisations d'une grande diversité plastique (sculpture, terre cuite, papier...). Pour chaque artiste : biographie et la photo de l'oeuvre exposée.

Rur'Art

Territoires nomades. Editions Rurart, 2003. 45 p.

Résumé : Catalogue d'une exposition - entre autres de Land Art - sur plusieurs lieux en Poitou-Charentes. Les photographies des oeuvres de Andy Goldsworthy, Anthony Gormley, Christian Lapie, Jaume Plensa et Erik Samakh sont accompagnées de textes et de poèmes.

Dessin, croquis

Des idées dans l'air. Québec: ERE Education, 2003. Chemise de 3 dossiers. ISBN 2-922538-04-4.

Résumé : Approche à la fois artistique, éthique et scientifique sur les changements climatiques. Une artiste a réalisé quatre oeuvres sur le thème. Leur interprétation par les jeunes amène ceux-ci à découvrir le point de vue de l'artiste et à formuler des hypothèses sur les causes, les conséquences et les solutions à mettre en oeuvre. Les jeunes sont invités à donner leur propre point de vue par une oeuvre.

HAINARD Robert

Croquis d'Afrique. Editions Hesse, 1989. 128 p. ISBN 2-9504061-0-6

BAUDOIN, Edmond

Le chemin de Saint-Jean. L'Association, 2002. non paginé [24] p. ISBN 2-84414-094-7

Résumé : Une promenade le long d'un chemin qui serpente la montagne niçoise. L'artiste nous livre de grands dessins en noir et blanc comme autant de clichés de ce qu'il voit et ressent le long de ce chemin : ruines, bergerie, fontaine, précipice, promontoire, chapelle... Paysages et souvenirs sont dessinés et écrits en de courts textes. Baudoin est enseignant au département sciences de l'éducation de l'université du Québec, programme arts et design.

Questions de dessin. Editions de l'An 2, 2002. non paginé [48] p. ISBN 2-84856-000-2

Résumé : Découverte de l'art poétique de Baudoin grâce au recueil des dessins qu'il a réalisés pour la revue Dada. Il présente le dessin à travers le mouvement, l'ombre et la lumière, le portrait, l'inscription de l'homme dans le paysage, le style, etc.

La musique du dessin. Editions de l'An 2, 2005. non paginé [48] p. ISBN 2-84856-036-3

Résumé : Baudoin entend de la musique quand il dessine ou regarde un dessin. Pour lui, les points, les taches, les traits forment une chanson, une sonate, une symphonie. L'auteur livre ici ses réflexions : à quel moment un dessin est-il fini ? Peut-on devenir l'arbre que l'on essaie de représenter ? Comment faire entrer la fragilité de la vie dans les traces d'encre laissées sur le papier ? Croquis en noir et blanc accompagnés de textes simples.

Art et Nature : artistes sur le terrain dans le Parc national des Ecrins. Delachaux et Niestlé, 1997. 143 p. ISBN 2-603-01070-0

Résumé : Les dessins réalisés par 25 artistes accueillis dans le parc des Ecrins, sur une période de 5 ans.

Photographie

FIESS, Jean-Marc

Analphabètes. Editions Thierry Magnier, 2002. 46 p. ISBN 2-84420-185-7

Résumé : L'alphabet illustré par une photographie d'un animal par lettre.

IDIART, Pierre

Herbes folles : beauté des graminées sauvages. Flammarion, 2002. 136 p. ISBN 2-08-200864-9

SILVESTER, Hans/DUPUIS-TATE, Marie-France/FISCHESSER, Bernard

L'eau, entre ciel et terre. Editions de La Martinière, 2000. 217 p.

Résumé : Un photographe et deux scientifiques rendent hommage à cette eau qu'ils montrent tour à tour liquide, vapeur, glace, nuage, cascade, à travers 10 chapitres : L'univers et l'eau ; L'eau : un élément énigmatique ; La Terre et la genèse de l'eau ; Le cycle de l'eau ; L'eau, sculpteur de paysages ; L'eau et la vie ; L'eau, symbole ambigu ; L'homme et l'eau ; Le cycle perturbé ; La crise de l'eau. Beau livre pour cerner les risques et les dangers qui menacent l'eau.

Le langage des arbres. Thames and Hudson, 1996. 109 p. (Le génie du lieu) ISBN 2-87811-110-9

Résumé : Photographies d'arbres curieux, remarquables ou façonnés par les hommes selon leurs mythes et leurs croyances.

LE DANVIC, Daniel/GICQUEL, Roger

Les bateaux du grand silence. Editions la Part Commune, 78 p.

Résumé : Photographies d'épaves de bateaux en bois jonchant les grèves de Bretagne. Des textes poétiques ponctuent l'ouvrage.

LOUPAN, Victor/GUENET, François

Les matins du monde. Editions des Syrtes, 2001. 222 p. ISBN 2-84545-040-0

Résumé : Compilation de photographies de paysages le matin, au levée du jour. Paysages de tous les pays, de tous les continents...tout comme l'origine des photographes. Chaque prise de vue est localisée sur une planisphère et légendée.

Lettres de la Forêt : Fontainebleau, abécédaire photographique. Les Editions Textuel, 1998. 223 p. ISBN 2-909317-67-6

Résumé : Découverte de la forêt de Fontainebleau par le truchement de mots-clés dont les définitions illustrent la diversité et la présence de la forêt dans l'imaginaire et l'histoire des hommes. Des photographies en noir et blanc ponctuent les textes.

BUNUEL, Fabrice/ GRANDIN-MAURIN, Catherine (dir.)

Passions et raisons du paysage : une nature sensible. Les Editions de l'Imprimeur, 2003. Jardins et paysages) ISBN 2-910735-81-8

Résumé : Photographies en noir et blanc de paysages du Rhône réalisées à l'occasion d'une exposition sur les espaces sensibles du département, 2002.

Peinture

BJORK, Christina/ANDERSON, Lena (ill.)

Le jardin de Monet. Casterman, 1987. 52 p. ISBN 2-203-12404-0

Collectif

Nature paysage et jardin : regards de peintres et d'écrivains. Regards, 2003. 248 p. ISBN 2-9515774-4-3

LETE, Nathalie

J'ai descendu dans mon jardin et j'ai cueilli.... Seuil Jeunesse, 2002. non paginé [24] p. ISBN 2-02-041646-8

Résumé : Grand imagier où des fruits et des légumes sont mis en scène de façon moderne à la manière d'Arcimboldo, sous la forme de personnages aux noms fantaisistes : M. Artie Shaw, M. Harpo Tyron, le bel Anastase... Leurs têtes sont composées de fruits et de légumes regroupés par dominante de couleur : un ananas pour la tête, un citron pour le nez, une banane pour la bouche, deux litchis pour les oreilles... Pour faire aimer les légumes !

BARRAN, Véronique et DENTO, Nathalie

Mon jardin d'artiste : musique, couleur et sculpture avec les plantes. Editions Plume de carotte, 2006. Coffret : 3 livrets + 1 planche de dominos + 4 sachets de graines. ISBN 2-9516629-05-2

Résumé : Coffret pour être un artiste dans son jardin avec ce qui s'y trouve. Pistes pour devenir musicien : comment fabriquer des instruments et réaliser des sons avec des fleurs, des tiges, des feuilles, des légumes, des fruits, des accessoires de jardinage... Pistes pour devenir peintre : comment confectionner des peintures, des liants, des gouaches, des encres et des teintures avec des plantes. Pistes pour devenir sculpteur : comment créer des volumes au fil des saisons, en tressant des végétaux, en modelant les légumes, en détournant des écorces... Le jeu de dominos permet d'associer des plantes et des réalisations. Les graines à semer permettront de réaliser des activités.

Sculpture, art brut

SIMON Isabelle

Au monde. Editions Thierry Magnier, 2006. non paginé [36] p. ISBN 2-84420-407-4

Résumé : 16 doubles-pages où une sculpture de terre cuite est posée dans des décors naturels : c'est Aboé, petit aborigène. Un texte minimaliste (je suis le gardien de la planète, je suis petit, je connais les plantes, je suis une proie, la terre est ma mère,... j'ai peur) répond à chaque photo. Au final, c'est la peur qui domine : peur que la tribu d'Aboé ne disparaisse, avec ses secrets, ses apprentissages, ses ancêtres. Hommage à la terre et cri d'alarme humain et écologique.

Le manège de Petit Pierre. PIQUEMAL MERLIN, Michel. Albin Michel Jeunesse, 2005. non paginé [36] p. ISBN 2-226-14937-6

Résumé : Beau livre qui raconte l'histoire d'un homme né handicapé, rejeté par la société, gardien de vaches et amoureux de la nature, qui devient un inventeur ingénieux qui crée avec des matériaux de récupération. Il crée avec tout ce qui bon à jeter, comme lui, avec des rebuts : il fabrique des animaux et des cyclistes, des avions et des charrettes, avec des boîtes de conserve, des fils de fer et.. une épave d'avion de guerre. Il met 40 ans à construire un manège où tout s'anime pour ses vaches et les visiteurs. Son manège fait désormais partie de la Fabuloserie. Des textes courts avec des rimes sont illustrées par des assemblages de dessins et de photos des oeuvres de Petit Pierre.

Note de contenu : La Fabuloserie est un lieu d'exposition d'art brut

PEIRY Lucienne et LESPINASSE Philippe

Le royaume de Nek Chand. Flammarion, 2005. 159 p.

Résumé : Photographies du jardin de la fondation Nek Chand en Inde (le Rock Garden) foisonnant de sculptures d'art brut faites de matériaux de récupération ou de pierres.

HAINARD Robert

Sculptures. Editions Hesse, 1993. 139 p. ISBN 2-9504061-4-9

Résumé : Sculptures de mammifères et d'oiseaux.

Jéphane de VILLIERS : sculpteur qui crée avec des matériaux naturels récupérés (végétaux, racines, écorces, bogues...) pour créer des personnages ou animaux imaginaires.

Bestioles : ou bestiaire pour une enfant-roi. Grandir, 2004. non paginé [28] p. ISBN 978-2-84166-269-2

Jéphane de Villiers. Grandir, 2006. - 28 p. (L'avis d'artistes). ISBN 978-2-84166-248-7

Le peuple sous l'écorce. Editions du Rouergue (Rodez), 2007. 107 p. ISBN 978-2-84156-836-9

L'ours et les anges papillons. Grandir, 2001. non paginé [28] p. ISBN 978-2-84166-183-1

Land Art

A ciel ouvert : L'art contemporain à l'échelle du paysage. DOMINO Christophe. Scala, 2005. 125 p.

Résumé : Du Land Art à l'Intervention urbaine, un parcours au travers d'expressions artistiques qui ont pour point commun de se manifester dehors, à ciel ouvert. Du désert américain au boulevard parisien, de l'Australie à la Pologne, présentation de pratiques fort différentes : Christo et Jeanne-Claude emballent une falaise australienne, Richard Long fait des signes de pierre en Equateur, Hamilton cultive son jardin idéal en Ecosse alors que Dan Graham pose sa construction sur un toit de NewYork et que Wodiczko projette ses images sur les vieux murs de Cracovie. L'auteur aide à lire chaque œuvre en explicitant certains de ses enjeux, permettant ainsi au lecteur d'élargir son attente esthétique.

Architecture naturelle. ROCCA, Alessandro. Actes Sud (Arles), 2007. 212 p. ISBN 978-2-7427-6894-3

Résumé : Présentations de constructions architecturales naturelles mêlant écologie, paysage, environnement, phénomènes naturels et réalisations artistiques. Elles incitent à une réflexion sur notre perception de la nature, à travers leur localisation, l'utilisation de matériaux bruts et de techniques artisanales, oscillant entre plusieurs courants de l'art contemporain, Art dans la nature, Land Art, Earth Art, art environnemental, Bio-art, art conceptuel ... Œuvres de : Jackie Brookner, Gilles Bruni & Marc Babarit, Patrick Dougherty, Chris Drury, Olafur Eliasson, Ex.Studio, Mikael Hansen, Ichi Ikeda, Yutaka Kobayashi, Giuliano Mauri, François Méchain, Architects, David Nash, Edward Ng, Nils Udo, Sanfte Strukturen, Armin Schubert.

Artistes de nature : pratiquer le land art au fil des saisons. POUYET Marc. Plume de carotte, 2006. 137 p.

Résumé : Classées par saison, des idées de réalisations simples avec des matériaux naturels. Les photographies de oeuvres sont légendées avec le nom des plantes utilisées, etc...

GOLDSWORTHY Andy

Andy Goldsworthy crée avec la nature. Anthèse, 1994. [124] p.

Le temps. Anthèse, 2001. 202 p.

Passage. Anthèse, 2004.

Pierres. Anthèse, 1994. 120 p.

Rivers and tides : Andy Goldsworthy et l'oeuvre du temps. RIEDELSHEIMER, Thomas (réalisateur) / GOLDSWORTHY, Andy. La Compagnie des phares et balises, 2001. 1 DVD.

Résumé : Long-métrage, en anglais sous-titré, commenté par l'artiste Andy Goldsworthy lui-même, permettant d'avoir sa vision artistique sur le land art. On découvre ainsi son travail au quotidien, et sa patience devant les effondrements de ses constructions sous l'effet de la gravité et son immédiate remise à l'ouvrage ; sa vie de famille, ses interrogations face à ses futures créations, son cheminement vers un aboutissement artistique.

Voir aussi : Série d'émissions d'ARTE, 2003 : http://archives.arte-tv.com/fr/archive_377805.html

UDO Nils

L'art dans la nature. Avec BESACIER, Hubert. Flammarion, 2002. 160 p.

Nids. Editions Cercle d'Art, 2003. 127 p.

Christo et Jeanne-Claude. BAAL-TESHUVA Jacob. Taschen, 2001.

Résumé : présentation d'oeuvres de Christo et Jeanne-Claude qui utilisent le tissu pour créer des oeuvres éphémères en « emballant » des paysages, des monuments, des lieux.

Giuseppe Penone. GRENIER, Catherine. Editions du Centre Pompidou, 2004. 307 p. ISBN 2-84426-234-1

Jardins de voyage : 20 leçons de paysage. Edisud, 1999. 76 p. (Jardins des Paradis) ISBN 2-7449-0073-7

Résumé : Descriptions (dessin, matériaux, outils, démarche, moyens) de 20 oeuvres réalisées collectivement par des élèves maîtres-jardiniers et paysagistes au fil de leurs voyages en France ou à l'étranger, et au fil de leurs rencontres avec différents paysages. Un "jardin" ici est en fait une composition réalisée dans un milieu naturel. La démarche pédagogique est de composer avec la nature et ce qu'elle offre sans l'endommager par la création (désert, rivière, parc naturel...).

Sculptures végétales. COOPER, Paul. Octopus, 2001. 176 p. ISBN 2-0126-0156-1

L'art au jardin

RUTILY, Aline

Arts visuels et jardins : cycles 1, 2 et 3. CRDP Poitou-Charentes, 2006. 63 p. (Les arts visuels &) ISBN 2-86632-574-5

Résumé : Recueil d'activités pour découvrir les aspects naturels, sociaux, philosophiques et artistiques du jardin tout en facilitant la maîtrise de la langue et la découverte des sciences.

PAYE-MOISSINAC, Lucie

"Dessine-moi un jardin" : 17 fiches pour construire ensemble votre jardin. CRDP Orléans-Tours, 2005. Dossier : 17 fiches de 4 pages. ISBN 2-86630-168-4

Résumé : Recueil de pistes de travail à adapter selon ses besoins : soit en prenant chaque fiche comme point de départ d'un projet, soit en utilisant une ou plusieurs fiches pour enrichir une démarche en cours. Des idées drôles, insolites et inventives pour parler d'horticulture et d'art (comme au festival de Chaumont-sur-Loire). En 4 sections : premiers pas dans l'univers du jardin, l'histoire des jardins et l'approche culturelle, faire un jardin à l'école, l'art et le jardin.

MAURIERES, Arnaud / OSSART, Eric / BOUCROT, Laure

Jardins nomades, tapis de fleurs. Edisud, 1997. 127 p. (Jardins des Paradis) ISBN 2-85744-916-X

Résumé : Présentation détaillée de 20 projets paysagers mettant en oeuvre des compositions végétales colorées. Les jardiniers ont utilisé des plantes de saison pour réaliser de véritables tableaux naturels ou tapis de couleurs, que ce soit en ville (rond-point, square), auprès de bâtiments historiques (cloître, château) ou dans des festivals (Chaumont).

GIRAUD, Bernard / SCHNEIDER, Michèle

Le bestiaire du jardin : un projet pluridisciplinaire à l'école primaire. CRDP Alsace. 1 DVD : 11min 45. ISBN 2-86636-302-7

Résumé : Des enfants dans un jardin font découvrir les étapes d'un projet pluridisciplinaire initié par des conseillers pédagogiques et chargés de mission départementaux. L'axe privilégié du projet est le monde animal. Le cadre est un jardin aménagé pour attirer et favoriser l'implantation de « petites bêtes » à des fins d'observation. De l'intérêt pédagogique et éducatif des jardins scolaires.

FOUCHER, Roger

Les 4 saisons du jardin. CNDP, 2007. 1 DVD 2h54 min. (En quête de monde). ISBN 2-240-02571-5

Résumé : Recueil de films (de 4 à 28 min.) sur le jardin et le jardinage qui expliquent les pratiques culturelles, et permettent d'aborder concrètement les questions majeures liées à l'environnement et au développement durable. En 4 parties : « Le potager au fil des saisons » (27 min sur les activités des jardiniers dans la culture de quelques légumes tout au long de l'année) ; « Le verger au fil des saisons » (28 min sur la culture des arbres fruitiers). « Petits animaux du jardin » (24 min sur la biologie des mollusques et insectes : escargots, abeilles, chenilles, pucerons, coccinelles) ; « Autour du jardin » (16 films ou extraits de 4 à 7 min déclinent la perception de ce « petit monde » à travers la vision de jardiniers, de biologistes, d'artistes*, de cuisiniers ou de conteurs). Le livret pédagogique donne l'arborescence du DVD, la présentation des différentes séquences, des suggestions d'exploitations pédagogiques à l'école et une liste de ressources

* "Le jardin des artistes" avec des artistes peintres et une cantatrice.

CLEMENT Gille

Traité succinct de l'art involontaire Sens & Tonka, 1999. 93 p. ISBN 2-910170-39-X

Résumé : Après avoir tenté de définir ce qu'est pour l'auteur « l'art involontaire », il nous en montre des exemples à travers le monde, classés en 7 catégories : envols et vracs (le travail du vent, le sable, l'eau), îles (les émergences), constructions et érosions (travail de l'homme), installations (travail d'artiste), traces (hasards).