

documentaires : art

coup de cœur

À dos d'âne

Collection Des graines et des guides

Zéno Bianu, ill. Julia Perrin :

Georges Méliès, le magicien du cinéma

Les éditions À dos d'âne, nous guident dans l'Histoire aux côtés des artistes. Les Frères Lumière en 1895 inventèrent le cinéma, Georges Méliès lui a donné sa magie. Ce prestidigitateur a « ouvert les portes du rêve », grâce à son génie facétieux il inventa des trucs, créa de l'illusion. On imagine l'émerveillement des spectateurs d'alors qui se virent pour la première fois, emportés jusqu'à la Lune. Et nous retrouvons l'origine d'une création majeure. (M.B.)

ISBN 978-2-919372-04-1

7 €

À partir de 9 ans

bravo !

intéressant

pourquoi pas ?

Grandir

Celina Dàvila, photographies de Giorgio Cossu, trad. de l'italien par Audrey Bardou :

Sur les traces de Rama : théâtre d'ombres en Thaïlande

Le théâtre d'ombres est un spectacle très prisé et toujours vivant en Asie du Sud-Est. Des marionnettes en peau sont animées par des bâtons derrière une toile blanche tandis qu'un récitant, sur le côté droit de la scène, conte une histoire. C'est particulièrement celle du Prince Rama qui est mise ici en scène, l'un de ces personnages imaginaires – hommes et animaux – venus des poèmes épiques de l'Inde. L'ouvrage détaille l'origine de cette tradition en Thaïlande, la confection des marionnettes, avant de laisser place au spectacle ! Dans une maquette classique un documentaire qui apporte une ouverture tant artistique qu'humaine. (C.R.)

ISBN 978-2-8416-6427-6

15 €

À partir de 9 ans

problème...

hélas !

Nathan Jeunesse

Marie Sellier :

Mes 10 premiers tableaux

Par un jeu de découpes rondes comme des yeux, dix tableaux sont dévoilés en douceur. Pour accompagner le regard, de courts textes poétiques et rythmés comme des comptines. Les pages se répondent l'une l'autre : on entre dans le livre pour suivre un parcours sensible esquissé jusque dans la mise en pages, avec un jeu entre les reproductions, la typographie et les couleurs. Un résultat réussi et pertinent pour les tout-petits. (C.T.)

ISBN 978-2-09-253460-1

13,90 €

À partir de 3 ans

Collection Nathan Poche

Marie Sellier :

Le Sourire de ma mère : une année avec Léonard de Vinci

Autour de la dernière année de la vie de Léonard de Vinci, invité de François 1er à la cour de France, Marie Sellier construit un court roman qui rend hommage aux talents picturaux, aux savoirs scientifiques et à l'humanisme de ce grand génie de la Renaissance. Elle invente le personnage de Caterina, jeune servante. Caterina s'exprime difficilement, on la pense simple d'esprit, alors qu'elle est tout simplement sourde. De sa fascination pour le portrait de la Joconde naît une amitié avec le Maître.

Les sources sont citées en annexe (la biographie écrite par Giorgio Vasari et les *Carnets* de Léonard de Vinci). Entre imaginaire et étude savante : le titre évoque la recherche et le mystère de ce « premier » sourire universel et le récit d'un « vrai » souvenir d'enfance de Léonard de Vinci s'inspire peut-être d'analyses freudiennes.

Des chapitres courts et une narration fluide contribuent à faire de ce roman « historique », un agréable moment de lecture. (P.J.)

ISBN 978-2-09-253570-7

4,90 €

À partir de 13 ans

Palette...

Christian Demilly :

L'Art en mouvements et autres courants du XXe siècle

Cette traversée riche et passionnante de l'art occidental du XXe siècle nous fait découvrir peintures, sculptures, photographies, affiches, collages et cinéma à travers des œuvres d'artistes et de mouvements artistiques marquants. Une maquette claire et lisible, un bon équilibre entre les textes (qui résument bien les atmosphères et caractéristiques des époques concernées) et les images donnent des repères qui seront autant de pistes pour inciter à d'autres lectures (des monographies par exemple) ou à des visites de musées en famille. (C.T.)

ISBN 978-2-35832-074-0

24 €

À partir de 13 ans

Jean Lecène :

Paris : l'art en capitale

Ici on parcourt Paris avec les très nombreux artistes qui ont aimé cette ville, Caillebotte, Fougita, Léger... Arrivant par l'Ouest à la Concorde, on pénètre petit à petit dans la ville, les Halles... Saint-Michel, les boulevards... le bassin de La Villette, Bercy. Ce tour de Paris qui mêle histoire urbaine et artistique est ponctué de poèmes pour rêver : la Seine, le métro, la nuit, les toits de Paris... on y trouve le pointillisme, l'abstraction et aussi la vie de la rue, le chatolement d'une ville, les travailleurs, les passants, les élégantes des beaux quartiers, une riche promenade dans le temps et dans l'âme des peintres devant leur sujet.

Un plan de métro fictif relie musées et centres d'art par thèmes et par arrondissement, incitant à poursuivre l'exploration. (F.J.)

ISBN 978-2-35832-086-3

18 €

À partir de 9 ans

Caroline Leclerc, Sylvie Delpech :

Atlas de l'art

Une approche chronologique de l'art, en lien avec des événements historiques, de 3500 ans avant J.C. (les débuts de l'écriture) à l'art contemporain (2010, l'ère numérique) : les œuvres choisies – une par époque – sont situées sur une carte et décrites (taille, date, matériaux, origine géographique et informations historiques). Elles ne sont pas forcément les plus souvent représentées et connues, ce qui est intéressant pour renouveler ce que l'on sait déjà d'un artiste, d'une époque et d'un pays ; une place importante est faite aux reproductions. Une ressource pour acquérir de bonnes bases et pouvoir ensuite explorer plus aisément le monde de l'art. (C.T.)

ISBN 978-2-35832-045-0

28,50 €

À partir de 11 ans

Palette...

Valérie Mettais :

Regards d'artistes : du pinceau à la plume

Une sensible histoire de l'art, comme une promenade suivant la chronologie des tableaux sous le regard d'artistes des XIXe-XXe siècles. Lire leurs écrits, découvrir leurs influences, leurs impressions, et l'on fait un voyage à travers le temps par des chemins qui se croisent. Ils s'approchent de l'essentiel : la création, la lumière, la couleur et le désir de retenir la vie. Certains de ces artistes ont beaucoup écrit, enseigné. Ces petites et grandes « pensées » jalonnent le temps des œuvres. Ce livre s'ouvre et se referme sur des sourires de femmes (bien que la Joconde y soit bousculée). « Ah que c'est beau ! », écrit ainsi Miró, devant un portrait de femme du Fayoum, imaginant, dans le détail d'une boucle d'oreille, un tableau. (M.B.)

ISBN 978-2-35832-072-6

29,50 €

Pour tous à partir de 13 ans

Palette...

Collection L'Art & la manière
Floriane Herrero :

Trompe l'œil et autres illusions d'optique

Voilà un sujet artistique ludique et surprenant ! À toutes les époques, les artistes se sont amusés à tromper nos sens par toutes sortes de jeux visuels. Des fresques d'une villa italienne datant du IIe siècle après J.C. à des œuvres d'artistes contemporains, ce voyage à travers le temps dresse un inventaire de ces curiosités artistiques. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces trompe-l'œil et autres illusions d'optique sont plus sérieux qu'ils n'y paraissent et nous interpellent sur notre rapport au réel. (P.J.)

ISBN 978-2-35832-083-2

18 €

À partir de 11 ans

Ambre Viaud :

Street art : un musée à ciel ouvert

En trente pages un panorama assez complet de cet art à ciel ouvert, né il y a une trentaine d'années, qui s'exerce et s'expose sur les murs de toutes les villes du monde. Le choix judicieux des œuvres présentées, réalisées par une vingtaine d'artistes, donne un aperçu de la variété et de l'inventivité des techniques utilisées mais surtout des différentes tendances de ce mouvement : geste esthétique ou/et poétique, message contestataire et politique. Une bonne introduction à cet art gratuit et éphémère qui se livre au hasard de promenades urbaines. Ces deux titres sont fidèles à la qualité de cette collection : un bel équilibre entre le sérieux du texte, une mise en pages claire et aérée et, particulièrement ici, un choix pertinent de reproductions. (P.J.)

ISBN 978-2-35832-084-9

18 €

À partir de 11 ans

Collection Artimini

Paola Ciarcià, trad. François Labarthe :

Calder

Avec ce livre, les jeunes lecteurs sont conviés à entrer dans le monde enfantin, léger et aérien de Calder. Depuis son enfance, l'artiste a su jouer avec les matériaux pour leur donner vie : avec du fil de fer, de ses mains, comme par magie, jouets et mobiles sont apparus. Avec un pinceau, d'un trait ou d'une ligne, des silhouettes d'animaux ont surgi en douceur. Les imposants stables, eux aussi, sont empreints de légèreté. Formes, couleurs et mouvement se côtoient dans une œuvre qui ne laissera personne insensible. À la fin, trois textes / poèmes de Jacques Prévert, Fernand Léger et Jean-Paul Sartre, pleins de justesse, résument toutes les sensations éprouvées en feuilletant le livre. (C.T.)

ISBN 978-2-35832-082-5

12,90 €

À partir de 6 ans

RMN / Artlys

Photographies Gérard Rondeau, texte d'Auguste Rodin :

Le Bestiaire fantastique : la cathédrale de Reims

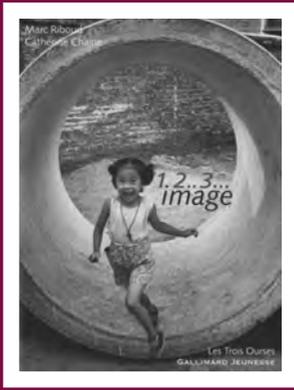
Sortis de la pierre il y a sept cents ans lion, ours et éléphant côtoient sirène et salamandre, voire un homme crapaud. S'impose au regard curieux et étonné un étrange bestiaire magnifiquement sculpté, associant imaginaire et réalité. Des photographies en gros plans, en noir et blanc, sont en regard d'un texte qui s'interroge sur les choix des artistes de l'époque et apporte des indications sur la construction de la cathédrale. Un petit format carré pour accompagner l'exposition qui se tient au palais du Tau (Reims) jusqu'à la fin de l'année 2011. Mais au-delà de ce contexte, voilà un imagier original à exploiter avec les enfants. (C.R.)

ISBN 978-2-8549-5447-0

10 €

À partir de 9 ans

RMN / Grand Palais
Marie Sellier :
Mon petit Cézanne

Le portrait de Cézanne se dessine, entre tendresse, colère et recherche de beauté. D'un tableau à l'autre, Marie Sellier nous raconte l'histoire du peintre : l'impatience de son père, ses amis, son amour, son fils, ses modèles, son regard, les natures mortes magnifiques, son autoportrait à l'air de brigand... Paris, la Méditerranée, le bonheur et la peine. Après ce récit bouleversant souvent, on regarde ses tableaux, paisibles malgré la violence de sa vie. Le livre, dès sa couverture en carton brut, avec le portrait qui semble inachevé, d'une enfant, suggère par sa couleur même, la fragilité. (M.B.)
 ISBN 978-2-7118-5897-2

13,50 € **À partir de 6 ans**

Rue du Monde

Collection Petit deviendra grand

Une nouvelle collection : un auteur et un illustrateur racontent l'enfance de grands artistes ainsi que – intimement tressée avec celle-ci – l'enfance de leur art. Les moments choisis, jamais anecdotiques, ont toujours un rapport avec l'acte créatif ou avec leur œuvre. Un Petit carnet de documents, soigneusement choisis, clôt l'ouvrage, témoin des moments qui ont marqué et scandé leur vie. Une réussite.

Bernard Chambaz, dessins de Pef :
Petit Charlie deviendra Charlot

L'enfance de Charlie Chaplin porte déjà en elle tous les thèmes que l'on retrouvera dans ses films, aussi ce texte éclaire-t-il de façon saisissante son œuvre. Enfant fragile et pauvre, il doit survivre dans le monde du spectacle et de la rue de Londres. Le dessin de Pef, suggère d'un trait noir et épais cette époque difficile et riche en émotions. (F.J.)

ISBN 978-2-35504-166-2
9,50 € **À partir de 9 ans**

Karim Ressouni-Demigneux, dessins de Zaiï :
Petit Pablo deviendra Picasso

Son entourage familial, le contexte social et politique de l'Espagne font un tableau touchant et vivant où le jeune Picasso, un artiste « qui n'a jamais fait de dessins d'enfant », apparaît toujours en éveil, un crayon ou un pinceau à la main. Les dessins pleins d'esprit accompagnent le texte sur un rythme soutenu. (F.J.)

ISBN 978-2-35504-167-9
9,50 € **À partir de 9 ans**

Les Trois ourses / Gallimard
Jeunesse

Catherine Chaine, photographies de Marc Riboud :

1. 2.. 3... image

Le voyage autour du monde continue, toujours en belle compagnie ! Après un abécédaire riche en regards (en 2010), ici chiffres et nombres emportent le lecteur et l'invitent au cœur d'une humanité universelle où les frontières s'effacent pour des sensations denses. Les émotions saisies par l'objectif de Marc Riboud sont autant de cadeaux offerts aux lecteurs et la force tranquille de certaines photographies répond à la dureté d'autres instants pris sur le vif. L'alternance des photographies noir et blanc, des chiffres rouges et des pages blanches offertes à l'intervention du lecteur forment un parcours vivant qui prouve la force des images. (C.T.)

ISBN 978-2-07-064344-8
14 € **Pour tous à partir de 5 ans**

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :

Manuela Barcion

RÉDACTRICES :

Manuela Barcion, Françoise Jacquet, Pascale Joncour, Christine Rosenbaum et Catherine Thouvenin