

UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

INSPÉ

Institut national
supérieur du professorat
et de l'éducation
Académie de Nancy-Metz

BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES

Sélection documentaire

LE
PREAU
ESPACE D'ART ET DE CRÉATION
UNIVERSITÉ DE LORRAINE / INSPÉ DE LORRAINE

MARIE-PIERRE
GANTZER

É C R I T U R E S

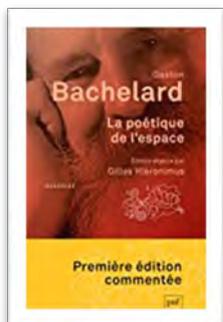
Table des matières

Références littéraires et culturelles de l'artiste.....	3
Des ouvrages à découvrir.....	3
Des expositions à visiter.....	8

**Sélection indicative de documents présents dans les
bibliothèques de l'Université de Lorraine
ou consultables en ligne**

Références littéraires et culturelles de l'artiste

Des ouvrages à découvrir

[Réserver le document](#)

La poétique de l'espace Gaston Bachelard PUF, 2020

« Logé partout, mais enfermé nulle part, telle est la devise du rêveur de demeures. » Faisant suite aux livres sur l'imagination des éléments (feu, eau, air, terre), la poétique de l'espace (1957) nous invite à explorer, à partir des images littéraires, la dimension imaginaire de notre relation au monde, et à cultiver, par la rêverie, notre « joie d'habiter ».

[Réserver le document](#)

La transparence et le reflet Bramly Lattes, 2015

Miroirs, vitres, lunettes, ampoules, lentille de microscope ou de caméra, l'actuelle omniprésence du verre fait oublier ce que notre civilisation doit à ce matériau. Si le Moyen-Orient n'avait pas appris à le souffler, si Rome n'en avait pas orné ses cités, si le Moyen Âge ne l'avait pas sublimé dans ses églises sous l'aspect de la mosaïque et du vitrail, s'il ne s'était pas introduit dans la peinture comme objet spéculatif et critique, si l'Europe n'en avait pas développé l'usage dans tous les domaines des sciences et des techniques, à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui ? La Transparence et le reflet raconte nos rapports au verre par le biais de l'histoire de l'art. Comparant la peinture européenne à celle des autres cultures, Serge Bramly en détaille les spécificités et invite ainsi à une relecture du « modèle occidental » sous un éclairage inédit.

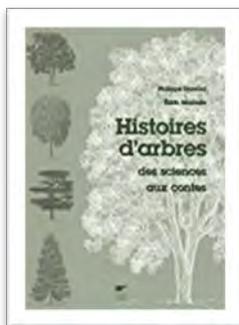

[Réserver le document](#)

La douceur de l'ombre : l'arbre, source d'émotions, de l'Antiquité à nos jours Alain Corbin Fayard, 2013

Ils ont été sidérés par la présence de l'arbre. Ils ont éprouvé l'admiration, mais aussi l'horreur, inspirées par ce végétal souverain. Presque tous ont guetté, écouté, la parole de l'arbre. Certains ont espéré profiter de ses messages, en faire leur mentor. D'autres, plus rares lui ont déclaré leur amour. L'objet de ce livre est de suivre depuis l'Antiquité gréco-romaine ceux qui ont su « voir l'arbre » : Horace et Virgile, mais aussi Ronsard et La Fontaine. Par la suite, Rousseau, Goethe, Novalis et, en France, Chateaubriand, Hugo, Proust et Yves Bonnefoy, entre autres. Bien entendu, il y eut aussi des peintres. S'étendre sous les ombrages, s'y délasser, y méditer, s'enfouir dans le végétal, s'y réfugier, y grimper... À l'époque contemporaine, certains ont tenté d'incruster leur corps dans l'écorce, en espérant que le végétal ferait croître l'empreinte. [...]

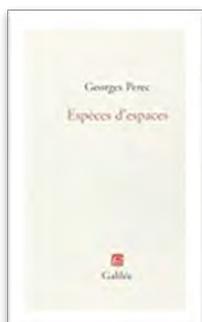

[Réserver le document](#)

Histoires d'arbres : des sciences aux contes
Philippe Domont, Edith Montelle
Delachaux et Niestlé, 2014

L'ouvrage présente dix-huit espèces, leurs caractéristiques, mais également les traditions historiques, étymologiques, contes et légendes qui s'y rattachent.

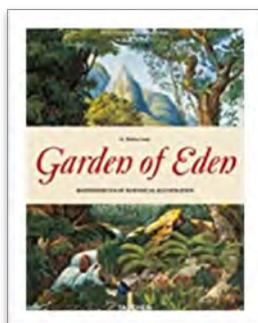

[Réserver le document](#)

Espèces d'espaces
Georges Perec
Galilée, 2000

L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d'espace.

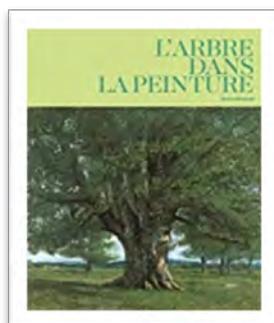

[Réserver le document](#)

Un jardin d'Eden
H. Walter Lack
Taschen, 2001

Cet ouvrage réunit cent œuvres remarquables de l'illustration botanique issues des fonds de la vaste collection de l'Österreichische Nationalbibliothek de Vienne. Les 483 planches en couleur nous donnent un aperçu de l'illustration botanique à travers les âges, les lieux, les thèmes et les techniques jusqu'à nos jours. Le Jardin d'Eden s'ouvre sur le Codex Aniciae Julianaee créé au VIe siècle à Byzance et que l'UNESCO a inscrit sur la liste des ouvrages appartenant au patrimoine mondial de l'humanité ; il nous fait ensuite découvrir les premiers herbiers de la Renaissance et les somptueux jardins baroques avant de s'achever sur le siècle d'or de l'illustration botanique, de 1750 à 1850. Avec la naissance de la photographie, l'illustration botanique a subi des changements radicaux, mais son importance n'en a pas été diminuée pour autant.

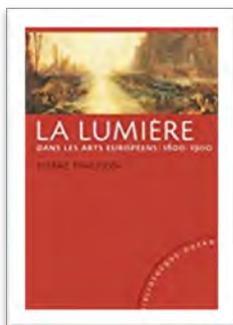

[Réserver le document](#)

L'arbre dans la peinture
Zenon Mezinsky
Citadelles & Mazenod, 2018

Comment les peintres, dessinateurs et graveurs ont-ils représenté l'arbre, de la Renaissance au XXe siècle ? Cette histoire visuelle donne à percevoir la construction et le développement d'un motif qui s'érige en sujet à part entière de la peinture occidentale. Qu'il soit solitaire ou entouré de congénères, garni, à nu, bourgeonnant ou fleuri..., sa représentation rassemble nombre de difficultés techniques, un véritable défi formel pour l'artiste.

[Réserver le document](#)

La lumière dans les arts européens 1800-1900

Pierre Pinchon

Hazan, 2011

Cet ouvrage présente une approche thématique du traitement de la lumière dans l'art occidental du XIXe siècle et des commentaires d'une quarantaine d'œuvres en peinture, photographie, dessin et estampe.

Feuillages : l'art et les puissances du végétal

Clélia Nau

Hazan, 2021

[Réserver le document](#)

L'ambition de cet ouvrage est de montrer par une iconographie exceptionnelle de plus d'une centaine d'images empruntées à la peinture mais aussi la photographie et le cinéma, la représentation du feuillage sous toutes ses formes, par le pouvoir révélateur des détails, les puissances invisibles, les transactions secrètement à l'œuvre dans le végétal. Il était urgent de redonner voix aux feuillages, longtemps relégués aux marges de l'art. Cette forme à la fois volatile et détaillée, massive et foliacée, a dans les images un mode d'existence aussi captivant que déconcertant. Elle a besoin, pour être, d'absorber l'air, de synthétiser la radiation solaire. Elle fait du « bruit » et, douée d'une irrépressible vitalité, elle tend à proliférer. Quelle sorte de regard les peintres, mais aussi les photographes et les cinéastes ont-ils porté sur ces feuillages ? Quelle fonction leur ont-ils assignée ? Par quels moyens ont-ils saisi l'invisible même : le bruissement du vent dans les feuilles, les forces muettes et mystérieuses de la croissance, du bourgeonnement et de la germination ?

Henri Michaux : peinture et poésie

Henri-Alexis Baatsch

Hazan, 1993

[Réserver le document](#)

Michaux qui connaissait les mots et les a pratiqués avec une force, une acuité qui toujours étonnent, ne les a pas laissés l'envahir. Il s'est gardé la liberté de les déborder toujours dans son œuvre considérable et comme inachevée. Ses peintures, encres, aquarelles, gouaches, ses dessins mescaliniens, ... ses alphabets aussi, tiennent captif, indompté, quelque chose de cette énergie, de cette "jeunesse", de cette volonté de se projeter en avant pour saisir, qui est propre à sa personnalité exceptionnelle. Michaux peintre n'est pas l'autre face de Michaux poète. La même exigence le mène, lui qui refuse d'identifier les pensées aux mots et qui connaît d'autres moyens pour y accéder.

Une brève histoire des lignes

Tim Ingold

Zones sensibles, 2013

[Réserver le document](#)

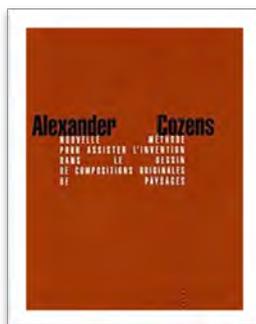
Où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent, les hommes tracent des lignes : marcher, écrire, dessiner ou tisser sont des activités où les lignes sont omniprésentes, au même titre que l'usage de la voix, des mains ou des pieds. Dans *Une brève histoire des lignes*, l'anthropologue anglais Tim Ingold pose les fondements de ce que pourrait être une "anthropologie comparée de la ligne" - et, au-delà, une véritable anthropologie du graphisme. Etayé par de nombreux cas de figure (des pistes chantées des Aborigènes australiens aux routes romaines, de la calligraphie chinoise à l'alphabet imprimé, des tissus amérindiens à l'architecture contemporaine), l'ouvrage analyse la production et l'existence des lignes dans l'activité humaine quotidienne. Tim Ingold divise ces lignes en deux genres - les traces et les fils - avant de montrer que l'un et l'autre peuvent fusionner ou se transformer en surfaces et en motifs. Selon lui, l'Occident a progressivement changé le cours de la ligne, celle-ci perdant peu à peu le lien qui l'unissait au geste et à sa trace pour tendre finalement vers l'idéal de la modernité : la ligne droite.

Nouvelle méthode pour assister l'invention dans le dessin des compositions originales de paysages

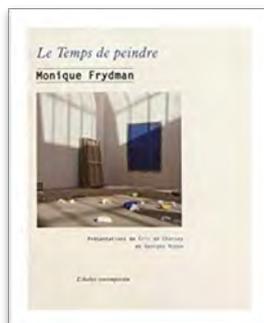
Alexander Cozens

Ed. Allia, 2005

[Demande d'achat](#)

Alexander Cozens (1717-1786) fut un professeur jouissant d'une grande renommée grâce à ses principes pédagogiques très originaux et exerça une influence directe sur des peintres comme Constable ou Turner. Sa *Nouvelle méthode pour assister l'invention dans le dessin de compositions originales de paysages* fut publiée en 1785. Elle restitue au mieux l'originalité de son approche de la peinture.

[Demande d'achat](#)

Le temps de peindre

Monique Frydman

L'atelier contemporain, 2019

Réunissant d'une part carnets de notes d'atelier, d'autre part textes et entretiens dont la rédaction ou la publication s'échelonnent des années 70 à aujourd'hui, *Le Temps de peindre* jette sur la peinture de Monique Frydman un éclairage inédit par son ampleur, sa densité et sa profondeur.

[Demande d'achat](#)

Je suis ce que je vois. Notes sur la peinture et le dessin 1975-2000
Alexandre Hollan
Erès, 2020

Dans ces Notes sur la peinture et le dessin qui interrogent au plus près de son surgissement l'expérience picturale, Alexandre Hollan réfléchit en poète sur cette "force nouvelle" qui émane des impressions produites par le monde extérieur, une force "qu'il faut comprendre et sauver".

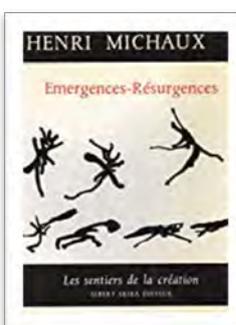
[Réserver le document](#)

Ecrits et propos sur l'Art

Henri Matisse
Hermann, 1991

Convaincu que la matière d'un peintre était tout entière dans ses toiles, Matisse s'est défendu, sa vie durant, de systématiser sa pensée sur l'art en une doctrine ordonnée. Mais porté par l'événement ou la sympathie, il a livré des réflexions, des remarques, des jugements, sans cesse repris et nuancés, à certains témoins privilégiés de l'élaboration de son œuvre, et donné à d'autres l'occasion de les enregistrer. Ce livre choisit d'articuler écrits, propos et correspondance en quelques grands chapitres qui se répondent, développant la problématique propre à Matisse et décrivant la courbe solide d'une vie dont l'œuvre n'a pas subi le déclin.

[Réserver le document](#)

Emergences – Résurgences

Henri Michaux
Flammarion, 1987

« Après mainte hésitation, j'ai dans le présent livre, où il s'agit de mes dessins et peintures, j'ai, laissant décidément de côté les toujours incertaines origines profondes, mais sans boudier le sujet des « sentiers », cherché surtout à retrouver l'événement de leur apparition. » Henri Michaux

Des expositions à visiter

Vous êtes un arbre ! : de la fascination à la représentation

Exposition du 12 mars au 5 juin 2022

Les Franciscaines, Deauville

[Réserver le catalogue
de l'exposition](#)

Le catalogue valorise le propos de l'exposition par des textes d'auteur et des reproductions des oeuvres (environ 80). Le souhait est de célébrer l'arbre, sa beauté, sa place et le respect qu'on lui doit. L'exposition, d'oeuvres d'art moderne ou contemporain et de pièces scientifiques, permettent de documenter le dialogue entre le botaniste et l'artiste. Cette recherche, véritable propos de l'exposition et conduite à travers cinq étapes, qui constituent autant de tentatives visant à décrire l'arbre : l'arbre-cosmos, l'arbre-homme, l'arbre-paysage, l'arbre-signé et l'arbre-matière. L'exposition "Vous êtes un arbre !" s'appuie en particulier sur les collections du Muséum nationale d'Histoire Naturelle, les planches du grand herbier et objets de collection. Les musées d'art ancien de Paris ont aussi contribué avec des estampes, des photographies et des peintures. Quelques oeuvres d'artiste contemporain seront également présentées dans le catalogue.

Peindre hors du monde, Moines et lettrés des dynasties Ming et Qing

Exposition du 05 novembre 2021 au 6 mars 2022

Musée Cernuschi, Paris

[Regarder la visite guidée](#)

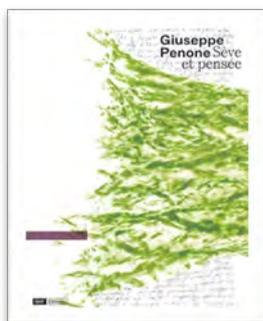
Cette exposition exceptionnelle présente un ensemble de plus de cent chefs-d'œuvre de la peinture chinoise ancienne. Ces peintures et calligraphies, exposées en Europe pour la première fois, sont nées du pinceau des plus grands maîtres des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912).

Giuseppe Penone, sève et pensée

Exposition du 12 octobre 2021 au 23 janvier 2022

BNF, Paris

[Regarder la visite guidée](#)

La Bibliothèque nationale de France accueille Giuseppe Penone, figure majeure de l'art contemporain, dont le travail questionne, avec force et poésie, les liens de l'homme avec la nature. Penone a réalisé pour l'occasion *Pensieri e linfa (Sève et pensée)*, une installation spectaculaire conçue à partir d'un immense tronc d'arbre autour duquel s'enroule un texte écrit par l'artiste.

Victor Hugo : les dessins

Catalogue d'exposition : Paris, Maison de Victor Hugo, 8 avril-29 août 2021

Gérard Audinet

[Réserver le catalogue de l'exposition](#)

Si Hugo n'a guère voulu montrer ses dessins de son vivant, des artistes phares ont depuis reconnu son audace, tel André Breton, qui y vit "des tableaux où la plus puissante imagination se donne cours". Les Maisons de Victor Hugo Paris/Guernesey conservent aujourd'hui plus de sept cents feuilles, parmi lesquelles de très nombreux chefs-d'œuvre. Gérard Audinet, leur directeur, s'attache ici à suivre pas à pas, année après année, l'intense fièvre graphique du poète, faisant de cette étude une véritable monographie. Cet ouvrage dévoile l'incroyable fécondité et la pleine liberté d'un écrivain dessinateur dont les yeux et la plume ne cessèrent de fouiller l'obscurité.

La nature silencieuse, paysages d'Odilon Redon

Exposition du 20 mai au 11 septembre 2017

Musée des Beaux Arts de Quimper

[Regarder la visite guidée](#)

A partir de prêts issus de collections publiques (musée d'Orsay, musée des Beaux-Arts de Bordeaux...) et privées, cette exposition approfondit la problématique du paysage dans l'œuvre peinte et dessinée de l'artiste d'origine bordelaise (1840-1916). Bien qu'il constitue un aspect encore méconnu de sa production, le paysage fut pourtant l'une des sources essentielles de l'inspiration onirique de Redon dont l'enfance rêveuse et solitaire dans son village natal de Peyrelebadec, dans le Médoc, marqua profondément et durablement son œuvre. La nature sauvage et austère du paysage médocain, entre landes et marécages, fait écho à celle du paysage breton que l'artiste découvrit dans les années 1870-1880 à l'occasion de ses séjours dans le Finistère et le Morbihan. Fasciné davantage par l'atmosphère sombre et inquiétante des côtes finistériennes que par le pittoresque coloré du folklore local, Redon y trouvait là aussi, comme dans ses Landes natales, une mélancolie en accord avec sa propre sensibilité.

La cime du rêve - les surréalistes et Victor Hugo

Exposition du 17 octobre 2013 au 16 février 2014

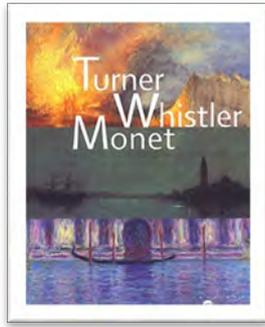
Maison Victor Hogo, Paris

[Regarder la visite guidée](#)

L'exposition juxtapose de façon inédite, une cinquantaine de dessins de Hugo et des œuvres majeures de Max Ernst, André Masson, Yves Tanguy, Francis Picabia, René Magritte, Unica Zürn, Brassäi, Hans Bellmer, Oscar Dominguez, Marcel Jean, Robert Desnos, Toyen, Wifredo Lam, Georges Malkine...

En incluant Victor Hugo, dans le *Manifeste du surréalisme*, en 1924, parmi les poètes « qui pourraient passer pour surréalistes » André Breton assortit son jugement d'une réserve : « Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête ». Cette ambivalence caractérise bien la *présence* de Victor Hugo au sein du surréalisme naissant : son ombre est là, mais voilée, notamment par les deux grands soleils que sont Rimbaud et Lautréamont – qui ont tous deux salué en Victor Hugo un *voyant*.

[Réserver le catalogue
de l'exposition](#)

Turner, Whistler, Monet
Exposition du 11 octobre 2004 au 17 janvier 2005
Galleries Nationales du Grand Palais, Paris

Cette superbe exposition montre l'influence déterminante de l'anglais William Turner (1775-1851) sur l'américain James Whistler (1834-1903), qui s'est installé à Londres, et le français Claude Monet (1840-1926) à travers une sélection de 106 œuvres, dont la moitié sont des peintures, et divers documents graphiques.
