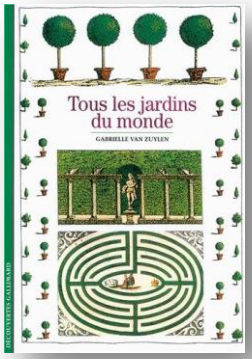
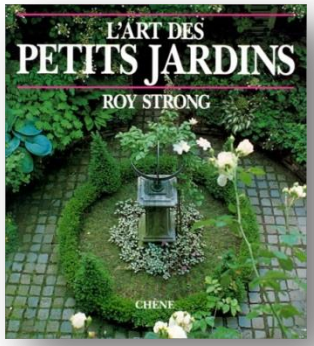
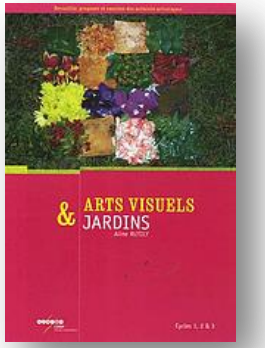
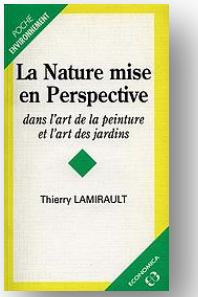
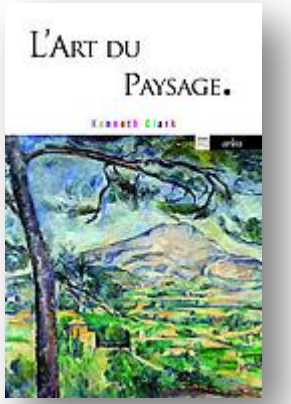
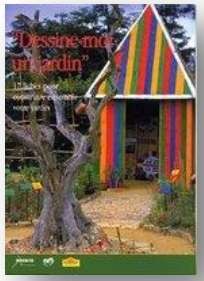
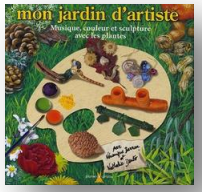
BIBLIOGRAPHIE JARDINS / ARTS ET CULTURE

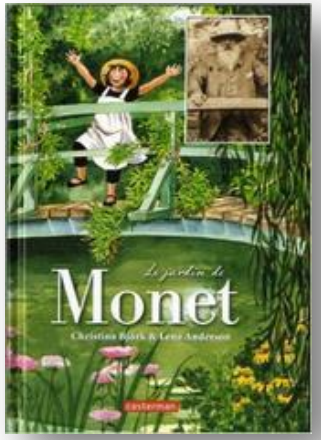
COUVERTURE	RÉFERÉNCES	COMMENTAIRES
	**Tous les jardins du monde** Gabrielle VAN ZUYLEN (Auteur) – Paru en février 2013 – Beau livre(broché)	Tous les jardins participent de la même quête du "paradis perdu" et soumettent la nature à leurs artifices : compositions architecturales à Rome ou jardins clos du Moyen Age, théâtres de l'humanisme à la Renaissance et reflets des monarques du Grand Siècle, peintures de paysages en Angleterre, promenades publiques dans l'Europe entière, urbanisme contemporain enfin. L'art des jardins est lié aux cultures et aux sociétés qui l'imaginent. Gabrielle van Zuylen, chroniqueur mais aussi jardinier, nous invite à entrer dans les plus beaux jardins de notre civilisation.
	Jardin - Vocabulaire typologique et technique Marie-Hélène BENETIERE Collection "Vocabulaires"	Plus de 3 000 mots recensés pour analyser et décrire l'ensemble des éléments esthétiques et techniques qui constituent un jardin. Un usuel d'histoire de l'art qui définit très précisément tous les termes attachés aux typologies, aux formes et aux techniques avec l'appui d'une illustration choisie. Une très riche illustration vient compléter les définitions, montrant comment une forme est déclinée à différentes époques ou dans différentes régions. Le livre reproduit de nombreuses photographies, mais aussi bon nombre de gravures, de peintures ou de dessins. Un index en fin d'ouvrage permet de retrouver aisément les chapitres et notions développés dans le corps du livre, car l'ordre alphabétique est rompu par le classement thématique.

	Le jardin **« qui repose l'œil sans l'égarer »** Jean PRUVOST Editions Honoré Champion (poche)	Jean Pruvost, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, se passionne pour l'histoire des dictionnaires. Prix International de linguistique (Logos) en 2000, Prix de l'Académie française en 2007, chroniqueur de langue sur Canal Académie et Directeur éditorial des éditions Honoré Champion, il aime à faire partager l'ivresse qu'il ressent au contact de sa collection de dictionnaires, plus de dix mille… « Vous êtes-vous bien jardiné ? » demandait-on au XVIe siècle pour parler d'une promenade. Le mot « jardin » est, dès l'Antiquité, associé au paradis et convient aussi bien à l'agrément qu'au travail du potager. Jean Pruvost nous propose une jolie balade dans les dictionnaires, citations et expressions, des jardins de curé à celui d'Adonis, illustrations à l'appui. Le voyage est délicat et stimulant.
	**L'art des petits jardins** Broché 1er mars 1995 de Roy STRONG (Auteur)	Créer un jardin de rêve -décoratif ou utilitaire - sur une petite surface. 24 modèles de jardins originaux accompagnés de leur schéma de plantation. Plus de 100 photographies en couleur. Un guide pratique et des principes de base : matériaux et design, choix des couleurs et des formes selon l'évolution saisonnière ...
	Arts des jardins Site histoire des arts du ministère de la culture http://histoiredesarts.culture.fr/hda_front/images/pdf/arts%20des%20jardins%203.pdf Téléchargeable	Repères chronologiques pour l'art des jardins. Le document présenté sous forme de liste constitue, comme tous les documents présentés sur ce site, une référence simple et accessible en la matière.

	**Arts visuels & jardins** Aline RUTILY cycles 1, 2 & 3 CRDP Poitou Charentes	Les « Jardins » d'Aline Rutily sont des « monuments vivants », des laboratoires personnels, des lieux de formation artistique, culturelle et patrimoniale. Les carnets de jardins, la création de liens avec les œuvres et le patrimoine, la recherche de l'auteur plasticienne autour du « tapis-jardin », offrent des pistes pédagogiques innovantes pour créer du sens, pour lire, parler, écrire. Une programmation pratique et variée d'ateliers permet de s'approprier ces lieux, de les connaître, d'apprendre à les protéger. Cet ouvrage fournit à l'enseignant d'innombrables éléments pour élaborer une démarche en arts visuels autour du jardin. Des choix de points de départs variés multiplient les possibilités d'articuler arts visuels avec la maîtrise de la langue et avec la découverte des sciences. Enfin, il propose des pistes de programmation en cycle 1 et 2, puis en cycle 3, conformément aux programmes de 2002.
	**La nature mise en perspective dans l'art de la peinture et des jardins** Thierry LAMIRAULT Economica, 1997	La nature est-elle extérieure à l'homme ou est-elle une invention destinée à légitimer cette reconstruction ? En proposant une lecture de ses représentations idéalisées à travers l'art de la peinture et l'art des jardins, ce livre resitue cette question à l'intérieur de l'expérience esthétique.

	**Le paysage** Kenneth CLARK Montfort, 2002	Kenneth Clark nous propose ici une histoire de la représentation du paysage et des phénomènes naturels : les flammes et les flots, la lumière orageuse, le traitement du ciel, l'emplacement de la ligne d'horizon, les couleurs du crépuscule, le clair de lune, etc. La deuxième partie du livre envisage la peinture du XIXe siècle, quelques artistes sont alors traités plus en détail : Constable, Courbet, Turner, Van Gogh, Seurat, Pissarro et d'autres. En aucun cas il ne s'agit là d'un traité théorique sur la peinture ou les représentations du paysage, mais plutôt d'une promenade qui vise à faire réfléchir plutôt qu'à instruire ou à informer. L'auteur fonde sa réflexion sur quatre types de paysage : les paysages symboliques (le jardin symbolique de la Dame à la licorne), les paysages réalistes, les paysages fantastiques (ceux de Jérôme Bosch), et les paysages idéalisés, comme ceux de Nicolas Poussin.
	Des enfants, des jardins, des artistes (une approche sensible des jardins) Isabelle FABRE Scéren / CRDP Bourgogne (Cédérom PC)	Pendant trois années des enfants, des enseignantes, une plasticienne ont parcouru deux jardins remarquables et appris à les connaître en les explorant avec leurs cinq sens. Ce cédérom, compte rendu d'une expérience particulière, présente un grand nombre de photographies et permet de construire l'approche sensible de tout lieu naturel. Il propose aux enseignants et aux élèves des clés pour voir autrement mais aussi pour toucher, sentir et écouter le jardin. Il témoigne d'un travail en équipe avec une artiste plasticienne et montre comment des enfants de grande section et de CM1-CM2 peuvent devenir acteurs d'une démarche paysagère. Les démarches proposées prennent appui sur les pratiques artistiques d'artistes contemporains impliqués dans une problématique autour de la nature. Des liens sont proposés avec les autres disciplines, la maîtrise des langages (oral et écrit), les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et l'histoire.

	**Dessine-moi un jardin** 17 fiches pour construire ensemble votre jardin Scéren / CRDP Académie d'Orléans-Tours	17 fiches pour imaginer vos jardins... Mode d'emploi. I. Premier jardin : premiers pas dans l'univers du jardin. II. Histoire de jardins : l'histoire des jardins et l'approche culturelle. III. Jardin en grand : faire un jardin à l'école. IV. Jardin de rêve : l'art et le jardin.
	**Mon jardin d'artiste** (3 livrets) 1 Je suis musicien avec la nature 2 Je suis peintre avec la nature 3 Je suis sculpteur avec la anture Petite Plume de Carotte	1 : Propose douze idées de créations sonores à l'aide d'éléments naturels : graines, fleurs, légumes, écorces… 2 : Propose treize idées de créations de peintures et pigments à l'aide d'éléments naturels : charbon, légumes, plantes… 3 : Propose quatorze idées de créations à l'aide d'éléments naturels : végétaux, écorces, légumes…
	Jardins d'école Dominique Tresgot (Conseillers pédagogiques de la Nièvre) CRDP de Bourgogne	Le jardin, lieu traditionnellement lié à des fonctions spécifiques, se révèle aujourd'hui pour l'école un lieu particulièrement propice à la construction des apprentissages. "Jardins d'écoles" s'adresse aux enseignants de l'école primaire et de l'enseignement spécialisé. Il se veut avant tout un outil clair et pratique où les maîtres pourront trouver de nombreux exemples à prendre, non comme des modèles, mais plutôt comme autant de pistes à inventorier avec les élèves. Ce document constitué d'une cinquantaine de fiches permet ainsi d'aborder de façon motivante, par une approche concrète et sensible, divers domaines d'enseignement : les arts visuels, l'éducation musicale. les sciences, la technologie. Il propose également des solutions à des problèmes pratiques pouvant être soulevés par la mise en œuvre des autres fiches : des questions-réponses.

	Où est passée la rainette ? : Claude Monet à Giverny ELSCHNER, Géraldine ; GIREL, Stéphane /. CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille, Elan Vert, 2012. 1 vol. (31 p.) : ill. en coul. + 1 dossier pédagogique (19 p.) : ill. en coul. (Disponible en ligne) + 1 poster	Qui a dit que Monet n'avait jamais peint d'animaux à Giverny ?Son portrait d'Antoinette, petite rainette de l'étang, était pourtant un véritable chef-d'œuvre. Seulement voilà :le tableau du maître a disparu, un soir d'été dans le jardin. Parcourez le jardin de Giverny en sautant de toile en toile, sous le regard de Claude Monet. Le livret de propositions pédagogiques, documentaires et créatives, vient compléter l'album par de nombreuses activités dans lesquelles l'enseignant puisera en fonction de son projet de classe. L'enseignant pourra :- aborder l'univers biographique de Monet ainsi que sa technique picturale- faire découvrir aux élèves l'album : les aventures de la rainette ; le lien entre le texte et les illustrations ; la comparaison entre les différentes œuvres ; l'apprentissage d'un vocabulaire ; la poésie de la langue- initier à la peinture : couleurs, formes, techniques, lumières, plans et perspectives... à l'histoire des arts- faire pratiquer des activités plastiques : peindre en plein air, peindre une nature morte, jouer avec l'espace de la feuille...
	**Le jardin de Monet** Lena Anderson (Illustrations), Christina Bjork (Scenario) Casterman	Qui mieux que Pomme, petite fille amoureuse de la nature, pouvait nous introduire dans le monde merveilleux de Monet ? Non seulement, elle adore admirer les tableaux "en vrai" dans les musées, mais surtout elle a une énorme envie de voir un lieu privilégié de la création : le jardin du peintre. Petit critique pictural et reporter en herbe ou "en fleurs", elle nous convie à l'accompagner dans sa promenade : l'Orangerie, le musée Marmottan et enfin la propriété du peintre avec ses nymphéas, ses étangs, ses souvenirs.

	Le jardin Marie-Anne RABOUILLE - Christine VAN BELLEGHEM CPAV / Nord http://netia59a.ac-lille.fr/~va.anzin/IMG/pdf/jardin.pdf Téléchargeable	Ce thème de travail s'enracine dans des pratiques familiales et scolaires. L'enjeu est pour l'enseignant d'y greffer une dimension culturelle. Au-delà des représentations habituelles, il s'agit pour l'élève d'en découvrir et d'en construire de nouvelles, étayées par de multiples références artistiques, littéraires, historiques, symboliques, mythologiques... Les auteures proposent ici un dossier qui valorise l'approche culturelle du jardin, il vous permettra de découvrir plusieurs pistes de travail qu'il vous appartient d'adapter aux élèves dont vous êtes responsable, aux projets de la classe voire de l'école.
	Jardins extraordinaires Christine CHARLES - Raymond BALESTRA - Richard ROUX Conseillers pédagogiques Arts visuels Inspection académique des Alpes maritimes 2003 http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/jardins%20extraordinaires.pdf Téléchargeable	Travailler sur un thème en arts visuels ne peut se réduire à une simple illustration ou à la seule représentation. Cela implique une recherche qui englobe une prise en compte de différents paramètres (culturels, historiques, symboliques, mythiques) qui permettront de nourrir une réflexion, de susciter une rêverie, préalables indispensables à tout moment de création. Cette étape franchie, il s'agit d'opérer des choix plastiques et donc, là encore d'analyser toutes les composantes esthétiques qui s'offrent à nous, dans le thème retenu. Dans cet esprit vous trouverez dans ce document de quoi alimenter votre réflexion pédagogique en arts visuels ainsi que des références historiques utiles.

SITES CONSEILLÉS		
	Portail Histoire des arts du ministère de la culture et de la communication http://histoiredesarts.culture.fr/ Taper « jardin », avec l'onglet Primaire, 97 liens sont accessibles en un clic, tous de qualité.	*Histoiredesarts* est conçu pour la communauté éducative et pour les amateurs d'art. Le site signale, pour tous les domaines artistiques et culturels, des documents en ligne présentant une œuvre ou un groupe d'œuvres. Ces ressources sont élaborées par les services compétents des établissements culturels nationaux qui conservent, mettent en valeur, diffusent ces dernières. Le site s'organise en fonction du nouvel enseignement de l'histoire des arts : grands domaines artistiques, périodes historiques, thématiques. Plus de 4000 ressources commentées (tableaux, sculptures, films…) en ligne, dont plus d'un millier en régions. Une recherche multicritères (mot clés, périodes, domaines, thématiques, villes, institutions, format informatique). Une recherche par carte cliquable (régions et départements). Des repères chronologiques par domaines artistiques (architecture, danse, musique…)
	Conservatoire des jardins et paysages http://www.conservatoire-jardins-paysages.com/index.php	Le Conservatoire des Jardins et Paysages est une association unissant depuis 30 ans des professionnels d'origines fort diverses, paysagistes, botanistes, horticulteurs, architectes, historiens, passionnés par le monde de l'art des jardins que l'on sait fragile et en constante évolution. Les actions du Conservatoire des Jardins et Paysages sont établies sur un concept simple : « Un jardin connu est un jardin sauvé » Parmi ses principales actions, le Conservatoire des Jardins et Paysages sélectionne un certain nombre de jardins de France et d'Outre mer dans le dessein de favoriser leur connaissance auprès du public. Afin de parvenir à cette promotion, des publications de type guides, cartes… sont publiées. De même, une bibliographie des dernières publications dans le domaine des jardins est mise à jour et réactualisée trimestriellement afin de partager leur passion sur l'actualité éditoriale. Ce site est le moyen de renforcer le partage de cet art puisqu'il renvoie vers les sites des jardins recensés, des librairies, des institutions, des professionnels spécialisés.

	L'art des jardins, les jardins dans l'art Christelle STRUB Site CANOPE / Base numérique du patrimoine d'Alsace (BNPA) http://www.crdp-strasbourg.fr/data/patrimoine-culturel/jardin-01/#section4	Les tentatives actuelles de réintroduction de la nature dans la ville participent à redéfinir et à réinterroger la relation que l'homme entretient avec elle. Horizon habituel et quotidien de l'homme depuis l'Antiquité, les jardins évoluent en même temps que ses besoins, ses envies et ses attentes. C'est au travers de cet univers encore méconnu des jardins alsaciens qu'il vous est proposé de voyager. Des images fixes ou animées, des témoignages et des articles de synthèse permettent de se familiariser avec les jardins utilitaires, d'agrément et scientifiques. D'autres, insolites dans leurs formes et leurs finalités, sont également à découvrir.
	BnF Classes Ressources en ligne http://classes.bnf.fr/recherche/classes.php Taper « Jardin »	La Bibliothèque nationale de France met à disposition des classes et de leurs enseignants des ressources magnifiques et trop peu exploitées. Superbe fenêtre sur le monde, tremplin pour établir des réseaux entre des œuvres essentielles situées dans tous les domaines et issues de toutes les cultures du monde, nous ne pouvons que conseiller à tous les enseignants désireux de se cultiver et de disposer d'une vision ouverte des thèmes, des genres, des notions, d'ouvrir ce portail généreux et magnifiquement illustré : une mine extraordinaire.
	Portail Histoire des arts **CRDP STRASBOURG** http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/ Taper « jardin » dans la recherche	Ce portail est le plus ancien et un des plus fournis qui soit. Même si de nombreuses propositions pédagogiques prennent appui sur l'existant alsacien, il reste que l'ensemble fournit quantité de liens et de pistes de travail qu'il est impossible de ne pas trouver l'objet de sa recherche et de trouver des sites extrêmement précieux.

	Parcours Jardins Mylène BERTOLI – CPAV DSDEN Somme SITE CULTURE HUMANISTE DSDEN DE LA SOMME http://culture-humaniste.ia80.ac-amiens.fr/index.php/arts-visuels/parcours-jardins	Parcours découverte autour de dix jardins amiénois. A l'origine, ce travail a été pensé pour compléter les parcours patrimoine qui s'adressaient au cycle 3 uniquement. Dans la volonté d'offrir aux plus jeunes élèves des parcours adaptés, nous avons choisi de l'étendre aux deux autres cycles, la thématique des jardins nous a semblé propice à des apprentissages multiples en termes d'éducation au regard. Le domaine artistique lié à l'art de l'espace et à l'art visuel, a été privilégié mais d'autres disciplines (géographie, histoire des arts, nouvelles technologies) sont aussi concernées par ce travail.
	Portail Arts et culture 89 Christophe Syda CPAV – DSDEN 89 http://artsetculture89.ac-dijon.fr/	Le portail Arts et culture de la DSDEN de l'Yonne fourmille de liens, de référence en particulier dans le domaine de l'histoire des arts. Sa présentation générale vise à l'essentiel, ce qui permet au lecteur de ne pas se perdre dans d'innombrables liens qui font perdre du temps. Et la proximité du département permet d'imaginer des projets de correspondance ou des classes transplantées…
BIBLIOGRAPHIES		
	Arts et Jardins Bibliographie CAUE 77 http://www.77couleurjardin.com/medias/files/arts-et-jardins.pdf Téléchargeable	Présente des propositions dans les domaines : *Jardin & poésie* : titres de chansons, accès aux paroles, compléments documentaires en littérature. *Jardins et leurs représentations picturales* : listes d'œuvres bien choisies sur les thèmes comme le jardin des Hespérides, le Paradis, les jardins du Moyen-âge, le jardin classique, les scènes de jardin, le jardin anglais, l'impressionnisme, les représentations modernes.

	Albums déclencheurs en sciences Laurence COUDREUSE CPC – DSDEN RENNES http://www.ia22.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia22/shared/maternelle/Fiches%20pedagogiques/decouverte%20du%20monde/sciences_albums_declancheurs.pdf Téléchargeable	Le jardin est un thème de projet qui permet de faire des liens entre culture, culture scientifique et littérature. Les albums présentés dans cette bibliographie téléchargeable sont présentés classés et commentés. Les grandes entrées sont : • Manifestation de la vie végétale • Manifestations de la vie animale. • Le corps et l'hygiène • Les objets et la matière Toutes ces entrées sont agrémentées de pistes d'activités. L'ensemble est un outil précieux pour la maternelle.
	Bibliographie FRUITS ET LEGUMES AU JARDIN BnF et La joie par les livres http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=DOSSIER_536	Un parcours jalonné d'albums et de contes, de documentaires et de romans, de chansons et de poésies. Dans chaque séquence le classement des ouvrages est organisé par ordre alphabétique d'auteur, parfois d'illustrateur ou de titre dans la partie : Au jardin... on conte. L'ensemble établi par la référence… La BnF. Incontournable.
Pour aller plus loin		
	N° 5 - Le jardin et ses rapports à l'art. Encadrer, décadrer, recadrer Projets de paysage Revue scientifique sur la conception et l'aménagement de l'espace http://www.projetsdepaysage.fr/n_5_1	Revue très documentée que l'on peut consulter en ligne et qui permet de comprendre l'importance que revêt le jardin dans l'évolution des conceptions qu'entretiennent l'homme et son espace. Voici quelques titres des articles : Quand les jardins résistent à l'art... Les natures du jardin d'installation. Une architecture de cadres. Le jardin comme post-paysage et projection imaginée.