

Elles font l'abstraction

Photographie de Lynda Benglis en pleine création (détail), à l'origine publiée dans le magazine « Life » (1970). © Henry Graskinsky © Lige Inc.

Le Service Arts & Littérature vous propose une bibliographie en lien avec l'exposition *Elles font l'abstraction* (à partir du 19 mai 2021 au Centre Pompidou)

Elles font l'abstraction

5 mai - 23 août 2021

Galerie 1, Centre Pompidou

L'exposition ambitionne d'écrire l'histoire des apports des artistes femmes à l'abstraction à travers **cent six artistes et plus de cinq cents œuvres datées des années 1860 aux années 1980**.

Elles font l'abstraction donne l'occasion de découvrir des artistes qui constituent des découvertes tant pour les spécialistes que pour le grand public. L'exposition valorise le travail de nombre d'entre elles souffrant d'un manque de visibilité et de reconnaissance au-delà des frontières de leur pays.

Elle se concentre sur les parcours d'artistes, parfois injustement éclipsées de l'histoire de l'art, en revenant sur leur apport spécifique à l'histoire de l'abstraction.

Relire l'histoire de l'abstraction à la lumière des artistes femmes

La création féminine dans l'art abstrait a souvent été minorée par une histoire de l'art écrite majoritairement par des hommes.

Elles font l'abstraction ambitionne de rompre avec cette vision en revalorisant le travail d'artistes injustement éclipsées.

Cette autre histoire est élargie à la danse, aux arts appliqués, à la photographie, au cinéma et aux arts performatifs, et met en scène une centaine d'artistes de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Pluridisciplinaire, l'exposition se veut aussi globale et inclue les modernités d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Asie, pour raconter l'histoire avec toutes les voix qui la composent.

Loin d'un simple catalogage, l'exposition met en évidence les tournants décisifs qui ont marqué cette évolution, en évoquant aussi bien les recherches entreprises par les artistes, individuellement ou en groupe, que les expositions fondatrices. En effet, l'art abstrait, fait d'une multitude de mouvements différents, ne revendique pas une unique philosophie de création. Il s'articule autour de l'abandon de la figuration pour se concentrer sur les formes, les couleurs et les textures et ne renvoie à aucun objet réel.

Helen Frankenthaler, *Royal fireworks*, 1975

Pionnières

L'histoire de l'art reconnaît Malevitch, Kandinsky et Mondrian fondateurs de la peinture abstraite au début du 20e siècle. Pourtant, des artistes femmes méconnues conçoivent dès 1880 en Europe un nouveau langage visuel, chargé de spiritualité et de leur compréhension ésotérique du monde.

« Elles font l'abstraction » montre à quel point les contraintes sociales imposées aux femmes ont conditionné leur création. Par exemple des œuvres d'artistes russes montrées pour la première fois en France rappellent que l'abstraction trouve ses racines en Russie, pays dans lequel les femmes ont pu franchir dès la fin du 19e siècle les portes des académies des Beaux-Arts.

Souvent conditionnées et relégués à des domaines particuliers, des artistes ont aussi pu dépasser ces limites pour contribuer à l'art abstrait, à l'image des artistes femmes du Bauhaus, cette école artistique allemande des années 1920. Alors cantonnées au domaine de la tapisserie, les femmes du Bauhaus étendent et redéfinissent radicalement l'abstraction à travers les arts dits « décoratifs », comme la tapisserie.

La connaissance de leur travail permet de comprendre l'ampleur de leur contribution à l'histoire artistique de leur pays et à l'abstraction.

Natalia Gontcharova, *Study for a Section of Curtain of Le coq d'or*, 1913-1914 ©ADAGP, Paris

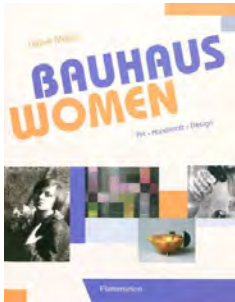

Femmes designers : un siècle de créations

Marion Vignal
Aubanel, 2009

De Marianne Brandt, icône du Bauhaus aux Tsé Tsé en passant par Zaha Hadid, Eileen Gray, Andrée Putman ou Matali Crasset, l'ouvrage passe en revue les grands noms du design féminin, de l'Art nouveau à aujourd'hui.

704-8 VIG, Niveau 3 – Arts

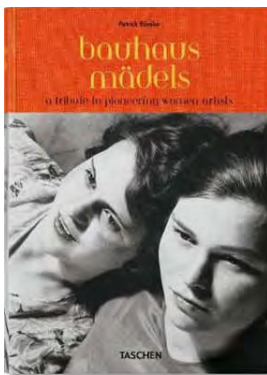

Bauhaus women : art, handicraft, design

Ulrike Müller
Flammarion, 2009

Une monographie sur le travail de femmes en peinture, sculpture, architecture, design et photographie qui ont appartenu au mouvement artistique du Bauhaus.

704.37 MUL, Niveau 3 – Arts

Bauhaus Mädels

Patrick Rössler, Michèle Schreyer
Taschen, 2019

Faites la connaissance de figures avant-gardistes telles que Marianne Brandt, Gertrud Arndt et Lucia Moholy à travers Bauhausmädels, soit les «filles du Bauhaus», surnom admiratif donné à des jeunes femmes qui ont eu l'audace d'échapper aux rôles féminins traditionnels pour bâtir leur propre avenir. Portraits inédits, découvertes récemment faites dans les archives et biographies célèbrent de façon unique le centenaire du Bauhaus et forment un hommage tant attendu à ses membres les plus méconnues.

704.37 ROS, Niveau 3 - Arts

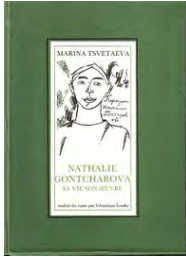

L'autre moitié de l'avant-garde : 1910-1940 : Femmes peintres et femmes sculpteurs dans les mouvements d'avant-garde historiques

Lea Vergine, Mireille Tansman-Zanuttini
Des Femmes, 1982

L'autre moitié de l'avant-garde, 1910-1940 est une importante exposition qui s'est tenue à Milan au printemps 1980, puis à Rome, Venise, Amsterdam, Stockholm. D'une rare qualité, elle a remis à jour les démarches et recherches qui, dans la période féconde des années 1930, ont été fondamentales pour l'élaboration d'un langage contemporain.

704-92 VER, Niveau 3 – Arts

Nathalie Gontcharova, sa vie, son oeuvre

Marina Tsvetaeva

C. Hiver, 1990

De l'intérieur d'une expérience que les deux femmes ont en partage, la création, Marina Tsvetaeva raconte Nathalie Gontcharova. Avec des œuvres peintes de l'artiste.

70"19" GONT 2, Niveau 3 – Arts

Loïe Fuller, danseuse de l'art nouveau : Exposition. Nancy, Musée des beaux-arts

Réunion des Musées nationaux, 2002

La danseuse Loïe Fuller (1862-1928) révolutionna l'utilisation de la scène, des décors, de la lumière, des costumes. Ses chorégraphies associaient le mouvement, la ligne aux couleurs et aux formes, elle inspira de nombreux artistes comme Toulouse-Lautrec, Rodin, Mallarmé, etc.

792.8 FULL 2, Niveau 3 - Arts

Sophie Taeuber-Arp : Equilibre

Walburga Krupp

Scheidegger & Spiess, 2020

L'artiste suisse Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) est 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 aux beaux-arts et 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 accomplie. 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.

70"19" TAEU 2, Niveau 3 - Arts

Maria Helena Vieira da Silva : l'espace en jeu : exposition, Céret, musée d'Art moderne, 20 février - 22 mai 2016

Nathalie Gassot

Somogy, 2016

Une rétrospective de l'œuvre de cette artiste peintre (1908-1992) à travers une soixantaine de peintures marquant l'ensemble des étapes de sa carrière, et une évocation du milieu artistique de la nouvelle école de Paris et de son époux Arpad Szenes.

70"19" VIER 2, Niveau 3 - Arts

Sonia Delaunay : atelier simultané : exposition, Museo Villa dei Cedri, Bellinzona, 12 avril - 11 juin 2006
Annette Malochet, Matteo Bianchi
Skira ; Museo Villa dei Cedri, 2006

Un fonds de 174 gouaches sur papier a donné vie au projet d'atelier simultané réalisé par Sonia Delaunay dans l'entre-deux-guerres et caractérisé par la modernité du langage des couleurs. L'artiste, qui réalisa notamment des projets pour des tissus industriels et des costumes, s'est intéressée aux aspects à la fois théoriques et pratiques des rapports entre l'art et la mode.

70"19" DELA.S 2, Niveau 3 – Arts

Germaine Krull : exposition, Jeu de Paume, 2 juin-27 septembre 2015, Berlin, Martin-Gropius Bau. 2015. 2016
Michel Frizot
Hazan, 2015

Rétrospective de l'oeuvre de la photographe avant-gardiste, qui fréquenta les dadaïstes et les surréalistes avant de s'engager dans le photoreportage, notamment lors du débarquement ou de la guerre d'Indochine.

770 KRUL, niveau 3 – Arts

Vera Pagava : vers l'indicible
Alin Avila, Pierre Descargues
Area, Descartes, 2010

Monographie consacrée à l'artiste géorgienne appartenant à l'Ecole de Paris. Elle rassemble ses peintures, ses dessins et ses aquarelles.

70"19" PAGA.V 2, niveau 3 – Arts

Aurélie
Nemours
Rythme
Nombre
Couleur

Denis
Tropéa

années 90

Aurélie Nemours : rythme, nombre, couleur : exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 9 juin-27 septembre 2004
Serge Lemoine, Erich Franz, Anne Tronche
Ed. du centre Pompidou, 2004

Présente le travail de l'artiste française Aurélie Nemours, (née en 1910) caractérisé par l'abstraction géométrique et par le minimalisme à partir des

70"19" NEMO 2, niveau 3 – Arts

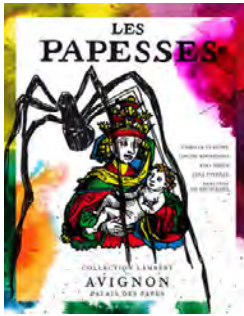
L'abstraction partout et en tout temps

En abordant la création des artistes femmes sous un angle prospectif, en cherchant à reconstituer une histoire de l'art abstrait jusque-là tronquée, l'exposition permet aux spectateurs de découvrir des artistes peu connues qui souffrent d'un manque de visibilité et de reconnaissance au-delà des frontières de leur pays.

Elles font l'abstraction est donc une véritable exploration d'univers visuels parfois laissés dans l'ombre, rassemblés pour la première fois au Centre Pompidou. Un panorama vertigineux de l'abstraction qui permet à chacun de s'immerger dans des mondes picturaux singuliers.

Hilma af Klint, *The Swan, No 17, Group IX*, 1915 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Les papesses : Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak, Berlinda De Bruyckere, Camille Claudel : exposition, Avignon, Collection Lambert, Palais des Papes, 9 juin - 11 novembre 2013
Eric Mézil, Actes Sud, 2013

Environ 150 œuvres (sculptures, peintures, installations) de cinq femmes qui ont marqué l'art contemporain.

704-92 PAP, Niveau 3 – Arts

Les pionnières : dans les ateliers des femmes artistes du XXe siècle
Elisabeth Vedrenne, Valérie de Maulmin, Catherine Panchout Somogy ; "Connaissance des arts" ; Galerie Hélène Greiner, 2018

Portraits de onze femmes, pionnières de l'art abstrait, immergées dans leur travail quotidien, dans leur atelier : Geneviève Claisse, Marta Pan, Sheila Hicks, Parvine Curie, Shirley Jaffe, Pierrette Bloch, Aurélie Nemours, Véra Molnar, Etel Adnan, Judit Reigl.

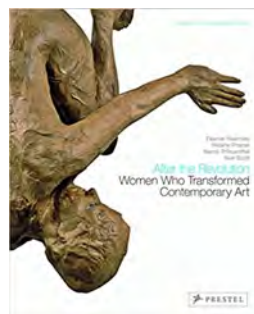
704-92 PIO, Niveau 3 – Arts

Femmes, années 50 : au fil de l'abstraction, peinture et sculpture :
exposition, Rodez, Musée Soulages, 14 déc. 2019 - 10 mai 2020
Benoit Decron ; Musée Soulages (Rodez), Daniel Segala, Christophe Hazemann, Alfred Pacquement Hazan, 2019

Un panorama de 45 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

704-731 FEM, Niveau 3 - Arts

After the revolution : women who transformed contemporary art
Linda Nochlin
Prestel, 2007

Artistes : Marina Abramovic, Louise Bourgeois, Ellen Gallagher, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Elizabeth Murray, Shirin Neshat, Judy Pfaff, Dana Schutz, Cindy Sherman, Kiki Smith, Nancy Spero.

704-92 AFT, Niveau 3 - Arts

Radical women : Latin American art, 1960-1985 : exhibition,
Hammer Museum, Los Angeles, September 15-December 31, 2017;
Brooklyn Museum, April 13-July 22, 2018
Andrea Giunta, Cecilia Fajardo-Hill
Hammer Museum and DelMonico Books/Prestel, 2017

Au milieu du tumulte et de la révolution qui ont caractérisé la seconde moitié du XXe siècle en Amérique latine et aux États-Unis, les femmes artistes revendiquaient leurs droits dans presque tous les domaines. Ce vaste volume examine le travail de plus de 100 artistes féminines avec près de 300 œuvres dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la vidéo, de l'art de la performance et d'autres médias expérimentaux. Une série d'essais thématiques, classés par pays, aborde les contextes culturels et politiques dans lesquels ces artistes radicaux ont travaillé, tandis que d'autres essais abordent des questions clés telles que le féminisme, l'histoire de l'art et le corps politique.

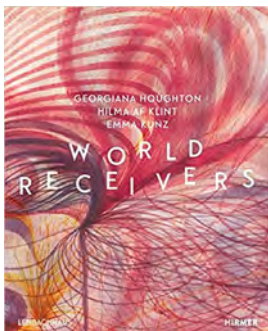
708-8 RAD, Niveau 3 - Arts

Fantastic Women : Surreal Worlds from Meret Oppenheim to Frida Kahlo
Ingrid PfeifferSchirn Kunsthalle ; Louisiana museum for moderne
kunst Hirmer, 2020

Frida Kahlo n'est que l'une d'entre elles : entre 1930 et les années 1960, les femmes artistes qui ont contribué au mouvement surréaliste sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'a cru jusqu'à présent. Les surréalistes masculins qui entouraient André Breton ne voyaient en elles que des partenaires ou des modèles, mais ce volume montre combien ces femmes artistes avaient à offrir. Le thème dominant des surréalistes masculins était la femme en tant que déesse, diablesse, poupée, fétiche, enfant-femme, androïde et créature de rêve. Les femmes artistes du surréalisme, quant à elles, étaient à la recherche d'une nouvelle identité féminine et ont accessoirement découvert leur propre langage des formes. Elles se sont emparées de sujets politiques, de la littérature et des mythes étrangers. La peinture, le dessin, les objets, la photographie et les films forment une image globale du travail créatif surréaliste et fantaisiste des femmes artistes d'avant-garde du monde entier.

704-92 FAN, Niveau 3 – Arts

World Receivers : Georgiana Houghton - Hilma af Klint - Emma Kunz : exhibition. Munich, Lenbachhaus. 2018. 2019
Sebastian Schneider, Karin Althaus, Mathias Muhling
Hirmer, 2018

Les peintures abstraites ont été produites avant même Kandinsky. De manière totalement indépendante, Georgiana Houghton (1814-1884) en Angleterre, Hilma af Klint (1862-1944) en Suède et Emma Kunz (1892-1963) en Suisse ont développé un langage pictural individuel et abstrait. Elles avaient en commun le désir de rendre visibles les lois de la nature, l'intellect et le surnaturel. Leurs œuvres sont présentées côte à côte pour la première fois dans une exposition.

704-731 WOR, niveau 3 – Arts

Véra Molnar, une rétrospective, 1942-2012 : exposition, Rouen, Musée des beaux-arts et Saint-Pierre-de-Varengueville, Centre d'art contemporain, 15 juin-30 septembre 2012
Musée des beaux-arts (Rouen), B. Chauveau, 2012

Peintre abstrait géométrique depuis 1948, Véra Molnar demeure aujourd'hui l'une des représentantes, avec François Morellet et Julije Knifer, de l'art conceptuel en France. A travers cette rétrospective, cet ouvrage présente 70 années de création de l'artiste.

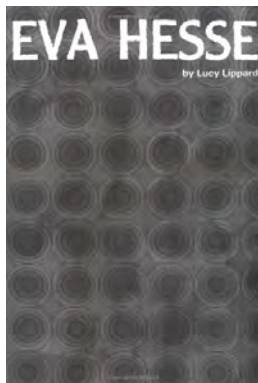
70"19" MOLN 2, Niveau 3 – Arts

Bridget Riley : rétrospective, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 12 juin-14 septembre 2008
Paris-Musées, 2008

B. Riley est née à Londres en 1931. Elle a commencé à peindre d'une manière à demi impressionniste, puis vers 1958 a évolué vers le pointillisme, produisant principalement des paysages. Dans les années 1960 elle change radicalement de style et explore les potentialités dynamiques de phénomènes optiques, notamment avec ses œuvres op art.

70"19" RILE 2, Niveau 3 - Arts

Eva Hesse
Lucy Rowland Lippard
New York University press, 1976

Comme le souligne Lippard, l'utilisation par Hesse de la répétition obsessionnelle dans ses œuvres a servi à accroître et à exagérer l'absurdité qu'elle voyait dans sa vie. À bien des égards, ses œuvres étaient des "modèles psychiques", comme l'a dit Robert Smithson, d'une "personne très intérieure". En faisant œuvre de pionnière dans l'utilisation de matériaux "mous", ses sculptures trahissent sa conscience de la manière dont son expérience en tant que femme a modifié son art et sa carrière. Bien qu'elle soit morte avant que le féminisme ne touche le monde de l'art

dans une large mesure, ses œuvres majeures sont devenues des talismans pour les générations suivantes de femmes artistes.

70"19" HESS.E 2, Niveau 3 – Arts

Lygia Pape : a multitude of forms : exposition. New York, Metropolitan museum of art. 2017
MET, 2017

Lygia Pape était une artiste brésilienne influente et un membre pionnier de l'avant-garde d'après-guerre. Très tôt, Pape a adhéré aux idéaux de l'art concret et de l'abstraction géométrique, avant de participer activement au mouvement néo-concret qui prône l'expérimentation et le hasard. Elle a créé des œuvres participatives qui remettent en question l'espace entre l'artiste et le spectateur, ainsi que le contexte social de l'art lui-même.

70"19" PAPE 2, Niveau 3 – Arts

Hilma af Klint : a Pioneer of Abstraction

Iris Müller-Westermann, Jo Widoff,
Hatje Cantz Verlag, 2013

L'œuvre de Hilma af Klint (1862-1944) est encore beaucoup trop peu connue du grand public : Dès 1906, l'artiste se détourne du figuratif et réalise près de 200 peintures abstraites en 1915, dont certaines de grand format. À l'instar de Wassily Kandinsky, Piet Mondrian ou Kasimir Malevich, considérés jusqu'à présent comme des pionniers de l'abstraction, elle a également été influencée par les mouvements spirituels contemporains tels que le spiritisme, la théosophie et plus tard l'anthroposophie.

70"19" KLIN.H 2, Niveau 3 – Arts

Helen Frankenthaler : after abstract expressionism, 1959-1962 :

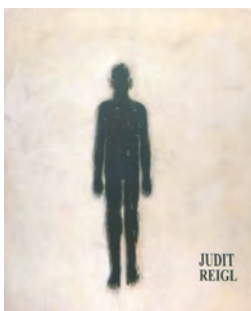
exhibition, June 9-September 16, 2017, Gagosian, Paris

David Frankel
Galerie Gagosian, 2018

Présentant quatorze des peintures d'Helen Frankenthaler, datant de 1959 à 1962, et deux œuvres antérieures sur papier, ce beau livre met en lumière un ensemble radical et moins connu d'œuvres uniques dans l'œuvre de l'artiste. Des photographies documentaires inédites et rarement publiées apparaissent tout au long du livre, ainsi qu'un nouveau

texte critique de John Elderfield.

70"19" FRAN.H 2, Niveau 3 - Arts

Judith Reigl : exposition, Nantes, Musée des beaux-arts, 9 octobre 2010-2 janvier 2011

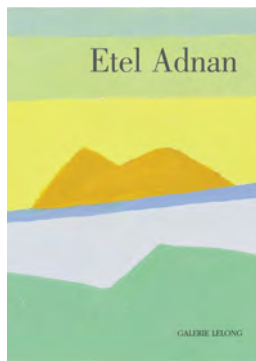
Blandine Chavanne

Fage, 2010

Cette rétrospective présente la richesse et la complexité du travail de J. Reigl, à travers une sélection d'environ 70 peintures et quelques œuvres sur papier, en écho au parcours des salles du musée.

70"19" REIG 2, Niveau 3 – Arts

70"19" BLOC 2, Niveau 3 – Arts

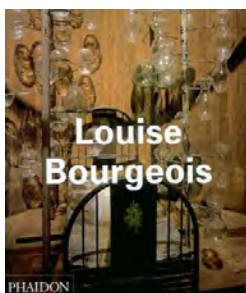

Etel Adnan

Cole Swensen, Jean Frémon, Hans Ulrich Obrist
Galerie Lelong, 2015

Présentation des œuvres de l'artiste d'origine libanaise, reconnue depuis le début des années 70 pour son travail de poète et d'écrivaine engagée. Elle est considérée aujourd'hui comme une figure majeure de l'art contemporain.

70"19" ADNA 2, Niveau 3 - Arts

Louise Bourgeois

Robert Storr, Allan Schwartzman, Paulo Herkenhoff
Phaidon, 2004

Etude sur Louise Bourgeois, sculptrice influente, dont l'œuvre s'apparente aux mouvements tels que le surréalisme, l'expressionnisme abstrait et le féminisme. Artiste solitaire qui pratiquait également le dessin et l'écriture, elle n'accorda dans sa vie qu'une seule interview à Paulo Herkenhoff.

70"19" BOUR.L 2, Niveau 3 – Arts

Rosemarie Castoro - enfocar al infinito : exposition. Barcelone, Museu d'Art Contemporani. 2017. 2018

Tanya Barson

MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2018

Rosemarie Castoro. Focus at Infinity est le catalogue de la première grande exposition institutionnelle de l'artiste new-yorkaise Rosemarie Castoro (1939-2015) centrée sur la période 1964-79. La publication rassemble une vaste sélection d'images concernant ses peintures, sculptures, dessins,

langage et performances, et confirme le statut d'une artiste qui, comme tant d'autres femmes artistes, n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite.

70"19" CAST 2, Niveau 3 – Arts

Lygia Clark : La pintura como campo experimental = painting as an experimental field : 1948-1958

Geaninne Gutierrez-Guimaraes Geanine

Museo Guggenheim , La fabrica editoriale, 2020

Cet ouvrage explore la production artistique de Lygia Clark durant la première décennie de sa carrière, au cours de laquelle elle s'est consacrée à la création de petites peintures et sculptures en noir et blanc, expérimentant constamment de nouvelles techniques. Son travail durant ces années oscille entre figuration et abstraction géométrique, créant un langage visuel dans lequel on peut deviner son évolution future vers une dimension

plus sociale et participative.

70"19" CLAR 2, Niveau 3 – Arts

Shirley Jaffe

Raphaël Rubinstein

Flammarion, 2014

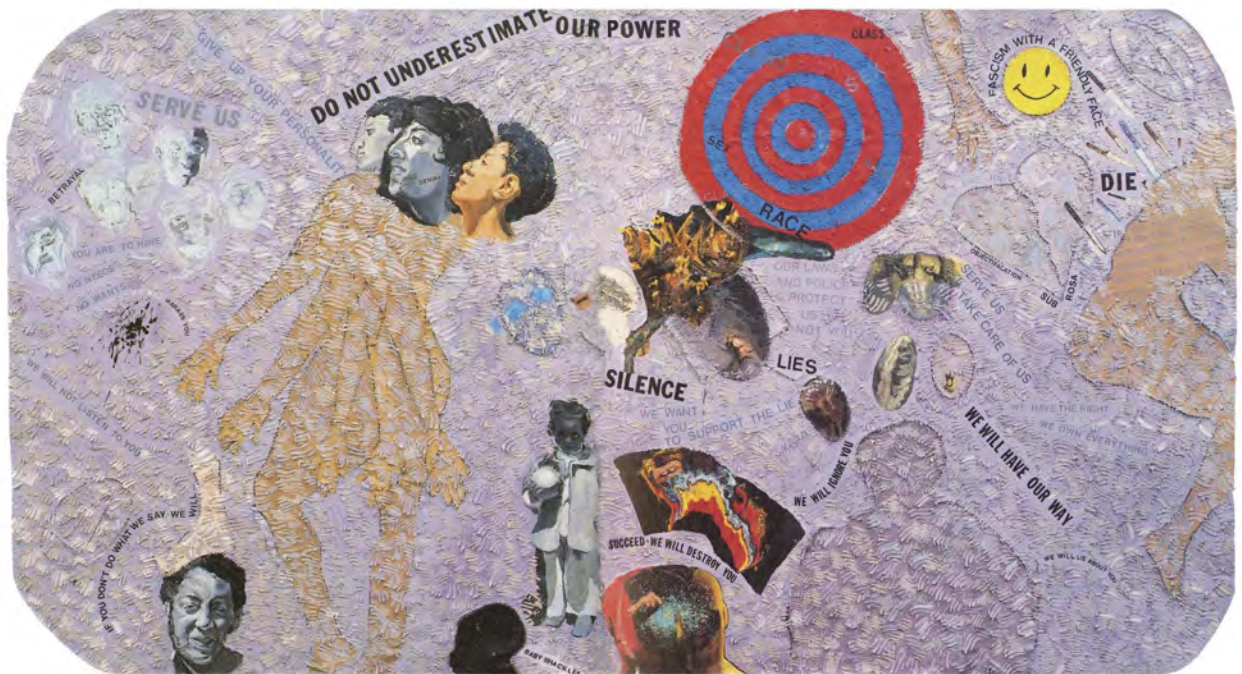
Figure de l'expressionnisme abstrait, l'artiste américaine S. Jaffe fut particulièrement active à la fin des années 1960. Son oeuvre se caractérise par une abstraction géométrique colorée. Un critique d'art commente une sélection de reproductions et d'images d'archives issues des collections personnelles du peintre.

70"19" JAFF 2, Niveau 3 – Arts

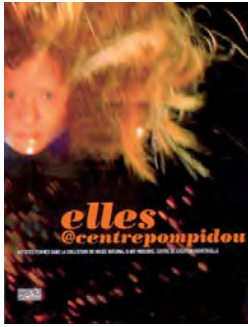
En filigrane, la complexité du combat féministe

Par ailleurs, l'exposition retrace cette histoire en y intégrant celle du féminisme dans les années 1970, tant à travers les combats menés par les artistes, comme Harmony Hammond, dont les œuvres évoquent la possibilité d'un art abstrait féministe et politique, que par ceux impulsés par les grandes théoriciennes telles Linda Nochlin, Lucy Lippard ou Griselda Pollock. Enfin, l'exposition donne une place aux artistes afro-américaines, comme Woodsey Alma Thomas ou Howardena Pindell qui ont pour la plupart connu une reconnaissance tardive.

La légitimité de la notion d'« artiste femme », est aussi interrogée, en rendant compte des positions des artistes elles-mêmes, avec leurs complexités et leurs paradoxes. Beaucoup, comme Barbara Hepworth, se sont positionnées au-delà du genre, quand d'autres comme Judy Chicago, revendiquent un art « féminin ». *Elles font l'abstraction* à leur manière mais toutes participent à la grande histoire d'un courant qui continue d'innover la création contemporaine.

Howardena Pindell, *Scapegoat*, 1990 © Garth Greenan Gallery, N.Y.

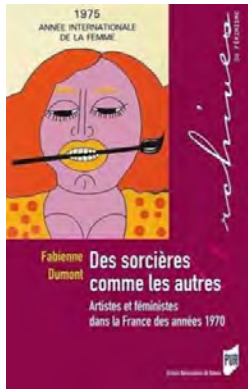

Elles@centrepompidou : artistes femmes dans la collection du Musée national d'art moderne, Centre de création industrielle
Ed. du Centre Pompidou, 2009

Les réévaluations récentes de l'histoire moderne mettant en valeur de grandes figures féminines qui en avaient été oubliées, ainsi que la présence croissante et l'impact des artistes femmes dans l'art contemporain justifient que pour la première fois un musée, à une échelle jamais atteinte par aucune institution (sur plus de 8 000 m une sélection d'environ 500 œuvres du début du XXe siècle jusqu'aujourd'hui de quelque 200 artistes de toutes origines), consacre plus de la moitié de ses collections à un seul genre : les

femmes.

7.3 (441.1) POMP, Niveau 3 - Arts

Des sorcières comme les autres : artistes et féministes dans la France des années 1970

Fabienne Dumont

Presses universitaires de Rennes, 2014

Un panorama de la scène artistique française des années 1970 articulant l'histoire des femmes et l'histoire de l'art ainsi que les questionnements féministes et de genre en art.

704.408 SCH, Niveau 3 – Arts

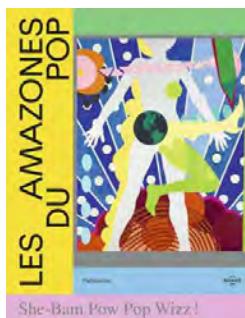
Women house : exposition, Paris, 11 Conti-Monnaie de Paris, 20 octobre 2017-28 janvier 2018, Washington, National museum of women in the arts, 9 mars-28 mai 2018

Camille Morineau, Lucia Pesapane,
Manuella éditions, 2017

En 1972, a lieu l'exposition Woman House, dans une maison vouée à la démolition par Miriam Schapiro et Judy Chicago. Cette nouvelle exposition rend hommage à la première autour de sept chapitres Body House, Doll House, Mobil Homes, Desperate Housewife, House of Memories... qui

reflètent la pluralité des points de vue sur le sujet, avec des oeuvres produites depuis 1929

704-92 WOM, Niveau 3 – Arts

Les amazones du Pop : She-Bam Pow Pop Wizz ! : exposition au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice reportée du 3 octobre 2020 au 28 mars 2021

Hélène Guenin, Géraldine Gourbe
Flammarion ; MAMAC, 2020

Consacré aux figures féminines du pop art, ce catalogue présente une génération de femmes artistes audacieuses et aventureuses qui, avec Niki de Saint Phalle, ont incarné ce mouvement d'avant-garde, dans un monde où il leur était encore difficile de se faire une place et de sortir d'une

assignation au rôle de muse.

704-818 AMA, Niveau 3 - Arts

Revolution in the making : abstract sculpture by women, 1947-2016

: exposition, Los Angeles, Mars -Sept. 2016

Emily Rothrum, Jenni Sorkin, Elizabeth A.T. Smith, Anne M. Wagner
Hauser Wirth & Schimmel, 2016

Cet ouvrage retrace la manière dont les femmes artistes ont habilement transformé le langage de la sculpture pour inventer des formes et des processus radicalement nouveaux qui privilégient la pratique en atelier, la tactilité et la main de l'artiste. L'ouvrage cherche à identifier les multiples courants des pratiques pro-féministes, caractérisées par l'abstraction et la

répétition, qui ont rejeté la singularité de l'œuvre maîtresse et réorganisé la forme sculpturale pour qu'elle dépende de la façon dont le corps se déplace autour d'elle dans l'espace.

734-8 REV, Niveau 3 – Arts

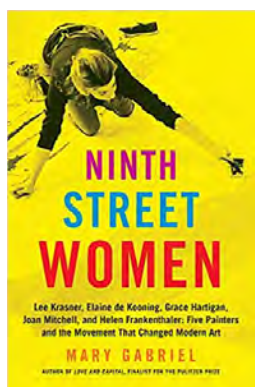
Les authentiques : Dans les ateliers d'artistes du XXIe siècle : Les pionnières II

Catherine Panchout, Yves Michaud

Flammarion, 2020

Portraits de 25 artistes de ce début du XXIe siècle, immergées dans leur travail quotidien au sein de leur atelier. Les textes qui les accompagnent permettent de situer chacune de ces femmes, choisies pour leur engagement, leur peu d'intérêt pour la posture et la diversité de leurs choix artistiques.

704-92 AUT, 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

Ninth Street women est la chronique passionnée, sauvage, parfois tragique, toujours exaltante, de cinq femmes qui ont osé entrer dans le milieu dominé par les hommes de la peinture abstraite du vingtième siècle - non pas comme muses mais comme artistes. Ces femmes ont changé l'art et la société américaine, en déchirant le code social dominant et en le remplaçant par

une doctrine de libération. Mary Gabriel raconte une histoire remarquable et inspirante sur le pouvoir de l'art et des artistes qui ont façonné non seulement l'Amérique d'après-guerre, mais aussi l'avenir.

707.38 GAB, niveau 3 – Arts

Barbara Hepworth : exposition, Paris, Musée Rodin, 5 novembre 2019-22 mars 2020
Sophie Bowness, Sara Matson, Catherine Chevillot
In Fine éditions d'art ; Musée Rodin, 2019

Panorama de la carrière de la sculptrice anglaise (1903-1975) et de son œuvre, ce catalogue présente ses méthodes de travail à travers la présentation de son atelier. Il présente également une dizaine de dessins, peintures, gravures et photographies d'archives.

70"19" HEPW 2, Niveau 3 – Arts

Ruth Asawa : exposition. New-York, David Zwirner gallery. 2017
Tiffany Bell, Robert Storr
David Zwirner books, 2018

Connue pour son vaste corpus de sculptures en fil de fer complexes et dynamiques, la sculptrice et activiste artistique américaine Ruth Asawa a défié les notions conventionnelles de matériau et de forme en mettant l'accent sur la légèreté et la transparence. Cette monographie rassemble une large sélection de ses sculptures, œuvres sur papier et autres. L'ensemble de l'œuvre démontre l'importance de la pratique innovante d'Asawa dans l'héritage historique de l'art du XXe siècle.

70"19" ASAW 2, Niveau 3 - Arts

Lynda Benglis : exposition, Van Abbemuseum, Eindhoven, 20 Juin-4 Oct. 2009, Irish museum of modern art, Dublin, 4 Nov. 2009-24 Janv. 2010, Le Consortium, Dijon, 2 Avr.-20 Juin 2010...
Seungduk Kim, Frank Gautherot, Caroline Hancock
Les Presses du réel, 2010

Panorama de l'œuvre multiforme de l'artiste américaine Lynda Benglis : peintures abstraites à la cire, sculptures en latex, en polyuréthane ou en métal, vidéos, performances filmées, pensée radicale et complexe autour du corps, de l'identité sexuelle, de la représentation de la femme et de la domination masculine.

70"19" BENG 2, Niveau 3 – Arts

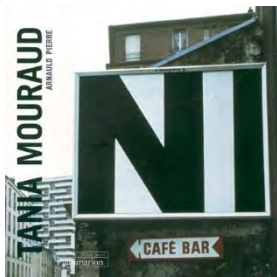

Jana Sterbak : Condition contrainte : exposition, Nîmes, Carré d'art- Musée d'art contemporain, 20 octobre 2006-7 janvier 2007
Max Frisch, Jean de Loisy, Françoise Cohen
Actes sud ; Carré d'art, 2006

Un parcours rétrospectif, de 1979 à 2003, sur l'œuvre multiforme de Jana Sterbak. L'exposition est axée sur la relation de l'individu à l'univers et des individus entre eux, exprimée métaphoriquement par l'utilisation de l'électricité mais aussi par le recours aux grands mythes classiques.

70"19" STER.J 2, Niveau 3 – Arts

Tania Mouraud

Arnaud Pierre
Flammarion, 2004

Arnaud Pierre retrace le parcours de l'artiste qui après avoir réalisé l'autodafé de ses peintures dans la cour de l'hôpital de Villejuif en 1969, s'est lancée dans une oeuvre répondant à des préoccupations contemporaines et humaines. Ses créations évoquent la vie, le champ social et individuel à travers des montages vidéos et l'utilisation de

l'espace.

70"19" MOUR.T 2, Niveau 3 – Arts

Judy Chicago : to sustain the vision : exposition "Los Angeles, les années cool", Villa Arson, 1er juillet au 4 novembre 2018

Géraldine Gourbe
Shelter Press ; Villa Arson, 2019

Cette monographie rassemble une cinquantaine d'œuvres de Judy Chicago et des documents inédits, accompagnés de trois textes critiques de Géraldine Gourbe. Judy Chicago déclare vouloir vivre le plus longtemps possible non pas pour transcender son statut de mortelle mais pour être là, face à la reconnaissance successive de ses différentes œuvres. Tenir debout

contre vents et marées est l'image qui caractérise cette artiste davantage visionnaire que pionnière comme on l'a beaucoup écrit à son sujet. Contrairement aux artistes pionnières, Judy Chicago n'a jamais rejoint le canon eurocentrique, moderniste et blanc des « grands ». Elle a su toujours déjouer ce rapport à l'histoire en proposant un monde d'alternatives *to sustain the vision*.

70"19" CHIC 2, Niveau 3 – Arts

Howardena Pindell : what remains to be seen

Naomi Beckwith, Oliver Cassel
Museum of Contemporary Art Chicago ; DelMonico Books/Prestel, 2018

Howardena Pindell explore l'intersection entre l'art et l'activisme. *What Remains To Be Seen* couvre les cinq décennies de carrière de l'artiste new-yorkaise, confirmant sa place dans son histoire en tant que femme et d'origine africaine. Depuis les années 1960, elle utilise des matériaux tels que des paillettes, du talc et du parfum pour repousser les limites de la tradition de la peinture.

70"19" PIND 2, Niveau 3 – Arts

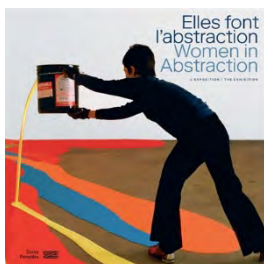
Sheila Hicks : lignes de vie = Lifelines : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 7 février-30 avril 2018

Michel Gauthier
Ed. du Centre Pompidou, 2018

Une exposition consacrée à S. Hicks, figure légendaire de l'art textile. Sa vie et son œuvre sont retracées, à travers 150 œuvres étalées sur six décennies de création.

70"19" HICK 2, Niveau 3 – Arts

L'album et le catalogue de l'exposition

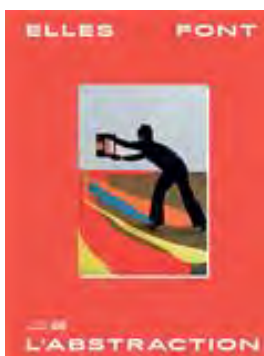

Elles font l'abstraction : l'exposition : Expositions, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, du 5 mai au 23 août 2021 ; Bilbao, Museo Guggenheim, du 22 octobre 2021 au 27 février 2022

Christine Macel, Laure Chauvelot
Ed. du Centre Pompidou, 2021

Cet album reprend les notices des oeuvres présentées lors de l'exposition selon un ordre chronologique afin de mettre en lumière le rôle des femmes artistes dans l'essor de l'abstraction au XXe siècle à travers le monde. Des citations complètent l'ouvrage.

704-92 ELL , niveau 3 - Arts

Elles font l'abstraction : l'exposition : Expositions, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, du 5 mai au 23 août 2021 ; Bilbao, Museo Guggenheim, du 22 octobre 2021 au 27 février 2022

Christine Macel, Karolina Lewandowska, Serge Lasvignes, Bernard Blistène
Ed. du Centre Pompidou, 2021

Mise en lumière du rôle joué par les femmes artistes dans l'essor du courant de l'abstraction au XXe siècle à travers le monde. Les recherches personnelles ou en groupe de ces femmes sont présentées. Les spécialistes élargissent leurs propos à la danse, aux arts appliqués, à la photographie, au cinéma et aux arts performatifs. Avec les notices biographiques de 115 artistes.

704-92 ELL, niveau 3 – Arts

Eva Hesse, untitled, 1962, ©Harvard Art Museums Fogg Museum, Margaret Fisher Fund