

documentaires : art

coup de cœur

Actes Sud Junior / Cinémathèque française

Collection Atelier cinéma

Alain Bergala :

Mais où je suis ? : territoires inconnus

Sortir de son monde et partir vers l'inconnu, embarqué ou de son plein gré : au cinéma, les héros traversent des passages, dans des chutes parfois vers l'inconnu qui effrayent ou fascinent. Ils affrontent des territoires souvent seuls (comme Alice) et y font d'essentielles rencontres. Quelquefois, un inconnu se révèle l'image d'un père protecteur qui aide à grandir et à vivre plus libre (comme dans *Honky Tonk Man*, *Un monde parfait...*). Une simple quête peut mener à de plus belles découvertes. Le choix des films, ou des dessins animés, est d'une grande richesse et leur analyse très fine. Dans des « Arrêts sur séquence », des scènes du *Petit fugitif* et de *Rêves* sont analysées image après image. On aimerait suivre aussi le chemin en forme de Z qu'emprunte le petit garçon de *Où est la maison de mon ami ?* parti, seul, le soir, pour protéger son ami : une histoire de cahier, une très belle histoire d'enfance, de courage et de prise de conscience. « Mais où je suis ? » Au cinéma bien sûr, cet art qui sait si bien nous « ravir », durant un temps que nous revenons de ces voyages imaginaires, transformés à jamais. (M.B.)

ISBN 978-2-7427-7008-3

15 €

À partir de 10 ans

Charlotte Garson :

Amoureux

« Boy meets girl ». Voilà le sujet, toujours le même et sans cesse renouvelé au cinéma. Comment cette rencontre entre « un garçon et une fille », qui pourrait être toujours la même, nous émerveille-t-elle encore ? Parce qu'il s'agit d'amour bien sûr, et sur l'écran nous assistons à l'élaboration – par les jeux révélés des images – d'un élixir qui transforme chaque personnage, renaissant à lui-même. Pour regarder le monde, pour apprendre à vivre intensément, la salle obscure est une belle école d'éducation sentimentale, pour rêver d'amour, le reconnaître, le vivre et s'enchanter.

bravo !

intéressant

pourquoi pas ?

problème...

hélas !

Les livres de cette collection, écrits par des cinéphiles abordant le cinéma par thème, chaque fois passionnants, nous donnent envie de faire découvrir d'urgence ces films – si importants, si nourrissants – aux enfants et leur offrir ainsi le bonheur d'être à leur tour amoureux... du cinéma. (M.B.)

ISBN 978-2-7427-7006-9

16 €

À partir de 15 ans

Gallimard Jeunesse / Musée du Louvre

Anne Gutman, Georg Hallensleben :

Pénélope au Louvre

Voulez-vous aller faire un petit tour au Louvre avec Pénélope ? Visite animée : pour faire des glissades sur le sphinx, donner un stylo au scribe, s'envoler, ou offrir son visage à la Victoire de Samothrace, très bien se cacher, dissimuler un jeu de cartes, apercevoir (enfin !) la Joconde nous souriant... (les animations de papier avec Pénélope sont toujours aussi amusantes). Dans la série « j'emmène-un-enfant-aumusée-et-comme-il-va-sûrement-s'ennuyer-j'essaye-de-lui-faire-croire-que-c'est-très-drôle », voici, enfin réussi, un « Pop up » mêlant des illustrations à des reproductions d'œuvres d'art. Une histoire simple et bon enfant : de l'humour, de la malice... et miracle ! c'est Pénélope qui ne veut plus quitter le musée. (M.B.)

ISBN 978-2-07-051129-7

14 €

3-5 ans

Lansman – CDWEJ

Collection Empreintes

Florence Klein, ill. Madeleine Tirtiaux :

Rêves de théâtre, la mise en scène au XXe siècle

En prolongement de *Juliette toute seule* (cf. notice p.27), Florence Klein raconte la pratique théâtrale (émergence du metteur en scène, costumes, jeux, etc.), son histoire (portraits de dramaturges et de comédiens qui ont marqué le siècle) et sa propre expérience. Publié à l'initiative du Centre Dramatique de

Art bizarre !
Palette...

documentaires : art

nouveautés

Wallonie pour l'Enfance et la Jeunesse, cet ouvrage documentaire concis et aéré, émaillé d'anecdotes et agrémenté de nombreuses illustrations, est complémentaire de la pièce et permet de réfléchir, entre autres, aux rapports entre texte et mise en espace. (B.L.)

ISBN 978-2-87282-601-8

12 €

À partir de 12 ans

Nathan Jeunesse

Marie Sellier :

Impressionnisme, entrée libre

« Il était une fois une bande d'amis... », Marie Sellier commence ainsi l'histoire des impressionnistes, de « l'aube nouvelle » – avec le premier tableau : *Impression, soleil levant*, en 1873 – jusqu'à « l'infini », l'eau et les fleurs mêlés au ciel, des *Nymphéas*, de Claude Monet. Lorsque le vieux peintre « ouvrait toutes grandes les portes de l'art moderne » et les chemins menant à l'art abstrait.

Le texte et les tableaux sont si beaux, tendres et familiers que l'on oublie la typographie, parfois envahissante du livre, pour découvrir ces peintres qui ont quitté leurs ateliers : arpentant la nature, ils ont saisi la lumière, le vent, les saisons, le mouvement et l'eau, des sensations, le bonheur d'un instant... (M.B.)

ISBN 978-2-09-251535-8

9,95 €

À partir de 12 ans

Palette...

Béatrice Fontanel :

Art bizarre !

Inventaire d'œuvres hors normes, hors des codes de leur temps, dont l'inventivité, l'extravagance ou l'insolite ne laissent pas indifférent. Les étrangetés visuelles s'expriment dans des sculptures, objets tribaux, collages, vanités, accumulations d'objets, photos, dessins. Le rapprochement entre œuvres anciennes et contemporaines interroge le lecteur sur ce monde de l'étrange et de ses représentations. Le banal devient œuvre d'art, de nombreux

grains de folie ou de fantaisie venant s'y mêler, il rejoint alors l'extra-ordinaire. Il est frappant de constater qu'une diversité de sentiments s'offre au spectateur : vertige, malaise, peur, étonnement, surprise, admiration, perplexité, amusement, etc. Ce voyage dans le temps où se bousculent toutes sortes d'actions artistiques est passionnant : limites du réel, entre rêve et cauchemar, création de mondes féeriques ou proches de l'enfer, détournement de la réalité vers des représentations oniriques ou insolites. Un livre fort pour explorer une multitude d'univers. (C.T.)

ISBN 978-2-9157-1056-4

24 €

À partir de 13 ans

Béatrice Fontanel :

Mais que fait ce chat ?

Il joue, il a peur, il chasse, il a faim, il ronronne, il dort. Comme tous les chats, mais ceux-là sont l'œuvre d'Andy Warhol, Balthus, Titien, Goya, Picasso, Renoir ou Bonnard...

Depuis longtemps, inspirant les artistes, les chats s'offrent – discrets, tendres, farouches ou étranges – à notre admiration. En page de droite : la reproduction d'un tableau ou d'un détail, en page de gauche : des textes courts de Béatrice Fontanel qui donne sa voix au chat. (M.B.)

ISBN 978-2-915710-67-0

19 €

À partir de 5 ans

Loïc Le Gall :

L'Échelle de l'art : Quelle taille ont les chefs-d'œuvre ?

Nouveauté fort intéressante dont le pari est de montrer la notion d'échelle entre des chefs-d'œuvre, que nous ne connaissons souvent qu'en reproduction. Au-delà d'une indication de dimensions, comment peut-on se rendre compte des différences de taille ? Par une sélection de peintures et de sculptures dont les dimensions diffèrent dans des proportions importantes, présentées par thèmes. Parti pris

documentaires : art

d'une mise en pages à la mesure de la démonstration : exemple de trois sculptures présentées d'abord à la même taille ; il suffit de déplier la page pour les découvrir en proportion les unes par rapport aux autres : effet de surprise garanti ! L'exercice se poursuit aussi avec des tableaux. L'apothéose est dévoilée en fin de livre avec l'immense (6,66 m x 9,90 m) tableau des « Noces de Cana » de Véronèse comparé à trois autres tableaux aux dimensions plus modestes : il faut non seulement déplier la page une première fois, mais une autre fois pour découvrir ce tableau entièrement ; en regard, les trois autres sont comme des timbres poste ! Idée originale, mise en pages à la hauteur de cette idée. La démonstration visuelle est faite de façon spectaculaire ! (C.T.)

ISBN 978-2-9157-1065-6

18 €

À partir de 9 ans

Les Trois Ourses

Sophie Curtil :

Des petits clous de rien du tout

Beaucoup de poésie dans ce petit livre qui mélange créativité, sobriété et humour avec de simples petits clous... À la manière des « Rayographes » de Man Ray, Sophie Curtil manie l'imagination à chaque page et joue avec les textes et les images. La sobriété des couleurs laisse libre cours au voyage poétique, onirique. Au-delà des propositions faites pour chaque création d'image, chacun pourra y voir encore d'autres choses ; ce sont de véritables déclics pour des rêveries personnelles, avec des suggestions a priori abstraites, qui, après un temps d'attention soutenue, deviennent concrètes ; c'est presque magique. Des histoires riches, élaborées à partir de petits objets de rien du tout : une belle leçon ! (C.T.)

ISBN 978-2-9518-6393-4

15 €

Pour tous à partir de 3 ans

Autres ouvrages diffusés par Les Trois Ourses Art3

Album conçu par Cécile Bart, textes de Mona Thomas, photographies de Pierre Leguillon :

Et pluie le soleil !

Une maison au cœur de la forêt, elle porte le nom d'« Arc-en-ciel » (lorsque la pluie et le soleil se rencontrent et fabriquent toutes les couleurs) elle abrite des enfants « pas tout à fait comme les autres ». La maison raconte son histoire, elle se sent comme un bateau dont les enfants seraient les moussaillons qui lui donnent vie. Un artiste est venu peindre ses murs, dehors et dedans, de couleurs qui illuminent ou qui rassurent. Des couleurs pour être à l'intérieur et qui rappellent le vert du jardin, ou le rouge des tuiles, et varient selon la lumière, la pluie ou le soleil. Les pages du livre portent les couleurs de la beauté du monde. Photos du ciel, et des arbres, du parc avec, au loin, la maison enfouie, dont nous nous approchons, tout près, pour ensuite tourner autour. Le ciel est un peu inquiétant, le vent souffle, heureusement le chien a l'air gentil, les roses rouges sont épanouies, si la route au-dehors est grise, le petit chemin du jardin couvert de feuilles d'automne mène au jeu. Les enfants n'apparaissent que discrètement indiqués sur un panneau, pourtant nous entendons leurs voix, leurs cris, leurs chagrins, leurs peurs, leur fêtes et le sentiment d'être bien là. Juste bien. De passage : le heurtoir en forme de main, sur la porte, invite à entrer, si la maison est accueillante, protectrice (une fenêtre, la nuit, reste éclairée), hospitalière, la dernière photo du ciel évoque la liberté, lorsqu'ayant retrouvé des forces on peut prendre le « bon vent » du départ. (M.B.)

ISBN 978-2-912342-32-7

16 €

Pour tous

documentaires : art

One Stroke

Katsumi Komagata :

Clouds

Un livre blanc : dégradé de blancs et variation de papiers découpés, différents comme les nuages. Un livre paisible à effleurer avec la sensation de tenir dans les mains un léger morceau de ciel. Katsumi Komagata raconte (en anglais et en découpage) le nuage emporté par le vent, ses rencontres et ses métamorphoses, les jours paisibles et ceux de pluie... Nous qui sommes toujours sous le ciel, Il nous invite à regarder ce paysage éphémère et, en tournant les pages, à nous souvenir de jours d'autrefois, lorsque cherchant des formes dans les merveilleux nuages, nous croyions y voir des êtres et des choses. La dernière image représente la nuit étoilée. Les nuages ne durent qu'un jour... Il y en aura a nouveau demain. (M.B.)

Sans ISBN

30 €

Pour tous à partir de 3 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :

Manuela Barcion

RÉDACTRICES :

Manuela Barcion, Blandine Longre, Catherine Thouvenin