

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Centre de ressources documentation & bibliothèque

Acquisitions 2021

(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 00 à 17 h 30

Documentaliste Francine Bouré

francine.boure@mairie-reims.fr

03 26 35 36 08

Chargée de bibliothèque Amélie Dubreuil

amelie.dubreuil@reims.fr

03 26 35 36 16

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

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

HISTOIRE DE L'ART

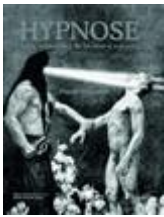
Ernst Hans GOMBRICH, *Histoire de l'art*
Phaidon, coll. Beaux-arts, 2006

Une introduction à l'ensemble du sujet, des premières peintures rupestres à l'art d'aujourd'hui qui fait percevoir l'histoire de l'art comme un enchaînement ininterrompu de traditions encore vivantes.

Paris-Athènes : naissance de la Grèce moderne 1675-1919
- ca. expo., Paris, Louvre, 2021
Hazan ; Louvre éditions, 2021

Catalogue de l'exposition consacrée aux liens culturels, diplomatiques et artistiques qui unissent la France et la Grèce entre le XVIIe et le début du XXe siècle.

Hypnose : art et hypnotisme de Mesmer à nos jours
- cat. expo., Nantes, musée d'Art, 2020
Beaux-Arts de Paris éditions ; Musée d'arts de Nantes, 2020

Présentation de la manière dont l'hypnose a toujours fasciné les artistes et les intellectuels, des surréalistes aux contemporains et de Freud à Lacan.

Prix Pierre Daix 2020, Prix du livre d'art 2021.

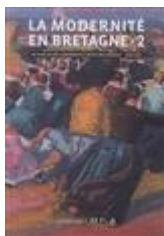
Sophie SCHVALBERG, *Le modèle grec dans l'art français : 1815-1914*
Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2014

Pourquoi un paradigme devient-il caduc s'il ne trouve pas les moyens de se régénérer ? La question s'applique au modèle grec dont l'art français s'est nourri tout au long du XIXe siècle. Le livre présente les stades d'une évolution radicale qui a vu passer du modèle apollinien, héritier du néoclassicisme, au modèle archaïque, manifesté dans la stylisation formelle de la sculpture moderne.

Michel PASTOUREAU, *Rouge : histoire d'une couleur*
Points, coll. Points. Histoire, n° 554, 2020

Une histoire du rouge dans les sociétés européennes qui met l'accent sur sa signification dans l'art ainsi que sur sa place dans les pratiques sociales, les lexiques, la teinture et le costume. Le spécialiste des couleurs souligne l'ambivalence du rouge, symbole de la puissance, de l'amour, de la beauté, de même que de l'enfer, de la violence et de la luxure. Tirage limité.

La modernité en Bretagne

Volume 2, De Jean-Julien Lemordant à Mathurin Méheut (1920-1940)

Silvana Editoriale ; Musée de Pont-Aven, 2017

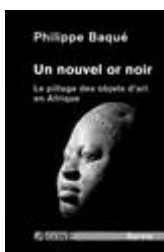
Présentation de peintures et de sculptures de l'entre-deux-guerres, qui illustrent le mouvement du renouveau artistique breton, Seiz Breur, incarné par des artistes tels que R.-Y. Creston, X. de Langlais, J. Malivel ou encore G. Robin. Une place importante est accordée à M. Méheut, symbole de l'alliance entre régionalisme et modernisme.

Musée d'art Hyacinthe Rigaud : du XIVe au XXIe siècle

Snoeck Publishers, 2017

A l'occasion de la réouverture du musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan en juin 2017, ce catalogue retrace l'histoire de l'établissement et de ses collections.

Philippe BAQUÉ, *Un nouvel or noir : le pillage des objets d'art en Afrique*

Agone éditeur ; Survie, coll. Dossiers noirs, 2021

L'auteur dénonce le marché des arts africains, devenu l'une des succursales du grand marché de l'art, qui serait alimenté par un pillage généralisé touchant tous les secteurs du patrimoine du continent. Il rappelle que le trafic de ces œuvres contribue à l'enrichissement des marchands mais aussi à la dégradation des pays du Sud.

Le Paris de Dufy

Dufy's Paris

- cat. expo.,

In Fine éditions d'art ; Musée de Montmartre, 2021

Catalogue de l'exposition qui réunit les œuvres du peintre normand en lien avec la capitale française qu'il explore au début du XXe siècle alors qu'il s'installe à Montmartre.

Nicolas BUCHANIEC et Pierre SANCHEZ, *Les salons de province*

Volume 11-12-13, Salons et expositions dans le département du Nord : Lille, Roubaix, Tourcoing, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes : répertoire des exposants et liste de leurs oeuvres, 1773-1914

l'Echelle de Jacob, 2019

Catalogue alphabétique répertoriant les artistes et leurs œuvres lors des salons et expositions organisés dans le département du Nord de 1773 à 1914. Au total 230 catalogues ont été compilés et 8 000 exposants ont présenté leurs œuvres (peintures, aquarelles, sculptures, gravures, projets architecturaux ou arts appliqués).

Trésors révélés de Vendée : le patrimoine dépoussiéré !

Ed. Libel, 2020

Une présentation du patrimoine matériel et immatériel de Vendée, de son intérêt pour la mémoire et l'identité des peuples à son importance pour le développement culturel, touristique et économique du département. Les acteurs du domaine et leurs fonctions sont également évoqués.

Appel circus : Collection du lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque

Aire-sur-la-Lys : Ateliergaleriéditions, impr. 2021

Cet ouvrage est publié à l'occasion du centenaire de la naissance de Karel Appel, né en 1921. Il a pour objectif d'approfondir et de renouveler les savoirs relatifs à un ensemble d'œuvres phares du LAAC, plébiscité par ses différents publics, Appel Circus, composé de dix-sept sculptures et trente estampes accompagnées de textes de l'artiste néerlandais. Cet opus a été réalisé sous la direction commune de Hanna Alkema, responsable de collections et des expositions, de Matthieu Senhadji, chargé de production éditoriale et culturelle, qui en a également assuré le suivi éditorial, et de Sophie Warlop, directrice des musées de Dunkerque. Il est le troisième catalogue de la série de publications « Tour du LAAC », initiée par la direction des musées de la Ville de Dunkerque. Le LAAC de Dunkerque, unique tant par la force de son projet, la valeur de la collection qu'il conserve, la singularité de ses espaces et l'originalité de son histoire, mérite bien une collection d'ouvrages, comme une invitation à déambuler, explorer, découvrir puis revenir devant les œuvres.

COURANTS ET PERIODES ARTISTIQUES

Art contemporain

Yonna SOLTNER, ***Art-Cloche : les oubliés de l'histoire ?
ce que la trajectoire des anciens d'Art-Cloche nous dit sur le fonctionnement du monde de l'art***

Ed. Libel, coll. Sciences Po Lyon, 2020

En étudiant le parcours du collectif artistique parisien Art-Cloche créé dans les années 1980 et qui a occupé différents squats dans la ville, l'auteure montre les enjeux de pouvoir à l'intérieur du monde de l'art qui tend à exclure les artistes marginaux.

XXe siècle

Maurice CULOT et Charlotte MUS, ***Saint-Germain-des-Prés : 1900-1950 : Art nouveau, Art déco***

Archives d'architecture moderne ; Grand Paris, 2020

Une description illustrée du patrimoine architectural du quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés datant de la première moitié du XXe siècle. Sont notamment présentés les cafés célèbres tels que la brasserie Lipp ou les Deux magots, les galeries d'art, le magasin Au bon marché ou encore la faculté de médecine.

United States of abstraction : artistes américains en France, 1946-1964

Snoeck Publishers ; Musée d'arts de Nantes ; Musée Fabre, 2021

Ce catalogue met en lumière l'attrait de Paris pour nombre d'artistes américains orientés vers l'abstraction, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont venus s'inscrire aux écoles d'art et académies de la capitale entre 1946 et 1953 grâce à la GI Bill, bourse ouverte aux anciens combattants. Les œuvres présentées sont mises en rapport avec celles d'artistes français et européens.

Marküs MILLER, *Picasso and his Artist Colleagues*
Cologne : Wienand Verlag, 2020

Picasso et... Georges Braque, Marc Chagall, David Douglas Duncan, Henri Matisse, Joan Miro.

Cécile DEBRAY, *Le fauvisme*
Citadelles & Mazenod, coll. Les grands mouvements et tendances, 2014

L'histoire brève du premier mouvement d'avant-garde du XXe siècle est retracée, en le replaçant dans son contexte artistique et en mettant en avant les parcours et les œuvres de peintres comme Vlaminck, Derain, Matisse, Friesz, Dufy, etc.

Clotilde SCORDIA, *Istanbul-Montparnasse : les peintres turcs de l'École de Paris*
Déclinaison, 2021

Rendez-vous der Freunde : Charles Camoin Henri Manguin Albert Marquet Henri Matisse
- cat. expo., Münster, Kunstmuseum Pablo Picasso, 2021-2022
Münster : Kunstmuseum Pablo Picasso, 2021
édition en allemand

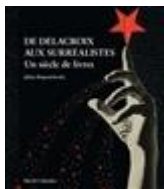
Cette grande exposition présente des œuvres de Camoin, Marquet, Manguin et Matisse pour raconter leur développement artistique et leur amitié de toute une vie. Près de cent-vingt peintures, dessins et œuvres graphiques des quatre artistes retracent leurs sources d'inspiration communes ainsi que leur individualité artistique et les caractéristiques stylistiques de chacun d'entre eux. Les quatre Français se sont liés d'amitié dans les années 1890 à l'Académie des Beaux-Arts de Paris avec leur professeur commun Gustave Moreau. Tous sont devenus des peintres à succès et l'un d'entre eux, Henri Matisse, est devenu mondialement célèbre. Leurs œuvres sont influencées par l'impressionnisme français, dont ils ont dépassé et développé les représentations naturalistes de paysages au profit d'une esthétique plus expressive et intensément colorée. Leur peinture expressive a provoqué des scandales au début du XXe siècle. Les critiques ont qualifié leur art de « peinture sauvage », ce qui leur a valu le surnom de « Fauves » (les sauvages).

Surréalisme

L'invention du surréalisme : des Champs magnétiques à Nadja
Bibliothèque nationale de France, 2020

Cette première exposition consacrée au surréalisme organisée à la Bibliothèque nationale de France raconte l'histoire du mouvement artistique et se concentre plus particulièrement sur ses débuts. Né en 1919, ce courant d'avant-garde s'exprime à travers différents supports.

Julien BOGOUSLAVSKY, *De Delacroix aux surréalistes : un siècle de livres*

Ides et Calendes, coll. Mouvements de l'art, 2020

L'histoire de la richesse des relations entre art et littérature des années 1830 aux années 1930, telles qu'elles se sont exprimées dans les livres : illustrations, frontispices, estampes, compositions originales ou encore dédicaces d'écrivains à des peintres, des éditeurs ou des critiques d'art. À travers le caractère précieux des ouvrages étudiés, c'est aussi la notion de rareté qui est abordée.

Magritte-Renoir : le surréalisme en plein soleil

Musée d'Orsay ; Musée de l'Orangerie ; RMN-Grand Palais, 2021

Les relations entre Magritte et le surréalisme sont tendues voire conflictuelles. Entre 1940 et 1947, l'artiste réalise plus de cinquante toiles et publie un manifeste, *Surréalisme en plein soleil*, dans la perspective d'une réforme du surréalisme qui reviendrait aux origines du mouvement. En 1948, il expose sa période vache à travers laquelle il règle ses comptes avec les surréalistes parisiens.

XIXe siècle

École de Mons : deux siècles de vie artistique 1820-2020

- cat. expo., Beaux-Arts Mons, 2020

Snoeck Publishers, coll. Catalogue de musée, 2020

Un hommage aux artistes qui, depuis le début du XIXe siècle, ont façonné la réputation de ville d'art de Mons, en Belgique. Cet ouvrage présente 150 œuvres, sculptures, dessins, mais aussi photographies, vidéos et même installations, des premiers professeurs de l'Académie au peintre Anto Carte, en passant par l'expressionniste Gustave Camus et les artistes plus contemporains.

Clément DESSY, *Les écrivains et les Nabis : la littérature au défi de la peinture*

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2015

Étude, issue d'une recherche doctorale, des relations entre le mouvement artistique des Nabis et le monde littéraire, à la fin du XIXe siècle. L'auteur évoque notamment les apports dans la mise en scène théâtrale et le travail autour de l'illustration éditoriale, ainsi que l'évolution des conceptions des écrivains concernant leur rapport à l'image et leur pratique de l'écriture.

Un duel romantique : Le gâour de Lord Byron par Delacroix

le Passage ; Louvre éditions, 2020

En mai 1824, Delacroix lit ce poème de Byron qui raconte une histoire d'amour, de trahison et de vengeance dans la Grèce sous domination turque. Il en fera plusieurs tableaux et une lithographie, que ce catalogue permet de confronter. Les dessins et objets présentés éclairent le processus créatif du peintre. Le traitement du poème par d'autres artistes dans divers domaines est également illustré.

Rêve d'Orient, sous la dir. de Jérôme FOURMANOIR

- cat. expo., Nemours, Château-Musée, 2021 - 2022

[s.l.] : [s.n.], 2021

L'exposition présente un panorama du mouvement orientaliste à travers une sélection d'œuvres du Château-Musée reproduisant des scènes et des paysages de l'Afrique du Nord sur une période chronologique de la Campagne d'Égypte (1798-1801) aux années 1910.

xviiie siècle

Guillaume FAROULT, *L'amour peintre : l'imagerie érotique en France au xviiie siècle*
Cohen & Cohen éditeurs, coll. xviiie art, 2020

Les peintres français du xviiie siècle ont produit nombre d'œuvres ayant l'amour pour sujet et incarnant les valeurs d'une culture sophistiquée consciente de son apogée. La sensualité civilisée de Watteau, le plaisir mondain de Boucher, l'équivoque grivoise des illustrateurs libertins ou la tendre sensibilité de Fragonard font l'objet d'analyses croisant histoire de l'art et histoire sociale.

L'empire des sens : de Boucher à Greuze
Paris-Musées ; Musée Cognacq-Jay, 2020

Alors que le xviiie siècle est considéré comme celui de la volupté et du libertinage, les contributeurs étudient comment les artistes, les peintres ou les écrivains représentent le corps. Ils s'interrogent sur la diffusion ou le rôle des images et sur ce qu'elles révèlent de la condition de la femme au siècle des lumières, époque où l'érotisation du corps masculin n'existe pas.

Valentine TOUTAIN-QUITTEULIER, *Le carnaval, la fortune et la folie : la rencontre de Paris et Venise à l'aube des Lumières*
Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2017

Une étude sur les artistes français partis à Venise et les artistes vénitiens partis à Paris, au xviiie siècle. A l'heure où les frontières s'atténuent, favorisant la mobilité des hommes et des œuvres, une République des arts prend forme.

xviie siècle

Les animaux du roi
Lienart éditions ; Château de Versailles, 2021

Un panorama de l'histoire de Versailles au prisme des animaux : animaux de compagnie du roi et de la cour (chats, chiens, singes), ménagerie des animaux exotiques (casoar, couagga, éléphant), gibier des parcs, chevaux des écuries et chiens de chasse du grand chenil. L'ouvrage présente également les animaux peints et sculptés dans les décors du palais construit par Louis XIV.

Christian JAMET, *Antigna ou La passion des humbles*
Corsaire, 2017

Présentation de l'œuvre du peintre originaire d'Orléans Alexandre Antigna, qui se rattache au courant réaliste du XIXe siècle. Il a notamment peint des scènes rustiques, des scènes de genre dans les milieux populaires, des portraits et des paysages.

Face à Arcimboldo
Centre Pompidou Metz, 2021

Le catalogue de l'exposition consacrée au peintre italien du XVIe siècle. Les auteurs montrent la contemporanéité de son vocabulaire symbolique et l'influence de ses compositions sur de nombreux artistes, de l'époque maniériste jusqu'au XXe siècle, notamment Francis Bacon, Victor Brauner, Gustave Courbet, James Ensor et Tetsumi Kudo. Contient aussi un essai de Roland Barthes sur Arcimboldo.

Françoise BOUDON et Claude MIGNOT, *Jacques Androuet Du Cerceau : les dessins des plus excellents bâtiments de France*
le Passage ; Cité de l'architecture et du patrimoine, coll. Picard, 2010

Jaques Androuet Du Cerceau (v. 1520-1586), graveur, dessinateur et architecte, lance vers 1560 le projet d'une anthologie des plus belles demeures du royaume, Les plus excellents bâtiments de France. Ce recueil présente in extenso les dessins préparatoires aux gravures des châteaux recensés.

Simone BOISECQ, *Simone Boisecq*
Fage éd., coll. Paroles d'artiste, 2020

Une sélection d'œuvres associées à des citations permet de découvrir l'imaginaire créatif de la sculptrice française Simone Boisecq. Son travail, inspiré par des motifs végétaux ou architecturaux, mêle des références mythologiques, ethnographiques et philosophiques.

Sébastien Bourdon : peintre protestant ?
- cat. Expo., Musée de Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux, 2018
RMN-Grand Palais, 2018

Les contributeurs étudient, à travers une sélection d'œuvres religieuses du peintre calviniste (1616-1671), la part d'inspiration liée à ses convictions religieuses et les concessions faites par l'artiste pour satisfaire des commanditaires catholiques. La suite des Œuvres de miséricorde, sept scènes tirée de l'Ancien Testament, est particulièrement analysée.

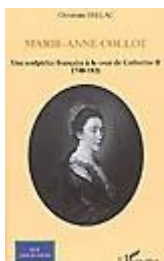
Véronique FROMANGER, *Rembrandt Bugatti sculpteur : répertoire monographique - une trajectoire foudroyante*
Amateur, 2016

Après une étude critique s'appuyant sur des documents d'époque, l'auteure établit le catalogue des œuvres du sculpteur italien Rembrandt Bugatti. Il réalisa des sujets animaliers à la fois de façon formelle mais aussi comme moyen d'expression de sentiment et de célébration de l'esthétique, tout en gardant ses distances vis-à-vis de l'avant-garde et des courants conservateurs de l'époque.

Alexis MERLE DU BOURG, *Chardin*
Citadelles & Mazenod, coll. Les phares, 2020

Peintre du siècle de Louis XV, Jean Siméon Chardin témoigne à travers ses œuvres de l'intimité des élites parisiennes. Il dépeint notamment des figures de femmes et d'enfants et s'illustre dans l'art animalier. L'auteur présente ses chefs-d'œuvre emblématiques et ses sources flamandes et hollandaises.

Christiane DELLAC, *Marie-Anne Collot, 1748-1821 : une sculptrice française à la cour de Catherine II*
L'Harmattan, coll. Rue des Écoles, 2005

Retrace la vie et la carrière de Marie-Anne Collot (1748-1821), à partir de témoignages de ses proches et de lettres de Diderot. Entrée en 1763 dans l'atelier d'Etienne-Maurice Falconet (1716-1791), elle l'accompagna en Russie en 1766 pour un séjour de 12 ans et devint portraitiste de la tsarine. Son retour en France et des difficultés économiques et familiales mirent fin à sa carrière.

Etienne TORNIER, *Adrien Dalpayrat : the Peter Marino collection*
Phaidon, 2020

Présentation d'une collection de pièces du céramiste français Adrien Dalpayrat, dont le travail est salué tardivement par les critiques à la fin du XIXe siècle.

Théodore Deck (1823-1891) : Les Quatre saisons, 1874 Décor de l'Orangerie du parc de Bécon à Courbevoie

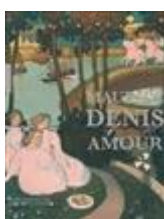
- cat. expo., Courbevoie, Musée Roybet-Fould, 2018
Courbevoie : Musée Roybet Fould, 2018

Initiateur de la céramique moderne, Théodore Deck devient dans la seconde moitié du XIXe siècle, un des artistes les plus reconnus tant par la diversité des formes qu'il réalise que pour les recherches techniques qu'il mène, contribuant alors au renouveau de son art. L'originalité de ses décors marque, avant 1900, la naissance de l'Art Nouveau.

Pascal ROUSSEAU, *Robert Delaunay : l'invention du pop*
Hazan, coll. Monographies, 2019

Une étude de l'œuvre du peintre à travers la série de toiles L'équipe de Cardiff. Ces dernières prennent leurs sources dans les cartes postales, les magazines illustrés, les affiches, les sports, la mode ou encore l'aviation du début du XXe siècle. L'auteur met en lumière la contribution de R. Delaunay à une théorie visuelle du contemporain fondée sur une pensée des médias.

Maurice Denis : amour
- cat. expo., Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts. 2021
Hazan, 2021

Présentation du parcours et des œuvres du peintre français Maurice Denis (1870-1943), fondateur du groupe des nabis.

Pierre MIQUEL et Rolande MIQUEL, *Narcisse Diaz de la Pena : monographie et catalogue raisonné de l'œuvre peint*
ACR, 2006

Paysagiste et peintre de genre, de l'Orient, de nus, de fleurs et de chiens en sous-bois, N. Diaz de la Pena laisse une œuvre variée, constituant une synthèse entre le paysage barbizonien et le goût orientalisant empreint de frivolité de son époque. Il enseigna son art à de nombreux élèves et suscita l'admiration de beaucoup : un chapitre est entièrement consacré à ses épigones et admirateurs.

Félix MARCILHAC et Amélie MARCILHAC, *Jean Dunand*
Norma, 2020

Une découverte de la vie et de l'œuvre de Jean Dunand, sculpteur, dinandier, orfèvre, laqueur, relieur et architecte d'intérieur, l'une des figures les plus importantes du mouvement Art déco. À la tête d'un important atelier à Paris, il participe à de grandes expositions, peint les portraits des célébrités de son temps et intervient dans l'aménagement et les décors de paquebots comme le Normandie.

Les Flandrin, artistes et frères : Hippolyte, Paul, Auguste
In Fine éditions d'art ; Musée des beaux-arts de Lyon, 2021

Au XIXe siècle, les trois frères comptent parmi les artistes les plus importants de la scène artistique lyonnaise. Hippolyte, le plus célèbre, se distingue par ses peintures d'histoire, ses grands décors et ses portraits. Paul excelle dans le paysage et Auguste, l'aîné, reste peu connu à cause de son décès prématuré. Ce catalogue présente leur travail à la lumière des recherches les plus récentes.

Matthieu LETT, *René-Antoine Houasse (vers 1645-1710) : peindre pour Louis XIV*
Arthena ; Château de Versailles, 2020

Une monographie consacrée à René-Antoine Houasse, peintre du roi, formé par Nicolas de Plattemontagne, repéré par Charles Le Brun et actif sur les grands chantiers de Louis XIV, dont ceux de Versailles et des Tuileries. Il participe au décor des demeures royales, réalise des cartons de tapisserie pour la manufacture des Gobelins et acquiert la renommée avec son chef-d'œuvre, Iris et Morphée.

Dominique FABRE, *Jules Fesser photographe compagnon de route de Johan Barthold Jongkind*
La Côte-Saint-André : Dominique Fabre, impr. 2019

Cette monographie retrace la vie de Jules Fesser qui a vécu trente ans auprès du peintre Jongkind. Lui a choisi la carrière de photographe en 1875. Il fait carrière à une époque où l'on découvre avec engouement ce nouvel art. En famille, il ne cessera d'être photographe, pour le plaisir. A chacun de ses voyages, il trouvera matière à s'exprimer.

Sophie Chauveau
Fragonard
L'invention du bonheur

Sophie CHAUVEAU, *Fragonard : l'invention du bonheur*
Gallimard, coll. Folio, n° 5561, 2013

Disciple de Boucher et de Chardin, Fragonard se détourne vite de l'académisme. Il part cinq ans à Rome et saisit par la peinture les émotions de ses modèles. Devenu l'un des premiers conservateurs du Louvre, il en est finalement chassé par Napoléon. S. Chauveau raconte les soixante-quatorze années de la vie du peintre, dans une époque chaotique et contrastée.

La dynastie Francken
In Fine éditions d'art ; Musée de Flandre, 2021

70 œuvres issues de collections privées, de musées ou d'églises rendent hommage à la dynastie Francken. Cette famille est composée de plusieurs générations d'artistes parmi lesquels le célèbre Frans II mais aussi son père Frans I et Ambrosius I, auteurs de plusieurs triptyques religieux spectaculaires ou encore Hieronymus I, devenu peintre du roi de France.

Jean-Jacques Henner (1829-1905) : la chair et l'idéal
Musées de la ville de Strasbourg, 2021

Catalogue de l'exposition consacrée à ce peintre alsacien de la seconde moitié du XIXe siècle, réunissant une biographie détaillée et des études sur son œuvre, ses liens avec différents mouvements artistiques ainsi que des détails sur sa technique et ses modèles. Des notices portant sur une sélection d'œuvres du peintre mais aussi de ses élèves complètent l'ouvrage.

Catherine Cusset
Dieu
Dieu

Catherine CUSSET, *Vie de David Hockney*
Gallimard, Folio, n° 6702, 2019

La vie de l'artiste contemporain, de sa découverte des États-Unis à 24 ans et ses peintures de la Californie jusqu'à ses années de vieillesse en Angleterre en passant par ses conflits avec les milieux de l'art, ses chagrins d'amour et son désir de liberté.

Prix Anaïs Nin 2018.

Emmanuelle TRIEF-TOUCHARD, *Adolphe Lalire ou La Lyre (1848-1933) : Les horreurs de la guerre, 1914 - cat. expo., Courbevoie, Musée Roybet-Fould. 2014 2015*
Courbevoie : Musée Roybet-Fould, coll. Autour d'une œuvre, 2015

Exposition-dossier autour du tableau du peintre Adolphe Lalire, peint en 1914, stigmatisant les horreurs de la Première Guerre mondiale : esquisses préparatoires, dessins, peintures annexes...

Exposition présentée dans le cadre des commémorations de la première guerre mondiale.

Nicolas MILOVANOVIC, *Les frères Le Nain : bons génies de la sympathie humaine*
Faton, 2019

Ce catalogue raisonné présente 82 tableaux d'Antoine, Louis et Mathieu Le Nain. Ils sont accompagnés d'une notice détaillée qui différencie les caractéristiques de chacun. Dans le Paris des années 1640, ces trois peintres picards ont exécuté un ensemble de chefs-d'œuvre à rebours des conventions. La réception de ces œuvres et leurs problèmes d'attribution sont également abordés.

Thierry DUFRENE, *Modigliani*
Citadelles & Mazenod, 2020

Une étude consacrée à l'œuvre d'Amedeo Modigliani (1884-1920), de ses portraits de femmes à ses représentations de la société, en passant par son évolution stylistique. Sont également abordées ses différentes inspirations comme les thèmes populaires ainsi que ses rapprochements avec différents courants parisiens dont le cubisme.

Perle du beau livre 2021, catégorie histoire de l'art.

Henry Moret, 1856-1913 : de Pont-Aven à l'impressionnisme en Bretagne
Ed. Libel, 2021

Une découverte des œuvres d'Henry Moret sur le thème de la Bretagne. Proche de Paul Gauguin, le peintre occupe une place importante dans le groupe de Pont-Aven. Ses peintures mêlent les audaces du synthétisme aux acquis de l'impressionnisme.

Christine VIENNET, *Bernard Palissy*
Faton, 2010

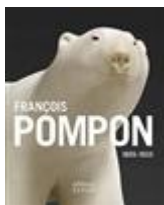

Yan Pei-Ming: au nom du père
Yan Pei-Ming: in the name of the father
Hazan ; Musée d'Unterlinden, 2021

Une découverte des quatre décennies de carrière du peintre français d'origine chinoise à travers une cinquantaine de tableaux et une douzaine d'œuvres graphiques. Parmi elles, de nombreux portraits et autoportraits qui interrogent le rapport de l'artiste avec son pays natal, de Mao à la figure du père en passant par celles de Bouddha et de la mère, mais aussi des paysages, dont ceux de Shanghai.

Victoria Giraud, Alicia Penalba : le langage des formes
- cat. expo., Paris, Galerie A&R Fleury ; Maison de l'Amérique latine, 2021
s.l. : Kimara, 2021

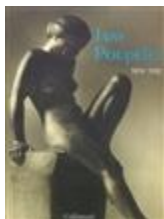
Cette double exposition – l'une à la galerie et l'autre à la Maison de l'Amérique latine –, porte sur l'œuvre un peu oubliée d'une grande dame de la sculpture de l'après-guerre, Alicia Penalba. Née en 1913 en Argentine, installée en 1948 à Paris, elle suit dans les années 1950 les cours de l'académie de la Grande-Chaumière, aux côtés d'Ossip Zadkine. Puis dévoile ses premières sculptures, marquées par une épuration de la forme proche de l'esprit d'un Jean Arp ou d'un Brancusi. Abstraite, sa sculpture va vers le vertical, évoque aussi bien le végétal que la forme humaine, mais décantée de toute anecdote.

François Pompon : 1855-1933

Faton, 2020

La carrière et la diversité du travail du sculpteur animalier François Pompon, connu notamment pour son célèbre ours blanc, exposé au salon d'automne de 1922. Une partie est consacrée aux principales institutions conservant ses œuvres.

Jane Poupelet (1874-1932)

Gallimard, coll. Livres d'art, 2005

Retrace le parcours artistique de Jane Poupelet, qui a su se faire une place parmi ces sculpteurs, rares à l'époque, qui n'ont pas été annihilés par le génie d'Auguste Rodin. Animaux rustiques et nus féminins sont ses seules sources d'inspiration. Après la Première Guerre mondiale, malade, elle délaisse la peinture et crée une œuvre graphique.

Théodule Ribot 1823-1891 : une délicieuse obscurité

Lienart éditions ; Musée des Augustins ; Musées de Marseille, 2021

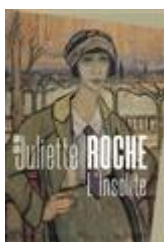
Catalogue de l'exposition consacrée à ce peintre du XIXe siècle qui, malgré sa formation autodidacte, a été au cœur de la scène artistique de son temps, participant à l'essentiel des salons et expositions provinciales mais aussi en influençant nombre de ses contemporains. Peintre des petites gens et des traditions populaires, il utilise de forts clair-obscur et refuse la théâtralité.

Hyacinthe Rigaud ou Le portrait soleil

Faton ; Château de Versailles, 2020

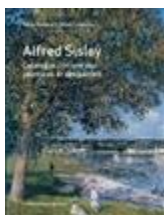
Étude de l'œuvre du peintre Hyacinthe Rigaud qui dresse un abondant portrait de la classe dirigeante du royaume de France entre 1680 et 1740. Il a réalisé environ 1 500 toiles dont les célèbres effigies de Louis XIV. À travers 143 tableaux présentés, les contributeurs révèlent la diversité de son talent, sa fascination pour la peinture religieuse et son attrait pour la sculpture.

Juliette Roche (1884-1980) : l'insolite

Snoeck Publishers ; Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon ; Musée Estrine, coll. Catalogue de musée, 2021

Rétrospective de cette artiste, épouse du cubiste Albert Gleizes et ancienne élève de Maurice Denis. L'exposition s'attache à restituer son parcours esthétique, le contexte et sa personnalité. La reproduction de ses œuvres s'accompagne de documents issus de ses archives personnelles, montrant comment son travail a renouvelé les genres traditionnels de la peinture avec une grande liberté de ton.

Alfred Sisley : catalogue critique des peintures et des pastels

la Bibliothèque des arts, 2021

Un catalogue consacré à l'œuvre d'Alfred Sisley, l'un des premiers peintres à participer au mouvement impressionniste. Il présente 1 012 tableaux, dont les 71 pastels de l'artiste anglais, des paysages du bord de Seine aux brouillards de Londres, en passant par les falaises de Langland.

ARTS ET SOCIÉTÉ

Dans l'atelier, la création à l'œuvre

le Passage ; Louvre éditions, 2019

Une analyse du processus créatif d'Eugène Delacroix dans l'espace de son atelier, endroit secret où s'établit l'alchimie de la création. Des œuvres achevées et leurs études préparatoires sont associées, en lien avec les objets, les plâtres ou les estampes qui les ont nourries, afin de cerner ce mouvement créateur et de comprendre ce qu'il en reste dans son dernier atelier transformé en musée.

Peintres femmes : naissance d'un combat : 1780-1830

RMN-Grand Palais ; Musée du Luxembourg de Paris, 2021

Documents et œuvres pour comprendre comment les femmes peintres ont appris leur métier, ont investi la scène artistique et mené leur carrière. La désignation de femmes peintres contenait un paradoxe comme si les deux termes étaient incompatibles. Pourtant, en France et en Europe, se révèlent alors des artistes de talent dont Elisabeth Vigée Le Brun, Gabrielle Capet et Rose Ducreux.

400 femmes artistes

Phaidon, col. Beaux-arts, 2019

Richement illustré, cet album présente plus de 400 artistes, connues ou moins connues, de toutes disciplines, chacune à travers une œuvre majeure accompagnée d'une notice biographique. Parmi les créatrices présentées figurent Dora Maar, Kiki SMith, Frida Kahlo ou encore Elisabetta Sirani.

Prix J'aime le livre d'art 2019.

COLLECTION ET MECENAT

Signac collectionneur

Gallimard ; Musée d'Orsay, coll. Livres d'art, 2021

Présentation de la collection personnelle du peintre Paul Signac (1863-1935). Maître du paysage et théoricien du néo-impressionnisme, ce peintre autodidacte, issu d'une famille aisée, a forgé son style en acquérant des toiles de ses contemporains, parmi lesquels E. Delacroix, O. Redon, C. Pissarro, H. Matisse ou encore A. Marquet.

Vasarely : le pillage

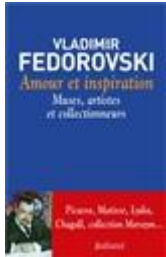
Laetitia SARIROGLOU et Pierre VASARELY, Fage éd., 2021

L'héritage du plasticien V. Vasarely (1906-1997) a été pillé à travers une suite de fraudes et de malversations qui ont conduit l'affaire devant les tribunaux et donné lieu à de multiples rebondissements médiatisés. P. Vasarely raconte comment il tente de reconstituer l'œuvre de son grand-père en retraçant, de manière en partie romancée, l'histoire mouvementée de la fondation qui porte son nom.

Pantxika BEGUERIE-DE PAEPE et Magali HAAS, *Le retable d'Issenheim : le chef-d'œuvre du musée Unterlinden*

Art Lys ; Musée d'Unterlinden ; RMN-Grand Palais, 2015

Présentation du contexte entourant la création du retable avec une analyse iconographique précise de chaque panneau.

Vladimir FEDOROVSKI, *Amour et inspiration : muses, artistes et collectionneurs*
Balland Editions, coll. Documents, 2021

S'inspirant de ses souvenirs de rencontres avec des personnalités du monde de l'art, l'auteur livre un essai sur les mystères de la création artistique et le rôle joué par les muses et les collectionneurs à travers les cas, notamment, de Matisse, Picasso, Chagall et Modigliani.

La passion d'un amateur : la collection Joffroy, de Luca Giordano à Alfred Stevens : de Luca Giordano à Alfred Stevens

Somogy ; Musée des beaux-arts de Dunkerque, 2001

Né à Dunkerque, Alexis Joffroy (1820-1898) a, sa vie durant à Anvers, rassemblé un ensemble de tableaux du XVIe au XIXe siècle. Cette collection, accueillie en 1898 par le Musée des beaux-arts de Dunkerque, est remarquable par la diversité des sujets et des écoles du XIXe.

Paris 1910-1937 : promenades dans les collections Albert-Kahn

Lienart éditions ; Cité de l'architecture et du patrimoine ; Musée Albert Kahn, 2020

Une déambulation dans la Ville lumière du début du XXe siècle à travers les photographies en couleurs prises par les opérateurs des Archives de la planète, imaginée par le banquier philanthrope Albert Kahn. Les clichés rendent ainsi compte des mutations qui ont lieu à Paris, la transformant progressivement en une cité à la fois moderne et patrimonialisée.

Joris-Karl Huysmans : de Degas à Grünewald

Gallimard ; Musée d'Orsay, coll. Livres d'art, 2019

Plutôt féru de Frans Hals et Rembrandt, Huysmans a découvert Degas lors de l'exposition impressionniste de 1876. Ses critiques d'art invitent à la découverte d'un moment particulier de l'art européen et de la sensibilité moderne, à la croisée de la poussée naturaliste des années 1870, du décadentisme des années 1880-1890 et du retour aux Primitifs sur fond de renaissance catholique.

La collection Morozov : icônes de l'art moderne

- cat. expo., Paris, Fondation Louis Vuitton, 2021 - 2022

Gallimard ; Fondation Louis Vuitton, coll. Livres d'art, 2021

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 famille d'Argenson et les arts

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2019

Synthèse sur les rapports de la famille d'Argenson avec les arts au XVIIIe siècle à travers le parcours de quatre de ses membres : René-Louis et son frère Marc-Pierre, tous deux ministres, et leurs fils respectifs, Antoine René, marquis de Paulmy, et Marc René, marquis de Voyer. Elle permet de mieux comprendre le mécénat éclairé de cette illustre maison.

MARCHE DE L'ART

Adjugé ! : les artistes & le marché de l'art en Belgique 1850-1900

- cat. expo

Mare & Martin Arts ; Musée provincial Félicien Rops, 2020

Une exposition autour du marché de l'art en Belgique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Comme partout en Europe, il se développe considérablement durant cette période. Sont présentés la stratégie des créateurs, les lieux et les acteurs qui ont permis ce succès : salles de ventes publiques, ateliers, salons officiels, expositions indépendantes, collectionneurs et marchands d'art.

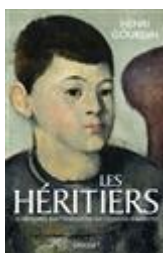

Paul Durand-Ruel et le post-impressionnisme : Albert André, Georges d'Espagnat, Gustave Loiseau, Maxime Maufra, Henry Moret

Paul Durand-Ruel and post-impressionism : Albert André, Georges d'Espagnat, Gustave Loiseau, Maxime Maufra, Henry Moret

In Fine éditions d'art ; Propriété Caillebotte, 2021

Conseillé par C. Monet et A. Renoir, le marchand d'art P. Durand-Ruel s'intéresse, dans les années 1890, aux héritiers des maîtres impressionnistes : Henry Moret, Maxime Maufra, Gustave Loiseau, Albert André et Georges d'Espagnat. Une présentation de leur travail permet de découvrir la richesse des techniques de ces peintres qui travaillent en plein air et explorent la lumière.

Henri GOURDIN, Les héritiers : 22 histoires inattendues de successions d'artistes

Grasset, coll. Document, 2021

Une analyse de la succession de 22 artistes et écrivains célèbres : Michel de Montaigne, Denis Diderot, George Sand, Paul Cézanne, Maurice Ravel, François Mauriac, Georges Simenon, entre autres. L'auteur étudie les comportements de leurs descendants et leurs actions pour conserver, valoriser et faire fructifier ou non leurs œuvres.

Les artistes et leurs galeries : Paris-Berlin, 1900-1950

Volume 1, Paris

Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. Salons et expositions d'artistes, 2019

Un premier volume consacré aux réseaux et aux pionniers du marché de l'art moderne à Paris, de 1900 à 1950 à travers le rôle des découvreurs tels que Berthe Weill, Léonce et Paul Rosenberg ou René Gimpel. Il retrace l'histoire des galeries et dresse le portrait de figures insolites tel Adolf Basler ou Wilhelm Uhde. Il analyse les années noires de la guerre et de la Libération.

***Les artistes et leurs galeries : Paris-Berlin, 1900-1950
Volume 2, Berlin***

Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. Salons et expositions d'artistes, 2020

Ce second volume consacré aux réseaux et aux pionniers du marché de l'art moderne à Berlin dans la première moitié du XXe siècle, met en lumière le rôle des salons, des galeries, des revues et des découvreurs qui introduisirent l'art français en Allemagne. Si le cubisme a pu faire son entrée outre-Rhin, le surréalisme, en revanche, s'est révélé incompatible avec la sensibilité allemande.

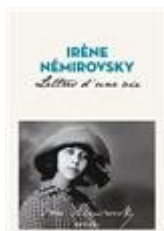

Pierre SANCHEZ, ***Les expositions des galeries parisiennes
Les expositions de la Galerie Berthe Weill (1901-1942) et de la Galerie Devambez (1907-1926) : répertoire des artistes et liste de leurs œuvres***

l'Échelle de Jacob, 2009

Liste descriptive des livrets d'exposition des galeries Berthe Weill et Devambez, dictionnaire des artistes, index des préfaciers aux livrets et index des collectionneurs. Ces deux petites galeries parisiennes, aux physionomies fort différentes, sont chacune représentatives d'un type de marchand ou d'organisation commerciale.

ÉCRITS D'ARTISTES, CRITIQUES, CORRESPONDANCES

Irène NEMIROVSKY, ***Lettres d'une vie***

Denoël, coll. Roman français, 2021

Un recueil de la correspondance d'Irène Némirovsky produite entre 1913, année de ses 11 ans, et 1942, au moment de son arrestation par la gendarmerie française. La romancière échange avec sa famille mais aussi avec des écrivains, des éditeurs et des figures politiques de son temps parmi lesquels G. Chéreau, A. Sabatier, H. Bernstein, J. Duvivier, A. Michel, ou encore B. Grasset.

LITTÉRATURE

Simone VAN DER VLUGT, ***Bleu de Delft***

10-18, coll. Littérature étrangère, n° 5433, 2019

Delft, 1654. Catrijn quitte sa campagne néerlandaise natale à la mort de son mari et monte à Delft pour travailler dans une faïencerie. Elle y met au point le célèbre bleu de Delft et devient rapidement indispensable. L'histoire d'une femme courageuse au temps de Rembrandt et de Vermeer qui se fait une place dans un monde d'hommes en dépit des violences et des préjugés.

Orhan PAMUK, ***Mon nom est Rouge***

Gallimard, coll. Folio, n° 3840, 2003

L'Empire ottoman du XVIe siècle. Un peintre enlumineur veut éviter la réalisation d'un livre impie commandé par le sultan. Il est assassiné. Kara, le Noir, est amoureux, mais sans espoir, de Shékuré, la fille de son maître miniaturiste. La guerre et l'assassinat de ce dernier vont lui permettre de prouver sa valeur et de gagner son amour.

Prix du meilleur livre étranger 2002.

Dominique CORDELLIER, *Stefano*
le Passage, coll. Littérature, 2019

En 1620, à Florence, Stefano apprend le métier de graveur, s'exerçant à ciseler l'or et l'argent et à graver à l'eau-forte. Un jour, il voit l'éléphante appartenant à la suite du prince Fakhr-al-Din déambuler dans la cité. À partir de là, il multiplie les rencontres improbables avec des femmes hautes en couleur qui transforment sa vie en une fête de l'esprit, pleine d'amours légères et graves.

DANTE ALIGHIERI, *La divine comédie*
Flammarion, coll. Essais, 2021

Les trois volets de ce classique de la littérature médiévale italienne. Le poète égaré dans la forêt du péché effectue un voyage imaginaire à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, guidé par Virgile puis par la vertueuse Béatrice jusqu'à Dieu.

William SHAKESPEARE, *Hamlet*
Gallimard, coll. Folio théâtre, n° 86, 2008

Les multiples thèmes de cette pièce (sens de la vie, relations avec le père et la mère, désir féminin, manœuvres et crimes politiques, folie réelle ou simulée) ont conduit à des interprétations variées, dans la critique comme dans la mise en scène.

David FOENKINOS, *Charlotte*
Gallimard, coll. Folio, n° 6135, 2016

L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques, au docteur Moridis. Elles sont aujourd'hui conservées au Musée juif d'Amsterdam.

Prix Renaudot 2014, prix Goncourt des lycéens 2014.

Honoré DE BALZAC, *Le chef-d'oeuvre inconnu Suivi de Sarrasine : texte intégral*
Hatier, coll. Classiques & Cie. Lycée, n° 41, 2013

Propose, en plus des deux courts récits, un dossier pédagogique en quatre parties : un questionnaire de lecture pour vérifier la compréhension du texte ; l'œuvre dans l'histoire pour inscrire le récit dans son contexte historique, culturel, littéraire et biographique ; une préparation au baccalauréat et une étude sur le naturalisme, le romantisme et le réalisme.

Santiago H. AMIGORENA, *Il y a un seul amour*
Stock, coll. Ma nuit au musée, 2020

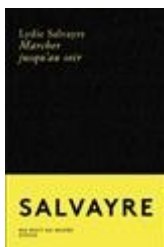
L'écrivain est invité à passer une nuit dans le musée Picasso de Paris. Cette expédition nocturne est l'occasion pour lui de s'interroger sur le lien qui existe entre le sentiment amoureux, l'écriture et les œuvres d'art.

Léonor DE RECONDO, *La leçon de ténèbres*
Stock, coll. Ma nuit au musée, 2020

L'auteure est invitée à passer une nuit dans le musée Greco à Tolède. Cette expédition nocturne aux accents mystiques et poétiques permet d'en apprendre autant sur le peintre, qui fut l'un des artistes les plus originaux du XVIe siècle et le fondateur de l'école espagnole, que sur l'écrivaine et violoniste.

Prix Eve Delacroix 2020.

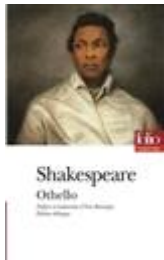
Lydie SALVAYRE, *Marcher jusqu'au soir*
Stock, coll. Ma nuit au musée, 2019

L'auteure revient sur son expérience au musée Picasso. À travers ses questionnements et ses confidences, elle évoque son histoire familiale, son obsession pour l'humilité et l'injustice.

Leïla SLIMANI, *Le parfum des fleurs la nuit*
Stock, coll. Ma nuit au musée, 2021

A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient et Occident.

William SHAKESPEARE, *Othello*
Gallimard, coll. Folio théâtre, n° 70, 2001

L'édition en français et en anglais de l'œuvre de Shakespeare directement inspirée de L'Hecatommithi de Giovanni Battista Giraldi Cinthio (1504-1573).

Marc LAGRANGE et Philippe LORIN, *Les écrivains du champagne*
Ed. de Paris-Max Chaleil, 2021

Une évocation de grandes maisons de champagne dans l'œuvre de 26 romanciers ou poètes, de Voltaire et le village d'Aÿ à Amélie Nothomb et la maison Laurent-Perrier. Chaque chapitre se clôt par une note pédagogique d'œnologie, validée par des experts, abordant notamment les vendanges, les enchères, les étiquettes, les caves ou encore les cépages.

Femmes aimées : entre peinture et poésie
Hazan, coll. Beaux-arts, 2020

Une anthologie illustrée autour de la femme, invitant à une promenade littéraire et visuelle organisée par thèmes : le travail, le fantasme, la maternité, l'amour, entre autres. Les poèmes de Victor Hugo, d'Emily Dickinson ou encore d'Anna de Noailles alternent avec les œuvres d'Auguste Renoir, Rosalba Carriera ou Camille Corot.

Laurent JENNY, *Le désir de voir*
L'Atelier contemporain, coll. Essais sur l'art, 2020

Essai sur l'initiation de l'auteur au regard pictural et photographique. L. Jenny explore plusieurs modes de vision découverts suites à ses expériences personnelles, ses expérimentations artistiques, ses lectures ou ses contemplations.

Jean-Miguel PIRE, *Otium : art, éducation, démocratie*
Actes Sud, coll. Nature, 2020

Dans l'Antiquité, l'otium était un moment où les hommes libres pouvaient se livrer à la culture du for intérieur et à la quête du sens, de la beauté, des valeurs ou de la vérité. L'auteur s'intéresse à cette part d'humanité aujourd'hui menacée par l'injonction d'efficacité imposée par le marché et s'interroge sur la responsabilité de l'État démocratique dans l'accès à cette activité émancipatrice.

Roger POUIVET, *L'art et le désir de Dieu : une enquête philosophique*
Presses universitaires de Rennes, coll. Aesthetica, 2017

L'auteur développe une métaphysique de l'art et de la vie esthétique dans une perspective religieuse. Il montre que l'art est un des aspects par lesquels l'homme réalise sa rationalité et participe à l'esprit de Dieu. Art et esthétique seraient ainsi des formes du désir naturel de Dieu.

Mickaël LABBE, *La philosophie architecturale de Le Corbusier : construire des normes*
Presses universitaires de Rennes, coll. Aesthetica, 2021

À travers l'étude des textes de Le Corbusier, une présentation de la pensée de l'un des créateurs de la modernité, notamment en matière de production normative. Le dogmatisme, l'autoritarisme ou encore la doctrine fonctionnaliste sont abordés.

Le grand âge et ses œuvres ultimes : XVIe-XXIe siècle
Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2020

Contributions sur l'archétype romantique du génie du grand âge depuis la Renaissance jusqu'au XXIe siècle, en le mettant à l'épreuve des différents médiums de la création artistique : arts visuels, musique, architecture et littérature. Les auteurs présentent, sous un nouvel angle, l'incidence de la biographie sur l'œuvre.

Annie BECQ, *Genèse de l'esthétique française moderne, 1680-1814 : de la raison classique à l'imagination créatrice*

Albin Michel, coll. Bibliothèque de l'évolution de l'humanité, n° 9, 1994

Une étude de l'histoire des idées esthétiques dans la tradition littéraire française des XVIIe et XVIIIe siècles jusqu'au romantisme.

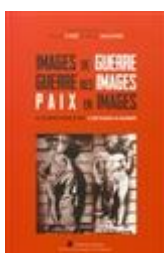
Cynthia Fleury
*Métaphysique
de l'imagination*

Cynthia FLEURY, *Métaphysique de l'imagination*

Gallimard, coll. Folio. Essais, n° 663, 2020

Une réflexion sur l'imagination en tant que faculté créatrice. En s'appuyant sur les philosophies orientales et occidentales, l'auteure examine la nature du monde auquel l'imagination donne accès, à la fois intelligible et sensible, entre spiritualité et corporalité. Elle explore comment le pouvoir de l'imaginaire permet d'accéder à un autre réel et de découvrir le secret de sa subjectivité.

Images de guerre, guerre des images, paix en images : la guerre dans l'art, l'art de la guerre

- Perpignan, Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 136, 2011

Presses universitaires de Perpignan, coll. Études, 2013

Contributions autour de la représentation de la violence et de la guerre dans les productions artistiques, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. La photographie, les reportages et le cinéma sont notamment abordés.

Images de soi dans l'univers domestique : XIIIe-XVIe siècle

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2018

Des essais et des études sur l'histoire sociale et intime des images, analysant la manière dont celles-ci ont pénétré à l'intérieur des habitations à la fin du Moyen Âge et expliquant leur rôle dans la vie quotidienne. Certaines servent de protection ou de support à la prière et beaucoup de signe extérieur de prestige, transformant la demeure en une extension du soi individuel et collectif.

ICONOGRAPHIE

Des vices et des vertus en art

Stichting Kunstboek, 2017

Un panorama de l'iconographie chrétienne des vices et des vertus, du XIIIe siècle à l'époque contemporaine. L'exposition présente une sélection de peintures, de sculptures, de manuscrits enluminés, de gravures, de dessins et de pièces d'orfèvrerie.

Côté jardin : de Monet à Bonnard

- cat. expo., Giverny, Musée des impressionnistes, 2021

RMN-Grand Palais ; Musée des impressionnistes, 2021

Le thème du jardin est abordé à travers l'œuvre des peintres impressionnistes et nabis selon une approche thématique et chronologique, des années 1860 aux années 1940. Les auteurs évoquent notamment l'intérêt des impressionnistes pour la présence de la nature en ville et celui des deux courants artistiques pour les squares et les jardins publics.

Anthony WALL, *La place du lecteur : livres et lectures dans la peinture française du XVIIIe siècle*

Presses universitaires de Rennes, coll. Aesthetica, 2014

À partir d'un corpus de près de 8 000 œuvres, cette étude montre la variété de la représentation du livre et de la lecture dans les tableaux, dessins, esquisses et gravures au XVIIIe siècle en France. Cette présence dans l'art est symptomatique de la place qu'occupe la lecture dans la vie quotidienne. L'ouvrage s'intéresse plus particulièrement à J.-B. Greuze, H. Robert et J.-H. Fragonard.

Gisèle SEGINGER, *L'Orient de Flaubert en images*

Citadelles & Mazenod, coll. Coup de cœur, 2021

Autour des thèmes de l'ailleurs, de l'Orient et de l'Antiquité, une découverte des œuvres d'art qui ont marqué et inspiré G. Flaubert ainsi que des nombreuses interprétations plastiques de ses romans. Peintres, sculpteurs et illustrateurs de tous styles s'inspirent de son travail, de G. Moreau à S. Dali en passant par les bandes dessinées de P. Druillet adaptant Salammbô.

L'eau par les grands maîtres de l'estampe japonaise

Hazan, coll. Beaux-arts, Chefs d'œuvre de l'estampe japonaise, 2021

Un panorama sous forme de leporello de la représentation de l'eau dans l'art japonais à travers une sélection de 56 estampes des XVIIIe et XIXe siècles. Avec un livret présentant l'histoire de ce thème et son évolution ainsi que les caractéristiques des œuvres proposées.

Alix PARE, *Chat : de la déesse Bastet au chat néo-pop : un animal à (re)découvrir en 40 notices*

Chêne, coll. Ça c'est de l'art, 2020

Quarante notices d'œuvres d'art sur la thématique du chat, animal dont la symbolique varie au fil des époques. Vénéré dans l'Égypte antique, il est assimilé à Satan dans la peinture religieuse médiévale puis compagnon de l'artiste libre et indépendant au XIXe siècle.

Anne DAVIS et Bertrand MEYER-STABLEY, *Chats d'artistes*

Bartillat, 2021

Les relations entre un chat et son propriétaire lorsque ce dernier est un artiste se manifestent sur la toile et révèlent la fascination de l'homme pour cet animal. Pablo Picasso, Salvador Dali, Henri Matisse, Marie Laurencin, Suzanne Valadon ou Kees van Dongen les ont représentés. Une plongée dans l'histoire de la peinture par le prisme de ce motif.

Animals in Art Japan and Europe : Mysterious, Cute and Perverse

- cat. expo., Tokyo. 2021, musée d'art de Fuchu

Tokyo : Kodansha, 2021

édition en japonais.

Mario BUSSAGLI, *Comment regarder le corps : anatomie et symboles*
Hazan, coll. Guides Hazan, 2021

Dans quasiment toutes les civilisations, le corps de l'être humain est devenu un modèle de l'univers, voire du dieu créateur, à l'image de Vishnou, Bouddha ou Tangaroa, donnant lieu à un riche symbolisme. L'auteur dresse un panorama des représentations de l'homme et de la femme dans l'art à travers le temps.

Barbara PASQUINELLI, *Comment regarder les gestes et expressions*
Hazan, coll. Guides Hazan, 2021

Un panorama thématique des représentations des gestes et expressions dans l'art occidental. Descriptifs, expressifs, désespérés, de communication, obscènes, rituels ou religieux, ils sont porteurs de sens et montrent l'état d'esprit, le tempérament voire la santé mentale des personnes représentées. L'auteur en propose une analyse illustrée d'exemples.

Lucia IMPELLUSO, *Comment regarder les jardins, potagers et labyrinthes*
Hazan, coll. Guide des arts, 2020

Une histoire de l'art et de l'architecture des jardins ainsi que de la symbolique des représentations en peinture de jardins réels ou imaginaires.

Françoise BARBE-GALL, *Comment regarder un tableau : apprendre à en croire ses yeux*
Chêne, 2021

36 analyses de peintures anciennes ou contemporaines de Raphaël, Constable, Rogier Van der Weyden ou encore Giotto, privilégiant les impressions ressenties face aux œuvres et apportant des repères complémentaires dans les domaines de l'histoire de l'art, du style et de l'iconographie.

L'atelier de la nature, 1860-1910 : invitation à la Collection Terra
RMN-Grand Palais ; Musée des impressionnistes, 2020

Catalogue présentant une sélection de paysages d'artistes américains des XIXe et XXe siècles issus de la collection réunie par la Terra Foundation for American Art. L'évolution de ces peintres, qui, influencés d'abord par l'impressionnisme au cours de leurs séjours à Barbizon et à Giverny, expérimentent ensuite de nouvelles techniques, est explorée selon un déroulé chronologique.

Alix PARE, *Diable : de l'Apocalypse à L'enfer de Dante : un mythe à (re)découvrir en 40 notices*

Chêne, coll. Ça c'est de l'art, 2021

Une sélection d'œuvres de grands artistes sur le thème du diable, parmi lesquelles celles de Fra Angelico, J. Ensor, H. Memling, P. Klee, W. Bouguereau ou encore P. Cézanne.

Daniel ARASSE, *Le portrait du diable*

Ed. Arkhê, coll. Poche, 2021

Pour punir un cardinal qui n'avait pas apprécié son Jugement dernier, Michel-Ange fit son portrait en Lucifer. Cette anecdote est signalée par l'historien de l'art comme révélatrice d'une évolution culturelle majeure, à savoir la disparition de la figure du diable dans la peinture. Il montre la singularité de la culture humaniste, qui réintègre les catégories diaboliques à l'intérieur de l'humain.

Michel PASTOUREAU, *Rayures : une histoire culturelle*

Seuil, coll. Beaux livres, 2021

Une analyse historique de la tenue rayée, du Moyen Âge au XXe siècle. Elle montre comment chaque époque a produit des codes symboliques et des usages sociaux, et s'interroge sur les rapports entre le visuel et le social, en insistant sur les groupes sociaux en marge de la société.

Jérôme DELAPLANCHE, *Ravissement : les représentations d'enlèvements amoureux dans l'art, de l'Antiquité à nos jours*

Citadelles & Mazenod, 2018

La représentation du désir sexuel dans les œuvres d'art est illustrée par une étude iconographique et typologique du rapt amoureux, complétée par des sources littéraires. Le discours de l'auteur, axé sur les rapports conflictuels entre les sexes, questionne les responsabilités de l'homme et de la femme dans l'acte d'enlèvement.

Régis BURNET, *Peindre la Bible : quand les peintres interprètent les textes sacrés*

Bayard, 2020

Grâce à de nombreuses reproductions, l'auteur décrypte comment les peintres se sont emparés des sujets testamentaires à travers l'histoire. Loin d'être de simples illustrateurs, ils interprètent la Bible en défendant une esthétique et attestent leur capacité en représentant des éléments insaisissables relevant de la foi. Reprise d'une rubrique de la revue Le monde de la Bible.

Frédéric COUSINIE, *Gloriae : figurabilité du divin, esthétique de la lumière et dématérialisation de l'oeuvre d'art à l'âge baroque*

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2018

L'historien de l'art examine la façon dont certaines œuvres d'art de Paris et de Rome, qu'elles soient architecturales, picturales ou sculpturales, rendent gloire à des êtres spirituels. Il offre une analyse détaillée de ces œuvres et s'interroge sur leur réception, l'objet de la glorification ou encore leur capacité à représenter Dieu.

Jérémie KOERING, *Les iconophages : une histoire de l'ingestion des images*
Actes Sud, coll. Les apparences, 2021

Une histoire de l'iconophagie depuis l'Antiquité, proposant une approche pluridisciplinaire entre l'histoire de l'art et l'anthropologie. L'auteur étudie les motifs, notamment religieux, qui ont poussé les humains à ingérer des images ou des aliments solides et liquides ayant été en contact avec des artefacts, ainsi que les imaginaires qui imprègnent ces désirs d'incorporation.

Tempêtes et naufrages : de Vernet à Courbet
- cat. expo., Paris, Musée de la vie romantique, 2020 - 2021
Paris-Musées ; Musée de la vie romantique, 2020

La violence de la mer a toujours été un sujet de fascination pour les peintres et autres artistes. Ce catalogue aborde la représentation des tempêtes et des naufrages dans les peintures de la fin du XVIIIe siècle aux années 1870.

Imagine Mozart : Mozart Bilder

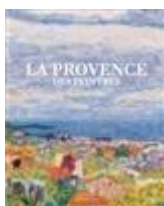
- cat. expo., Würzburg, Museum im Kulturspreicher, 2021
Aachen : Suermondt-Ludwig Museum, 2021

PEINTURE

François WIEHN, *Dictionnaire des peintres de Vendée : de naissance ou d'adoption*
La Geste, 2010

Ce dictionnaire recense quelques 273 peintres nés en Vendée ou y ayant séjourné de manière significative. Il fournit pour chacun des reproductions d'œuvres et une notice biographique.

Philippe CROS, *La Provence des peintres*
Citadelles & Mazenod, coll. Coup de cœur, 2021

Invitation à découvrir des lieux emblématiques (Marseille, Toulon, Saint-Tropez, Cannes, Nice, montagne Sainte-Victoire, L'Estaque, Avignon, etc.) à travers le regard de peintres des XIXe et XXe siècles : Bonnard, Matisse, Picasso, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Signac, Marquet, Boudin, entre autres. Les courants tels que le néoclassicisme, l'impressionnisme ou le néo-impressionnisme sont abordés.

Daniel ARASSE, *Histoires de peintures*
Gallimard, coll. Folio. Essais, n° 469, 2006

L'historien d'art Daniel Arasse propose une traversée de l'histoire de la peinture sur six siècles, de l'invention de la perspective jusqu'à la disparition de la figure et évoque les grandes problématiques de l'histoire de l'art, mais aussi des peintres, des parcours thématiques ou des tableaux précis.

Le Talisman de Paul Sérusier : une prophétie de la couleur

Musée d'Orsay ; Musée de Pont-Aven ; RMN-Grand Palais, 2018

Une présentation de l'œuvre du peintre français, notamment de son tableau le *Talisman*, peint en 1888, qui a inspiré le mouvement nabi.

Léonie MARQUAILLE, ***La peinture hollandaise et la foi catholique au XVIIe siècle***

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2019

Le catholicisme néerlandais a inspiré des œuvres qui ont renouvelé l'histoire de la peinture religieuse en Hollande au XVIIe siècle mais aussi celle du portrait, du paysage et des scènes de la vie quotidienne. À travers l'étude de diverses œuvres, de leur mise en contexte et de leur réception, l'auteure analyse les rapports entre les catholiques, les calvinistes et les pratiques artistiques.

Frank CLAUSTRAT, ***La peinture nordique et ses maîtres : Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède 1800-1920***

Le Faune, 2021

L'histoire de la peinture nordique du début du XVIIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine est retracée dans ce catalogue par l'analyse de 70 œuvres représentatives de cette période.

ARTS GRAPHIQUES

Laurent BARIDON et Martial GUEDRON, ***L'art et l'histoire de la caricature***

Citadelles & Mazenod, 2021

Panorama de l'histoire de la caricature et du portrait à charge en Occident. Étudie les débuts du genre à la Renaissance, sa popularité croissante grâce à l'imprimerie, son âge d'or au moment de l'essor de la presse satirique, ses formes sculptées, ses relations avec les avant-gardes artistiques et la culture populaire jusqu'à son impact en 2015 avec l'attentat contre le journal Charlie Hebdo.

École de Pont-Aven : variations sur la ligne

Silvana Editoriale ; Musée de Pont-Aven, 2021

Le catalogue de cette exposition organisée en trois accrochages successifs présente quelque cent dessins et estampes d'artistes tels que Paul Gauguin, Émile Bernard ou encore Paul Sérusier. Ces œuvres révèlent la part de l'intime et de l'instinctif chez ces artistes, ainsi que leur processus créatif.

En scène ! dessins de costumes de la collection Edmond de Rothschild

Lienart éditions ; Louvre éditions, coll. Arts graphiques, 2021

Des illustrations de costumes de ballets, de fêtes et d'opéras ayant été donnés en France entre le XVIe et le XVIIIe siècles. De nombreux artistes sont présentés dont Primaticcio, Jean Berain ou Henri Gissey. Leurs dessins montrent le faste des spectacles mais donnent aussi des indices techniques sur les pratiques et méthodes utilisées pour tisser et coudre les tenues.

Voyage sur la route du Kisokaido : de Hiroshige à Kuniyoshi
- cat. expo., Paris, Musée Cernuschi, du 16 octobre 2020 au 17 janvier 2021
Paris-Musées ; Musée Cernuschi, 2020

Présentation de trois séries de gravures réalisées entre 1835 et 1853 représentant les 69 étapes du Kisokaido, une route qui reliait, entre le XVIIe et le XIXe siècle, Edo, l'actuelle Tokyo, et Kyoto, l'ancienne capitale. La première série, réalisée par Elsen et Hiroshige, propose des paysages. Les deuxième et troisième, réalisées par Kunisada et Kuniyoshi, s'attardent sur le folklore japonais.

De David à Delacroix
Volume 2, Du tableau au dessin
- Paris, salon du dessin, 12, 2017
Société du Salon du dessin ; l'Échelle de Jacob, 2017

Une redécouverte des artistes, entre néoclassicisme et romantisme, et de leurs dessins. Delacroix, Houdetot, Ingres, Caresme ou Régnault sont par exemple étudiés.

Le dessin et les arts du spectacle : le geste et l'espace
- Paris, salon du dessin, 13, 2018
Société du Salon du dessin ; l'Échelle de Jacob, 2018

Ces dix contributions explorent le rôle du dessin dans les arts du spectacle et l'importance de cette thématique dans les collections publiques, notamment celles de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Elles abordent aussi la représentation de la commedia dell'arte, l'atelier des Berain ou la peinture de scène.

Georges Bruyer : graver la guerre
- cat. expo., Meaux, Musée de la Grande Guerre, 2021-2022
Ouest-France ; Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 2021

Dévoilant sa personnalité et son parcours, l'exposition donne à voir un ensemble d'œuvres de Georges Bruyer (1883-1962), estampes, gravures, huiles, aquarelles et dessins évoquant le front et les soldats, où la dureté du conflit est tamisée par la composition graphique, la recherche d'effets décoratifs ainsi que par son empathie à l'égard de ses contemporains.

La force du dessin : chefs-d'œuvre de la collection Prat
- cat. expo., Paris, Petit Palais, 2020
Paris-Musées ; Musée du Petit Palais, 2020

La collection de Louis-Antoine et Véronique Prat réunit les plus grands noms du dessin français du XVIIe au XIXe siècle : Poussin, Prud'hon, Delacroix, Courbet, Cézanne, etc. Représentatives de ces maîtres, ces œuvres sont souvent remarquables par leur composition ou leur sujet. Ce catalogue commente et renseigne chacun des 184 dessins, offrant un vaste panorama de trois siècles d'art en France.

Michel Lucas, Satirix : La vie abrégée d'une revue interdite
- cat. expo., Paris, Orbis pictus, 2021
Paris : Galerie Orbis pictus, 2021

C'est autour de l'aventure de la revue *Satirix*, créée en 1971 par Lucien Grand-Jouan et interdite en 1973 par le gouvernement Pompidou (au moment de publication du numéro 23, *La Vérité toute nue* de Pino Zac), que s'organise cette exposition. Elle tente de prouver, par la qualité des œuvres présentées, que le dessin de presse est un art majeur, reflet au fil des générations des conflits de la vie politique et sociale dans une société moderne.

SCULPTURE

Marlène-Michèle BITON, *L'art des bas-reliefs d'Abomey : Bénin, ex-Dahomey*
L'Harmattan, coll. Les arts d'ailleurs, 2000

L'art du bas-relief fut très répandu dans l'ancien royaume du Dahomey (actuel Bénin) ; plus de 700 œuvres sont répertoriées et étudiées dans cet inventaire non exhaustif, à travers leurs formes et iconographie.

Le renouveau de la Passion : la sculpture religieuse entre Chartres et Paris autour de 1540
In Fine éditions d'art, 2020

Une présentation des œuvres du sculpteur orléanais François Marchand et de leur réception. Participant d'un mouvement très important de renouveau de la commande religieuse par les communautés aux alentours des années 1540, ses sculptures reflètent un processus de conception à plusieurs mains, l'artiste s'appuyant sur des modèles auxquels il apporte sa propre touche.

Le travail, la lutte & les passions : bronzes belges au tournant du XXe siècle autour de la donation Philippe et Françoise Mongin

Invenit ; La Piscine-Musée d'art et d'industrie de Roubaix, coll. Art et politique, 2020

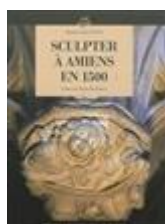
Présentation de quatorze bronzes décoratifs belges issus des collections du musée de Roubaix. Réalisées par trois générations de sculpteurs, de Constantin Meunier (1831-1905) à Joseph Witterwulgue (1883-1967) en passant par Jef Lambeaux (1852-1908), les œuvres sur le thème des travailleurs ou de l'amour illustrent la société de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Pierre-Eugène LEROY et Michel THAT, *Sculptures en Champagne au XVIe siècle : 300 chefs-d'œuvre de la statuaire en Champagne méridionale*

Faton, 2009

Présentation de 100 œuvres représentatives de la sculpture dans la région de Troyes de 1470 à 1530, période marquée par un renouveau économique, intellectuel et artistique.

Stéphanie Diane DAUSSY, *Sculpter à Amiens en 1500*

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2013

Cet ouvrage explique que la fécondité de la création artistique à Amiens, entre 1508 et 1519, s'explique par le contexte économique et social du métier de sculpteur. La structure de la profession, les modes de transmission et les conditions d'exercice ont influé sur le travail des sculpteurs et leur ont permis de laisser un patrimoine original, notamment dans la cathédrale Notre-Dame.

Alexandre MARAL, *Le Versailles de Louis XIV : un palais pour la sculpture*

Faton, 2013

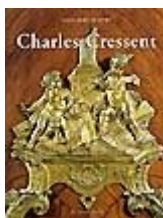
Le chantier de Versailles a été à l'origine d'un nombre considérable de sculptures : cet ensemble, voulu par Louis XIV, constitue une part de son héritage. Présentation de ce patrimoine sculpté des jardins et du palais où de nombreuses personnalités ont laissé leur empreinte : Girardon, les frères Marsy, Coysevox, Keller...

Catalogue sommaire des sculptures, médaillons et moulages des XVIIIe et XIXe siècles : Palais des beaux-arts de Lille

RMN-Grand Palais ; Palais des beaux-arts de Lille, 2009

Catalogue regroupant les fonds de sculptures, médaillons et moulages des XVIIIe et XIXe siècles du Palais des beaux-arts de Lille.

Alexandre PRADERE, **Charles Cressent : sculpteur, ébéniste du régent**

Faton, 2003

Sculpteur de formation, Charles Cressent devint ébéniste par le jeu des circonstances et connut la célébrité entre 1719 et le début des années 1750. Créateur de meubles de luxe du premier style Louis XV, il fut aussi l'inventeur de modèles de pendules et de chenets. À l'étude des différents types de meubles s'ajoute un catalogue raisonné de toutes les œuvres attribuées à Cressent.

Patrice KORPIUN, **Dans l'atelier des Perdry : maîtres fondeurs du roi d'Espagne à Valenciennes au 17e siècle : fouilles archéologiques préventives de la rue d'En-Bas-l'Eau, Valenciennes**

Illustria-Librairie des musées ; Service archéologique de Valenciennes, 2010

Le service archéologique de Valenciennes a procédé en 2007 à une fouille archéologique qui a dévoilé principalement l'ancienne fonderie des Perdry, fondeurs d'artillerie et munitionnaires au service du roi d'Espagne. Une découverte offrant une partie importante des infrastructures ainsi qu'un mobilier exceptionnel qui donne un éclairage particulier sur les techniques de fabrication des armes.

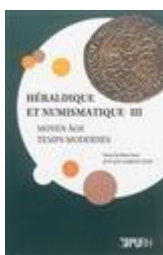
Geneviève HAMON et Anne LONGUET MARX, **Simone Boisecq-Karl-Jean Longuet : une sculpture vivante entre Bretagne et Saint-Germain-des-Prés**

- cat.expo., Auray, Chapelle du Saint-Esprit, 2021

Auray : ville d'Auray, 2021

L'exposition retrace la vie et l'œuvre de ces deux sculpteurs qui vivaient une partie de l'année près d'Auray. Leurs ateliers étaient toutefois à Paris où ils côtoyaient le milieu artistique de l'après-guerre. Ils abordent dans leurs sculptures des thèmes multiples : le corps humain, l'arbre, la ville, le soleil, la musique... Leur univers intime est aussi mis en lumière : l'enfance de Simone Boisecq en Algérie, son goût pour les objets « sauvages » hérité de son père. Pour Karl-Jean Longuet, la place importante de l'histoire et de la politique dans son œuvre provient de la tradition familiale et de l'action de son père, député, maire, journaliste et militant.

HERALDIQUE ET NUMISMATIQUE

Héraldique et numismatique : Moyen Âge, Temps modernes Volume 3

Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015

Recueil d'études abordant les rapports de l'héraldique et de la numismatique en deux volets : les monnaies d'une part, les jetons et les médailles d'autre part.

Pierre BONY, *Un siècle de sceaux figurés (1135-1235) : le sceau image de la personne en France d'Oïl, Angleterre, Ecosse et pays de Lorraine - essai de classement chronologique des sceaux figurés des rois, seigneurs, femmes, dignitaires et communautés ecclésiastiques*
Léopard d'or, 2002

Etudie pour la période donnée les sceaux qui ont été classés dans un double cadre, chronologique et typologique. Propose une sélection de sceaux déjà identifiés et recensés dans les collections de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la Hollande. Comporte de nombreuses planches présentant les sceaux, objets de l'étude.

MOBILIER

Marie-France DUPUY-BAYLET, *De bronze et de cristal : objets d'ameublement XVIIIe-XIXe siècles du Mobilier national*
Faton, 2020

Présentation de la collection de bronzes d'ameublement et d'objets décoratifs ou utilitaires en cristal du Mobilier national, liés aux thèmes de l'heure, du feu et de la lumière : pendules, encoignures de cheminées, lanternes, entre autres. L'auteure aborde notamment l'histoire de ces objets réalisés entre le XVIIIe et le XIXe siècle, hérités du Garde-Meuble royal et impérial.

Christophe HUCHET DE QUENETAÏN, *Les styles Consulat et Empire*
Amateur, coll. Des styles, 2005

Retrace l'histoire du style Empire, style dans le prolongement du style néo-classique né au XVIIIe siècle et s'inspirant de l'Antiquité romaine et égyptienne. Étudie les arts décoratifs du début du XIXe siècle qui sont marqués par les débuts de l'industrialisation de la production et l'essor des industries de luxe, ainsi que ses grandes figures : Percier, Fontaine, P.P. Thomire, etc.

Jean-Pierre RIDEAU-BAUDIN et Claire DELMOTTE, *Le voltaire*
Vial, coll. Réfection pas à pas, 2016

Présentation en images des outils du tapissier et du garnisseur, ainsi que des étapes des techniques traditionnelle et contemporaine de réfection d'un fauteuil voltaire : sanglage, guindage, garnissage, mise en blanc, couverture, etc.

Régis MATHIEU, *Lumières : une brève histoire du lustre : à travers les collections du Mathieu Museum*
le Passage, coll. Beaux arts, 2013

L'auteur, qui dirige des ateliers de création de lustres et a conduit la restauration de lustres historiques, raconte l'histoire de cet objet, d'abord simple objet d'éclairage suspendu qui s'est imposé peu à peu comme un élément de décor essentiel et spectaculaire en s'habillant de métaux précieux, de cristal naturel ou de verreries fines.

Philippe PALASI, *Plaques de cheminées héraldiques : histoire d'un support métallique des armoiries - fin XVe-XXe siècle*
Gourcuff Gradenigo, 2014

L'auteur retrace l'histoire des plaques de cheminées armoriées, de leur apparition au XVe siècle à aujourd'hui, en passant par l'évolution architecturale de la cheminée « à la française » au XVIIe siècle. Il présente 700 plaques héraldiques, qui constituent un réel patrimoine, témoin de l'identité des maîtres d'un lieu.

Anne CARLIER, *Mobilier de Chantilly*
Faton, 2010

Pierre KJELLBERG, *Le mobilier français du XVIIIe siècle : dictionnaire des ébénistes et des menuisiers*
Amateur, 2002

Cette histoire du meuble français du XVIIIe siècle distingue le style Régence, le style Louis XV, le style transition Louis XV-Louis XVI, le style Louis XVI, enfin le style Directoire, avec une actualisation par les acquisitions des musées ou par les nouveautés sur le marché de l'art. Les menuisiers et ébénistes français du XVIIIe siècle firent de Paris un haut lieu de l'ébénisterie.

OBJET D'ART, ARTS DECORATIFS

70s decorative art
Taschen, Midi, 2020

Le design des années 1970, marqué par les aventures futuristes, à travers les archives de Decorative art.

60s decorative art
Taschen, Midi, 2020

Le design des années 1960, à travers les archives de Decorative art. L'euphorie des années 1950 est encore vivace. D'un côté, un modernisme sobre et la quête de la forme parfaite. De l'autre le dialogue avec la culture du quotidien et le retour à l'artisanat.

Revivals : l'historicisme dans les arts décoratifs français au XIXe siècle
Arts décoratifs ; Louvre éditions, 2020

Au cours du XIXe siècle, il est commun pour les artistes de revisiter les styles de trois périodes historiques, l'Antiquité, la Renaissance et le XVIIIe siècle, afin de renouveler leur création. Ces contributions, issues d'un séminaire tenu à Paris de 2015 à 2018, analysent le développement de ce phénomène dans le domaine des arts décoratifs en France.

Le siècle des poudriers (1880-1980) : la poudre de beauté et ses écrins : autour de la collection d'Anne de Thoisy-Dallem
Faton ; Musée international de la parfumerie ; Bibliothèque Forney, 2020

Catalogue consacré à l'histoire de la poudre de beauté de 1880 à 1980, moment où elle se développe à la fois d'un point de vue technique et chimique mais aussi dans ses usages et ses contenants, le poudrier et la boîte à poudre. Il permet d'entrer dans l'intimité du rituel de maquillage, notamment par le biais de la collection particulière d'Anne de Thoisy-Dallem.

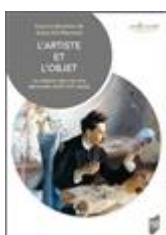
Laurence SALMON, *Pierre Legrain : reliures, meubles, cadres*
Norma, 2019

Présentation de la vie et de l'œuvre de Pierre-Emile Legrain (1888-1929), à la fois designer, architecte d'intérieur, relieur, encadreur et paysagiste. L'évocation de son entourage, amis et commanditaires, permet de comprendre le contexte artistique dans lequel son œuvre a pu éclore.

Jeux et enjeux du cadre dans les systèmes décoratifs de la première modernité : 1500-1700
Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2019

Des études sur les dispositifs d'encadrement dans les décors conçus du XVIe à la fin du XVIIe siècle, dans les domaines de l'architecture, de la sculpture, de la peinture et de l'art du jardin. Réels ou imaginaires, ils sont élaborés par les artistes pour délimiter, articuler et mettre en valeur les différentes parties de l'ornement, tout en conditionnant la réception du message proposé.

L'artiste et l'objet : la création dans les arts décoratifs (XVIIIe-XXe siècle)
Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2018

Issues de deux rencontres tenues en 2014 et 2015, ces contributions analysent le rôle des acteurs de la création artistique dans le cadre d'une production industrielle de la fin du XVIIIe siècle aux années 1920. Elles interrogent les modalités de collaboration des artistes avec les manufactures et les entreprises dans les domaines du mobilier, des arts du textile, de l'orfèvrerie, du papier peint.

Michael LUCKEN, *Les fleurs artificielles : création, imitation et logique de domination*
Presses de l'Inalco, coll. Asie(s). Sciences humaines et sociales, 2016

Étude de la question de l'imitation dans la culture japonaise moderne et contemporaine, question au cœur des rapports de domination symbolique entre les cultures. L'auteur souligne que le Japon a très souvent été décrit comme une culture de l'imitation, et qu'il a assimilé, non sans ironie, cette image imposée en grande partie de l'extérieur.

Gaëlle LAFAGE, *Charles Le Brun : décorateur de fêtes*
Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2015

Issue d'une thèse de doctorat soutenue en 2013, une présentation d'un aspect méconnu de la carrière du premier peintre de Louis XIV : sa participation active, en tant que décorateur, aux fêtes et aux cérémonies de la cour. Ces événements qui investissaient pour quelques heures les jardins ou les édifices royaux réunissaient des peintures, des sculptures, des tapisseries... éphémères.

Agathe LE DROGOFF-OKECKI, *La Manufacture de Beauvais et ses peintres (1848-1914)*
Mare & Martin Arts, 2020

De 1848 à 1914, la Manufacture de tapisserie de Beauvais œuvra à la régénération des arts décoratifs français. L'ouvrage explore les relations entre peinture et arts décoratifs durant le second Empire et la IIIe République. À travers les biographies croisées des peintres de la Manufacture, se dessinent les cercles relationnels et les milieux économiques et techniques de cette période.

Complètement piqué : le fol art de l'écaillé à la cour de Naples

- cat. expo., Paris, Galerie Jacques Kugel, 2018

M. Hayot, 2018

Un catalogue qui présente cinquante œuvres caractéristiques de l'art du piqué, une technique décorative développée à Naples dans la première moitié du XVIIIe siècle à partir de trois matériaux, l'écaillé, l'or et la nacre, incrustés sur les objets de manière à former des motifs et des décors à la mode du temps : singeries, chinoiseries ou grotesques.

Sabine MELCHIOR-BONNET, ***Histoire du miroir***

Imago, 1994

Longtemps rare, cher et précieux, le miroir est aujourd'hui un élément banal du décor domestique ou urbain. Son histoire est aussi celle du rapport de l'homme à sa propre image et à son double. Cet ouvrage explore les multiples aspects d'un symbole et retrace l'étonnante influence d'un objet familier sur notre sensibilité.

Léopold Diego SANCHEZ, ***Paul Follot : un artiste décorateur parisien***

Archives d'architecture moderne, 2020

Présentation de la vie et de l'œuvre du décorateur français (1877-1941), qui se démarque notamment au cours de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 grâce à ses réalisations Art déco. Capable de dessiner aussi bien des meubles que des bijoux, des tapis, des lampes ou des papiers peints, il influence le style français de la première moitié du XXe siècle.

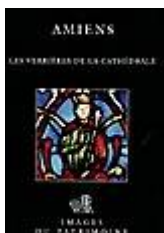
VERRE

Véronique DAVID, ***Les ateliers Duchemin : théâtre de la métamorphose***

Ateliers d'art de France éditions, coll. Artistes de la matière, 2020

L'histoire de la famille Duchemin, maîtres verriers depuis six générations et de leur atelier. L'auteure évoque également les spécificités de l'art du vitrail, de la conservation de ce patrimoine à la création d'œuvres contemporaines, associant ainsi savoir-faire traditionnel et expérimentation de nouvelles techniques. Elle présente des œuvres réalisées par ces artisans.

Service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, ***Amiens : les verrières de la cathédrale***

Association pour la généralisation de l'Inventaire régional en Picardie, coll. Images du patrimoine, n° 214, 2003

Les vitraux de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens furent constamment enrichis jusqu'au XVIe siècle et connurent un important renouvellement au cours du XIXe siècle. L'originalité des panneaux, conservés au dépôt des Monuments historiques, et des verrières témoignent de l'activité artistique et de la vitalité économique de la Picardie au XIIIe siècle.

Chagall, le passeur de lumière

Centre Pompidou Metz ; Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2020

Une démonstration de l'importance du vitrail et de la lumière dans l'œuvre de Marc Chagall. Sont présentées les maquettes de vitraux réalisés pour des édifices de Metz, Reims et Sarrebourg mais aussi en Allemagne, en Israël, en Angleterre, en Suisse et aux États-Unis. Elles sont mises en correspondance avec de nombreux dessins, céramiques, peintures et sculptures.

Stéphane PALAUDE, *Trélon, Charleville & Glageon : trois verreries réunies*
Silvana Editoriale, 2015

Présentation des pièces de trois verreries industrielles de Champagne-Ardenne et du Nord-Pas-de-Calais fondées au XIXe siècle et maintenant disparues. Elles fabriquaient des articles pour le service de table, la chimie, la parfumerie, la pharmacie, la droguerie, etc.

Merveilles de verre : trésors des musées et des collections d'Alsace de l'Antiquité à l'Art nouveau

- cat. expo., Colmar, Musée d'Unterlinden, 2006

Nuée bleue ; Musée d'Unterlinden, 2006

Une sélection de 300 des plus belles pièces de verre extraites des collections alsaciennes privées ou publiques : le verre dans l'Antiquité, la verrerie mérovingienne, le verre archéologique du XIIIe au XVIIe siècle, de Venise à 1900, les verres de la Société industrielle de Mulhouse, les verres des Blaschka.

Le verre en Lorraine et dans les régions voisines

- actes du colloque international, Association française pour l'archéologie du verre, Metz, 26, 2011

Editions Mergoïl, coll. Monographies Instrumentum, n° 42, 2012

Sans imposer de limites chronologiques, les contributions mettent en lumière l'abondante documentation sur l'archéologie du verre en Lorraine, Belgique, Allemagne, Suisse, au Luxembourg et aux Pays-Bas, valorisent le patrimoine verrier lorrain et soulignent les relations transfrontalières liées à l'activité verrière.

Giuseppe CAPPA, *Le génie verrier de l'Europe*

Mardaga, 2007

La découverte à Venise, au XIVe siècle, d'un type de verre incolore et transparent, a donné un élan au développement d'un art spécifique à l'Europe. L'éventail de près de mille verres réunis ici évoque cette histoire multiple, des origines à nos jours.

Glasmalerei der Moderne : Faszination Farben im Gegenlicht / sous la dir. de Jutta DRESCH.

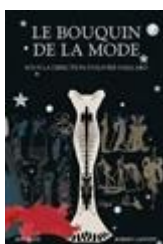
- cat. expo., Karlsruhe, Badischen Landesmuseum, 2011

Karlsruhe : Badisches Landesmuseum Karlsruhe, 2011

édition en allemand « Peinture sur verre moderne : Fascination de la couleur en contre-jour »

Aucun autre genre d'art n'intègre autant la lumière dans la représentation artistique, et aucune autre discipline n'est aussi étroitement liée à l'architecture que la peinture sur verre. Ce catalogue est spécialement consacré à cette forme d'art, en se concentrant sur une époque très particulière de cette peinture : les XXe et XXIe siècles.

TEXTILE

Le bouquin de la mode

R. Laffont, coll. Bouquins, 2019

L'histoire du vêtement et de la mode est retracée, des premières lois somptuaires à l'avènement du prêt-à-porter en passant par l'invention de la haute couture par C.F. Worth au XIXe siècle.

Chantal GASTINEL-COURAL, *Les tapis du pouvoir : la manufacture de la Savonnerie dans la première moitié du XIXe siècle*

Faton, 2020

Une étude systématique de la production de tapis tissés à la manufacture royale de la Savonnerie au cours de la première moitié du XIXe siècle, destinés à meubler les palais de souverains. Les créations de Percier et Fontaine sous l'Empire, puis celles du dessinateur Jacques-Louis de Saint-Ange sous la Restauration ainsi que le renouvellement de style sous la Monarchie de Juillet sont abordés.

Bernard PARISOT, *Encyclopédie de la chaussure : du paléolithique supérieur au XXIe siècle*

le Bord de l'eau ; La muette, 2020

L'histoire de la chaussure et de ses représentations à travers le monde. Avec une présentation des marques, des enseignes ou encore des créateurs.

METAUX

Guy DE BOIS, *L'art de la ciselure*

Ophrys, coll. Ophrys art, 2015

L'essentiel du métier de ciseleur, les aspects techniques et artistiques de la ciselure à travers l'histoire, la technologie, et les outils nécessaires sont expliqués. Cette synthèse présente également les exemples les plus emblématiques d'objets décoratifs, d'orfèvrerie, de bijoux ou d'armes ciselées.

La conservation des métaux

CNRS Éditions, coll. Conservation du patrimoine, 2001

Précédées d'une introduction historique sur la métallurgie préindustrielle et d'un chapitre consacré aux propriétés chimiques des métaux, de nombreuses études de cas présentent la restauration d'objets ou d'œuvres dont les âges s'étalent de la protohistoire à l'époque actuelle : armes celtiques, plaque-boucle mérovingienne, casque de Charles VI, canons, dôme des Invalides...

Bertrand BERGBAUER, *Étains de Lorraine : un territoire, des hommes et leurs créations : XVIe-XIXe siècle*

S. Domini ; Mairie de Toul, coll. Collections & patrimoine, 2018

Une histoire du travail de l'étain en Lorraine retracée au travers de plus de 250 poinçons et 200 objets provenant de musées et de collections privées : pichets, aiguères, plats gravés ou encore modestes objets du quotidien. L'ouvrage est complété par un répertoire des potiers d'étain lorrains en activité entre le XVIe et le XIXe siècle.

Les orfèvres français sous l'Ancien Régime

- actes du colloque, Nantes, 13 et 14 octobre 1989

Service régional de l'inventaire Pays de la Loire, Cahiers du patrimoine, n° 39, 1994

Confrontation de points de vues émanant de spécialistes français et étrangers, qui donnent ici le récapitulatif de leurs recherches concernant le rôle et l'influence de l'orfèvrerie française dans les ateliers anglais et allemands, ainsi qu'à Liège, Turin, dans le canton de Fribourg et au Québec.

Françoise CORDIER et Daniel REULIAUX, *Ouvrez la porte : la serrurerie décorative*
Archives d'architecture moderne, coll. Les carrés AAM, 2005

Retrace l'évolution de la serrurerie décorative depuis la grande clef égyptienne antique jusqu'à la poignée contemporaine signée par un artiste.

Jacques PEIFFER, *Longwy : des émaux & des oiseaux*
Serpnoise, 2010

De page en page, est présenté l'exceptionnel luxe décoratif des célèbres émaux, la modernité de la barbotine, l'originalité de la majolique, œuvres créatives populaires ou d'avant-garde sur lesquelles Longwy a construit sa célébrité au XIXe siècle.

L'école des Arts Joailliers : le bijou dessiné à la découverte du dessin joaillier, sous la dir. de Guillaume GLORIEUX

- cat. expo., Paris, École des Arts Joailliers 2021 - 2022

Van Cleef & ; Arpels, Paris : Van Cleef & Arpels, 2021

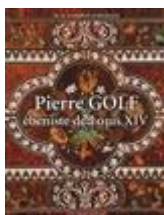
Exposition sur le dessin joaillier, objet qui a peu été étudié et montré au public, à partir d'une collection d'arts graphiques exceptionnelle, comprenant carnets de joaillerie, dessins, photographies ou encore livres de fabrication, à ce jour, inédits. Entrée dans le fonds d'archives de la Maison Van Cleef & Arpels en 2019, elle a été rassemblée par plusieurs générations d'une même famille de collectionneurs et conservée jusqu'alors aux États-Unis. Riche de près de 10 000 documents issus d'ateliers d'artistes et de joailliers français et américains, du milieu du XVIIIe siècle aux années 1960, elle est actuellement en cours de classement et de restauration.

BOIS

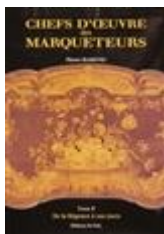
Pierre RAMOND, *André-Charles Boulle : ébéniste, ciseleur et marqueteur ordinaire du roy*
Vial, 2011

Cette monographie sur le grand ébéniste met en lumière l'univers de l'artiste, les techniques et procédés de marqueterie de l'époque ainsi que ses travaux pour les demeures royales.

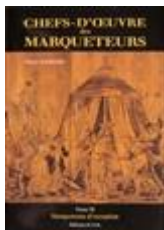
C.W. LUNSINGH SCHEURLEER, *Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV*
Faton, 2005

À partir des factures de livraisons à la Couronne, l'auteur a pu analyser la qualité de la production et le luxe des fournitures de P. Gole, nommé ébéniste du roi Louis XIV en 1651. Si certains meubles ont disparu, l'inventaire après décès de l'ébéniste fournit des indications précises sur le mobilier et le goût de l'époque.

Pierre RAMOND, *Chefs-d'œuvre des marqueteurs*
Volume 2, De la Régence à nos jours
Vial, 1996

L'histoire et la technique de la marqueterie étayées par de multiples relevés à la main et des photographies qui témoignent de la beauté des formes et des motifs, ainsi que de la richesse des matériaux employés. L'auteur, professionnel et professeur à l'école Boulle, a puisé dans le patrimoine des plus grands musées et galeries d'art du monde.

Pierre RAMOND, *Chefs-d'œuvre des marqueteurs*
Volume 3, Marqueteurs d'exception
Vial, 1999

Détaille les œuvres réalisées par les grands spécialistes de la marqueterie que furent Jean-François Oeben, Jean-Henri Riesener, Abraham et David Roentgen. L'auteur, professionnel et professeur à l'école Boulle, a puisé dans le patrimoine des plus grands musées et galeries d'art du monde.

Patrick GEORGE, Emmanuel MAURIN et Marie-Christine TROUY, *L'essence du bois : manuel d'identification macroscopique des bois du mobilier français : XVIe-XXe siècle*
Ed. du Patrimoine, 2020

L'authentification des meubles passe nécessairement par la reconnaissance des bois, notamment lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des prélèvements pour une identification au microscope. Dans ce but, les auteurs présentent les caractéristiques macroscopiques de 80 essences de bois. Ils abordent aussi l'historique de leur utilisation ou de leur commerce.

CERAMIQUE

Jean-Claude MARTIN, *Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte d'Azur*
Sudarènes éditions ; J.-C. Martin, 2009

Classé par ordre alphabétique, un répertoire des potiers, céramistes, décorateurs, ateliers et fabriques des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Pour chaque nom, une courte bibliographie, et lorsque cela est possible, la photographie d'une œuvre et de la signature de l'artiste.

Jean-Claude MARTIN, *Marques et signatures de la céramique en région Rhône-Alpes : du XIVe siècle à nos jours*
Sudarènes éditions, 2012

Ce livre s'appuie sur un travail de recherches de six ans (archives, familles de potiers, correspondances avec des descendants) pour répertorier les marques et les signatures de la céramique d'art de la région. Les potiers et céramistes sont classés par ordre alphabétique, avec de nombreuses reproductions d'œuvres et de marques.

Janet GLEESON, *L'alchimiste de Meissen : l'extraordinaire histoire de l'invention de la porcelaine en Europe*
Lattès, 2001

Johann F. Böttger, né en 1682, alchimiste de génie, fut enfermé de longues et vaines années dans un laboratoire par le roi de Saxe afin de lui livrer les arcanes de la pierre philosophale. Il finit par sauver sa tête en trouvant la formule chimique de la porcelaine. La jalousie des souverains voisins provoqua corruption, espionnage, meurtres... Commencèrent alors les guerres de la porcelaine.

Grégoire GONIN, *Redécouvrir la porcelaine de Nyon : 1781-1813 - diffusion et réception d'un artisanat de luxe en Suisse et en Europe du XVIIIe siècle à nos jours*
Editions Alphil-Presses universitaires suisses, coll. Images et patrimoine, 2017

Une étude de l'histoire économique, sociale et artistique de la manufacture de porcelaine suisse qui permet de mieux comprendre la problématique de la production et la diffusion de ces produits de luxe en Suisse et en Europe, fondée sur des archives inédites. Dressant le profil psychologique du collectionneur type, l'auteur aborde aussi la question du marché de l'art.

Antoinette FAY-HALLE et Christine LAHAUSSOIS, *Porcelaine française du XVIIIe siècle : histoire, motifs & marques*
Ed. Massin, coll. Les essentiels du patrimoine, 2011

Ce document propose un historique de la porcelaine française, avec un cahier pratique pour identifier les différentes marques, ainsi que des motifs à reproduire.

Claire DUMORTIER et Patrick HABETS, *Porcelaine de Tournai : scènes galantes et décors historiés*
Racine, 2015

Présentation des décors de scènes galantes, de putti, de batailles, de fables, d'animaux et de chasses qui ornent les porcelaines de Tournai. Ces décors montrent le goût du XVIIIe siècle ainsi que l'influence des modèles français, allemands et anglais.

Ming BAI, *La porcelaine de Jingdezhen : savoir-faire et techniques traditionnels*
The traditional craft of porcelain in Jingdezhen
Ed. de la Revue de la céramique et du verre, 2005

Présente les techniques traditionnelles de la céramique chinoise de Jingdezhen, au nord-est de la province de Jiangxi.

Vital-Mareille, *Les faïences anciennes de l'Aquitaine*
Ed. des Régionalismes, Arremoludas, n° 225, 2014

Histoire des faïences d'Aquitaine, de Bernard Palissy, précurseur du XVIe siècle, à Boudon de Saint-Amans, Johnston et Vieillard, figures emblématiques du XIXe siècle, en passant par Hustin au XVIIe siècle.

Christophe PERLES, *Céramiques anciennes : catalogue n°15*
Mare & Martin Arts, 2014

Présentation d'une collection de cent pièces réalisées durant l'âge d'or de la faïence de Rouen. Le contexte historique des œuvres est présenté, ainsi que les principales caractéristiques de l'époque : les chinoiseries, les décors rayonnants, les motifs orientaux, etc.

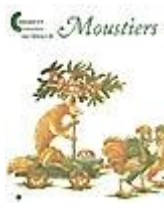
Michèle-Cécile GILLARD, *Faïence de Gien, 1821-1900*
Ed. Massin, 2008

Présentation de l'histoire, des différents décors et réalisations de la manufacture de Gien. L'auteure propose également de découvrir les barbotines et présente un tableau des marques et signatures.

Christine LAHAUSSOIS, *Comment reconnaître une faïence de Delft*
RMN-Grand Palais, coll. Comment reconnaître, 2006

L'art de la poterie est florissant à Haarlem dès le XVIe siècle. A Delft, la faïence connaîtra son apogée durant la seconde période du XVIIe siècle. Les plus anciennes, peintes en camaïeu bleu, se distinguent par l'exubérance de leurs décors. Au XVIIIe, la production augmente et prend un caractère commercial et son influence s'étend dans tout le Nord de l'Europe.

Denise COLLARD-MONNIOTTE, *Comment reconnaître une faïence de Moustiers*
RMN-Grand Palais, coll. Comment reconnaître, 2006

Héritier de la longue tradition de la poterie qui existe dans les gorges du Verdon depuis le Moyen Age, le village de Moustiers-Sainte-Marie connaît au XVIIe siècle une production exemplaire. En 1679, Pierre et Joseph de Clérissey s'y installent, suivis par d'autres faïenciers au début du XVIIIe siècle. La dernière fabrique fermera ses portes en 1789.

Christine GERMAIN-DONNAT, *Comment reconnaître une faïence de Rouen*
RMN-Grand Palais, coll. Comment reconnaître, 2006

Fournit des repères pour identifier clairement la faïence rouennaise, qui connaît ses débuts au XVIe siècle avec Masséot Abaquesne, formé auprès des maîtres italiens de Faenza.

Antoinette FAY-HALLE, *Comment reconnaître une porcelaine de Saxe du XVIIIe siècle ?*
RMN-Grand Palais, coll. Comment reconnaître, 2008

Des repères pour identifier de manière précise une porcelaine de Meissen. C'est dans cette petite ville d'Allemagne que les premières porcelaines dures européennes ont été créées.

Majoliques européennes : reflets de l'estampe lyonnaise (XVIe-XVIIe siècles)
- actes des journées d'études internationales Estampes et majoliques, Rome, 1996, Lyon 1997
Faton, 2003

Recherches de spécialistes européens sur Bernard Salomon, Cipriano Piccolpasso et les *Tre libri dell'arte del vasaio*, la Bible de Jean de Tournes et les *Métamorphoses* d'Ovide, autant de personnages et de livres ayant inspiré l'art de la céramique.

DESIGN

Deyan SUDJIC, *B comme Bauhaus : un abécédaire du monde moderne*
Ed. B42, 2019

De Authenticité à Zip, cet abécédaire donne une vision technique et accessible de l'histoire du design et permet de comprendre le monde environnant. Les objets abordés par l'auteur condensent nombre de problématiques qui ont rythmé l'histoire du design. Des décors des films d'Hitchcock à la création des logos de Levis et de Coca-Cola, c'est l'univers de la mode et de la technologie qui est évoqué.

ARCHITECTURE ET URBANISME

Maxime DECOMMER, *Les architectes au travail : l'institutionnalisation d'une profession, 1795-1940*

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2017

Une histoire de la profession d'architecte, de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la création de leur ordre professionnel en 1940. Chaque période étudiée met en perspective les persistances, les évolutions ou les ruptures avec la situation contemporaine.

Hélène ROUSTEAU-CHAMBON, *L'enseignement à l'Académie royale d'architecture*

Presses universitaires de Rennes, coll. Art & société, 2016

Analyse le contenu de l'enseignement prodigué en France aux futurs architectes du roi au sein de l'Académie royale d'architecture, à partir de sa fondation en 1671.

Philippe Rahm, *Histoire naturelle de l'architecture : comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments*

Pavillon de l'Arsenal, 2020

Adaptée d'une thèse, cette étude aborde le champ de l'architecture sous les angles physiologique et météorologique. L'auteur analyse les fondements des formes, des matières et des aménagements, mettant en lumière les enjeux sanitaires, comme le besoin de stocker, de rafraîchir, de protéger ou de ventiler, à la source des développements architecturaux.

L'urbanisme, utopies et réalités : une anthologie

Points, Points. Essais, n° 108, 2014

Synthèse des courants d'idées sur le thème de l'aménagement urbain et anthologie groupant des textes de 37 auteurs sur le même sujet.

PHOTOGRAPHIE ET CINEMA

Ian JEFFREY, *Le musée de la photo*

Phaidon, 2020

Rassemble plus de 550 images issues du patrimoine photographique mondial, à raison d'une par auteur, et explorant tous les champs : événements et personnalités célèbres, paysages fantastiques, photojournalisme, portraits, mode, entre autres. Chacune est commentée et un système de références croisées permet de retrouver des photographes d'un même mouvement ou traitant de sujets similaires.

HISTOIRE

Des bars et des histoires

- cat. expo, Montfort-en-Chalosse, Musée de la Chalosse, 2021

In extenso ; Musée de la Chalosse, 2021

Catalogue d'une exposition sur les bars dans la région de Montfort-en-Chalosse, dans les Landes, qui est prétexte à un panorama de l'histoire des lieux de convivialité caractéristiques de l'art de vivre à la française en milieu rural. Les auteurs évoquent la création des établissements, leur fréquentation, les produits qu'on y consomme et les activités liés à ces lieux de sociabilité.

Alain SCHNAPP, *Une histoire universelle des ruines : des origines aux Lumières*

Seuil, coll. La librairie du XXIe siècle, 2020

L'historien et archéologue dresse un panorama de la relation que les civilisations ont entretenue avec leurs monuments et la mémoire de leur héritage. De la Mésopotamie jusqu'à la Renaissance européenne, il montre les attitudes très différentes adoptées par les peuples pour conserver leur passé, jusqu'à l'Europe des Lumières, dont le souci des ruines continue à prévaloir jusqu'au XXIe siècle.

Les origines du monde : l'invention de la nature au XIXe siècle

- cat. expo., Paris, Musée d'Orsay, 2020 - 2021

Gallimard ; Musée d'Orsay, coll. Livres d'art, 2020

Ce catalogue présente un ensemble de 300 œuvres qui témoignent de l'effet des découvertes scientifiques, ainsi que leurs parallèles dans l'imaginaire artistique, littéraire et cinématographique, ayant redéfini, au XIXe siècle, la place de l'homme dans la nature, ses liens avec les animaux et sa propre animalité au sein d'un monde désormais compris comme un écosystème.

Stefano SIMIZ, *Confréries urbaines et dévotion en Champagne (1450-1830)*

Presses universitaires du Septentrion, coll. Histoire et civilisations, 2002

De 1450 à 1830, les confréries occupent une place importante dans l'histoire sociale et religieuse des trois cités épiscopales champenoises de Reims, Châlons et Troyes. En suivant leur histoire sur près de quatre siècles, cette étude contribue à la connaissance des tissus associatifs religieux anciens.

1919, de la paix aux reconstructions dans la Marne

- Journées d'étude, 5 & 6 décembre 2019, Tinquieux-Suippes, sous la dir. de Frédéric Guelton

Châlons-en-Champagne : Département de la Marne, 2020

Publié dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre dans la Marne.

Banditi ! brigandage et banditisme Corse-Italie, 1600-1940, sous la dir. de Sylvain GREGORI

- cat. expo., Bastia, Musée de Bastia. 2021

Bastia : Musée de Bastia, 2020

« Le banditisme est anéanti ! » En Corse, il ne faut pas toujours croire les préfets : malgré son triomphalisme prématuré, cette proclamation de Constant Thuillier, représentant de l'État dans l'île en 1853, signe surtout l'impuissance des autorités à juguler un phénomène enraciné, qui perdurera encore près d'un siècle. « Banditi ! », riche exposition organisée par le Musée de Bastia, retrace la construction de ce mythe qui fascina Flaubert, Maupassant, Mérimée, Dumas, la fine fleur des lettres françaises du XIXe siècle. Son grand mérite : jeter un pont vers l'Italie, cette terre-mère dont le puissant mouvement de centralisation français ne parviendra jamais, en Corse, à effacer la profonde influence culturelle. L'exposition donne surtout à comprendre les représentations successives de la figure du « roi du maquis ».

Bilan scientifique 2017, Service Régional de l'Archéologie ; Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est

Paris : Ministère de la culture, 2020

Le Bilan scientifique régional vise à diffuser les résultats des travaux archéologiques de terrain menés dans la région Grand Est. Il s'adresse aux archéologues, aux aménageurs, aux élus et à toute personne concernée ou intéressée par les recherches archéologiques menées dans la région. Dans le Grand Est, l'année 2017 a été marquée par une activité archéologique soutenue, due elle-même à une politique d'aménagement du territoire élevée sur certains secteurs géographiques. 3 300 dossiers d'aménagement ont été instruits par le Service régional de l'archéologie de la DRAC Grand Est, en 2017, soit un taux de prescription de diagnostics de 13,6 %.

À table ! Le repas français se raconte

- cat. expo., Montréal, Pointe-à-Callière cité d'archéologie et d'histoire, 2019

Montréal : Pointe-à-Callière, 2019

Ce catalogue a été conçu dans le but de célébrer le repas gastronomique des Français et de faire vivre ce patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO. L'exposition qu'il accompagne propose un voyage à travers les siècles à la découverte des particularités du repas français, de ses produits, du savoir-faire de ses artisans, de ses spécialités, de ses traditions, mais aussi de ses tendances actuelles à travers la rencontre de différents personnages politiques, d'artistes ou de grands chefs qui ont façonné et même révolutionné l'art culinaire de ce pays, tout en admirant près d'un millier de pièces d'exception reliées aux arts de la table.

CULTURE ET MUSEE

Catherine BALLE et Dominique POULOT, ***Musées en Europe : tradition, mutation et enjeux***

La Documentation française, 2020

Une analyse des musées en Europe dans laquelle les auteurs proposent d'approfondir la connaissance du contexte culturel propre à chaque nation. Ils étudient également les politiques culturelles et les systèmes muséaux de différents pays (les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne), ainsi que les composantes de l'évolution des musées dans une perspective sociologique.

Odile JOIN-LAMBERT, *Travailler au musée : publics, gardiens et conservateurs du Louvre et du British Museum - regards croisés (1946-1981)*

Presses universitaires du Septentrion, coll. Histoire et civilisations, 2019

Après la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Angleterre partagent le projet d'une fonction publique culturelle et développent leurs institutions muséales. Mais leurs moyens et leurs objectifs diffèrent, notamment sur les questions du recrutement, entre fonctionnaires et contractuels, ainsi que sur la gestion des tensions entre les missions scientifique et pédagogique des musées.

Francis HASKELL, *Le musée éphémère : les maîtres anciens et l'essor des expositions*

Gallimard, coll. Bibliothèque des histoires, 2002

Retrace l'histoire des expositions de maîtres anciens, de leurs promoteurs, leurs auteurs, leurs enjeux artistiques, idéologiques et politiques, depuis la Rome du XVIIe siècle. Montre les changements qu'elles ont provoqués dans le regard posé sur l'art du passé ainsi que les effets à long terme.

Krzysztof POMIAN, *Le musée, une histoire mondiale*

Volume 1, Du trésor au musée

Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 2020

Partant de l'intérêt humain pour la conservation et la collection d'objets jugés beaux ou rares, cette histoire du musée dans sa forme actuelle constitue un parcours dans le temps, depuis l'Antiquité grecque, latine et orientale en passant par les trésors du Moyen Âge ou les cabinets de curiosité. Des musées d'Europe sont ensuite étudiés ainsi que les nouvelles pratiques d'installation.

Krzysztof POMIAN, *Le musée, une histoire mondiale*

Volume 2, L'ancrage européen, 1789-1850

Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 2020

Le second volet de cette histoire mondiale du musée montre comment en France, en pleine Révolution, l'État est conduit, par une réflexion portée par les artistes eux-mêmes, à devenir le promoteur et le garant de l'existence d'établissements désormais ouverts au peuple. Le Louvre est alors le moteur de la création et du développement des plus grands musées d'Europe.

Guide des collections : le Musée Unterlinden

Art Lys ; Musée d'Unterlinden ; RMN-Grand Palais, 2015

Guide présentant l'ensemble des peintures et des sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance, la collection d'arts décoratifs et d'archéologie, ainsi que la collection moderne et contemporaine du musée Unterlinden à Colmar.

Umberto ECO, *Sur les épaules des géants*

Grasset, 2018

Recueil de douze conférences inaugurales du festival culturel La Milanésiana, données par l'écrivain et sémiologue entre 2001 et 2015. Il revient sur ses thèmes de prédilection : les origines de notre civilisation, les évolutions des canons de la beauté, les différentes formes de l'expression artistique, les représentations du sacré, dire le faux ou encore l'obsession du complot.

J.M.G. LE CLEZIO, *Les musées sont des mondes*

Gallimard ; Louvre éditions, 2011

En lien direct avec l'univers littéraire développé par J.-M. G. Le Clézio, l'exposition privilégie quatre zones géographiques : Afrique, Mexique, Vanuatu et Haïti. Selon le souhait de l'écrivain, les œuvres ne sont pas hiérarchisées et l'exposition renoue avec la tradition du cabinet de curiosités.

L'art de chercher : l'enseignement supérieur face à la recherche-crédation

Hermann, coll. Echanges littéraires, 2020

Issues d'un séminaire de l'université de Lyon tenu en 2019 et centré sur l'enseignement supérieur face à la recherche-crédation, ces études posent la question de l'expérimentation, de la transmission et de la reconnaissance en art. L'idée que l'art ait une pensée propre est développée.

Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France

Attaché de conservation du patrimoine 2021-2022 : concours externe, interne et 3e concours, catégorie A : annales officielles des centres de gestion organisateurs

La Documentation française, Annales corrigées, concours de la fonction publique territoriale, n° 128, 2021

Guide pratique pour préparer les concours d'attaché de conservation du patrimoine avec les sujets corrigés de la session 2019, des informations sur la nature des épreuves, les barèmes de correction, les attentes du jury et des exemples de bonnes copies de candidats.

Odile MEYER, *Les collectivités territoriales : cours, révisions, préparation à l'entretien : catégories A, B et C, 2021*

Dunod, coll. J'intègre. J'intègre la fonction publique, 2021

41 fiches synthétiques sur l'État, les collectivités territoriales, les finances publiques et la fonction publique pour maîtriser les connaissances indispensables aux concours. Avec 400 QCM corrigés et une présentation de l'entretien oral.

Marine DERKENNE et Donatien LECAT, *Culture territoriale 2021-2022 : concours administratifs, Sciences Po, licence - cours et QCM*

Ellipses, coll. Actu' concours, 2020

Une synthèse sur l'actualité de la culture territoriale pour préparer les concours administratifs ou les examens d'entrée aux grandes écoles. Elle traite de la mutation des structures administratives et de la diversité des politiques locales ou encore des moyens territoriaux. Pour chaque thème sont présentés des perspectives, une bibliographie, des QCM et des sujets types.