

MUSÉE DES **BEAUX-ARTS**

Centre de ressources documentation & bibliothèque

Acquisitions 2024

(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

HISTOIRE DE L'ART

Maurice FRECHURET, *Respirer : la puissance créatrice du souffle*

Les presses du réel, 2024

Une histoire de l'art au prisme de la respiration en tant que geste créateur, depuis les mains négatives sur les parois des grottes de Chauvet, de Pech' Merle et de Gargas jusqu'aux expériences des artistes contemporains, en passant par celles de Marcel Duchamp.

Anaïd DEMIR, *Les suffragettes de l'art : l'entrée des femmes à l'École des Beaux-Arts*

Beaux-Arts de Paris éditions, 2024

Une réflexion revendicatrice sur la place de la femme dans la société en général et dans le monde de l'art en particulier, à la lumière de l'évolution de la situation des femmes artistes en France depuis la fin du XIXe siècle jusqu'en 2021 avec la nomination de la première directrice à la tête de l'École des Beaux-Arts de Paris.

À l'ombre des maîtres : les artistes secondaires en France et en Italie du XIIe au XIXe siècle

Presses universitaires de Rennes, 2024

S'attardant sur les pratiques considérées comme secondaires en historiographie artistique, les contributeurs interrogent les mécanismes de la sélection. La secondarité dans l'histoire de l'art est ainsi abordée selon des approches variées : l'étude prosopographique, lexicologique et sociologique ainsi que l'analyse de style, de la figure du commanditaire ou du goût officiel.

Logiques de l'inventaire : Moyen Âge-XIXe siècle

Presses universitaires de Rennes, 2024

Sur une longue période allant du XIIIe au XIXe siècle, et au sein de l'espace européen, un éclairage sur les objectifs de la production d'inventaires, les opérations matérielles et intellectuelles ainsi que les contextes institutionnels sous-jacents à leur mise en œuvre. Les logiques qui organisent l'accès aux données sont ainsi explorées.

Les abbés commendataires de Cluny : XVe-XVIIIe siècle

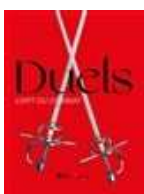
Éditions du patrimoine, 2024

Une présentation des 21 abbés commendataires qui ont dirigé l'abbaye de Cluny entre 1456 et 1790 et de leurs actions : réforme de l'ordre clunisien, reconstruction des bâtiments conventuels ou encore embellissement au moyen de commandes luxueuses.

Duels : l'art du combat

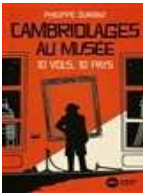
In Fine éditions d'art, 2024

Depuis l'Égypte antique, les hommes s'affrontent en duel. De David contre Goliath à Mitterrand contre Chirac, le duel s'apparente à une violence programmée et ritualisée, voire chorégraphiée. Retour sur les confrontations qui ont marqué l'histoire au fil des siècles, que ce soit dans le domaine de la politique, de la littérature, du sport ou de l'art.

Philippe DURANT, *Cambriolages au musée : 10 vols, 10 pays*

Nouveau Monde éditions, 2024

Histoires de dix vols d'œuvres d'art qui ont eu lieu dans des pays différents. L'auteur détaille les vols, de leurs préparatifs à leur exécution, ainsi que les techniques utilisées par les cambrioleurs et les méthodes employées par la police. Un chapitre, avec des interviews inédites, est consacré aux actions d'Interpol, du FBI et de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Lizzie BOUBLI, *L'invention de l'esquisse à la Renaissance*

CNRS Editions, 2023

Une proposition de définition de l'esquisse à la Renaissance afin d'en déterminer les propriétés particulières et les spécificités. Cette technique peut s'appuyer sur autre chose qu'un premier jet à grands traits, comme des maquettes en terre et en bois ou des mannequins, pour étudier la lumière, les ombres, les effets d'un mouvement ou encore le retombé d'un tissu.

Victoire ! : la fabrique des héros

In Fine éditions d'art, 2023

Une exploration de l'expression et de la célébration de la victoire sous des formes variées, afin de découvrir les façons dont le domaine militaire ainsi que les sphères civiles l'ont matérialisée.

Histoires de pierres

DELPIRE, 2023

Une histoire de la place des pierres dans l'histoire de l'art depuis la préhistoire montrant comment elles ont inspiré les artistes. L'ensemble est émaillé de textes littéraires, scientifiques et poétiques pour évoquer les collectionneurs chinois de la période Qing, le palais du facteur Cheval, A. Bourdelle ou encore A. Breton et J. Cage.

Philippe DUREY, *École du Louvre : jalons pour une histoire : 1882-1998*

Fage éd., 2021

L'histoire de cette institution d'enseignement supérieur d'histoire de l'art, depuis sa fondation jusqu'en 1998. Sont évoqués les savants, les connaisseurs et les amateurs qui ont contribué au rayonnement de l'école ainsi que les conservateurs, les élèves et les auditeurs qui la font vivre. Les programmes, les cours et leur évolution sont également évoqués, ainsi que la recherche scientifique.

Art contemporain

Catherine MILLET, *L'art contemporain : histoire et géographie*

Flammarion, 2021

L'auteure, rédactrice en chef de la revue *Art press*, analyse à travers de nombreux exemples (mouvements, artistes, tableaux) les rapports que l'homme entretient avec l'art ainsi que les rapports de l'art contemporain avec l'art moderne. Elle constate que le monde artistique a su préserver sa liberté de pensée et d'action face à une uniformisation grandissante des idéologies.

XXe siècle

Alessandro GALLICCHIO, *Nationalismes, antisémitismes et les débats autour de l'art juif : de quelques critiques d'art au temps de l'Ecole de Paris (1925-1933)*

Maison des sciences de l'homme, 2023

Étude sur la critique d'art dans la France de l'entre-deux-guerres. L'auteur analyse les prises de positions esthétiques et idéologiques des critiques, s'intéressant en particulier au débat autour de la question de l'art juif et à la revendication d'un art national.

Geert SELS, *Le trésor de guerre des nazis : enquête sur le pillage d'art en Belgique*

Racine, 2023

Résultat d'une enquête sur les spoliations d'œuvres d'art par les nazis en Belgique menée durant huit ans à partir de pièces trouvées dans des archives à Paris, La Haye, Coblenz et un peu partout en Belgique. L'auteur révèle comment des collectionneurs, des marchands et des maisons de ventes aux enchères ont aidé les nazis à mettre la main sur de nombreuses œuvres.

Paris moderne, 1914-1945 : art, design, architecture, photographie, littérature, cinéma, mode

Flammarion, 2023

Un panorama de la création artistique de la première moitié du XXe siècle à Paris et de son contexte historique révélant les interactions entre les différentes figures des arts, de la politique, de la littérature, de la haute couture, du cinéma ou encore de l'architecture. Avec des notices biographiques ainsi que des photographies des traces de cette activité toujours visibles au XXIe siècle.

Surréalisme

Editions du Centre Pompidou, 2024

250 chefs-d'œuvre du surréalisme, issus de collections publiques et privées internationales, sont présentés, témoignant de la longévité du mouvement et de la variété des thèmes ayant inspiré ses représentants. 150 documents et archives retracent également son évolution politique, entrecoupés d'extraits du Manifeste du surréalisme d'André Breton.

Surréalisme : le grand jeu

Scheidegger & Spiess, 2024

En 1924 paraît le premier Manifeste du surréalisme à Paris, lançant les jalons d'une révolution artistique et d'une aventure collective inventive. L'exposition propose une réflexion transhistorique sur cette dynamique et sur l'actualité du surréalisme, faisant dialoguer les œuvres à travers le siècle.

Jean-Michel LENIAUD, *L'Art nouveau ou Le désir de changement*

Citadelles & Mazenod, 2009

Histoire de ce courant artistique protéiforme, et de ses différentes manifestations de 1870 à 1914 à travers toute l'Europe : Glasgow, Bruxelles, Paris, Nancy, Vienne, Prague, Ljubljana, Munich, Darmstadt...

Cécile DUBOIS, *L'Art nouveau à Bruxelles : demeures intemporelles*

Racine, 2023

À travers d'anciens et de récents clichés, un voyage photographique pour découvrir le patrimoine architectural Art nouveau de Bruxelles, en particulier les demeures privées et publiques : lieux de fête, banques, écoles, commerces, hôpitaux, entre autres.

Thierry COUDERT, *Les scrapbooks du baron de Cabrol et la Café Society*

Flammarion, 2016

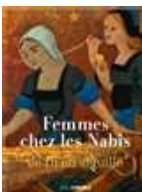

Une découverte du monde privilégié de la haute société internationale du XXe siècle à travers les scrapbooks (collages, documents d'époque, aquarelles) tenus par le baron de Cabrol et sa femme de 1938 aux années 1960.

XIXe siècle

Femmes chez les Nabis : de fil en aiguille

Faton, 2024

Une exposition sur les femmes présentes au sein du groupe des Nabis, souvent comme collaboratrice, assistante, soutien moral et financier, assignées aux places traditionnellement attribuées aux femmes dans la société. Un regard nouveau sur les processus d'influence et de création dans ce mouvement pictural.

Venise : une question de point de vue

Cat. expo., Louviers, Musée municipal, 2024

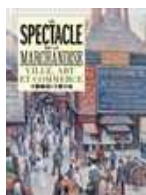
Octopus, 2024

Les représentations de Venise dans l'art, au XIXe siècle, dévoilent une ville au romantisme intact malgré la décrépitude de ses façades, hantée par ses fantômes, fortement marquée par la perte de son indépendance, et qui entame une lente mutation vers la modernité, tout en cultivant son image de perle de l'Adriatique.

Le spectacle de la marchandise : ville, art et commerce, 1860-1914

In Fine éditions d'art, 2024

Focus sur le mouvement de transformation des villes durant les années de fêtes impériales, à partir des années 1860. Le commerce devient partie intégrante du paysage urbain, les boutiques et les grands magasins, des lieux-clés de la ville. Les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle témoignent de l'animation des rues marchandes.

Gérard POTEAU, *Les orientalistes : mirages d'Orient*

Ed. des Falaises, 2024

Une sélection d'œuvres de peintres orientalistes tels qu'Ingres, Delacroix ou encore Gérôme. Si certains de ces artistes voyageaient pour peindre d'après nature, d'autres se contentaient de travailler dans leur atelier afin de sublimer un Orient rêvé.

Bertrand TILLIER, *Le réalisme*

Citadelles & Mazenod, 2024

Une histoire du réalisme et du rayonnement de ce mouvement artistique dans le monde entier.

Delacroix s'invite chez Courbet

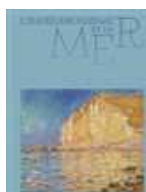
Silvana Editoriale, 2023

Exploration des liens entre Eugène Delacroix et Gustave Courbet à la lumière des collections des deux musées qui leur sont consacrés. L'image des deux peintres français, leur formation ainsi que leurs influences sont abordées.

L'impressionnisme et la mer

Musée des impressionnismes, 2024

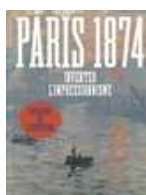

Présentation d'œuvres impressionnistes sur le thème de la mer à l'occasion des 150 ans de la naissance du mouvement artistique.

Paris 1874 : inventer l'impressionnisme

Cat. expo., Paris, Grand Palais, 2024

RMN-Grand Palais, 2024

À l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme, et dans le cadre de l'exposition qui y est consacrée au Musée d'Orsay puis à Washington, une présentation de 130 œuvres iconiques de ce mouvement, qui survient alors que le monde est en pleine mutation culturelle, politique ou sociétal.

Laurent MANŒUVRE, *Quand les impressionnistes s'exposaient*

L'Atelier contemporain, 2024

En 1874, un groupe de peintres expose en marge des circuits officiels. Jusqu'en 1886, ils organisent huit expositions auxquelles participent la plupart des impressionnistes. Ces artistes expérimentent et changent les normes artistiques ainsi que l'organisation du marché de l'art. Ils mettent en place leur propre promotion et quelques marchands, tel Durand-Ruel, exportent leur art outre-Atlantique.

Victor CLAASS, *L'impressionnisme à ses frontières : le cas Meier-Graefe et la lutte pour l'art moderne en Allemagne*

Maison des sciences de l'homme, 2023

Étude de la carrière transnationale du critique d'art allemand Julius Meier-Graefe (1867-1935), dont les écrits ont largement contribué à la canonisation de l'impressionnisme dans l'Europe du début du XXe siècle. Meier-Graefe s'est en effet évertué à défendre la peinture de Manet, Renoir ou encore Cézanne outre-Rhin, s'attirant les foudres des élites conservatrices du Reich allemand.

Francesco MORENA, *Les impressionnistes et le Japon : l'art entre Orient et Occident, histoire d'un engouement*

Place des Victoires, 2023

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les impressionnistes, dont Monet, Manet, Whistler, Gauguin, Van Gogh et Toulouse-Lautrec, s'inspirent de la simplicité et de la lisibilité de l'art japonais pour créer leurs œuvres. Ce style influence plus largement les architectes, les designers, les stylistes, les photographes, les illustrateurs et même les cuisiniers tout au long du XXe siècle.

XVIIIe siècle

Nouveaux regards sur les saisies patrimoniales en Europe à l'époque de la Révolution française
actes de colloque, Bruxelles, Institut royal du patrimoine artistique, 2018

Brepols, 2020

Des contributions étudiant les circonstances historiques, politiques et culturelles des prélèvements par les révolutionnaires français d'œuvres d'art, d'archives et de bibliothèques dans différents pays européens ainsi que leurs conséquences. Les auteurs entendent étudier la question de ces transferts de patrimoine au-delà du seul angle des spoliations.

La Régence à Paris (1715-1723) : l'aube des Lumières

Paris-Musées, 2023

Ce catalogue révèle les mutations socio-économiques, culturelles et esthétiques à l'œuvre durant la Régence. Le développement de nouvelles sociabilités, les heurts d'une criminalité violente, une spéculation financière inouïe, l'essor notable des périodiques, les nouveautés des comptoirs commerciaux et du luxe, les débuts de l'esthétique rocaille rendent ainsi compte d'une modernité plurielle.

Orane CONAN, *Intime XVIII e siècle : les interludes de la galerie Léage*

In Fine éditions d'art, 2024

Présentation des intérieurs des résidents de l'élite française des XVIIe et XVIIIe siècles à travers les pièces de la galerie Léage. Cette plongée dans l'intimité de châteaux, d'hôtels particuliers ou encore de maisons de plaisance s'articule autour de quatre thématiques : la sophistication, l'excellence, le raffinement et le confort.

XVIIe siècle

Retraites savantes : l'art du XVII e siècle : mélanges en l'honneur d'Alain Mérot

le Passage, 16/05/2024

Un recueil d'articles rendant hommage à l'enseignement et aux travaux d'Alain Mérot, spécialiste mondial de l'art du XVIIe siècle. Les contributeurs abordent les productions artistiques du Grand Siècle à travers l'étude d'artistes et d'œuvres littéraires, musicales, picturales ou spirituelles, en s'intéressant aux différents genres ou encore aux regards portés sur la production de cette période.

Renaissance

L'invention de la Renaissance : l'humaniste, le prince et l'artiste

Bibliothèque nationale de France, 2024

Partant de la figure de Pétrarque, l'ouvrage montre comment l'idéal de la Renaissance se concrétise à travers un travail de collecte des manuscrits d'auteurs antiques et de transmission, par des copies et des traductions, un nouvel art du portrait ou une évolution des bibliothèques, lieux où se rassemble ce savoir, mais aussi où il apparaît dans toute sa gloire.

Renaissance

exposition, *Lens, musée du Louvre-Lens, 2012-2013*

Somogy, 2012

Sous forme d'essai illustré, ce catalogue de l'exposition inaugurale du musée du Louvre-Lens présente près de 270 œuvres issues de tous les départements du musée. Il tente de rendre compte du foisonnement artistique au XVe siècle et dans la première moitié du XVIe siècle en Italie et dans Europe du Nord, et s'interroge aussi sur la notion de mutation intellectuelle et artistique.

Le sceptre & la quenouille : être femme entre Moyen Âge et Renaissance

Cat. expo., *Tours, musée des Beaux-Arts, 2024*

In Fine éditions d'art, 2024

La place sociale des femmes en France, et principalement dans l'État bourguignon, aux XVe et XVIe siècles est appréhendée à travers un choix d'œuvres d'art et d'objets de toute nature. L'appareil scientifique met en lumière la diversité des réalités selon les situations personnelles et les classes sociales, remettant en cause certaines idées reçues. Prix du catalogue d'exposition 2024.

Préhistoire

La Somme des préhistoires : un territoire, notre histoire

Snoeck Publishers, 2024

Présentation de l'exposition sur l'archéologie préhistorique dans la Somme, région où est née la discipline, avec des découvertes archéologiques récentes, notamment l'ensemble de statuettes d'Amiens-Renancourt, et des objets vieux de 670 000 ans qui remettent en question les stéréotypes sur la période préhistorique.

MONOGRAPHIES D'ARTISTES

Bonnard et le Japon

In Fine éditions d'art, 2024

Catalogue de l'exposition consacrée à l'influence de l'art nippon sur Pierre Bonnard. De nombreuses estampes japonaises sont mises en regard de ses peintures, dessins et estampes afin de révéler comment l'esthétique du Japon a impacté l'œuvre du peintre français.

Amitiés, Bonnard-Matisse

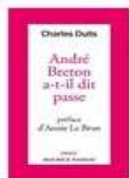
Cat. expo., Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 2024

Fondation Maeght, 2024

L'exposition met l'accent sur la relation amicale et respectueuse entre Pierre Bonnard et Henri Matisse et retrace leurs liens avec la famille Maeght pour qui les deux artistes-amis incarnaient deux génies du XXe siècle, tout en partageant avec eux les grands – et plus anodins – moments de la vie. Différentes thématiques cernent le propos avec de nombreuses œuvres et documents rares, prêts exceptionnels accordés pour l'occasion. L'exposition explore les caractères spécifiques des deux maîtres mais aussi, par effet miroir, les particularités de chacun dans leur approche de mêmes sujets : les autoportraits, la rue, la lumière du Midi, le peintre et son modèle...

Charles DUTS, *André Breton a-t-il dit passe*

M. Nadeau, 2024

En 1942, l'auteur rencontre A. Breton à New York, avec lequel il se lie d'amitié. Pour lui, le poète surréaliste demeure un guide et un initiateur. Il témoigne de cette relation longue de vingt ans au cours de laquelle il côtoie les amis du poète tels que Max Ernst, Man Ray, André Masson et Roberto Matta.

Caillebotte : peindre les hommes

Cat. expo., Paris, musée d'Orsay, 2024-2025

Hazan, 2024

Mise en lumière de la prédilection de Gustave Caillebotte pour les figures masculines et les portraits d'hommes, ainsi que sur la modernité radicale de l'œuvre du peintre.

Itzhak GOLDBERG, *Chagall*

Citadelles & Mazenod, 2019

Présentation de l'œuvre du peintre Marc Chagall (1887-1985). L'auteur évoque notamment l'influence de l'avant-garde parisienne sur son travail, ses exils mais aussi les dernières années de sa vie. L'empreinte de l'art russe, de la culture yiddish, du judaïsme et du christianisme ainsi que du rationnel et de l'absurde est également examinée.

Denis DORIA, *Pierre Chareau (1883-1950) : un architecte moderne de Paris à New York*

M. de Maule, 2016

Ouvrage dédié à l'œuvre protéiforme du créateur, architecte et décorateur majeur des années 1920. Il aborde notamment sa collaboration avec le ferronnier d'art Louis Dalbet à travers les archives de ce dernier, mais aussi sa vie et son œuvre pendant son exil américain entre 1940 et sa mort en 1950.

Claire MAINGON, *Raymond Delamarre : sculpteur et médailleur*

Norma, 2024

Une présentation des travaux du sculpteur Raymond Delamarre, Grand Prix de Rome en 1919, qui s'est illustré dans le style Art déco. Il participe à la décoration de nombreux monuments et façades, notamment pour le paquebot Normandie et le Palais de Chaillot, l'hôtel de ville de Grand-Couronne ou encore des lycées de Brest, Perpignan et Fort-de-France.

De Nittis : pittore della vita moderna

Cat. expo., Milan, Palazzo Reale, 2024

Silvana Editorial, 2024

Ce catalogue entend exalter la stature internationale d'un peintre qui fut, avec Boldini, le plus grand des Italiens à Paris, où De Nittis sut s'imposer face à Manet, Degas et aux impressionnistes, avec lesquels il put partager, malgré la diversité du langage pictural, l'aspiration à révolutionner l'idée même de peinture, en bouleversant une fois pour toutes la hiérarchie des genres pour parvenir à cette autonomie de l'art qui fut la plus grande aspiration de la modernité.

Damien Deroubaix : en un jour si obscur

Bibliothèque nationale de France, 2024

Présentation de l'œuvre de cet artiste français, qui dénonce la violence des mécanismes du pouvoir à travers des gravures sombres et puissantes ainsi que des sculptures et des peintures.

James Ensor et la nature morte en Belgique (1830-1930) : rose, rose, rose à mes yeux

Cat. expo., Ostende, Mu.Zee, 2023- 2024

Fonds Mercator, 2024

Une exploration à travers l'histoire de la nature morte en Belgique du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, avec James Ensor (1860-1949) comme fil conducteur. Son œuvre est présentée et est accompagnée d'un panorama de la tradition académique belge du XIXe siècle en matière de peinture décorative avec des peintures de J. Robie, H. Bellis ou encore F. Mortelmans.

Max Ernst : mondes magiques, mondes libérés

Hazan, 2023

À travers une sélection de près de 130 tableaux, dessins ou sculptures, une mise en évidence des thèmes majeurs de l'œuvre de Max Ernst. Les liens étroits qu'il entretient avec la nature, le jeu, la magie et la liberté sont notamment abordés.

Roger Godchaux : 1878-1958 : sculpteur animalier

Musée municipal A.-G. Poulain, 1993

Cat. expo., Vernon, musée municipal A.-G. Poulain, 1993

Sans cesse redécouvert au gré des modes, l'art animalier est riche du travail de très nombreux artistes qui y ont consacré leur vie et leur carrière. Roger Godchaux qui fut parisien toute sa vie, appartient à cette grande famille des animaliers par le cœur et par l'action. Son respect de l'animal poussé à l'extrême lui vaut d'être classé dans les naturalistes. Son souci de l'exactitude, de la non-déformation du caractère et de la psychologie de l'animal au travers de l'œuvre sculptée est constant durant près de cinquante années d'un travail quotidien.

Louis Janmot : Le poème de l'âme

Musée d'Orsay, 2023

Présentation de l'artiste lyonnais Louis Janmot (1814-1892), peintre et poète qui a composé pendant plus de quarante ans son œuvre magistrale *Le poème de l'âme*. L'œuvre picturo-littéraire et son auteur sont replacés dans un contexte historique et artistique afin de souligner à la fois la singularité du peintre mais aussi les influences et les différents courants qui l'ont marqué.

Véronique BRUMM, René Lalique : le génie de la lumière

Gallimard, 2024

Bijoutier avant-gardiste de l'Art nouveau, R. Lalique se saisit des matériaux les plus variés avant de se tourner exclusivement vers le verre. Afin de rendre le beau accessible au plus grand nombre, il innove avec le flaconnage pour les parfums, les arts de la table et la décoration, géométrise les formes, invente et brevète des techniques nouvelles ou encore initie une production en série.

Xavier SALMON, *Maurice Quentin de La Tour : l'œil absolu*

Cohen & Cohen éditeurs, 2024

Fruit de l'enseignement dispensé de 2020 à 2023 dans le cadre de la chaire de l'histoire du dessin à l'Ecole du Louvre, une monographie consacrée à la vie et à l'œuvre de ce célèbre pastelliste du XVIIIe siècle. L'auteur livre une étude précise où chefs-d'œuvre et pastels inédits ou méconnus sont analysés, replacés dans le contexte de l'époque et reproduits.

Sung Moon CHO, *Jean Luce et le renouveau de la table française, 1910-1960*

Norma, 2024

Traversant les mouvements de la première moitié du XXe siècle, comme l'Art nouveau et le modernisme, Jean Luce contribue au renouveau des formes dans le domaine des arts de la table. Il dessine des modèles pour la verrerie et la céramique à destination de clients prestigieux comme du grand public, intégrant diverses innovations techniques et industrielles dans ses créations.

Emmanuel BREON, *Jan et Joël Martel, sculpteurs Art déco, et Rob Mallet-Stevens, architecte*

Gourcuff Gradenigo, 2024

Une histoire de l'association entre deux sculpteurs, les frères Martel, et l'architecte Mallet-Stevens, dans différents projets de style Art déco. Ils unissent leurs savoir-faire dans la création d'une demeure moderniste à Croix, dans la banlieue de Roubaix, pour un industriel du textile, ainsi que dans le projet d'un monument en hommage à Debussy.

Henri Martin, *Henri Le Sidaner : deux talents fraternels*

Cat. expo., Évian, Palais Lumière, 2024-2025

Éditions Monelle Hayot, 2024

Henri Martin et Henri Le Sidaner ont toujours été regardés comme deux talents fraternels. Appartenant à une génération symboliste éprise de musique et de poésie. Mordus de nature, les deux artistes en ont incarné les clartés ensoleillées de la terre méridionale et les effets apaisés de l'âme septentrionale. Ils participèrent au courant intimiste qui régna sur la Belle Époque. En respectant la véracité des apparences, nos artistes s'attachèrent à rendre « le sens intime des spectacles de la vie ». C'est ainsi qu'ils véritablement créèrent une connivence avec le spectateur.

Florian METRAL, *Michel-Ange : ténèbres et lumière*

Calype, 2024

Une plongée dans l'intimité de la vie quotidienne du sculpteur, peintre et architecte italien de la Renaissance, célèbre notamment pour ses peintures du plafond de la chapelle Sixtine.

Miro : *un brasier de signes : la collection du Centre Pompidou*

In Fine éditions d'art, 2024

Une présentation de la vie et de l'œuvre du peintre catalan Joan Miro, de ses peintures détaillées des années 1910 à ses créations réalisées au cours des années 1960 et 1970, en passant par les peintures sauvages nées au cours des années 1930 en réaction à la montée du nazisme en Europe.

Anne MARTIN-FUGIER, *Claude Monet*

Gallimard, 2023

Une immersion dans la vie et l'œuvre du peintre impressionniste. Perfectionniste, créateur exigeant, ami de Georges Clemenceau et d'Auguste Renoir, Il compose une œuvre radicale, annonciatrice de l'art moderne.

Gérard DE CORTANZE, *Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre*

Libretto, 01/02/2024

D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina Modotti devient une vedette du cinéma muet. Photographe, amie intime de Frida Kahlo, amante d'Edward Weston, de Diego Rivera puis du révolutionnaire Antonio Mella, elle s'engage dans la lutte politique au sein du parti communiste. Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, Paris et l'Espagne, et meurt à Mexico à 46 ans.

Anka MUHLSTEIN, *Camille Pissarro : le premier impressionniste*

Plon, 2024

Un portrait intimiste du peintre C. Pissarro (1830-1903), membre fondateur de l'impressionnisme ayant attiré d'autres grands noms de la peinture comme Cézanne, Renoir, Monet ou encore Morisot. Evoquant sa vie et son œuvre, A. Muhlstein s'appuie essentiellement sur son importante correspondance.

Oudry-Oudrymania : fables, chasses, combats

Faton, 2024

Une présentation d'un triptyque cynégétique réalisé par Jean-Baptiste Oudry pour le château de Chantilly et dispersé après la Révolution française. Cet ensemble peint est complété d'une collection de dessins de l'artiste, notamment des illustrations pour les Fables de Jean de La Fontaine, démontrant sa technique dans le répertoire animalier.

Catalogue raisonné de la donation Mario Prassinos

FMP Donation Mario Prassinos, 1990

Mario Prassinos fut à la fois peintre, graveur, tapissier, illustrateur, écrivain et décorateur de théâtre. Artiste d'origine grecque, né à Istanbul et provençal d'adoption, il est un peintre majeur de la deuxième École de Paris. Lignes, taches, graphismes sinueux, travail sur les jeux d'ombre et de lumière, l'œuvre dégage beaucoup de sensibilité et d'émotion. La Donation Mario Prassinos, présentée en 1985 à Saint Rémy de Provence dans la Chapelle Notre-Dame de Pitié, est conservée dans les réserves du FNAC après son éviction en 2010 du lieu pour lequel elle avait pourtant été conçue.

Ker-Xavier Roussel

Cat. expo., Berlin, Galerie Michael Werner, 2024

Galerie Michael Werner, 2024

Ker-Xavier Roussel fait partie des Nabis. Ce groupe de peintres, s'impose comme le prophète d'une religion de l'art délaissée. Ensemble, ils proclament que l'ère qui s'ouvre avec la Fin de siècle est celle des mythes et des faunes, tous tenus d'obéir au seul devoir d'être heureux. Les tableaux de Roussel témoignent d'un éternel après-midi de plaisir hors du temps.

Anne BONY, *Louis Sognot*

Éditions du Regard, 2024

Monographie consacrée au designer et architecte Louis Sognot (1892-1970). Formé aux techniques traditionnelles, il collabore à la réalisation des projets de René Guilleré entre 1920 et 1929. Après la Seconde Guerre mondiale, il se tourne vers le rotin et de nouveaux matériaux.

COLLECTION ET MECENAT

Chefs-d'œuvre du musée Langmatt : Boudin, Renoir, Cézanne, Gauguin...

Snoeck Publishers, 2024

Une présentation de la collection du musée Langmatt, dont les œuvres ont été rassemblées pour l'essentiel entre 1908 et 1919 par les collectionneurs Sidney et Jenny Brown. Ce catalogue montre les tableaux impressionnistes de Cézanne, de Cassatt, de Boudin, de Bonnard ou encore de Fantin-Latour.

La passion du dessin : la collection privée de Florence et Daniel Guerlain

Lienart éditions, 2024

Une présentation de la collection de dessins constituée par Florence et Daniel Guerlain et offerte au Centre Pompidou. L'ensemble témoigne de leur passion commune du dessin, de l'éclectisme de leurs goûts et d'un désir d'universalisme.

Armelle WEIRICH, *Berta Zuckermandl : de Klimt à Rodin, une salonnière et critique d'art entre Vienne et Paris*

Presses universitaires de Rennes, 2023

B. Zuckermandl reçoit dans son salon en Autriche les artistes et les intellectuels les plus célèbres comme G. Klimt, G. Mahler et S. Zweig. Critique d'art, elle soutient l'art moderne au tournant du XXe siècle et sert d'intermédiaire entre la France et l'Autriche pour importer des œuvres d'impressionnistes et de représentants de l'Art nouveau. Issue d'une thèse, cette étude examine son parcours.

Les cercles de la Baronne

Éditions le Minotaure, 2022

Cat. expo., Paris, Galerie Alain Le Gaillard, Galerie Le Minotaure, 2022

Au cœur du creuset créatif parisien des années 1910, la flamboyante, extravagante, russe et énigmatique baronne Hélène d'Oettingen attire dans son salon du boulevard Raspail la crème des avant-gardes. En 1913, le salon de la Baronne devient le siège de la rédaction des Soirées de Paris (revue d'avant-garde créée par Guillaume), un haut lieu de passage et d'échanges entre les milieux artistiques et littéraires. Apollinaire y transporte alors ses fameux « mercredis », attirant les artistes tels que Pablo Picasso, Robert Delaunay, Louis Marcoussis, Fernand Léger, Alexander Archipenko, Serge Charchoune, Natalia Gontcharova, Mikhaïl Larionov ou Francis Picabia.

Pierre CURIE, *Nélie Jacquemart : artiste et collectionneuse de la Belle Époque*

Vendémiaire, 2023

Biographie de cette portraitiste de la Belle Époque. D'origine modeste, elle épouse un riche héritier et, à la mort de ce dernier, dédie toute sa fortune à l'amour de l'art. Sa collection, aujourd'hui conservée au musée Jacquemart-André, le plus célèbre musée privé de Paris, réunit des œuvres de Botticelli, Rembrandt ou Fragonard.

Une histoire intime de l'art : Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu

Dilecta, 2023

En 2012, le marchand d'art Yvon Lambert fait don à l'État français d'un ensemble de près de 600 œuvres de sa collection personnelle, constituée principalement de travaux d'artistes qu'il exposait dans ses galeries. Un choix d'œuvres emblématiques de la donation, complété de contributions d'historiens, met en lumière les évolutions du monde de l'art occidental depuis les années 1960.

Valérie BOUGAULT, *Adèle de Rothschild, Jeanne et Madeleine Smith : collectionneuses, artistes et mécènes*

In Fine éditions d'art, 2022

Présentation de la Fondation des Artistes, issue de deux legs : le premier, en 1922, de la baronne Adèle de Rothschild et le second, en 1944, des sœurs Smith. En 1976, les sites sont regroupés en une seule fondation dont le but est d'accompagner les artistes tout au long de leur carrière, de l'entrée dans le milieu professionnel à l'accès à une maison de retraite.

Jean-Noël LIAUT, *Madeleine Castaing : mécène à Montparnasse, décoratrice à Saint-Germain-des-Près*

Payot, 2021

Biographie de M. Castaing (1894-1992), esthète, mécène et décoratrice ayant mis à la mode les intérieurs d'un XIXe siècle fantasmé et transformé sa boutique de la rue Jacob à Paris en temple du goût et de la conversation. Ses amis et relations avaient pour noms Cocteau, Soutine, Satie, Cendrars.

Chefs-d'œuvre de la collection Torlonia

Seuil, 2024

Constituée à Rome dès la fin du XVIIIe siècle par le riche banquier et entrepreneur Giovanni Torlonia, puis par son fils Alessandro, la collection Torlonia réunit des sculptures romaines antiques, qui sont ici présentées en parallèle de sculptures conservées au Louvre. Cette réunion d'œuvres permet de retracer les étapes et les enjeux du collectionnisme ainsi que l'histoire des musées européens.

Martine POULAIN, *Marie Arconati Visconti : la passion de la République*

PUF, 2023

Vie de Marie Arconati Visconti, une intellectuelle misogyne et collectionneuse, ayant consacré l'immense fortune de son défunt mari à la culture et à l'érudition. Née dans une famille pauvre, elle épouse un marquis qui meurt trois ans plus tard. S'entourant exclusivement d'hommes savants et politiques, elle organise des déjeuners et des dîners sur les thèmes de la politique et de l'art.

Mignot Edouard (1867-1949), un entrepreneur universel du XXe siècle

Editions de l'Amicale des Comptoirs français, 2016

Monsieur Mignot Édouard est le fondateur de la société à succursales multiples portant l'enseigne des Comptoirs français. Il fut en parallèle un homme hétéroclite dans ses activités et entreprenant dans bien des domaines comme le commerce, la politique, les arts et le mécénat en faisant des legs et des dons. Dans cet ouvrage, nous tenterons d'une manière chronologique de retracer son parcours avec des archives de la Famille Mignot et des nombreuses recherches effectuées.

Pour un art concret : donation Albers-Honegger. Konkrete Kunst : Schenkung Albers-Honegger

Espace de l'art concret ; Les presses du réel, 2015

À l'occasion du dixième anniversaire de la donation Albers-Honegger, une réédition augmentée du catalogue raisonné des œuvres offertes et présentées à l'Espace de l'art concret de Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes. Avec une notice biographique sur chacun des artistes exposés.

MARCHE DE L'ART

Histoire des galeries d'art en France du XIXe au XXIe siècle

Flammarion, 2024

Une synthèse historique des galeries d'art depuis le XIXe siècle. Les relations complexes entre les marchands, les artistes et les collectionneurs sont présentées à travers le prisme de différentes disciplines comme l'économie ou l'histoire de l'art.

Le marché de l'art au risque du numérique : l'énigme des NFT

O. Jacob, 2024

Une réflexion sur la finance numérique et les possibilités d'extension qu'elle offre à l'art. L'économiste examine les NFT, des actifs numériques qui ne peuvent être ni copiés ni échangés, mais seulement changer de propriétaires. Ils s'inscrivent dans le contexte de la blockchain et des cryptomonnaies.

François DURET-ROBERT, *Droit du marché de l'art : 2024-2025*

Dalloz, 2023

Étude de l'ensemble de la réglementation du marché de l'art en France dans laquelle une large place est laissée à la jurisprudence, au rôle de l'État et des collectivités locales, ou encore à la participation des personnes privées au soutien public du marché de l'art. A jour de l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats et des obligations.

Frédéric GONAND, *Une historiographie des origines du marché de l'art : tableaux italiens du XVIe siècle*
Classiques Garnier, 2023

Une étude transdisciplinaire sur les recherches des historiens concernant la demande et l'offre de tableaux au Cinquecento : hausse de la demande, fixation du prix, productivité des peintres, foires, enchères ou relations avec les commanditaires.

POLITIQUES CULTURELLES

Julie BAWIN, *Art public et controverses : XIXe-XXIe siècle*
CNRS Editions, 2024

Si l'art semble vivre une crise inédite au XXIe siècle, entre vandalisme, pétitions et dénonciations, celle-ci s'inscrit dans une histoire longue qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française. L'auteure étudie les différentes controverses artistiques, du déboulonnage de la statue de Louis XV au vagin de la reine d'Anish Kapoor à Versailles.

Jean-Baptiste RENDU, *Une brève histoire du droit d'auteur : de l'Antiquité à l'intelligence artificielle*
Flammarion, 2024

Face aux enjeux liés aux nouvelles technologies telles que les NFT, l'intelligence artificielle et ChatGPT, une synthèse sur l'histoire du droit d'auteur. S'appuyant sur des exemples concrets et une centaine de documents, les auteurs passent en revue les défis auxquels sont confrontés les artistes pour faire valoir leurs droits.

LITTÉRATURE

ÉCRITS D'ARTISTES, CRITIQUES, CORRESPONDANCES

Bernard BOUTET DE MONVEL, *Guerre et fêtes : mémoires*
Séguier, 2023

Vie de Bernard Boutet de Monvel, artiste, combattant de la Première Guerre mondiale, dandy cosmopolite et mondain devenu portraitiste de renom à New York à la fin des années 1920.

Claude ESTEBAN, *Par-delà les figures : écrits sur l'art, 1964-2006*
L'Atelier contemporain, 2024

Un recueil des écrits du poète, dans lesquels il évoque les œuvres d'artistes classiques ou contemporains qui l'ont inspiré, tels que Fermin Aguayo, Pierre Alechinsky, Francis Bacon, Yves Bonnefoy, Marc Chagall, Edward Hopper ou encore Pablo Picasso.

Eugène FROMENTIN, *Correspondance et fragments inédits*

Hachette BNF, 2021

Biographie et notes par Pierre Blanchon (Jacques- André Méry) Date de l'édition originale : 1912.

Kiki de Montparnasse, *Souvenirs retrouvés*

Nouveau Monde éditions, 2024

Publiée en 1929, l'autobiographie de la reine de Montparnasse, de son vrai nom Alice Prin, a connu une version définitive en 1938, restée à l'état de tapuscrit. C'est cette version intégrale qui est proposée. L'artiste relate ses souvenirs des Années folles, ses relations avec les peintres, ses performances dans les cabarets et les cafés littéraires parisiens et ses liens avec les surréalistes.

Joan MIRO, *Ceci est la couleur de mes rêves : entretiens avec Georges Raillard*

Hermann, 2018

Le peintre espagnol évoque la création, son parcours, ses rencontres marquantes et son œuvre.

Paul POIRET, *En habillant l'époque*

Grasset, 2022

En 1930, P. Poiret est ruiné et sa maison de couture est fermée. Sans aigreur, il raconte ses débuts, le succès de son entreprise et la relation avec ses clientes. Il évoque la création, les jeux avec les matières et les formes tout en brossant le portrait de la vie parisienne et de l'effervescence artistique et intellectuelle qui gagne l'Europe et les États-Unis.

Raymond QUENEAU, *Allez-y voir : écrits sur la peinture*

Gallimard, 2024

Recueil de quarante textes publiés entre 1928 et 1975. À travers ces articles écrits pour des faire-part d'exposition, des catalogues, des revues ou encore des ouvrages collectifs, l'oulipien porte son regard sur l'art pictural : l'œuvre de Chirico, les dessins de Prassinos, les miroglyphes de Miro, entre autres.

Auguste RODIN, *L'art*

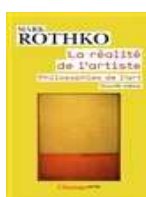
République des lettres, 2024

Parus en 1911, six ans avant la mort de l'artiste, ces entretiens proposent un voyage dans l'œuvre et la technique du sculpteur. Il livre les secrets de sa science du modelé. En fin de volume, se trouve son testament esthétique.

Mark ROTHKO, *La réalité de l'artiste : philosophies de l'art*

Flammarion, 2015

Essai écrit vers 1940, où le peintre témoigne de ses recherches artistiques, s'interroge sur l'art, la beauté, le rôle de l'artiste, donne son point de vue sur l'histoire de l'art, la perspective telle qu'elle a été mise au point à la Renaissance, l'impressionnisme, l'art moderne, etc.

FICTIONS ET BIOGRAPHIES ROMANCEES

Olivier GRIETTE, *Le faussaire du Caire*

Transboréal, 2024

Au cours des années 1920, l'Égypte ancienne a le vent en poupe. Employé sans histoire dans une agence de voyages, le narrateur rencontre par hasard George, un Anglais qui reproduit et vend des fausses sculptures.

Grégoire BOUILLIER, *Le syndrome de l'Orangerie*

Flammarion, 2024

En se rendant au musée de l'Orangerie, devant les Nymphéas de Monet, le détective Bmore est pris d'une soudaine crise d'angoisse. Il enquête alors sur les secrets de cette toile, étudiant autant la botanique que la vie amoureuse du peintre, de l'Orangerie à Giverny en passant par le Japon et Auschwitz-Birkenau. Prix Castel 2024.

Thomas SCHLESSER, *Les yeux de Mona*

Michel, 2024

Une jeune fille de 10 ans, Mona, n'a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chef-d'œuvre différent de l'histoire de l'art et de l'accompagner d'une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliant avec les 52 chefs-d'œuvre de l'ouvrage reproduits.

Camille DE PERETTI, *L'inconnue du portrait*

Calmann-Lévy, 2024

En 1910 à Vienne, Klimt peint son Portrait d'une dame, tableau à l'histoire mouvementée et au modèle inconnu. La destinée imaginée de cette femme et de ses descendants dans une fresque s'étendant de Vienne à Manhattan, mêlant secrets, amours et drames. Prix des Romancières 2024, prix du roman Marie Claire 2024, prix Maison de la presse 2024, prix Nice Baie des Anges 2024, prix de la Passion 2024.

Thomas SNEGAROFF, *Les vies rêvées de la baronne d'Oettingen*

Albin Michel, 2024

Amoureuse de l'avant-garde, peintre, poétesse et femme passionnée, H. d'Oettingen, née Miontchinka en Ukraine, a été à la fois muse et mécène. Cette enquête intime et littéraire reconstitue le destin de cette figure de la Belle Époque, plongeant le lecteur dans le Montparnasse bohème du début du XXe siècle où elle côtoie G. Apollinaire, A. Modigliani, M. Jacob et le Douanier Rousseau.

Pierre COLIN-THIBERT, *Une saison à Montparnasse*

Ed. Héloïse d'Ormesson, 2024

Montparnasse, dans les Années folles. Débarquée à Paris dans l'espoir de devenir artiste peintre, Gabrielle Bertholon découvre une société cosmopolite et tombe amoureuse d'une femme. Internée par sa famille dans une maison de santé à Neuchâtel, elle reprend ses pinceaux pour ne pas sombrer dans la folie. Quand le directeur l'incite à copier de célèbres tableaux, elle devient faussaire malgré elle.

Jean-Paul DELFINO, *L'affranchie de Montmartre*

Istya & Cie, 2024

D'abord écuyère de cirque, Suzanne Valadon devient modèle pour les plus grands artistes et se lance elle-même dans la peinture, devenant la première femme admise à la Société nationale des beaux-arts. Le roman la cueille à la fin de sa carrière. Entre l'absinthe, le tabac, un jeune amant, Francis Carco qui veut écrire sa biographie et l'efflorescence trouble de ses souvenirs, elle se raconte.

Salman RUSHDIE, *Le couteau : réflexions suite à une tentative d'assassinat*

Gallimard, 2024

À la suite de la tentative d'assassinat perpétrée à son encontre en 2022, l'auteur livre ses réflexions et ses méditations sur la vie, la perte, l'amour, le pouvoir de l'art et la force de continuer à avancer. Prix Constantinople 2024.

Alice YAEGER KAPLAN, *Baya ou Le grand vernissage : récit*

Le Bruit du monde, 2024

La vie de la peintre Baya, une orpheline algérienne. Enfant, elle dessine des robes inspirées des magazines de mode qu'elle trouve dans la ferme où elle travaille avec sa grand-mère. En novembre 1947, à la veille de ses 16 ans, elle assiste au vernissage de sa première exposition à la galerie Maeght, entourée des plus grands intellectuels et artistes de cette époque tumultueuse.

Éric MERCIER, *Le secret de Van Gogh*

La Martinière, 2024

Un homme d'affaires est retrouvé sauvagement assassiné chez lui, l'oreille arrachée. Un tableau lui a également été dérobé, apparemment peint par Van Gogh et Gauguin alors qu'ils vivaient ensemble à Arles. Leur cohabitation s'était mal terminée et Van Gogh, resté seul, s'était tranché l'oreille. Saisi de l'enquête, le commandant Vicaux se demande si les deux événements sont liés.

Olivier COGNE, *La famille Finkiel*

Héliopoles, 2024

Conservateur dans un musée parisien, Jean découvre une étrange mappemonde datant du XIXe siècle lors d'un inventaire. Son enquête le plonge dans l'histoire de la famille Finkiel et des biens spoliés aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Premier roman.

Allain GLYKOS, *Un message caché selon Holbein*

ateliers Henry Dougier, 2024

En 1533, le divorce d'Henri VIII d'Angleterre d'avec Catherine d'Aragon provoque un séisme politique et religieux, le pape Clément VII ayant prononcé son refus. Intéressé par un rapprochement avec les Anglais, François Ier dépêche auprès du souverain l'ambassadeur Jean de Dinteville. Holbein le jeune, peintre officiel de la cour, fait de cet épisode le sujet de son tableau Les Ambassadeurs.

Corinne SAMAMA, *Utrillo, mon fils, mon désastre selon Suzanne Valadon*

HD ateliers Henry Dougier, 2024

En 1935, l'artiste Suzanne Valadon est prise en charge à l'Hôpital américain après une sévère crise d'angoisse. Confrontée au dilemme d'empêcher ou non le mariage de son fils Maurice Utrillo avec la veuve Lucie Valore, la culpabilité maternelle la rattrape. Ce dernier, alcoolique invétéré depuis l'âge de 13 ans, connaît la célébrité à la place de sa mère, qui lui a en partie sacrifié sa carrière.

Dominique AUZEL, *Ouvriers, artisans du beau selon Caillebotte*

HD ateliers Henry Dougier, 2024

À Paris, trois ouvriers s'activent à nettoyer le parquet d'un salon. Un récit mêlant style romanesque et enquête historique autour du tableau Les raboteurs de parquet, peint par Gustave Caillebotte en 1875.

Jean-Baptiste GAUVIN, *La mer terrible selon Monet*

HD ateliers Henry Dougier, 2024

À l'automne 1886, Claude Monet est à Belle-Ile-en-Mer où il est confronté à l'océan Atlantique, à ses tempêtes et à un soleil qui s'attarde plus longtemps que sur le continent, donnant à la nature environnante un éclat particulier. Dans cette solitude insulaire, le peintre fait de belles rencontres, notamment celle de Poly, un pêcheur de homards qui devient son porteur et dont il fait le portrait.

Sophie DOUDET, *À l'ombre de la peste et de la guerre selon Georges de La Tour*

HD ateliers Henry Dougier, 2024

Assis autour d'une table, deux hommes et une femme jouent aux cartes. Au fil de la partie, trois personnes complices, dont deux joueurs et une servante, font tout pour dépouiller le troisième joueur, un jeune bourgeois. Un récit mêlant style romanesque et enquête historique autour du tableau Le tricheur à l'as de carreau de Georges de La Tour.

Sylvie PATIN, *La féerie quotidienne selon Berthe Morisot*

HD ateliers Henry Dougier, 2024

Un récit mêlant style romanesque et enquête historique autour du tableau Le berceau de Berthe Morisot, représentant une femme veillant son nouveau-né. Une scène inspirée par la sœur de l'artiste, Edma, et de sa fille Blanche.

Aurélia OJEDA-CASSIGNEUL, *Ce rouge incandescent selon Nicolas de Staël*

HD ateliers Henry Dougier, 2023

Le concert, œuvre ultime et inachevée de Nicolas de Staël sert de point d'entrée pour revisiter son existence, du prince de Saint-Pétersbourg fuyant la violence de la révolution russe aux rives de la Méditerranée, de l'enfant orphelin au peintre fou d'amour. Assoiffé d'absolu, il a vécu passionnément d'un lieu à l'autre pour finir sa vie sur le rouge chavirant de ce tableau.

Marika DOUX, *Marie, Lizzie, lumières d'amour selon Dante Gabriel Rossetti*

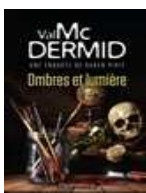
HD ateliers Henry Dougier, 2023

Réfugié à Kelmscott Manor en 1874, Dante Gabriel Rossetti se souvient des débuts du mouvement préraphaélite et des modèles qui ont posé pour lui, parmi lesquels la belle et rebelle Elizabeth Siddal, muse, poète et artiste qui hante ses nuits. De Marie de L'Annonciation à Lizzie de Beata Beatrix, il visite l'énigme de leur destin.

Val MCDERMID, *Ombres et lumière : une enquête de Karen Pirie*

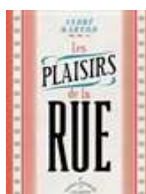
Flammarion, 2023

Un matin, des pêcheurs écossais remontent le cadavre de James Auld, alias Paul Allard, dans leurs filets. Suspect dans la disparition de son frère dix ans auparavant, James a intégré la Légion étrangère sous une nouvelle identité française. Chargée de l'affaire, l'inspectrice Karen Pirie se rend à Paris où elle découvre le monde de l'art contemporain dans lequel a évolué la victime.

André WARNOD, *Les plaisirs de la rue*

L'Echappée, 2023

Publiée initialement en 1920, une évocation de Paris à travers les déambulations de l'auteur dans la ville lumière au fil des saisons. A. Warnod évoque la fête des fleurs, la foire à la ferraille, la cavalcade du Rougevin, les bals, les bistrots ainsi que la vie artistique dans la capitale.

Jean-Pierre LUMINET, *Les nuits étoilées de Vincent Van Gogh*

Seghers, 2023

En 1888, Van Gogh s'installe à Arles. Frappé par la lumière provençale et par la limpidité du firmament, le peintre démarre un nouveau projet, peindre un ciel étoilé. Plusieurs tableaux naissent de cette envie. L'auteur étudie ces toiles pour savoir si les étoiles sont disposées au hasard ou si elles correspondent à une configuration réelle. Une enquête entre science, art et poésie.

Aurélien CRESSELY, *Par-delà l'oubli*

Gallimard, 2023

Le destin hors normes de René Blum (1878-1942), frère cadet de Léon Blum, est retracé. Humaniste et homme engagé, il persuade les éditions Grasset de publier le roman de son ami Marcel Proust. En 1941, arrêté par la police française, il est envoyé au camp de Royallieu à Compiègne puis à Drancy. Déporté à Auschwitz en 1942, il est torturé et jeté vivant dans un four crématoire. Premier roman.

Bertrand TOUZET, *Immortelle(s)*

Presses de la Cité, 2022

Les destins croisés de deux femmes, Anna et Camille. La première, touchée par un cancer au sein, doit subir une ablation partielle. Au cours des séances de chimiothérapie, elle croise Soren, un oncologue pédiatrique, mais elle n'ose pas l'approcher. La seconde, veuve, ouvre son salon de tatouage une fois par semaine aux femmes désireuses de recouvrir leurs cicatrices.

JEUNESSE

Christine SCHNEIDER, *Le musée d'Iris. Vol. 2. Le jardin des sculptures*

Seuil Jeunesse, 2023

Iris s'ennuie chez elle tandis que l'automne s'installe en ville. Pour la distraire, son ami, l'éléphant Grangrogri, l'emmène en promenade au jardin des sculptures, où ils découvrent des œuvres célèbres qui s'animent et se réinventent sous leurs yeux.

Christine SCHNEIDER, *Le musée d'Iris*

Seuil Jeunesse, 2021

Iris et l'éléphant Grangrogri visitent un musée imaginaire dans lequel les œuvres s'animent : de l'eau s'écoule du radeau de la Méduse, une pomme disparaît d'une nature morte et la Joconde tire la langue.

Colas GUTMAN, *Chien Pourri ! : au musée*

École des loisirs, 2024

Chien Pourri appréhende un peu d'aller au musée, mais une visite au Louvre ne se refuse pas. Chaplapla et lui vont donc voir la Joconde en vrai. Mais bien entendu, la visite ne se passe pas comme prévu.

POESIE

Poésie du Louvre : 100 poètes d'aujourd'hui : recueil

Seghers, 2024

Une centaine de poètes de toutes origines ont été invités à écrire un poème de quarante lignes maximum sur leur expérience du musée du Louvre, qui joue depuis longtemps un rôle majeur dans le développement de nombreux artistes et auteurs. Les textes produits offrent une variété de formes, de sensations, de mythes, d'histoires et d'imaginaires tout en soulignant une universalité et intemporalité.

Lewis CARROLL, *La chasse au Snark*

Seghers, 2023

Un long poème épique qui décrit la chasse du Snark, un animal fantastique. Les différents personnages, un boucher, un castor ou encore un boulanger, sont guidés par l'homme à la cloche. Traduction publiée pour la première fois en 1929.

ESSAI, ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE

Bénédicte SAVOY, *À qui appartient la beauté ?*

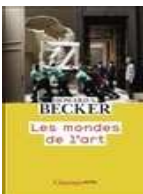
La Découverte, 2024

Une réflexion sur le thème de la beauté dans l'art, à travers les questions d'appartenance, de désir, de domination, entre autres. Neuf œuvres d'art sont mises en avant et interrogent l'ambiguïté du culte lié à l'art et à la culture : le buste de Néfertiti, l'autel de Pergame, les têtes de bronze du Palais d'été de Pékin ou encore le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt.

Howard Saul BECKER, *Les mondes de l'art*

Flammarion, 2024

Le sociologue propose une théorie de l'art et analyse la production de toute œuvre comme une action collective.

Pascal Krajewski, *L'art et ses échos : essai sur la diffusion des œuvres*

Nouvelles éditions Scala, 2024

Partant du texte *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dans lequel Walter Benjamin théorise le déclin de l'aura des œuvres d'art à partir de la naissance de la photographie et du cinéma, l'auteur étend cette réflexion en l'appliquant à tous les arts depuis l'Antiquité, étudiant notamment leurs supports de diffusion.

Renverser la tache

Les éditions Martin de Halleux, 2024

Catalogue d'une double exposition dans les galeries Catherine Issert et Zlotowski, qui réunit les œuvres d'artistes ayant exploré les ressources plastiques de la tache : jets, éclaboussures d'encre, empreintes, traces, entre autres. Reflétant la variété des gestes maculaires, elles dessinent un territoire hétérogène et aléatoire.

Formes de la ruine

Musée des beaux-arts de Lyon, 2024

Un dialogue entre les ruines de différentes périodes historiques et civilisations, jusque dans les sociétés industrielles contemporaines, ainsi qu'avec leurs représentations dans les arts d'Orient et d'Occident. L'anthologie de textes choisis sur les mots des ruines et autour d'elles permet de questionner les sociétés et la résilience des hommes face aux balafres des paysages.

Michael FRIED, *Esthétique et origines de la peinture moderne. La place du spectateur*

Gallimard, 2017

Une réflexion sur les origines de la peinture moderne fondée sur l'analyse des points communs entre les peintres représentatifs de ce courant, de J.-B. Greuze à J.-L. David. Les artistes refusent la théâtralité et la combattent de deux façons différentes, soit par une conception dramatique de la peinture, soit à travers une approche pastorale. Toutes deux nient la présence du spectateur.

Bénédicte SAVOY, *Le long combat de l'Afrique pour son art : histoire d'une défaite post-coloniale*

Seuil, 2023

Depuis les années 1960, les nations africaines se battent pour que les puissances coloniales occidentales leur restituent leurs patrimoines artistiques. S'appuyant sur de nombreuses sources inédites, l'auteure met en lumière cette histoire méconnue.

Transparence, transparente

Presses universitaires de Rennes, 2023

Des études rédigées par des philosophes, esthéticiens, historiens ou théoriciens de l'art, qui questionnent le phénomène de la transparence tel qu'il est mis en œuvre par les artistes dans les œuvres qui, souvent, interrogent le rapport de l'homme au monde.

Pierre SCHNEIDER, *Les dialogues du Louvre : Marc Chagall, Sam Francis, Alberto Giacometti, Joan Miro, Barnett Newman, Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages, Saul Steinberg, Bram van Velde, Maria Elena Vieira da Silva, Zao Wou-ki*

la Barque, 2023

À partir d'entretiens avec des artistes de la seconde moitié du XXe siècle, le critique d'art et essayiste mène une réflexion sur l'art au sein du Louvre, alors en pleine rénovation. Par le commentaire et l'interprétation du témoignage de ses contemporains, il confronte le passé et le présent et soulève des questions sur le rapport entre l'art et le passage du temps.

Darian LEADER, *Ce que l'art nous empêche de voir*

Payot, 2022

Lorsque la Joconde a été volée en 1911, beaucoup de gens se sont précipités au musée du Louvre, pour la première fois, afin de contempler un emplacement vide. Le psychanalyste tente d'expliquer les raisons psychologiques de l'intérêt porté aux œuvres d'art, classiques ou contemporaines.

Patrick DAVOUS, *Neuronal gallery : Cerveau, art et créativité*

Connaissances et savoirs, 2016

Depuis quand le cerveau est-il capable de réaliser des œuvres d'art ? Comment fait-il pour rendre certains individus si créatifs ? Comment s'organisent les réseaux de neurones pour nous donner du plaisir face à une œuvre d'art ? Pourquoi Cézanne, Goya et Vinci sont-ils si différents ? La musique, la peinture, la sculpture et la danse reposent-elles sur des bases cérébrales distinctes ?...

André BERNE-JOFFROY, *Le dossier Caravage : psychologie des attributions et psychologie de l'art*
Flammarion, 2010

Pourquoi les milieux académiques européens qui dominent la critique d'art au XIXe siècle nourrissent-ils un profond mépris à l'égard de la peinture caravagesque et pourquoi le Caravage a-t-il disparu de la scène ?

La pédagogie par l'image en France et au Japon

Presses universitaires de Rennes, 2009

Le rôle de l'image dans l'enseignement en France, depuis la Renaissance, et au Japon, depuis l'époque d'Edo. Une analyse des conséquences dans ces deux univers des pratiques pédagogiques liées à l'image : abécédaires, livres et jeux illustrés, images à projeter ou encore BD.

Jean-Michel FONTANIER, *La beauté selon saint Augustin*

Presses universitaires de Rennes, 2008

La question du beau chez saint Augustin est traitée de manière synthétique, avec un examen des principaux concepts et une explication sur le caractère ontologique du beau.

Martin THIBODEAU, *La théorie esthétique d'Adorno : une introduction*

Presses universitaires de Rennes, 2008

Les thèses et les arguments relatifs à l'esthétique de T. Adorno sont mis en perspectives grâce aux commentaires qu'en donne J. Habermas. Cet argumentaire examine plus particulièrement la manière dont Adorno lie philosophie et art, l'interprétation qu'il fait de l'art moderne à partir de la catégorie de sublime, puis révisé l'œuvre à la lumière de la théorie de la communication de A. Wellmer.

Clélia NAU, *Le temps du sublime : Longin et le paysage poussinien*

Presses universitaires de Rennes, 2005

Étudie la postérité au XVIIe siècle du traité Du sublime de Longin, la théorie de l'image découlant de ce traité de rhétorique, la conception de la nature héritée de Longin dans les paysages de Nicolas Poussin (1594-1665), la connaissance par l'artiste de Longin et Aristote à travers le Tasse, etc.

Georges DIDI-HUBERMAN, *Ninfa moderna : essai sur le drapé tombé*

Gallimard, 2002

L'auteur, philosophe et historien d'art, examine la figure mouvante du corps féminin et de la draperie, de l'Antiquité jusqu'aux formes qu'elle endosse chez les artistes contemporains.

Art et Lettres

Ananda DEVI, *La nuit s'ajoute à la nuit*

Stock, 2024

Un essai consacré à la prison de Montluc, à Lyon, où ont été emprisonnés des Résistants et des victimes du nazisme, tels que Jean Moulin, René Leynaud ou les enfants d'Izieu.

Yannick HAENEL, *Bleu Bacon*

Stock, 2024

Après avoir passé une nuit au Centre Pompidou, à l'occasion de l'exposition consacrée à l'œuvre de Francis Bacon, l'auteur fait part du ressenti physique provoqué par l'observation des peintures et de son expérience des couleurs, plus particulièrement du bleu.

Thierry FREMAUX, *Rue du Premier-Film*

Stock, 2024

Une nuit passée dans l'Institut Lumière de Lyon, cet endroit où a été tourné le premier film de l'histoire, est pour Thierry Frémaux, son directeur, l'occasion d'exprimer sa dette et sa passion pour cet art si particulier qu'est le cinéma.

Aurélien BELLANGER, *Le musée de la jeunesse*

Stock, 2024

L'écrivain passe une nuit au musée du Louvre, au milieu des toiles du peintre Nicolas Poussin (1594-1665). Il compare la maturité dont témoigne l'œuvre de l'artiste aux errements de sa propre jeunesse.

Entre les lignes : art et littérature

Silvana Editoriale, 2024

Des études sur le lien entre l'art et la littérature, de Denis Diderot à Simone de Beauvoir, en passant par Charles Baudelaire, André Malraux ou Paul Claudel. Une introduction historique à chacun des écrivains et à leurs textes sur des toiles de maîtres est proposée. Chaque contributeur explique son propre rapport à la création artistique et imagine une exposition.

ICONOGRAPHIE

Patrick RAMBOURG, *L'art et la table*

Citadelles & Mazenod, 2023

Un parcours thématique et chronologique sur les traditions et les pratiques gastronomiques de l'Occident dans l'art, depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXIe siècle.

Cécile BERLY, *L'art et la lettre*

RMN-Grand Palais, 2018

Une trentaine de chefs-d'œuvre de la peinture illustrant des moments d'écriture ou de lecture d'une lettre. Chaque tableau, reproduit en entier, est décrit et replacé dans son contexte historique.

Religion, mythologie, personnages de fiction

Prédictions : les artistes face à l'avenir

In Fine éditions d'art, 2024

Les moyens de prévoir et d'anticiper l'avenir, préoccupation récurrente au cours de l'histoire, sont montrés à travers des œuvres d'art européennes, du Moyen Âge à l'époque moderne. Centré sur les beaux-arts et les arts décoratifs, le catalogue met également en évidence les circulations culturelles à l'œuvre dans les différentes formes de divination.

Mondes souterrains : 20.000 lieux sous la terre

Lienart éditions, 2024

Une exploration de la connaissance et des représentations de la vie sous terre dans un parcours où l'art antique dialogue avec les œuvres modernes et contemporaines. Peintures, sculptures, objets, films, livres et éléments architecturaux rendent compte de la polysémie façonnée par des sociétés qui ont nourri une véritable fascination pour les profondeurs terrestres.

Valérie BAJOU, *Ophélie : la noyée embellie*

Cohen & Cohen éditeurs, 2023

L'auteure montre les diverses représentations artistiques (gravures, peintures mais aussi jeux vidéo ou dessins animés) d'Ophélie, personnage secondaire de la tragédie de Hamlet, et son évolution du XVIIIe jusqu'au XXIe siècle. De Shakespeare à Delacroix en passant par Millais et les préraphaélites, tous s'emparent de cette figure de la littérature, multipliant les interprétations à son sujet.

Laure RIOUST, *Dragons : cracheurs de feu*

Bibliothèque nationale de France, 2021

Une illustration du monde des dragons au fil des civilisations à partir des collections iconographiques de la Bibliothèque nationale de France. Ils peuplent les récits fabuleux et mythologiques de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce ou encore du Japon, et peuvent être les dieux des ténèbres, l'emblème sacré du pouvoir, la figure du chaos en Occident mais aussi veiller sur les richesses.

André GRABAR ; *Les voies de la création en iconographie chrétienne : Antiquité et Moyen Âge*

Flammarion, 2009

Vue d'ensemble de l'histoire de la création en matière d'iconographie chrétienne sur un millier d'années.

Nature

Joséphine LE FOLL, *Le bouquet dans la peinture*

Citadelles & Mazenod, 2023

Analyse de la représentation d'un vase rempli de fleurs dans l'art pictural. L'auteure explique l'évolution de la symbolique de l'image depuis le XIIIe siècle. Inventer afin de représenter l'incarnation du fils de Dieu dans le corps d'une jeune fille vierge, la dimension sacrée du bouquet de fleurs se transforme en vanité avec les natures mortes, en métaphore d'une créativité intérieure, etc.

Daniel BERGEZ, *Le ciel des peintres*

Citadelles & Mazenod, 2024

Une exploration du motif céleste en peinture dans une perspective artistique et esthétique. L'auteur aborde notamment les traitements de la lumière, de la perspective et de la couleur à travers des analyses techniques, philosophiques, scientifiques, esthétiques et théologiques d'œuvres.

Portrait

Itzhak GOLDBERG, *Face au visage : XXe e-XXIe e siècle*

Citadelles & Mazenod, 2023

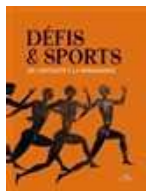
Une étude des rapports qu'entretiennent les artistes avec le visage au cours des XXe et XXIe siècles. Le parcours est thématique et étayé de points monographiques consacrés à l'analyse d'œuvres d'artistes représentatifs comme Giacometti, Bacon, Bonnard ou Spilliaert.

Corps

Défis & sports : de l'Antiquité à la Renaissance

Cat. expo., Draguignan, Hôtel départemental des expositions du Var, 2024

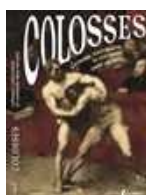
In Fine éditions d'art, 2023

Catalogue de l'exposition qui retrace de façon chronologique les pratiques sportives et leurs évolutions au fil des siècles, de l'Antiquité au début de la Renaissance.

Colosses : lutteurs, culturistes et costauds dans les arts

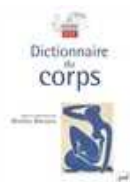
Snoeck Publishers, 2024

En 1853, Gustave Courbet dévoile *Les Lutteurs*, suscitant les foudres de la critique suite à la confrontation de l'idéal antique et du corps de l'athlète contemporain. Ce catalogue permet, par le biais de plus de 80 œuvres, d'appréhender l'imagerie du colosse contemporain, notamment à travers la représentation des muscles.

Dictionnaire du corps

PUF, 2007

Près de 300 entrées sur des philosophes ayant développé une conception du corps, des notions philosophiques, anthropologiques ou sociales en rapport avec le corps, et des artistes ayant placé le corps au centre de leur œuvre.

Mélanie GENTIL, *Art & tatouage*

Ed. Palette, 2019

Une analyse de la représentation des tatouages dans les arts à travers de nombreux exemples tirés de l'histoire : messages politiques, rituels polynésiens ou encore marquage des déportés durant la Seconde Guerre mondiale.

Corps paré, corps transformé : la peau comme support d'expression. Made up bodies, transformed bodies : skin as surface of expression

Silvana Editoriale, 2015

L'ornement de la peau et les modifications apportées à son apparence sont une interface de communication entre l'individu et autrui. Ils sont aussi le reflet d'une culture et de ses pratiques. Ce catalogue présente différentes façons de transformer son corps à travers des objets liés au maquillage et à la cosmétique venus du monde entier.

Couleurs

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

Seuil, 2024

Une histoire du rose dans les sociétés occidentales, depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. L'auteur souligne la richesse de cette couleur qui s'est développée au fil du temps dans la culture matérielle et la création artistique, avant d'être associée au romantisme et au féminin.

PEINTURE

Peintures germaniques des collections françaises (1370-1550)

Faton, 2024

Un panorama de la peinture germanique réalisée entre la fin du Moyen Âge et la Renaissance, de Maître Bertram à Albrecht Dürer, en passant par Martin Schongauer, Hans Maler, Konrad Witz et Hans Holbein.

Musées d'Orléans : peintures françaises et italiennes : XVe-XVIIe siècles

Snoeck Publishers, 2023

Présentation de peintures françaises et italiennes des XVe au XVIIe siècles acquises par le musée d'Orléans, inauguré en 1825.

Les chevaux de Géricault

Paris-Musées, 2024

T. Géricault explore toute sa vie le thème équestre à travers des dizaines de tableaux et des centaines de dessins saisissant le mouvement, l'expressivité et les émotions des chevaux. L'étude de son travail permet également de comprendre les évolutions de la société napoléonienne vers la révolution industrielle à travers la perception de l'animal.

Poussin & l'amour. Picasso, Poussin, Bacchanales

In Fine éditions d'art, 2022

Catalogues de deux expositions consacrées à Nicolas Poussin. Maître de l'école classique française, il a également peint des scènes sensuelles. Le thème de l'amour dans son œuvre est exploré et offre une vision renouvelée de l'artiste. La seconde aborde l'esquisse et la gouache créées par Picasso en 1944 d'après *Le triomphe de Pan* de Poussin.

Henri Martin, Henri Le Sidaner : deux talents fraternels

Éditions Monelle Hayot, 2024

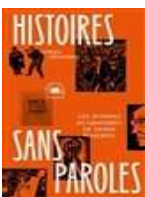

Une étude sur les peintres français H. Martin et H. Le Sidaner, attachés aux paysages naturels et à la poésie. Participant au courant intimiste de la Belle Époque, ils parviennent à traduire les émotions et les détails du quotidien.

ARTS GRAPHIQUES

Samuel DEGARDIN, *Histoires sans paroles : les romans en gravures de Frans Masereel*

L'Échappée, 2024

De la Grande Guerre à la guerre froide, Frans Masereel a réalisé une quinzaine de récits gravés, stigmatisant le capital, l'infortune du prolétariat et l'instinct de mort qui a conduit l'Europe vers le chaos. Cette étude aborde le renouveau de la gravure sur bois, la renaissance du livre xylographique et l'influence des événements sur le destin d'un artiste engagé dans les luttes de son temps.

Promenades de papier : dessins du XVIIIe siècle des collections de la Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France, 2023

Présentation de plus de 80 dessins, albums et carnets de croquis d'artistes, amateurs, graveurs ou encore architectes français du XVIIIe siècle, conservés à la Bibliothèque nationale de France. Cinquante artistes sont exposés : Madeleine Basseporte, François Boucher, Gabriel de Saint Aubin, ou encore Jean Honoré Fragonard.

Trésors en noir & blanc : estampes du Petit Palais, de Dürer à Toulouse-Lautrec

Paris-Musées, 2023

Album de l'exposition présentant plus de 12.000 estampes du fonds du Petit Palais, qui offre un panorama de l'estampe du XVe au XIXe siècle. Parmi les artistes figurent Rembrandt, Goya, Delacroix, Steinlen ou encore Toulouse-Lautrec.

Têtes : Victor Hugo

Bibliothèque nationale de France, 2023

Victor Hugo a réalisé près de 4000 dessins, un aspect méconnu de son œuvre. Ce catalogue présente cent têtes dessinées selon différentes techniques : crayon, fusain, sépia, charbon et suie. Ces dessins témoignent de l'inventivité de l'écrivain ainsi que de son sens de l'observation.

Degas en noir et blanc : dessins, estampes, photographies

Bibliothèque nationale de France, 2023

Catalogue présentant des dessins à la mine graphite, au crayon, au fusain et à l'eau-forte, ainsi que des estampes et des photographies du peintre à travers sa passion pour le noir et blanc.

La curiosité à l'œuvre : dessins de la donation Pierre Rosenberg

le Passage, 2022

Présentation d'une soixantaine de dessins français et italiens issus de la collection de P. Rosenberg et exposés au Petit Château de Sceaux, qui constitueront le noyau du futur musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, dont l'ouverture est prévue en 2026. Cette sélection permet de révéler son originalité et sa richesse.

Maurice HENRY, *Rêves et culbutes*

Musées de la ville de Strasbourg, 2021

Recueil de dessins humoristiques en trois cases et sans paroles, réalisés par M. Henry (1907-1984), membre du Grand Jeu puis du surréalisme et publiés entre juin 1956 et janvier 1960 dans le Figaro. Ces histoires de couples, de bagarres ou de voitures embouties témoignent d'une époque de façon drôle et féroce, mais aussi d'une condition humaine intemporelle.

SCULPTURE

Kira D'ABULQUERQUE, *Être sculpteur à Florence au temps des derniers Médicis*

CTHS, 2023

En arrivant au pouvoir, Cosme III de Médicis donne un nouvel essor à la statuaire florentine. Il transforme l'enseignement, développe la production d'objets de luxe et facilite le travail des artistes. L'autrice présente le métier de sculpteur à cette époque, de la formation à l'organisation des ateliers en passant par les conditions de vie et de travail.

Laure DE MARGERIE, *La sculpture française, une passion américaine*

Snoeck Publishers, 2023

Étude sur le goût étasunien pour la sculpture française et sur la proximité des relations historiques et artistiques franco-américaines. L'aspect politique de la présence d'œuvres françaises est analysé, ainsi que le rôle des sculpteurs français dans le décor urbain américain, l'émergence de l'Art déco et l'importance des collectionneurs. Une dernière partie est consacrée à la réception de Rodin.

Claire STOULLIG, *Le cadeau : La déploration sur le Christ mort (1543-1545) de Bronzino : Côme Ier de Médicis, Charles Quint, Nicolas de Granvelle, Bronzino*

Archivio, 2024

Un épisode de la vie de ce chef-d'œuvre du maniérisme éclaire la fonction de l'art au service du pouvoir. En 1545, le tableau est arraché à la chapelle florentine pour servir de cadeau diplomatique entre les puissants chefs de guerre que sont les rois d'Europe du XVIe siècle. Conservé au Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, il est inondé à la suite d'un orage en juin 2002.

MOBILIER

Jean-Jacques WATTEL, *Ateliers Jean Perzel : l'efficacité de la lumière*

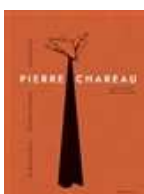
Éditions Louvre Victoire, 2023

Depuis 1923, les luminaires Jean Perzel ont acquis une renommée internationale et contribué au développement du style Art déco. Cet ouvrage retrace cent ans de création de lampadaires, lampes, plafonniers et suspensions en métal et en verre, conjuguant la pureté stylistique et l'élégance formelle à l'efficacité et à la propagation de la lumière.

Marc BEDARIDA, *Pierre Chareau. vol. 1. Biographie, expositions, mobilier*

Norma, 2023

Cette biographie revient sur les rencontres du décorateur avec des mouvements (cubisme, arts premiers) et des personnalités artistiques : Nicolas de Staël, Jeanne Bucher, Pablo Picasso, etc. Elle retrace son parcours, de ses débuts de dessinateur à son envol de créateur, ainsi que son activité de galeriste et de collectionneur, et offre une synthèse de sa production de meubles et de luminaires.

Marc BEDARIDA, *Pierre Chareau. vol. 2. Architecture intérieure, architecture*

Norma, 2023

L'évolution de l'approche de Pierre Chareau en matière d'aménagement intérieur est dévoilée à travers l'analyse détaillée de 75 projets. L'ouvrage offre également une synthèse critique de son activité d'architecte en décryptant quinze réalisations sur lesquelles il a travaillé en France et aux États-Unis. Les principes qui ont présidé à l'élaboration de la Maison de verre sont décrits.

OBJET D'ART, ARTS DECORATIFS

La naissance des grands magasins : 1852-1925 : mode, design, jouets, publicité

Arts décoratifs, 2024

Une histoire de la naissance et de l'expansion des grands magasins parisiens, qui ont révolutionné la société de consommation au XIXe siècle. Les entrepreneurs, les marchandises, la mode, le mobilier, les publicités ou encore les objets de décoration rattachés à cette aventure commerciale sont présentés.

Un art nouveau : métamorphoses du bijou : 1880-1914. A new art : metamorphoses of jewelry : 1880-1914

Norma, 2023

La joaillerie a connu un développement notable dès la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle. Suivant les mouvements artistiques, les artisans puisent également dans l'étude des plantes, des minéraux et de la géométrie pour faire constamment évoluer leurs créations. Le catalogue revient sur cette diversité et sur l'histoire du bijou à la Belle Époque.

Architectes décorateurs belges de l'entre-deux-guerres : 1920-1930

Archives d'architecture moderne, 2023

Histoire et études sur la voie originale et expérimentale qu'ont emprunté les décorateurs belges modernistes de l'entre-deux-guerres. À partir des collections du Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage, les contributeurs analysent les changements et le renouveau de l'architecture d'intérieur : naissance du contreplaqué, meubles en tubes chromés, éclairage indirect, etc.

Mathias AUCLAIR, Bakst : le magicien des couleurs

Gourcuff Gradenigo, 2023

Une présentation des créations de Léon Bakst, artiste russe pour des ballets, des opéras et des pièces de théâtre à partir de 1900 au théâtre de la cour du palais de l'Ermitage, puis en France, notamment pour la création des décors du Cléopâtre de Diaghilev en 1909. Devenu décorateur en chef des Ballets russes, il crée en 1921 son chef-d'œuvre pour La Belle au bois dormant de Tchaïkovski.

L'Asie fantasmée : histoires d'exotisme dans les arts décoratifs en Provence aux XVIIIe et XIXe siècles

Snoeck Publishers, 2023

400 œuvres d'art, datant des XVIIIe et XIXe siècles, témoignant des échanges commerciaux et culturels entre l'Asie et Marseille. Ces œuvres d'arts décoratifs proviennent de collections publiques de la ville de Marseille et de collections privées, et sont originaires d'Asie ou ont été inspirées par celle-ci.

Voyage en terre d'encens

expositions croisées Musée des beaux-arts de Lyon, Musée national, sultanat d'Oman, 2023

Lienart éditions, 2023

Deux expositions croisées sur le thème du parfum et de l'encens par la présentation d'objets décoratifs et artisanaux de l'Antiquité au XXIe siècle : vases, brûle-encens, boîtes à encens, flacons à parfum, encensoir, manuscrits ou bijoux. Les pièces sont issues des collections des musées lyonnais et omanais et permettent notamment de découvrir la richesse patrimoniale et culturelle du sultanat.

Karl Philipp MORITZ, *Sur l'ornement*

Rue d'Ulm, 2024

Ce texte de K.P. Moritz (1756-1793) est motivé par la volonté d'articuler le travail de la raison avec la production des artistes et d'éclairer par ce moyen la création comme la réception des œuvres d'art. Il permet de restituer un épisode de l'histoire des idées du XVIIIe siècle allemand appliqué aux formes artistiques.

VERRE

Un monde de lumières : vitraux de Francis Chigot et de son atelier

Lienart éditions, 2022

Une sélection de vitraux, maquettes, cartons et esquisses conçus à Limoges entre 1907 et 1960 dans le premier atelier de peinture sur verre du Limousin, créé par Francis Chigot au début du XXe siècle. Les œuvres sont présentées selon une logique chrono-thématique, en suivant la biographie de ce maître verrier, coloriste talentueux et industriel entreprenant.

François LANDRIES, *Francis Chigot : ce que maître-verrier veut dire : 1879-1960*

Éditions Mon Limousin, 2022

Retour sur le parcours artistique du maître verrier, qui donne un exemple de l'évolution des styles pendant la Belle Époque et le XXe siècle, de l'art nouveau au non-figuratif en passant par l'art déco. Fort de plusieurs grands prix aux expositions universelles et faisant partie des rares verriers à avoir su s'exporter outre-Atlantique, F. Chigot a laissé de nombreuses œuvres derrière lui.

TEXTILE

Louvre haute couture : la mode dans les collections de peintures du Louvre

La Rochefoucauld, Sabine de Gourcuff Gradenigo, 2023

À travers une soixantaine de portraits du XVe au XIXe siècle exposés au musée du Louvre, l'autrice retrace l'évolution de la mode vestimentaire masculine et féminine et du goût. Elle décrypte les usages et la symbolique associés aux vêtements et aux accessoires, parmi lesquels ceux de Marguerite d'York, d'Albrecht Dürer ou encore de la marquise de Pompadour.

Aziza GRIL-MARIOTTE, *Des étoffes pour le vêtement et la décoration : vivre en indiennes : France (XVIIIe-XIXe siècle)*

Presses universitaires de Rennes, 2023

Une plongée dans l'histoire du goût à travers l'étude de l'usage des indiennes dans la mode et la décoration intérieure aux XVIIIe et XIXe siècles. L'autrice montre notamment comment les manufacturiers ont participé à l'essor d'une société consumériste où la question des modes et des couleurs est indissociable du développement de l'industrie textile.

Lesley Ellis MILLER, *Soie : fibre, étoffe et mode*

Citadelles & Mazenod, 2023

À travers les collections du Victoria & Albert Museum de Londres, les auteures présentent l'histoire de la soie : l'évolution du travail de ce textile, de son usage traditionnel en Chine à son utilisation dans les défilés de haute couture du XXIe siècle, en passant par son industrialisation en Europe au XIXe siècle, ainsi que les diverses techniques de création des soieries.

Le patrimoine textile des musées européens : muséologie, stratégies et perspectives

Presses universitaires de Rennes, 2024

Une étude sur la situation des musées de petite et moyenne taille conservant des collections textiles en Europe. À partir de l'exemple de l'Alsace, puis d'institutions à travers le continent, les auteurs rendent compte des orientations muséographiques et des innovations pour la sauvegarde du patrimoine textile.

CERAMIQUE

Hey! Céramique.s : art show, 34 artistes internationaux

Modern art & pop culture, 2023

Une présentation des travaux de 34 céramistes issus de treize pays différents.

Flammes : l'âge de la céramique

Paris-Musées, 2021

À travers la présentation de 350 pièces, de la période néolithique aux créations contemporaines, un panorama de l'histoire de la production internationale de céramique selon ses différents usages, artistiques, utilitaires ou techniques.

*Par le feu, la couleur : céramiques contemporaines
exposition, Lyon, Musée des beaux-arts, 2021-2022*

Snoeck Publishers, 2021

Un panorama de la céramique contemporaine depuis les créations des ateliers de La Borne dans les années 1960 jusqu'aux œuvres récentes. Il expose notamment le travail de Jean et Jacqueline Lerat, de Fred Garcia, de Daniel Pontoreau, de Camille Virot, de Bernard Dejonghe et de Claude Champy.

Vallauris 2024 : biennale internationale création contemporaine et céramique. Vallauris 2024 : international biennial contemporary creation and ceramics

Silvana Editoriale, 2024

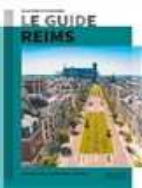

Un panorama de la création contemporaine en céramique, qui utilise aussi bien les nouvelles technologies que les savoirs ancestraux. 25 céramistes de quatorze nationalités différentes sont présentés ainsi que leurs travaux.

ARCHITECTURE ET URBANISME

Reims

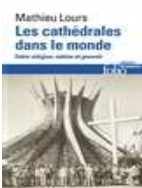
Editions du patrimoine, 2024

Présentation de la ville de Reims à travers six itinéraires pour découvrir ses quartiers, son patrimoine archéologique et architectural, son terroir, notamment viticole, et ses paysages naturels.

Mathieu LOURS, *Les cathédrales dans le monde : entre religion, nation et pouvoir*

Gallimard, 2024

D'abord lieux d'art, de mémoire et de sacralisation, les cathédrales deviennent au fil des siècles un objet culturel mondial. L'auteur retrace leur histoire et l'évolution symbolique de ces édifices religieux.

Patrimoine et mémoire des sports, Reims

Ville de Reims. Direction de la communication, col. Villes et pays d'art et d'histoire, 2024

Propose de relater le rôle de la ville de Reims dans l'histoire du sport et de retracer l'histoire des équipements sportifs rémois (manège, cirque, parc Pommery, Collège d'athlètes, stand de tir de Tinquieux, Circuit de Gueux, vélodromes, hippodromes, piscines, patinoires, terrains d'aviation, Creps, stades, gymnases...).

Yves-Marie ALLAIN, *L'art des jardins en Europe : de l'évolution des idées et des savoir-faire*

Citadelles & Mazenod, 2023

Synthèse illustrée sur les jardins européens, les diverses techniques et les évolutions au fil des décennies. Les auteurs proposent un tour d'horizon des différents styles de la Renaissance aux années 1930 à travers 170 lieux remarquables, des jardins de l'Alhambra à la maison Monet de Giverny, en passant par le château de Versailles et le jardin du palais Fronteira à Lisbonne.

Franck DELORME, *Les sports en France de l'Antiquité à nos jours : une histoire, un patrimoine*

Éditions du patrimoine, 2023

Une histoire des équipements sportifs en France, conçus pour les pratiques individuelles ou collectives, au gré de leur apparition et de leurs évolutions. Les cinq parties de l'ouvrage suivent la chronologie et abordent divers aspects culturels, politiques, techniques ou esthétiques. Chacune étudie un choix d'édifices sélectionnés pour leur valeur patrimoniale ou architecturale.

PHOTOGRAPHIE ET CINEMA

Hervé BRUSINI, *Albert Londres et la photographie*

le Bec en l'air, 2023

Une plongée dans l'histoire du début du XXe siècle, un voyage aux origines du journalisme contemporain, et une réflexion sur le rôle qu'y joue l'image, à travers les photographies du reporter de terrain Albert Londres, prises dans le monde entier.

HISTOIRE

Châteaux et musées franciliens pendant la Seconde Guerre mondiale : une protection stratégique

Hermann, 2024

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des mesures de protection ont été mises en place afin de protéger les châteaux ainsi que les musées parisiens et d'Ile-de-France comme Versailles, Fontainebleau, Rambouillet et Chantilly. Photographies et archives permettent d'aborder le conflit sous l'angle de la protection du patrimoine.

Stéphane GUERRE, *Documentation photographique (La), n° 8158. L'État monarchique, XIVe-XVIIe siècle*

CNRS Editions, 2024

Un dossier consacré au processus de construction de l'État monarchique en France, de Charles VII à Louis XIV. Les auteurs étudient la façon dont une figure royale s'impose, la structuration d'un gouvernement, l'exercice quotidien du pouvoir, entre autres.

CULTURE ET MUSEE

Pierre SINGARAVELOU, *Fantômes du Louvre : les musées disparus du XIXe siècle*

Hazan, 2023

L'historien remonte le temps pour comprendre comment le Louvre est devenu, en plus de deux siècles, un laboratoire d'expérimentations en perpétuelle reconfiguration. Il mène l'enquête sur la trace de musées créés au milieu du XIXe siècle pour accroître ses domaines d'expertise : musée naval, musée ethnographique, galerie espagnole, musées algérien, mexicain ou encore chinois.

Albane LEJEUNE, *Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des bibliothèques : externe, interne, 3e voie, examens professionnels, catégorie B : tout-en-un, concours 2025-2026*

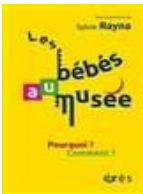
Vuibert, 2024

Une présentation du concours avec des conseils méthodologiques pour se préparer aux épreuves écrites et orales, des synthèses de cours, plus de 60 questions d'entraînement de difficulté croissante ainsi que 23 sujets d'annales corrigés. Avec des ressources complémentaires accessibles en ligne.

Les bébés au musée : pourquoi ? Comment ?

Erès, 2022

Des analyses autour de l'ouverture des musées aux très jeunes enfants, offrant un panorama international de l'histoire de la pratique. Les expériences menées dans quatre musées d'art du sud de la France et dans deux centres dédiés à la petite enfance sont examinées, de la collaboration entre personnels aux publics concernés en passant par divers aspects de la médiation culturelle.