

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Centre de ressources documentation & bibliothèque

Acquisitions 2022

(achats, échanges, justificatifs, dons)

Centre de Ressources

Qui sommes-nous ?

L'équipe du centre de ressources (documentation & bibliothèque) du musée des Beaux-arts de Reims, composée de quatre personnes, est rattachée au département de la conservation et de la recherche. Elle répond par courrier et par mail aux demandes du public et met à sa disposition des ouvrages, revues, dossiers sur le musée, ses collections et l'histoire de l'art. La bibliothèque se spécialise également dans le domaine de la préparation et de la formation continue aux métiers du patrimoine.

On y trouve quoi ?

Des **catalogues d'exposition** de 1900 à nos jours

Des **catalogues des salons** parisiens et rémois du XVIIIe au XXe siècle

Des monographies d'artistes

Des **catalogues des musées** de France et de l'étranger

Des livres sur **l'art par siècle et mouvement artistique**, par domaine (peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, mobilier, objet d'art, céramique), par pays ou centre de production

Des ouvrages traitant d'**iconographie**, d'**esthétisme**, de **théorie**

Des écrits d'artistes et de critiques d'art

Des ouvrages sur les différentes techniques

Des ouvrages sur la muséologie, l'organisation administrative et le droit des musées, l'action culturelle, la conservation-restauration

Des ouvrages sur **l'histoire locale et les monuments historiques** de Reims et la région Champagne-Ardenne

Des revues d'art

Mais aussi...

Ces dernières années avec le projet du futur musée, quelques axes privilégiés ou thèmes d'excellence liés à l'histoire des collections et à celle de la ville s'inscrivent avec force :

Les arts décoratifs (céramique, mobilier, verrerie, vitrail, objets d'art) ;

Les courants Art nouveau et Art déco ;

Autour du Grand Jeu et du Surréalisme.

Contact

CREA / Bibliothèque du musée des Beaux-Arts

2, esplanade Roland Garros – 51100

Sur rendez-vous tous les jours de la semaine de 9 h à 17 h

Documentaliste Francine Bouré

francine.boure@mairie-reims.fr

03 26 35 36 08

Chargée de bibliothèque Amélie Dubreuil

amelie.dubreuil@reims.fr

03 26 35 36 16

Ce document est aussi disponible sur le site de la ville de Reims

<http://www.reims.fr/321/centre-de-ressources.htm>

HISTOIRE DE L'ART

Anne LARUE, *Histoire de l'art d'un nouveau genre*
Max Milo, col. Beaux livres, 2014

Tout au long de l'histoire, des femmes artistes se sont distinguées dans leur discipline. Pourquoi l'histoire de l'art ne se conjugue-t-elle qu'au masculin ? Les auteures montrent comment, à travers quelques points d'ancrage choisis à travers les siècles, le discours de l'art est rongé à la base par ses mensonges idéologiques. Le préjugé sexiste minore le rôle véritablement actif des femmes.

Krzysztof POMIAN, *Le musée, une histoire mondiale*, Volume 3, *À la conquête du monde, 1850-2020*
Gallimard, col. Bibliothèque illustrée des histoires, 2022

Au milieu du XIXe siècle débute une période qualifiée d'âge d'or des musées qui commence avec l'Exposition universelle de Londres organisée en 1851. Lieux de culture, de sociabilité et de revendication des identités, les musées se multiplient à l'échelle mondiale, à des degrés inégaux selon les pays et les continents. Les effets de la crise liée à la Covid-19 sont abordés.

COURANTS ET PERIODES ARTISTIQUES

Art contemporain

Cyrille GOUYETTE, *Une street histoire de l'art : 50 ans d'art urbain révèlent 5.000 ans d'histoire de l'art*
Alternatives, col. Arts urbains, 2021

S'appuyant sur une sélection d'environ 200 artistes emblématiques de la scène urbaine contemporaine, l'auteur montre comment leurs œuvres font référence à l'histoire de la création artistique occidentale. Il s'intéresse notamment aux codes formels et aux modes opératoires des artistes.

Aude de KERROS, *L'art caché : les dissidents de l'art contemporain*
Eyrolles, col. Poche, 2022

Apparu dans les années 1960, l'art contemporain s'est imposé à partir des années 1980 pour devenir un "financial art", un art conceptuel promu et financé par les grandes institutions financières et culturelles. Sa visibilité officielle occulte un immense foisonnement créatif qu'il s'agit ici d'explicitier et de dévoiler.

Benjamin OLIVENNES, *L'autre art contemporain : vrais artistes et fausses valeurs*
Points, col. Document, n° 5670, 2022

L'histoire de l'art du XXe siècle à travers l'analyse du discours, du mythe et du marché de l'art contemporain. L'auteur présente des artistes français connus de certains collectionneurs, de critiques ou de poètes mais ignorés des institutions et du grand public.

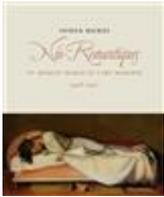

Entre mémoire et oubli

L'Atelier contemporain / FRAC d'Auvergne, col. Beautés, 2022

Les contributeurs analysent les relations entre la création et la mémoire. Ils mettent en avant le poids du passé dans le monde de l'art et évoquent les multiples facettes et les contradictions qui en résultent.

XXe siècle

Néo-romantiques : un moment oublié de l'art moderne en Europe et aux États-Unis : 1926-1972

Flammarion, col. Histoire de l'art, 2022

Ouvrage consacré à ce groupe d'artistes cosmopolites qui se réunit à Paris dans les années 1920 autour de Christian Bérard et qui, opposé à l'abstraction, préconise une nouvelle forme de peinture figurative. Agrémenté d'anecdotes, le récit fait revivre le Paris artistique et intellectuel de la Belle Époque autour de grandes figures telles que Gertrude Stein et Max Jacob.

Nos artistes martyrs

Hazan / Musée d'art et d'histoire du judaïsme, 2021

Critique d'art, Hersch Fenster publie en 1951, en yiddish et à compte d'auteur, un projet mémoriel dans lequel il retrace l'itinéraire de quatre-vingt-quatre artistes juifs morts dans les camps, avec en préface un poème de M. Chagall. L'ouvrage, publié ici dans une traduction française inédite, propose une nouvelle iconographie et une mise en contexte du travail de l'auteur.

Pionnières : artistes dans le Paris des Années folles

RMN-Grand Palais / Musée du Luxembourg de Paris, 2022

Catalogue de l'exposition consacrée au rôle des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques modernes et des idées dans le Paris des années 1920. Environ 150 œuvres de techniques différentes sont exposées, provenant des travaux de 45 artistes dont Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Marie Laurencin, Mela Muter, Anton Prinner, Gerda Wegener et Pan Yunliang.

Un phare pour l'art : l'Académie Julian à Honfleur : 1949-1957

Société des amis du Musée Eugène Boudin / Illustria-Librairie des musées, 2022

En 1949, André Del Debbio, codirecteur de l'école privée de peinture et de sculpture, acquiert le phare de l'hôpital d'Honfleur en Normandie, pour y envoyer chaque année le lauréat du prix de peinture de l'Académie Julian. René Decrion, Lee Owens, Alain Gerbaud, François-Xavier Lalanne y ont ainsi séjourné. Ce catalogue retrace l'histoire de ce lieu et son rôle dans la vie culturelle locale.

Regards sur l'Art déco en Meurthe-et-Moselle

Gérard Louis, 2022

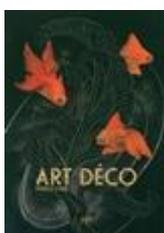
Une enquête photographique et documentaire sur l'Art déco en Meurthe-et-Moselle, de Longlaville à Baccarat en passant par Nancy et Toul. L'ouvrage présente les bâtiments emblématiques et moins connus, les décors et les façades caractéristiques de ce style architectural.

L'Art déco : France, Amérique du Nord

Norma / Cité de l'architecture et du patrimoine, 2021

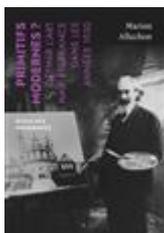
Dans les années 1920-1930, l'Amérique du Nord et la France connaissent une émulation artistique intense. Des décorateurs français exposent aux États-Unis tandis que des architectes américains se forment dans les écoles françaises. Le style Art déco influe sur le cinéma, la mode, le sport et la presse. Les contributeurs retracent l'histoire de ces échanges artistiques.

Art déco : France-Chine

Archives d'architecture moderne, 2022

Présentation de l'influence réciproque entre l'Art déco français et l'art chinois. Tandis que l'architecte Liu Jipiao importe ce mouvement en Chine dans les années 1920, les artistes français tels que J.-E. Ruhlmann, R. Buthaud ou G. Suisse s'inspirent de l'art des laques et des motifs chinois dans leurs œuvres.

Primitifs modernes ? définir l'art naïf en France dans les années 1930

Fage éd. / Fondation Alberto et Annette Giacometti, col. École des modernités, 2022

Essai consacré à ces artistes français appartenant à la seconde génération du mouvement de l'art naïf mais restés méconnus tels que Séraphine Louis (1864-1942), André Bauchant (1873-1958), Camille Bombois (1883-1970), Emile Boyer (1877-1948) ou encore Jean Eve (1900-1968).

Primitivismes, Volume 2, Une guerre moderne

Gallimard, 2021

Suite de cette étude des fondements et des usages du primitivisme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Trois thèmes sont abordés : les arts d'Afrique, le refus de leur appropriation par l'art nègre et la guerre entre cultures amérindiennes, préhistoire ou peuples barbares anciens et néo-classicisme.

L'art à bras-le-corps : parcours dans l'art du XXe siècle

L'Atelier contemporain, col. Essais sur l'art, 2021

Mise au point peu avant sa mort par le critique d'art britannique, l'exposition de la Tate Modern de Londres intitulée *Looking at modern art* a pris la forme d'un hommage D. Sylvester. Ce recueil d'essais, d'articles ou d'entretiens du critique d'art reprend le schéma de l'exposition en explorant les œuvres d'artistes tels que Cézanne, Mondrian, Soutine, Bacon, Picasso, Matisse, Pollock ou Koo

Jean-Pierre PASTORI, *Le Bœuf sur le toit : miroir des Années folles*
In Fine éditions d'art, 2021

À l'occasion du centième anniversaire du Bœuf sur le toit, ce beau livre retrace l'histoire de ce cabaret parisien inauguré le 10 janvier 1922 par Louis Moyses dans le VIIIe arrondissement. Pendant l'entre-deux-guerres, cet endroit constitue un lieu de rencontres fréquenté par les artistes, les célébrités et l'intelligentsia parisienne.

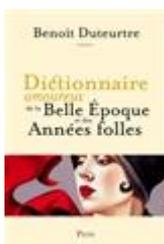
Chagall, Modigliani, Soutine & Cie : l'école de Paris
Silvana Editoriale, 2022

Une découverte du Paris de la première moitié du XXe siècle à travers les œuvres d'artistes venus du monde entier pour s'installer dans la capitale française. Peintres ou photographes, ils ont été stimulés par le climat politique, intellectuel et libéral de la ville.

Bertrand TILLIER, *Dérégler l'art moderne : de la caricature au caricatural*
Hazan, col. Bibliothèque Hazan, 2021

Au XIXe siècle, la caricature connaît une expansion perçue comme une menace pour la peinture, d'autant que des artistes tels que Goya ou David s'y adonnent. Elle s'affranchit de ses intentions initiales pour devenir un langage formel qui s'affirme au XXe siècle. À travers la peinture de Courbet, Ensor ou Picasso, l'auteur analyse comment la caricature devient l'espace d'invention du caricatural.

Benoît DUTEURTRE, *Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des Années folles*
Plon, col. Dictionnaire amoureux, 2022

Une plongée au cœur de la Belle Époque et des Années folles à travers un panorama de la vie artistique française de cette période et des échanges avec New York, Vienne, Londres. Apollinaire, Guitry, Colette, Ravel, Stravinsky et Picasso sont tour à tour évoqués.

Les fabriques identitaires de la Grande Guerre : représentations artistiques de soi et de l'autre, 1914-2018
Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2022

Des analyses des représentations de la Première Guerre mondiale, durant le conflit puis jusqu'au centenaire de la dernière année de guerre. A travers des correspondances, des spectacles de marionnettes, de l'art pariétal, des caricatures, des romans, des films ou encore de la bande dessinée, les contributeurs analysent la place de cet événement dans le sentiment identitaire des Européens.

Le surréalisme dans l'art américain : Dali, Ernst, Tanguy, Pollock, Rothko, Johns, Bourgeois
RMN-Grand Palais / Musées de Marseille, 2021

Catalogue consacré à l'impact du surréalisme sur l'art d'avant-garde aux États-Unis, à partir de l'arrivée à New York, en 1941-1942, d'un groupe d'artistes européens, notamment Max Ernst et André Masson. Sont abordés, entre autres, l'influence de l'essai fondateur de Donald Judd, *Specific objects et l'exposition Eccentric abstraction*, qui réunit des femmes artistes autour de Lucy Lippard.

La fabrique de l'histoire de l'art : 200 revues 1903-1969
Textuel / Ed. du Centre Pompidou, col. Beaux livres, 2020

Une histoire de la modernité artistique à travers l'aventure éditoriale de 200 revues d'art du XXe siècle, sélectionnées dans la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou qui en compte plus de 8 000. L'ouvrage les présente de manière chronologique au travers de 450 fac-similés.

XIXe siècle

Un musée éphémère : le Musée Napoléon III au palais de l'Industrie, mai-octobre 1862
Louvre éditions / Mare & Martin Arts, 2021

L'histoire de ce musée temporaire peu connu, conçu pour présenter la collection Campana, acquise en 1861. Il reflète la politique culturelle de l'empereur et répond à une logique didactique. Les œuvres sont présentées selon des principes scénographiques modernes. Victime des luttes de clans et de sa rivalité avec le Louvre, le musée ferme après quelques mois et ses collections sont dispersées.

Claire MAINGON, ***L'œil en rut : art et érotisme en France au XIXe siècle***
Norma, 2021

Au XIXe siècle, les représentations du corps et de la sensualité prennent une place plus grande dans la société française grâce à l'essor des moyens de reproduction tels que la photographie et la lithographie. À partir d'œuvres variées et méconnues, l'auteure analyse cet art érotique et l'évolution de la perception de la nudité à cette époque.

Serge FAUCHEREAU, ***L'art des pays baltes : XIXe-XXe siècles***
Flammarion, col. Histoire de l'art, 2021

Monographie sur les arts d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie aux XIXe et XXe siècles. Dans cette région longtemps colonisée par de puissants voisins, les artistes revendiquent leurs identités culturelles dès le XIXe siècle. Durant l'entre-deux-guerres, l'autonomie retrouvée est synonyme d'ouverture et d'échanges artistiques. Avec notamment des œuvres de Padegs, d'Akberg et de Purvītis.

Norbert WOLF, ***L'art des Salons : le triomphe de la peinture du XIXe siècle***
Citadelles & Mazenod, 2012

Un panorama des prestigieux Salons officiels de peinture qui ont émaillé le XIXe siècle en Europe et en Amérique. L'auteur relie ces manifestations aux multiples mutations historiques et sociales de l'époque : l'avènement de la bourgeoisie, la domination culturelle de Paris. Il aborde les thèmes et les courants typiques de la peinture académique : orientalisme, nus, portraits, peinture d'histoire.

Daniel GROJNOWSKI et Denys RIOUT, *Les arts incohérents et le rire dans les arts plastiques* Corti, col. Les essais, 2015

À Paris, à la fin du XIXe siècle, de jeunes artistes décident de s'amuser en montant une exposition autour du thème des arts incohérents. Cette manifestation ouvre la voie à d'autres expériences : Duchamp, Picabia, Picasso, etc. Toutes œuvrent peu à peu à l'instauration d'une nouvelle conception de l'art qui s'impose désormais.

Centre culturel international — Colloque (2016), *Écrire et peindre le paysage en France et en Angleterre : 1750-1850*

Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2021

Des études consacrées à la représentation du paysage dans la littérature et dans les arts graphiques en France et en Angleterre. Les contributeurs analysent notamment l'arrière-plan du paysage, la théorie artistique et la peinture au début du XIXe siècle ou encore le paysage anglais chez Géricault.

XVIIIe siècle

Christine GOUZI, *L'art et le jansénisme au XVIIIe siècle*

Classiques Garnier, col. Univers Port-Royal, n° 8, 2021

Analyse de différentes manifestations de l'art lié au jansénisme dans le courant du XVIIIe siècle : les tableaux de Saint-Germain-des-Prés, les frontispices des *Nouvelles ecclésiastiques*, journal longtemps clandestin du mouvement janséniste, les suites gravées de la vie du diacre François de Paris, les gravures de François Boucher pour le bréviaire de Paris de 1736, entre autres.

XVIIe siècle

Nicolas MILOVANOVIC, *Catalogue des peintures françaises du XVIIe siècle du musée du Louvre*

Gallimard / Louvre éditions, col. Livres d'art, 2021

Une présentation exhaustive de la collection de peintures françaises du XVIIe siècle du musée du Louvre, soit 626 tableaux, avec des textes détaillés consacrés aux plus grands chefs-d'œuvre et une introduction à l'histoire de cette collection, depuis sa présentation en 1793 jusqu'à l'époque contemporaine.

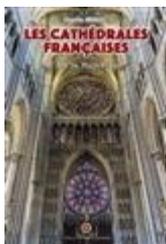
Avant le XVIe siècle

Jan BLANC, *L'art des anciens Pays-Bas : de Van Eyck à Bruegel*

Citadelles & Mazenod, col. L'art et les grandes civilisations, 2021

Une somme sur les différents domaines de l'art aux Pays-Bas, de l'avènement de Philippe II le Hardi en 1384 jusqu'à la scission du pays en 1581. Peintures, enluminures, dessins, gravures, sculptures et tapisseries sont présentés.

Charles MORICE, *Les cathédrales françaises : l'art du Moyen Âge*
Éditions Patrimoine & Spiritualité, col. L'art et la foi, 2022

Une étude consacrée aux cathédrales françaises du Moyen Âge par le collaborateur d'Auguste Rodin, spécialiste de l'art gothique.

MONOGRAPHIES D'ARTISTES

Olivier RENAULT, *Bonnard, jardins secrets*
La Table ronde, col. La petite Vermillon, n° 406, 2015

Présentation de la vie et de l'œuvre du peintre français Pierre Bonnard. L'auteur évoque les relations qu'il a entretenues avec les avant-gardes, sa façon de saisir le motif et de peindre de mémoire dans son atelier, les sujets parfois hétérogènes qu'il faisait entrer sur la toile ou encore son rapport aux femmes, dont Marthe, sa compagne, qu'il aura photographiée et peinte sa vie durant.

Bernard MARCADE, *Francis Picabia, rastaquouère*
Flammarion, col. Grandes biographies, 2021

Biographie de Francis Picabia (1879-1953), artiste polymorphe, peintre et écrivain, dont la trajectoire chaotique au sein des avant-gardes du XXe siècle l'a vu passer de l'abstraction à la figuration, de la géométrie au biomorphisme ou encore de l'onirisme au réalisme.

Françoise Gilot : les années françaises
Silvana Editoriale, 2021

Une rétrospective consacrée à la période française de cette artiste qui a été la compagne de Picasso entre 1944 et 1953 et dont elle a eu deux enfants. Cette maternité la conduit à pratiquer le dessin autant que la peinture, pour des raisons matérielles. Elle illustre ainsi plusieurs auteurs, comme Eluard, ainsi que ses propres textes. Après sa rupture avec Picasso, elle s'installe aux États-Unis.

Marie GARRAUT, *Georgia O'Keeffe : une icône américaine : biographie*
Hazan, 2021

Le parcours de cette figure légendaire de la peinture américaine, qui fait ses premiers pas dans le New York des années 1920 et défraie la chronique par sa relation amoureuse avec A. Stieglitz. Alors que sa peinture de fleurs bouleverse le monde de l'art, elle part vivre au Nouveau-Mexique pour y peindre ce qui fait son essence : ciels ardents, paysages de plateaux et canyons.

Gérard GAROUSTE, *L'intranquille : autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou*
Collection Proche, 2022

Le peintre, sculpteur, graveur et illustrateur G. Garouste se confie et raconte les relations conflictuelles avec son père, les secrets et non-dits de sa famille, ses années aux beaux-arts, ses crises de délire, ses soirées au Palace à la fin des années 1970, ses rencontres avec le marchand d'art Leo Castelli, etc.

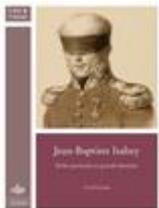
Luigi FICACCI, *Giovanni Battista Piranesi : catalogue of the complete etchings*
Taschen / FP, 2022

Une rétrospective de l'œuvre du graveur et architecte italien Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), qui a inspiré de nombreux artistes, jusqu'à E.A. Poe, F. Kafka et J.K. Rowling. L'homme est notamment célèbre pour ses vues architecturales de Rome ainsi que pour ses représentations de prisons imaginaires.

Frédéric SOUVERBIE, *Jean Souverbie : 1891-1981*
Gourcuff Gradenigo, 2021

Une présentation de la vie et de l'œuvre du peintre et décorateur français J. Souverbie, élève de M. Denis dont il fréquente l'atelier à Saint-Germain-en-Laye dès 1908 avant d'entrer à l'académie Julian. Marqué par le cubisme, il se lie à P. Picasso puis se consacre à l'art monumental à partir des années 1930. En 1945, un atelier est créé spécialement pour lui à l'École des beaux-arts de Paris.

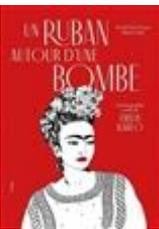
Cyril LECOSSE, *Jean-Baptiste Isabey : petits portraits et grands desseins*
CTHS / Institut national d'histoire de l'art, col. L'art et l'essai, n° 19, 2018

Étude consacrée au portraitiste J.-B. Isabey. Miniaturiste réputé à la cour de Napoléon Ier, il est qualifié de peintre des rois et fut également décorateur, illustrateur et chroniqueur. L'auteur retrace à travers son parcours les enjeux tant politiques qu'artistiques et commerciaux de la production de portraits de petits formats au XIXe siècle.

Olivier RENAULT, *Rouge Soutine*
La Table ronde, col. La petite Vermillon, n° 373, 2012

Chaïm Soutine, l'un des peintres les plus marquants du XXe siècle, est un artiste de légende, de par sa place dans l'histoire de l'art, mais aussi à cause des mythes qui font planer sur sa vie un halo d'incertitudes. Sa naissance, son enfance, son rapport aux femmes ou à l'argent, les multiples versions et contradictions sont ici passées en revue et mises en relations avec sa peinture.

Rachel VINE-KRUPA et Maud GUELY, *Un ruban autour d'une bombe : une biographie textile de Frida Kahlo*
Nada éditions, 2022

Pour l'artiste mexicaine F. Kahlo, les vêtements, plus qu'un simple atour, relevaient d'un choix identitaire et idéologique. Elle portait aussi bien des costumes traditionnels que des vêtements d'homme, et elle arborait fièrement son corset orthopédique. À travers la garde-robe de la peintre, cet essai graphique invite à parcourir sa vie.

Soulages
Ed. du Centre Pompidou, 2019

Rétrospective sur plus de 60 ans de carrière du peintre. Avec des photographies de l'accrochage de l'exposition par l'artiste.

Antony Penrose, *Les vies de Lee Miller*

Thames & Hudson, 2022

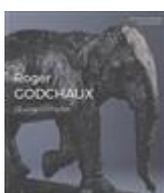
Un portrait de Lee Miller, mannequin, muse de Man Ray, photographe de mode pour Vogue ou encore correspondante de guerre durant l'été 1944. Sa vie est ici racontée par son fils et illustrée d'une sélection de ses photographies.

Sandrine ANDREWS, *Rosa Bonheur*

Larousse, col. Essais et documents, 2022

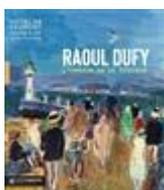
Présentation du parcours et de l'œuvre de la peintre animalière Rosa Bonheur. Libre et indépendante, elle est une pionnière qui a mis en avant des sujets tels que la place des femmes dans l'art et la société ainsi que la cause animale et son importance dans la ruralité et l'écologie.

Jean-François DUNAND et Xavier EECKHOUT, *Roger Godchaux : œuvre complet*

Faton, 2021

Le parcours du sculpteur animalier des années 1930 est retracé par son petit-fils, en collaboration avec la galerie Xavier Eeckhout. Les auteurs évoquent la statuaire comme l'œuvre graphique de cet artiste qui a créé un bestiaire au style naturaliste, en marge du mouvement « le retour au lisse ».

Raoul Dufy : l'ivresse de la couleur

Hazan / Musée d'art moderne de la Ville de Paris, col. Culturespaces, 2022

Présentation de l'œuvre de R. Dufy à travers une centaine de ses peintures, dessins, aquarelles et céramiques majoritairement issus de la collection du Musée d'art moderne de Paris. Artiste qui s'est intéressé à de nombreux styles, il entretenait des liens étroits avec l'œuvre de Cézanne de 1908 à 1914, mis tout particulièrement en avant dans cette exposition.

Victoria GIRAUDO, *Alicia Penalba : Paris après-guerre*

Fage éd., Fondation Alberto et Annette Giacometti, col. Ecole des modernités, 2022

L'auteure retrace le parcours d'Alicia Rosario Pérez Penalba (1913-1982), une sculptrice dont l'œuvre s'est développée à Paris dans les années 1950. Ses amitiés avec Wilfredo Lam, Henri Matisse ou Alberto Giacometti ont été décisives dans la définition de son style. L'étude est nourrie d'archives de l'artiste récemment rendues publiques.

Frédéric AUBOURG, *Alicia Penalba : vers l'envol*

Cohen & Cohen éditeurs, 2021

Monographie présentant l'œuvre de cette sculptrice née en Argentine et formée à Paris dans l'atelier d'Ossip Zadkine. À partir de 1951, elle se consacre uniquement à la sculpture non figurative puis, dans les années 1960, travaille sur des projets architecturaux. L'air et la lumière deviennent les fils conducteurs de sa quête artistique.

Michel CHARZAT, *André Dunoyer de Segonzac : la force de la nature, l'amour de la vie*
Gourcuff Gradenigo, 2021

Une monographie consacrée à ce peintre français particulièrement admiré dans les années 1960 et désormais presque oublié. Contemporain de Picasso, il ne s'est intéressé que brièvement au cubisme et son œuvre est majoritairement figurative. L'auteur relève les liens entre son existence et son art dont il expose toutes les facettes.

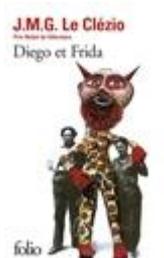
Boldini : les plaisirs et les jours
Paris-Musées / Musée du Petit Palais, 2022

G. Boldini (1842-1931), peintre italien, a essentiellement travaillé à Paris où il connaît un fort succès, notamment auprès d'une riche clientèle dont il est l'un des portraitistes favoris. Cette monographie chronothématique présente 200 peintures commentées qui font revivre la capitale à la Belle Époque.

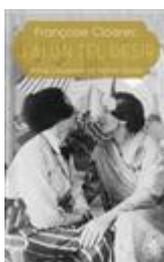
Doïna LEMNY, *Constantin Brancusi : la chose vraie*
Gourcuff Gradenigo, 2022

À partir de l'étude des archives conservées dans le fonds Brancusi du Centre Pompidou, l'auteure reconstitue le parcours artistique du sculpteur roumain, ses amitiés avec les artistes Satie, Duchamp ou Modigliani et le contexte culturel dans lequel il a évolué. Elle apporte aussi un éclairage sur sa pratique de la photographie, qu'il utilisait afin d'imposer sa vision sur ses propres œuvres.

J.M.G.LE CLEZIO, *Diego et Frida*
Gallimard, Folio, n° 2746, 1995

Frida Kahlo et Diego Rivera : étrange histoire d'amour qui se construit et s'exprime par la peinture. L'art et la révolution furent les seuls points communs de ces deux êtres qui explorèrent toutes les formes de la déraison et de l'échange de personnalités. Mexicains, leurs idées marquèrent un tournant dans la culture sud-américaine.

Françoise CLOAREC, *J'ai un tel désir : Marie Laurencin et Nicole Groult*
J'ai lu. Littérature générale. Roman historique, n° 12596, 2020

Récit de l'histoire d'amour de la peintre Marie Laurencin et de la couturière Nicole Groult dans le Paris des avant-gardes du début du XXe siècle.

Jean-Pierre CUZIN, *La Tour*
Citadelles & Mazenod, col. Les phares, 2021

À partir des derniers travaux de recherche sur le peintre Georges de La Tour (1593-1652) et sur sa biographie lacunaire, l'auteur apporte un nouvel éclairage sur le corpus de l'artiste et sa redécouverte progressive entre le XIXe et le XXe siècle. Le propos est servi par une abondante iconographie et de nombreux détails d'œuvres.

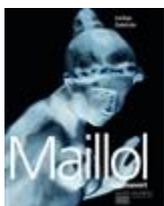
Prix Drouot des amateurs du livre d'art 2022.

Jean-Marc HERY, *Louis-Félix Chabaud : paradoxes d'un sculpteur oublié*

Mare & Martin Arts, 2013

Cette présentation de L.-F. Chabaud propose de redécouvrir l'œuvre du sculpteur du XIXe siècle qui ouvrit la voie à l'Art nouveau.

Maillol (re)découvert

Gourcuff Gradenigo / Galerie Malaquais, 2021

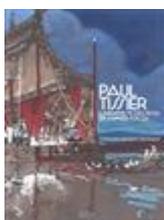
Exploration des débuts du sculpteur A. Maillol, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Délaissant à cette période la peinture et la tapisserie, le jeune homme se tourne vers la création de statuettes taillées dans le bois puis modelées en terre. Grâce au soutien d'A. Vollard et de F. Godard, il acquiert une première reconnaissance du milieu, se consacrant ensuite aux bronzes.

Munch : un poème d'amour, de vie et de mort

RMN-Grand Palais / Musée d'Orsay, 2022

L'œuvre de Munch ne se réduit pas aux quelques chefs-d'œuvre réalisés dans les années 1890. Le catalogue en propose une lecture globale, mettant en avant la grande cohérence de la création du peintre norvégien. Exprimant l'idée que l'humanité et la nature sont unies, il élabore une iconographie inédite inspirée par les philosophies vitalistes, notamment de Nietzsche et Bergson.

Stéphane BOUDIN-LESTIENNE, *Paul Tissier : l'architecte des fêtes des Années folles*

Norma, 2022

En 1923, l'architecte Paul Tissier se voit confier par la Société des grands hôtels de Nice l'organisation de fêtes exceptionnelles dont il assure aussi bien la scénographie que la mise en scène. Cette monographie puise dans les 400 éléments de décor et les 2 200 documents graphiques de son fonds d'archives pour illustrer la démesure des Années folles.

ARTS ET SOCIÉTÉ

L'art est une arme de combat féministe : France, Argentine, Honduras et Salvador, regards pluridisciplinaires croisés

Presses universitaires de Rouen et du Havre, col. Genre à lire... et à penser, 2020

Les neuf études analysent des cas de pratiques artistiques féminines dans différentes disciplines : arts plastiques, cinéma (fiction et documentaire), danse, poésie, théâtre. En interrogeant leurs sens possibles, elles soulignent que la domination masculine et la violence de ses expressions les plus aiguës font du geste créateur féminin, féministe ou non, un acte de subversion et d'émancipation.

Laure ADLER et Camille VIEVILLE, *Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses*
Flammarion, col. Histoire de l'art, 2022

Etude sur le parcours d'une cinquantaine de femmes artistes depuis le XVIe siècle : Vera Molnar, Nancy Spero, Hilma af Klint, Vanessa Bell, Kubra Khademi ou encore les Guerrilla Girls. Elle met en lumière le lent basculement vers leur autonomie et la reconnaissance de la dimension créative de leur travail, des compétences longtemps réservées aux hommes.

Linda NOCHLIN, *Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?*
Thames & Hudson, 2021

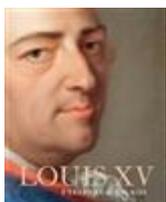
Plutôt que de s'interroger sur le manque de femmes parmi les grands artistes, l'auteure remet en question la notion de grandeur et critique le point de vue masculin blanc qui imprègne la pensée de l'art à travers l'histoire. Sa réflexion permet une nouvelle forme d'appréciation pour l'art du XXIe siècle tout en initiant un point de vue féministe de l'histoire de l'art.

Germain VIATTE, *L'envers de la médaille : Mondrian, Dubuffet les pouvoirs publics et l'opinion*
L'Atelier contemporain, 2021

Les parcours de Mondrian (1872-1944) et Dubuffet (1901-1985) révèlent combien la vie d'artiste est difficile. Ils ont dû surmonter de nombreuses épreuves et réticences pour parvenir à affirmer leur personnalité artistique, radicale et singulière. Seule la clairvoyance de quelques amis, marchands, amateurs et finalement des pouvoirs publics a permis à leurs œuvres d'être exposées.

COLLECTION ET MECENAT

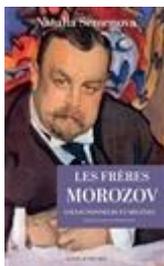
Louis XV : passions d'un roi : 1710-1774
In Fine éditions d'art / Château de Versailles, 2022

Après sept années de Régence, la cour revient à Versailles en 1722 et Louis XV est sacré à Reims le 25 octobre de la même année alors qu'il a 12 ans. S'ouvre un long règne de plus d'un demi-siècle. Les œuvres présentées dans ce catalogue apportent une lumière nouvelle sur le personnage et permettent de saisir la complexité de l'homme derrière le monarque, de ses passions à sa personnalité.

Véronique TBOUL-BONNET, *Collections au féminin : du salon privé au musée : Nélie Jacquemart-André-Clémence d'Ennery-Béatrice E. de Rothschild*
L'Harmattan, 2022

Le récit romancé du destin de trois femmes, Nélie, Clémence et Béatrice, passionnées d'art et restées célèbres pour leurs collections exceptionnelles. Dans l'ombre, la figure de Bernard Berenson, un homme qui a créé le métier d'expert en art. L'auteure, guide-conférencière, alterne les portraits avec des notices d'œuvre, des extraits de presse ou des commentaires sur ses recherches.

Natal'â Ur'evna SEMENOVA, *Les frères Morozov : collectionneurs et mécènes*
Solin / Actes Sud, 2021

Une biographie des frères Morozov, petits-fils de serfs ayant fait fortune dans le textile, grands mécènes moscovites et propriétaires d'une exceptionnelle collection d'art moderne français et russe.

MARCHE DE L'ART

France. Conseil des ventes volontaires, *Les nouvelles tendances du marché de l'art : les ventes aux enchères en France et à l'international*
Beaux-arts éditions, col. Grands thèmes-société, 2022

Un panorama des dernières tendances de la vente aux enchères sur le marché de l'art. Les transformations numériques du secteur, les artistes populaires, les nouveaux modes de consommation ainsi que le rôle des médias dans l'élargissement du public de ce milieu sont abordés, entre autres.

Éric HALPHEN, *Le faussaire de la famille : récit*
Buchet Chastel, col. Essais et documents, 2022

Petit-fils de Jean-François Millet, Jean-Charles Millet fit fortune en vendant à des galeristes peu regardants des faux tableaux du grand peintre. Son histoire est ici reconstituée.

Wolfgang BELTRACCHI et Helene BELTRACCHI, *Faussaires de génie : autoportrait*
Arche éditeur, 2015

Le faussaire et sa femme, marchand d'art, retracent leur parcours jusqu'à leurs démêlés avec la justice en 2010. Ils racontent leurs débuts dans le milieu de l'art, leurs relations avec les collectionneurs, les circonstances de la vente de nombreux de leurs faux, etc.

Léa SAINT-RAYMOND,
À la conquête du marché de l'art : le Pari(s) des enchères (1830-1939)
Classiques Garnier, col. Bibliothèque de l'économiste, n° 36, 2021

S'appuyant sur les archives des commissaires-priseurs, une analyse consacrée aux ventes aux enchères publiques à Paris qui met en lumière les rouages du marché de l'art entre 1830 et 1939.

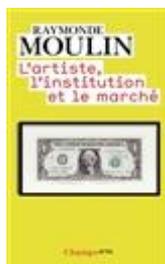
Stefan KOLDEHOFF et Tobias TIMM, *L'affaire Beltracchi : enquête sur l'un des plus grands scandales de faux tableaux du siècle et sur ceux qui en ont profité*
J. Chambon, 2013

Cet ouvrage relate la manière dont Wolfgang Beltracchi a vendu comme des toiles de maîtres des tableaux qu'il avait lui-même peints, avec l'aide de l'industrie de l'art, dont les profits égalaient ceux du commerce des armes ou de la prostitution.

Vincent NOCE, *L'affaire Ruffini : enquête sur le plus grand mystère du marché de l'art*
Buchet Chastel, col. Essais et documents, 2021

Récit de quatre années d'enquête consacrée aux faussaires présumés Giuliano Ruffini, son fils Mathieu et Lino Frongia, soupçonnés par une juge française d'avoir fabriqué et mis en circulation des dizaines de toiles de maîtres depuis les années 1990. Le journaliste expose les ressorts et les acteurs de cette escroquerie à laquelle de grandes institutions du monde de l'art se retrouvent mêlées.

Raymonde MOULIN, *L'artiste, l'institution et le marché*
Flammarion, col. Champs. Arts, n° 629, 2009

Cette description de la situation de l'art contemporain en France, ses institutions culturelles, l'action de l'État dans le secteur des arts plastiques, démonte les mécanismes économiques et sociaux de construction de la valeur de l'art.

ÉCRITS D'ARTISTES, CRITIQUES, CORRESPONDANCES

Jean COCTEAU, *Écrits sur l'art*
Gallimard, col. Art et artistes, 2022

Recueil d'écrits divers que Cocteau a consacrés aux artistes qu'il a côtoyés et admirés, principalement de l'avant-garde. Ce volume met en lumière comment l'écrivain relie les différentes disciplines artistiques (dessin, décor de théâtre, photographie) et révèle ses conceptions sur la création artistique tout en dévoilant l'évolution de l'esthétique du début du XIXe siècle.

Agnès CALLU et Roland RECHT, *L'historien de l'art : conversation dans l'atelier*
L'Atelier contemporain, 2018

Une conversation qui mêle les parcours personnels des auteurs et leurs analyses historiques et historiographiques sur l'art.

Paul SIGNAC, *Journal : 1894-1909*
Gallimard / Musée d'Orsay, col. Art et artistes, 2021

Présentation du journal tenu par le peintre français entre 1894 et 1909, entre réflexions sur l'histoire de l'art et la peinture, vie quotidienne faite de sport et de navigation dans les environs de Saint-Tropez, et évocation des crises qui jalonnent l'histoire de la IIIe République, des attentats anarchistes à l'affaire Dreyfus.

Alberto GIACOMETTI, *Lettres d'Alberto Giacometti à sa famille*, volume 1, *Les débuts : 1920-1929*
Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur / Fondation Alberto et Annette Giacometti, 2021

Rédigée entre 1920 et 1929, la correspondance entretenue par le sculpteur suisse Giacometti avec ses proches témoigne de son voyage en Italie en 1920, de son arrivée à Paris en 1922 où il étudie la sculpture à l'Académie de la Grande Chaumière, de ses premières expositions ou encore de ses relations chaleureuses avec sa famille.

Alberto GIACOMETTI, *Lettres d'Alberto Giacometti à sa famille*, volume 2, *L'artiste confirmé : 1930-1945*

Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur / Fondation Alberto et Annette Giacometti, 2021

Rédigée entre 1930 et 1945, la correspondance entretenue par le sculpteur suisse Giacometti avec ses proches témoigne de son intégration au groupe surréaliste puis de son exclusion par André Breton, de ses rencontres avec divers collectionneurs, ou encore de la création de ses premiers objets décoratifs.

Alberto GIACOMETTI, *Lettres d'Alberto Giacometti à sa famille*, volume 3, *La consécration : 1946-1966*

Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur / Fondation Alberto et Annette Giacometti, 2021

Rédigée entre 1946 et 1966, la correspondance entretenue par le sculpteur suisse Giacometti avec ses proches témoigne de l'élaboration de son style, de ses nombreuses rencontres, de sa reconnaissance internationale, de ses doutes ainsi que des modèles qui posent dans son atelier tels que S. de Beauvoir, E. Lotar ou J. Genet.

Théophile GAUTIER, *L'Orient*

Gallimard, col. Folio. Classique, n° 5681, 2013

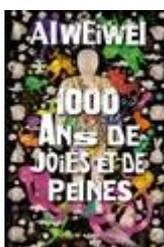
Cet ouvrage posthume réunit les études et récits de voyages de T. Gautier consacrés à l'Orient et à l'Extrême-Orient : Inde, Chine et Japon. Il relate aussi le voyage de l'auteur en Egypte au moment de l'inauguration du Canal de Suez.

Marina ABRAMOVIC, *Traverser les murs : mémoires*

Fayard, col. Documents, 2017

L'artiste revient sur sa vie et sa carrière, depuis son enfance dans la Yougoslavie communiste de Tito jusqu'à ses audaces scénographiques dans lesquelles elle repousse les limites du courant du body art, au sein duquel elle met parfois son corps en danger.

Ai Weiwei, *1.000 ans de joies et de peines*

Buchet Chastel, coll. Essais et documents, 2022

Dans ces mémoires illustrés de dessins inédits, l'artiste chinois raconte son enfance, sa jeunesse dans les camps de travail de Mao Tsé-Toung, sa formation à New York, son amitié avec Allen Ginsberg ainsi que l'influence de Duchamp et de Warhol sur son travail, sa prise de conscience de la dimension révolutionnaire de l'art et son combat contre le système chinois.

LE CORBUSIER, *Conférences de Rio : Le Corbusier au Brésil, 1936*

Flammarion, col. Champs. Arts, 2021

Textes et dessins commentés des six conférences prononcées à Rio de Janeiro en 1936 par Le Corbusier, qui réaffirme et explicite quelques grands thèmes de sa pensée et de sa pratique architecturales : le lien indissociable entre architecture et urbanisme, les conséquences des progrès techniques sur l'habitat humain, la contribution de l'architecte à l'évolution des sociétés.

Gustave COURBET, *Courbet en privé : correspondance de Gustave Courbet détenue dans les collections de l'Institut Courbet*

Ed. du Sékoya, 2019

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'artiste, l'intégralité de sa correspondance conservée à l'Institut Courbet à Ornans est reproduite ici en fac-similés et en textes et commentée. Les lettres sont regroupées par correspondant en dix chapitres. Elles sont adressées à sa famille, ses amis, ses modèles, des marchands, des collectionneurs, des mécènes et des politiques.

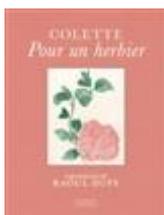

Virginie CAUCHI-FATIGA, *Eugène Delacroix et la critique : 1822-1885*

Mare & Martin Arts, col. Thèses illustrées, 2022

Issue d'une thèse de doctorat, une analyse de l'intégralité de la littérature d'art consacrée au peintre romantique produite entre 1822 et 1885. L'auteure replace l'artiste en tant qu'individualité imbriquée dans des réseaux artistiques, politiques, journalistiques et culturels.

LITTERATURE

Colette et Raoul DUFY, *Pour un herbier*

Citadelles & Mazenod, col. Coup de cœur, 2021

En 1947, l'éditeur suisse Mermod propose à Colette de lui envoyer des fleurs deux fois par semaine, pendant un an ou deux. En contrepartie, Colette fait le portrait de l'une ou l'autre de ces fleurs. Le recueil comporte 22 textes évoquant l'anémone, l'ellébore, le muguet, les jeannettes ou encore le pavot. Fac-similé de l'édition de luxe de 1951, illustrée par Dufy. Tirage limité et numéroté.

FICTION

Metin ARDITI, *Le Turquetto*

Actes Sud, col. Babel, n° 1184, 2013

Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré à Venise, troqué son nom pour celui d'Elias Troyanos, fréquenté les ateliers du Titien et fait une carrière exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le petit Turc, comme l'a surnommé le Titien. M. Arditi retrace le destin de cet artiste né Juif en terre musulmane, nourri de foi chrétienne et traîné en justice pour hérésie.

Prix Jean Giono 2011.

Pierre Assouline
Le portrait

Pierre ASSOULINE, *Le portrait*

Gallimard, Folio, n° 4897, 2009

Ingres peignit dans les années 1840 le portrait de la baronne Betty de Rothschild. Le tableau passa dans les hôtels particuliers de la famille rue Laffitte et rue Saint-Florentin à Paris, puis au château de Ferrière. Goering le vola et le fit héberger au château de Neuschwanstein. Guy de Rothschild le fait figurer dans de nombreuses expositions. Ce roman donne la parole au portrait.

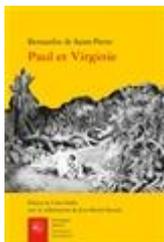

Michel BERNARD, *Deux remords de Claude Monet*

La Table ronde, col. Vermillon, 2016

Lorsque Claude Monet fait don à l'État des Nymphéas, il lui impose d'acheter son tableau *Femmes aux jardins*, peint soixante ans plus tôt. L'auteur raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la Manche, de Londres aux Pays-Bas, entre le siège de Paris de 1870 et la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'à la fin de sa vie.

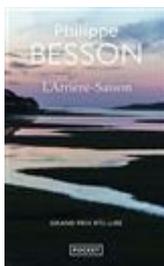
Prix Libraires en Seine 2017.

Henri BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, *Paul et Virginie*

Classiques Garnier, col. Classiques jaunes. Littératures francophones, n° 667, 2019

Madame de La Tour et Marguerite, deux femmes rejetées par la société, ont quitté leur pays et se sont installées à l'île Maurice, alors appelée île de France. Elles vivent simplement et élèvent ensemble leurs enfants, Paul et Virginie, loin des dangers de la civilisation. Ils s'aiment depuis toujours, mais Virginie part à Paris.

Philippe BESSON, *L'arrière-saison*

Pocket, col. Pocket Best, n° 12029, 2004

En s'inspirant d'un tableau de Hopper, le romancier P. Besson raconte la difficulté de renouer avec quelqu'un d'aimé et de trahi. Stephen revient vers Louise, qu'il avait quittée cinq ans auparavant pour une femme qu'il a épousée.

Prix RTL-Lire 2003.

Jean-Philippe BLONDEL, *La mise à nu*

Gallimard, col. Folio, n° 6669, 2019

Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une vie monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage des peintures d'Alexandre Laudin, un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent l'existence ennuyeuse de Louis.

Hélène BONAFOUS-MURAT, *Le jeune homme au bras fantôme*

le Passage, col. Littérature, 2021

Paris, 1834. Orphelin à la suite de l'attaque qui a coûté la vie à son père et qui lui a valu de perdre son bras, Charles Hû n'attend pas grand-chose de la vie. C'est sans compter sur l'aide d'un horloger qui l'équipe d'une prothèse. Devenu rédacteur pour un entrepreneur peu scrupuleux, il est déterminé à se faire une place, s'impliquant de plus en plus dans les affaires de son patron.

Sophie CHAUVEAU, *Le rêve Botticelli*

Gallimard, Folio, n° 4509, 2007

Dans la Florence tumultueuse de Laurent le Magnifique, à la mort de Lippi père, Filippino Lippi et son condisciple Sandro Botticelli deviennent amants. Leur route croise celle de Léonard de Vinci. Une rivalité oppose rapidement les deux peintres de la Renaissance. Suite de La passion Lippi.

Sophie Chauveau
La passion Lippi

Sophie CHAUVEAU, *La passion Lippi*
Gallimard, col. Folio, n° 4354, 2006

La vie de Fra Filippo Lippi (1406-1469), un moine libertin, artiste de génie, intransigent et manipulateur qui inventa un nouveau rapport entre l'art et le monde de l'argent, faisant passer les peintres du statut d'artisans à celui d'artistes reconnus.

Harriet Scott CHESSMAN, *Lydia Cassatt lisant le journal du matin*
La Table ronde / Quai Voltaire, 2022

Une reconstitution du Paris artistique de la fin du XIXe siècle avec les intrigues amoureuses d'un milieu passionné et les relations entre deux sœurs, Mary Cassatt, peintre américaine et sa sœur Lydia, son modèle, l'une artiste et l'autre muse, à partir de tableaux dont les reproductions sont incluses dans le livre.

Tracy CHEVALIER, *La dame à la licorne*
Quai Voltaire, col. Petit Quai Voltaire, 2015

Jean Le Viste, noble parisien, commande six tapisseries à Nicolas des Innocents, miniaturiste à la cour de Charles VIII. L'artiste accepte après avoir vu la fille de Jean Le Viste, dont il s'éprend. La passion l'entraîne dans le labyrinthe de relations délicates entre maris et femmes, parents et enfants, amants et servantes.

Tracy CHEVALIER, *La jeune fille à la perle*
Gallimard, col. Folio folies, 2008

Delft, XVIIe siècle, l'ordre social est strict. La jeune Griet, servante dans la maison de Vermeer, s'occupe des enfants, endure l'inquiétude de l'épouse et la jalousie d'une intendante acariâtre. Mais elle est fascinée par le génie du maître. Entre eux, naît une intimité et il lui demande de poser pour lui. Le scandale se propage dans la ville. Edition présentée dans un étui de velours rouge.

Françoise CLOAREC, *Séraphine : la vie rêvée de Séraphine de Senlis*
Libretto, n° 356, col. Littérature française, 2022

Ce roman biographique relate l'histoire de Séraphine Louis (1864-1942), une domestique de Wilhelm Uhde, un grand collectionneur, devenue peintre autodidacte à l'âge de 42 ans. W. Uhde devient son mécène et consacre une exposition à Paris en 1928 aux peintres naïfs. Séraphine est bercée par la gloire mais le jour où W. Uhde lui retire son soutien, son destin rejoint celui de Camille Claudel.

Françoise CLOAREC, *L'indolente : le mystère Marthe Bonnard*
J'ai lu. Littérature générale. Littérature française, n° 12271, 2018

Marthe Bonnard, épouse de Pierre Bonnard, partagea sa vie de 1893 à 1942. Le couple voyagea, noua des amitiés et fit naître une œuvre, au rythme des tourments intérieurs de l'un et de la santé fragile de l'autre. À la mort de Pierre, la véritable identité de sa compagne est découverte. S'ensuivent un procès sur l'héritage et la naissance d'une jurisprudence sur le droit moral des artistes.

Philippe Delerm
La bulle de Tiepolo

Philippe DELERM, *La bulle de Tiepolo*
Gallimard, col. Folio, n° 4562, 2007

Deux personnages que tout oppose, un critique d'art d'âge mûr qui vient de perdre sa femme et sa fille dans un accident et une jeune romancière italienne qui connaît le succès inattendu avec un petit livre consacré à Venise, se disputent un tableau déniché dans une brocante parisienne : lui parce que le style évoque Vuillard, elle parce qu'il est signé de son propre grand-père.

Philippe Delerm
Sundborn
ou les jours de lumière

Philippe DELERM, *Sundborn ou Les jours de lumière*
Gallimard, Folio, n° 3041, 1998

Construit à la manière d'un tableau, ce roman se déroule entre l'Ile-de-France, la Suède et le Danemark, et relate la vie d'un groupe de peintres à la recherche de l'équilibre entre l'art, la vie et le bonheur.

Julien DELMAIRE, *Minuit, Montmartre*
Grasset, 2017

Montmartre, 1909. Masseïda, une jeune femme noire au passé douloureux, vagabonde dans des ruelles mal famées. Un jour, elle frappe à la porte de l'atelier du peintre Théophile Alexandre Steinlen, qui l'accueille. Elle devient sa confidente, son modèle, son dernier amour, et entre dans un monde peuplé d'artistes. Mais la Belle Époque s'achève et le passé de Masseïda réapparaît.

Jean DIWO, *La chevauchée du Flamand*
J'ai lu, col. Littérature générale. Roman, n° 8313, 2007

Récit de la vie de Pierre-Paul Rubens (1577-1640). Le jeune peintre flamand entreprend un voyage d'études en Italie. Il visite Venise, Florence et Rome, rencontre Titien, copie les maîtres et devient peintre officiel du duc de Mantoue. Devenu riche et célèbre, il revient à Anvers sept ans après, ouvre un atelier avant d'être nommé peintre officiel de la Cour à Bruxelles.

Sophie DouDET
la
mort
en face
selon Goya

Sophie DOUDET, *La mort en face selon Goya*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

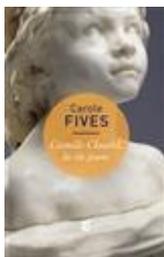
Juin 1869, Mariano Goya, petit-fils de l'illustre peintre espagnol, se rend sur la tombe de son aïeul à Bordeaux. Sous la dalle, il trouve un journal intime qui l'aide à comprendre la vie et l'œuvre de Goya, notamment la toile *El tres de mayo*, méprisée à sa création, oubliée pendant quarante ans puis devenue un symbole de l'horreur de la guerre.

Marika DouX
un
message de
consolation
selon Gauguin

Marika DOUX, *Un message de consolation selon Gauguin*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

Finistère, octobre 1889. Le peintre Paul Gauguin, qui peine à trouver le succès, connaît la précarité. Malgré son manque d'inspiration, il persévère pourtant grâce à son ami Meijer de Haan et à la belle Madeleine Delorme, et réalise un nouveau tableau baptisé Le Christ jaune.

Carole FIVES, *Camille Claudel, la vie jeune : une lecture de Camille Claudel, La petite châtelaine, 1895-1896, La Piscine-Musée d'art et d'industrie André Diligent, Roubaix*
Invenit / Ekphrasis, 2015

Une série de saynètes offrant un regard singulier sur *La petite châtelaine* de Camille Claudel. Ce buste d'enfant est successivement l'objet de l'attention, des désirs et des craintes d'un chercheur américain, d'un étudiant des beaux-arts, etc.

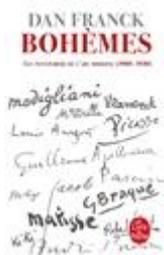
Dominique FERNANDEZ, *La course à l'abîme*
Le Livre de poche, n° 30317, 2008

En 1600, un jeune peintre inconnu s'installe à Rome, et en quelques tableaux d'une puissance et d'un érotisme encore jamais vus, révolutionne la peinture. Sous le pseudonyme de Caravage, il va devenir le peintre le plus prisé des princes, des cardinaux et de l'Église elle-même. Mais cet homme, marginal, qui aime les garçons, les voyous et se battre, va jusqu'à tuer un homme.

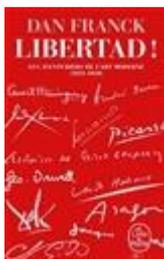
Dan FRANCK, *Le vol de la Joconde*
Grasset, col. Littérature française, 2019

Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé. Géry Pieret prétend dans Paris-journal être le coupable et se vante d'autres vols similaires. Cet ancien secrétaire de Guillaume Apollinaire met le poète dans le pétrin, et davantage encore lorsqu'il prétend avoir vendu des œuvres volées à un peintre parisien, que chacun peut reconnaître comme étant Picasso.

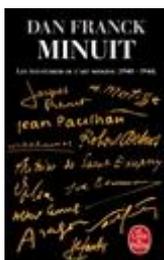
Dan FRANCK, *Les aventuriers de l'art moderne, Volume 1, Bohèmes : 1900-1930*
Le Livre de poche, n° 30695, 2006

La vie des poètes et des artistes dans le Paris du début du XXe siècle est ici mise en scène. Une grande chronique vivante et foisonnante qui voit se dérouler la légende des peintres, écrivains et poètes du début du XXe siècle de la Butte Montmartre au Montparnasse.

Dan FRANCK, *Les aventuriers de l'art moderne, Volume 2, Libertad ! : 1931-1939*
Le Livre de poche, n° 30544, 2006

Fait suite à *Bohèmes*, ressuscitant la vie culturelle, politique et artistique parisienne pendant l'entre-deux-guerres : un kaléidoscope chronologique construit sur des chapitres brefs qui s'articulent autour d'un homme ou d'un évènement. Évoque ainsi Malraux aux prises avec la guerre d'Espagne, la dispute entre E. Hemingway et J. Dos Passos et le voyage d'A. Gide à Moscou.

Dan FRANCK, *Les aventuriers de l'art moderne, Volume 3, Minuit : 1940-1944 : récit*
Le Livre de poche, n° 32423, 2012

Après *Bohèmes* et *Libertad !*, Dan Franck poursuit son histoire des artistes et des intellectuels. Il évoque ici la période de la Seconde Guerre mondiale, de la débâcle de 1940 à la Libération, avec des traîtres et des héros, des petites mains et des grandes plumes.

Dan FRANCK, *Nu couché*
Seuil, 1998

Lev Korovine est russe. Et peintre. À l'orée du siècle, comme Chagall, Soutine, Picasso et Modigliani, il est venu à Paris pour y découvrir la liberté. Lorsqu'éclate la Grande Guerre, il s'engage. Laissé pour mort sur le champ de bataille, il entend son voisin agonisant scander le nom d'une femme. Revenu à Paris, il découvre qu'il ne peut plus peindre, sauf peut-être s'il retrouve cette femme.

Adrien GOETZ, *La dormeuse de Naples*
le Passage, 2004

Chef-d'œuvre d'Ingres disparu dès le XIXe siècle, La dormeuse de Naples est un tableau dont trois manuscrits permettent peut-être de reconstituer l'histoire... Une évocation de la vie des artistes du XIXe siècle.

Prix des Deux Magots 2004 et Prix Roger Nimier 2004.

Luigi GUARNIERI, *La double vie de Vermeer*
Actes Sud, col. Leméac, Babel, n° 805, 2007

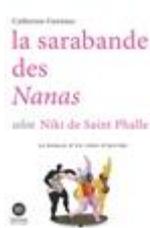
Au début du XXe siècle, le peintre Han van Meegeren est blessé du peu de considération porté à ses tableaux, jugés trop académiques. Il étudie l'œuvre de Vermeer et peint des faux Vermeer sur des thèmes religieux. La supercherie n'est découverte qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand, pour se disculper d'avoir vendu à Goering un authentique Vermeer, il se démasque.

Prix Campiello 2005.

Jean-Michel GUENASSIA, *La valse des arbres et du ciel*
Le Livre de poche, n° 34763, 2018

Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite Gachet a 19 ans quand son père, médecin, reçoit en consultation Vincent Van Gogh, peintre désargenté. Cette rencontre, à travers sa passion naissante pour le peintre, lui ouvre le monde des arts et réaffirme son rêve d'entrer aux Beaux-Arts, malgré l'opposition de son père.

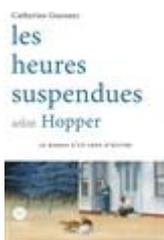
Catherine GUENNEC, *La sarabande des Nanas selon Niki de Saint Phalle*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

Entre roman et enquête historique, une plongée dans la vie et l'œuvre de Niki de Saint Phalle, retraçant son parcours de jeune fille franco-américaine issue d'une vieille famille de la noblesse française jusqu'à son couple avec le sculpteur Jean Tinguely, en passant par ses œuvres célébrant la femme, dont ses Nanas opulentes et colorées.

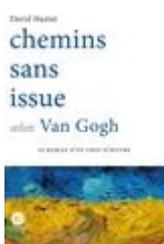
Catherine GUENNEC, *Sous le ciel immense selon O'Keeffe*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

Un récit retraçant l'histoire de Ram's head, white Hollyhock-Hills, un tableau peint en 1935 par la peintre américaine Georgia O'Keeffe (1887-1986), représentant une rose et un crâne de bélier lévitant dans le désert.

Catherine GUENNEC, *Les heures suspendues selon Hopper*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

L'histoire d'un tableau célèbre de Hopper, à l'atmosphère étrange et énigmatique, racontée à travers un récit associant fiction et enquête historique.

David HAZIOT, *Chemins sans issue selon Van Gogh*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

L'histoire du tableau Le champ de blé aux corbeaux de Van Gogh, racontée à travers un récit associant fiction et enquête historique.

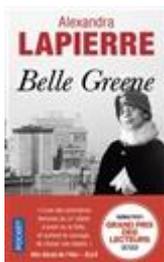
Gaëlle JOSSE, *Une femme en contre-jour*
J'ai lu, Littérature générale. Littérature française, n° 12788, 2020

Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès.

Philippe LANGENIEUX-VILLARD, *La vengeance divine selon Garouste*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

L'histoire du tableau La vengeance divine du peintre français Gérard Garouste, qui représente la rencontre de Diane et d'Actéon, un sujet tiré de la mythologie grecque. Adoptant le point de vue de la toile, la narration dépeint le processus de création de l'artiste tout en partageant les inquiétudes, les tribulations et la fierté de cette œuvre conservée au Musée de la chasse et de la nature.

Alexandra LAPIÈRE, *Belle Greene*
Pocket, n° 17985, 2022

À New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans fortune qui se fait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library.

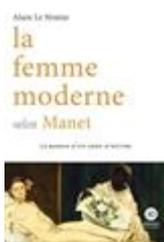
Jean-Yves LAURICHESSE, *Les noces rouges selon Bruegel*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

En Flandre, Bruegel l'Ancien peint Le repas de noces, l'un de ses derniers tableaux. La toile est à la fois une célébration des joies simples de la vie paysanne et un défi au pouvoir royal et à l'Inquisition menée par le duc d'Albe, bras armé de Philippe II d'Espagne. Dix témoins de ce moment de création livrent leurs visions de la personnalité de l'artiste et de son œuvre.

Jean-Yves LAURICHESSE, *Les chasseurs dans la neige*
HD ateliers Henry Dougier, col. Littérature, 2018

Au XVIe siècle, la jeune Maecke rencontre le peintre Pieter Bruegel l'Ancien, venu peindre une scène de la vie quotidienne dans son village de la Campine. Leur histoire imaginaire, inspirée par les tableaux de Bruegel, permet d'évoquer son travail artistique et de traverser la société des Flandres de l'époque.

Alain LE NINEZE, *La femme moderne selon Manet*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

Une histoire du tableau de Manet Olympia, représentant une courtisane fixant le spectateur du regard, racontée à travers le journal fictif de Victorine Meurent, le modèle du peintre. Exposée au Salon de 1865, cette œuvre a déclenché une vive polémique.

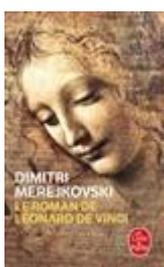
Charif MAJDALANI, *Dernière oasis*
Actes Sud, col. Orient des livres (L'), Domaine français, 2021

Un Libanais spécialiste de l'archéologie orientale se rend dans le nord de l'Irak pour expertiser des pièces antiques. Invité par le mystérieux général Ghadban, il est reçu dans une oasis au milieu du désert occupé par des militaires, un lieu cerné à la fois par les forces kurdes et par les djihadistes de Daech.

Melania G. MAZZUCCO, *La longue attente de l'ange*
J'ai lu. Littérature générale. Roman, n° 10953, 2015

À la fin du XVIe siècle, à Venise, le peintre vieillissant Jacopo Robusti, dit le Tintoret, pense à sa vie et à son rôle de père. Il évoque sa fille illégitime Marietta, artiste et femme libre.

Dimitri MEREJKOVSKI, *Le roman de Léonard de Vinci*
Le Livre de poche, n° 30511, 2009

Roman qui plonge le lecteur au cœur de la vie et de l'œuvre de Léonard de Vinci : qui était vraiment ce vieillard mort au Clos-Lucé dans les bras de François Ier ? Comment a-t-il vécu, créé, souffert ? L'auteur, puisant dans les récits et multiples biographies sur l'artiste, retrace sa vie au cœur de la Renaissance.

Pierre MICHON, *Les onze*
Verdier, 2009

À partir du tableau, Les onze, dans lequel est représenté le Comité de salut public qui en 1794, instaura le gouvernement révolutionnaire de l'an II et la politique de la Terreur, ce roman revient sur cet épisode de la Révolution française.

Grand prix du roman de l'Académie française 2009.

Gérard Mordillat
le
miracle
du dessin
selon Ernest Pignon-Ernest

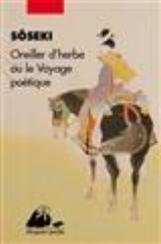

Gérard MORDILLAT, *Le miracle du dessin selon Ernest Pignon-Ernest*

HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre

25/08/2022

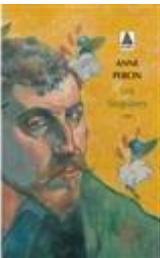
Entre récit romanesque et enquête historique, une plongée dans la vie et l'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest, portraitiste-graffeur à travers les villes du monde entier, notamment à Naples où il a réalisé Le portrait de Pasolini portant son cadavre.

Sôseki NATSUME, *Oreiller d'herbe ou Le voyage poétique*

P. Picquier, col. Picquier poche, 2018

Un jeune artiste décide de s'isoler dans la montagne, loin des passions et de l'agitation de la cité, pour réfléchir à son art et se consacrer à la peinture. Il y fait la connaissance d'une femme malicieuse et fantasque. Un roman sur l'art et la création.

Anne PERCIN, *Les singuliers*

Actes Sud, col. Babel, n° 1407, 2016

Sous forme de roman épistolaire, l'auteure imagine les relations d'Hugo Boch, peintre belge fictif, avec des contemporains tels que Paul Gauguin et Vincent Van Gogh qui, à Pont-Aven, en 1890, forment l'avant-garde de la peinture.

Françoise PITT-RIVERS, *La petite librairie de la rue Bonaparte*

le Passage, col. Roman historique, 2021

Paris, 1914. Yvonne Vierne ouvre une librairie située au 10 rue Bonaparte, spécialisée dans la bibliophilie, l'art et la poésie. Elle fait la connaissance d'Henri-Pierre Roché, le futur auteur de Jules et Jim, ami des peintres et collectionneurs. Il l'introduit dans la vie intellectuelle parisienne. Elle y rencontre son futur mari mais sa belle-famille l'oblige à abandonner sa boutique.

Nathalie Pourcel
le
fantôme
d'une vie
selon Füssli

Nathalie POURCEL, *Le fantôme d'une vie selon Füssli*

HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

Entre récit romanesque et enquête historique, une plongée dans la vie et l'œuvre d'Henry Füssli, né en 1741 à Zürich et qui devient, après son installation en Angleterre, conservateur et professeur de peinture de l'Académie royale de Londres. Hanté par la seule femme qu'il a jamais aimée, Anna Landolt, il réalise cinq fois la même représentation d'une vision où elle lui est apparue.

Pascal Quignard
Terrasse à Rome

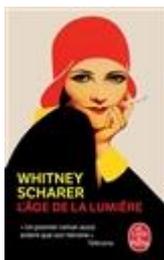

Pascal QUIGNARD, *Terrasse à Rome*

Gallimard, Folio, n° 3542, 2001

« Il y a un âge où on ne rencontre plus la vie mais le temps. On cesse de voir la vie vivre. On voit le temps qui est en train de dévorer la vie toute crue. Alors le cœur se serre. On se tient à des morceaux de bois pour voir encore un peu le spectacle qui saigne d'un bout à l'autre du monde et pour ne pas y tomber. »

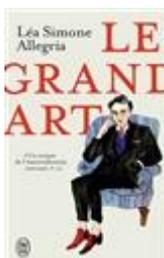
Grand prix du roman de l'Académie française 2000.

Whitney SCHARER, *L'âge de la lumière*

Le Livre de poche, n° 36333, 2022

La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en 1929 où elle commence une carrière de mannequin. Elle apprend l'art de la photographie sous la tutelle de Man Ray dont elle devient l'assistante puis l'amante et la muse. S'affirmant comme une photographe de génie, répulsée par la jalousie et l'égoïsme de son compagnon, elle le quitte afin de se réaliser pleinement.

Léa SIMONE ALLEGRIA, *Le grand art*

J'ai lu. Littérature générale. Littérature française, n° 13199, 2021

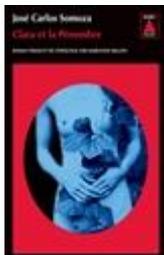
Paul Vivienne, commissaire-priseur en fin de carrière, est dépassé par la technologie. La découverte d'un retable dans d'une chapelle toscane le lance à la poursuite d'un peintre inconnu dont il souhaite faire grimper la cote.

Gilbert SINOUE, *L'enfant de Bruges*

Gallimard, Folio, n° 3477, 2001

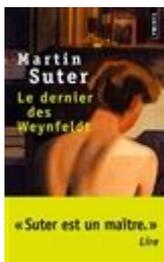
À travers les brumes de Flandre et la luminosité éclatante de la Toscane, un enfant de treize ans va se retrouver confronté à une effroyable conspiration. Pourquoi veut-on sa mort ? Que sait-il qu'il n'aurait jamais dû connaître ? Pour quelle raison des peintres de génie, des apprentis, des orfèvres, des penseurs, des architectes sont-ils la cible de meurtriers invisibles ?

José Carlos SOMOZA, *Clara et la pénombre*

Actes Sud, col. Babel. Babel noir, n° 217, 2019

Vienne et Amsterdam, en 2006. Le corps est devenu le support de l'expression artistique et les toiles humaines sont louées ou vendues. Quand l'une de ces œuvres est volée puis assassinée, la panique se répand sur le marché de l'art. Dans ce contexte, Clara Reyes, une plasticienne madrilène, rêve de devenir un chef-d'œuvre.

Martin SUTER, *Le dernier des Weynfeldt*

Points, n° 2171, 2009

Adrian Weynfeldt, 54 ans, est le descendant d'une vieille famille de la grande bourgeoisie suisse. Expert en art, il est conseillé par un ami d'acheter à une vente aux enchères Femme nue devant une salamandre de Vallotton. Parallèlement, il empêche Lorena, une quadragénaire, ancien mannequin et cleptomane, de se suicider. A ces deux trames se mêlent des histoires secondaires.

Donna TARTT, *Le chardonneret*

Pocket, Pocket Best, n° 16041, 2015

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie chez les parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux de l'art.

Bernard Tirtiaux
Le passeur de lumière
Nivard de Chassepierre maître verrier

Bernard TIRTIAUX, *Le passeur de lumière : Nivard de Chassepierre, maître verrier*
Gallimard, col. Folio, n° 2688, 1995

L'histoire de Nivard de Chassepierre, l'un des plus grands maîtres verriers du Moyen Âge, qui éleva l'art du vitrail à la quasi perfection. Homme de théâtre, B. Tirtiaux est maître verrier depuis l'âge de dix-huit ans.

Valérie TRIERWEILER, *Le secret d'Adèle*
Le Livre de poche, n° 34945, 2018

Histoire de l'amour qui a uni le peintre Gustav Klimt et Adèle Bloch-Bauer, modèle en 1912 de l'un de ses portraits les plus célèbres.

Mario Vargas Llosa
Le Paradis
— un peu plus loin

Mario VARGAS LLOSA, *Le paradis, un peu plus loin*
Gallimard, col. Folio, n° 4161, 2005

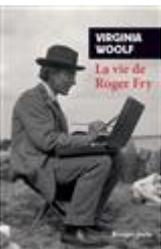
Récit des vies parallèles de Flora Tristan (1803-1844) et de son petit-fils Paul Gauguin (1848-1903), devenus dans ce roman Florita l'Andalouse et Koké le Maori. La quête de bonheur absolu de deux figures capitales de la culture française du XIXe siècle.

3,30€
Oscar Wilde
Le Portrait de Dorian Gray
— roman de fiction

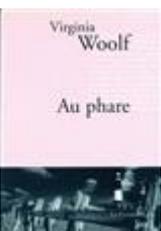
Oscar WILDE, *Le portrait de Dorian Gray*
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 569, 2008

Invité à contempler le tableau dont il est le modèle, Dorian Gray fait le vœu que celui-ci vieillisse à sa place. Le portrait devient alors le miroir de son âme : alors qu'il commet son premier péché, un pli cruel apparaît sur la bouche peinte. Perversi par Lord Wotton, esprit immoral, il enchaîne les méfaits en conservant la beauté du diable tandis que son portrait s'avilit...

Virginia WOOLF, *La vie de Roger Fry*
Rivages, col. Rivages-Poche. Bibliothèque étrangère, n° 397, 2021

Virginia Woolf propose un portrait biographique romancé de Roger Fry, qu'elle a rencontré en 1910. Peintre et historien d'art, il a notamment fait connaître le postimpressionnisme en Angleterre. Comme l'auteure, il a appartenu au groupe de Bloomsbury.

Virginia WOOLF, *Au phare*
Stock, col. La cosmopolite, 2009

Une soirée d'été sur une île au large de l'Écosse. Pôle de convergence des regards et des pensées, Mrs Ramsay exerce sur famille et amis un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Un enfant rêve d'aller au phare. L'expédition aura lieu un beau matin d'été, dix ans plus tard...
Nouvelle traduction.

Marguerite YOURCENAR, *Comment Wang-Fô fut sauvé*
Gallimard, col. Folio + collège. XXe siècle, n° 50, 2018

Dans la Chine médiévale, le vieux peintre Wang-Fô erre de village en village avec son disciple Ling. L'empereur, qui a contemplé ses toiles toute son enfance, est déçu par le monde réel qu'il découvre. Il veut se venger et condamne l'artiste à avoir les yeux brûlés et les mains coupées. Les pouvoirs merveilleux de l'art le sauvent. Avec un dossier documentaire.

POESIE

Marie LAURENCIN, *Le carnet des nuits*
La Coopérative, 2022

Recueil de proses, d'aphorismes, de poèmes, de pages de journal intime et de notes glanées au fil du temps, publié par l'artiste peintre en 1956.

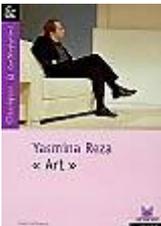

Nohad SALAMEH, *Marcheuses au bord du gouffre : onze figures tragiques des lettres féminines*

Lettre volée, col. Essais, 2018

Portrait de onze écrivaines qui ont payé de leur vie leur passion pour la littérature et leur volonté d'aller au-delà des conventions. Parmi elles Emily Dickinson, Else Lasker-Schüler, Renée Vivien ou encore Nelly Sachs.

THEATRE

Yasmina REZA, *Art*
Magnard, col. Classiques & contemporains, n° 40, 2002

À l'occasion de l'achat par Serge d'une toile peinte en blanc d'un peintre contemporain, lui et deux de ses amis se disputent. Leurs points de vue divergents mettent en péril l'amitié qui les unit, et poussent chacun à se remettre en cause.

Texte intégral annoté et accompagné d'un appareil pédagogique.

ESSAI, ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE

Diane MAZLOUM, *Le Musée national*
Stock, col. Ma nuit au musée, 2022

Une nuit de décembre 2020, l'auteure se promène autour du Musée national de Beyrouth. Elle remarque les traces de la guerre civile, d'une statue désaxée par une explosion à la suie laissée par le feu de camp de soldats israéliens sur les pieds d'un colosse. Elle constate alors que le passé constitue le présent qui l'entoure.

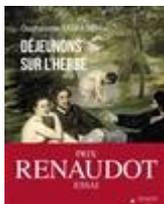

Lola LAFON, *Quand tu écouteras cette chanson*

Stock, col. Ma nuit au musée, 2022

La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle évoque son sentiment au sein de cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait encore tapie.

Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit français), prix Décembre 2022.

Guillaume DURAND, *Déjeunons sur l'herbe*

Bouquins, col. Essai, 2022

Présentation de l'œuvre d'Edouard Manet et de la modernité de son style. L'auteur ajoute des anecdotes personnelles sur son parcours de journaliste et de collectionneur d'art contemporain. Une quinzaine de personnalités du monde culturel expliquent ce qu'ils doivent au peintre.

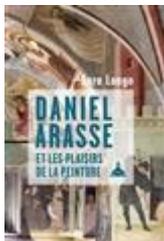
Prix Renaudot essai 2022.

Gilles SUZANNE, *Esthétique de la médiation : approche historique, théorique et critique d'une pratique et d'une notion*

Presses universitaires de Provence, col. Arts, 2022

Retraçant l'émergence de la notion de médiation culturelle, au croisement de divers champs de la connaissance, l'auteur décrit les pratiques professionnelles qui y sont associées. Il analyse les enjeux esthétiques, praxéologique et politique de la médiation culturelle, et propose une réflexion sur ses conséquences sociétales.

Sara LONGO, *Daniel Arasse et les plaisirs de la peinture*

Editions de la Sorbonne, col. Histoire de l'art, 2022

Un éclairage sur l'originalité de l'approche de la peinture dans l'œuvre de l'historien de l'art Daniel Arasse. L'auteure met en lumière l'assise théorique de son travail d'interprétation et montre comment sa pratique ébranle les fondements de la discipline en mobilisant des outils inédits permettant un retournement de l'opération interprétative, avec l'image au centre de l'analyse.

Arnold BERLEANT, *L'engagement esthétique*

Presses universitaires de Rennes, col. Aesthetica, 2022

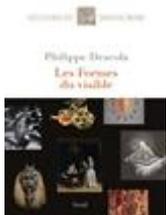
Essai dans lequel l'auteur élabore une esthétique environnementale, écologique et relationnelle à partir de la notion d'engagement esthétique, retournant la conception traditionnelle et kantienne d'une contemplation désintéressée. À partir de nombreux exemples issus des pratiques expérimentales du XXe siècle, il montre que le spectateur est devenu un contributeur du champ esthétique.

Maxime COULOMBE, *Le plaisir des images*

Alpha, col. Philosophie, 2022

Une étude sur le rapport de l'homme aux images, analysant les processus physiques et psychologiques de la perception à la lumière des neurosciences. L'auteur s'attache à définir le concept d'image et se penche sur ses liens avec la mémoire, l'émotion, le désir et la nouveauté.

Philippe DESCOLA, *Les formes du visible : une anthropologie de la figuration*
Seuil, col. Les livres du nouveau monde, 2021

La manière dont l'individu perçoit visuellement le monde est déterminée par son éducation et sa sensibilité mais aussi par son appartenance à l'une des quatre régions de l'archipel ontologique défini par l'auteur : animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Il livre dans cet essai les fondements théoriques d'une anthropologie de la figuration.

Prix Fondation Martine Aublet 2021.

Henri DE MONTETY, *L'œuvre d'art, l'espace et le temps : analyse et interprétation du réel*
Presses universitaires de Rennes, col. Aesthetica, 2021

L'auteur entend exposer les bases d'une théorie réaliste de l'art dont la problématique principale réside dans la question de savoir comment l'art peut survivre à la modernité. À partir de diverses thèses sur la nature de l'art, le sens de l'activité artistique et la notion de perfection, l'auteur propose une histoire philosophique de l'art.

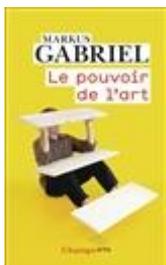
Zoé VALDES, *Les muses ne dorment pas*
Stock, col. Ma nuit au musée, 2021

En 2019, la romancière a eu l'opportunité de passer une nuit dans le musée Thyssen-Bornemisza, à Madrid. Elle relate cette expérience en mêlant fiction et réalité. Le premier récit met en scène une jeune modèle posant pour Balthus et le second évoque Renée Monchaty, amante de Pierre Bonnard, qui se suicide par dépit amoureux en 1925.

Christine PELTRE, *Vers l'Orient : géographies d'un désir*
L'Atelier contemporain, col. Essais sur l'art, 2021

En une douzaine d'étapes autour de la Méditerranée, l'auteure rend compte des conséquences des recherches postcoloniales sur l'art et sur l'histoire de l'art. Elle décrit son parcours, de colloques universitaires en rencontres avec des artistes, pour parvenir à décadrer son regard au-delà de la fascination occidentale pour l'Orient, convoquant Delacroix, Gautier, Hugo ou encore Flaubert.

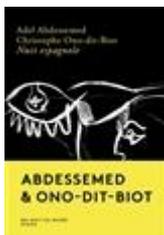
Markus GABRIEL, *Le pouvoir de l'art*
Flammarion, col. Champs. Arts, 2021

Le jeune philosophe questionne l'autonomie de l'art et soutient que personne, pas même l'artiste, n'est en position de gouverner l'histoire de l'art, ni de décider ce qui est œuvre.

Pierre LEMARQUIS, *L'art qui guérit*
Hazan, 2020

À travers une exposition imaginaire présentant des œuvres de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, l'auteur montre le pouvoir bénéfique de l'art sur la santé, tant physique que mentale. Il évoque Michel-Ange, Jérôme Bosch, Niki de Saint Phalle, Henri Matisse, le facteur Cheval ou encore Charlotte Salomon.

Adel ABDESSEMED et Christophe ONO-DIT-BIOT, *Nuit espagnole*
Stock, col. Ma nuit au musée, 2019

L'artiste A. Abdessemed reçoit une étrange invitation à passer une nuit dans le musée Picasso, qui organise alors l'exposition Guernica. Il est accompagné de l'écrivain C. Ono-dit-Biot, admirateur de son travail et chargé d'être son scribe. Leur expédition nocturne à travers le musée, sillonnée par les souvenirs d'une jeunesse rebelle en Algérie, croise leurs regards sur l'œuvre du peintre.

Alain VIRCONDELET, *L'art jusqu'à la folie : Camille Claudel, Séraphine de Senlis, Aïsoïse Corbaz*
Rocher, col. Histoire, 2016

À partir d'archives inédites et de correspondances non exploitées, cet essai dresse le portrait de ces trois artistes femmes rongées par le génie de l'art et victimes des préjugés de leur époque, avec en conclusion le même destin tragique.

Marc JIMENEZ et Dominique BERTHET, *Fragments d'un discours esthétique : entretiens avec Dominique Berthet*
Klincksieck, Collection d'esthétique, 2014

Un recueil d'entretiens dans lesquels le philosophe M. Jimenez aborde de multiples sujets relatifs à l'art : la critique, l'hybridation, le métissage, l'audace, les errances, etc. Il développe une théorie du renouvellement de l'art qu'il estime tributaire de l'insolence et de l'iconoclasme.

Theodor Wiesengrund ADORNO, *Théorie esthétique*
Klincksieck, 2011

Traduction revue et corrigée du texte de T. Adorno (1903-1969), paru pour la première fois en français en 1974, remettant en question de façon systématique les théories sur l'art.

David HUME, *Essais esthétiques*
Flammarion, GF, n° 1096, 2000

Ces huit courts essais, rédigés entre 1742 et 1757, sont contemporains de la naissance de l'esthétique en tant que science autonome. La notion de "goût" est au centre de ces écrits.

ART ET LETTRES

Pascal DETHURENS, *L'émerveillement : de la présence dans la poésie et l'art modernes*
L'Atelier contemporain, 2019

Une étude sur la notion de présence dans la littérature, la peinture et la sculpture des XIXe et XXe siècles à travers des œuvres de Valéry, Pavese, Celan, Lorca, Cézanne, Matisse ou Chagall. Ce concept engage un rapport à la question de l'être dans une recherche fondatrice de la modernité et de ses enjeux.

Sophie BERTHO, *La peinture selon Proust : les détournements du visuel*

Classiques Garnier, col. Bibliothèque proustienne, n° 36, 2021

Une étude consacrée à l'esthétique de Proust et au rôle de la peinture dans *À la recherche du temps perdu*, roman dans lequel l'écrivain abandonne la description des œuvres d'art et détourne les tableaux de Giotto, Carpaccio ou encore Titien, pour les soumettre au cadre de son récit. L'influence de Montesquieu, des frères Goncourt et de Ruskin est également abordée.

Daniel BERGEZ, *Le texte et la toile : peintres et écrivains en dialogue*

Armand Colin, col. La lettre et l'idée, 2020

L'auteur développe une réflexion d'ensemble qui mobilise un double savoir sur l'art pictural et la pratique littéraire. Il éclaire les multiples croisements historiques et thématiques entre ces deux arts, autant que les soubassements esthétiques et philosophiques de ces échanges. Les modalités de ce dialogue font l'objet d'analyses précises.

Judith LABARTHE, *Littérature et peinture dans le roman moderne : une rhétorique de la vision*

L'Harmattan, col. Critiques littéraires, 2002

Analyse des procédés de description littéraire des œuvres picturales dans les romans français, anglais et allemands du XIXe siècle. La présence croissante de la peinture dans la littérature démontre que la fonction des arts n'est plus décorative, mais esthétique. Les romanciers émerveillés par un tableau cherchent à pérenniser leurs émotions en retranscrivant leur vision du beau.

COULEUR

Josef ALBERS, *L'interaction des couleurs*

Hazan, col. Les incontournables, 2021

Cet ouvrage, paru en 1963, constitue le compte-rendu d'une méthode novatrice d'étude expérimentale et d'enseignement de la couleur. L'auteur, qui a étudié les couleurs dans leurs interactions respectives et leur interdépendance, a remis en cause les notions traditionnelles du goût et a amélioré la manière dont les couleurs sont utilisées et perçues dans l'art.

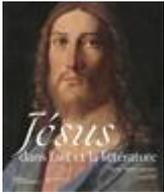

Michel PASTOUREAU, *Blanc : histoire d'une couleur*

Seuil, col. Beaux livres, Histoire d'une couleur, 2022

Une histoire du blanc dans les sociétés occidentales, de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. L'auteur souligne la richesse symbolique de cette couleur qui est à la fois synonyme de pureté, de virginité, d'innocence, de sagesse, de paix, de beauté et de propreté.

ICONOGRAPHIE

Pierre-Marie VARENNES, *Jésus dans l'art et la littérature*
La Martinière, col. Magnificat, 2021

Une sélection d'une centaine d'œuvres d'art analysées en les confrontant aux écrits bibliques et à de grands textes littéraires. L'auteur donne à voir les interprétations esthétiques qui ont été faites des moments importants rapportés dans les Evangiles, de Rembrandt à Rodin. Un texte historique sur la vie de Jésus et une chronologie complètent ces commentaires d'œuvres.

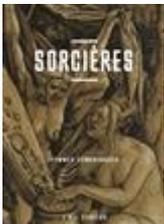
Ovide, *Les métamorphoses : les plus belles histoires illustrées par la peinture baroque*
D. de Selliers, col. La petite collection, 2020

Toute la mythologie grecque et romaine est orchestrée depuis le chaos et la création du monde jusqu'au règne d'Auguste, ainsi que l'histoire des dieux, héros, nymphes et satyres de l'Antiquité. L'ouvrage est illustré par 160 peintures et fresques de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle d'artistes italiens, français, flamands, nordiques et espagnols.

Jérôme THELOT, *La peinture et le cri : de Botticelli à Francis Bacon*
L'Atelier contemporain, col. Essais sur l'art, 2021

Une réflexion sur la représentation du cri en peinture depuis le quattrocento italien. Si l'art pictural est un art du silence, produisant des objets muets, les artistes européens ont tenté, dès la Renaissance, d'exprimer le cri pour questionner la violence sous-jacente des images.

Maxime PREAUD, *Sorcières : femmes démoniaques*
Bibliothèque nationale de France, col. l'oeil curieux, 2021

Un ouvrage explorant les diverses manières dont le thème de la sorcellerie a inspiré des artistes tels que Bruegel l'Ancien, Dürer, Goya, Delacroix ou Ensor.

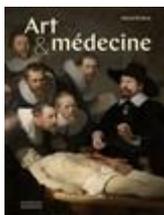
Le vent : cela qui ne peut être peint
Octopus, 2022

Catalogue d'exposition consacré à l'histoire des représentations du vent dans l'art depuis l'Antiquité. Invisible à l'œil nu, ce phénomène météorologique façonne néanmoins le paysage et représente un réel défi pour les artistes, qui peignent à en exprimer les puissances expressives.

Angus HYLAND et Kendra WILSON, *À tire-d'aile : les oiseaux dans l'art*
Pyramyd éditions, 2022

Un panorama de dessins et de tableaux représentant des oiseaux : chouettes, hérons, mésanges, corbeaux, entre autres. Avec une description des conditions de réalisation de ces œuvres d'illustres peintres comme Degas, Dürer ou encore Picasso. Des jeux typographiques accompagnent l'ouvrage.

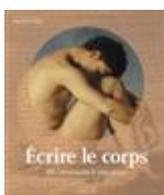
Alexis DRAHOS, *Art & médecine*
Citadelles & Mazenod, 2022

Un parcours thématique et chronologique sur les grandes découvertes anatomiques et médicales représentées dans l'art depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXIe siècle. De Léonard de Vinci à Damien Hirst, en passant par Francisco de Goya, les artistes explorent au travers de leurs œuvres l'invention du stéthoscope, la circulation du sang, la théorie microbienne ou encore l'anesthésie.

Les choses : une histoire de la nature morte
Lienart éditions / Louvre éditions, 2022

Hommage à l'historien de l'art Charles Sterling, ce catalogue actualise son point de vue sur la nature morte en élargissant les frontières chronologiques et géographiques et en convoquant des artistes contemporains. Longtemps déconsidéré, le genre, assimilé à la trivialité du quotidien, est reconsidéré à la faveur des relations nouvelles qui s'établissent entre vivant et non vivant.

Écrire le corps : de l'Antiquité à nos jours
Citadelles & Mazenod, 2022

Une anthologie richement illustrée sur le thème du corps, composée de textes de plus de 120 auteurs de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, d'Homère à Alice Ferney, en passant par Voltaire.

Clélia NAU, *Feuillages : l'art et les puissances du végétal*
Hazan, col. Beaux-arts, 2021

Une centaine d'images empruntées à la peinture mais aussi à la photographie et au cinéma offrent un aperçu de la représentation du feuillage sous toutes ses formes. Elles sont accompagnées d'un essai poétique s'inscrivant dans le champ des études végétales, au croisement de l'histoire de l'art, de la botanique et des sciences du vivant.

PEINTURE

Yuriko JACKALL, *Jean-Baptiste Greuze et ses têtes d'expression : la fortune d'un genre*
CTHS / Institut national d'histoire de l'art, col. L'art et l'essai, n° 21, 2022

Initiée par C. Le Brun au XVIIe siècle, la représentation de têtes dites d'expression s'inscrit dans la tradition de la peinture académique. L'auteure étudie les figures, principalement féminines, qui ornent les tableaux de J.-B. Greuze. Vecteurs narratifs d'abord associés à d'autres œuvres, les émotions représentées finissent par acquérir un statut autonome, devenant un genre à part entière.

Frédéric COUSINIE, *Paysage du paysage : Nicolas Poussin, Claude Gellée Le Lorrain, Sébastien Bourdon*
Les presses du réel, col. Œuvres en sociétés, 2022

Étude consacrée aux différentes dimensions (mentale, culturelle, réelle et idéologique) du paysage dans la peinture française du XVIIe siècle, s'appuyant sur des œuvres emblématiques de Poussin, du Lorrain, de Bourdon et de quelques-uns de leurs contemporains.

Benjamin COUILLEAUX, *Peintures italiennes du musée Fabre de Montpellier : catalogue raisonné*

Silvana Editoriale, 2020

Catalogue raisonné recensant près de deux cents tableaux italiens issus des collections du musée Fabre à Montpellier. Les œuvres sont contextualisées, en référence notamment à l'histoire de l'art et du goût. Elles proposent un vaste panorama de l'art de la peinture dans la péninsule, de Gênes à Naples, de Venise à la Calabre, en passant par Rome et Florence.

Les Puits d'Amiens : chefs-d'œuvre de la cathédrale Notre-Dame

Faton / Musées d'Amiens, 2021

À l'occasion du huitième centenaire de l'édification de la cathédrale d'Amiens, cet ouvrage est consacré aux Puits d'Amiens, œuvres de dévotion mariale offertes par la confrérie du Puy Notre-Dame à la fin du Moyen Âge et à l'époque moderne. Cette institution pieuse commandait des tableaux destinés à glorifier la Vierge Marie qu'elle faisait exposer le temps d'une année dans la cathédrale.

Alberto Frigo

Alberto Frigo, *L'expérience peinture : le temps, l'intérêt et le plaisir*

Fage éd., col. Particulière, 2020

Une réflexion sur les qualités indispensables d'une œuvre d'art, sur ce qui rend une toile intéressante aux yeux du spectateur mais aussi du peintre, ainsi que sur la notion du plaisir de créer et celui de contempler. L'auteur convoque la pensée de théoriciens de l'art, de philosophes et d'écrivains pour étayer son propos.

Delphine BASTET, *Les Mays de Notre-Dame de Paris : 1630-1707*

Arthena, 2021

Inspiré d'une thèse, cet essai présente la création, la signification, l'iconographie et la postérité des Mays de Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'un ensemble de soixante-seize peintures de grand format représentant des sujets religieux et offerts à la cathédrale, à raison d'une toile par an, par la confrérie des orfèvres parisiens, de 1630 à 1707.

ARTS GRAPHIQUES

Pascal DUPUY et Rolf REICHARDT, *La caricature sous le signe des révolutions : mutations et permanence (XVIIIe - XIXe siècles)*

Presses universitaires de Rouen et du Havre, col. Charivari, 2022

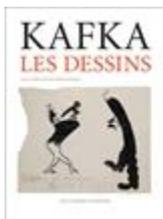
Une analyse de la rhétorique esthétique et de la dimension politique de la caricature, s'appuyant sur l'étude d'une sélection de motifs visuels et de formules figurées récurrents dans la caricature européenne entre 1789 et 1871 : la ménagerie, le temps, les trois couleurs, le trône, le peuple, la tête coupée, entre autres.

Guillaume DOIZY, et Jacky HOUDRE, *Bêtes de pouvoir : caricatures du XVIe siècle à nos jours*

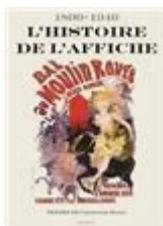
Nouveau Monde éditions, 2010

Du tigre Clémenceau aux éléphants du Parti socialiste en passant par le coq français ou l'aigle impérial, la caricature trouve dans la bestialisation une rhétorique impertinente pour suggérer les travers d'un adversaire et mettre en scène les tensions politiques et sociales. Plus de 500 de ces illustrations sont réunies ici, réalisées notamment par L. Cranach, A. Gill, Siné ou encore Plantu.

Franz Kafka : les dessins
Les Cahiers dessinés, 2021

Entre 1901 et 1907, Kafka dessine intensément, saisissant sur le vif des êtres fragiles et instables. En 2019, une centaine de ses dessins sont découverts. Ils sont reproduits dans cette édition avec quelques autres déjà connus, et complétés de textes proposant des clés pour les décrypter.

Christophe MATHO, **L'histoire de l'affiche : 1890-1940**
Ramsay, 2021

De l'Art nouveau à l'Art déco, une sélection d'affiches de la première moitié du XXe siècle, signées Mucha, Chéret ou Cappiello, qui permet de découvrir autrement la France de l'époque, avec ses fantasmes, ses stéréotypes et ses préjugés.

Les arpenteurs de rêves : dessins du Musée d'Orsay
In Fine éditions d'art / Musée d'Orsay / Musée des beaux-arts de Quimper / Palais Lumière
Ville d'Evian, 2022

Une exposition qui invite à un voyage dans l'imaginaire des dessinateurs français du XIXe siècle autour du terme d'arpenteur, qui se réfère à la fois au mouvement de la main et au cheminement artistique.

Curieux d'estampes : collections et collectionneurs de gravures en Europe (1500-1815)
Presses universitaires de Rennes, Hors-série, 2022

Étude d'ensemble du phénomène de la collection d'estampes. Les contributeurs évoquent les divers acteurs de cette pratique ainsi que les processus d'acquisition, d'inventaire et de classement. Six collectionneurs privés français, flamands et allemands sont notamment abordés, ainsi que le fonctionnement du cabinet des estampes de la collection royale, nationale puis impériale entre 1750 et 1815.

Pierre ROSENBERG, **Les dessins de la collection Mariette : écoles flamande, hollandaise et allemande**
El Viso, 2022

Reconstitution et histoire de la collection de dessins des écoles flamande, hollandaise et allemande, réunie par Pierre-Jean Mariette (1694-1774) et dispersée à sa mort. Il possédait notamment des œuvres de Dürer, Rembrandt, Bruegel, Van Dyck et Rubens. Pour chaque dessin répertorié : une notice technique, la provenance, une bibliographie et un commentaire.

SCULPTURE

Elisabeth Lebon, **Fonte au sable, fonte à cire perdue : histoire d'une rivalité**
Ophrys, / Institut national d'histoire de l'art, col. Voir, faire, lire, 2012

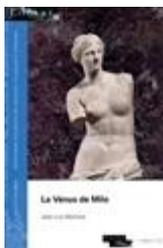
La fonte au sable, au XIXe siècle, servait avant tout pour la production industrielle, tandis que la fonte à la cire, plus coûteuse, était utilisée pour les bronzes d'art. À partir des sources originelles, cette monographie montre la rivalité entre les deux procédés, qu'en fait les sculpteurs pouvaient choisir selon leurs besoins, et que ces choix relevaient aussi d'enjeux idéologiques majeurs.

Rudolf WITTKOWER, *Qu'est-ce que la sculpture ? : principes et procédures, de l'Antiquité au XXe siècle*

Macula, col. Histoire de l'art, 2022

À travers l'étude de plus de 190 sculptures célèbres, l'auteur décrit les conditions de production et la portée esthétique des œuvres. Il s'attache en particulier aux techniques, aux matériaux et aux instruments choisis par les sculpteurs, montrant en quoi ces procédures conditionnent leur visée artistique.

Jean-Luc MARTINEZ, *La Vénus de Milo*, Suivi de *À la Vénus de Milo*

Louvre éditions / El Viso, col. Solo, 2022

Une présentation de cette œuvre exposée depuis 1821 au musée du Louvre, fournissant un historique complet, de sa création jusqu'à ses dernières restaurations. L'auteur évoque également le contexte de sa découverte en 1820 et la négociation liée à son acquisition.

MOBILIER

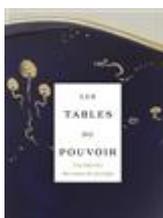

Mathieu CARON, *Du palais au musée : le Garde-Meuble et l'invention du mobilier historique au XIXe siècle*

Faton, 2021

L'histoire des collections du Garde-Meuble au XIXe siècle est retracée, relatant comment, après la dispersion du mobilier royal sous la Révolution, les régimes successifs de Napoléon Ier à Napoléon III ont investi les palais et les décors de l'Ancien Régime. Des Tuileries au Louvre, l'itinéraire d'une des plus importantes collections de meubles et d'objets est ainsi reconstitué.

OBJET D'ART, ARTS DECORATIFS

Les tables du pouvoir : une histoire des repas de prestige

RMN-Grand Palais / Louvre-Lens, 2021

Une histoire des arts et des coutumes de la table à travers les objets créés par les orfèvres, les céramistes, les sculpteurs ou les maîtres verriers pour célébrer les souverains ou mettre en scène le pouvoir : bacchanales romaines, banquets philosophiques, festins médiévaux, réceptions d'ambassadeurs, tables présidentielles, entre autres.

Agata TOROMANOFF, *Sculpter la lumière : un panorama en 500 lampes*

La Martinière, col. Design-décoration, 2022

Une immersion au cœur de la lumière et du design d'éclairage à travers la présentation de 500 lampes, que les designers ont transformé en sculptures lumineuses, alliant fonctionnalité et qualités esthétiques.

Annick MASSEAU et Didier MASSEAU, *L'escalier de cristal : le luxe à Paris 1809-1923*
M. Hayot, 2021

L'escalier de cristal est un commerce d'objets décoratifs et de meubles créé en 1804 et situé au Palais-Royal. Marie Desarnaud, la fondatrice, est la première à commercialiser des décorations luxueuses associant le cristal taillé et le bronze doré. L'histoire de cette entreprise permet de découvrir le style et les goûts de la bourgeoisie du XIXe siècle.

Prix Gazette Drouot 2022.

Intérieurs modernes : 1920-1930 : collection design du Centre Pompidou
Ed. du Centre Pompidou / Association Villa Noailles, 2022

L'ouvrage retrace l'évolution de l'intérieur domestique en France entre les années 1920 et 1930. À travers une quinzaine d'essais, des historiens de l'art explorent l'héritage des arts décoratifs, l'articulation avec les avant-gardes internationales comme le Bauhaus, la modernité et la nature comme artifice décoratif.

Paravents japonais : par la brèche des nuages
Citadelles & Mazenod, 2021

Le paravent, ou byôbu, est un ouvrage indissociable de l'art de vivre japonais. Destinés aux pratiques cérémonielles dans les palais et les temples, les paravents sont rapidement devenus des objets décoratifs prisés de l'aristocratie. De nombreux grands peintres se sont exprimés sur ce support de création unique, dont les détails en partie dissimulés se révèlent progressivement à l'œil.

Marine KISIEL, *La peinture impressionniste et la décoration*
le Passage, col. Beaux-Arts, 2021

Une présentation de la peinture impressionniste mettant en avant sa dimension décorative, souvent méconnue, de l'objet d'art au monumental et du ciment à la céramique. Les œuvres de Leclaire, de Pelouse, de Renoir, de Degas, de Morisot, de Monet et de Pissarro sont commentées.

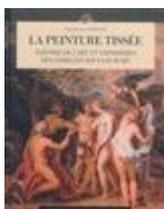
VERRE

Les peintres & le vitrail : vitraux français contemporains, 2000-2015
Centre international du vitrail, 2014

Cette présentation de réalisations dans des édifices historiques ou contemporains montre le renouvellement de l'art du vitrail grâce à l'intrusion de la peinture libre, alliant le décor architectural et le style personnel de l'artiste.

TEXTILE

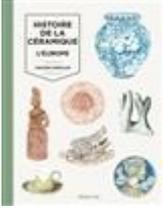

Pascal-François BERTRAND, *La peinture tissée : théorie de l'art et tapisseries des Gobelins sous Louis XIV*
Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2015

Une étude sur les tapisseries qui ont pour sujet des peintures et des dessins de grands artistes, tels que Raphaël, N. Poussin, G. Romano et P. Mignard ou qui reprennent ceux d'anciennes tapisseries. Cette pratique connaît une période faste pendant le règne de Louis XIV, sous la surintendance de Louvois des Bâtiments du roi.

Centre de ressources du musée des Beaux-Arts de Reims — février 2023

CERAMIQUE

Virginie ARMELLIN, *Histoire de la céramique*, Volume 2, *L'Europe, du Moyen Âge à nos jours*
Vial, 2021

Une histoire illustrée de la céramique en Europe depuis le Moyen Âge donnant à voir les techniques utilisées et les styles en vogue à chaque époque.

DESIGN

50s decorative art
Taschen
Midi
2020

Le design des années 1950 à travers les archives de Decorative art.

ARCHITECTURE ET URBANISME

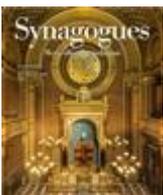
Marc VELLAY, *Portraits croisés Dalsace-Chareau : la Maison de verre : des vies dans le siècle*
Éditions du Regard, 2021

L'architecte décorateur Pierre Chareau (1883-1950) réalise, entre 1928 et 1931, la Maison de verre du docteur Dalsace, rue Saint-Guillaume à Paris qui abrite une habitation et un cabinet médical. L'auteur relate les relations entre le commanditaire et l'artiste. Il met également en lumière la vie intellectuelle et culturelle parisienne de l'entre-deux-guerres.

Versailles : 1900-1930 Art nouveau, Art déco
Archives d'architecture moderne / Grand Paris, col. Art nouveau, Art déco, 2022

Une description illustrée du patrimoine architectural de la commune de Versailles du début du XXe siècle. La ville regorge de villas, de maisons en meulière et en céramique, de jardins-cités, de salles de cinéma, d'églises, de crèches ou encore de garages aux détails ornementaux remarquables. Certaines constructions sont signées par H. Sauvage, A. Lurçat, A. Perret, entre autres.

Synagogues : merveilles du judaïsme
Citadelles & Mazonod, col. Coup de cœur, 2021

Présentation de plus de soixante synagogues parmi les plus remarquables du monde, de vestiges issus de l'Antiquité jusqu'aux créations contemporaines en passant par le Moyen Âge. Les contributeurs retracent leur évolution architecturale et historique tout en examinant la diversité des styles représentés.

Champs-Élysées : 1900-1930 : Art nouveau, Art déco

Archives d'architecture moderne / Grand Paris, col. Art nouveau, Art déco, 2021

Une description illustrée du patrimoine architectural de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, datant du début du XXe siècle. Des ornements typiques du style Art déco agrémentent les boutiques de luxe, les salles de cinéma, les halls d'exposition de voitures et les sièges de grandes sociétés.

Patrice BEGHAIN et Michel KNEUBÜHLER, *Dictionnaire historique du patrimoine*

Fage éd., 2021

Deux cent vingt-cinq notices consacrées à des personnalités, des sites et des monuments, des organismes ou des thèmes liés au patrimoine. Les auteurs présentent l'évolution historique de cette notion, de l'Antiquité à la période contemporaine.

Eileen GRAY et Jean BADOVICI, *E1027 : maison en bord de mer*

Ed. Imbernon, 2015

Présente, à travers plans et photographies des années 1920, les éléments d'étude et de construction de la villa moderne située en contrebas de l'ensemble formé par le Cabanon et la baraque de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin. Réalisé par E. Gray et J. Badovici, le site porte aussi des peintures murales de Le Corbusier.

En scène : lieux de spectacle en Ile-de-France, 1910-1940

Lieux dits, col. Patrimoines d'Ile-de-France, 2021

Un inventaire de plus de 250 lieux de spectacle construits entre 1910 et 1940, des plus connus, comme le Moulin-Rouge ou le théâtre des Champs-Élysées, aux plus insolites. Enrichi par l'analyse de spécialistes du patrimoine du spectacle et des témoignages d'artistes, ce panorama témoigne du renouveau architectural et décoratif sans précédent de l'entre-deux-guerres.

Amandine DIENER, *Enseigner l'architecture aux Beaux-Arts (1863-1968) : entre réformes et traditions*

Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2022

Retour sur l'enseignement de l'architecture à l'École des beaux-arts, entre la réforme mise au point par Viollet-le-Duc en 1863 et la disparition de cette section en 1968. L'auteure propose un regard croisé entre les histoires réglementaire et pédagogique, interrogeant l'aptitude de cette institution à remettre en cause ses propres traditions académiques et à se réformer au fil du temps.

PHOTOGRAPHIE ET CINEMA

Une histoire mondiale des femmes photographes

Textuel, col. Photographie, 2020

160 auteures du monde entier présentent 300 femmes photographes, de l'invention de ce médium jusqu'aux années 2000. Les portraits de ces personnalités alternent avec des portfolios faisant dialoguer les œuvres entre elles.

Prix J'aime le livre d'art 2020.

Luce LEBART, *Les grands photographes du XXe siècle*
Larousse, col. Essais et documents, 2017

Présentation de la vie et de l'œuvre de ceux qui ont bouleversé l'art photographique au XXe siècle, de B. Abbott à F. Woodman en passant par R. Depardon ou R. Doisneau.

Carol DESCORDES, *Vies tranquilles : natures mortes photographiques*
El Viso, 2022

Série de photographies inspirées par les tableaux de natures mortes, notamment des peintres espagnols des XVIe et XVIIe siècles, de Chardin et de Morandi. Les clichés sont placés en regard de textes anciens consacrés au thème de la cuisine et retranscrits dans leur orthographe d'origine.

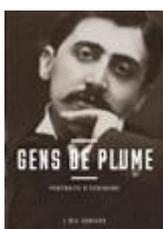
Denis BERNARD, *Sténopés : histoire et théorie d'une machine naturelle*
Editions Mimésis, col. Images, médiums, 2022

Déliant l'histoire des sténopés de celle de la camera obscura, l'auteur explore les aspects techniques et la dimension créative du sténopé, dispositif optique permettant de capturer une image inversée de la réalité sur un support photosensible. Il démontre la complexité et la modernité du procédé, et questionne la dialectique entre observation et enregistrement.

Enfin le cinéma ! arts, images et spectacles en France, 1833-1907
RMN-Grand Palais / Musée d'Orsay, 2021

Catalogue de l'exposition sur les origines et les débuts du cinéma en France qui propose un dialogue entre le nouveau médium inventé par les frères Lumière et l'histoire des arts depuis l'invention de la photographie, par une approche thématique : le spectacle urbain, le rythme de la nature, le corps éprouvé et exhibé, la réalité augmentée et le goût de l'histoire.

Flora TRIEBEL, *Gens de plume : portraits d'écrivains*
Bibliothèque nationale de France, col. L'œil curieux, 2022

Issus des collections de la Bibliothèque nationale de France, quarante portraits photographiques d'écrivains français, donnant à voir à la fois leur vie intime et publique.

HISTOIRE

Matthieu LECOUTRE, *Le goût de l'ivresse : boire en France depuis le Moyen Age : V^e-XXIe siècle*
Belin, Collection Histoire, 2017

Une analyse des pratiques françaises en matière de boissons alcoolisées et de leurs évolutions, du repas gastronomique associant mets et vins à l'ivresse à base d'alcool fort. Une histoire qui évoque aussi celle de la sociabilité, de la médecine, du goût, de l'éducation, de l'esthétique, du plaisir, du sacré, de la culture populaire, du genre, des normes ou encore de la politique.

Bernard CORNUAILLE, *Ces Champenois qui ont fait l'histoire*
Papillon rouge éditeur, col. Littérature, 2018

Portraits de cinquante Champenois, connus ou non, qui se sont illustrés dans divers domaines et dont le parcours hors du commun a marqué l'histoire de leur région : Rimbaud, Diderot, Appert, Chanzy ou Sommer, par exemple.

Bernard CORNUAILLE, *Femmes d'exception en Champagne*
Papillon rouge éditeur, col. Femmes d'exception, 2016

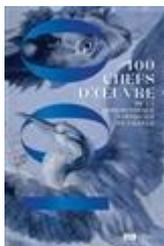
Cet ouvrage retrace le destin hors du commun de vingt femmes originaires de Champagne : une ouvrière laveuse de bouteille à Reims devenue comtesse, une fille de gendarme qui fut une princesse révéérée dans tout le Sahara, une enfant sauvage qui fascina les scientifiques, une mendicante qui accéda à la fortune, etc.

La Transmission, femmes en Champagne, *Champagne*
Editions La Maison, 2021

Un panorama des champagnes agrémenté de recettes pour les accompagner et de conseils de dégustation. Les différentes familles, caractéristiques des vignobles, les caves emblématiques et le travail des viticulteurs sont présentés.

CULTURE ET MUSÉE

100 chefs-d'oeuvre de la Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale de France, coll. Beaux livres, 2022

À travers cent pièces maîtresses conservées à la Bibliothèque nationale de France, un panorama diversifié de l'art, de l'Antiquité au XXIe siècle. Objets antiques, estampes, peintures, cartes, manuscrits, livres rares ou encore photographies sont présentés par une cinquantaine de conservateurs.

Neil MacGregor, *À monde nouveau, nouveaux musées : les musées, les monuments et la communauté réinventée*
Hazan / Louvre éditions, coll. La chaire du Louvre, 2021

Cinq conférences données en novembre 2021 sur le thème du musée comme lieu de mémoire et de contestation. À l'heure où les grandes questions politiques se cristallisent dans des débats culturels, elles interrogent le rôle des musées et des monuments dans ces tentatives visant à repenser la société.

Prix Montyon 2022.

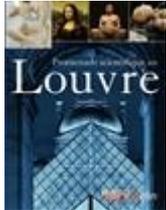
Philippe COMAR, *De la tyrannie du cartel*
Echoppe, col. Envois, 2022

Une réflexion sur la fonction des cartels, des étiquettes placées à côté des œuvres pour en présenter le titre et les caractéristiques. Apparus au milieu du XXe siècle, les cartels exigent une attention particulière du public et auraient la capacité d'influencer son approche de l'œuvre.

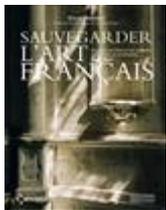
École doctorale Histoire de l'art (Paris), *L'effet musée : objets, pratiques et cultures*
Éditions de la Sorbonne, col. Histo.art, n° 14, 2022

Enquête collective sur le travail interne des musées pour collecter, collectionner, traiter et exposer leurs fonds. L'identification et la sélection des objets reposent sur des jugements qui déterminent la célébration ou l'oubli, la scénographie d'une exposition ou encore la réaction du public. Le poids de l'institution muséale, appareil d'Etat ou institution philanthropique, est ainsi démontré.

Promenade scientifique au Louvre
Belin / Science et vie, 2022

Ce guide propose de redécouvrir certaines œuvres du musée du Louvre par la science. Le lecteur y découvre notamment les différentes étapes de la création de la Joconde décryptées par la radiographie ou comment un accélérateur de particules a révélé que les yeux du Scribe accroupi étaient la copie parfaite d'un œil humain. L'histoire et l'architecture des lieux sont également abordées.

Chloé DEMONET, *Sauvegarder l'art français : 100 ans d'actions et de combats au service du patrimoine, 1921-2021*
Ed. du Patrimoine, 2022

À l'occasion du centenaire de la fondation Sauvegarde de l'art français, reconnue d'utilité publique en 1921, l'histoire de cette institution depuis sa création par le duc de Trévise aidé par Aliette de Rohan Chabot, marquise de Maillé. Ses actions pour la sauvegarde du patrimoine, son inscription territoriale, ses missions actuelles et ses projets pour l'avenir sont détaillés.

Isidore Pascal NDJOCK NYOBE, *Plaidoyer pour le patrimoine colonial : le legs colonial, entre histoire et mémoire*
L'Harmattan, col. Études africaines. Histoire, 2021

L'enseignant-chercheur s'interroge sur les démolitions de statues et de bâtiments issus de la colonisation au Cameroun tout en partageant ses réflexions sur le patrimoine et sa préservation ainsi que son acceptation. En analysant l'histoire de ces constructions, l'auteur défend le questionnement du passé qu'il oppose à son effacement.