

Dans l'ombre de ...
**De femme d'artiste à
artiste femme au 20e siècle**

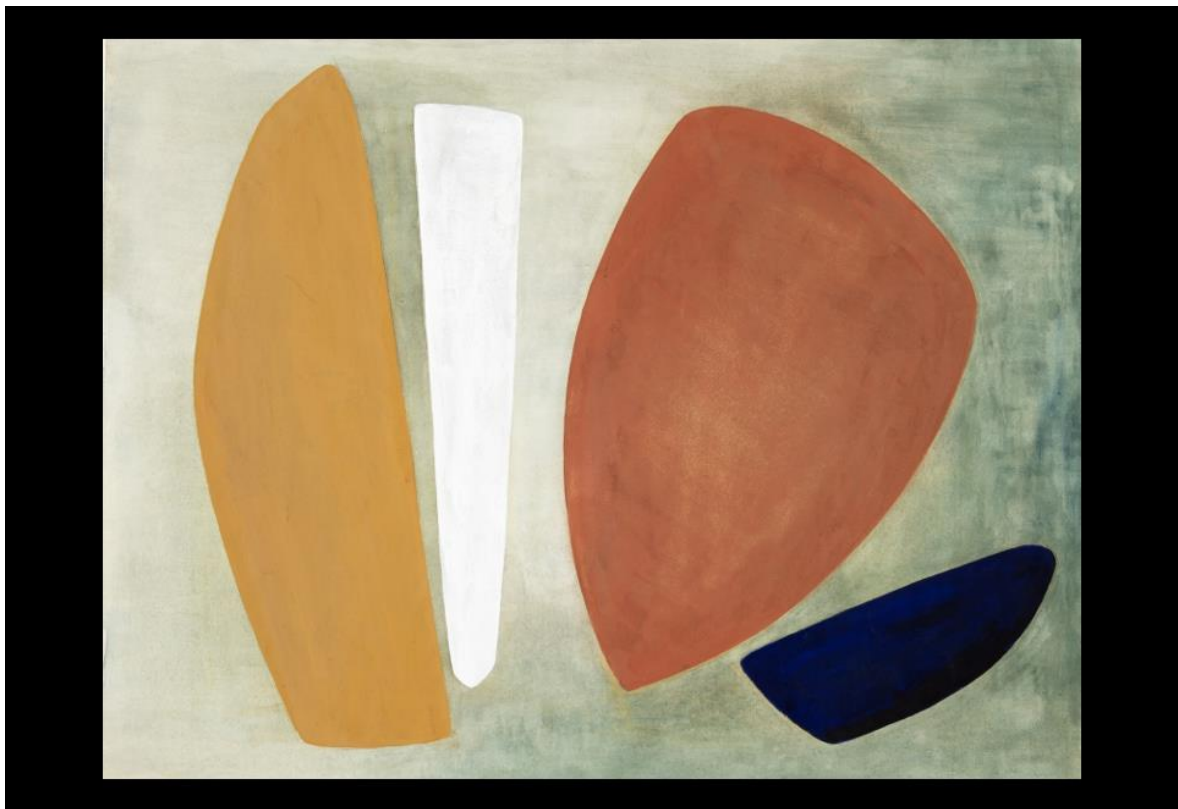
Georgia O'Keeffe's, *Jimson Weed (White Flower No. 1)*, 1932

Nadia Léger, Anna-Eva Bergman, Françoise Gilot, Georgia O'Keeffe, Dorothea Tanning, Gerda Taro ... elles étaient artistes dans le courant du 20^è siècle, elles ont croisé sur leur route, dans les cercles artistiques, un homme, lui-même artiste, connu et souvent reconnu. Il est devenu compagnon de vie ou amant, elles ont continué et évolué dans leur vie d'artiste, mais n'ont pas eu la même reconnaissance que leurs pairs.

En 2021, à l'heure où le féminisme commence à récolter ses graines, il est important de redonner la place de ces artistes femmes dans l'histoire de l'art du 20^è siècle.

Le talent indéniable de toutes ces artistes restées dans l'ombre est progressivement mis à l'honneur, à l'exemple du très beau livre paru en 2019 sur Nadia Léger, ouvrage de 600 pages où l'on découvre plus de 400 oeuvres et qui retrace la carrière inconnue de la femme du grand artiste Fernand Léger. Certaines ont réussi à acquérir une belle notoriété dans les milieux artistiques mais rarement auprès du grand public. Certaines ont réussi à être aussi célèbre que leur compagnon ou mari, telles que Nikki de Saint-Phalle et Jean Tinguely ; Frida Kahlo et Diego Rivera ... mais elles sont bien rares.

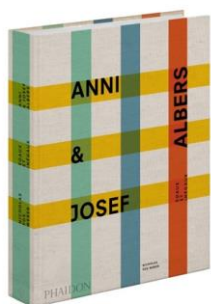
Cette bibliographie présente une douzaine d'entre elles, permettant ainsi de mettre sous les projecteurs ces artistes talentueuses dont les oeuvres sont étincelantes et singulières et font partie du patrimoine artistique mondial.

Anna-Eva Bergman, *Sans titre*, 1952

Anni Albers, née Annelise Fleischmann (1899-1994)

Artiste textile, designer, lithographe et théoricienne de l'art, elle a participé au mouvement du Bauhaus et a toujours travaillé en étroite collaboration avec son mari Josef Albers.

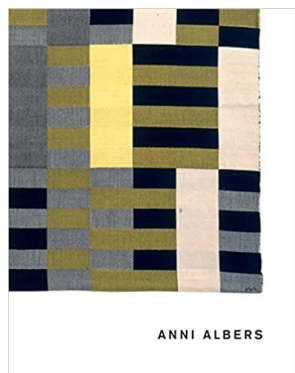
Anni et Josef Albers : égaux et inégaux

Nicholas Fox Weber

Phaidon, 2020

Une présentation de la vie et du travail de Josef et Anni Albers, respectivement peintre, designer et professeur, et artiste textile, tisseuse et graveuse, depuis leurs années de formation au Bauhaus, en Allemagne, jusqu'à leur influence au Black Mountain College aux Etats-Unis en passant par leur période particulièrement productive dans le Connecticut.

70"19" ALBE 2, Niveau 3 - Arts

Anni Albers : exhibition, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, K20, Juin - Septembre 2018 ; Tate modern, London, Octobre - Janvier 2019

Maria Müller-Schareck ; Ann Coxon ; Briony Fer

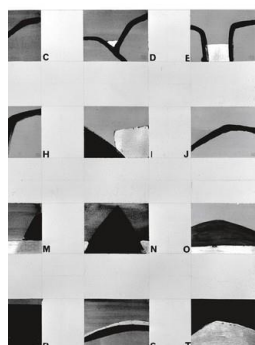
Tate, 2018

Cette exposition de grande envergure vise à présenter Anni Albers seule, comme un grand nom du Bauhaus et de l'abstraction, distinctement de son mari Josef. Connue pour ses travaux textiles (tapis, tapisseries, tentures...), elle promut le tissage comme un art à part entière et vecteur de modernisme, par ses recherches sur les matériaux et l'abstraction décorative. L'exposition nous fait également découvrir d'autres aspects de son oeuvre : bijoux, gravures... La dernière section se focalise sur la postérité d'Anni Albers chez des créateurs contemporains : Leonore Tawney, Sarah Sze, Sheila Hicks, Andrea Zittel, Leonor Antunes, Katrin Mayer, Judith Raum, Tonico Lemos Auad...

70"19" ALBE.A 2, Niveau 3 - Arts

Anna-Eva Bergman (1909-1987)

Peintre norvégienne de la nouvelle École de Paris mais aussi dessinatrice et graveuse. Elle rencontre et épouse Hans Hartung en 1929.

Anna-Eva Bergman Passages

Anna-Eva Bergman : Passages : exposition au Musée des Beaux-Arts de Caen, 14 nov. 2019-1er mars 2020

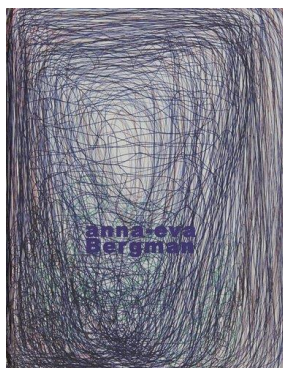
Christine Lamothe ; Anna-Eva Bergman ; Emmanuelle Delapierre ; Thomas Schlessler

Musée des beaux-arts de Caen ; Les presses du réel, 2019

Présentation des oeuvres que la peintre d'origine norvégienne réalisa à la suite de ses deux voyages au nord de la Norvège, en 1950 et en 1964. La découverte des paysages des îles Lofoten et du Finnmark constitue pour elle une véritable inspiration, à l'origine

d'un langage plastique qui signe l'ensemble de sa création ultérieure, avec des motifs récurrents et travaillés jusqu'à l'abstraction.

70"19" BERG 2, Niveau 3 - Arts

Anna-Eva Bergman

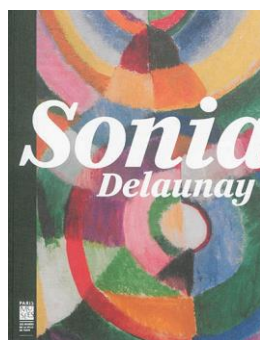
Les Presses du réel, 2011

Ce recueil de textes retrace la vie et l'oeuvre d'Anna-Eva Bergman. Elle s'installe en France au début des années 1950 avec Hans Hartung. Sa peinture est inspirée à la fois par les lumières et les nuits du Sud ainsi que par les paysages de Norvège.

70"19" BERG 2, Niveau 3 - Arts

Sonia Delaunay (1885-1979)

Artiste peintre française d'origine ukrainienne. Robert Delaunay, son deuxième mari, et elle ont surtout travaillé ensemble sur la recherche de la couleur pure et du mouvement des couleurs simultanées.

Sonia Delaunay : les couleurs de l'abstraction : exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, du 16 octobre 2014 au 22 février 2015

Anne Montfort-Tanguy ; Cécile Godefroy
Paris-Musées, 2014

Présentation des multiples facettes de l'oeuvre de Sonia Delaunay qui a prolongé ses recherches en peinture sur l'abstraction et le simultanésisme dans ses créations en matière de design textile, de

reliure, d'architecture d'intérieur, de mode, etc.

70"19" DELA.S 2, Niveau 3 - Arts

Sonia Delaunay : la vie magnifique

Sophie Chauveau

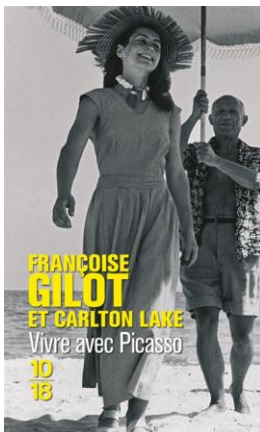
Tallandier, 2019

Biographie de la peintre de l'avant-garde du XXe siècle, qui a collaboré avec les artistes les plus marquants de son époque tels que Apollinaire, Cendrars, Tzara, Diaghilev ou Kandinsky.

70"19" DELA.S 2, Niveau 3 - Arts

Françoise Gilot (1921-)

Artiste peintre et écrivaine française. Elle est régente du Collège de 'Pataphysique. Elle devient la compagne de Pablo Picasso de 1944 à 1953, et la mère de deux de ses enfants, Claude (1947) et Paloma (1949).

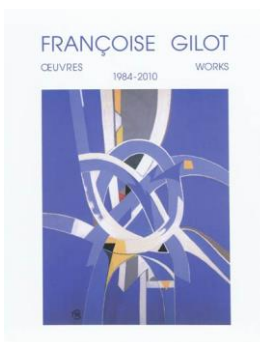
Vivre avec Picasso

Françoise Gilot

10-18, 2006

Présentation de Picasso à travers un portrait au jour le jour. Françoise Gilot relate les moments vécus avec le peintre durant près de dix ans. Elle décrit avec minutie tous les aspects de la création artistique chez l'homme débordant d'imagination. L'artiste apparaît comme le compagnon de tous les jours, l'être irascible, le partisan, et le père rempli d'angoisse pour son fils.

70"19" PICA 2, Niveau 3 - Arts

Françoise Gilot : oeuvres = works, 1984-2010

Françoise Gilot, Aurélia Engel, Barbara Haskell, James Lord, Annie

Maillis, Judith Solodkin

ArtAcatos, 2010

Françoise Gilot a une longue carrière derrière elle. Troisième femme de Picasso, elle a su se démarquer rapidement dans son travail. Entre figuration, géométrie souvent sévère et lyrisme aux formes abstraites, elle a construit un univers de formes où la vie, l'intuition et la raison coexistent en parfaite harmonie. Cette monographie met en relief le développement depuis 1980 de sa veine artistique.

70"19" GILO 2, Niveau 3 - Arts

Hannah Höch (1889- 1978)

Artiste plasticienne allemande, ayant participé au mouvement dada. Cette artiste issue de la bourgeoisie thurin-gienne rencontre, en 1914, Raoul Hausmann, artiste et écrivain, par ailleurs marié et père de famille. Ils formèrent tous les deux un couple atypique.

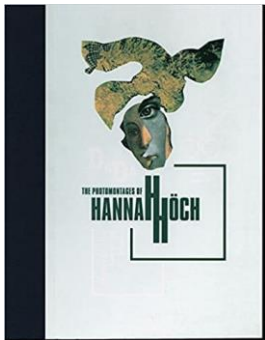

Hannah Höch, Whitechapel Gallery, London, Janvier-Mars 2014

Butler, Émily ; Herrmann, Daniel F. ; Ades, Dawn (1943-....) ;
Whitechapel art gallery (Londres)
Prestel, 2014

La Whitechapel Gallery présente la première grande exposition britannique de l'artiste allemande influente Hannah Höch (1889-1978). Hannah Höch était un membre important du mouvement Berlinois Dada et une pionnière du collage. En combinant des images tirées de magazines populaires, de revues illustrées et de publications de mode, elle a créé un langage humoristique et percutant sur la société à une époque de changements sociaux radicaux. Acerbe, astucieuse et drôle, Höch a fait du collage un médium clé de la satire alliée à une beauté poétique. Höch a été admirée par des contemporains tels que George Grosz, Theo van Doesburg et Kurt Schwitters, mais souvent mise à l'écart de l'histoire de l'art. À une époque où son travail n'a jamais semblé aussi pertinent, l'exposition met cette figure influente à l'honneur.

70"19" HOCH 2, Niveau 3 - Arts

The photomontages of Hannah Höch : Walker Art Center Octobre 1996 - Février 1997, MOMA New York Février-Mai 1997, Los Angeles County Museum of Art Juin - Septembre 1997
Maria Makela ; Peter Boswell
Walker Art Center, 1996

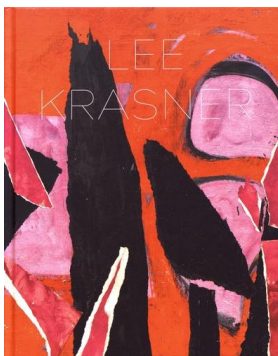
Cet ouvrage étudie toute la portée d'un demi-siècle d'expérimentation de Hannah Höch dans le photomontage - de ses premières œuvres à portée politique et de ses portraits psychologiques intimes de l'ère de

Weimar à ses incursions ultérieures dans le surréalisme et l'abstraction.

70"19" HOCH 2, Niveau 3 - Arts

Lee Krasner (1908-1984)

Artiste peintre américaine, évoluant dans l'expressionnisme abstrait. Elle épouse Jackson Pollock en 1942 et pourra enfin s'émanciper et faire vivre son art après la mort accidentelle de ce dernier en 1956.

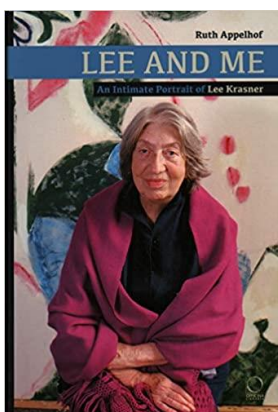

Lee Krasner : Living Colour

John Yau, Eleonor Nairne ; Suzanne Perling Hudson ; Suzanne Perling ; Katy Siegel
Thames & Hudson Ltd, 2019

Le Zentrum Paul Klee organise la première rétrospective en Suisse de l'artiste américaine Lee Krasner. Pionnière de l'expressionnisme abstrait, Krasner a réalisé des peintures vivantes et puissantes qui la distinguent comme une des artistes les plus déterminées du 20e siècle. L'exposition présente l'œuvre variée d'une artiste peintre dont l'importance a été trop souvent négligée parce qu'elle évoluait dans l'ombre de son époux Jackson Pollock. En l'espace de plus de 50 ans, Krasner n'a cessé de se réinventer et d'interroger sa pratique artistique, ce qu'exprime la formidable énergie qui émane de son œuvre. L'exposition est organisée par le Barbican Centre de Londres, en collaboration avec la Schirn Kunsthalle Frankfurt, le Zentrum Paul Klee de Berne et le musée Guggenheim de Bilbao.

70"19" KRAS 2, Niveau 3 - Arts

Lee and me : an intimate portrait of Lee Krasner

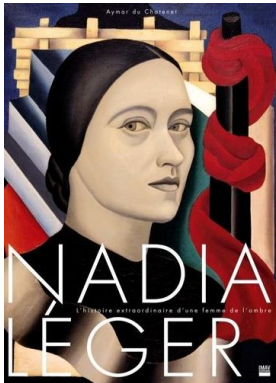
Ruth Appelhof
Officina libraria, 2020

Rebelle, scandaleuse, provocatrice, courageuse : ce sont quelques-uns des mots utilisés pour décrire l'artiste expressionniste abstraite américaine Lee Krasner, protagoniste de ce livre de souvenirs très personnel inspiré à Ruth Appelhof par l'été que les deux femmes passèrent ensemble à East Hampton, sur l'île de Long Island, dans l'État de New York, en 1974. Connue du plus grand nombre comme la veuve de Jackson Pollock, Lee Krasner est vue par les « initiés du monde de l'art » comme l'auteur d'une oeuvre majeure qui a influencé l'évolution de l'art contemporain, et tout particulièrement la production artistique des femmes aux XXe et XXIe siècles. Ces souvenirs ouvrent une fenêtre sur la vie privée, particulière et intense, de Lee, ainsi que sur sa production artistique novatrice, déclinée au cours de plus de six décennies d'activité.

70"19" KRAS 2, Niveau 3 - Arts

Nadia Léger, née Nadia Khodossievitch (1904-1982)

Peintre d'origine biélorusse, épouse de Fernand Léger. Les réalisations de Nadia Léger traversent les plus grands courants de peinture du XXe siècle, du suprématisme au cubisme jusqu'au réalisme socialiste des années 50.

Nadia Léger : l'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre

Aymar Du Chatenet ; Nathalie Samoïlov ; Jean Du Chatenet ; Sylvie Buisson ; Benoît Noël
Imav éditions, 2019

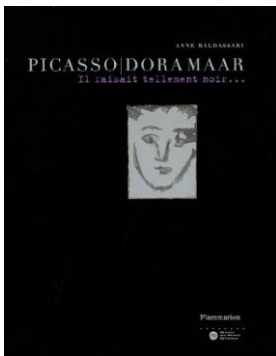
Nadia Léger était russe, peintre, communiste et milliardaire. Encore inconnue du grand public, cette femme magistrale fut l'épouse de Fernand Léger, l'un des peintres français les plus célèbres au monde. L'auteur a mené une enquête aussi palpitante que minutieuse. Il a pu identifier plus de 400 œuvres, toiles, gouaches, dessins et mosaïques.

Son oeuvre qui appartient aux principaux courants picturaux du XXe siècle (suprématiste, cubiste et réaliste) est détaillée à partir d'archives inédites et avec la collaboration de sa famille et d'historiens.

AR US NAD, Niveau 3

Dora Maar, pseudonyme d'Henriette Dora Markovitch (1907-1997)

Photographe et artiste peintre française. Elle fut l'une des amantes et muses du peintre Pablo Picasso, rôle qui a longtemps occulté l'ensemble de son oeuvre.

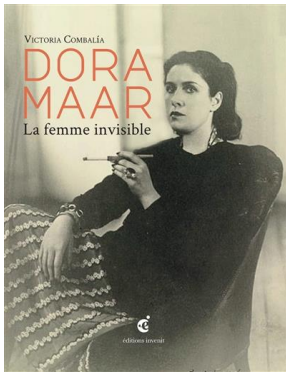

Picasso-Dora Maar : il faisait tellement noir : exposition] Paris, Musée Picasso, 14 février-22 mai 2006, Melbourne, National gallery of Victoria, 29 juin-8 octobre 2006
Anne Baldassari ; Réunion des musées nationaux ; National gallery of Victoria ; Musée national Picasso-Paris
Flammarion ; Réunion des musées nationaux, 2006

Ce livre retrace la relation entre Pablo Picasso et la photographe Dora Maar de 1935 à 1937 et analyse l'influence respective entre les deux artistes et les échos de cette liaison dans leur oeuvre dans les années

1940.

70"19" PICA 2, Niveau 3 - Arts

Dora Maar : la femme invisible

Victoria Combalia

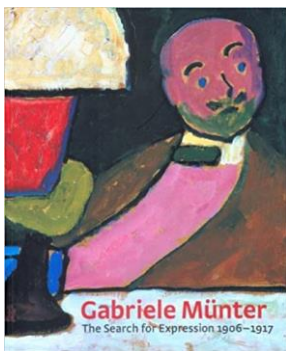
Invenit, 2019

Une biographie de la photographe qui partagea sa vie avec Picasso entre 1936 et 1943. Abandonnée par l'artiste, elle se réfugie dans la religion et la peinture. L'ouvrage s'appuie sur les entretiens effectués par l'auteure avec l'artiste en 1994.

70"19" MAAR 2, Niveau 3 - Arts

Gabriele Münter (1877-1962)

Peintre allemande du mouvement expressionniste. Elle est l'une des représentantes majeures de l'avant-garde munichoise du début du xxe siècle en tant que membre du mouvement artistique Der blaue Reiter. Elle vécut avec Vassili Kandinsky, sans être mariée, ce qui constitue en soi un acte de courage pour une jeune femme au début du xxe siècle.

Gabriele Münter : the search for expression 1906-1917 :

exposition, Londres, Courtauld Institute of Art Gallery, Somerset House, 23/06-11/09 2005

Annegret Hoberg ; Courtauld institute of art (Londres).

Courtauld Institute Art Gallery ; Paul Holberton publishing, 2005

Cette exposition retrace l'extraordinaire parcours artistique de Münter, depuis ses premières peintures d'inspiration impressionniste réalisées à Sèvres, aux œuvres expressionnistes innovantes audacieuses et aux couleurs vives qu'elle a produites dans la petite ville de Murnau. C'est ici, accompagné de Kandinsky son amant, et de ses collègues peintres Alexei Jawlensky et Marianne von Werefkin, que les fondations du mouvement Blaue Reiter ont été posées. Les peintures de l'exposition montrent comment Münter a profondément redynamisé les genres du portrait, du paysage et de la nature morte, obtenant une place singulière à la fois dans son cercle immédiat et dans l'avant-garde européenne au sens large.

70"19" MUNT 2, Niveau 3 - Arts

Gabriele Münter

Gabriele Münter : 1877-1962 : painting to the point : exposition
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München,
Octobre 2017 - Avril 2018, Louisiana Museum of Modern Art,
Humlebaek, Mai - Aout 2018, Museum Ludwig, Cologne, Septembre
2018 - Janvier, 2019
Isabelle Jansen and Matthias Mühling
Prestel, 2017

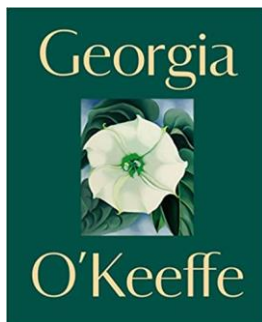
Ce volume présente les peintures de Gabriele Münter en dix sections thématiques qui mettent en avant le processus créatif de l'artiste.

Pour la première fois, les peintures de Münter sont accompagnées d'un grand nombre de ses photographies d'Amérique du Nord, prises entre le début du XIXe et le XXe siècle. L'image qui se dégage de l'ensemble est celle d'une artiste extraordinairement ouverte d'esprit et aventureuse.

70"19" MUNT 2, Niveau 3 - Arts

Georgia O'Keeffe (1887-1986)

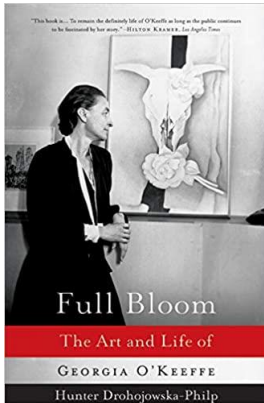
Peintre américaine considérée comme une des peintres modernistes et des précisionnistes majeures du xxe siècle. Georgia O'Keeffe et Alfred Stieglitz tombent amoureux et se marient en 1924. Ils s'épauleront dans leur art respectif. Georgia sera la muse de Stieglitz qui fera plus de 350 portraits d'elle.

Georgia O'Keeffe : exhibition Tate Modern, London, Juillet -Octobre 2016, the Bank Austria Kunstforum Wien, Décembre 2016-Mars 2017, and Art Gallery of Ontario, Avril-Juillet 2017
Tanya Barson ; Tate modern (Londres)
Tate Publishing, 2016

Largement reconnue comme une figure fondatrice du modernisme américain, O'Keeffe a acquis une position centrale dans les principaux cercles artistiques entre les années 1910 et les années 1970. Elle a également été revendiquée comme une pionnière importante par les artistes féministes des années 1970. Couvrant les six décennies au cours desquelles O'Keeffe a été la plus productive, l'exposition présente plus de 100 œuvres majeures, dont *Jimson Weed / White Flower No. 1 1932*, le tableau le plus cher d'une artiste féminine jamais vendu aux enchères.

70"19" OKEE 2, Niveau 3 - Arts

Full bloom : the art and life of Georgia O'Keeffe

Hunter Drohojowska-Philp

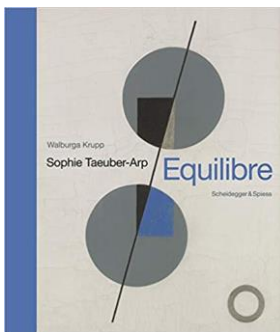
W.W. Norton, 2004

Georgia O'Keeffe est l'une des artistes américaines les plus célèbres du XXe siècle: ses peintures saisissantes d'énormes fleurs intimement rendues, de paysages désertiques et de crânes de vache d'un blanc éclatant sont des œuvres phares de l'art moderne. Mais derrière le travail audacieux et la célébrité d'O'Keeffe se trouvait une femme incomprise même par ses admirateurs les plus ardents. Cette biographie relate aussi la relation passionnée physiquement et intellectuellement avec Stieglitz, son mari, homme du monde, qui l'a fût beaucoup souffrir. Poussée à une dépression nerveuse, O'Keeffe refit sa vie au Nouveau-Mexique, et y créa ses peintures les plus inoubliables.

70"19" OKEE 2, Niveau 3 - Arts

Sophie Taeuber-Arp (1889-1943)

Artiste, peintre, sculptrice et danseuse suisse, ayant participé aux mouvements dada puis surréaliste avec son époux, Jean Arp.

Sophie Taeuber-Arp : Équilibre

Walburga Krupp

Scheidegger & Spiess, 2020

L'artiste suisse Sophie Taeuber-Arp a été une pionnière de l'avant-garde du XXe siècle. Remarquablement polyvalente et immensément douée, elle a produit une œuvre qui englobe toute la gamme du mouvement moderniste, des arts appliqués et des beaux-arts à la danse, en passant par l'architecture, la décoration intérieure et l'enseignement. *Équilibre*, créé en 1931, marque le début de la carrière de Taeuber-Arp en tant que peintre accompli. Elle s'éloigne de la figuration pour se concentrer sur la forme et la couleur. Le cercle, le carré et le rectangle définissent son futur vocabulaire. Alors que dans ses premiers textiles, elle utilisait de multiples nuances et teintes, elle réduit maintenant sa palette aux couleurs primaires, en plus du noir et du blanc. Le titre posthume du tableau souligne la recherche constante de Taeuber-Arp d'un équilibre idéal entre les couleurs, les formes et, en fait, tous les éléments de ses peintures. À partir de là, elle part explorer le mouvement, les cercles et les espaces, et plus tard les dégradés et les lignes.

70"19" TAEU 2, Niveau 3 - Arts

Sophie Taeuber : rythmes plastiques, réalités architecturales

Claude Weil-Seigeot ; Chiara Calzetta Jaeger
Fondation Arp, 2007

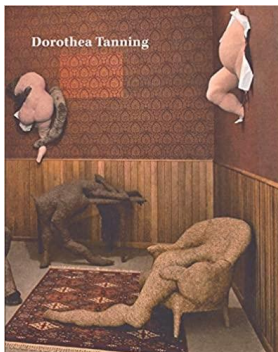
Publié à l'occasion de l'exposition à la Fondation Arp de Clamart, en 2007. Après une importante rétrospective au Musée d'Art moderne de la ville de Paris en 1989 et l'exposition « Dada » du Musée national d'Art moderne en 2005 qui souligna la place éclatante de Sophie Taeuber dans l'avant-garde dadaïste et la genèse de l'art construit,

cet ouvrage participe à la relecture globale de l'œuvre de l'artiste.

70"19" TAEU 2, Niveau 3 - Arts

Dorothea Tanning (1910- 2012)

Artiste peintre, éditrice, sculptrice et écrivaine américaine. Elle forma avec Max Ernst «le couple le plus extraordinaire du surréalisme» pendant plus de trente ans.

Dorothea Tanning : Detrás de la puerta, invisible, otra puerta :

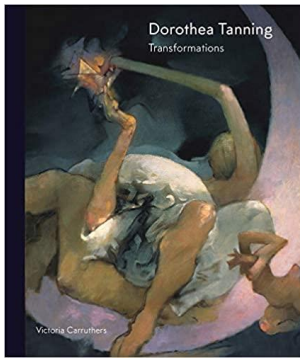
exposition "Dorothea Tanning. Behind the door, Another invisible door", Octobre 2018-Janvier 2019 MNCARS, Madrid, Février- juin 2019 Tate Modern, Londres

Alyce Mahon ; Dorothea Tanning ; Idoia Murga Castro ; Ann Coxon
Museo nacional Centro de arte Reina Sofia, 2018

Pendant longtemps, elle n'a guère vécu que de la lumière réfléchie de Max Ernst, son compagnon. Bien plus jeune que le dadaïste cosmopolite qu'elle épouse en 1946 (il avait 55 ans, elle 36 ans), elle

l'a largement dominé en longévité, dépassant les cent ans et lui survivant de près d'un demi-siècle. Quelques années après sa mort, elle obtient enfin la rétrospective définitive qui l'assoit comme une artiste à part entière, capable de passer du dessin à l'huile, des compositions surréalistes avec "femmes-enfants" et tournesols géants aux sculptures "molles" des années soixante, jusqu'aux décors pour les ballets de Balanchine. Une installation onirique, *Chambre 202, hôtel du Pavot* est recréée pour l'occasion.

70"19" TANN 2, Niveau 3 - Arts

Dorothea Tanning : Transformations

Victoria Carruthers

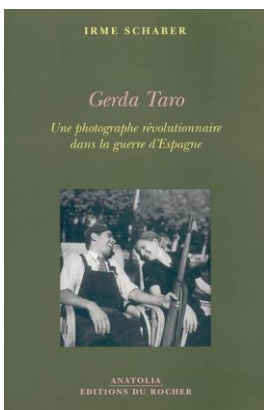
Lund Humphries Publishers Ltd, 2020

Il s'agit de l'étude la plus complète de l'artiste américaine Dorothea Tanning, qui la place parmi les forces créatives les plus fascinantes et les plus significatives du XXe siècle. La portée et la profondeur de l'œuvre de Tanning sont analysées, bien au-delà des premières œuvres surréalistes les plus connues des années 1940, et cette étude établit des liens entre ses expériences de vie et ses préoccupations thématiques. Largement illustré et présentant des éléments inédits tirés d'entretiens que l'auteur a menés avec l'artiste entre 2000 et 2009, ce livre s'adresse au grand public des musées ainsi qu'aux universitaires, aux étudiants, aux conservateurs et aux collectionneurs.

70"19" TANN 2, Niveau 3 - Arts

Gerda Taro (1910-1937)

Photojournaliste allemande connue notamment pour ses reportages sur la guerre d'Espagne. Compagne du photographe de guerre Robert Capa, elle en a inventé le pseudonyme et a contribué à lancer la carrière de celui-ci, au détriment de la sienne.

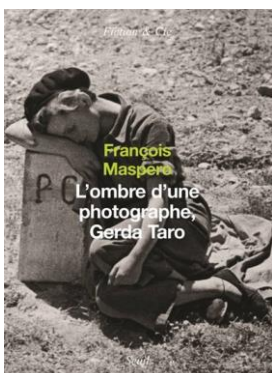
Gerda Taro : une photographe révolutionnaire dans la guerre d'Espagne

Irme Schaber

Rocher, 2006

Reporter photographe, Gerda Taro est morte à l'âge de vingt-sept ans en 1937, lors de la guerre civile espagnole. Compagne de Robert Capa, elle avait fui, dès 1933, le régime nazi et trouvé à Paris les moyens d'exprimer ses engagements politiques et artistiques. Son enterrement au Père Lachaise donna lieu à une grande manifestation contre le fascisme.

770 TARO, Niveau 3 - Arts

L'ombre d'une photographe, Gerda Taro

François Maspero

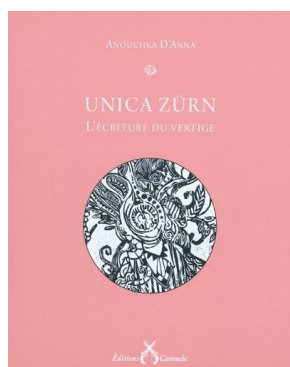
Seuil, 2006

Evoquer la photographe de guerre Gerda Taro, tuée sur la route de Madrid le 25 juin 1937, c'est faire le portrait d'une artiste qui affrontait tous les dangers armée de son seul appareil photo, convaincue de participer à la construction d'un monde meilleur, c'est remonter aux origines du photo-reportage.

840"19" MASP 4 OM, Niveau 3 - Langues et littératures

Unica Zürn (1916-1970)

Artiste, écrivaine ayant côtoyé le groupe surréaliste. Elle rencontre l'artiste Hans Bellmer en 1953 et vivra avec lui jusqu'à son suicide en 1970.

Unica Zürn ou L'écriture du vertige

Anouchka D'Anna

Cartouche, 2010

Dans cette biographie, l'auteure retrace le parcours d'Unica Zürn, peintre et écrivain proche du groupe surréaliste, autrice de *L'homme Jasmin* ou *Sombre printemps*, en privilégiant une approche à la fois psychanalytique, biographique et stylistique.

830 "19" ZURN 5 DA, Niveau 3 - Langues et littératures

Unica Zürn : 1916-1970 : exposition, Paris, Musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, Janvier-Mai 2020

Anne-Marie Dubois

In Fine éditions d'art, 2020

Unica Zürn est une artiste du XXe siècle et une femme d'exception. C'est toute l'ambition de cet ouvrage que de redonner une place d'artiste à part entière à celle dont le destin, souvent qualifié de tragique, a pris le pas sur la création. Malgré une œuvre aujourd'hui très dispersée dans de nombreuses collections, c'est près de soixante-dix dessins et gravures qui sont rassemblés ici, la plupart ayant été réalisés pendant son séjour à l'hôpital Sainte-Anne, au début des années 1960. Documents d'archives et photographies permettent de mieux appréhender encore son travail de dessinatrice, de peintre et d'écrivain.

830"19" ZURN 6, Niveau 3 - Langues et littératures

Elaine de Kooning, née Elaine Marie Catherine Fried (1918-1989)

Peintre américaine du courant de l'expressionnisme abstrait. Bien que sa carrière artistique ait souvent été éclipsée par celle de son célèbre compagnon, Willem de Kooning, elle est l'une des rares femmes de sa génération à avoir été considérée comme une artiste à part entière.

Jeanne Kosnick-Kloss, ou Jeanne Otto Freunlich-Kloss (1892-1966)

Peintre abstraite française d'origine allemande. Elle fut au début de sa carrière une chanteuse lyrique reconnue. Elle fut membre d'Abstraction-Création et du salon des Réalités

Nouvelles à Paris. Compagne de Otto Freundlich, elle échappe à la déportation pendant la seconde guerre mondiale.

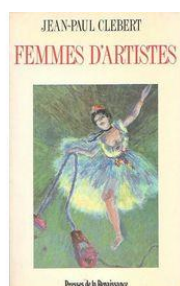

Femmes d'artistes, femmes artistes

Catherine Lopès-Curval
des Femmes-Antoinette Fouque, 2016

Que seraient devenus Mahler, Fellini, Hitchcock, Nabokov, Picasso, Dali, Fitzgerald, Bonnard, Cézanne et bien d'autres, sans Alma, Giulietta, Gala, Vera, Olga, Dora, Zelda, Marthe, Hortense ? Inspiratrices, muses ou modèles, collaboratrices, gouvernantes, conseillères, garde du corps, créatrices se sacrifiant pour le grand homme, ou rebelles intransigeantes ne lui cédant rien, préférant la provocation stimulante. D'une manière générale, elles furent toutes de formidables complices de créateurs, formant avec eux des couples mythiques tels Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, Frida Khalo et Diego Rivera, Dora et Picasso, Signoret et Montand, ou des duos moins connus tels Bonnard et Marthe, Cézanne et Hortense, Pollock et Lee Krachner, Nabokov et Vera qui sauva *Lolita* des flammes. Les portraits de quarante femmes qui ont été les muses, les modèles ou les amantes d'artistes célèbres, et qui pour certaines étaient créatrices elles-mêmes. Un court texte de présentation accompagne chaque peinture.

704-92 LOP, Niveau 3- Arts

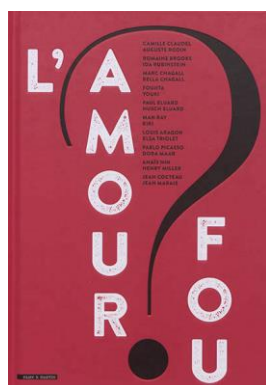

Femmes d'artistes

Jean-Paul Clébert
Presses de la Renaissance, 1989

Un excellent essai sur la condition des femmes d'artistes du XVIIIe siècle à nos jours fourmillant d'anecdotes sur plus de 200 couples célèbres des arts et des lettres. Mieux vaut être femme artiste que femme d'artiste.

7.8 CLE, Niveau 3 - Arts

L'Amour fou ? : intimité & création : 1910-1940

Dominique Marny ; Pascal Faracci ; Robert Rocca ; Guillaume Ambroise ; Sophie Kervran ; Raphaële Martin-Pigalle
Mare & Martin Arts, 2020

Publié à l'occasion de l'exposition au Musée des beaux-arts, Quimper, initialement prévue du 15 oct. 2020 - 25 janv. 2021 ; Musée Sainte-Croix, Poitiers, 5 mars -13 juin 2021

Une découverte des nombreux couples qui ont participé aux mouvements artistiques de la première moitié du XXe siècle à Paris.

Souvent originaires de pays étrangers, beaucoup se sont rencontrés dans la capitale française. Qu'ils soient modèles, peintres, photographes ou écrivains, ils ont fréquenté les mêmes ateliers, cabarets, cafés, bals et théâtres de Montmartre ou de Saint-Germain-des-Prés.

704.411 AMO, Niveau 3 - Arts

Des duos et des couples : Jean Arp et Sophie Taeuber, Hans Bellmer et Unica Zürn, André Breton et Jacqueline Lamba... : exposition,

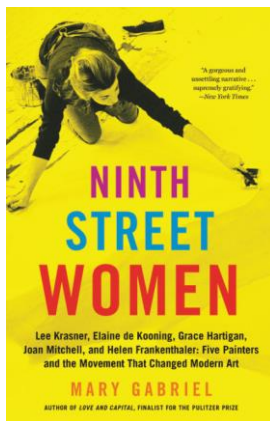
Galerie d'art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, 16 janvier-30 mars 2003

Jacques Busse ; Tzvetan Todorov ; Nancy Huston

Actes Sud, 2003

Publié à l'occasion d'une exposition organisée à Aix sur le thème des couples d'artistes dans le domaine des arts plastiques. Présente une trentaine de couples : J. Arp et S. Taeuber, A. Breton et J. Lamba, R. et S. Delaunay, Z. Music et I. Barbarigo, P. Picasso et F. Gillot, J. Tinguely et N. de Saint-Phalle...

704-8 DUO, Niveau 3 - Arts

Ninth Street women : Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell, and Helen Frankenthaler : five painters and the movement that changed modern art

Mary Gabriel

Little, Brown and Company, 2018

Se déroulant dans la période sociale et politique la plus turbulente des temps modernes, *Ninth Street Women* est la chronique passionnée, sauvage, parfois tragique, toujours exaltante, de cinq femmes qui ont osé entrer dans le monde masculin de la peinture abstraite du XXe siècle, non pas en tant que muses mais en tant qu'artistes. Depuis leurs lofts ordinaires, où elles travaillaient, buvaient, se battaient et aimaient, ces pionnières ont ouvert la porte du monde de l'art pour elles-mêmes et pour d'innombrables autres à venir. Audacieuse et indomptable, Lee Krasner était un leader d'enfer parmi les artistes bien avant qu'elle ne fasse partie du premier couple de célébrités du monde de l'art moderne en épousant Jackson Pollock. Elaine de Kooning, dont l'esprit brillant et le charme incomparable ont fait d'elle le centre émotionnel de l'école de New York, a utilisé son travail et ses mots pour construire un pont entre l'avant-garde et un public qui méprisait l'art abstrait comme un canular. Grace Hartigan a courageusement abandonné sa vie de mère et de ménagère du New Jersey pour devenir l'un des peintres les plus audacieux de sa génération. Joan Mitchell, dont l'extérieur notoirement dur protégeait un artiste vulnérable en son for intérieur, a échappé à une enfance privilégiée mais émotionnellement préjudiciable à Chicago pour traduire sa vision féroce en de magnifiques toiles. Et Helen Frankenthaler, la belle fille d'une éminente famille new-yorkaise, a choisi le chemin difficile de la vie créative. Son pari a été payant : À vingt-trois ans, elle a créé une œuvre si originale qu'elle a lancé une nouvelle école de

peinture. Ces femmes ont changé l'art et la société américaine, déchirant le code social en vigueur et le remplaçant par une doctrine de libération. Dans *Ninth Street Women*, l'auteur acclamée Mary Gabriel raconte une histoire remarquable et inspirante sur le pouvoir de l'art et des artistes à façonner non seulement l'Amérique de l'après-guerre mais aussi l'avenir. En commande

Les femmes artistes sont dangereuses

Laure Adler
Flammarion, 2018

Étude sur le parcours d'une cinquantaine de femmes artistes depuis le Moyen Age, dont Hildegarde von Bingen, Berthe Morisot, Nikki de Saint Phalle et Sophie Calle. Elle met en lumière le lent basculement vers leur autonomie et la reconnaissance de la dimension créative de leur travail, des compétences longtemps réservées aux hommes.

7.8 ADL, Niveau 3 - Arts

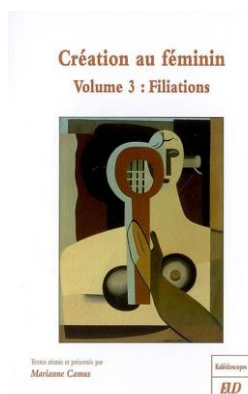

Créatrices, l'émancipation par l'art : exposition, Rennes, Musée des beaux-arts, du 27 juin au 27 septembre 2019

Marie-Josèphe Bonnet
Ouest-France, 2019

Une approche thématique de l'art féminin et de sa fonction émancipatrice, à travers les différentes époques et plus de 80 peintures, sculptures et installations de femmes artistes.

7.152 BON, Niveau 3 - Arts

Création au féminin. Volume 3, Filiations

Marianne Camus
Éd. universitaires de Dijon, 2007

A travers l'examen d'artistes et d'auteures connues et moins connues, ce recueil de contributions explore la relation complexe qu'elles entretiennent avec leurs pères et mères, relation étendue parfois au mentor ou au prédécesseur. Relève leur sentiment de maintenir un équilibre instable, en négociation constante dans un univers où les relations de genre demeurent inégalitaires.

704-92 CRE vol. 2, Niveau 3 - Arts