

MUSÉE DES **BEAUX-ARTS**

Centre de ressources documentation & bibliothèque

Acquisitions 2020

(achats, 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 :

<https://musees-reims.fr/fr/informations-services/article/centres-de-ressources>

Marlen SCHNEIDER

Belle comme Vénus : le portrait historié entre Grand Siècle et Lumières

Maison des sciences de l'homme ; Passages = Passagen, n° 59, 2020

Une présentation des portraits historiés, une pratique artistique et culturelle caractéristique de la société de cour française dès 1680 consistant à peindre sous les traits de divinités antiques des femmes de l'aristocratie, de la bourgeoisie montante ou de la noblesse de robe.

Dictionnaire historique des restaurateurs : tableaux et œuvres sur papier : Paris, 1750-1950

Mare & Martin Arts ; Louvre éditions, 2020

Plus d'un millier de restaurateurs d'œuvres d'art ont exercé à Paris entre 1750 et 1950, période qui voit l'émergence de cette profession puis sa transformation. La première partie est une étude historique de la place du restaurateur vis-à-vis des collections nationales. La seconde partie constitue un répertoire des praticiens, comportant des informations biographiques et professionnelles.

David HAZIOT

Le roman des Rouart (1850-2000)

Pluriel, 2020

Ce document restitue l'histoire de la famille Rouart, au cœur des mouvements artistiques et littéraires du début du XXe siècle. Goncourt de la biographie 2012.

Thomas SCHLESSER

Faire rêver : de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire

Gallimard, col. Art et artistes, 2019

Un essai qui explore, à travers l'histoire de l'art, la politique et les sciences, les différents moyens mis en œuvre pour stimuler l'imagination et modifier les consciences. Du XVIIIe siècle à nos jours, l'auteur examine les motivations à l'origine de cette démarche, de la recherche esthétique à l'idéologie totalitaire en passant par la publicité.

Frédéric Taddei et Marie-Isabelle Taddei

D'art d'art ! : l'intégrale

Chêne, 2019

Diffusé sur France 2, *D'art d'art* est une émission qui, en une minute et demie, passe au crible une œuvre d'art afin d'en décrypter les particularités et de comprendre son histoire. Calqué sur le concept de l'émission, l'ouvrage présente 450 œuvres issues du monde entier.

Art contemporain

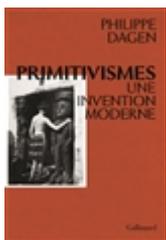
Bruno GAUDICHON, Michel DELPORTE et Bernard DUCHANGE

Le groupe de Roubaix 1946-1970 [[Texte imprimé] : le Nord Pas-de-Calais s'ouvre à l'art contemporain
— cat. expo.

Cahier du Patrimoine Roubaisien, n° 3, [1997]

L'histoire de l'art moderne, dans le Nord, passe par Roubaix grâce à l'aventure d'un groupe d'artistes qui y travaillèrent et y présentèrent leurs œuvres durant une quinzaine d'années. À cette époque, l'État fermait le musée national qui occupait le bâtiment de façade de l'École d'ingénieurs textiles et la Ville hésitait encore à engager une véritable politique culturelle. Le ferment local du Groupe de Roubaix était donc strictement constitué d'acteurs privés - galeristes, mécènes et collectionneurs - qui surent fédérer cette aspiration à la modernité.

Primitivisme

Philippe DAGEN

Primitivismes : une invention moderne

Gallimard, 2019

Une étude consacrée à la notion de primitivisme, devenue centrale en histoire de l'art dans le dernier tiers du XXe siècle. L'auteur analyse les sous-entendus et les stéréotypes qui se cachent derrière ce terme.

Abstraction

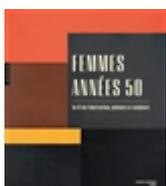
Marie TYL

Art abstrait géométrique : des origines aux réalités nouvelles : autour de la collection

Kouro

In Fine éditions d'art ; Galerie le minotaure, 2019

Ce livre présente les grands moments de l'art non objectif des années 1920-1950. Il met l'accent sur De Stijl, Cercle et Carré, Art concret ou Abstraction-Création, sans oublier le salon Réalités nouvelles. Le lecteur est entraîné dans l'univers du collectionneur Jack Kouro avec des documents, des lettres, des œuvres d'A. Herbin, R. de La Fresnaye, F. Léger, H. Matisse, E. Béothy, F. Kupka, etc.

Femmes, années 50 : au fil de l'abstraction, peinture et sculpture

Hazan, 2019

Un panorama de quarante-cinq artistes, galeristes et critiques d'art féminines venues du monde entier dans le Paris des années 1950. Elles furent les pionnières de l'art abstrait, à l'image de Sonia Delaunay ou de Sophie Taeuber-Arp.

Art nouveau et Art déco

Charlotte MUS-JELIDI

Argenteuil : Art nouveau, Art déco : visions futures

Archives d'architecture moderne ; Grand Paris, 2019

Un ouvrage consacré au patrimoine architectural Art nouveau et Art déco d'Argenteuil : villas, écoles, bains publics, commerces ou maisons de rapport.

Marianne LE MORVAN

Hôtel Splendid de Dax : secrets d'un chef-d'œuvre de l'Art déco

Cairn, 2020

Une monographie dédiée à l'histoire, à la conception et à la restauration récente de l'hôtel Splendid de Dax, une construction majeure de l'Art déco et un projet phare de l'architecte André Granet. Le plan, le mobilier, les luminaires et la décoration intérieure sont passés en revue ainsi que l'organisation du palace.

Charlotte MUS-JELIDI

Montmartre : 1900-1930 : Art nouveau, Art déco

Archives d'architecture moderne ; Grand Paris, 2019

Considéré comme la capitale artistique de Paris jusqu'en 1914, le quartier de Montmartre cède peu à peu son titre à Montparnasse mais se transforme pour devenir le creuset de l'Art déco et de l'Art nouveau parisien grâce à la construction de nombreux immeubles devenus emblématiques de ce courant.

Montparnasse du rêve : un art de vivre Art déco

Archives d'architecture moderne ; Grand Paris, 2019

Entre les deux guerres, Montparnasse est devenu un pôle artistique majeur qui accueille les artistes de tous genres et donne naissance au style dit Montparno, qui rejette les goûts bourgeois et les conventions. À partir de nombreux documents, l'ouvrage restitue cet esprit qui se diffusa à la fois dans l'architecture, la décoration, les intérieurs, le graphisme, la mode ou les arts de la table.

L'Art déco, un art de vivre : le paquebot Ile-de-France

In Fine éditions d'art ; Ville de Boulogne-Billancourt, 2019

Une présentation rétrospective de ce luxueux et innovant paquebot mis en service par la Compagnie générale transatlantique en 1927. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la France libre et transporte troupes et civils entre la métropole et l'Indochine. En 1949, il reprend dix ans de service sur la ligne Le Havre-New York avant son démantèlement en 1959.

Impressionnisme

Joséphine LE FOLL

L'impressionnisme

Citadelles & Mazenod, col. Les grands mouvements et tendances, 2020

Une histoire de l'impressionnisme, mouvement artistique embrassant diverses techniques telles que la peinture, la sculpture, la céramique ou l'estampe. L'ouvrage est illustré de nombreuses œuvres de ses représentants, dont Pissarro, Cézanne, Degas, Manet et Morisot.

Philippe PIGUET, François-Xavier PRIOLLAUD, Michel NATIER et François LESPINASSE

***De l'aube au crépuscule : Couleur impressionniste* — cat. expo.**

Point de vue, 2020.

Exposition itinérante organisée dans le cadre de Normandie impressionniste 2020

Contient la reproduction d'œuvres d'H. Fantin-Latour, *La Nuit* et *Le Lever*, conservées au musée des Beaux-Arts

Les peintres, impressionnistes, voulant capturer les effets de la lumière, à l'instar de Monet avec *Impression soleil levant*, ont cherché à traduire ce moment où les couleurs commencent s'effacer ou à se faire jour. Moments éphémères de la vie qui s'éveille ou va s'engourdir, aube ou crépuscule, traits d'union entre le jour et la nuit.

De la campagne normande aux rives de la Méditerranée, les impressionnistes ont souvent transcrit sur leurs toiles les effets du soleil couchant et du lever du jour. Les ombres allongées, les contre-jours, la couleur des ciels, les brumes matinales, la pénombre des demeures, sont autant d'éléments qui composent le vocabulaire pictural de ces artistes qui désiraient saisir sur le vif l'atmosphère de l'instant.

XVIIe siècle

Versailles disparu de Louis XIV

H. Clair ; Château de Versailles, 2020

Une étude historique du château de Versailles recomposant des espaces aujourd'hui disparus à l'aide des découvertes archéologiques, des documents d'archives et des reconstitutions en images de synthèse. La grotte de Téthys, la Petite Galerie, l'appartement des Bains ou encore les chambres du roi sont présentés.

MONOGRAPHIES D'ARTISTES

***Valadon et ses contemporaines : peintres et sculptrices, 1880-1940* — cat. expo.**

In Fine éditions d'art, 2020

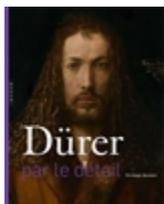
Fille d'une lingère, S. Valadon (1865-1938) est l'une des premières femmes admises à la Société nationale des beaux-arts en 1894. Encouragée par Degas, elle devient peintre autodidacte et une figure majeure de Montmartre. Comme de nombreuses femmes dont les œuvres sont présentées ici, telles que C. Claudel et S. Delaunay, elle bouscule les préjugés attribués à son genre grâce à son talent.

Otto Freundlich : la révélation de l'abstraction (1878-1943)— cat. expo.

Hazan ; Musée de Montmartre, 2020

Présentation d'une centaine d'œuvres d'Otto Freundlich (1878-1943), peintre et sculpteur polonais, précurseur de la peinture non-figurative européenne et considéré comme l'un des pionniers de l'art moderne. La diversité de sa production et l'évolution de ses recherches plastiques sont mises en lumière.

Till-Holger BORCHERT

Dürer : par le détail

Hazan, col. Par le détail, 2020

Présentation des œuvres du peintre et graveur allemand de la Renaissance à travers leurs détails les plus suggestifs, accompagnés chacun de commentaires : les visages, les paysages, les thèmes antiques et chrétiens ou encore le clair-obscur.

Nicholas Henri ZMELTY,

Henri de Toulouse-Lautrec : la stratégie de l'éphémère

Hazan, col. Monographies, 2019

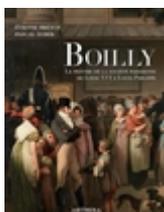
Une étude des mécanismes utilisés par Toulouse-Lautrec qui lui permirent d'imposer son identité propre et d'échapper ainsi à tout étiquetage réducteur. Au-delà des peintures, l'auteur s'intéresse également aux dessins de presse, aux gravures et aux affiches de l'artiste français afin de mieux comprendre sa trajectoire ainsi que son positionnement esthétique et social.

Léonard de Vinci

Hazan ; Louvre éditions, 2019

Présentation d'un corpus d'œuvres réalisées par le peintre italien au cours de sa vie, dont les cinq tableaux majeurs conservés au Musée du Louvre comme La Joconde ou La belle feronnière. Ce catalogue est complété d'essais sur la vie et l'œuvre de L. de Vinci, ainsi que d'études de laboratoire. Prix Catalpa 2019.

Louis-Léopold Boilly : 1761-1845 : le peintre de la société parisienne de Louis XVI à Louis-Philippe

Arthena, 2019

Les essais du 1er volume sont consacrés à Louis-Léopold Boilly dont l'œuvre témoigne de la vie parisienne de la fin du XVIIIe à la moitié du XIXe siècle. Des scènes de café aux foules devant les théâtres, il donne à voir les mœurs françaises de façon rigoureuse à partir de nombreux dessins préparatoires. Le deuxième volume est un catalogue détaillé de ses créations, peintures, dessins ou estampes.

Les villes ardentes : art, travail, révolte 1870-1914 — cat. expo.
Snoeck Publishers, 2020

Une présentation d'œuvres dessinées, peintes et sculptées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui illustrent la société en mutation de cette époque. Elles donnent à voir les faubourgs industriels, les quais, les chantiers urbains, les entrées et sorties d'usines ou les métiers ouvriers. Parmi elles figurent des œuvres de G. Prunier, F. Kupka et J. Dalou.

Les origines du monde : l'invention de la nature au XIXe siècle — cat. expo.
Gallimard ; Musée d'Orsay, col. 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.

Christian MICHEL
L'Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793) : la naissance de l'École française
Droz, Ars Longa, 2012

Histoire et évolution de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui a régi les arts en France pendant un siècle et demi. Étude des conditions de sélection de ses membres, de la façon dont elle construisit sa réflexion sur l'art et comment elle enseigna celui-ci, de la fonction des Salons, des effets économiques et sociaux qu'eut pour les artistes l'appartenance au corps, etc.

Thomas Eugene CROW
La peinture et son public à Paris au XVIIIe siècle
Macula, col. Histoire de l'art, 2000

Comment, au XVIIIe siècle, l'avènement d'une puissante bourgeoisie d'affaires et les divertissements d'origine populaire (la foire Saint-Germain, la comédie italienne) ont pesé sur l'histoire de l'art vivant, suscitant de nouvelles pratiques sociales (les "fêtes galantes") et un nouveau type de peintres : Watteau, Greuze, David...

Hendrik BÜNDGE, Luisa HEESE, Camille FAUCOURT et Florence HUDOWICZ (dir.)

Körper. Blicke. Macht. Body. Gaze. Power. : Eine Kulturgeschichte des Bades — cat. expo.

Saarland Museum ; Autoren und Hatje Cantz Verlag, 2020

Édition bilingue allemand-anglais

Contient la reproduction d'une œuvre d'É. Bernard, *Femmes Fellah*, et d'une œuvre de M. Denis, *Les Captifs*, conservées au musée des Beaux-Arts

Le centre du projet *Corps. Regard. Pouvoir., une histoire culturelle du bain* est une pratique sociale globale qui est aussi vieille que l'humanité elle-même. Même si elle a toujours été associée à des rituels de purification, ce qui est révélé ici, ce sont des siècles de références au bain qui vont bien au-delà de sujets tels que l'hygiène, la santé et le bien-être. En fait, en tant que lieu où l'acte de se baigner a lieu, la salle de bain a toujours été chargée d'idéologie, de religion, de société et de culture, et elle l'est encore aujourd'hui. Le catalogue présente des objets et des œuvres d'art de diverses époques, pays et cultures, des bols de barbier du XVIIe siècle, des chauffeuses ou des sandales de hammam du XIXe siècle aux œuvres d'artistes allant d'Albrecht Dürer à David Hockney, de Thomas Demand à Zoe Leonard. Outre les nombreuses illustrations, les textes informatifs aident les lecteurs à s'immerger dans les plaisirs des différentes cultures balnéaires.

COLLECTION ET MECENAT

François Depeaux, collectionneur des impressionnistes — cat. expo.

In Fine éditions d'art, 2020

L'industriel rouennais F. Depeaux (1853-1920) est l'un des plus grands collectionneurs de tableaux impressionnistes. Cette exposition rassemble 140 œuvres, dispersées après sa mort, afin d'en révéler la richesse en présentant des tableaux de Sisley, de Monet, de Renoir, de Pissarro ou encore de Toulouse-Lautrec.

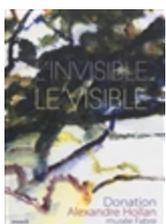

Philippe BLANCHON

Gertrude Stein

Gallimard, col. Folio. Biographies, n° 153, 2020

Un portrait de l'écrivaine, poétesse, dramaturge et féministe américaine Gertrude Stein (1874-1946). Elle reçoit à Paris, avec Alice B. Toklas, le gotha de la littérature et de l'art, de Picasso à Fitzgerald en passant par Hemingway ou Ezra Pound. Elle encourage notamment l'émergence du cubisme.

L'invisible est le visible : donation Alexandre Hollan, musée Fabre

Snoeck Publishers, 2019

Une rétrospective consacrée au peintre français Alexandre Hollan à l'occasion d'une donation effectuée en 2017. Elle présente des toiles, pour les plus anciennes datant des années 1950, où se reflète le travail de l'artiste sur le motif et sur une certaine forme de spiritualité dans l'art.

Moderne maharajah : un mécène des années 1930

Arts décoratifs, 2019

Se fondant sur des photographies d'archives, l'ouvrage retrace la genèse et la mise en œuvre de la résidence privée du jeune maharadjah d'Indore Yeshwant Rao Holkar II (1908-1961). Alliant confort et esthétique moderniste, sa conception fut confiée à l'architecte allemand Eckhart Muthesius et sa décoration à près de vingt créateurs soigneusement sélectionnés.

MARCHE DE L'ART

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

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.

ÉCRITS D'ARTISTES, CRITIQUES, AMATEURS

Eugène FROMENTIN

Les maîtres d'autrefois

Classiques Garnier, col. Classiques jaunes. Littératures francophones, n° 540, 2020

Ce recueil d'impressions et de jugements est rédigé après un voyage de plusieurs semaines en Belgique et aux Pays-Bas au cours duquel l'artiste visite musées et églises à la découverte des maîtres de la peinture flamande. L'analyse historique, technique et stylistique de leurs œuvres est complétée de l'exposé des sentiments qu'elles éveillent.

Pierre ALECHINSKY

Ambidextre

Gallimard, col. Blanche, 2019

Un ouvrage réunissant trois œuvres de l'artiste belge, qui livre des souvenirs, des impressions et des anecdotes sur sa longue carrière. Elles sont complétées de trois textes extraits de son autoportrait Des deux mains et d'une iconographie sélectionnée par l'auteur.

André GIDE

André Gide et les peintres : lettres inédites

Gallimard ; Les cahiers de la NRF. Les inédits de la Fondation des treilles, n° 1, 2019

Un recueil de lettres de l'écrivain français adressées à des peintres contemporains tels que Mariano Andreu, Raoul Dufy, Paul Signac ou encore René Piot. Cette correspondance reflète le vif intérêt d'André Gide pour la peinture tout au long de sa vie ainsi que l'émotion que lui inspirait l'art figuratif.

André BRETON

Au grand jour : lettres (1920-1930), un album : André à Simone Breton

Rue d'Ulm, col. Aesthetica, 2020

Lettres rédigées par André Breton à sa première femme, Simone Kahn, entre 1920 et 1929. Il y décrit son parcours intellectuel et poétique depuis les débuts du groupe Dada et exprime, dans l'intimité de cet espace, la force de ses sentiments. Cet album fait écho à une exposition consacrée à cette correspondance en 2017 et s'accompagne de documents d'archives et de textes de spécialistes.

Aude JEANNEROD

La critique d'art de Joris-Karl Huysmans : esthétique, poétique, idéologie

Classiques Garnier, col. Études romantiques et dix-neuviémistes, n° 99, 2020

Une étude de la critique d'art de Huysmans, qui constitue un genre à part entière parmi les pratiques d'écriture de l'écrivain et entretient des relations de complémentarité ainsi que d'interférence avec le reste de son œuvre. La réflexion qu'il mène au sujet des arts plastiques, dont la peinture, la sculpture et l'architecture, met en jeu des questions esthétiques, poétiques et idéologiques.

Gertrud BING

Fragments sur Aby Warburg

Institut national d'histoire de l'art, col. Inédits, 2020

G. Bing (1892-1964), qui fut la collaboratrice de l'historien de l'art Aby Warburg (1866-1929) à partir de 1921, avait pour projet une biographie de ce dernier et une analyse de sa langue à travers l'étude de sa terminologie. L'ouvrage réunit les archives inédites de ce travail interrompu.

ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE

Laurence BERTRAND DORLEAC

Pour en finir avec la nature morte

Gallimard, col. Art et artistes, 2020

Cet essai revisite le genre de la nature morte comme lieu idéal du dialogue entre le vivant et le non-vivant. Il invite à repenser l'histoire et la géographie de la représentation des choses par les artistes, depuis la préhistoire jusqu'à l'art contemporain, montrant de quelle manière elle est un bon observatoire des sensibilités.

Nocturnes : l'art, le rêve, la nuit

Presses universitaires de Provence, col. Arts. Théorie et pratique des arts, 2020

Un ouvrage consacré à l'esthétique de la nuit dans l'art dans une perspective transhistorique et interdisciplinaire. Les auteurs mettent en évidence le rôle central de ce thème dans plusieurs cultures et domaines artistiques, tels que la peinture, la littérature et la musique.

Michel BUTOR
Les mots dans la peinture
Flammarion, col. Champs. Arts, 2019

Une exploration des liens entre l'histoire de la peinture occidentale et les mots, de la critique artistique aux titres des tableaux en passant par les locutions qui se trouvent en leur sein, à travers l'étude de 55 œuvres emblématiques, de la Renaissance au XXe siècle.

Donatien GRAU
Titres : une histoire de l'art et de la littérature modernes
Klincksieck, 2019

Une analyse de la façon dont des acteurs de l'art et de la littérature modernes intitulent leurs œuvres. L'auteur montre comment, des années 1890 aux années 1920, s'est créée une émulation entre le mot et l'image, interrogeant le langage et la manière dont l'œuvre entre dans la sphère publique. Si certains accordent toute son importance à la forme employée, d'autres privilégient le contexte.

Marion ZILIO
Faceworld : le visage au XXIe siècle
PUF, col. Perspectives critiques, 2018

Une histoire du visage vu comme une construction technique, économique, politique, juridique et artistique plutôt que comme le reflet de l'intériorité, des origines de l'humanité aux selfies contemporains. L'auteure considère ces derniers comme une reconnexion aux sources de la fabrique des visages et non comme une manifestation de narcissisme.

Edmund BURKE
Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau
Vrin, col. Bibliothèque des textes philosophiques. Poche, 2009

Une œuvre à assimiler à un premier texte d'esthétique à une époque où la discipline n'était pas encore constituée, et qui a marqué le XVIIIe siècle. Il s'agit du premier texte d'un tout jeune auteur de 19 ans. Les thèses sur l'art y croisent celles de notre rapport au monde et à autrui.

Daniel ARASSE
Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture
Flammarion, col. Champs. Arts, n° 624, 2009

Envisage le rôle que jouent les détails des tableaux et leurs statuts dans la peinture européenne des débuts de la Renaissance à la fin de l'impressionnisme.

Priya HEMENWAY

Le code secret : la formule mystérieuse qui régit les arts, la nature et les sciences

Evergreen, 2008

La vie reste un mystère infini pour les scientifiques, les historiens, les artistes, pourtant la divine proportion ou nombre d'or essaie d'ouvrir le chemin vers quelques grands principes unificateurs.

L'esthétique naît-elle au XVIIIe siècle ?

PUF, col. Débats philosophiques, 2000

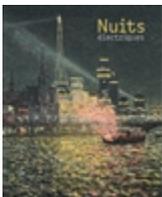
L'esthétique est un phénomène relativement récent, qu'on peut dater du XVIIIe siècle. Sait-on bien, pourtant, ce qui naît alors sous ce terme ? Questions non seulement d'historiens, mais de philosophes, que ne concernent pas simplement telle définition du beau, présente ou passée, mais la possibilité même d'une pensée du sensible.

Emmanuel KANT

Observations sur le sentiment du beau et sublime

Vrin, col. Bibliothèque des textes philosophiques. Poche, 1992

ICONOGRAPHIE

Nuits électriques — cat. expo.

Octopus, 2020

Catalogue consacré à l'évolution des représentations artistiques du paysage urbain nocturne, de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, à la faveur de l'apparition de l'éclairage artificiel. Les artistes en font un sujet de prédilection, s'efforçant de capter ce nouvel éventail d'expériences visuelles qui s'offrent à eux en Europe.

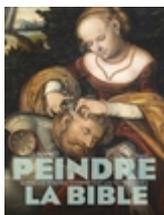

Pascal BONAFOUX

Autoportraits cachés

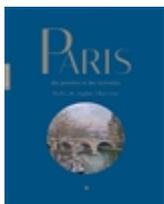
Seuil, col. Beaux livres, 2020

L'historien de l'art explore les raisons pour lesquelles de nombreux grands peintres au fil des siècles ont glissé des autoportraits parmi les scènes représentées dans leurs tableaux, faisant fi de l'anachronisme inhérent à cette dissimulation. Un procédé employé par Botticelli, Le Greco, Velasquez, Ingres, Michel-Ange, Dürer, Memling, Véronèse, Rembrandt, Rubens, Ensor ou encore Dali.

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.

Sophie CHAUVEAU
Paris des peintres et des écrivains
Hazan, 2020

Anthologie illustrée sur la ville de Paris associant peinture et littérature depuis le XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle. La réunion de l'iconographie et des textes met en lumière Paris comme source d'inspiration pour les artistes.

Soleils noirs — cat. expo.
Lienart éditions ; Louvre-Lens, 2020

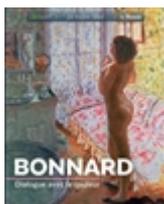
Cette observation de la couleur noire et de son symbolisme pluriel dans les arts occidentaux depuis l'Antiquité débute à travers les représentations de la thématique de la nuit. Élément structurant des images du sacré, de la mort et de l'ignorance, couleur codifiée dans la vie et la mode, le noir constitue une marque d'élégance ou le marqueur d'une fonction.

Florian METRAL
Figurer la création du monde : mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la Renaissance
Actes Sud, col. Les apparences, 2019

Étude des différentes représentations artistiques de la création du monde au cours de la Renaissance à travers les œuvres de Michel-Ange, Raphaël, Caravage, Le Greco ou encore Véronèse. Dans cette enquête la foi chrétienne côtoie le platonisme, l'hermétisme se rapproche de l'orphisme, et l'astrologie se mêle à la kabbale et à l'alchimie, bouleversant ainsi l'image connue de la terre et du cosmos.

PEINTURE

Sylvie GIRARD-LAGORCE
Bonnard : dialogue avec la couleur
Géo ; Le Monde Éditions, col. Géo art, Le musée idéal, n° 36, 2020

Présentation de l'œuvre de cet artiste français qui a participé à la création du groupe des nabis. Vie quotidienne, portraits, autoportraits, nus, paysages et natures mortes, les thèmes qu'il a abordés sont variés. Mais dans les toiles de ce grand coloriste, c'est avant tout la lumière et la couleur qui s'imposent et deviennent des sujets à part entière.

Christian JAMET
Gauguin : les chemins de la spiritualité
Cohen & Cohen éditeurs, col. XIXe art, 2020

Une analyse du discret parcours spirituel de Gauguin, influencé par son passage au séminaire d'Orléans malgré une posture parfois ironique à l'égard du divin. L'auteur développe son rapport aux Évangiles, son adhésion à un syncrétisme religieux, son intérêt pour la théosophie et sa méfiance envers les dogmes religieux.

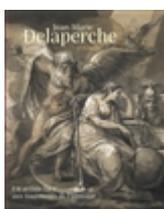
Raphaël : la vie et l'œuvre d'un génie
Ed. White star, 2020

Une présentation de la vie et de l'œuvre du peintre italien Raphaël (1483-1520). À 17 ans, il est propriétaire de son propre atelier, à 20 ans, il décore les salles du palais du Vatican et quelques années plus tard la basilique Saint-Pierre. Les auteures évoquent également ses rencontres déterminantes avec Michel-Ange, Léonard de Vinci ou encore le Pérugin.

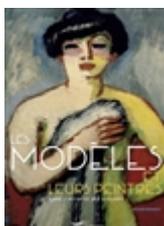
Léon Spilliaert : lumière et solitude : 1881-1946
RMN-Grand Palais ; Musée d'Orsay, 2020

Catalogue présentant l'œuvre singulière du peintre belge, principalement ses créations les plus radicales réalisées entre 1896 et 1919. Précurseur du minimalisme, influencé par le symbolisme et par l'expressionnisme, L. Spilliaert a peint des paysages nocturnes inspirés par ses promenades dans la ville d'Ostende ainsi que des figures fantomatiques rappelant E. Verhaeren et M. Maeterlinck.

Jean-Marie Delaperche : Orléans, 1771-Paris, 1843 : un artiste face aux tourments de l'histoire
Snoeck Publishers ; Musée des beaux-arts d'Orléans, 2020

Une présentation de la vie et de l'œuvre de J.-M. Delaperche, artiste orléanais dont 90 dessins jusqu'à présent inconnus ont été retrouvés au XXIe siècle. Fils d'une pastelliste et d'un bonnetier, il suit l'enseignement de J.-L. David à Paris avant de poursuivre sa carrière à Moscou, traversant les bouleversements politiques de son temps.

Olivier RENAULT
Les modèles et leurs peintres : dans l'intimité des ateliers
Parigramme, 2019

L'auteur dresse le portrait de douze modèles féminins (Victorine Meurent, Emma Dobigny, Joanna Hiffernan, etc.) célèbres pour avoir été représentées par de grands peintres, mais dont la vie est souvent méconnue. Il rend hommage à leur humilité, à leur abnégation et à la grandeur de ce métier source de nombreux fantasmes.

Christine GOUZI

La peinture religieuse en France, 1685-1789 : de la commande à la création

Faton, 2019

Une étude des peintures religieuses des paroisses françaises urbaines et rurales, utilisées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle afin de défendre la politique royale ou pour s'opposer aux idées philosophiques des Lumières. Avec une présentation des carrières et des techniques des peintres religieux, ainsi que le portrait de leurs commanditaires.

Yves PEYRE

Joseph Sima-Henri Michaux : lumière, autre terre — cat. expo.

Orbis Pictus, 2019

Ce n'est pas un hasard si la nouvelle galerie parisienne Orbis pictus est inaugurée avec cette exposition. Les deux artistes, disparus depuis plusieurs décennies, s'y rencontrent pour la première fois dans une exposition en tête-à-tête. Pourtant, ils avaient été représentés depuis les années 1960 par les mêmes galeristes, ils avaient habité à la fin des années 1940 des appartements voisins d'une même rue parisienne et ils s'étaient connus, tous deux étrangers exilés, depuis les années 1920.

Ces deux artistes, nés tchèque et belge, sont devenus Parisiens par un choix de cœur. À leur époque, Paris continuait d'inspirer les artistes de toute la planète, parce qu'elle était une ville ouverte, internationale et libre !

Greco

RMN-Grand Palais ; Louvre éditions, 2019

Rétrospective de l'œuvre de ce prolifique inventeur qui a renouvelé en profondeur les iconographies chrétienne et mythologique, témoignant d'une indépendance d'esprit qui trouve un écho dans la liberté de sa touche. Reconnu et adopté par les avant-gardes du XXe siècle, ce premier grand peintre du Siècle d'or espagnol mêle tradition et modernité, le Titien aux Fauves, le maniérisme au cubisme.

Peintres du Nord en voyage dans l'Ouest : modernité et impressionnisme, 1860-1900 — cat. expo.

Presses universitaires de Caen, 2001

Entre 1870 et 1900, une trentaine de jeunes peintres nordiques, plus tard maîtres reconnus, tels le Danois Laurits Tuxen, la Finlandaise Helene Schjerfbeck, la Norvégienne Harriet Backer ou les Suédois Carl Hill et August Strindberg, allèrent chercher de nouvelles inspirations sur les côtes normandes, bretonnes et picardes. De retour au pays, ils en bouleversèrent les canons esthétiques.

De Le Brun à Vuillard, de l'Académie royale à l'Académie des Beaux-arts, trois siècles de peinture française — cat. expo.

Musée Marmottan Monet, 1995

ARTS GRAPHIQUES

Victor Hugo : dessins

Paris-Musées ; Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey, 2020

Une sélection de dessins parmi les 4 000 qu'a laissés l'écrivain, présentés chronologiquement et accompagnés d'une monographie soulignant la puissance visionnaire de cette œuvre graphique, saluée en son temps par André Breton.

Pauline CHOUGNET et Jean-Philippe GARRIC

La ligne et l'ombre : dessins d'architectes XVIe - XIXe siècle

Bibliothèque nationale de France, 2020

Présentation de 150 dessins par les plus grands architectes français (Jacques Androuet du Cerceau, Etienne Louis Boullée ou encore Eugène Viollet-le-Duc) retraçant l'histoire de l'architecture de la Renaissance au XIXe siècle. Ils témoignent notamment du processus créatif de leurs auteurs et de la volonté d'atteindre un idéal urbain. Prix du livre d'art 2020.

Cappiello ou L'art publicitaire

Ed. Libel, 2020

Présentation d'affiches et de dessins publicitaires ainsi que de maquettes préparatoires signées Leonetto Cappiello (1875-1942). Les contributeurs mettent en avant la partie de sa production en lien avec les Alpes, soulignent sa participation à l'histoire des arts graphiques et analysent le processus créatif de l'artiste, ses techniques, ses sources d'inspiration et ses résonances contemporaines.

Paul McNEIL

Art typo : histoire visuelle de l'art typographique

Actes Sud ; Impr. nationale, 2019

Histoire chronologique de la typographie depuis Gutenberg et les premiers incunables jusqu'aux années 2010 à travers l'étude de 320 caractères emblématiques. L'auteur met notamment en lumière la lenteur des évolutions, en raison des contraintes des nouvelles techniques, des fluctuations de la mode et des compétences des dessinateurs, ce qui favorise les imitations, le plagiat et le piratage.

Bibliothèque nationale de France. Service de l'Inventaire rétrospectif des fonds imprimés

Répertoire d'imprimeurs-libraires (vers 1470-vers 1830)

Bibliothèque nationale de France, 2019

Ce répertoire permet de dater et d'identifier des impressions de l'ère de l'imprimerie artisanale (vers 1470-vers 1830) ou de les resituer dans leur contexte éditorial, sur quatre continents. À chacun des 10.256 personnages ou officines répertoriés correspond une notice, précisant les dates biographiques, dates et lieux d'activité, adresses et enseignes, devises et renseignements divers.

La Révolution par le dessin : les dessins préparatoires aux gravures des Tableaux historiques de la Révolution française (1789-1802) — cat. expo.

RMN-Grand Palais, 2008

Des dessins représentant les événements depuis le Serment du Jeu de paume (1789) au 18 Brumaire an VIII (1799). Une attention particulière est portée aux dessins préparatoires aux gravures, si riches en informations politiques, sociales et architecturales. L'ouvrage fut également l'occasion d'une réflexion sur la nature des rapports entre dessinateurs et graveurs.

La Révolution par l'écriture : les Tableaux de la Révolution française : une entreprise éditoriale d'information (1791-1817)

RMN-Grand Palais, 2005

Le principe des Tableaux était de mettre en regard un texte et une image, l'ensemble prétendant donner une vision fidèle des grands événements de la Révolution. Publié à l'occasion d'un colloque tenu sur le thème La Révolution : écriture d'une histoire immédiate (septembre 2005), le présent volume propose une présentation comparée des rédactions successives des cinquante premiers discours.

La Révolution par la gravure : les Tableaux historiques de la Révolution française, une entreprise éditoriale d'information et sa diffusion en Europe, 1791-1817 — cat. expo.

RMN-Grand Palais ; Musée de la Révolution française, 2002

De 1791 à 1817, les Tableaux historiques ont proposé aux contemporains à des fins d'information une histoire illustrée (dessins, gravures) des événements révolutionnaires. Étudie la composition graphique des documents, les techniques employées, met en parallèle représentations graphiques et faits historiques et compare l'édition française avec ses contrefaçons hollandaise et allemande.

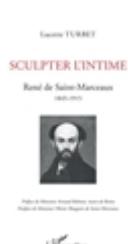
SCULPTURE

Vera Székely

Norma, 2020

La plasticienne d'origine hongroise s'est d'abord fait connaître, dans les années 1950, pour des céramiques signées en trio avec son mari le sculpteur Pierre Székely et André Borderie. Par la suite, elle explore d'autres matériaux tels que le bois, le métal, le vitrail ou la tapisserie au travers de grandes installations ou de créations sacrées et profanes.

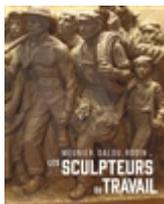

Lucette TURBET

Sculpter l'intime : René de Saint-Marceaux : 1845-1915

L'Harmattan, 2020

Une présentation de la vie et de l'œuvre de ce sculpteur français qui fonde ses créations sur le mouvement, l'idéal et l'intime. Parmi ses réalisations figurent l'Arlequin, le gisant de l'abbé Miroy ou encore le calvaire et la Vierge de Bougival.

Les sculpteurs du travail : Meunier, Dalou, Rodin... — cat. expo.
Snoeck Publishers ; Musée Camille Claudel, 2020

Entre 1880 et 1920, les sculpteurs mettent à l'honneur le sujet du travail et des travailleurs, alors marginalisé dans la création artistique. Cette exposition montre les œuvres monumentales de cette époque, notamment réalisées par Auguste Rodin, Jules Dalou et Constantin Meunier, ainsi que d'autres artistes de France et de Belgique.

Gérard ROUBICHOU

Créature de bronze : Sculptures de Seward Johnson

The Seward Johnson Atelier, Inc., 2019

Seward s'intéresse aux tableaux impressionnistes français qu'il transcrit en installations sculpturales permettant, grâce à la troisième dimension, une nouvelle relation entre l'œuvre et le spectateur. Ce dernier peut reconnaître le modèle peint qui l'a inspiré, mais, en outre, il peut pénétrer dans son périmètre et voir l'« autre côté » du tableau installé dans un décor naturel, celui de *Grounds For Sculpture*, un parc entièrement consacré à la sculpture contemporaine et créé par Seward Johnson.

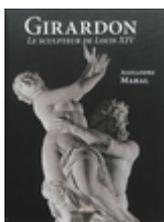
Jacky Pierre Albert AKOUN,
La cote des bronzes, lithos, photos, affiches, sculptures et gravures : 2020-2021
Eyrolles, 2019

Sélection des œuvres les plus représentatives des artistes suivant une échelle d'enchères, de la plus haute à la plus basse. Chaque œuvre est détaillée : titre, date d'exécution, procédé, références du catalogue raisonné, tirage, format, éditeur ou fondeur, enchères et année de vente.

Geneviève BRESC-BAUTIER
La sculpture des jardins de Marly
Mare & Martin Arts ; Louvre éditions, 2019

Le catalogue des sculptures des jardins de Marly présentes dans les collections publiques françaises, avec un rappel de leur histoire. Construites notamment par Coysevox et les frères Coustou, ces œuvres sont liées à la résidence royale édifiée à la fin du règne de Louis XIV, dans un parc aménagé pour le plaisir du souverain et de ses hôtes.

Alexandre MARAL,
Girardon : le sculpteur de Louis XIV, suivi de François Girardon collectionneur
Arthena, 2016

Cette monographie retrace la carrière du sculpteur, présentant notamment ses nombreuses réalisations pour le château de Versailles, et met en avant son influence sur les arts de son temps. Elle est complétée par une étude sur la collection de sculptures antiques et modernes de F. Girardon. Prix Drouot des amateurs du livre d'art 2017.

Marc CHEVALIER-LACOMBE
La pierre et son décor, vol. 4, La sculpture
Vial, 2015

L'artisan et formateur présente les sources de la sculpture sur pierre pour la restauration et la création, dans le respect des styles et des genres.

Marc CHEVALIER-LACOMBE
La pierre et son décor, vol. 3, Éléments sculptés
Vial, 2015

Le sculpteur sur pierre présente l'évolution stylistique des ornements sculptés : chapiteaux, vases, urnes, fontaines, puits et piétements de table, et présente les étapes de leur réalisation, en particulier les techniques de réalisation et d'installation de puits et de fontaines. Avec en fin d'ouvrage une chronologie des styles, de l'art carolingien aux années 1970.

Marc CHEVALIER-LACOMBE
La pierre et son décor, vol. 2, Ornaments
Vial, 2014

Description d'éléments d'ornementation architecturale et décorative : frises, guirlandes, rosaces, pinacles, modillons, etc., de leurs variétés, de leur fabrication, ainsi que leur installation et leur mise en œuvre.

Marc CHEVALIER-LACOMBE
La pierre et son décor, vol. 1, Ouvrages de décoration
Vial, 2012

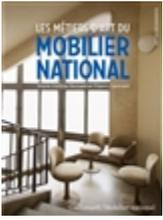
Ouvrage didactique sur les techniques du travail de la pierre à usage ornemental. Une première partie détaille les techniques d'extraction, de sciage et de bardage de la pierre. Les outils des pierreux sont illustrés, répertoriés et décrits pour leur usage. Les différents éléments de décor sont ensuite présentés : gravure de la pierre, cadrans solaires, bancs, cheminées.

Michel POLETTI et Alain RICхарME
Jean-Baptiste Carpeaux : catalogue raisonné de l'œuvre édité — cat. expo.
Amateur, col. Expressions contemporaines, 2003

Célèbre sculpteur et peintre du XIXe siècle, élève de Rude qui obtint le succès après avoir reçu le prix de Rome en 1854, notamment avec Ugolin et ses enfants. Cet ouvrage répertorie ses statues, statuette, bustes et esquisses et œuvres annexes, en donne l'histoire et la localisation.

MOBILIER

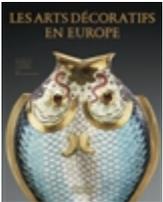
Marie-Hélène BERSANI-DALI et Thierry SARMANT

Les métiers d'art du Mobilier national

Gallimard ; Mobilier national, col. Découvertes Gallimard hors-série, 2020

Une présentation des métiers d'art à l'œuvre pour la conservation et la création des pièces de la collection du Mobilier national, des tapis aux sièges en bois en passant par la dentelle et les lustres.

OBJET D'ART, ARTS DECORATIFS

Les arts décoratifs en Europe

Citadelles & Mazenod, col. L'art et les grandes civilisations, n° 50, 2020

Des études consacrées aux arts décoratifs en Europe, de la Renaissance au XXe siècle. Les auteurs font l'analyse et l'état des lieux des arts du métal, du bois, du fil et du papier. Sont également abordés des thèmes tels que l'évolution des formes, la variation du goût ou encore le rôle des collectionneurs et des marchands.

VERRE

Christine BLANCHET (dir.)

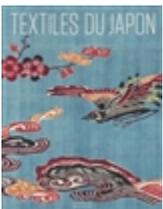
Vitraux d'artistes de Notre-Dame de Paris à l'Abbaye de Fontevraud — cat. expo.

[Abbaye de Fontevraud], 2020

Contient la reproduction d'une œuvre de G. Rouault, *Véronique* et d'une œuvre sans titre d'A. Nemours conservées dans les collections du musée des Beaux-Arts

Georges Rouault, Fernand Léger, Alfred Manessier, Jean Bazaine... Au cours du XXe siècle, de nombreux artistes ont apporté leur contribution à l'art du vitrail. Cette exposition met en lumière cet art dont la vitalité en France est parfois méconnue du grand public.

TEXTILE

Textiles du Japon : la collection de Thomas Murray au Minneapolis Institute of Art

Citadelles & Mazenod, 2019

A travers la collection de Thomas Murray acquise par le Minneapolis Institut of Art en 2019, une présentation des trois grandes catégories de textiles japonais pour découvrir les techniques de tissage entre le XVIIe et le XXe siècle. L'ouvrage donne à voir les œuvres réalisées par le peuple Aïnou, les créations désignées sous le terme de mingei et enfin, les bingata conçus à Okinawa.

METAUX

Éva KOVACS

L'âge d'or de l'orfèvrerie parisienne : au temps des princes de Valois

Faton ; Balassi Kiado, 2004

Présente une étude sur l'orfèvrerie, qui est au sommet de son art aux XIVe et XVe siècles grâce au mécénat des oncles du roi Charles VI. Cette période est étudiée à travers deux chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie parisienne du début du XVe siècle : le Calvaire du roi Mathias Corvin et le Petit Cheval d'or offert par la reine Isabeau à son époux Charles VI.

CERAMIQUE

Thomas HIRAT

Un âge d'or de la porcelaine de Limoges : l'épopée Alluaud : sciences, industries et arts du feu au début du XIXe siècle

Les Ardents éditeurs, col. Petits itinéraires pour grands curieux, 2016

L'histoire de l'une des plus vieilles familles de porcelainiers, les Alluaud, permet d'évoquer l'origine de la porcelaine de Limoges. Au début du XIXe siècle, elle contrôle l'extraction et la vente du kaolin, et domine le flottage des bois en implantant la première usine de porcelaine aux Casseaux, sur les bords de la Vienne. Les porcelaines produites par cette manufacture sont présentées.

Yves ESQUIEU

Une histoire du carreau-mosaïque : de la couleur dans la maison

REF.2C, col. Une histoire des objets, 2013

De l'Ardèche aux Antilles, l'aventure industrielle et la conquête esthétique du carreau-mosaïque en ciment, qui a permis dès la fin du XIXe siècle d'apporter de la couleur et de la fantaisie dans les maisons même les plus modestes.

HERALDIQUE ET NUMISMATIQUE

F. DE SAULCY

Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France, depuis Philippe II jusqu'à François Ier. I. [Documents généraux. - Documents datés distribués par règne : 1179-1380.]

Hachette ; BnF, 2017, T. I - II - III - IV

Les quatre volumes formant ce recueil sont des reproductions de l'édition publiée par l'Imprimerie nationale, coll. de documents inédits sur l'histoire de France, 3e série, entre 1879-1892.

Maria Cecilia D'ERCOLE
Ambres gravés du département des Monnaies, médailles et antiques
Bibliothèque nationale de France, 2008

Présentation des ambres gravés du Cabinet des médailles dans la problématique plus générale de l'ambre antique (son histoire, son origine, sa valeur et ses usages). Donne les informations essentielles sur chaque pièce : numéro d'inventaire, date et modalité d'acquisition, dimensions, provenance, datation et description.

Dépôts monétaires en Loire-Atlantique : des trésors et des hommes
Illustria-Librairie des musées, col. Grand patrimoine de Loire-Atlantique, Collection du musée Dobrée, 2018

Un panorama des monnaies, des médailles et de la vaisselle précieuse présentes dans les collections du musée Dobrée, révélant l'évolution et la nature du patrimoine numismatique.

Marie VEILLON
Médailles des rois de France au XVIe siècle : représentation et imaginaire
Beauchesne ; Christophe Plantin, 2018

Étude sur les médailles royales de la Renaissance, leurs usages et leur symbolique.

Natalis RONDOT
Les médailleurs et les graveurs de monnaies, jetons et médailles en France
Maxtor France, 2012

Cette étude recense l'ensemble des artistes qui ont exécuté des médailles, des monnaies, des jetons et des sceaux depuis les origines de l'art français jusqu'au XIXe siècle. Après une série de généralités sur l'histoire de l'art de la médaille, du jeton et de la monnaie, l'auteur présente de façon chronologique des notices sur les artistes et leurs œuvres.

DESIGN

Arts & design : de 1850 à nos jours : une histoire visuelle
La Martinière, 2016

Cet ouvrage présente, de façon chronologique et depuis 1850, l'histoire du design sous toutes ses formes : architecture, mobilier, arts de la table, objets ménagers et technologiques. Il répertorie également les marques d'objets du quotidien devenues cultes et évoque les parcours et les réalisations emblématiques de grands designers comme William Morris, Philippe Starck et Ray Eames.

Anne BONY
Djo-Bourgeois
Editions du Regard, 2020

Georges Bourgeois (1898-1937), dit Djo-Bourgeois, est un architecte-décorateur à la trajectoire fulgurante. Cette monographie retrace le parcours de cette figure de l'Art déco, connu pour ses intérieurs minimalistes et sa volonté graphique affichée.

Le Corbusier 1930-2020 : polémiques, mémoire et histoire
Tallandier, 2020

Des contributions qui éclairent le cheminement théorique et conceptuel de Le Corbusier ainsi que les polémiques liées aux complexités politiques, sociales et culturelles autour de sa personne, de la fin des années 1920 à 2010. Les auteurs évoquent notamment ses propos sur les Juifs, la crise de 1929 et l'Occupation.

Catherine DE SMET et LE CORBUSIER
Le Corbusier, penseur du musée
Flammarion, col. Écrire l'art, 2019

Une étude consacrée à une quinzaine de projets de musées, réalisés ou non, par Le Corbusier entre les années 1920 et les années 1960. En cinq chapitres thématiques, l'ouvrage met en lumière, entre art et politique, un architecte commissaire d'exposition et ses motivations.

Hauts-de-France La première reconstruction (1919-1939)

Urbanisme : la revue, Publication d'architecture et d'urbanisme, Hors-Série n°70, novembre 2019

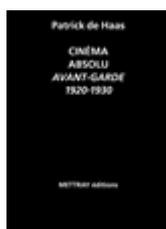
Une étude des nouvelles formes urbaines et architecturales nées dans le nord de la France durant la première reconstruction, à la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'aube du second conflit mondial. Elle passe en revue les innovations architecturales, mais aussi les changements muséographiques, l'essai d'un urbanisme rural et s'élargit à l'est de la France et à la Belgique.

Centre de recherche du Château de Versailles
Jules Hardouin-Mansart : le chantier infini — actes du colloque
le Passage, 2020

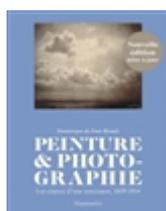
Suite d'articles rédigés par des spécialistes français et étrangers qui s'organisent en grands thèmes, la famille, les contemporains, les chantiers, la postérité, etc., et ouvrent sur une série de relectures dédiée à l'architecte préféré de Louis XIV.

PHOTOGRAPHIE ET CINEMA

Patrick DE HAAS
Cinéma absolu : avant-garde, 1920-1930
Macula ; Mettray Editions, 2018

Une étude sur le cinéma expérimental des années 1920 qui relate l'histoire de cette avant-garde et ses débats esthétiques. Elle présente les films des artistes et des poètes qui s'y sont illustrés, de M. Duchamp à F. Léger en passant par Man Ray, F. Picabia ou A. Artaud, donnant lieu à des réalisations cinématographiques cubistes, dadaïstes, surréalistes ou abstraites.

Dominique DE FONT-REAULX
Peinture & photographie : les enjeux d'une rencontre, 1839-1914
Flammarion, col. Histoire de l'art, 2020

Les liens entre la création picturale au XIXe siècle et l'invention photographique sont explorés à travers une étude par genres picturaux : paysage, portrait, nature morte, entre autres.

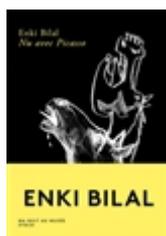

Ruines — cat. expo.
Atelier EXB ; Bibliothèque nationale de France, col. Beaux livres, 2020

Deux cents photographies illustrant le travail réalisé par le photographe sur les sites archéologiques du pourtour méditerranéen, du forum romain à Olympie en passant par Petra, Aleph, Delphes et Pompéi. Ce corpus révèle l'homogénéité de l'Empire dirigé par Rome pendant des siècles. Les vues sont accompagnées de citations puisées dans la littérature antique ou de voyage.

LITTERATURE

Coline GOSCINIAK, Marylise MEUNIER et Christophe HENRION
Voyage en patarchives : à la découverte des archives du Collège de 'Pataphysique — cat. expo.
Ville de Reims ; Bibliothèque Municipale, 2020

Enki BILAL
Nu avec Picasso
Stock, col. Ma nuit au musée, 2020

L'auteur de bande dessinée est invité à passer une nuit dans le Musée Picasso de Paris. Cette errance nocturne est l'occasion pour lui de croiser les personnages du peintre espagnol, ses muses, ses modèles et Goya, son idole, puis d'analyser *Guernica*, le chef-d'œuvre du maître.

Kamel DAOUD
Le peintre dévorant la femme
Stock, col. Ma nuit au musée, 2018

K. Daoud propose un texte inspiré d'une nuit passée au musée Picasso. Il confronte les visions qu'ont chacun de leur côté P. Picasso et un djihadiste, concernant la femme, l'érotisme, le désir et le rapport à l'art. L'auteur a reçu le Prix mondial Cino del Duca 2019 pour l'ensemble de son œuvre.

Paul VERLAINE et Pierre BONNARD
Parallèlement
Hazan, col. Beaux-arts, 2020

Un recueil de poésie de Verlaine mettant en scène les amours et haines du poète, illustré par des lithographies en rose sanguine du peintre Bonnard. Accompagné d'un livret explicatif pour mieux comprendre le style du poète et l'érotisme inventif de Bonnard.

Jean DE LA FONTAINE et Marc CHAGALL
Les fables
Hazan, 2019

Présentation d'une soixantaine de gouaches et de leurs gravures réalisées par l'artiste d'origine russe, illustrant des fables de La Fontaine. Ces œuvres expriment la vision onirique de M. Chagall, influencée par les traditions hassidiques d'Europe de l'Est ainsi que par les atmosphères de la France. Le livret relate la genèse et le sens du dialogue artistique entre le peintre et le fabuliste.

OVIDE
Les métamorphoses
Ogre, 2017

Nouvelle traduction de ce poème épique, débuté au tout début du Ier siècle, qui puise dans les mythologies grecques et romaines pour raconter en quinze livres les métamorphoses des dieux et des héros, depuis le chaos originel jusqu'à Jules César. Prix Bernard Hoepffner 2017.

HISTOIRE

Jean-Pierre CAILLET
Art et mémoire : sauvegarde, illustration et inspiration du passé
Picard, col. Questions d'art et d'archéologie, 2020

Une réflexion sur la notion de mémoire à travers la création artistique, de l'Antiquité à nos jours. Sont abordés les thèmes du patrimoine, de la représentation du passé, du traitement des legs ou encore de la réappropriation de l'esprit du passé par la création contemporaine.

Cathédrales en guerre : XVIe-XXIe siècle

Presses universitaires du Septentrion, col. Histoire et civilisations, 2020

Des analyses sur la fonction, en temps de guerre, des cathédrales, depuis la fin du Moyen Âge, en Europe occidentale. Symbole spirituel, culturel et politique, ce monument est souvent visé par la violence des conflits. Les contributeurs étudient les destructions des édifices, leur importance en tant que lieu de rassemblement pour honorer les morts ainsi que les représentations qui leur sont liées.

Nicolas DETRY

Le patrimoine martyr : destruction, protection, conservation et restauration dans l'Europe post bellica

Hermann, 2020

Une analyse des projets de restauration de monuments historiques entrepris après 1945 en Allemagne, en France, en Italie et en ex-Yougoslavie. Les problématiques propres à ce type de reconstruction sont questionnées, notamment l'intégration des traces historiques et l'acceptation culturelle, matérielle, identitaire ou psychologique de la perte.

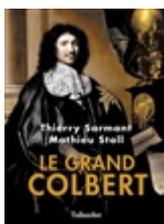

Claire GARCIA

Monuments de l'entre-deux-guerres : sculpture et architecture

Presses universitaires de Rouen et du Havre, col. Sculptures, 2020

Issue d'une thèse, une étude consacrée au renouveau et à l'évolution stylistique de la statuaire publique pendant l'entre-deux-guerres. Elle rappelle les débats sur la simplification des formes ou la monumentalité des édifices, liés à la double nature de ce type de commande commémorative, à la fois lieu de pouvoir et œuvre artistique.

Thierry SARMANT et Mathieu STOLL

Le grand Colbert

Tallandier, 2019

Une biographie du ministre de Louis XIV qui analyse sa personnalité et son œuvre en les replaçant dans son contexte familial et historique. Établie à partir de sources nouvelles, elle confronte les points de vue des partisans de Colbert et de ceux qui remettent en cause son ascension, l'origine de sa fortune, son action politique ou son caractère.

CULTURE ET MUSÉE

Yves WINKIN et Milad Doueïhi

Ré-inventer les musées ? : suivi d'un dialogue avec Milad Doueïhi sur le musée numérique

MKF éditions, col. Les essais médiatiques, 2020

Douze idées concrètes proposées aux professionnels des musées pour insuffler un nouvel élan aux institutions muséales au XXIe siècle.