

Compétence Clé 8

Des ouvrages de réflexion et méthodologiques pour développer la compétence...

Sensibilité et Expression Culturelles

Bibliographie sélective

Tous ces documents peuvent être empruntés au Centre de ressources pédagogiques, sous réserve de disponibilité.

Mise à jour le 24/02/2015

Sommaire :

1. Mener une démarche avec le Théâtre	p. 2
2. Mener une démarche avec les Arts du Langage	p. 3
3. Mener une démarche avec les Ateliers d'Écriture	p. 4
4. Mener une démarche avec les Arts Plastiques	p. 5
5. Mener une démarche avec l'Audiovisuel	p. 7
6. Mener une démarche avec l'Architecture	p. 7
7. Mener une démarche autour de la Musique	p. 8
8. Autres et divers	p. 8

Document rédigé par Sophie Roque, documentaliste du CAFOC de Nantes

**Centre de ressources pédagogiques
CAFOC de Nantes**
22 rue de Chateaubriand – 44000 Nantes
Tél : 02.40.35.94.16

Horaires d'ouverture :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h45 / 12h30 –
13h45 / 17h30
Jeudi : 8h45 / 17h30 (journée continue)

1. Mener une démarche avec le Théâtre

Jeux de théâtre / Marjolaine PIERRE, Frédérique TREFFANDIER – Presses Universitaires de Grenoble, 2012 – 112 p.

Cote : FLE 6 PIE

Le jeu et le théâtre apportent à l'enseignement en classe de langue un univers construit à la fois sur le respect des règles, l'écoute et l'attention aux autres, ainsi que sur une dimension créative conduisant à l'expression libérée.

Fruit d'un travail d'invention et de création autant que d'adaptation des techniques du jeu d'acteur aux objectifs particuliers et à l'espace de la classe de langue, cet ouvrage regroupe soixante-dix jeux et activités centrées sur le jeu dramatique comme processus et comme invitation à un vécu collectif plutôt que sur le théâtre comme spectacle.

Ces jeux et activités couvrent les niveaux A1, A2, B1, B2 et C1 du CECR.

Cet ouvrage s'intéresse également à l'utilisation concrète du jeu et du théâtre en classe de langue en répondant aux questions suivantes :

- comment intégrer ce genre d'activités, dans quel but et avec quels résultats ?
- comment mobiliser l'ensemble des connaissances des apprenants pour la pratique spontanée et dynamique de la langue orale ?

Une bibliographie et une liste de ressources accessibles sur Internet sont disponibles en fin d'ouvrage.

Jouer, représenter : pratiques dramatiques et formation / Jean-Pierre RYNGAERT – Armand Colin, 2010 – 141 p.

Cote : K 11.2 RYN

Ce livre traite du jeu théâtral sur scène et dans le cadre pédagogique. Il interroge la capacité de jeu, la relation au partenaire, l'écoute ; il décrit et analyse les pratiques d'atelier comme l'improvisation. Il permet de réfléchir aux modalités d'une " théâtralité discrète " qui fasse le lien entre les phénomènes sensibles et leur expression artistique.

Loin des listes d'astuces et de ficelles de la représentation, c'est une réflexion sur l'expression de l'intériorité, de la sensibilité du sujet via les formes codées du théâtre. L'auteur propose une approche à la fois théorique et pratique : de nombreuses mises en situation viennent éclairer le propos.

[Résumé de l'éditeur]

La formation se met en scène ou les mille et une vertus du théâtre / Françoise LEPLATRE – Centre INFFO, 1996 – 281 p.

Cote : K 9 LEP

Le théâtre est une démarche pédagogique unique en son genre pour aborder l'apprenant dans sa globalité. Il permet de transmettre des savoirs en associant activité cognitive et activité socio-affective. Une quarantaine d'intervenants en témoignent au travers de cet ouvrage collectif présentant les actions menées aussi bien auprès de salariés d'entreprises que d'adultes ou de jeunes en difficulté.

Mon nom est Anna : écrire avec le théâtre / Françoise SPIESS, Jean-Luc VINCENT – CNDP, Gallimard Education, 2004 – 95 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Autour du thème du théâtre, il propose d'explorer en quatre étapes l'écriture théâtrale et de découvrir ce qui se passe sur scène : qui parle ? où ? comment ? pour quoi faire ?

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

Saynètes et dialogues loufoques : adolescents et adultes / Sylvaine HINGLAIS – Retz, 2008 – 123 p.

Cote : G 7.71 HIN

Ensemble de saynètes et de dialogues à jouer permettant d'aborder la grammaire telle qu'elle est utilisée, en paroles, dans l'intimité, l'urgence ou la banalité des échanges quotidiens.

C'est par le jeu, la communication et la réflexion que ces dialogues proposent de découvrir les rouages de la langue française.

Ils offrent une souplesse d'utilisation, ce qui permet de les adapter à tous les lieux (classe, atelier, scène, extérieur...), à un large public (adolescents et adultes), à des objectifs variés (travailler le français ou le français langue étrangère, développer l'esprit d'analyse, encourager la créativité, travailler sur les difficultés de communication et d'insertion...) et à différentes démarches (pédagogique, théâtrale, activités d'atelier, dynamique de groupe...).

Saynètes et dialogues pour jouer la grammaire française / Sylvaine HINGLAIS – Retz, 2001 – 123 p.

Cote : FLE 3 HIN

Saynètes et dialogues permettant de découvrir les rouages de la langue française par le jeu, la communication et la réflexion. Chacun d'entre eux met en scène un point grammatical précis et permet d'en assimiler les règles.

Se reconnaître par le théâtre : école, éducation spécialisée, formation / Martine MEIRIEU – Chronique Sociale, 2002 – 104 p.

Cote : K 11.2 MEI

L'expression théâtrale permet l'émergence d'un sujet car elle fait jaillir ce qui est au plus profond de chacun, en exigeant des acteurs, qu'ils soient enfants, jeunes, adultes ou personnes handicapées, une maîtrise de soi et un respect profond de la parole en équipe.

À travers un itinéraire personnel et des monographies d'enfants, Martine MEIRIEU présente des expériences, des outils qui permettent aux enseignants et aux formateurs de mettre en place des stratégies d'éducation à la citoyenneté par la pratique de l'expression théâtrale.

Techniques théâtrales pour la formation d'adultes / Alain HERIL, Dominique MEGRIER – Retz, 1999 – 112 p.

Cote : K 11.2 HER

Livre-ressource pour les formateurs souhaitant faire appel au théâtre comme outil de communication et d'apprentissage.

Ses objectifs sont, entre autres, d'aider à accéder à une meilleure connaissance de soi, à mieux se concentrer, à apprendre à écouter l'autre et le groupe.

Il se présente sous la forme d'une soixantaine d'exercices commentés.

Une méthode pour animer un atelier théâtre / Jean-Marie THOYER – CEP Florac, Educagri Editions, 2005 – 1 dvd vidéo (53 minutes)

Cote : K 11.2 THO

Ce film, réalisé à l'occasion d'un stage de formation de quatre jours, présente la démarche proposée à des enseignants et des animateurs qui encadrent des ateliers théâtre en milieu scolaire.

Toute personne ayant la responsabilité ou le projet d'animer un atelier théâtre peut suivre ou s'inspirer utilement de la méthode exposée dans le film.

2. Mener une démarche avec les Arts du Langage

20 ateliers de slam poésie : de l'écriture poétique à la performance : cycle 3 – 6e / Catherine DUVAL, Laurent FOURCAUT et al. – Retz, 2008 – 223 p.

Cote : G 7.81 DUV

Mouvement artistique et culturel, le slam de poésie s'appuie sur la volonté de rendre la création poétique et son expression accessibles au plus grand nombre. Il vise à permettre à chacun de s'approprier véritablement la poésie : en écouter, en écrire et en dire, sous la forme de performances "sportives" et ludiques.

après une brève présentation de l'histoire, de l'esprit et du mode d'emploi des ateliers de slam, cet ouvrage propose un ensemble de textes sur le thème du voyage permettant, dans un premier temps, de faire découvrir les principales règles de versification et de prosodie.

Suivent 20 ateliers d'écriture poétique résolument tournés vers la performance orale et scénique :

- familiarisation avec divers types de poèmes (haïkus, fables, calligrammes...), avec des procédés d'écriture variés (anaphores, inventaires, mots-valises...), avec différents thèmes (poèmes géographiques, poèmes surréalistes, poèmes impressionnistes...);
- série d'exercices de complexité graduée à partir de poèmes modèles ;
- séance d'écriture ;
- travail sur l'interprétation, individuelle ou collective, du poème créé ;
- aide à la mise en place d'une "scène de slam poésie".

Eduquer à la poésie : s'initier pour créer / Renée Solange DAYRES – Chronique Sociale, 2002 – 105 p.

Cote : FRA 3 DAY

Les principes qui régissent ce cours d'initiation à la poésie, découlent d'une réflexion approfondie et d'une expérience de la création assidue.

L'ouvrage suit le chemin comme il se doit, du simple au complexe, en évitant les deux écueils opposés du simplisme et de la complication, selon un déroulement pédagogique de neuf séquences axées sur les points suivants :

- l'encouragement à l'expression orale et le développement de la capacité de découverte et de perception du monde
- le réel et l'imaginaire, deux forces vitales
- le rythme du langage courant et le rythme du langage poétique
- le poème et son code spécifique ; ses autres embranchements, fable et conte poétique
- les tendances panoramiques de la poésie actuelle

Promue à l'époque de la Renaissance "art du langage", la poésie, placée au-dessus de tout conditionnement, peut être un moyen de revaloriser la langue française et de susciter la créativité, dans une approche interculturelle humaniste. En nous rappelant que la poésie fut le premier mode d'expression littéraire de l'humanité avec Homère, il n'est pas invraisemblable de penser que la poésie puisse à nouveau nous ressourcer et nous réapprendre à "bien communiquer".

Cet ouvrage s'adresse aux enseignants, aux animateurs socioculturels désireux de s'investir dans la découverte, l'initiation à la poésie. Les "gens de lettres" y trouveront également des repères méthodiques et culturels. [Résumé de l'éditeur]

Former par les contes : recueil de contes et mode d'emploi pour les formations / Philippe COSTE, Martine BIGEARD – Editions d'Organisation, 2008 – 200 p.

Cote : FRA 3 DAY

Le conte est un des nombreux outils de formation, à la fois riche et puissant, utilisé de longue date dans l'enseignement et la formation.

Il permet de décupler l'envie d'apprendre, de faciliter la transmission des savoir-être, de rendre attractif ce qui ne le semble pas, de donner des repères solides, de donner du rêve et des émotions, d'apporter de la nouveauté et de la fantaisie...

Cet ouvrage s'adresse aux formateurs souhaitant enrichir leur pédagogie et leur animation.

Il constitue un outil complet permettant de tirer profit du conte en formation, en proposant :

- une partie pratique, développant une méthode d'utilisation et d'exploitation du conte ;
- une partie didactique, permettant d'apprendre l'art de raconter ;
- un recueil de contes, classés et répertoriés par thématiques de stage (transmission de compétences, techniques de vente, prise de parole en public, management commercial, management, leadership, gestion du temps, gestion du stress, gestion des conflits, formation de maîtres d'apprentissage, formation de formateurs, fonction RH, développement personnel, communication, coaching, changement, animation de réunion, animation d'équipe, accueil des clients).

3. Mener une démarche avec les Ateliers d'écriture

De lune à l'autre : écrire avec l'imaginaire / Joël MANSA – CNDP, Gallimard Education, 2005 – 91 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Il propose de visiter différents aspects de l'imaginaire, au travers d'exercices, à réaliser seul ou en se faisant aider, qui sont autant de chemins menant à une pratique joyeuse de la langue écrite (images poétiques, écriture décalée, commentaires loufoques, définitions inventées, suites de textes, reportages imaginaires, textes inversés, poèmes retournés, comptes rendus absurdes, calligrammes...) et qui ne demandent jamais de connaissances particulières.

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

Des mots en stéréo : écrire avec la musique / Bruno VALLEE – CNDP, Gallimard Education, 2005 – 94 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Autour du thème de la musique, il propose des clés pour écrire et des pistes pour utiliser l'imaginaire musical. La rime, le phrasé musical et la création de textes sont abordés.

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

Embarquement immédiat : se lancer dans l'écriture / Françoise SPIESS – CNDP, Gallimard Education, 2004 – 77 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Il propose d'explorer l'écriture en cinq étapes : les inventaires, l'expérience des contraintes, l'invention, l'écriture autobiographique, l'écriture et les sens. En s'appuyant parfois sur des textes d'écrivains, il conduit l'apprenant à éprouver du plaisir à établir de simples listes jusqu'à la création de petits textes : lettres, poèmes, faits divers, écrits autobiographiques, etc.

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

La chambre de Vincent : écrire avec les peintres / Françoise SPIESS, Jean-Louis VIDAL – CNDP, Gallimard Education, 2004 – 95 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Les peintres sont au cœur de ce livret qui, à partir de grandes oeuvres de la peinture, permet d'explorer les sentiers de l'écriture, de cheminer librement des toiles aux textes, dans un va-et-vient plein de rencontres surprenantes.

Il fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

Le livre-avenir : écrire auprès des écrivains / Bénédicte LANOT, Frank LANOT – CNDP, Gallimard Education, 2005 – 92 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture. Avec comme thème de support la littérature, et sous la tutelle d'écrivains, il propose d'explorer l'écriture : comment raconter une histoire ? comment planter un décor ? comment faire vivre et parler des personnages ? comment ouvrir et clore un récit ?

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

Mon nom est Anna : écrire avec le théâtre / Françoise SPIESS, Jean-Luc VINCENT – CNDP, Gallimard Education, 2004 – 95 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Autour du thème du théâtre, il propose d'explorer en quatre étapes l'écriture théâtrale et de découvrir ce qui se passe sur scène : qui parle ? où ? comment ? pour quoi faire ?

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

On tourne ! : écrire avec le cinéma / Anne HUET – CNDP, Gallimard Education, 2005 – 91 p.

Cote : G 7.81 SPI

Ce petit carnet propose des jeux d'écriture constituant chacun une étape franchie dans la conquête ludique et joyeuse de l'écriture.

Il propose de visiter différents aspects du cinéma, au travers d'exercices, à réaliser seul ou en se faisant aider, qui feront tour à tour appel à nos souvenirs de spectateur, notre imagination ou notre observation, sans jamais demander de connaissances particulières.

Ce livret fait partie d'une collection dont l'objectif est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, élèves de FLE, étudiants, ou adultes tenus trop longtemps éloignés de l'écrit ou ayant fait leur apprentissage dans une autre langue que le français.

Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, fait se croiser l'écriture et une expression artistique : en apprivoisant l'écriture, on va à la découverte d'un art.

4. Mener une démarche avec les Arts Plastiques

7 démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui / Myriam COMET-STAPERT, Catherine LEMONNIER, Christian DUMAS – SCEREN, CRDP de Montpellier, 2008 – 1 dvd (85 min.) + 16 p.

Cote : K 11.3 COM

À travers 7 films courts sont présentées 7 démarches d'artistes plasticiens d'aujourd'hui, au regard de l'explicitation de leur pratique et de la monstration de leurs œuvres : Hélène Arnal (volume), Walter Barrientos (In situ), Bernard Belluc (installation), André Cervera (peinture), Sylvain Coentien (assemblage), Enzo (scénographie minérale), Pierre François (collage).

Même si leur point d'attache est commun, le sud de la France, ils empruntent chacun à des champs de pratique, de technique, de savoir-faire et de culture différents.

Au-delà de la géographie se dessine alors une nouvelle cartographie, celle du processus créatif, gardant la trace du cheminement emprunté par l'artiste. Reste aussi une mise en lumière de la sensibilité d'une époque, de ses courants et de ses langages.

Tantôt point de départ, tantôt aboutissement, ce DVD est un outil pédagogique utile à tous niveaux d'enseignement et d'approche culturelle. [Résumé de l'éditeur]

Arts appliqués et cultures artistiques : Seconde Bac Professionnel / Christiane DOISON, Bérénice GUITARD – Casteilla, 2009 – 94 p.

Cote : K 11 DOI

Ce manuel propose un ensemble de projets à faire réaliser par les apprenants, autour de différents thèmes d'études, et de façon transversale entre les différentes disciplines : design produit, design graphique et design d'espace :

- La ville
- Le développement durable
- Cultures artistiques.

De l'art, de l'art, de l'art / Luc MILLET – Educagri Editions, 2009 – 1 dvd vidéo (13 minutes + 3 minutes + 4 minutes)

Cote : K 11.3 MIL

Ce film est le témoignage d'une rencontre effectuée autour d'un projet pédagogique où des enseignants d'Enseignement Socio-Culturel (ESC) et quatre artistes ont accompagné des élèves de neuf lycées agricoles publics de la Région des Pays de la Loire.

Autour d'une thématique commune «Territoires futurs, les états des possibles» proposée par le réseau «art'ur», le film montre la manière dont les artistes ont conduit cette action et les façons dont les élèves ont vécu et ressenti leur immersion dans cette aventure de la création artistique : doutes, ignorance, hésitations, difficultés partagées, suivis des joies et de l'enthousiasme de tous lors des prises de conscience progressives de ce que représente ou devrait représenter l'art dans leur vie d'élèves et de jeunes adultes.

Choisis par le Fonds régional d'art contemporain, les quatre artistes, Chimène DENNEULIN, Stéphane PAUVRET, Régis PERRAY, et Nicolas SIMARIK, ont pu avancer, avec les équipes pédagogiques et les élèves, sur ce chemin où se rencontrent l'art et la pédagogie.

Pratiquer le dialogue arts plastiques – écritures : quinze ateliers de création pour l'éducation nouvelle / Odette NEUMAYER, Michel NEUMAYER et al. – Chronique Sociale, 2005 – 252 p.

Cote : K 11.3 NEU

Présentation de 15 ateliers de création faisant référence à des plasticiens modernes et contemporains, où écriture et arts plastiques se mêlent amenant les apprenants, enfants ou adultes, à transformer l'image de soi, la relation aux autres et à construire des savoirs.

Les auteurs présentent le détail du déroulement de ces ateliers et affichent les partis pris philosophiques et pédagogiques qui les sous-tendent.

Se construire par les arts plastiques : on devient comme on dessine / Evelyne ODIER – Chronique Sociale, 2007 – 207 p.

Cote : K 11.3 ODI

Cet ouvrage présente un parcours pédagogique et méthodologique pour rendre accessible l'art plastique auprès d'enfants, de jeunes ou d'adultes.

La démarche choisie est celle de la centration sur ce que ressent celui qui dessine, peint et modèle l'argile. Elle repose sur le principe que comprendre ce que l'artiste ressent (qu'il soit débutant ou confirmé) permet à l'animateur d'un atelier de développer des activités suscitant davantage l'épanouissement et la structuration.

Les conseils donnés permettent de mettre en place un atelier, de construire une progression pédagogique, de renforcer la créativité des participants et d'évaluer le travail réalisé.

Au sommaire :

- Chapitre 1 : L'investissement corporel dans le dessin et l'écriture
- Chapitre 2 : Le dessin "juste"
- Chapitre 3 : Du "on" au "nous", de la fusion à la vie sociale
- Chapitre 4 : Pour une meilleure gestion de l'espace et du temps
- Chapitre 5 : La mise en forme de l'expression.

Réseau de galeries d'art en collèges et en lycées / CRDP de Basse-Normandie, 2005 – 1 dvd (100 min.) + 1 livret (12 p.)

Cote : K 11.3

Le réseau de galeries d'art en collèges et en lycées de Basse-Normandie, créé en 1996, est aujourd'hui une action emblématique du partenariat entre le Rectorat de l'académie de Caen et la direction régionale des Affaires culturelles de Basse-Normandie.

Cette opération présente un double enjeu : d'une part, favoriser à l'échelon régional la diffusion de l'art contemporain et, d'autre part, promouvoir à l'échelon local, l'ouverture culturelle. Elle mise, à travers son action, sur l'impact de la rencontre avec les artistes et les oeuvres.

Ce dvd vidéo présente tout à la fois de multiples démarches artistiques ainsi que les différentes approches pédagogiques développées dans les établissements scolaires. Ce sont les paroles des différents acteurs de cette opération : artistes, enseignants, élèves mais aussi organisateurs qui ont été privilégiées. [Résumé de l'éditeur]

5. Mener une démarche avec l'Audiovisuel

Le court-métrage de fiction : pour une pédagogie de l'audiovisuel / Marie-Noëlle BRUN, Atelier Régional Audiovisuel, CRIPT Lorraine – Educagri Editions, 2000 – 146 p.

Cote : K 11.6 BRU

Ce document est centré sur l'écriture et la réalisation du court-métrage de fiction. Il donne des pistes de travail, propose des éléments de réflexion et offre des outils à destination des professeurs d'éducation socioculturelle et des porteurs de projets audiovisuels.

Il est le résultat d'une expérience de cinq ans, au cours de laquelle ont été mis en place des options ou ateliers de pratique audiovisuelle dans cinq lycées de la région Lorraine, avec interventions de professionnels à chaque étape de la réalisation : écriture, tournage, montage.

L'ouvrage est composé d'outils pédagogiques et méthodologiques (fiches techniques, fiches pédagogiques, bibliographies.) élaborés à partir de la mise en pratique, de réflexions théoriques et de témoignages.

6. Mener une démarche avec l'Architecture

Explorateurs de limites : promenades urbaines en région parisienne / Yves CLERGET, Daniel MARTIN et al. – SCEREN, CRDP Créteil, Centre Pompidou, 2009 – 1 dvd + 59 p.

Cote : K 11.3 CLE

Être sensible à la ville, à ses frontières, à son tracé toujours mouvant, c'est écouter sa complexité humaine en perpétuelle évolution. Les promenades organisées par le Centre Pompidou et par l'association Les Promenades Urbaines, en compagnie d'architectes, d'urbanistes, de créateurs, d'universitaires et d'acteurs de la vie associative proposent une lecture des différentes formes de création qui marquent le paysage.

Réalisé dans ce cadre par des pédagogues arpenteurs de la ville, ce DVD nous convie à quatre promenades dans la région parisienne : Montreuil, Ivry-sur-Seine, la ligne du RER C et le canal de l'Ourcq, pour saisir la frontière entre Paris et ses marges. Quatre explorations qui ont choisi d'interroger l'organisme vivant qu'est la ville en parcourant ses limites, là où il doit se tasser, grandir, s'affirmer, attirer, exclure, relier, échanger.

Quatre films "mises en ville" pour promeneurs aux aguets souhaitant bénéficier du point de vue d'intervenants spécialistes. Un cinquième film, "Mots croisés" montre la richesse de ces interventions dans l'animation de ces promenades urbaines ; architectes, urbanistes, enseignants, paysagistes, artistes, militants, tous ont les mots pour nous emmener dans les espaces frontières, là où le cœur de la ville cogne à ses limites. [Résumé de l'éditeur]

Une création, un architecte / Francis RAMBERT, Adrien FAINCILBER et al. – SCEREN, CNDP, 2009 – 1 dvd (180 minutes) + 104 p.

Cote : K 11.3 RAM

Une invitation à la lecture de bâtiments, avec les architectes qui les ont conçus.

Contextes de création, intentions des auteurs, caractéristiques formelles, inscription dans l'environnement urbain... toutes sortes d'enjeux, réels ou symboliques, sont analysés pour treize œuvres architecturales contemporaines situées en France.

Une présentation générale du DVD par Francis Rambert, directeur de l'Institut français d'architecture.

Les films :

- Le Parlement européen par Architecture Studio
- La Cité des sciences et de l'industrie par Adrien Fainsilber
- Le Zénith par Philippe Chaix et Jean-Paul Morel
- La Cité de la musique et le conservatoire par Christian de Portzamparc
- Le Palais omnisports de Paris-Bercy par Michel Andraut et Pierre Parat
- La Bibliothèque nationale de France par Dominique Perrault
- Le ministère des Finances par Paul Chemetov
- Le Stade Charléty par Henri Gaudin
- La cathédrale d'Évry par Mario Botta
- Le Centre Georges-Pompidou par Renzo Piano et Richard Rogers
- La Fondation Cartier par Jean Nouvel
- La Grande Arche par Paul Andreu
- Le musée du quai Branly de Jean Nouvel. [Résumé de l'éditeur]

7. Mener une démarche autour de la Musique

Enseigner les musiques actuelles ? / Philippe AUDUBERT, Gaby BIZIEN et al. – RPM Editions, 2012 – 122 p.

Cote : K 11.4 KOH

Par cet ouvrage, le collectif RPM (Recherche en Pédagogie Musicale) espère formaliser de nouveaux points d'appui possibles pour la réflexion, le partage et l'expérimentation sur les questions de la transmission, l'enseignement / formation des musiques actuelles.

Au sommaire :

1ère PARTIE : Evolution du contexte historique :

1. L'entrée des politiques publiques dans l'univers du rock (et réciproquement)
2. Les premiers dispositifs pédagogiques des musiques actuelles
3. La création du Collectif RPM

2ème PARTIE : Vers la formalisation d'une démarche pédagogique :

1. Le contexte de la pratique musicale dans les musiques actuelles et amplifiées
2. Le contexte de la pratique détermine des choix pédagogiques
3. Les fondamentaux pédagogiques revendiqués au sein du Collectif RPM
4. Le rôle et la place de l'intervenant / du formateur

3ème PARTIE : Les éléments de construction du projet pédagogique :

1. La conception du projet pédagogique
2. Les dispositifs pédagogiques

4ème PARTIE : Perspectives et enjeux :

1. Des "musiques actuelles" aux "pratiques actuelles de la musique"
2. La nécessaire reprise en main par le politique.

Boris Vian : la vie Jazz / Philippe KOHLY, Frédéric MAGET – SCEREN, 2009 – 1 dvd (60 min.) + 11 p.

Cote : K 11.4 KOH

Le film (sur DVD) présente un portrait de Boris Vian depuis son enfance jusqu'à sa mort en 1959. Plusieurs thèmes sont évoqués : l'adolescence, la provocation, le jeu.

Le film évoque également l'ambiance festive de l'après guerre, l'arrivée du jazz en France et l'amour de Boris Vian pour cette musique. On y trouve des références et des anecdotes sur le jazz, la chanson, mais de manière assez ponctuelle en se fondant sur des images d'archives de l'époque. Le jazz y est évoqué par de nombreux plans (généralement très succincts) montrant des instrumentistes de jazz (sans toutefois montrer les visages).

Un livret pédagogique, construit sur le mode d'un alphabet en 8 items, de Adolescence à Zazous, accompagne ce film.

8. Autres et divers

1001 jeux de créativité avec les objets / Philippe BRASSEUR – Casterman, 2009 – 92 p.

Cote : K 11 BRA

A travers cet ouvrage, l'auteur, Philippe BRASSEUR, propose une multitude de jeux et d'activités à partir d'objets permettant de stimuler toutes les facettes de notre créativité.

Il y a de quoi observer, manipuler, bouger, sentir, écouter, parler, imaginer, jouer, raconter, dessiner. Il ne s'agit pas d'un manuel de bricolages mais d'un outil tout à fait original, un stimulateur d'idées.

Plus encore que d'apprendre à animer le monde qui nous entoure, l'auteur nous invite à changer notre regard, notre langage, nos idées... tout cela par le biais d'une inventivité débridée !

Tout ce qu'évoque ce livre est l'objet de votre imagination : une chaise parle, une télévision s'allonge sur un canapé de psy, une babouche raconte sa vie au J.T. Rapidement, vous serez collectionneur de parfums, dompteur d'objets, créateur de machines irréelles, chef d'orchestre d'ustensiles insolites et comme Vian, vous comparerez la vie à une dent ou tel Duchamp, vous exposerez un objet quotidien pour bousculer notre vision des choses...

Action culturelle et lutte contre l'illettrisme / Marie-Christine BORDEAUX, Martine BURGOS et al. – Editions de l'Aube, 2005 – 207 p.

Cote : M 3 BOR

Rapprocher les notions de culture et d'illettrisme pourrait paraître paradoxal.

Dans les années 1960 et même au-delà, la culture n'était pas encore considérée comme un levier d'action dans la lutte contre l'illettrisme, sauf peut-être par quelques francs-tireurs. Depuis, l'illettrisme est devenu un problème de société en touchant 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans...

Comment le monde de la culture et celui de la lutte contre l'illettrisme collaborent-ils ?

Quels sont les effets de cette rencontre sur chacun d'eux ?

On peut imaginer que l'action artistique ou culturelle n'a pas pour objet de faire reculer directement l'illettrisme. Mais alors, quel est le sens de son investissement ?

Comment les différents secteurs du champ artistique et culturel sont-ils présents autour de cet enjeu ?

Comment cerner et rendre lisibles la place et le rôle du champ culturel dans la lutte contre l'illettrisme, les métiers et compétences mobilisés, les démarches et supports utilisés...

Tel est l'objet de cet ouvrage qui présente les résultats d'une investigation menée à partir de trois terrains d'enquête : Nancy, Roubaix et le département de l'Ain.

Préface de Marie-Thérèse GEFFROY.

La pratique de l'exposition : de l'école maternelle au lycée et pourquoi pas ailleurs / Nicole MORIN, Michèle GUITTON – CRDP Poitou-Charentes, 2006 – 208 p.

Cote : K 11 MOR

Faire participer les élèves, non seulement à la visite d'expositions, mais à leur montage dans et en dehors de l'école, faire approcher l'exposition comme pratique artistique en soi, en faire concevoir et réaliser l'espace, en faire vivre la dimension sociale (écriture de cartels, de cartons d'invitations, de catalogues, vernissage, ...), contribue à donner une formation interdisciplinaire et prépare à une attitude à la fois respectueuse, accueillante et participative, en un mot, citoyenne, vis à vis de l'art.

Articulé autour des moments forts que sont la conception, le montage et la réception d'une exposition dans le cadre éducatif, le propos des auteurs est, ici, de multiplier l'accès à des démarches formatrices où se mêlent et se soutiennent l'artistique et le pédagogique.

L'art à la rencontre de l'autre : pratiques partenariales auprès d'enfants et d'adultes en situation d'exclusion / Martine MEIRIEU, Catherine HURTIG-DELATTRE et al. – Chronique Sociale, 2011 – 189 p.

Cote : K 11 MEI

Cet ouvrage veut donner la parole à ceux qui n'ont pas toujours d'espace pour la prendre : enfants et adultes habituellement exclus du monde culturel.

Leur parole croise celle d'artistes, d'enseignants, de philosophes, de responsables culturels. Tous ont le désir d'instaurer des lieux de création où chacun puisse se surprendre et surprendre ceux qui le regardent par ce qu'il révèle.

À travers l'expérience de l'association Eolo, il s'agit ici d'enregistrer la mémoire et de témoigner pour que ces projets perdurent sous d'autres formes, menés par des compagnies différentes de la nôtre et qui développent leur propre langage.

Eolo est un espace d'arts pour tous, fondé en 2001, structure associative qui réunit des musiciens, comédiens, plasticiens et danseurs autour d'une pratique artistique avec des enfants et des adultes en situation d'exclusion.

Créée pour instaurer des espaces de régulation entre artistes et partenaires éducatifs ou culturels, elle s'est développée au fil des années et intervient dans vingt lieux différents.

Ce livre propose les propos croisés de Serge Dorny, directeur de l'Opéra national de Lyon, Benoit Guillemont, responsable à la DRAC, Thierry Auzer, directeur du théâtre des Asphodèles, Gérard Guillot, professeur de philosophie avec ceux des anciens présidents et secrétaire d'Eolo, de ses artistes, ainsi que d'enseignants partenaires de l'association.

[Résumé de 4e de couverture]

L'art et la manière / ONISEP, La Huit, 2006 – 1 dvd (312 min.)

Cote : K 11.3

Ce DVD vidéo, à travers 11 films documentaires réunis sur 2 DVD, retrace le parcours d'artisans d'art, de leur apprentissage chez des maîtres d'art, il y a dix ans, à l'exercice quotidien de leur métier aujourd'hui.

Exécutant ou créatif, employé ou à leur compte, à la maison ou en atelier... la diversité des chemins parcourus permet de dresser un tableau réaliste et complet du secteur des métiers d'art.

Interviews, contenus pédagogiques et documentaires réunis dans une navigation interactive font de ce DVD un ensemble inédit d'informations sur les métiers d'art.

Au sommaire :

- C'est le chapeau qui fait l'homme (Le chapelier)
- La sorcière ou le collier de la reine -Le tourneur sur bronze)
- Vieux charme et bois de rose (L'ébéniste d'art)
- L'atelier de restauration (Le restaurateur de tableaux)
- La maîtrise du vent (Le facteur d'orgues)
- La marque du canif sur les chanfreins (L'archetier)
- Une vie semée de fleurs et de plumes (Le plumassier)
- Le mystère du papier amoureux (Le graveur en taille douce)
- La sultan et le fakir (L'automate)
- Le bombeur de verre (Le bombeur de verre).

Petit éloge des arts : repérer et surmonter leurs peurs propres à toute pratique artistique / David BAYLES, Ted ORLAND – Retz, 2007 – 128 p.

Cote : K 11 BAY

Pratiquer les arts fait peur. Beaucoup d'artistes en herbe arrêtent en chemin, insatisfaits ou bloqués, confrontés à des problèmes qui semblent les dépasser : à quoi sert une œuvre artistique ? quels sont les obstacles à surmonter pour éviter un décalage trop grand entre ses désirs et sa pratique réelle ?

Le mérite de ce petit ouvrage, clair et accessible, est de répondre à ces questions avec efficacité et simplicité : il décrit la triple confrontation auquel tout artiste doit faire face : au patrimoine artistique qui l'a précédé, aux regards des autres et à sa quête personnelle.

En partant des expériences qui ont jalonné leurs propres parcours artistiques et celles des nombreux stagiaires qu'ils ont accompagnés, les auteurs nous livrent les clés pour se désinhiber et pour apporter des réponses concrètes à des questions qui sont loin d'être réservées aux seuls géants des arts.

Ainsi abordée, la pratique artistique n'apparaît pas seulement comme un apprentissage technique destiné à l'épanouissement esthétique, mais surtout comme un cheminement personnel tourné vers les arts et les autres, d'une grande richesse.

[Résumé de l'éditeur]

CAFOC de Nantes
22 rue de Chateaubriand
44000 Nantes
Tél : 02.40.35.94.16
<http://www.cafoac.ac-nantes.fr/>