

MUSÉE DES **BEAUX-ARTS**

Centre de ressources documentation & bibliothèque

Acquisitions 2023

(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

Agnès CARAYON, *Parfums d'Orient*
Skira ; Institut du monde arabe, 2023

- Cat. expo.

Une exploration de la culture du parfum dans le monde arabe depuis l'Antiquité. S'appuyant sur une riche iconographie mêlant photographies, peintures, objets d'art, manuscrits ou installations, ce catalogue rassemble des contributions d'historiens, d'historiens de l'art mais aussi de nez et de parfumeurs spécialistes du sujet.

L'objet de dévotion de l'époque moderne à nos jours, sous la dir. de Julie BRUNEL et Michel VITIELLO
Presses Universitaires de Louvain - UCL, col. L'atelier d'Erasmus, 2023

Au sein du monde catholique coexistent plusieurs formes de dévotion. Certaines, inscrites dans le dogme, sont acceptées ; d'autres s'implantent localement, souvent en lien avec le culte d'un saint et peuvent être réprimées par l'Église. Les dévotions se matérialisent via la fabrication d'objets de piété, symboles d'une foi intériorisée. Ces supports de prière deviennent des objets identitaires : chaque croyant est libre de se les approprier. Ces objets polymorphes (enseigne de pèlerinage, médaille de baptême ou de communion, reliquaire, etc.) répondent à un besoin métaphysique de protection, de réconfort, de piété et de spiritualité. Loin des circuits de l'histoire de l'art classique, ce matériel historique n'avait jusqu'ici pas sa place dans un musée. L'apport des collectionneurs et des conservateurs a permis d'appréhender l'évolution et les foyers de diffusion sans négliger les techniques de fabrication, les éventuelles difficultés de conservation ou de restauration de ces objets. Ce volume a pour objectif de redéfinir les objets de dévotion à travers leur inscription dans un lieu, dans un siècle et d'étudier leur réception auprès des hommes et des femmes qui les confectionnent et qui les portent.

Histoire de l'art, vol. 1, Préhistoire & Antiquité : des origines de l'humanité au monde classique

Flammarion, col. Histoire de l'art, 2024

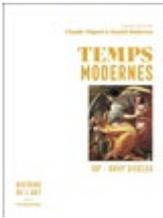
Fondée sur des recherches archéologiques et historiques, une approche synthétique de l'art dans les mondes préhistorique et antique, depuis la maîtrise du feu par l'homme jusqu'à la chute de l'Empire romain, qui replace les créations dans leur contexte en abordant l'émergence des savoirs techniques.

Histoire de l'art, vol. 2, Moyen Âge : chrétienté et islam

Flammarion, col. Histoire de l'art, 2022

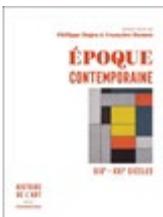
Un panorama de l'histoire de l'art en Europe, sur le pourtour méditerranéen et dans le monde islamique, entre le ^v^e et le ^{xv}^e siècle.

Histoire de l'art, vol. 3, Temps modernes : XVe - XVIIIe siècles

Flammarion, col. Histoire de l'art, 2022

Étude de l'art européen à partir des premiers signes de la Renaissance à Florence jusqu'aux bouleversements entraînés en France par la fin de l'Ancien Régime. La peinture, la sculpture et l'architecture sont prioritairement traitées, mais une large place est accordée aux arts mineurs.

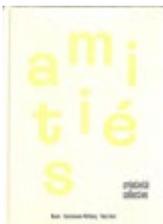
Histoire de l'art, vol. 4, Époque contemporaine : XIXe - XXIe siècles

Flammarion, col. Histoire de l'art, 2022

Une synthèse de l'histoire de l'art de cette période dans différents domaines : peinture, architecture, photographie, cinéma, affiche, bande dessinée, etc.

COURANTS ET PERIODES ARTISTIQUES

Art contemporain

Hatje CANTZ, *Amitiés, créativité collective*

Editions du MuCEM, 2022

- Cat. expo.

Catalogue explorant à travers une centaine d'œuvres les relations ayant mené aux grandes collaborations artistiques des ^{xx}^e et ^{xxi}^e siècles, de Salvador Dali et Luis Bunuel à Jenny Holzer et Lady Pink, en passant par Francis Picabia et René Clair, Jean Tinguely et Yves Klein ou encore William Burroughs et Brion Gysin.

^{xx}^e siècle

Surréalisme au féminin ?

In Fine éditions d'art, 2023

- Cat. expo.

Présentation du rôle des femmes artistes dans le mouvement surréaliste du ^{xx}^e siècle, plus précisément leurs positions antagonistes et complexes vis-à-vis du mouvement largement masculin. Des années 1930 aux années 1970, des constellations éphémères du surréalisme féminin se créent, mêlant divers arts (photographique, pictural, cinématographique, etc.) et des artistes de différents horizons.

Paula Barreiro LOPEZ, *Compagnons de lutte : avant-garde et critique d'art en Espagne pendant le franquisme*, Maison des sciences de l'homme
Passages = Passagen, n° 64, 2023

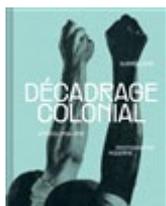
À partir de documents d'archives inédits, l'auteure analyse les débats esthétiques et idéologiques pendant la dictature de Franco (1939-1975). Elle décrit les milieux artistiques et intellectuels de gauche livrant bataille contre le franquisme et explique l'importance du rôle de la critique d'art pour la résistance politique dans le contexte transnational de la guerre froide en Espagne.

L'art du front : œuvres d'art de la Wehrmacht
L'arte del fronte : opere d'arte della Wehrmacht
Memorabilia, 2023

- Français et italien

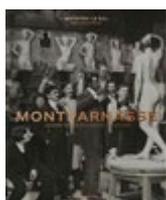
Présentation d'une centaine de tableaux des peintres de guerre de la Wehrmacht. Membres d'un escadron mis en place par Hitler, ces artistes avaient pour tâche d'apporter un témoignage visuel des combats sur le front. Hors de toute propagande, ils expriment dans leurs œuvres le tragique de la guerre, par des portraits, des scènes de combat ou des paysages ravagés.

Décadage colonial : surréalisme, anticolonialisme, photographie moderne
Textuel ; Ed. du Centre Pompidou, col. Photographie, 2022

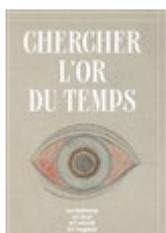
- Cat. expo.

Une histoire de la contre-exposition intitulée *La vérité sur les colonies*, qui s'est tenue en mai 1931, en marge de l'exposition coloniale. S'appuyant sur une iconographie subversive, l'ouvrage met en lumière cet épisode mal connu du combat des avant-gardes.

Mathyeu LE BAL, *Montparnasse quand Paris éclairait le monde*
Albin Michel, 2022

Au début du XXe siècle, Montparnasse devient le point de ralliement des artistes, notamment des exilés : ceux d'Europe centrale qui ont fui les pogroms, des Américains, des Japonais ou encore des Italiens attirés par la France. Ils donnent naissance à l'Ecole de Paris et font de ce quartier la capitale mondiale de l'art contemporain.

Chercher l'or du temps : surréalisme, art brut, art naturel, art magique, Lille Métropole
Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut
Snoeck Publishers, 2022

- Cat. expo.

Un parcours chronologique des années 1920 jusqu'à la fin des années 1960 pour découvrir des œuvres du surréalisme, de l'art brut et de leurs prolongements. Évoquant Breton et Dubuffet, ce catalogue interroge la façon dont les artistes ont redéfini les catégories esthétiques et renouvelé le rapport à la création.

Surréalice

Musées de la ville de Strasbourg, 2022

- Cat. expo.

La postérité d'Alice au pays des merveilles, roman de Lewis Carroll publié en 1865, est examinée à travers son influence sur les surréalistes et la diversité de ses illustrations. Dans les années 1930, les surréalistes reconnaissent le roman comme une source d'inspiration de leur art. L'évolution formelle des représentations est étudiée selon les époques.

Allemagne, années 1920, nouvelle objectivité, August Sander

Ed. du Centre Pompidou, 2022

- Cat. expo.

Présentation du mouvement de la nouvelle objectivité, apparu dans les années 1920 en Allemagne avec l'introduction de types standardisés et normalisés dans l'art. La production artistique de cette époque est représentative de la société allemande de l'entre-deux-guerres. Avec un focus sur le travail du photographe August Sander.

Art déco : égyptomanie

Norma, 2022

Des études consacrées à l'influence de l'Égypte sur l'art et l'architecture du XXe siècle. Les auteurs décrivent les origines et le fonctionnement de l'égyptomanie, concept nourri à partir du XIXe siècle par les fouilles archéologiques et les voyages, et dont les artistes de l'Art déco s'inspirent pour leurs sculptures, leurs décors ou encore leurs costumes.

Impasse Ronsin : murder, love, and art in the heart of Paris

Museum Tinguely ; Heidelberg, 2020

- Cat. expo.
- anglais

Durant plus d'un siècle, l'impasse Ronsin, nichée dans le quartier parisien de Montparnasse, est une cité d'artistes à nulle autre pareille connue comme lieu artistique, de contemplation, de dialogue et de fête, mais aussi foyer d'innovation, de création et de destruction. Cette exposition d'ensemble est la première que le Musée Tinguely consacre à cet exceptionnel sociotope urbain familial des gros titres. Elle présente plus de 50 artistes hommes et femmes à travers plus de 200 œuvres réalisées dans cette ruelle. Ce lieu se distingue par une pluralité d'identités artistiques comprenant non seulement l'avant-garde, mais aussi un large spectre de la création avec des artistes comme Constantin Brâncusi, Max Ernst, Marta Minujin, en passant par Eva Aeppli, Niki de Saint Phalle, Larry Rivers, jusqu'à André Almo Del Debbie et Alfred Laliberté.

Forever : expérience Pommery #17

Champagne Pommery, 2019

- Cat. expo.

Depuis 20 ans, le Domaine Pommery vibre au gré des expositions annuelles d'art contemporain. Les « Expériences Pommery » des expositions innovantes avec essentiellement des productions d'œuvres originales créées par des artistes du monde entier de toutes générations dans les caves gallo-romaines du Domaine inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2015. La villa Demoiselle est partie intégrante de cette nouvelle exposition. Elle met en parallèle des œuvres du Musée des Beaux-Arts de Reims, dont Madame Pommery fut l'un des plus grand donateurs, axées sur la représentation de la « nouvelle » femme de la Belle Epoque, avec des artistes femmes contemporaines dans les domaines de la peinture, de la photographie et de la céramique.

Guide de l'exposition. Paris, arts décoratifs, 1925

Hachette/BnF, [2018]

Fac-similé imprimé à la demande de l'ouvrage paru en 1925 au sujet de l'exposition des Arts décoratifs tenu à Paris la même année.

Surréalistes, certes

Galerie Michel Descours, 2015

- Cat. expo.

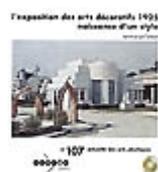
La galerie Michel Descours propose une importante exposition sur la permanence du regard surréaliste en faisant se rencontrer des pièces historiques de membres du groupe surréaliste, des œuvres d'artistes qui ont gravité autour de la sphère surréaliste ou dans ses marges, puis des travaux d'artistes contemporains qui prolongent aujourd'hui l'esprit surréaliste.

L'année 1925 : l'esprit d'une époque, Presses universitaires de Paris Nanterre
RITM, 2012

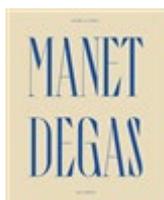
Pour restituer l'esprit de cette époque qui, à tant d'égards, dialogue avec la nôtre, il fallait réunir des spécialistes de disciplines différentes : de littérature française et comparée, d'études anglo-américaines, de *Kulturwissenschaft*, des hispanistes, des slavistes, des italianistes et des historiens du sport.

Bilan de la rencontre qui s'est tenue sur le sujet à Nanterre en mars 2008.

Emmanuel BREON, ***Actualité des arts plastiques, n° 107, L'exposition des arts décoratifs 1925, naissance d'un style***
Canopé éditions, 2007

En 1925, à Paris, lors de l'Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, la France tente de séduire le monde par la qualité de ses nouvelles créations. Cette exposition a exercé une grande influence en Europe, au Japon, en Chine et aux Etats-Unis et a laissé son nom à un style décoratif majeur du XXe siècle : l'art déco. Avec un DVD-ROM qui réunit vingt-quatre vues commentées.

Manet-Degas

Gallimard, col. Livres d'art, 2023

Présentation d'un ensemble de 200 chefs-d'œuvre de ces deux figures essentielles de la peinture des années 1860-1880, mettant en lumière les analogies concernant leurs sujets, les genres qu'ils réinventent, le réalisme qu'ils ouvrent à de nouvelles potentialités formelles et narratives mais aussi ce qui les oppose en matière de formation, d'opinions, de goûts et de stratégie de carrière.

Les enfants de l'impressionnisme, Musée des impressionnismes

Flammarion, 2023

Rassemble une centaine de peintures d'artistes fondamentaux de l'impressionnisme (Monet, Renoir, Morisot, Cassat, etc.) qui racontent l'enfance et l'adolescence à travers des thèmes tels que le jeu, la lecture, l'éducation et les loisirs.

Edouard VASSEUR, *L'Exposition universelle de 1867 : l'apogée du second Empire*

Perrin, 2023

Dernière accalmie en France avant la guerre de 1870, l'année 1867 accueille une exposition universelle qui réunit une trentaine de pays et 52 000 exposants présentant leurs produits devant des milliers de visiteurs chaque jour. L'assassinat de l'empereur du Mexique sonne le glas des réjouissances et le début des tensions entre les gouvernements européens.

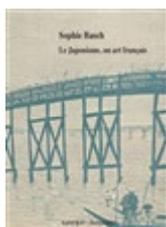
Prix Napoléon III 2023.

La Bohème : Toulouse-Lautrec et les maîtres de Montmartre

A. Péblone, 2023

- Cat. expo.
- Français et anglais

Ce catalogue offre un très bel aperçu de l'œuvre graphique des artistes les plus talentueux de la fin du XIXe siècle. Parmi ceux-ci, Henri de Toulouse-Lautrec, Théophile Steinlen, Alphonse Mucha, Eugène Grasset ou bien encore Jules Chéret qui ont tous excellé dans le domaine de la lithographie en couleurs et qui ont créé certaines des images les plus emblématiques de l'art de l'affiche. L'inventivité de Toulouse-Lautrec demeure indépassable et nous invite à sonder l'atmosphère interlope de la Bohème et des cafés de Montmartre. Tandis que d'autres artistes talentueux se surpasseront pour répondre aux attentes de l'univers balbutiant de la publicité. Par leurs créations nourries d'audaces formelles, c'est tout un monde haut en couleurs qui prendra forme et revivra le temps d'une saison. La présentation simultanée de plusieurs toiles ou dessins importants de cette période, issus de notre propre fonds, fera écho aux collections belges.

Sophie BASCH, *Le japonisme, un art français*
Les presses du réel, col. Œuvres en sociétés, 2023

La spécialiste de l'orientalisme artistique partage son enquête sur les sources du japonisme. Elle prend à contre-courant l'approche néo-positiviste qui voit dans ce phénomène international une influence et, s'appuyant sur un large corpus iconographique, analyse le japonisme à partir de l'art français du XIXe siècle.

Sara VITACCA, *Michelangelismes : la réception de Michel-Ange entre mythe, image et création (1875-1914)*
Les presses du réel, col. Oeuvres en sociétés, 2023

L'historienne de l'art analyse le mythe artistique de Michel-Ange, notamment le culte qui lui est voué en Europe à la fin du XIXe siècle lorsque l'artiste est élevé au rang de modèle. Sa réflexion interroge les usages multiples et contradictoires du passé, comme la limite entre l'inspiration et le pastiche, ainsi que les notions de réception, de filiation et de tradition qui s'y rapportent.

En route vers l'impressionnisme : le paysage dans les collections du Musée des beaux-arts de Reims, Musée de Lodève
Silvana Editoriale, 2022

Le fonds du Musée des beaux-arts de Reims témoigne de l'évolution qui, au XIXe siècle, libère la peinture de paysage du statut de genre mineur : Corot, Courbet, l'école de Barbizon, Boudin, Jongkind, Ziem, Marquet, Monet, Renoir, Sisley ou encore Thaulow. En peignant en plein air et non plus seulement en atelier, ces artistes font connaître au genre un renouveau préfigurant l'impressionnisme.

Musiques et pratiques religieuses en France au XIXe siècle
Classiques Garnier, Musicologie, n° 16, 2022

Issues d'un colloque organisé en mars 2014, des contributions consacrées à l'évolution, à la circulation et au renouvellement des répertoires religieux et de la vie musicale en France de la fin de l'Ancien Régime aux lois sur la séparation de l'Église et de l'État.

Mathias JAN ARY, *Rêver l'Orient*
Norma, 2022

Présentation d'œuvres témoignant de la fascination des artistes européens pour l'Orient tout au long du XIXe siècle. Des artistes comme Delacroix, Decamps, Berchère, Bridgman, Ziem, Gérôme, Corrodi, Dinet, Matisse, Majorelle et d'autres, en sont les véhicules et les représentants.

Face au soleil 1850-1950, sous la dir. de Dominique LOBSTEIN
Médiathèque d'Hyères. Hyères, 2019
Cat. Expo Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, 2021-2022

Consacrée à la découverte des paysages méditerranéens par les peintres entre 1850 et 1950, au travers de près de 70 œuvres prêtées par plus de 30 musées et collectionneurs privés, l'exposition permettra de découvrir combien l'attrait d'une lumière nouvelle, bien éloignée de celle des ateliers, offre une nouvelle façon de regarder le paysage. Le parcours chronologique propose de confronter la vision des peintres méridionaux (Paul Guigou, Émile Loubon, Vincent Courdouan...) à celles d'autres artistes de toute la France, attirés par la douceur du climat et la singularité des paysages et de leur lumière (Eugène Boudin, Félix Ziem, Adolphe Monticelli...). Si au début de la période, les artistes paraissent unis par des principes esthétiques et artistiques communs, les pratiques se différencient, se juxtaposent, parfois dans la production même d'un seul artiste, avec l'effervescence créatrice qui voit le jour à la fin du XIXe siècle. La volonté de rendre la fugacité et les vibrations de la lumière de ce pays de cocagne va amener des peintres tels, Auguste Renoir, Paul Signac, Henri Edmond Cross, Pierre Bonnard ou Louis Valtat, à exalter la couleur. Puis progressivement, la Méditerranée va devenir pour Raoul Dufy, André Masson ou Pablo Picasso le motif d'une création aux multiples aspects.

XVIIIe siècle

Guillaume GLORIEUX, *L'art du XVIIIe siècle*, Presses universitaires de Rennes
Histoire des arts. La petite bibliothèque, 2021

Un panorama de la création artistique européenne au XVIIIe siècle à travers les artistes emblématiques, les principaux courants, les œuvres d'art majeures ainsi que les débats qui caractérisent cette période.

Le beau siècle : la vie artistique à Besançon de la conquête à la Révolution (1674-1792),
Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
Ed. courtes et longues, 2022

- Cat. expo.

En mai 1674, Besançon devient française. Commence alors pour la Franche-Comté une période de prospérité économique, démographique, politique et religieuse ainsi qu'un prodigieux essor artistique. Les travaux de Claude Nicolas Ledoux, Luc Breton, Melchior Wyrsh ou Gaspard Gresly sont déterminants pour la ville. Ce catalogue témoigne de l'originalité de cette période mais aussi de sa complexité.

XVIIe siècle

Olivier BONFAIT, *L'art du XVIIe siècle*, Presses universitaires de Rennes
Histoire des arts. La petite bibliothèque, 2023

Une présentation de l'art européen du XVIIe siècle qui synthétise les connaissances actuelles sur cette période artistique et invite à la réflexion, notamment en proposant les commentaires d'une cinquantaine d'œuvres, allant du Caravage à Wren, qui apprennent à regarder, à éprouver et à s'exprimer sur une création.

MONOGRAPHIES D'ARTISTES

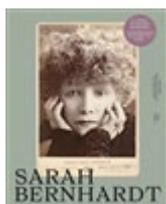
Marie MAERTENS et Yves PEYRE, *Geneviève Asse : 1923-2021*
Éditions Laurentin, col. Collection, 2021

- Français et anglais

Geneviève Asse a grandi sur la presqu'île de Rhuys dont les paysages l'ont fortement marquée. Installée dès 1932 à Paris, elle entre en 1940 à l'École nationale des arts décoratifs. Elle travaille dans les ateliers de Montparnasse et expose au Salon des moins de trente ans et au Salon d'automne. Engagée dans les FFI, elle devient conductrice ambulancière pour l'évacuation des déportés du camp de Terezin. Après la guerre, elle revient à Paris et dessine pour les maisons de tissus Bianchini-Ferrier, Flachard, Paquin. Elle rencontre Samuel Beckett, André Lansky, Serge Poliakoff, Serge Charchoune, Nicolas de Staël, Bram et Geer van Velde. Sa première exposition personnelle a lieu en 1954 à la galerie Michel Warren à Paris. Elle illustre de nombreux écrivains (Beckett, Frénaud, André du Bouchet, Ponge, etc.). Geneviève Asse, parallèlement à sa peinture et ses fameux « Bleu Asse », développe une œuvre graphique importante, recherchant toujours avant tout la lumière et l'espace.

Marc ELDER, *Gabriel-Belot, peintre imagier*
Hachette/BnF, [2021]

Fac-similé imprimé à la demande de l'ouvrage paru en 1927 au sujet du peintre graveur français Gabriel Belot (1882-1962).

Sarah Bernhardt : et la femme créa la star
Paris-Musées, 2023

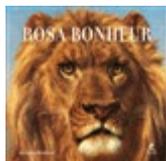
- Cat. expo.

Une exposition conçue à l'occasion du centième anniversaire de la mort de la comédienne française qui retrace le parcours de cette artiste célèbre pour ses rôles de tragédienne au moyen d'une riche iconographie. Ses grands rôles sont présentés, ainsi que son travail de sculptrice, ses liens avec la musique ou encore ses résidences.

Photographies Paul Bocquet : 1868-1947

[s.n.]. s.l., 2011

Le peintre rémois Paul Bocquet s'intéressait déjà dans sa jeunesse à la photographie. Il photographia avec passion et enthousiasme ses enfants et les paysages qui l'entourent. Il participa même au jury de concours organisé par l'union Photographique Rémoise. Ce recueil est un florilège des photographies conservées par ses descendants.

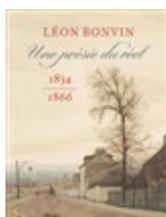
Armelle FEMELAT, ***Rosa Bonheur***
Place des Victoires, 2022

Une monographie sur l'œuvre de cette peintre française (1822-1899) célébrant la nature et les animaux. Vivant toute sa vie de manière indépendante, elle connaît la reconnaissance de son vivant et certains de ses tableaux sont présentés aux expositions universelles de 1855, 1867 et 1893.

Guy SAIGNE, ***Léon Bonnat : catalogue raisonné des portraits : Au-delà des portraits***
Mare & Martin Arts, 2023

Ce deuxième volume du catalogue raisonné des portraits de Léon Bonnat (1833-1922) porte sur les œuvres qui précèdent sa période de gloire comme portraitiste : travaux réalisés pendant son apprentissage, peinture religieuse, compositions décoratives, scènes de genre italiennes ou orientalistes.

Léon Bonvin : une poésie du réel, 1834-1866 : catalogue raisonné
Fondation Custodia, 2022

- Cat. expo.

Catalogue consacré à l'aquarelliste français du XIXe siècle, qui s'est illustré dans la représentation de bouquets de fleurs champêtres, de natures mortes, de vues de la plaine rurale et ouvrière des environs de Paris, entre autres. Il apporte un nouvel éclairage sur la vie et l'art du peintre.

Doïna LEMNY, ***Brancusi et ses muses***
Gourcuff Gradenigo, 2023

Un éclairage sur la place que tiennent les femmes dans l'œuvre de Constantin Brancusi. Séducteur et ami fidèle, il cherche à saisir l'essence même de la féminité, inspiré par des personnalités telles que la pianiste anglaise Vero Moore, l'artiste Beatrice Wood, la baronne Renée-Irana Frachon ou encore la poétesse Mina Loy.

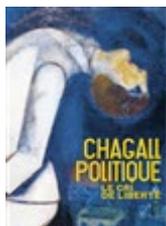
MASSARD, Bleue-Marine, ***Paul Brandt : artiste joaillier et décorateur moderne***
Norma, 2022

Monographie consacrée au joaillier suisse qui s'est illustré dès les années 1920 en France et qui a exercé aux côtés de Fouquet, Templier et Sandoz. L'auteure évoque ainsi ses compétences dans les domaines du bijou, de la médaille, de la décoration et de l'aménagement intérieur.

Stéphane GUEGAN, *Caillebotte, peintre des extrêmes*
Hazan, col. Grandes monographies 2021

L'art de Gustave Caillebotte, grand observateur du Paris d'Hausmann, du jeu amoureux, du yachting, des fleurs et des jardins, oscille entre mal-être des années 1880 et euphorie d'un certain impressionnisme. Cette monographie richement illustrée reformule la tension qui plane sur l'ensemble de l'œuvre de cet artiste qui s'est peu livré et n'a guère parlé de sa peinture.

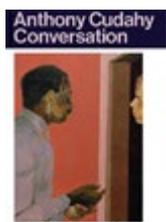
Chagall politique : le cri de liberté, Fondation cultural Mapfre
Gallimard, col. Livres d'art, 2023

De son existence frappée par les pogroms, la guerre et l'exil, M. Chagall a tiré une oeuvre ancrée dans l'histoire du XXe siècle, qui témoigne de son engagement en faveur des droits de l'homme, de l'égalité et de la tolérance. Son art est marqué par la quête de liberté, qu'elle soit artistique ou politique. Avec des documents issus de l'inventaire des archives du couple Chagall.

David MCNEIL, *Quelques pas dans les pas d'un ange : une enfance avec Marc Chagall*
Gallimard, col. Blanche, 2022

D. McNeil porte le nom du mari de sa mère et non celui de son père génétique, Marc Chagall. Sur un ton légèrement désenchanté, l'auteur fait une évocation charmeuse et tendre d'une enfance atypique, dans les ateliers de son père sur la Côte d'Azur et ailleurs. Edition augmentée de peintures et dessins méconnus de l'artiste.

Anthony Cudahy : conversations, Musée des beaux-arts de Dole
Sémiose éditions, 2023

- Cat. expo.

Catalogue présentant une vingtaine de tableaux du peintre américain, représentatifs de ses thèmes de prédilection, parmi lesquels les fleurs, les attitudes amoureuses et les portraits d'éphèbes. Ces peintures sont exposées dans le cadre d'un dispositif qui les fait dialoguer avec des œuvres du Musée des beaux-arts de Dole, dont certaines n'étaient jamais sorties des réserves de l'institution.

Stéphane BOUDIN-LESTIENNE, *Les Djo-Bourgeois, Elise et Georges : architecte-décorateur, créatrice textile*
Archives d'architecture moderne, 2023

Présentation croisée de l'œuvre de Georges (1898-1937) et Elise (1894-1986) Djo-Bourgeois. Décorateur et architecte, Georges est prisé par R. Mallet-Stevens, les Noailles ou la princesse Faucigny-Lucinge. De son côté, son épouse s'impose comme une des créatrices textiles majeures de son époque. Ils sont les premiers à développer un style minimaliste alliant géométrie et aplats de couleurs.

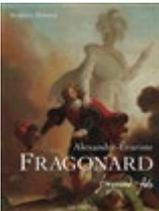
Bernard MARCADE, *Marcel Duchamp : la vie à crédit : biographie*
Flammarion, Grandes biographies, Histoire de l'art, 2023

Selon Henri-Pierre Roché, la plus belle œuvre de Marcel Duchamp était l'emploi de son temps. Partant de cette hypothèse, l'auteur examine en détail la vie de l'artiste et démontre qu'il avait élaboré un véritable art de vivre. Cette démarche offre également des clés pour accéder à une œuvre qui a accompagné et influencé les grands courants esthétiques du XXe siècle.

Antonella BASILICO, *Foujita. Un artista e le sue vite*
Gangemi, 2023

- italien

Un personnage incomparable parcourt les rues de Paris, l'excentricité de ses vêtements et la transgressivité de son comportement attirent immédiatement l'attention. Mais son apparence bizarre ne doit pas tromper. Tsuguharu Foujita (1886-1968) est l'un des peintres les plus populaires et les plus recherchés des années 1920. Son attitude anticonformiste, théâtrale et séduisante n'éclipse pas le tempérament éclectique de son identité, aussi composite et singulière que sa synthèse créative très personnelle de l'Orient et de l'Occident. Le cran, la détermination, la ténacité, le talent créatif, la volonté de s'affirmer et l'étude passionnée sont la clé de son succès artistique qui s'est étendu de l'Europe à l'Amérique. Mais qui était vraiment Foujita ? Le narcissique ou l'empathique, l'ascète ou l'hédoniste, le religieux ou le laïque ? Ce texte, solidement ancré dans les données biographiques, étudie les différentes personnalités d'un artiste à l'ego puissant, doté d'un regard pictural profond et révolutionnaire, qui rappelle parfois la maïeutique de Socrate, la philosophie orientale, les théories psychanalytiques. Une vie entre excès et originalité, mais avec un seul idéal : atteindre la beauté qui seule peut conduire à la vérité.

Rébecca DUFFEIX, *Alexandre-Evariste Fragonard (1780-1850) : Fragonard fils*
Arthena, 2022

Une rétrospective de cet artiste majeur du début du XIXe siècle à travers la présentation d'une sélection de ses œuvres. Artiste éclectique, il a exploré différents domaines artistiques tels que la gravure, la peinture, la sculpture et le dessin. Avec une mise en lumière sur ses talents de coloriste hérités de son père.

Juliette LAFFON, *Étienne Hajdu, 1909-1996*
Galerie Antoine Laurentin, 2022

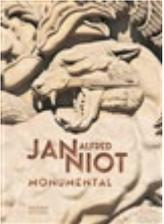
- Cat. expo.

Le « sculpteur de l'ombre », tel qu'il aimait se présenter, va ainsi d'abord s'attaquer aux blocs de marbre pour en faire jaillir des hommes avant d'utiliser le premier l'aluminium, lui permettant de réaliser des figures découpées, presque de dentelle, qui créent par les jeux d'ombre, un espace continu entre le plein et le vide. Nourri dans son enfance des forêts des paysages et du travail manuel des artisans potiers de son village de Transylvanie, l'artiste ne renoncera jamais complètement à la figuration, même si ses œuvres vont s'épurer, privilégiant le plan au profit du volume et la courbe plutôt que l'angle droit.

Marion SERGENT, *Louise Janin : l'art de l'entre-deux*, Fage éd., Fondation Alberto et Annette Giacometti
École des modernités, 2022

Une étude de l'œuvre de la peintre américaine Louise Janin (1893-1997) lors de son séjour à Paris entre 1923 et 1928. Elle y noue des relations essentielles pour le développement de son style, créant une fantasmagorie fantastique avec des emprunts à l'art asiatique. L'auteure s'est appuyée sur les archives de l'artiste et de ses collaborateurs pour retracer la construction de son œuvre.

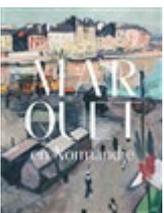
Emmanuel BREON, Claire MAINGON, Victorien GEORGES, *Alfred Janniot : monumental*
Norma, 2022

Monographie consacrée à ce sculpteur formé à l'École des beaux-arts de Paris, premier prix ex-aequo de Rome en 1919. Apprécié pour l'élégance, la préciosité, l'épure classique et le caractère décoratif de son style, il participe à l'aventure des paquebots transatlantiques. De nombreux chantiers suivent, parmi lesquels l'hôtel de ville de Puteaux et la chambre de commerce de Châteauroux.

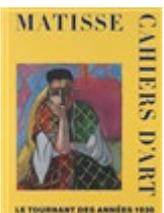
Joseph ASSEMAT-TESSANDIER, *Louis Lagrenée, 1725-1805*
Arthena, 2022

Nommé Lagrenée l'aîné pour le différencier de son frère Jean-Jacques, Louis Lagrenée est un peintre français dont l'œuvre est appréciée par les milieux aristocratiques et financiers de la seconde moitié du XVIIIe siècle, jusqu'à la cour de Russie. Les découvertes récentes de ses carnets, croquis et dessins mettent en lumière cette étape de la peinture française vers le néoclassique.

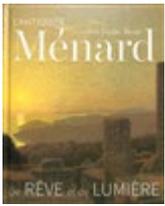
Marquet en Normandie
Octopus, Musée d'art moderne André Malraux, 2023

Entre 1903 et 1937, Albert Marquet séjourne à sept reprises en Normandie, en compagnie de Henri Manguin, puis de Raoul Dufy, Henri Matisse, Paul Signac et Félix Vallotton. Il travaille sur des paysages vus en surplomb, développe ses recherches sur la couleur et le cadrage, et multiplie les représentations du monde maritime, des motifs qu'il peint de nombreuses fois.

Matisse, Cahiers d'art : le tournant des années 1930
Musée de l'Orangerie, RMN-Grand Palais, 2023

Les années 1930 marquent un tournant dans l'œuvre de Matisse, caractérisé par un renouveau de ses thèmes comme de ses techniques picturales. Son activité artistique est alors étroitement suivie par la revue d'avant-garde Cahiers d'art, lancée par Christian Zervos en 1926. Sa production est explorée par ce prisme afin de mettre en lumière la portée de cette riche période de création.

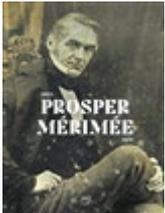

L'Antiquité selon Émile-René Ménard, 1862-1930 : de rêve et de lumière

Snoeck Publishers, 2023

- Cat. expo.

Catalogue qui met à l'honneur l'œuvre du peintre Émile-René Ménard sous le prisme de sa fascination pour l'Antiquité classique et de sa quête d'harmonie entre l'homme et la nature. Peintre de paysages, il applique un certain classicisme académique, auquel il adjoint une vision mélancolique des ruines, majoritairement grecques, qu'il choisit de dépeindre.

Prosper Mérimée : 1803-1870

RMN-Grand Palais, 2023

- Cat. expo.

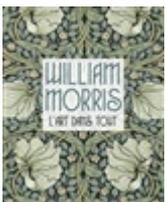
Une centaine de notices et de nombreux essais retracent la carrière de Prosper Mérimée, écrivain mais aussi figure de l'histoire et de l'archéologie françaises du XIXe siècle. Ils évoquent notamment son rapport aux femmes et ses relations avec de nombreux artistes de son temps parmi lesquels Delacroix, Chateaubriand, Hugo, Musset ou encore Stendhal.

Emmanuelle LOIZEAU, Louis Métezeau (vers 1568-1615) : architecte du roi Henri IV

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

Monographie consacrée à cet architecte d'Henri IV, connu pour avoir travaillé à la rénovation du Louvre, de Fontainebleau et de Saint-Germain-en-Laye. Sont abordés entre autres son ascension rapide, sa vie d'homme, ses mécènes privés ainsi que la polyvalence et la collégialité des missions royales.

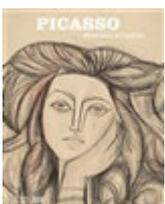

William Morris : l'art dans tout : 1834-1896

Snoeck Publishers, 2022

- Cat. expo.

Une plongée dans l'univers de W. Morris à travers une présentation de tentures, de mobiliers, de dessins et de peintures issus de collections publiques anglaises et françaises. Visionnaire, son œuvre a fortement marqué son époque en théorisant une utopie sociale, politique, écologique et artistique et en posant les bases de ce qui deviendra les *Arts and Crafts*.

Picasso : dessiner à l'infini

Ed. du Centre Pompidou, Catalogue du MNAM, 2023

- Cat. expo.

Rétrospective de l'œuvre graphique de l'artiste espagnol à travers une sélection de dessins et gravures. Certains dessins jusqu'alors méconnus sont mis en parallèle avec des chefs-d'œuvre célèbres.

Rembrandt and Amsterdam portraiture, 1590-1670, sous la dir. de Norbert Middelkoop
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2020

- Cat. expo.
- anglais

Ce livre se concentre sur les activités de Rembrandt en tant que portraitiste, un genre dans lequel le plus important peintre hollandais du XVIIe siècle a également atteint le plus haut niveau. Lorsque Rembrandt est arrivé à Amsterdam au début des années 1630, la ville comptait déjà des portraitistes tels que Thomas de Keyser et Frans Hals - résidant dans la ville voisine de Haarlem mais ayant des clients dans la capitale - qui répondaient à une demande importante du marché pour ce type d'œuvres. D'autres arrivèrent après Rembrandt, comme Bartholomeus van der Helst, attirés par la possibilité d'obtenir des commandes. Aux côtés de trente-neuf portraits peints par Rembrandt, ce catalogue présente des exemples majeurs d'autres artistes actifs à ses côtés à Amsterdam pendant l'âge d'or hollandais : peintures, gravures et plaque d'eau-forte, dont certaines n'ont jamais été vues auparavant en Europe.

Renoir : the painter and his models, sous la dir. de Cécile Girardeau, Anna Zsófia Kovacs et Paul Perrin
Museum of Modern Arts of Budapest, 2023

- Cat. expo.
- anglais

Renoir est considéré comme l'un des plus célèbres peintres impressionnistes. Pourtant, une grande partie de son œuvre riche et variée, qui s'étend sur six décennies, du début des années 1860 jusqu'à sa mort en 1919, se situe en dehors du cadre de ce mouvement. À ses débuts, il était l'un des créateurs du nouveau style. Mais après son voyage décisif en Italie en 1881, il se détourne de l'approche et des objectifs impressionnistes. À la recherche d'une forme d'expression plus solide et durable, il s'est tourné vers ses grands prédécesseurs, Raphaël et les maîtres du rococo français, Jean-Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, François Boucher, et enfin Titien et Pierre Paul Rubens. Pendant des décennies, il a entretenu un dialogue intense avec ses idéaux, créant ainsi une nouvelle tradition moderne. À la fin de sa vie, dans les premières décennies du XXe siècle, Renoir est encore capable d'expérimenter et de se renouveler en tant qu'artiste. Avec son charme pictural inégalé, sa productivité époustouflante et son endurance exemplaire, il inspire les grandes figures de la génération suivante, Pablo Picasso et Henri Matisse.

Germaine Richier
Ed. du Centre Pompidou, 2023

- Cat. expo.

Le catalogue de l'exposition consacrée à G. Richier (1902-1959), l'une des figures majeures de la sculpture du XXe siècle, retraçant son parcours artistique. Les œuvres sont présentées de façon chronologique et thématique. Avec des essais et des cartes blanches qui reconsidèrent son travail tant sculpté que graphique et une anthologie de textes qui redonne la parole à l'artiste.

Augustin Rouart : entre père et fils,
Gallimard, col. Livres d'art, 2023

Présentation et analyse de l'œuvre du peintre Augustin Rouart par son fils, Jean-Marie Rouart. L'écrivain, qui a souvent été le modèle de son père pendant son enfance, s'intéresse aux liens entre peinture et littérature, et dévoile une part de l'intimité de leur relation à travers notamment les lettres illustrées de son père, parfois conçues comme des bandes dessinées.

Françoise-Claire PRODHON, **Jean Royère, Ligne, forme, couleur**
Galerie Jacques Lacoste, 2022

- Cat. expo.
- français et en anglais

Cet ouvrage éclaire sous un nouvel angle Jean Royère (1902-1981), figure majeure des arts décoratifs français du XXe siècle dont certaines créations comptent parmi les icônes de l'histoire du mobilier, à l'image des luminaires Liane ou des fauteuils Ours Polaire. Texte, entretiens, documents et images d'archives (provenant du fonds d'archives Jean Royère acquis par Jacques Lacoste, du musée des Arts décoratifs de Paris et des archives familiales du décorateur) documentent les quelque quatre-vingt-dix pièces présentées lors de l'exposition parmi lesquelles figuraient des créations inédites. Initiateur d'un style affranchi de toute convention, Jean Royère demeure un créateur de référence pour de nombreux designers et décorateurs contemporains, ses œuvres figurent aujourd'hui dans les plus prestigieuses collections internationales.

12e Biennale de sculpture : 30 sculpteurs contemporains Hommage à René de Saint-Marceaux
[Jardin des sculptures], 2023

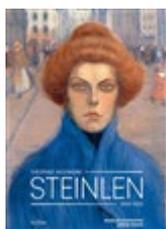
- Cat. expo.

Cette édition rend hommage au sculpteur René de Saint-Marceaux (1845-1915), artiste représentatif de la Troisième République qui a participé à peupler les façades, squares et bâtiments publics de personnages honorables ou allégoriques. Il s'inspire de la Renaissance et de l'imagerie médiévale pour déployer son art entre références classiques et recherches symbolistes.

Jacques Simon : Maître de la lumière, Journal de l'expo n° 5
Ville de Reims, 2019

- Cat. expo.

Un bel hommage à la dynastie Simon-Marq, et à Jacques Simon en particulier. Suite aux dons de Benoît Marq, et de sa sœur Charlotte Marq-Girard, il était intéressant d'évoquer l'œuvre de leur grand-père, Jacques Simon, à travers le fonds du musée des Beaux-Arts de Reims et 3 œuvres prêtées par la Cité du vitrail de Troyes. Les vitraux présentés vont de 1910 avec *La Première Stupeur du roi des airs* à 1936 avec les vitraux de l'église de Cuiry-lès-Chaudardes, présentant majoritairement des œuvres de l'entre-deux-guerres, comme ces pièces exceptionnelles : *Le Champagne-Exportation* et *Le Champagne-Exportation Féerie*, vitraux dont la remarquable technicité et la somptueuse palette de couleurs montrent la maîtrise de Jacques Simon dans son art.

Théophile-Alexandre Steinlen 1859-1923
In Fine éditions d'art, Musée de Montmartre, 2023

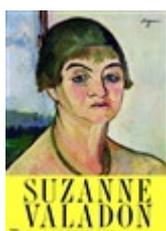
- Cat. expo.

Catalogue consacré à cet artiste d'origine suisse, figure emblématique de la vie artistique de Montmartre à la fin du XIXe siècle, connu pour ses décors du cabaret du Chat noir, qu'il fréquente dès 1881. Un parcours chronologique et thématique déroule la vie et l'œuvre de Steinlen : son arrivée dans ce quartier, son engagement social et anarchiste, son traitement du nu ou de la guerre 1914-1918.

Cécile BARGUES, ***Sophie Taeuber-Arp : les dernières années***
Fage éd., Ecole des modernités, 2022

Des archives nouvelles permettent de réécrire l'histoire des dernières années de cette artiste avant-gardiste représentative de l'abstraction ayant participé aux mouvements Dada et surréaliste. Autour de *Plastique*, la revue trilingue qu'elle fonde en 1937 se lisent ses espoirs, ses combats et le réseau international qui fut le sien, avec Paris pour centre.

Suzanne Valadon : un monde à soi
Centre Pompidou Metz, Musée d'arts de Nantes, 2023

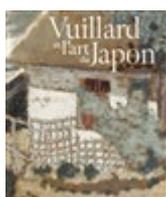
- Cat. expo.

Un panorama de l'œuvre de Valadon éclairé par son contexte historique et artistique, de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, accompagné d'une sélection d'archives et d'œuvres majeures qui l'ont inspirée. Relevant des genres traditionnels, ses portraits, natures mortes et paysages défient pourtant les conventions.

Annick COUFFY, ***Le musée rêvé de Vincent***
Musée Daubigny, 2023

- Cat. expo.

Quand il arrive à Auvers en 1890 Van Gogh connaît bien les artistes qui l'ont précédé. Daubigny, Corot, Vignon, Pissarro, Dupré... il décrit leurs œuvres avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Cette exposition invite à découvrir la culture artistique de Van Gogh, sur les lieux où il a peint ses dernières œuvres.

Vuillard et l'art du Japon
Snoeck Publishers, Fondation de l'Hermitage, 2023

- Cat. expo.

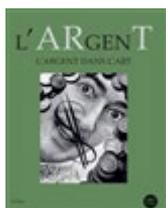
Peintre, dessinateur ou encore lithographe, le nabi Edouard Vuillard (1868-1940) s'est intéressé aux estampes japonaises, qu'il a découvertes pendant la grande exposition consacrée à l'art du Japon à l'Ecole des beaux-arts en 1890. Son œuvre se voit ainsi influencée par cette esthétique, qui n'a d'autre message que de célébrer la nature et le quotidien.

Anne-Claire GARBE, *Tal Waldman. La voie d'expérimentation*
Éditions Lord Byron, 2023

- Cat. expo.

Tal Waldman est une artiste polymorphe : architecte designer, artiste, dont le travail explore la recherche d'une identité. Identité géographique, identité féminine, identité humaine. Sa recherche se déploie sur plusieurs supports, dans plusieurs techniques ; de rencontres en rencontres, d'étude en réflexion, elle l'a amenée à s'intéresser au vitrail. Autour d'une sélection de 10 projets, l'exposition explore ce moment où le vitrail entre dans la vie de l'artiste.

ARTS ET SOCIÉTÉ

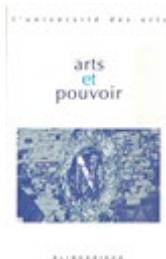

L'argent dans l'art

In Fine éditions d'art, col. Monnaie de Paris, 2023

- Cat. expo.

Exposition explorant le thème de l'argent dans l'art, du XVe au XXe siècle, avec des représentations de monnaies ou de transactions de plus en plus nombreuses. Avec une analyse du rapport entre capitalisme et art, et donc entre quantifiable et inquantifiable, ainsi qu'entre matériel et conceptuel.

Séminaire Interarts de Paris (2005-2006), *Arts et pouvoir : Séminaire Interarts de Paris, 2005-2006*,

Klincksieck, L'université des arts, 2007

Contributions explorant les relations entre l'autorité politique, administrative, économique et la création artistique. Au sommaire : Le pouvoir des critères artistiques occidentaux face à la mondialisation (V. Arrault) ; Mutations économiques et sociales de l'Espagne dans Les Saints Innocents (C. Berthet-Cahuzac) ; Art et politique aujourd'hui : organiser le pessimisme ! (J.-M. Lachaud), etc.

Tatouages du monde flottant : le corps imagé au Japon

Silvana Editoriale, 2023

- Cat. expo.

Une histoire du tatouage japonais, dont la pratique remonte à l'ère Edo où elle est le signe d'une contestation silencieuse dans une société contrainte par le shogunat des Tokugawa. Cet art riche de figures symboliques demeure associé à la défiance envers le pouvoir dans l'imaginaire collectif. Il est ici abordé sous ses aspects historiques, anthropologique et esthétique.

Séduction & pouvoir : l'art de s'apprêter à la cour aux XVIIe et XVIIIe siècles

In Fine éditions d'art, 2023

- Cat. expo.

Une histoire de la construction de l'apparence à la cour des XVIIe et XVIIIe siècles à travers une centaine d'accessoires de mode et de beauté issus de musées français ou de collections particulières. Le corps est mis en scène de la tête aux pieds, de la perruque aux chaussures en passant par le maquillage et le parfum, les dentelles, les bijoux ainsi que les objets de galanterie de poche.

Séverine SOFIO, *Artistes femmes : la parenthèse enchantée, XVIIIe - XIXe siècles*
CNRS Editions, Biblis, n° 264, 2023

Une étude de sociologie historique sur la place de la femme dans l'espace des beaux-arts, du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. Durant cette période révolutionnaire, l'auteure s'interroge sur les raisons qui ont permis la professionnalisation et l'accès à la reconnaissance d'un certain nombre de femmes dans le domaine des arts plastiques, dans un contexte de relative égalité homme-femme.

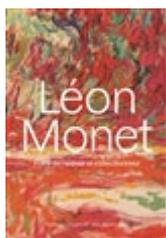

Artistes voyageuses, l'appel des lointains : 1880-1944,
Musée de Pont-Aven, Palais Lumière Ville d'Évian ; Snoeck Publishers, 2023

- Cat. expo.

Présentation des travaux d'une quarantaine de femmes artistes qui ont emprunté les routes de l'ailleurs, témoignant de la diversité des approches de la représentation de l'autre. Une riche documentation permet d'appréhender le contexte culturel et sociétal de ces voyageuses durant la troisième République, une période marquée par les premiers mouvements féministes et l'expansion coloniale.

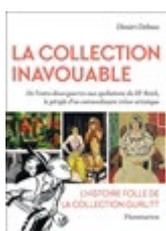
COLLECTION ET MECENAT

Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur
RMN-Grand Palais, Musée du Luxembourg de Paris, 2023

- Cat. expo.

Catalogue présentant la relation entre les frères Monet, Léon soutenant activement les peintres impressionnistes, notamment en constituant une collection d'estampes et de tableaux de Pissarro, de Sisley, de Renoir, de Morisot et de son frère Claude. Avec des photographies de famille, des archives ainsi qu'une sélection de pages du premier cahier de dessin de Claude Monet.

Dimitri DELMAS, *La collection inavouable : de l'entre-deux-guerres aux spoliations du IIIe Reich, le périple d'un extraordinaire trésor artistique : l'histoire folle de la collection Gurlitt*
Flammarion, 2023

À travers le portrait d'Hildebrand Gurlitt, directeur de musée avant-gardiste, l'auteur révèle le contexte politique et artistique du début du XXe siècle. Il brosse le portrait d'un marchand d'art sulfureux, proche du régime d'Hitler, dont les collections proviennent principalement d'œuvres confisquées à des familles juives et découvertes en 2012 dans l'appartement de son fils, à Munich.

Collectionner l'impressionnisme : le rôle des collectionneurs dans la constitution et la diffusion du mouvement
Silvana Editoriale, 2023

Issu d'un colloque organisé en 2020, cet ouvrage collectif met en exergue le rôle des collectionneurs dans le développement et la diffusion de l'impressionnisme depuis les débuts de ce mouvement jusqu'au milieu du XXe siècle.

Florent BARBAROSSA, *Obsession masculin : la collection Pierre Passebon*
Flammarion, col. Styles et design, 2022

Présentation d'une collection constituée de peintures, sculptures, photographies, céramiques et dessins explorant le thème de l'érotisme masculin. De la nudité idéalisée des héros de la Grèce antique aux peintures sensuelles hyperréalistes de l'artiste français J. Sultana, cette sélection d'œuvres éclectiques interroge la notion d'identité masculine et les vues normatives du corps humain.

Le désir
de la ligne

Le désir de la ligne : Henri Matisse dans les collections Jacques Doucet
Musée Angladon-Collection Jacques Douce ; Mare & Martin Arts, 2022

- Cat. expo.

Consacré aux œuvres d'Henri Matisse acquises par Jacques Doucet, ce catalogue met en lumière les liens entre le couturier, collectionneur et mécène et l'artiste. En se concentrant sur les estampes et en les confrontant à celles d'autres artistes également collectionnés par Doucet, un nouveau point de vue est proposé sur le parcours de l'un des représentants majeurs de l'art du XXe siècle.

La collection Morozov : icônes de l'art moderne
Fondation Louis Vuitton ; Gallimard, col. Livres d'art, 2021

- Cat. expo

Présentation des œuvres de la collection constituée au tournant des XIXe et XXe siècles par les frères Mikhaïl et Ivan Morozov. Elle est principalement composée de peintures de grands maîtres de l'art moderne occidental (Picasso, Matisse, Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Bonnard, Degas, Denis) et russe (Vroubel, Malevitch, Repine, Larionov, Serov).

La Villa du Temps retrouvé
RMN-Grand Palais, 2021

Un catalogue inaugural à l'occasion de l'ouverture de la Villa du Temps retrouvé, un espace dédié à l'histoire et au patrimoine de Cabourg à la Belle Époque ainsi qu'aux liens entretenus par Marcel Proust avec la Côte fleurie. Les textes de l'écrivain ainsi qu'une sélection de tableaux et d'objets d'époque invitent à découvrir la vie des stations balnéaires normandes au tournant du XXe siècle.

MARCHE DE L'ART

Antoine BOURREL, Philippe ZAVOLI, *Guide des MAPA et autres marchés de faible montant : préparation, négociation, modèles*
Moniteur, Pratique du droit, 2021

Suivant la chronologie d'un marché, une synthèse des règles spécifiques à ces marchés et une présentation des modes de mise en œuvre de l'ensemble des étapes contractuelles, de la passation à l'exécution. Avec des tableaux, des schémas et des modèles commentés.

Judith BENHAMOU-HUET, *Histoires extraordinaires de l'art à l'hôtel Drouot : de Vermeer à Louise Bourgeois*
Flammarion, col. Beaux livres d'art, 2023

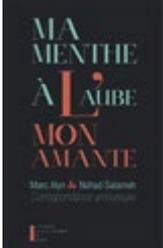
Depuis son inauguration au milieu du XIXe siècle, l'hôtel Drouot a été témoin de certaines des transactions les plus décisives de l'histoire de l'art. De Vermeer à Eluard en passant par Van Gogh, les dix récits qui composent cet ouvrage proposent un voyage au cœur de cette maison de vente. Avec des documents inédits qui retracent le parcours des chefs-d'œuvre qui y sont passés.

ÉCRITS D'ARTISTES, CRITIQUES, CORRESPONDANCES

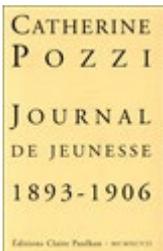
Christian DOTREMONT, *Dépassons l'anti-art*
L'Atelier contemporain, col. Écrits d'artistes, 2022

Le poète et peintre, acteur et témoin de plusieurs mouvements expérimentaux d'après-guerre, évoque de grandes figures du milieu artistique belge (René Magritte, Raoul Ubac) et du surréalisme parisien (Paul Eluard, Pablo Picasso), des artistes de Cobra (Asger Jorn, Pierre Alechinsky) ainsi que d'autres personnages inattendus comme Gaston Bachelard, Jean Cocteau ou Jean-Paul Sartre.

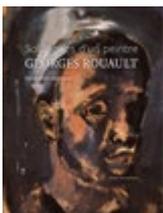
Marc ALYN, Salameh, NOHAD, *Ma menthe à l'aube, mon amante : correspondance amoureuse*
Pierre-Guillaume de Roux, 2019

La correspondance amoureuse entre deux poètes séparés par la guerre civile du Liban. Marc Alyn, lors d'un voyage, fait la rencontre de la poétesse libanaise Nohad Salameh. Ils espèrent ne jamais se séparer mais leurs moyens de communication se précarisent de plus en plus.

Catherine POZZI, *Journal de jeunesse : 1893-1906*
C. Paulhan, 1997

Catherine Pozzi, née en 1882, a grandi dans le milieu du Tout-Paris aristocratique et bourgeois de la fin du siècle dernier. Ce Journal intime, à la fois psychologique et littéraire, est un document sur la vie d'un enfant de la Belle Epoque mais également un exemple de Journal de jeune fille présentant de nombreux autoportraits physiques et moraux.

Georges ROUAULT, *Georges Rouault : soliloques d'un peintre : écrits 1896-1958*, L'Atelier contemporain
Fondation Georges Rouault, col. Écrits d'artistes, 2022

Peintre de nus, de portraits et de paysages, Georges Rouault était également céramiste, graveur et illustrateur de livres pour Ambroise Vollard, ainsi que dessinateur de modèles pour la tapisserie et le vitrail. Sa riche production artistique s'est doublée d'une production littéraire exhaustive : mémoires, articles, poèmes, entre autres.

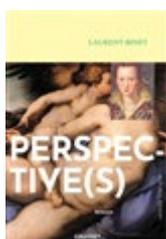
Fictions et biographies romancées

Paul SAINT BRIS, *L'allègement des vernis*
P. Rey, col. Roman français, 2023

Directeur de la peinture au Louvre, Aurélien, intellectuel nostalgique, voit dans le musée un refuge pour se protéger d'un monde changeant. L'arrivée d'une nouvelle présidente, une femme énergique au pragmatisme désinhibé, la frénésie visuelle de l'époque et des arguments marketing l'obligent à entreprendre la restauration de la *Joconde*.

Prix La Ponche 2023, prix du Meurice 2023.

Laurent BINET, *Perspective(s)*
Grasset, col. Littérature française, 2023

L'action de ce roman épistolaire se déroule à Florence en 1557. Le vieux peintre maniériste Pontormo a été assassiné. Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l'enquête. Alors que ce dernier fait face aux convoitises de sa cousine la reine de France et que les artistes subissent les attaques des savonarolistes et du pape, il doit faire preuve de doigté et de discrétion.

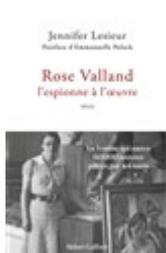
Patrick GRAINVILLE, *Trio des ardents*
Seuil, Cadre rouge, 2023

L'histoire sentimentale et amicale du trio formé par Francis Bacon, Alberto Giacometti et leur muse Isabel Rawthorne, depuis les années 1930 jusqu'en 1992. Elle-même créatrice d'une œuvre picturale méconnue, l'artiste britannique participe à la vie artistique et intellectuelle du XXe siècle, entre Londres et Paris.

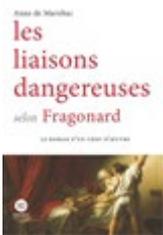
Philippe CURVAL, *Tronche Rosépine*
La Volte, 2023

Née à Pont-de-Montvert, Rosépine fuit très tôt le foyer familial pour mener une vie libre et voluptueuse dans le Paris des années 1960. Au cours d'un voyage à pied dans les Cévennes, elle vit une aventure sensuelle avec un inconnu dont elle a un fils. Ils s'installent à la Garde-Guérin où, après quelques années à travailler dans le bâtiment, elle découvre la peinture. Le succès est au rendez-vous.

Jennifer LESIEUR, *Rose Valland l'espionne à l'œuvre : récit*
R. Laffont, col. Romans, 2023

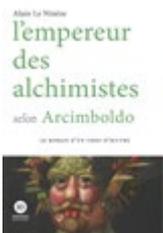
Roman retraçant l'action de Rose Valland durant la Seconde Guerre mondiale. Au risque d'être fusillée, elle note sur des fiches toutes les œuvres d'art spoliées par les nazis à travers toute la France et stockées au musée du Jeu de paume à Paris où elle travaille. Grâce à elle, 60 000 œuvres sont sauvées.

Anne DE MARNHAC, ***Les liaisons dangereuses selon Fragonard***

HD ateliers Henry Dougier, Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

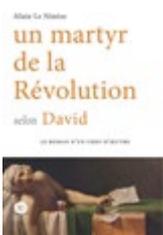
Entre roman et enquête historique, le récit tente de percer les mystères du tableau *Le verrou* de Fragonard. Des indices symboliques guident la compréhension de cette célébration de la passion et des contradictions de l'ère du libertinage.

Alain LE NINEZE, ***L'empereur des alchimistes selon Arcimboldo***

HD ateliers Henry Dougier, Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

Un récit mêlant style romanesque et enquête historique autour du tableau *Vertumne* réalisé par Giuseppe Arcimboldo, représentant Rodolphe II de Habsbourg en dieu-jardinier.

Alain LE NINEZE, ***Un martyr de la Révolution selon David***

HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

Entre roman et enquête historique, le récit plonge dans les secrets du tableau de David *La mort de Marat* à travers la voix d'un élève du maître. Ce dernier est partagé entre son travail à l'atelier et ses activités comme député montagnard. Son amitié avec Robespierre met en péril sa famille et l'entraîne dans une aventure politique dangereuse.

Philippe MAUPEU, ***Sous les pas des chevaux selon Uccello***

HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

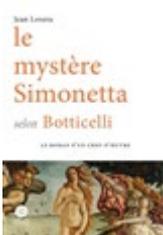
Fin des années 1430, à Florence. Paolo di Dono, dit Paolo Uccello, termine le triptyque de la *Bataille de San Romano*, commande de Cosme de Médicis célébrant la victoire des condottieri florentins contre Sienne et ses alliés. Antonio, fils d'un boulanger du Mercato Vecchio récemment engagé par le maître, assiste à la scène. Premier roman.

Hervé POULAIN, ***La vitesse immobile selon Erro***

HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

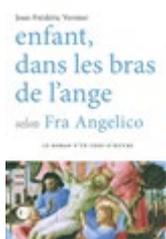
Une enquête autour de la disparition d'un célèbre tableau du peintre islandais Erro, œuvre majeure du pop art représentant un amoncellement de centaines de voitures neuves et vides posées les unes sur les autres.

Jean LOVERA, ***Le mystère Simonetta selon Botticelli***

HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

Un roman qui évoque Simonetta Cattaneo Vespucci, Florentine d'une très grande beauté qui meurt tragiquement à l'âge de 23 ans. Après sa disparition, Botticelli en fait sa muse et la représente sous les traits de Vénus dans son tableau le plus célèbre.

Jean-Frédéric VERNIER, *Enfant, dans les bras de l'ange selon Fra Angelico*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2023

À Florence, en 1450, le vieux peintre Fra Angelico voit un enfant esseulé au couvent de San Marco. Cette rencontre bouleverse ces deux êtres et les mène vers un chef-d'œuvre de l'artiste, réalisé pour la basilique Santa Trinita. Un récit mêlant style romanescque et enquête historique autour de l'histoire du tableau de Fra Angelico, La descente de croix.

Bettina WOHLFARTH, *Le temps des faussaires*
Liana Levi, Littérature étrangère, 2023

Stuttgart, années 1930. Passionné par la peinture, Viktor s'invente un alter ego nommé Isidor. Sous cette identité, il signe ses copies pour un marchand d'art. Parti à Paris, il fait la connaissance de Rose Valland et tombe amoureux d'une jeune socialiste. Mais il est contraint de retourner en Allemagne pour effectuer son service militaire. Après sa mort, sa fille Karolin découvre sa double vie.

Javier SANTISO, *Un pas de deux*
Gallimard, col. Blanche, 2023

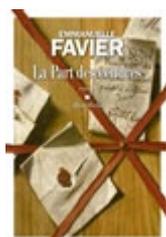
Un portrait d'Edward Hopper vu à travers les yeux de sa femme, elle aussi artiste, devenue son modèle. Joséphine fait le constat sans concessions d'une existence emmurée à l'ombre d'un homme pour lequel elle a sacrifié son talent et son aspiration au bonheur. L'histoire d'un couple dévoré par la création, de l'espoir des débuts au chagrin pour ce qui est inexorablement perdu.

Patricia Bouchenot-Déchin, *J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau*
Albin Michel, col. Romans français, 2022

Du Paris des années 1835-1860 aux Highlands en passant par les plages des côtes d'Albâtre et d'Opale, ce roman suit les combats de Rosa Bonheur et plonge dans l'intimité de cette femme libre et audacieuse dont l'unique grand amour, tenu secret, a influencé l'art.

Prix de la Mairie du 8e arrondissement 2022.

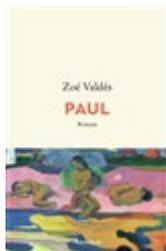
Emmanuelle FAVIER, *La part des cendres*
Albin Michel, col. Romans français, 2022

En 1812, la jeune Sophie Rostopchine fuit Moscou que son père vient de mettre en feu. Henri Beyle, le futur Stendhal, erre dans la ville en flammes tandis que Napoléon se claquemure au Kremlin. Celle qui n'est pas encore la comtesse de Ségur entame un long exil vers Paris avec, dissimulé dans un coffret marqueté dont elle a perdu la clef, son précieux journal.

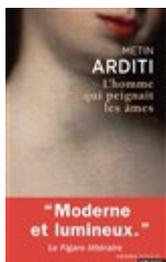
Julian BARNES, *L'homme en rouge*
Gallimard, Folio, n° 7030, 2022

Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de la Belle Époque, apprécié par ses patientes dont plusieurs sont ses maîtresses, comme Sarah Bernhardt. Un récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité politique.

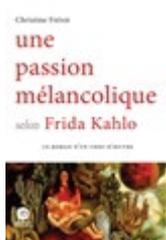
, Zoé VALDES, *Paul*
Arthaud, col. Arthaud littérature, 2022

Rongé par la maladie, l'artiste transgressif et rebelle Paul Gauguin vit ses derniers jours sur une île paradisiaque de la Polynésie française. Fiévreux et délirant, il voit surgir les fantômes de son existence. Il se rappelle son passé d'as de la finance et la façon dont la peinture est devenue pour lui une passion irréprensible qui l'a poussé à tout quitter.

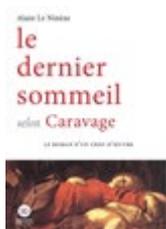
Metin ARDITI, *L'homme qui peignait les âmes*, Points
Points. Les grands romans, n° 5568, 2022

Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il souhaite se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et apprend les techniques ainsi que les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de Palestine. Il refuse de ne représenter que Dieu et les saints, et ose peindre les visages de gens ordinaires.

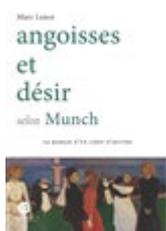
Christine FREROT, *Une passion mélancolique selon Frida Kahlo*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

Entre roman et enquête historique, une plongée dans la vie et l'œuvre de Frida Kahlo, figure de la peinture mondiale née au Mexique, compagne du peintre Diego Rivera dont le récit adopte le point de vue.

Alain LE NINEZE, *Le dernier sommeil selon Caravage*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

L'histoire du tableau *La mort de la vierge*, peint à Rome en 1606 par le Caravage, à l'âge de 36 ans. Cette œuvre déclenche un scandale, les religieux qui l'ont commandé refusant de l'accrocher dans leur église car, à la place d'une vierge montant au ciel dans la gloire de l'Assomption, le peintre a représenté le cadavre d'une prostituée retrouvée noyée dans le Tibre.

Marc LENOT, *Angoisses et désir selon Munch*, HD ateliers Henry Dougier
Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

Une biographie romancée d'Edvard Munch (1863-1944) au prisme de son rapport aux femmes : traumatismes de son enfance, passion tourmentée avec Tulla Larsen ou encore ses relations ambivalentes avec les femmes qui se polarisent autour de son tableau *La danse de la vie*. Ce monologue fictif laisse la parole à deux femmes qui lui étaient proches.

Jean LOVERA, *Le géant des Florentins selon Michel-Ange*, HD ateliers Henry Dougier
Le roman d'un chef-d'œuvre, 2022

L'histoire du David de Michel-Ange, une sculpture de pierre haute de cinq mètres, réalisée en 1501 par l'artiste alors âgé de 26 ans. Refusée par tous les sculpteurs approchés, cette commande a une importance spéciale pour les Florentins de l'époque, qui y voyaient une allégorie de leur République, alliant courage et intelligence face à ses ennemis.

Philippe Langenieux
**les scandales
d'un
nauffrage**
selon Géricault

Philippe LANGENIEUX-VILLARD, *Les scandales d'un naufrage selon Géricault*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

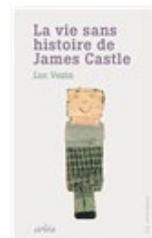
Un récit relatant l'histoire du tableau *Le radeau de la Méduse* peint en 1818 par Théodore Géricault (1791-1824). Réalisée avec des survivants de cette tragédie pour modèles, cette œuvre provoque rapidement un scandale au vu de son thème, qui bouscule le régime monarchique alors en place et met à l'honneur la lutte contre l'esclavage.

Alain Vircondelet
**de l'or
dans la nuit
de Vienne**
selon Klimt

Alain VIRCONDELET, *De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt*
HD ateliers Henry Dougier, col. Le roman d'un chef-d'œuvre, 2021

Une histoire du tableau de Klimt *Le baiser*, racontée à travers un récit mêlant fiction et enquête historique. Il y est notamment question de sa création et du sens que le peintre a souhaité lui donner.

Luc VEZIN, *La vie sans histoire de James Castle*
Arléa, La rencontre, 2022

Récit de la vie de James Castle (1899-1977), artiste américain né sourd en Idaho. Figure de l'art brut, il dessine inlassablement les paysages, les maisons et les objets de son enfance.

Manuel Rivas
**Le crayon
du charpentier**

Manuel RIVAS, *Le crayon du charpentier*, Folio, n° 3657
Gallimard, 2002

1936. Le garde civil Herbal, homme de main de Franco, chargé de surveiller les prisonniers politiques, ramasse le crayon d'un jeune peintre anarchiste qu'il a froidement abattu, sur l'ordre de ses supérieurs. Celui-ci lui parlera, comme en son for intérieur, avec la voix de la victime. De ce roman s'élève un chant d'espoir au milieu des horreurs de la guerre.

Jacques RENOIR, *Le tableau amoureux*
Libretto, n° 655, col. Littérature française, 2019

En 1914, dans sa demeure de Cagnes-sur-Mer, Pierre-Auguste Renoir est au soir de sa vie, éprouvé par la mort de son épouse et la douleur qui paralyse ses mains. C'est alors qu'Andrée, dite *Dédée*, le dernier modèle du peintre, fait son apparition. La jeune femme, solaire, rousse et sensuelle, insuffle au vieil homme une vitalité qu'il croyait envolée.

Dominique BONA, *Deux sœurs : Yvonne et Christine Rouart, les muses de l'impressionnisme*,

Le Livre de poche, col. Le Livre de poche, n° 32995, 2013

À partir de photographies, de lettres, de documents inédits et de tableaux qui les représentent, L'auteur retrace l'itinéraire des sœurs Yvonne et Christine Rouart-Lerolle, dont la vie fut mêlée à celle des plus grands artistes de leur époque : peintres, musiciens et écrivains.

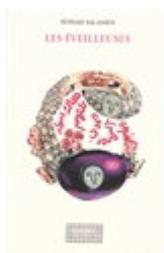
Prix spécial du jury 2012 (prix Simone Veil).

Poésie

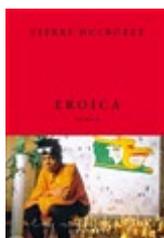
Nohad SALAMEH, *Baalbek : les demeures sacrificielles*, Poésie francophone
Ed. du Cygne, 2007

Poésie en prose évoquant la ville de Baalbek, joyau architectural du Liban, qui fut de tout temps voué au culte du soleil.

Nohad SALAMEH, *Les éveilleuses*, Glyphes, n° 48
Atelier du grand tétras, 2019

Recueil de poèmes aux différentes thématiques : les femmes comme source d'inspiration, les violences commises à leur encontre et les poétesses telles que Colette, G. Mistral, J. Mansour ou J. Bowles.

Pierre DUCROZET, *Eroïca*
Grasset, col. Le courage, 2015

La vie romancée de Jean-Michel Basquiat. En 1978, Jay, 17 ans, recouvre les murs de Manhattan de phrases énigmatiques qu'il signe SAMO. Quatre ans plus tard, il accède à la célébrité. L'auteur conte son parcours, dans le New York des années 1980.

ESSAI, ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE

Jean GALARD, *Conversations avec les choses muettes : quel savoir pour mieux voir ?*
L'Atelier contemporain, col. Essais sur l'art, 2023

J. Galard mène une brève exploration des différents motifs pour lesquels les œuvres d'art d'époques et de provenances diverses appellent un minimum de commentaires, éclairant ainsi la manière de les questionner afin de mieux les interpréter.

Vivre la bataille ? expérience et participation dans les arts, XVe-XXIe siècle
Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2023

Par sa démesure spatiale et temporelle comme par sa violence et son désordre, la bataille a conduit à des innovations artistiques de forme comme de technique. Modernistes et contemporanéistes, historiens de l'art et de l'audiovisuel envisagent ici les usages, les réceptions et les émotions engendrés par les représentations de combats.

Georges DIDI-HUBERMAN, *La ressemblance inquiète, vol. 1, L'humanisme altéré*
Gallimard, Art et artistes, 2023

Une série d'études révélant les tensions, crises et conflits inhérents à l'humanisme renaissant à travers certains objets figuratifs. Qu'il s'agisse de la peste noire, de l'expression pathétique, du portrait ou des multiples usages figuratifs de la cire, l'humanisme montre sa fêlure constitutive, une altération qui est vocation à l'altérité.

Véronique DALMASSO, Stéphanie JAMET-CHAVIGNY, *Vertige de l'art : syncopes et extases (XVIe-XXIe siècles)*
Presses universitaires du Septentrion, Esthétique et sciences des arts, 2023

Une étude de la syncope et de l'extase dans l'art comme états propices à la création artistique depuis la Renaissance. Les auteures mettent en regard les œuvres classiques avec les modernes et contemporaines. Elles présentent ainsi le concept de syncope-extase qui permet de déconstruire les perceptions de faiblesses ou de non-actions apparentes et d'affirmer un contre-pouvoir.

Centre inter-critique des arts du domaine anglophone
Inachever-cacher : actes des 21e & 22e colloques du Cicada : 17, 18, 19 janvier 2013, 15, 16, 17 mai 2014, université de Pau
PUPPA, col. Rhétoriques des arts, n° 21-22, 2022

Les actes de deux colloques dans lesquels les contributeurs étudient le concept de l'art inachevé et les pratiques qui consistent à supprimer, détruire, dissimuler ou s'abstenir de perfectionner. Ils analysent ce que ces artistes à contre-courant révèlent de la démarche artistique, de ses questionnements et de la place accordée aux spectateurs.

Prendre soin : restaurer, réparer, de la Renaissance à nos jours
Mare & Martin Arts, Musée des beaux-arts de Dole, 2022

- Cat. expo.

À travers un choix d'œuvres, ce catalogue propose une réflexion sur les liens entre art, médecine et soin, depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine.

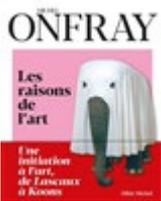
Christophe ANDRÉ, *Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne*
l'Iconoclaste, 2022

Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son expérience personnelle suite à une maladie grave. Version illustrée de 80 tableaux du Moyen Âge à l'époque contemporaine.

Louis-Jean LEVESQUE DE POUILLY, *Théorie des sentiments agréables*
EPURE, Héritages critiques, n° 13, 2022

Fondée sur la dernière version remaniée par l'auteur, une édition critique de la *Théorie des sentiments agréables*. En associant une analyse du sentiment moral à une réflexion sur les arts et la rhétorique, L.-J. Levesque de Pouilly combat les idées de P. Bayle et prolonge la pensée des philosophes anglais. L'œuvre est notamment marquée par la méthode newtonienne et les choix des modernes.

Michel Onfray, *Les raisons de l'art*
Albin Michel, 2021

Une initiation au langage et à la symbolique véhiculés par l'art contemporain à travers sa mise en perspective dans l'histoire de l'art. Le philosophe propose une réflexion sur l'évolution de la notion de beau à travers les siècles, depuis les peintures pariétales à la grotte Chauvet ou Lascaux jusqu'au *Bouquet of tulips* de Jeff Koons.

Henri FOCILLON, *Vie des formes. Suivi de Éloge de la main*
PUF, Quadrige, 2013

Une réflexion sur la création artistique et sur la forme dans l'art, qui construit l'espace, la matière et l'esprit de l'œuvre.

Nuage
Actes Sud, 2013

- Cat. expo.

Proposant au visiteur une autre approche de l'art moderne et contemporain, cette exposition puise son sujet dans la nature et s'intéresse aux structures anthropologiques de l'imaginaire, au croisement entre culture et nature, art et sciences naturelles.

Michel MAKARIUS, *Ruines*
Flammarion, col. Champs. Arts, n° 657, 2011

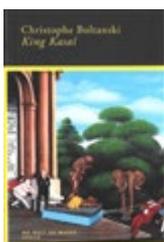
Étude depuis la Renaissance de l'évolution de l'intérêt porté aux ruines, intérêt qui reflète la vision d'une époque sur le passage du temps, de la grandeur et de la décadence, de la nature et de la destinée humaine. Analyse les significations symboliques, philosophiques et culturelles des représentations de ruines dans la peinture, la littérature, l'architecture, l'art des jardins, etc.

Nelson GOODMAN, *Langages de l'art : une approche de la théorie des symboles*
Pluriel, 2011

Ouvrage né d'une série de conférences données en 1962 à Oxford, où l'auteur applique la théorie générale des symboles à l'étude de l'art.

ART ET LETTRES

Christophe BOLTANSKI, *King Kasai*
Stock, col. Ma nuit au musée, 2023

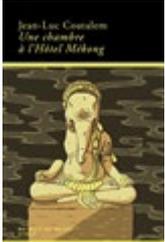
King Kasai est le nom d'un éléphant empaillé qui a longtemps été le symbole du Musée royal de l'Afrique centrale, situé près de Bruxelles. Lors d'une nuit dans cette ancienne vitrine du projet colonial belge aujourd'hui rebaptisée Africa Museum, l'écrivain part sur les traces du chasseur qui a participé à la vaste expédition zoologique de l'établissement et a abattu l'animal en 1956.

Andrea MARCOLONGO, *Déplacer la lune de son orbite*

Stock, col. Ma nuit au musée, 2023

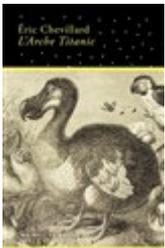
Durant une nuit entière, l'auteure a campé sur le sol froid du musée de l'Acropole. Elle retrace son expérience solitaire sous une lune décroissante et en profite pour évoquer le vol collectif, notamment des marbres du Parthénon, dont la Grèce a été victime.

Jean-Luc COATALEM, *Une chambre à l'hôtel Mékong*, Ma nuit au musée

Stock, 2023

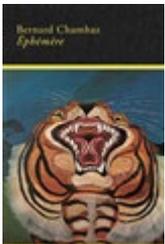
L'écrivain raconte une nuit passée au musée Guimet, à en écouter les légendes et à en croiser les revenants.

Éric CHEVILLARD, *L'arche Titanic*

Stock, col. Ma nuit au musée, 2022

Le 5 novembre 2019, l'auteur est invité à passer la nuit au Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans la salle des espèces disparues et menacées. Durant cette errance nocturne, il tente de ressusciter ces animaux tel un sauveur des mondes perdus.

Bernard CHAMBAZ, *Ephémère*

Stock, col. Ma nuit au musée, 2020

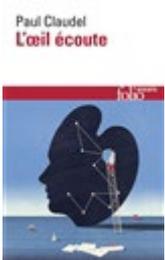
L'écrivain a eu l'opportunité de passer une nuit dans le musée Franco Maria Ricci, situé près de Parme. Tissant son récit entre art et littérature, il évoque les œuvres qui y sont exposées ainsi que de nombreuses personnalités : les écrivains qui ont donné des textes au fondateur de la revue FMR, comme Borgès ou Giono, Donizetti, une paysanne de 72 ans ou encore le bottier Ferragamo.

STENDHAL *Voyages en Italie illustrés par les peintres du romantisme*

D. de Selliers, La petite collection, 2011

Ces deux volumes sont illustrés par deux cent soixante-quatorze peintures romantiques du début du XIXe siècle et quarante-cinq antérieures au XIXe siècle.

Paul CLAUDEL, *L'œil écoute*

Gallimard, Folio. Essais, n° 127, 1990

Un recueil de réflexions de l'écrivain consacrées au monde de la peinture, mais aussi à celui de la musique, de la photographie, des perles, etc.

ICONOGRAPHIE

Entre liberté, république et France : les représentations de Marianne de 1792 à nos jours : Musée de la Révolution française à Vizille, 27 juin-6 oct. 2003

Musée de la Révolution française ; RMN-Grand Palais, 2003

- Cat.expo.

Présente l'histoire de la figure de Marianne depuis 1792, date de son apparition dans une chanson populaire. Retraces l'évolution de ses représentations pendant la période révolutionnaire, sous la République de 1879 à 1914 et aux XIXe et XXe siècles, et recense les différentes Marianne dans les communes de l'Isère.

André CARIOU, *L'or brun des faucheurs de la mer*

Coop Breizh, 2023

Plus de trois cent cinquante reproductions d'estampes et peintures ayant pour thème les activités goémonières en Bretagne : la récolte des algues entre Quiberon et la côte d'Emeraude, le transport, le séchage, l'épandage, le brûlage ou encore les usines. Du romantisme à l'abstraction, ces motifs ont été représentés par plus de cent vingt artistes parmi lesquels E. Boudin, J. Degottex, P. Sérusier, P. Gauguin et M. Denis.

On sort ! : les loisirs avec Bonnard et son époque

On sort ! : leisure and entertainment with Bonnard and his contemporaries

Silvana Editoriale, Musée Bonnard, 2023

- Cat.expo.
- français et anglais

Une immersion dans le monde des loisirs, de 1890 à 1920, dans la représentation qu'en ont fait Bonnard et des peintres de son époque comme Seurat, Vallotton, Dufy ou encore Anquetin : bals publics, fêtes populaires, soirées mondaines, théâtres, cabarets, cirques, entre autres. La Parisienne devient l'un des symboles de la capitale.

La répétition : dans les collections du Centre Pompidou

Centre Pompidou Metz, 2023

- Cat.expo.

Une exposition consacrée aux processus créatifs axés sur la répétition, l'insistance, l'accumulation et la multiplication. Son titre est emprunté à une peinture de Marie Laurencin s'inspirant du motif des Demoiselles d'Avignon de Picasso et utilisant une répétition formelle en juxtaposant des visages identiques à ses personnages.

La Marseillaise

Musées de la ville de Strasbourg, 2021

- Cat.expo.

Un catalogue d'exposition dans lequel les contributeurs explorent la genèse de *La Marseillaise*, la personnalité de Rouget de Lisle, le contexte de la création de la chanson, son utilisation durant la Révolution, sa postérité à travers le XIXe siècle ou encore ses adaptations contemporaines.

Religion et mythologie

Sous le regard de Méduse : de la Grèce antique aux arts numériques

In Fine éditions d'art, Musée des beaux-arts de Caen, 2023

- Cat.expo.

Le catalogue témoigne de l'évolution des représentations de Méduse, figure incontournable de la mythologie grecque, des premières sources iconographiques aux productions artistiques les plus récentes. Au cours du siècle, les lectures du mythe évoluent, faisant subir à la divinité de multiples métamorphoses qui font d'elle le reflet des peurs et des fantasmes de la société occidentale.

Qui es-tu, Apollon ? de l'Antiquité à la culture pop

Octopus, 2023

- Cat.expo.

À l'occasion des deux-cents ans de la découverte de *l'Apollon* de Lillebonne, l'ouvrage offre un portrait riche et nuancé de cette divinité en explorant sa réception au cours des siècles. Il mêle histoire des images et des idées pour dévoiler les usages multiples de cette figure.

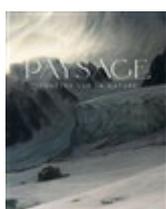

Frédéric TRISTAN, *Les tentations de Jérôme Bosch à Salvador Dali*

L'Atelier contemporain, Studiolo, 2023

Étude sur la représentation et le mythe de saint Antoine en Occident du XIVe au XXIe siècles, à travers des artistes comme Bosch, Cranach, Grünewald, Tiepolo, Redon, Rodin ou encore Ernst. L'analyse de ce personnage opposé aux figures de Don Juan et de Flaubert ouvre sur celle de l'homme occidental du XXIe siècle et de ses tentations.

Nature

Paysage : fenêtre sur la nature

Lienart éditions, 2023

- Cat.expo.

Une étude sur la thématique de la nature dans l'art à travers la représentation d'une pluralité de paysages. Sont détaillées les étapes de travail des artistes, de l'esquisse à l'œuvre finale, ainsi que leurs expéditions et sources d'inspiration. Des manuels pédagogiques écrits par les artistes sont présentés afin d'offrir des réponses aux questions d'interprétation de leurs œuvres.

Anne SEFRIOUI, *Les fleurs : 50 chefs-d'œuvre*

Hazan, col. L'essentiel, 2023

Sous forme de leporello, la présentation de tableaux de tous les styles et de toutes les époques, de Renoir à Van Gogh en passant par Fantin-Latour, Monet, Klimt ou O'Keeffe, sur le thème des fleurs. Elle est accompagnée d'un livret commentant certains détails reproduits dans le leporello.

Des cheveux & des poils

Arts décoratifs, 2023

- Cat.expo.

Une analyse de la place des cheveux et des poils humains dans la construction des apparences et du statut de la fin du Moyen Âge jusqu'à la période contemporaine. La coiffure, la pilosité faciale et corporelle, l'utilisation de cheveux pour réaliser des bijoux, leur emploi dans la haute couture ou encore les coiffeurs célèbres sont mentionnés.

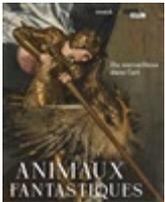

Sex-appeal : la scandaleuse vie de la nature

Editions Museo, Expoverso, 2023

- Cat.expo.

Un catalogue consacré aux réflexions autour de la sexualité animale et végétale qui présente ses origines, ses pulsions ainsi que ses multiples facettes. La perception scientifique, symbolique et artistique de la sexualité du vivant est également mise en avant.

Animaux fantastiques : du merveilleux dans l'art,

Snoeck Publishers, Louvre-Lens, col. Beaux arts, 2023

- Cat.expo.

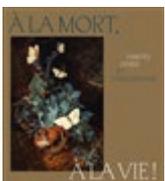
Une exposition explorant l'origine et les fonctions des créatures fantastiques dans l'art, à la fois images de la peur et de l'attrait qu'inspirent le divin ou l'inconnu, expressions de l'inconscient, incarnations des craintes de l'homme ou encore goût pour le merveilleux.

Eugène GRASSET, Art nouveau : la plante et ses applications ornementales

Ed. courtes et longues, 2022

Une sélection de planches tirées de *La plante et ses applications ornementales*, un livre initialement publié en 1896 dans lequel Eugène Grasset crée des motifs floraux à partir de vingt-trois végétaux : nénuphars, lilas, iris, cyclamen ou encore bouton d'or. Le recueil témoigne de l'influence des fleurs et des plantes à la fin du XIXe siècle dans le mouvement de l'Art nouveau.

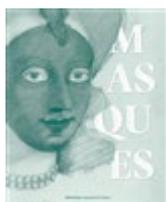
À la mort, à la vie ! : vanités d'hier et d'aujourd'hui

Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur, 2022

- Cat.expo.

Catalogue d'exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon présentant les typologies des vanités de la fin du XVe siècle à l'époque contemporaine à travers une sélection d'environ cent cinquante œuvres (estampes, gravures, dessins, peintures, sculptures et installations). Il y est question de la finitude de l'existence humaine ainsi que de ses expressions artistiques.

Portrait

Masques

Bibliothèque nationale de France, Beaux livres, 2022

L'histoire des multiples fonctions, symboles et pouvoirs associés au masque à travers l'histoire de l'humanité et sur tous les continents. Accessoire de séduction ou de divertissement, élément de protection, signe de supériorité ou d'imposture, le masque se porte dans toutes les sociétés et permet de dresser des ponts entre les civilisations en révélant des fonds culturels communs.

L'image des Rois d'Henri IV à Napoléon III, sous la dir. d'Emmanuelle LE BAIL
Imperial art, 2022

- Cat.expo.

D'Henri IV, fondateur de la dynastie des Bourbons à Napoléon III, dernier Empereur des Français, l'exposition présente les portraits des souverains et des souveraines qui ont fait l'Histoire de France. Une trentaine de portraits des hauts personnages qui se sont succédé sur le trône de France sont présentés de manière chronologique et didactique, une invitation à redécouvrir ces Rois et Reines qui ont traversé trois siècles de l'Histoire de France des Bourbons aux deux Empires en passant par la Révolution française, la Restauration et la monarchie de Juillet. Peintures, sculptures, dessins et objets d'art, issus de la collection de la galerie Imperial Art, retracent de manière non exhaustive une période riche de l'Histoire de France. Les œuvres sont replacées dans leur contexte historique, chacune illustrant une image du souverain ou de la souveraine, telle qu'elle est appréhendée au moment de sa création.

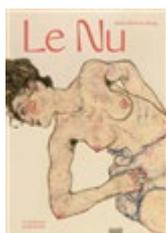
Ferdinand Philippe d'Orléans : images d'un prince idéal

Musée Ingres Bourdelle ; Le Passage, 2021

- Cat.expo.

Prenant pour point de départ le portrait réalisé par Ingres, l'ouvrage retrace la vie du prince à travers ses images peintes, dessinées, gravées ou sculptées, de sa modeste enfance en exil jusqu'à ses somptueuses funérailles, de la propagande aux caricatures. Les contributeurs présentent aussi son important mécénat artistique et les monuments ou objets commémoratifs suscités par sa mort tragique.

Corps

Alexis MERLE DU BOURG, *Le nu*

Citadelles & Mazenod, 2023

Un panorama du nu dans l'art occidental, depuis la civilisation hellénique jusqu'au déclin de cette tradition figurative à partir de la fin du XXe siècle. L'auteur examine comment sa légitimation s'est imposée au fil des siècles ainsi que les controverses et les débats suscités par la représentation de la corporalité à travers l'histoire.

Xavier DURAND, *Samouraï : art et symbolisme du Japon*
Musée des beaux-arts, 2018

- Cat.expo.

Source d'inspiration légendaire, l'image du samouraï est souvent résumée à la seule figure guerrière dont les arts martiaux constituent le patrimoine majeur. Riche d'une histoire de plus de sept cents ans, les samouraïs ont développé une culture singulière et marqué en profondeur la société du Japon.

L'épreuve des corps : œuvres de la Sandretto Re Rebaudengo collection Bodies at stake : works from the Sandretto Re Rebaudengo collection
Silvana Editoriale col. MO.CO, 2022

- Cat.expo.

Une présentation de la figure humaine dans l'art contemporain à partir d'une soixantaine de pièces conservées par la Fondation Sandretto Re Rebaudengo. Les œuvres montrent la figure brisée, le portrait d'une génération, l'homme aux prises avec les enjeux contemporains ainsi que la relation entre l'individu et la communauté.

Murielle NEVEUX, *Fragonard : le mouvement et l'expression, Géo*
Le Monde Editions, Géo art, col. Le musée idéal, n° 32, 2020

Présentation d'une soixantaine d'œuvres du peintre français du XVIIIe siècle dont les tableaux historiques et les scènes galantes expriment l'allégresse, la grâce et le naturel, rendus au moyen d'une attention particulière au mouvement.

Couleurs

Valérie METTAIS, *Le rouge : 50 chefs-d'œuvre*
Hazan, col. L'essentiel, 2023

Sous forme de leporello, une histoire de l'art occidental se focalisant sur la couleur rouge à travers une cinquantaine de tableaux, de Bruegel à Kandinsky, en passant par Monet.

Valérie METTAIS, *Le bleu, L'essentiel*
Hazan, 2023

Sous forme de leporello, une histoire de l'art occidental se focalisant sur la couleur bleue à travers une cinquantaine de tableaux, de Giotto à Yves Klein en passant par Vermeer, Léonard de Vinci, Van Gogh ou encore Bosch.

Dada, n° 252, Rouge
Arola, 2021

Une histoire de la couleur rouge dans l'art, depuis les peintures rupestres jusqu'à l'époque moderne, où elle est devenue le symbole de la révolte, après avoir longtemps symbolisé le pouvoir, à travers l'habillement des puissants, ou encore la vie et la mort dans l'iconographie chrétienne médiévale.

Dada, n° 261, Bleu
Arola, 2022

Un numéro consacré à la couleur bleue dans l'art : son histoire, ses différentes symboliques, sa fabrication, les grandes œuvres dans lesquelles on le retrouve.

Chloë ASHBY, ***Les couleurs de l'art : l'histoire de l'art en 80 palettes***
Pyramyd éditions, 2023

Une exploration des couleurs dans 80 œuvres d'art, depuis les peintures rupestres jusqu'aux créations du XXIe siècle. L'auteure explique la symbolique des palettes utilisées par les artistes et s'intéresse à l'évolution de la chromométrie dans l'art : le bleu d'Yves Klein, le bleu mélancolique de Picasso, le bleu riche de Vermeer, entre autres.

Jean-Gabriel CAUSSE, ***L'étonnant pouvoir des couleurs (en couleurs) : relaxation, désir sexuel, décoration, marketing, créativité, mémorisation, apprentissage, psychologie, mode***
Flammarion, col. Beaux livres d'art, 2022

Le designer montre de quelle manière les couleurs exercent une influence sur les individus, dans des domaines aussi variés que la psychologie, l'apprentissage, la décoration d'intérieur, le marketing, le désir sexuel, la mode ou la productivité. La symbolique de chaque couleur dans le monde, en Occident, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Inde est également détaillée.

PEINTURE

Sarah TABBAL ***Das Gelb Marokkos : Auf den Spuren der Orientalmaler Frotuny und Regnault***
De Gruyter. Paris, 2023

- allemand

Le peintre catalan Maria Fornury i Marsal et le Parisien Henri Regnault sont d'importants représentants d'un art empreint d'orientalisme. L'étude transrégionale compare les œuvres centrales des peintres, analyse la réception au Maroc de l'art espagnol et français et ouvre ainsi une image diversifiée et différenciée de l'orientalisme européen dans la peinture de la deuxième moitié du XIXe siècle.

L'étoffe des Flamands : mode et peinture au XVIIe siècle, Musées du Mans
Snoeck Publishers, 2022

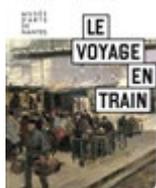
Présentation de plus de soixante œuvres (tableaux et gravures) des écoles du Nord sur lesquelles sont représentés des costumes remarquables confrontés à des pièces de tissus et à des vêtements anciens ou modernes afin d'appréhender la matière des étoffes sur la toile et la façon dont les habits se portaient au XVIIe siècle.

Laurent FABIUS, *Tableaux pluriels : voyage parmi les polyptyques d'hier et d'aujourd'hui*
Gallimard, col. Art et artistes, 2022

Un voyage pictural à travers l'histoire des polyptyques. L'auteur décrit l'évolution de ces œuvres composées de plusieurs panneaux, qui ornent, dès le XIIIe siècle, les églises d'Europe, avant de ressurgir de manière profane vers la fin du XIXe siècle. Il raconte comment des artistes tels que Francis Bacon, Ellsworth Kelly, Joan Mitchell ou Pierre Soulages se sont emparés de cette forme.

Le voyage en train : paysages et histoires au rythme du chemin de fer
Snoeck Publishers, Musée d'arts de Nantes, 2022

- Cat.expo.

Un rapprochement entre le développement du train, des premiers convois de passagers dans les années 1830 aux années 1930, et l'art moderne. Le rail bouleverse la relation des hommes au temps et à l'espace, un sujet dont se sont saisis les peintres, les illustrateurs ou les cinéastes en représentant ce nouvel environnement pour critiquer ou célébrer la modernité.

Monet Mitchell
Hazan, Fondation Louis Vuitton, Musée Marmottan, 2022

- Cat.expo.

Catalogue d'exposition explorant les correspondances entre trente-six œuvres tardives de Monet, peintes entre 1914 et 1926, et vingt-huit peintures de Mitchell, réalisées durant les séjours de l'artiste américaine en France.

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.

James BLOEDE, *Paolo Uccello et la représentation du mouvement : regards sur La bataille de San Romano*
Beaux-Arts de Paris éditions, col. D'art en questions, 2016

L'auteur se livre à une analyse formelle de la composition du tableau *La bataille de San Romano* de Paolo Uccello et montre que la représentation du mouvement était l'une des principales préoccupations du peintre. Son interprétation éclaire les choix d'Uccello en matière de perspective et de formes.

Dansez, embrassez qui vous voudrez : fêtes et plaisirs d'amour au siècle de madame de Pompadour

Louvre-Lens ; Silvana Editoriale, 2015

- Cat.expo.

Panorama du genre de la fête galante, popularisé en France et en Europe par Watteau, Pater, Lancret, de Bar ou Quillard. Présente ses variations pastorales, mélancoliques ou sentimentales mais aussi ses déclinaisons dans les domaines de la sculpture et des arts décoratifs.

ARTS GRAPHIQUES

Alvin CLARK, ***French drawings from the Age of Claude, Poussin, Watteau, and Fragonard : Highlights from the Collection of the Harvard Art Museums***

Yale University Press. New Haven (Conn) / London, Harvard Art Museums. Cambridge, 2022

- anglais

Une présentation des dessins français conservés dans les collections du musée d'Art d'Harvard. Des œuvres réalisées à l'époque de Poussin, Watteau et Fragonard.

Visages des guerres de Religion

Faton, Les carnets de Chantilly, 2023

À travers la collection de portraits dessinés pendant les guerres de Religion, ce catalogue présente les protagonistes de ces événements tragiques et retracent cette période fratricide de l'histoire de France.

Pastels

RMN-Grand Palais, Musée d'Orsay, 2023

- Cat.expo.

Le renouveau du pastel entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle est mis en avant à travers les œuvres de Millet, Degas, Manet, Cassatt, Redon ou encore Lévy-Dhurmer, réparties en huit grands thèmes. Ni véritablement dessin, ni peinture, ce médium permet aux artistes tous types d'expérimentations et de pratiques.

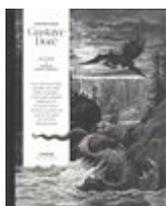

Gabriel DE SAINT-AUBIN, ***Le livre de croquis de Gabriel de Saint-Aubin***, Carnets et albums : dessins du musée du Louvre, n° 3

Officina Libraria, Louvre éditions, 2017

Coffret comprenant le carnet de croquis de Gabriel de Saint-Aubin reproduit en fac-similé, ainsi qu'un livre comportant son analyse. L'artiste dessine et annote le Paris du XVIIIe siècle, certains de ses monuments, quelques événements marquants, et son quotidien, peuplé de jeunes femmes occupées à la lecture, à la musique ou aux travaux d'aiguille.

Centre de ressources du musée des Beaux-Arts de Reims — avril 2024

Alix PARE, Valérie SUEUR-HERMEL, *Fantastique Gustave Doré : une rétrospective inédite des plus belles estampes et des plus grands tableaux de Gustave Doré choisis parmi son œuvre de plus de 10.000 illustrations*

Chêne, 2021

Une synthèse esthétique sur l'univers de Gustave Doré, accompagnée d'une sélection d'illustrations les plus représentatives de son art. L'ouvrage présente la technique de la gravure utilisée par l'artiste au moyen de schémas commentés.

Jacques CHRISTOPHE, *L'œuvre de guerre : Théophile-Alexandre Steinlen œuvre graphique de 1914 à 1920, vol. 1, Catalogue*

Aléas, 1999

Ce catalogue présente l'ensemble des œuvres de l'artiste comprenant des affiches, des estampes et des cartes postales et qui ont pour sujet la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Obéissant aux thèmes de la propagande d'Etat, contrôlé par la censure, Steinlen saura marquer sa différence en dessinant plus particulièrement ceux qui souffrent de la guerre.

Jacques CHRISTOPHE, *L'œuvre de guerre : Théophile-Alexandre Steinlen œuvre graphique de 1914 à 1920, vol. 2, Historique*

Aléas, 1999

Théophile Steinlen (1859-1923), né en Suisse, vient à Paris en 1881 où il devient un illustrateur réputé, tant dans la littérature que dans les périodiques satiriques (le Chat noir, le Rire). En 1894 il aborde la politique en dessinant pour la presse anarcho-syndicaliste et socialiste. Il milite pour un socialisme universel et pacifiste. Une histoire de son œuvre d'illustrateur.

SCULPTURE

Guillaume DE LAUBIER, Georges-Louis BARTHE, *Plâtres en majesté : l'univers du plâtre*
Gourcuff Gradenigo, 2023

L'histoire du plâtre depuis l'Antiquité et ses multiples usages, de l'habillage de façades d'immeubles, dans le domaine des arts décoratifs ou de sculpture contemporaine, aux édifices religieux, en passant par les palais ou encore les hôtels particuliers. Avec de nombreuses photographies de sculptures.

Virginie SAINTENOY, *Portrait sculpté : art et techniques*

Vial, 2022

Une analyse du processus de création afin d'appréhender un visage et de réaliser un portrait sculpté ressemblant. L'auteure décrit les différentes étapes de documentation nécessaires à l'élaboration du projet puis présente les différentes techniques de moulage et de modelage en fonction du matériau choisi.

Bertrand TILLIER, *La disgrâce des statues : essai sur les conflits de mémoire, de la Révolution française à Black lives matter*
Payot, col. Histoire, 2022

Depuis 1789, les mouvements populaires s'en prennent aux statues de grands hommes érigés sur les places publiques. L'étude de ces destructions interroge l'anthropologie de ce répertoire d'action ainsi que les discours historiques que cristallisent ces monuments. La mondialisation de ces détournements ou débouonnages est également examinée.

Prix Guizot 2023.

MOBILIER

Association des conservateurs des antiquités et objets d'art de France, *Regards sur les intérieurs meublés : de l'intime à la création*
Errance & Picard, Actes Sud, Regards sur..., 2023

- Actes de colloque

Une réflexion multidisciplinaire sur les maisons d'artistes qui ont gardé leur décor, leur mobilier et leurs objets usuels, de la maison de Foujita dans l'Essonne à celle du sculpteur G. de Luppé à Arles en passant par celle de P. Loti à Rochefort. Tous ces lieux montrent une continuité des pratiques, une mémoire toujours vivante et une adaptation à de nouveaux usages d'ouverture vers les publics.

Sébastien BOUDRY, *Louis-François Chatard : les peintres doreurs du Garde-Meuble de la Couronne sous Louis XVI*
Faton, Mobilier national, 2023

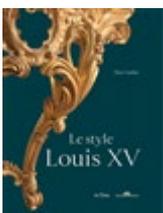
Une découverte du métier de peintre doreur, à travers l'exemple du Garde-Meuble de la Couronne, et de ce savoir-faire au XVIIIe siècle. L'auteur analyse également les évolutions des corporations et de l'artisanat à Paris, à la veille de la Révolution.

Guillaume JANNEAU, *Le luminaire : procédés d'éclairages nouveaux 1925-1937*
Art deco lampen 1925-1937, Lighting design 1925-1937
C. Moreau, 1998

L'évolution du luminaire dans les Années 30 avec, reproduits en fac-similé, quatre portfolios publiés à l'occasion des expositions internationales de Paris de 1925 à 1937. Cent quarante-quatre artistes et ateliers, notamment français et allemands, y sont présentés avec cinq cents luminaires. L'introduction souligne l'importance de ces douze ans de design.

OBJET D'ART, ARTS DECORATIFS

Yves CARLIER, *Le style Louis XV*
In Fine éditions d'art, Château de Versailles, 2023

Présentation de l'art rocaille, plus connu sous l'appellation style Louis XV, qui s'est illustré et imposé entre les années 1720 et 1760, notamment dans les domaines de la décoration d'intérieur et des arts décoratifs.

Arts en cours : les Garde-Meubles en Europe (XVIe - XXIe siècles)

Mare & Martin Arts, 2023

Histoire des Garde-Meubles des cours monarchiques d'Europe, faire-valoir et ordonnateurs de la création en arts décoratifs. Les contributeurs montrent notamment que chaque pays a choisi des organisations différentes afin de rendre visible un art adéquat et de développer des cérémoniaux adaptés aux rangs protocolaires.

Le chic ! : arts décoratifs et mobilier français de 1930 à 1960, Mobilier national

Snoeck Publishers, 2022

- Cat. expo.

Une exposition consacrée aux commandes publiques de décorations des années 1930 aux années 1960 à travers un ensemble de pièces uniques d'une grande diversité. Le catalogue dresse un panorama de cette période artistique, à la fois héritière d'une tradition de luxe mais aussi précurseur du design contemporain. Parmi les artistes représentés : Guigüichon, Gueden ou encore Arbus.

Charline COUPEAU, La métaphysique du bijou : objet d'histoires, parure du corps et matériau de l'œuvre d'art au XIXe siècle

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

S'appuyant sur de nombreux types de sources (traités, manuels de savoir-vivre, dictionnaires, rapports d'expositions, chroniques journalistiques), l'auteure définit les contours d'une ontologie du bijou au XIXe siècle. Autour de trois thèmes, le corps, l'objet et la matière, elle montre qu'à cette époque les bijoux véhiculent des sens cachés, des codes, et sont des référents immuables.

Paquebots

les Ed. de Juillet, 2022

- Cat. expo.

Entre 1923 et 1950, Mathurin Méheut réalise des travaux de décoration et d'illustration pour une vingtaine de paquebots des deux grandes compagnies maritimes françaises. Ils sont présentés ici accompagnés de représentations du Paul Doumer effectuées lors de son lancement et de croquis exécutés en tant que passager de l'Ile-de-France, scènes anecdotiques ou détails du décor.

Regards sur les arts du feu

Errance, Actes Sud, col. Regards sur..., 2022

- Actes de colloque

Des réflexions multidisciplinaires sur les arts du feu (terre cuite, verre, céramique, émail et faïence). Parent pauvre des objets protégés en tant que monuments historiques, le travail de la terre est mis en avant à travers les dernières découvertes scientifiques et la mise en valeur d'artefacts délaissés, témoins de la vie quotidienne. De nombreux exemples de restauration sont présentés.

METAL

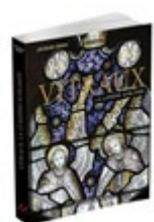

Michèle BIMBENET-PRIVAT, Florian DOUX, Catherine GOUGEON, ***Orfèvrerie de la Renaissance et des Temps modernes XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles : la collection du Musée du Louvre***

Faton, col. Louvre éditions, 2022

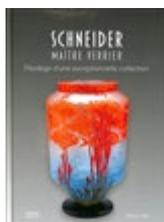
Catalogue raisonné des 891 œuvres en argent, en or, en plaqué et doublé argent exécutées de 1500 à 1800 en France et en Europe figurant dans la collection d'orfèvrerie du Louvre. Aboutissement de trente ans de recherches, il dévoile de nombreuses découvertes inédites sur les techniques, le style, les provenances, l'héraldique ou l'iconographie.

VERRE

Jacques Seray, ***Vitreaux : la lumière sublignée***
J.-P. de Monza, 2021

Une découverte de l'art du vitrail à travers un panorama d'œuvres sacrées et profanes françaises ou étrangères de toutes les époques. Si de la fin de l'époque romane à celle du gothique, les vitraux ont pour but de mettre en lumière des épisodes de la Bible, durant la période contemporaine ils sont liés à des courants artistiques tels que l'Art nouveau et l'Art déco.

Olivier ADOR, ***Schneider maître verrier : florilège d'une exceptionnelle collection***
Faton, 2023

Influencé par l'Art nouveau, Charles Schneider, maître verrier du début du XXe siècle, a fait évoluer son art vers des formes et des décors plus épurés et stylisés. L'attrait de ses pièces a pour origine, entre autres, ses recherches autour de la couleur aux teintes éclatantes ou uniformes, dégradées ou mouchetées. L'auteur présente sa collection de plus de 600 pièces qui lui est consacrée.

La Cité du vitrail Troyes

L'estampille/L'Objet d'art, n° 168, juin 2023

Verreries

Invenit ; Ecomusée de l'Avesnois, Empreintes industrielles en Avesnois-Thiérache, 2023

Les contributeurs retracent le riche passé verrier de l'Avesnois-Thiérache, depuis les premières traces d'implantation d'une industrie verrière au XVe siècle jusqu'aux années 1960. De la simple verrerie à la parfumerie et aux cosmétiques, en passant par les bouteilles champenoises, ils offrent un regard sur l'histoire de cette industrie, et permettent de mieux appréhender les questions sociétales.

TEXTILE

Yves Saint Laurent
aux musées

Grande Promenade
Musée d'Art moderne de Paris
Musée de la Ville de Paris
Musée d'Orsay
Musée national Picasso-Paris
Musée Yves Saint Laurent - Paris

Yves Saint Laurent aux musées Gallimard, col. Livres d'art, 2022

Rétrospective du travail du couturier à l'occasion du soixantième anniversaire de la création de sa maison de couture. Ses créations sont confrontées à des œuvres de six musées parisiens afin de montrer les références artistiques dont Yves Saint Laurent s'est nourri pour jouer avec les couleurs, les formes et la structure du vêtement.

Bestiaire, vestiaire : la part animale de l'habit breton Coop Breizh, 2023

Présentation des liens entre l'habit breton et les animaux par les matières, les motifs, les symboles et le vocabulaire associés au costume traditionnel (coiffes, chapeaux, gilets, bragous, jupes et sabots) ainsi qu'à des pièces contemporaines et originales. Animaux présents en Bretagne et animaux exotiques (chameaux, émeus ou baleines) sont étudiés dans ce panorama de la culture bretonne.

François BOUCHER, ***Histoire du costume en Occident : des origines à nos jours*** Flammarion, 2023

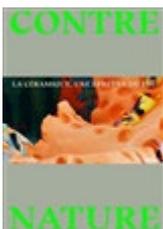
Dans ce vaste panorama, l'auteur s'est attaché à définir les caractères des formes du costume en Occident, à rechercher les causes et les conditions complexes de leur évolution, à préciser les courants de leur diffusion et leurs pénétrations réciproques, ainsi que leurs fonctions sociales.

Les habits de la foi : vêtements, costumes et religions du Moyen Âge à nos jours, Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2022

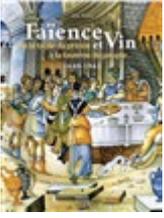
Une histoire des vêtements du clergé et des croyants juifs, chrétiens et musulmans depuis le Moyen Âge. Les contributeurs s'attachent à la pluralité confessionnelle, aux signes extérieurs de religion, aux recours aux traditions, aux modes et aux interdictions dans ce domaine.

CERAMIQUE

Contre-nature : la céramique, une épreuve du feu Silvana Editoriale, 2022

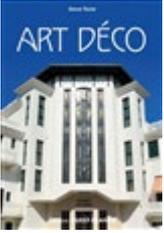
Une exposition sur les développements récents dans le domaine de la céramique ainsi que les préoccupations des artistes émergents à ce sujet.

Jean ROSEN, *Faïence et vin : de la table du prince à la taverne du peuple, 1640-1863*
Faton, 2023

À travers de nombreux exemples, l'auteur montre comment la faïence, par ses formes et ses décors, reflète l'évolution sociologique de la consommation du vin en France du XVIIe au XIXe siècle.

ARCHITECTURE ET URBANISME

Simon TEXIER, *Art déco*
Architecture et patrimoine, Ouest-France, 2023

Un panorama de la création architecturale de style Art déco en France à travers une présentation d'immeubles, de villas, de magasins, de cinémas, emblématiques de ce courant.

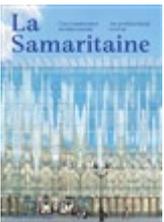
Pauline ROSSI, *L'Est parisien : genèse d'une reconquête : 1919-1975*, Comité d'histoire de la ville de Paris
Presses universitaires de Rennes, col. Art & société, 2023

Une biographie des faubourgs de l'Est de Paris, entité territoriale aux contours subjectifs constamment redéfinie, à travers l'histoire de la vie d'hommes, de quartiers, d'immeubles, de secteurs-clés et de personnages-phares qui ont nourri l'imaginaire du Paris ouvrier des années 1920 aux années 1970 et ont été les acteurs ou les témoins des politiques urbaines et architecturales.

Jacques BARSAC, *Charlotte Perriand : une architecte en montagne*, Archives Charlotte Perriand
Norma, 2023

Depuis 1934, l'architecte et designer Charlotte Perriand a mené une réflexion sur les loisirs et l'art d'habiter la montagne. Ces extraits tirés de Charlotte Perriand, l'œuvre complète décrivent son travail aux Arcs, station savoyarde où elle assure la conception urbanistique et architecturale d'Arc 1600 et d'Arc 1800, et conçoit l'architecture intérieure de plus de 4.500 logements.

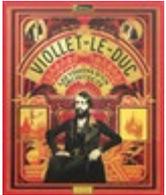
Jean-Baptiste MINNAERT, Jean-François POUSSE, *La Samaritaine : une renaissance architecturale*
La Samaritaine : an architectural revival
Archives d'architecture moderne, Ante prima, 2022

Une description du chantier de rénovation de la Samaritaine, grand magasin emblématique de la capitale française possédant une façade de style Art déco. Le projet rend hommage aux desseins des Cognacq-Jaÿ et aux travaux des architectes F. Jourdain et H. Sauvage.

Emmanuel BREON, Hubert CAVANIOLE, *Art déco : Boulogne-Billancourt*
Faton, 2020

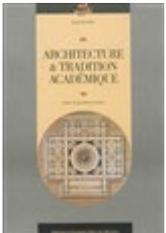
Une découverte du patrimoine Art déco de Boulogne-Billancourt, de l'hôtel de ville aux ateliers d'artistes, en passant par la poste centrale, les immeubles de rapport, les cinémas et les banques. De grands noms de l'architecture de l'époque y ont contribué, tels que Mallet-Stevens, Perret, Pontremoli, Hillard, Faure-Dujarric ou encore Le Corbusier.

Viollet-Le-Duc : les visions d'un architecte
Norma, Cité de l'architecture et du patrimoine, 2014

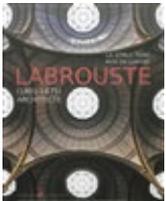
- Cat. expo.

Présentation des différentes facettes de la vie et la carrière d'Eugène Viollet-Le-Duc et de son apport à l'architecture, la restauration du patrimoine, l'archéologie, la théorie de l'architecte, les arts décoratifs, etc.

Basile BAUDEZ, *Architecture & tradition académique : au temps des Lumières*
Presses universitaires de Rennes, Col. Art & société, 2013

À partir de l'étude comparée de trois académies d'architecture (États pontificaux, Madrid, Paris), cet ouvrage analyse comment elles ont joué un rôle crucial pour la structuration de la profession architecturale, l'établissement de normes théoriques et la diffusion de la pratique de l'expertise dans l'Europe classique. Le modèle ainsi défini a donné naissance à la profession moderne d'architecte.

La structure mise en lumière : Henri Labrouste (1801-1875), architecte
N. Chaudun, 2012

Architecte spécialisé dans la mise en valeur monumentale du fer et de la fonte, H. Labrouste a notamment conçu la bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon, ainsi que la salle de lecture de la bibliothèque Richelieu. Ce catalogue invite à découvrir son œuvre, alliance entre la tradition classique pénétrée de culture gréco-romaine et la modernité industrielle.

PHOTOGRAPHIE ET CINEMA

La surface et la chair : Madame d'Ora, Vienne-Paris, 1907-1957
Hazan, Catalogues d'exposition, 2023

- Cat. expo.

La vie et l'œuvre de Dora Kallmus (1881-1963), photographe connue sous le nom de Madame d'Ora. Portraitiste mondaine, elle est l'une des premières femmes à ouvrir un studio de photographie à Vienne, en 1908. En 1925, elle s'installe à Paris, où elle se rapproche des avant-gardistes. Ses thèmes de prédilection sont la mode, les ravages du nazisme et les abattoirs.

Mondes photographiques, histoires des débuts

Actes Sud, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Photographie, 2023

- Cat. expo.

Une plongée dans l'histoire des débuts de la photographie hors d'Europe à travers les collections du musée du Quai Branly. Sur fond de conquête coloniale, ce nouveau médium franchit les mers et les frontières dès 1839 pour accompagner les missions, les explorations géographiques, scientifiques, diplomatiques et militaires ainsi que les voyageurs solitaires.

Pauline MARTIN, ***Le flou et la photographie : histoire d'une rencontre (1676-1985)***, Presses universitaires de Rennes
Aesthetica, 2023

A partir d'une enquête dans les textes historiques français du XVIIe au XXe siècle, l'étude met en lumière la complexité de la fortune critique du flou et l'histoire de sa légitimation dans le champ photographique. La variété des débats soulevés par cette notion témoigne du levier qu'elle représente pour articuler une réflexion esthétique dans la perspective d'une philosophie du regard.

HISTOIRE

Années viticoles en Champagne : 1941-2021, Comité interprofessionnel du Vin de Champagne ((Epernay))
Comité Champagne, [2023]

L'interprofession champenoise célèbre ses 80 ans d'existence en proposant une lecture passionnante sur l'histoire de la filière et les événements marquants de la période 1941-2021.

Marx en France : histoire, usages et représentations, sous la dir. de Jean-Numa DUCANGE
Musée de l'histoire vivante, 2023

- Cat. expo.

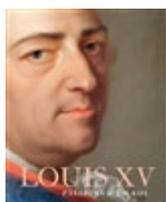
Photographies, gravures, sculptures, peintures, affiches : plusieurs représentations artistiques, anciennes et contemporaines, dialoguent entre elles et montrent que Marx fut et demeure un modèle, qu'il inspire toujours des artistes et que sa pensée plane encore dans l'air du temps.

La fabuleuse histoire des jouets, de la préhistoire à nos jours
Silvana Editoriale, 2023

- Cat. expo.

Du harpon miniature au Game Boy en passant par les osselets, les toupies, les billes et bilboquets, Barbie, La dictée magique et le garage Shell, ce catalogue propose une histoire de l'enfance par le prisme du jouet.

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

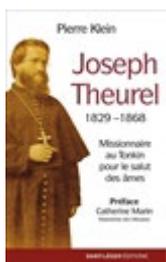
- Cat. expo.

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.

Faire l'histoire de l'art en France (1890-1950) : pratiques, écritures, enjeux, Presses universitaires de Strasbourg, Institut national d'histoire de l'art
Historiographie de l'art, 2023

Marquées par un foisonnement intellectuel et culturel, les années 1890-1950 ont inspiré une large gamme de publications savantes, d'ouvrages de vulgarisation et d'expositions dans le domaine de l'art. Les auteurs explorent les modalités concrètes de cette production historiographique, le parcours de ses acteurs, les concepts fondamentaux de la discipline et la diversité de ses publics.

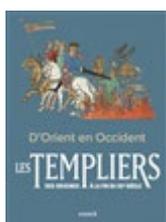
Pierre KLEIN, ***Joseph Theurel (1829-1868) : missionnaire au Tonkin pour le salut des âmes***
Saint-Léger éditions, 2023

Biographie de ce jeune paysan français, devenu évêque de Hanoï. L'auteur explique comment il a compris son rôle dans un pays dominé par un pouvoir confucéen persécuteur, donnant sa vie pour le salut des âmes.

François DE BEAULIEU, ***Le loup en Bretagne : hier et aujourd'hui***
Skol Vreizh, 2023

En se basant sur les chiffres communiqués par l'historien Jean-Marc Moriceau, l'auteur prend en compte une moyenne de deux décès par an en Bretagne qui seraient causés par les loups, sur une période de cinq siècles. Le texte porte sur la cohabitation quotidienne entre les bretons et les animaux sauvages le reste de l'année, où aucune attaque n'était recensée.

D'Orient en Occident : les templiers des origines à la fin du XIIe siècle
Snoeck Publishers, 2023
actes du colloque international, Troyes-abbaye de Clairvaux, 2021

Lors du concile de Nablouse, en janvier 1120, barons et prélats rassemblés autour du roi Baudouin II et du patriarche de Jérusalem créent un ordre ayant pour mission de sécuriser le voyage des pèlerins. Les contributeurs se fondent sur les dernières recherches et la relecture des sources pour interroger les origines de ce mouvement puissant et complexe.

CULTURE ET MUSEE

Françoise VERGES, *Programme de désordre absolu : décoloniser le musée*
La Fabrique, 2023

Une réflexion sur l'impossibilité de penser le musée de manière décoloniale, cette institution représentant le pouvoir de l'Etat, sa richesse et son niveau de civilisation d'un point de vue occidental. L'auteure revient notamment sur l'échec de la conception de la Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise ou les pillages de l'armée française qui ont alimenté les collections du Louvre.

L'invention du musée moderne : 1930-1970
Editions du patrimoine, col. Carnets d'architecture, 2023

Les années 1930 constituent un tournant décisif dans l'histoire des musées et de leur architecture, en France, en Europe et aux États-Unis. L'espace muséal se modernise au cours de cette décennie, sous l'impulsion d'architectes tels que Perret et Le Corbusier, marquant une première étape vers l'émergence de la notion de musée moderne, portée par des impératifs de pédagogie et de sobriété.

La Grande Mademoiselle : Marie-Lucie Cornillot : une vie de musées à Besançon
Silvana Editoriale, 2023

- Cat. expo.

Surnommée la Grande Mademoiselle par ses collaborateurs, M.-L. Cornillot (1905-2003) a été conservatrice du Musée de Besançon entre 1946 et 1972. L'exposition rend hommage à son action pour la réorganisation des lieux après la Seconde Guerre mondiale, à sa politique d'exposition, à son sens de la muséographie et à sa personnalité hors du commun.

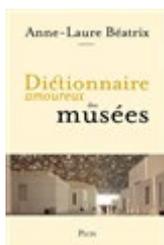
Les universalités muséales aux XIXe et XXe siècles
Presses universitaires de Paris Nanterre, Les passés dans le présent, 2023

Neuf contributions consacrées aux musées à prétention universelle ainsi qu'aux questions méthodologiques que les conservateurs, les organisateurs d'expositions et les historiens se sont posées sur la manière de structurer les corpus d'objets et d'informations provenant de tous les lieux du globe. La relation entre le concept d'universalité et l'élaboration des collections muséales est étudiée.

Valentine MOLINEAU, *Le rôle du musée dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels*
L'Harmattan, Droit du patrimoine culturel et naturel, 2023

Vulnérable face au trafic de biens culturels mais également complice de ces marchés illicites à cause de l'activité d'enrichissement des collections, les musées sont saisis à double titre par la problématique du trafic d'art. Le cadre juridique international nécessaire, les missions de protection du patrimoine culturel et les restitutions d'oeuvres volées font partie des sujets abordés.

Anne-Laure BEATRIX, *Dictionnaire amoureux des musées*, Dictionnaire amoureux Plon, 2022

Un dictionnaire proposant des articles sur le thème des musées. Ils explorent notamment les coulisses de ces lieux à travers le monde, leurs vocations, les enjeux contemporains auxquels ils sont confrontés, ainsi que les histoires et anecdotes célèbres ou méconnues en lien avec leur univers.

En coulisses : les dessous d'un musée

MUDO, musée de l'Oise, 2022

- Cat. expo.

Quels trésors sommeillent dans les réserves du musée, Que se passe-t-il dans ces espaces cachés aux yeux des visiteurs, Quelle vie anime les coulisses, Autant de questions auxquelles se propose de répondre l'exposition... Dans un parcours pensé comme une découverte de cette vie cachée, l'exposition invite le visiteur à redécouvrir les collections du musée et à questionner leur histoire.

Olivier BELLEGO, *L'intégrale note de synthèse : réussir ses concours catégories B et A : tout pour préparer pas à pas la note et le rapport !* Vuibert, Intégrale, 2022

Une méthodologie pour préparer l'épreuve de la note de synthèse accompagnée de quarante exercices d'entraînement et de six sujets d'annales récents.

Marie GISPERT, *Jean Cassou : une histoire du musée* Les presses du réel, col. Oeuvres en sociétés, 2022

L'auteure retrace le parcours de Jean Cassou. Elle évoque son intérêt général pour les questions muséales et relate ses actions, depuis le Front populaire dans les années 1930 jusqu'à l'ouverture du Centre Georges-Pompidou en 1977, en passant par son poste de conservateur en chef du musée national d'Art moderne entre 1945 et 1965.

Manuel de régie des œuvres : gérer, conserver et exposer les collections La Documentation française, Musées-Mondes, 2022

Un manuel des bonnes pratiques en matière de régie et de conservation des œuvres d'art ainsi que de production des expositions. Les contributeurs décrivent les tâches liées à la gestion matérielle et documentaire des collections tout en apportant des sources et des recommandations aux régisseurs et aux professionnels en voie de formation. L'ouvrage est complété de nombreux cas pratiques.

Sébastien APPIOTTI, *Prendre des photos au musée ? : quand les visiteurs gardent l'oeil sur l'objectif*

MKF éditions, col. Les essais visuels, 2022

Réflexion sur la photographie au musée par les visiteurs. L'auteur souligne l'affrontement de deux visions de cette pratique : droit légitime ou entrave à la relation directe avec l'œuvre par une pratique narcissique ou récréative. En se fondant sur l'évolution de la pratique photographique, l'auteur analyse les conflits professionnels et de société autour de la photographie amateur au musée.

Droits culturels : les comprendre, les mettre en œuvre

Ed. de l'attribut, col. Culture & société, 2022

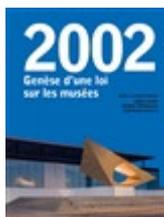
Les droits culturels, issus des droits humains, sont intégrés à plusieurs lois françaises depuis 2015. Les contributeurs en proposent une définition claire pour répondre aux critiques dénonçant le risque de communautarisme ou de populisme, puis présentent des initiatives émanant de structures publiques et associatives qui placent les droits culturels au centre de leur démarche.

L'éducation artistique et culturelle : une utopie à l'épreuve des sciences sociales, Presses de Sciences Po, Ministère de la Culture, secrétariat général, département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation

Questions de culture, 2022

Douze contributions de chercheurs en sciences sociales autour de la mise en place par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, depuis 2018, du plan d'action À l'école des arts et de la culture, conçu pour faire bénéficier tous les élèves d'un parcours artistique et culturel de qualité.

2002, genèse d'une loi sur les musées

La Documentation française, col. Travaux et documents, 2022

Études de la loi relative aux musées de France, promulguée le 4 janvier 2002. Les contributeurs racontent le contexte de son adoption ainsi que son ambition, qui place cette avancée législative dans la lignée de la reconnaissance du droit des monuments historiques en 1913, ou des archives en 1979. Ils décrivent les évolutions rendues possibles par ce texte ainsi que les points laissés de côté.

Les restitutions des collections muséales : aspects politiques et juridiques

Mare & Martin, Droit & science politique, 2022

Issues de deux journées d'études tenues à Paris Nanterre puis au Musée du quai Branly, ces contributions analysent les enjeux politiques, éthiques et les obstacles juridiques liés au retour de pièces de musée vers leur territoire d'origine. Des solutions sont proposées.

Pierre GEVART, Hervé MACQUART, ***La note aux concours : note de synthèse, note administrative, note avec propositions***

La Documentation française, Formation administration concours, 2022

Un guide pour appréhender au mieux l'épreuve de note sur dossier, rencontrée dans les concours de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Les notes de synthèse, administrative ou avec propositions sont successivement présentées, avec une méthodologie détaillée ainsi que des exemples commentés et corrigés de sujets d'épreuves.

Christophe CARLES, ***Note et cas pratique : note de synthèse, cas pratique, note avec solutions opérationnelles : méthode, cat. A, cat. B, 2023-2024***

Studyrama, Cible concours. Fonction publique, 2022

Des conseils méthodologiques pour apprendre à gérer son temps, à mobiliser ses connaissances, à prendre des notes efficacement et rapidement, ainsi qu'à améliorer ses compétences rédactionnelles.

Les Louvre de Pablo Picasso

Lienart éditions, Louvre-Lens, 2021

Catalogue de l'exposition consacrée aux relations de Pablo Picasso avec le musée du Louvre, depuis sa première visite en 1900 jusqu'à l'exposition de ses œuvres dans la Grande Galerie en 1971. L'auteur retrace les liens entre l'artiste catalan et le musée parisien ainsi que ses relations avec les différentes collections de la célèbre institution.