

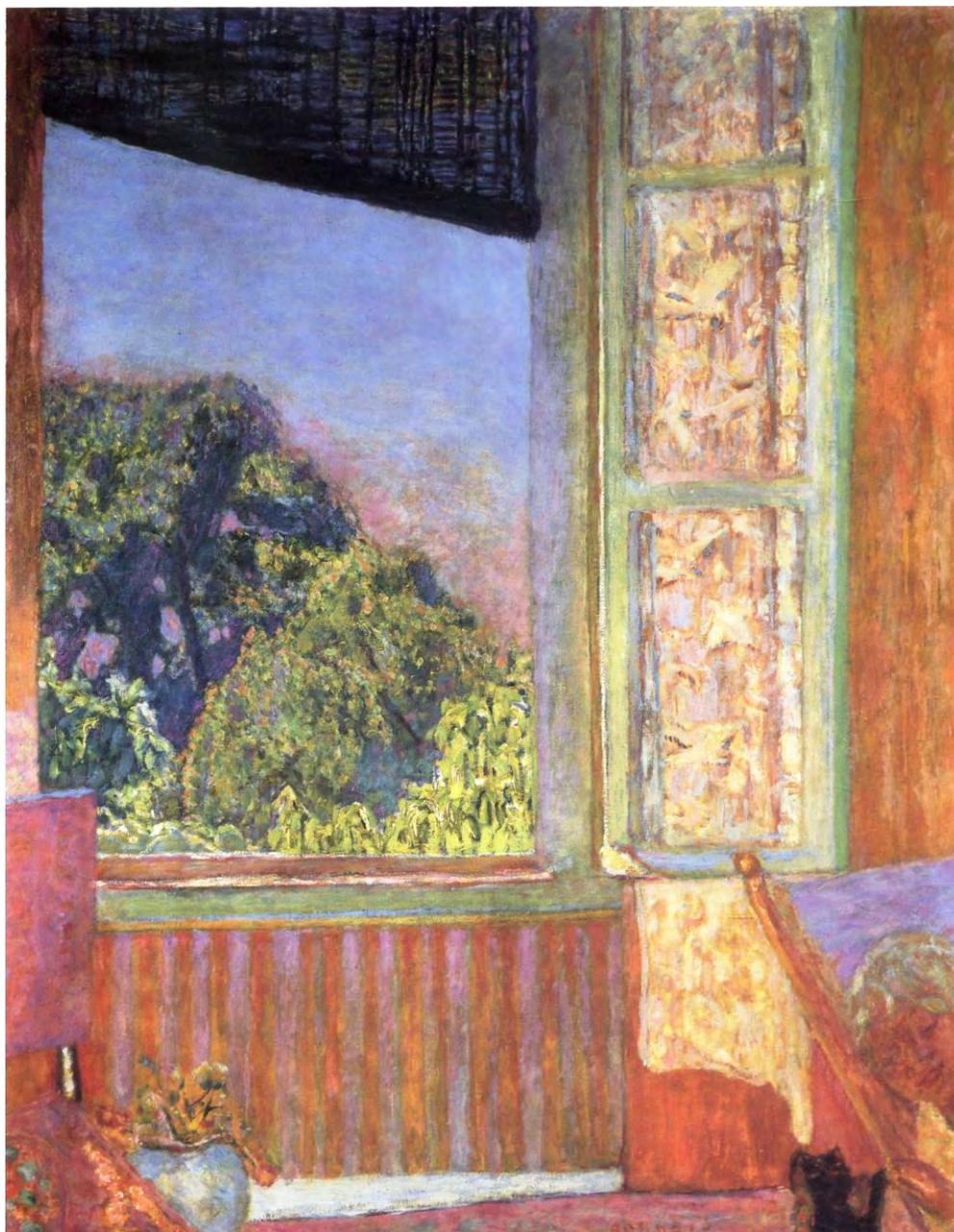
L'art de la fenêtre

Pierre Bonnard, Fenêtre ouverte sur la Seine, 1912, Musée des beaux-arts Jules Chéret de Nice (Wikicommons)

Élément du confinement, la fenêtre a soudainement été l'unique seuil à double sens entre l'intérieur et l'extérieur, entre le sujet et le monde. Le service Arts et littérature propose une sélection d'ouvrages jusqu'au 13 septembre (ainsi que cette bibliographie) pour s'y pencher, percevoir sa dimension signifiante et comprendre comment cet élément peut nous ouvrir de vastes horizons.

L'art de la fenêtre

Pierre Bonnard, La fenêtre ouverte, 1921, Collection Philipps (wikimedia commons)

Le tableau, cet être à deux dimensions, qui m'en fait voir une autre, c'est un être troué, comme disaient les hommes de la Renaissance, une fenêtre. Et cette fenêtre ouvre sur l'absolue positivité de l'Être.

Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit

Imaginons un homme, chez lui, que son désœuvrement enchante un moment, puis ennue. Il se lève, il pense un peu, il voudrait faire quelque chose, mais quoi, il ne sait pas encore. Sortir, non, il y a trop d'agitation dehors, ou alors il fait trop froid. C'est qu'il fait bon à l'intérieur, même si rien ne se passe. Le spectacle, c'est au-dehors qu'il faudrait aller le chercher, mais l'envie n'est pas là. Le mur protège l'intimité du tumulte extérieur ; la porte, ouverte, en violerait la douceur.

Non, l'idéal serait de rester sans rester ; d'être là, sans y être. À la fois dedans et dehors. Pour cela notre homme a à sa disposition une bibliothèque, où il va trouver de quoi entendre parler du monde, quelques tableaux aussi, qu'il a choisis avec goût, avec science, devant lesquels rêver un moment ; et ces livres, ces tableaux lui offrent des paysages qu'il n'a pas en cet instant sous les yeux. Peut-être que tout cela le lasse. Pour être là sans y être il a, aussi, des fenêtres.

La porte, elle, comme ouverture, permet au corps entier de franchir le seuil, mais ce n'est pas de cela qu'il veut. La fenêtre, donc, parce qu'elle offre du monde un pur spectacle, un spectacle auquel les sens seuls sont conviés, et la vue la première, c'est d'elle qu'il a besoin.

Pascal Dethurens dans L'œil du monde, ed. L'Atelier contemporain

La fenêtre dans les arts

L'œil du monde

Auteur(s) : Dethurens, Pascal (1965-....)

Editeur(s) : L'Atelier contemporain

Date(s) : 2018

Résumé : Les yeux, a-t-on coutume de dire, sont les fenêtres de l'âme. Les tableaux, dit-on encore, sont comme des fenêtres. C'est que tout est affaire de passage entre l'intérieur et l'extérieur, car alors que la porte, comme ouverture, permet au corps entier de franchir le seuil, la fenêtre, elle, n'offre du monde qu'un pur spectacle, auquel les sens seuls sont conviés, et la vue la première. Étonnant théâtre du monde que celui sur lequel ouvre la fenêtre : du réel, elle décide de tout cacher ou de tout dévoiler, selon qu'elle veuille jouer de la clôture ou de l'ouverture. Mieux qu'un objet, la fenêtre devient alors une forme, un mode d'être, une façon de voir : un langage. Nul peintre, nul écrivain, on le comprend, qui n'en ait fait sa matière. C'est à cet art des fenêtres, un art étonnant, troublant, que du Graal à Rilke, de Shakespeare à Proust, de Goethe à Mallarmé ou encore de Cervantès à Flaubert, mais aussi de Vermeer à Bonnard, de Friedrich à Matisse, de Bruegel à Chirico ou de Van Eyck à Balthus, au long d'un double parcours littéraire et pictural, cet essai veut donner toute sa plénitude et tout son sens. (160 p.)

Cote : 7.15 DET Niveau 3 – Arts

Dedans dehors : approches pluridisciplinaires de la fenêtre

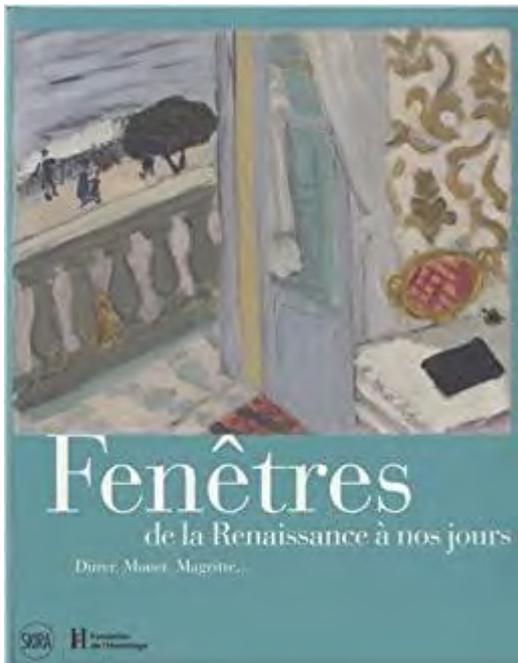
Contributeur(s) : Katsika, Karolina

Editeur(s) : Presses universitaires de Franche-Comté

Date(s) : 2019

Résumé : Objet transitionnel à deux sens, selon H. Lefebvre, la fenêtre laisse passer la lumière et l'air de l'extérieur tout en constituant un point d'observation du monde du dehors. La fenêtre revêt donc de multiples fonctions et matérialise également différentes symboliques, entre autres celles de l'intérieur et de l'extérieur, du public et du privé, de l'ouvert et du fermé. En tant que cadre, elle a exercé une influence majeure à la perception du paysage et, par extension, à la peinture. L'ouvrage réunit des études qui envisagent la fenêtre dans la littérature et les arts (peinture, photographie, théâtre, cinéma, architecture) par des approches esthétiques, sémiotiques, historiques et narratives. (éditeur) (405 p.)

Cote : 72.03 KAT Niveau 3 – Arts

Fenêtres de la Renaissance à nos jours : Dürer, Monet, Magritte...

Contributeur(s) : Wuhmann, Sylvie ; Francioli, Marco ; Iovane, Giovanni

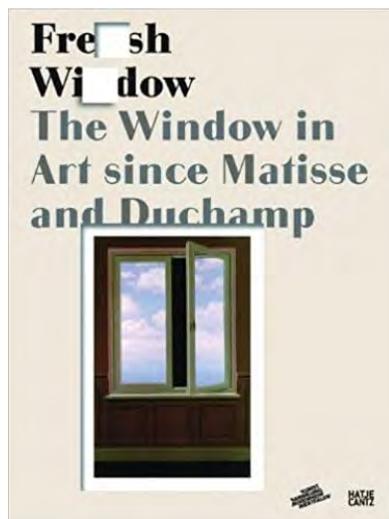
Editeur(s) : Skira

Date(s) : 2013

Notes : Exposition au Museo cantonale d'arte et Museo d'arte, Lugano, 16 septembre 2012-6 janvier 2013 ; Fondation de l'Hermitage, Lausanne, 25 janvier-20 mai 2013

Résumé : A travers une sélection d'oeuvres provenant de collections publiques et privées, cette exposition itinérante analyse l'évolution de la représentation et de l'utilisation de la fenêtre dans l'art depuis la Renaissance. (272 p.)

Cote : 7.15 FEN Niveau 3 – Arts

Fresh window : the window in art since Matisse and Duchamp : exhibition, K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mar. 31-Aug. 12, 2012]

Editeur(s) : Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ; Hatje Cantz

Date(s) : 2012

Résumé : Formulée en 1434 par Léon Battista Alberti, l'idée qu'un tableau est comme une fenêtre ouverte a influencé des générations de peintres. Au début du XXe siècle, la fenêtre, réduite à son cadre, est employée comme motif et symbole pour tester la fonction de la peinture comme moyen de reproduction. Dans la mesure où la fenêtre est vide, sa représentation peinte nous refuse une perspective du monde. Avec *Veuve Fraîche*, réplique d'une porte-fenêtre dont les vitres sont recouvertes de cuir noir, Marcel Duchamp postule en 1920 un adieu à la peinture illusionniste. En même temps, il marque un nouveau départ. Cette publication se penche sur le

développement de la peinture sur vitre dans l'art à travers des essais et des textes monographiques sur des artistes tels que Robert Delaunay, Henri Matisse, Marcel Duchamp, René Magritte, Ellsworth Kelly, Eva Hesse, Gerhard Richter, Günther Förg et d'autres. (288 p.)

Cote : 704-97 FRE Niveau 3 - Arts

Bonnard, entre amis : Matisse, Monet, Vuillard... : exposition, Le Cannet, Musée Bonnard, 19 mai-16 septembre 2012

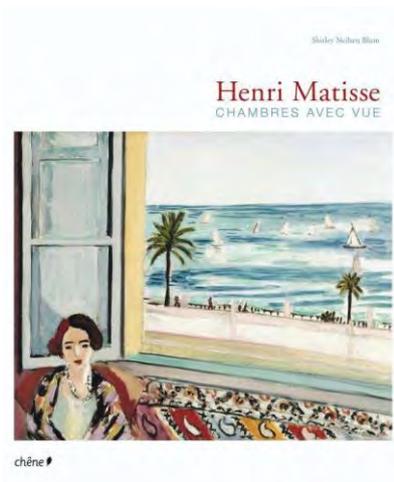
Contributeur(s) : Serrano, Véronique ; Musée Bonnard (Le Cannet, Alpes-Maritimes).

Editeur(s) : Silvana Editoriale

Date(s) : 2012

Résumé : L'ouvrage traite des rapports amicaux entre P. Bonnard et de nombreux peintres de son temps, tels Vuillard, Monet, Matisse, Manguin. Chaque chapitre examine une thématique commune à tous ces artistes : le portrait, la Normandie, le motif de la fenêtre. (160 p.)

Cote : 70"19" BONN 2 Niveau 3 - Arts

Henri Matisse : chambres avec vue

Contributeur(s) : Blum, Shirley Neilsen (1932-....)

Editeur(s) : Chêne

Date(s) : 2010

Résumé : « La fenêtre me permet de rêver. ». La fenêtre apparaît dans une centaine de tableaux du peintre. À chaque fois, il réinvente le thème de la fenêtre comme une ouverture sur le monde. Cet ouvrage présente 55 œuvres en couleur, dans un ordre chronologique et accompagnées d'un essai analytique de Shirley Blum. Parmi les intérieurs célèbres représentés dans ces tableaux on peut citer la fenêtre de son appartement à Paris, son studio à Issy-les-Moulineaux, sa résidence à Nice ou encore sa chambre d'hôtel à Tanger.

Cote : 70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Magritte

Auteur(s) : Marcadé, Bernard (1955-....)

Editeur(s) : Citadelles & Mazenod

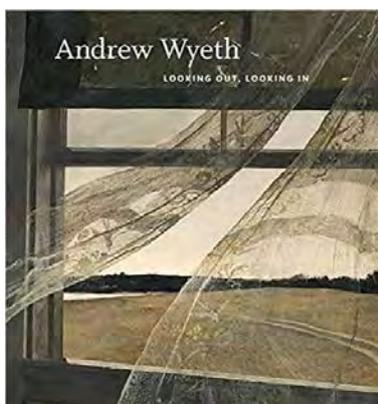
Date(s) : DL 2016

Résumé : Une monographie très richement illustrée pour découvrir l'oeuvre du peintre surréaliste belge. Magritte a peint à plusieurs reprises le motif de la fenêtre, dans des tableaux intitulés « La condition humaine » ou « La clé des champs » par exemple. (327 p.)

70 « 19 » MAGR 2 KAT Niveau 3 – Arts

Lien internet sur le blog *Magritte et les fenêtres* :

<https://serplaste-leblog.fr/2012/01/magritte-et-les-fenêtres/>

Andrew Wyeth : looking out, looking in : exhibition, Washington, National Gallery of Art, May 4 - November 30, 2014]

Contributeur(s) : Brock, Charles (1959-....) ; Anderson, Nancy K. ; National gallery of art (Washington, D.C.).

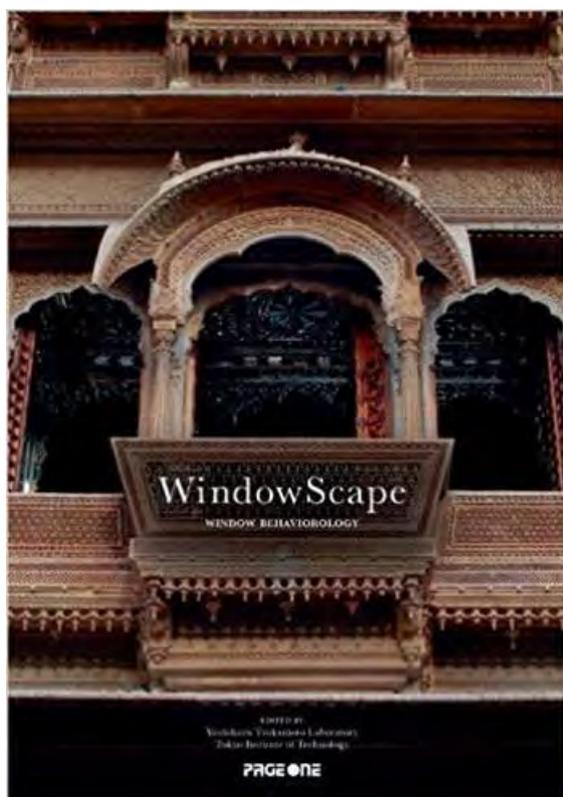
Editeur(s) : National Gallery of Art

Date(s) : cop. 2014 (192 p.)

Résumé : L'une des peintures les plus importantes d'Andrew Wyeth, *Wind from the Sea*, un don récent à la National Gallery of Art, est également la première réalisation complète de l'artiste de la fenêtre en tant que sujet récurrent dans son art. Wyeth est revenu aux fenêtres au cours des soixante années suivantes, produisant plus de 250 œuvres qui explorent à la fois la richesse formelle et conceptuelle du sujet. Sobres, élégantes et abstraites, ces peintures sont exemptes de l'élément narratif inévitablement associé aux compositions figuratives les plus connues de Wyeth. En 2014, la

Galerie présentera une exposition d'un groupe sélectionné de ces œuvres faussement « réalistes », des peintures pour fenêtres qui sont en réalité des constructions habilement manipulées engagées avec les complexités visuelles posées par la transparence, la beauté et la structure formelle des fenêtres. En se concentrant exclusivement sur des peintures sans sujets humains, ce catalogue offrira une nouvelle approche du travail de Wyeth, étant la première fois que ses compositions non figuratives sont publiées en groupe. Les auteurs explorent la fascination de Wyeth pour les fenêtres - leur structure formelle et leur complexité métaphorique. Dans des essais qui traitent des liens avec la poésie de Robert Frost et les peintures d'Edward Hopper, Charles Sheeler et Franz Kline, les auteurs considèrent la déclaration de Wyeth selon laquelle il était, en vérité, un peintre « abstrait ».

Cote : 70"19" WYET 2 Niveau 3 - Arts

Window scape

Auteur(s) : Tsukamoto, Yoshiharu (1965-....)

Editeur(s) : Tokyo Institute of Technology

Date(s) : 2015

Résumé : Y. Tsukamoto de l'atelier Bow-Wow parcourt le monde afin d'analyser le "fonctionnement" des fenêtres. Le livre, illustré de centaines de photographies de ces objets et des espaces qui lui sont associés, intérieurs / extérieurs, - du plus banal au plus beau et énigmatique -, montre comment celles-ci peuvent créer des espaces culturels, urbains et sociaux, et stimuler aussi des activités comme le repos, la relaxation et le ressourcement.

En se focalisant sur cette typologie architecturale, il nous en révèle l'attrait et la fascination, et nous montre comment, en générant des espaces positifs à l'intérieur des bâtiments, elles créent, en retour, des espaces de vie stimulant et revigorant.

(352 p.)

Cote : 70"20" BOWW 1 Niveau 3 – Arts

La fenêtre dans l'architecture

Elément d'architecture, la fenêtre est surtout le cadre d'une action. A travers elle quelque chose va toujours arriver. La fenêtre à l'espagnole protégée par une jalousie traduit à elle seule une psychologie complexe. Elle joue en même temps de l'ouverture et de la fermeture, elle participe d'une invite et d'un interdit tout ensemble.

La fenêtre dans l'architecture : connaissance, conservation et restauration

Auteur(s) [Monumental] Revue scientifique et technique des monuments historique

Editeur(s) : Éd. du Patrimoine

Date(s) : 2020

Résumé : Dans ce nouveau numéro, Monumental s'intéresse à la fenêtre, à ses menuiseries, son vitrage et sa serrurerie. Cet élément fondamental du bâti participe non seulement de l'esthétique d'une façade – la rythmant par un jeu de plein et de vide – mais s'inscrit aussi plus globalement dans la perception de la ville. Son histoire retracée depuis le Moyen ge jusqu'à l'époque contemporaine révèle un renouvellement permanent, suscité par l'avancée des techniques constructives et de la fabrication des produits verriers. Au XXe siècle, avec

l'industrialisation de ses composants qui permettent le développement des pans de verre et du mur-rideau, la fenêtre, désormais assimilée à la façade, s'éclipse. C'est au cours du dernier quart du siècle que la fenêtre retrouve son statut et son identité. Fragile, ce patrimoine du second œuvre est souvent menacé de disparition ; les enjeux patrimoniaux engagés dans le cadre de sa restauration nécessitent des adaptations, eu égard aux performances énergétiques et aux normes actuelles. À travers différentes études de cas – anciens et contemporains – sont abordées les solutions mises en oeuvre pour l'entretien, la conservation et la restauration des menuiseries, serrureries et vitrages qui, pour les opérations conduites sur des bâtiments du XXe siècle, nécessitent une approche spécifique. Ces cas sont illustrés entre autres par les chantiers menés à Paris (places Vendôme et des Vosges ; bâtiment d'André Rémondet et Claude Parent), à Cluny, aux châteaux de Fontainebleau, de Fonscolombe (Bouches-du-Rhône), à la chancellerie d'Orléans (réinstallée aux Archives nationales à Paris), à la chapelle royale de Versailles, à l'hôtel Richer de Belleval (Montpellier), au familistère de Guise, à la résidence des Cèdres (Lyon), ou encore à l'usine Van Nelle de Rotterdam...

Cote : 72(0) MON Niveau 3 – Arts

Fenêtres du monde

Auteur(s) : Lenclos, Dominique

Autre(s) auteur(s) : Lenclos, Jean Philippe

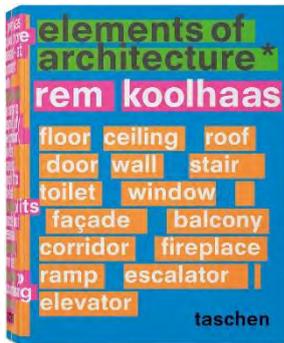
Contributeur(s) : Rocquet, Claude-Henri (1933-2016)

Editeur(s) : Éd. du Moniteur

Date(s) : 2001

Résumé : Dans chaque pays traversé, les portes et les fenêtres des maisons expriment et révèlent l'écriture architecturale d'une époque donnée. De la Russie à la Grèce, du Maroc à l'Iran, de l'Afrique du Sud à l'Inde et au Yémen, du Guatemala à la Chine et au Japon, du Mexique au Brésil, leurs styles expriment l'âme d'une période. (173 p.)

Cote : 72.24 LEN Niveau 3 – Arts

Elements : the windows

Auteur(s) : Koolhaas, Rem (1944-....)

Editeur(s) : Marsilio

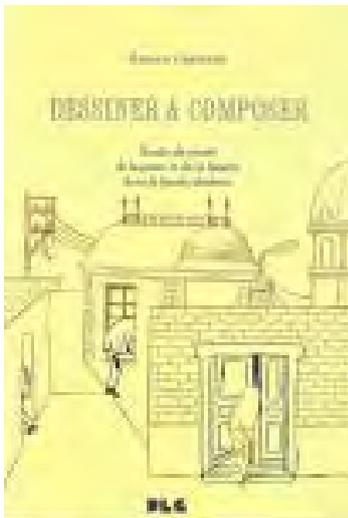
Date(s) : 2014

Résumé : Dans un étui cartonné sans fond. - Mention sur l'étui : "A series of 15 books accompanying the exhibition "Elements of Architecture" at the 2014 Venice Architecture Biennale", au Central Pavilion pendant la 14ème International Architecture Exhibition à La Biennale di Venezia, Venice, Italy, June 7-Nov. 23, 2014. - "A group of students from the Harvard University Graduate School of Design, led by Rem Koolhaas/AMO and Stephan Trüby, and organized by Dean Mohsen Mostafavi, were engaged in a multi-year research studio in Rotterdam and Cambridge, which formed the basis for this book and the exhibition "Elements of Architecture" at the 2014 Venice Architecture. Contient : Floor, Window, Wall, Escalator, Façade, Balcony, Toilet, Ceiling, Elevator, Ramp, Roof, Door, Corridor, Fireplace, Stair

Résumé : Cette collection est un regard au microscope sur les vrais fondamentaux de nos bâtiments , révélant les techniques de conception essentielles utilisées par tout architecte, n'importe où, n'importe quand. Conçu par Rem Koolhaas et réalisé avec la Harvard Graduate School of Design, c'est une boîte à outils primordiale pour comprendre comment des éléments apparemment stables sont en réalité en constante évolution.

Cote : 72.24 KOO window Niveau 3 - Arts

La fenêtre dans la bande dessinée

Dessiner & composer : étude du motif de la porte et de la fenêtre dans la bande dessinée

Auteur(s) : Chavanne, Renaud (1964-....)

Editeur(s) : Éditions PLG

Date(s) : 2020

Résumé : Une étude des rapports entre la composition d'une image et la mise en page des cases à travers des motifs représentés de façon récurrente dans la bande dessinée : les portes et les fenêtres. Figurant des lieux et des objets usuels, les portes et les fenêtres sont de fortes images symboliques pour évoquer l'intérieur et l'extérieur, le privé et le public ou le familier et le sauvage. ©Electre 2020 (334 p.)

Cote : 768 CHA Niveau 3 – Arts

La fenêtre dans la photographie

La fenêtre affiche, mieux qu'un espace de la vue, plus qu'un élément d'architecture, une intention de sens : elle montre, elle ouvre et elle signifie. C'est en cela qu'elle est comparable à un tableau, à une photographie avec quoi elle partage la forme par son cadre, et à un texte littéraire car elle ne saurait être seulement décorative ou descriptive mais elle s'offre comme une entité à lire et comme un prisme de découverte.

Résonances

Auteur(s) : Bretin, Frédérique (1962-....)

Editeur(s) : Loco

Date(s) : 2017

Résumé : Une série de clichés qui interroge le désir d'horizon. En prenant la position de l'attente, la poésie de F. Bretin renverse de façon sensible et empirique le système spatial que dicte la photographie. Alors qu'elle est conçue comme une fenêtre ouverte sur l'horizon, les images de l'artiste sont au contraire l'expérience d'un retournement de cette perspective. ©Electre 2017 (96 p.)

Cote : 77.49 BRE Niveau 3 - Arts

Time frame

Auteur(s) : Pillsbury, Matthew (1973-....)

Autre(s) auteur(s) : Sayag, Alain (1941-....)

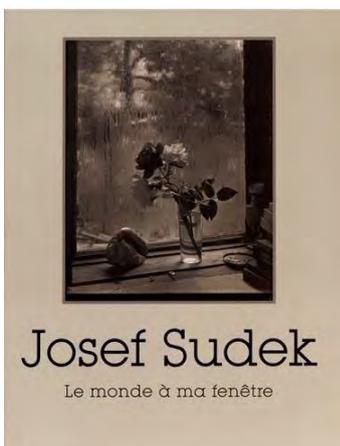
Editeur(s) : Actes Sud ; Fondation HSBC pour la photographie

Date(s) : 2007

Résumé : Album d'un lauréat 2007 du prix de la Fondation HSBC pour la photographie. Le photographe fait le portrait d'Américains, dans des intérieurs éclairés par des écrans de télévisions ou d'ordinateurs, à la lueur de vitrines ou de fenêtres dans la rue ou dans des musées d'histoire naturelle...

Cote : 770 PILL

Niveau 3 - Arts

Josef Sudek, le monde à ma fenêtre

[exposition, Paris, Jeu de paume, 7 juin au 25 septembre 2016, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 28 octobre 2016-19 mars 2017]

Editeur(s) : 5 continents éditions

Date(s) : 2016

Résumé : Présentation du travail et de la vie de Josef Sudek (1896-1976) dans le contexte pragoïse de la première moitié du XXe siècle. ©Electre 2016

Cote : 770 SUDE Niveau 3 - Arts

La fenêtre dans la littérature

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.

Par-delà des vagues de toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.

Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même.

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? » Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? »

Charles Baudelaire, « Les fenêtres », *Le spleen de Paris*, 1869

La fenêtre : sémiologie et histoire de la représentation littéraire

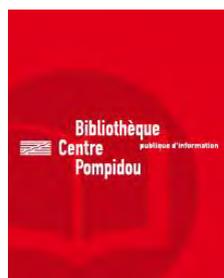
Auteur(s) : Del Lungo, Andrea (1967-....)

Editeur(s) : Éd. du Seuil

Date(s) : DL 2014

Résumé : À quoi servent les fenêtres en littérature ? Comment et à quelles fin encadrent-elles si souvent les aventures des personnages de fiction ou les contemplations des poètes, depuis le courtois Moyen Âge jusqu'aux plus urbains XIXe et XXe siècles ? Seuil à double sens entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi entre le sujet et le monde, la fenêtre rapporte l'identité individuelle au surgissement de l'altérité ; en même temps qu'elle ouvre l'espace fini d'une représentation, elle facilite l'accès à la connaissance. Elle ouvre l'espace fini d'une représentation et facilite l'accès à la connaissance. Une vision renouvelée du concept de représentation par l'approche de la sémiologie historicisée, à travers le romantisme, le genre policier, des auteurs comme Baudelaire, Maupassant ou Proust. (520 p.)

Cote : 81.045 DEL Niveau 3 - Langues et littératures

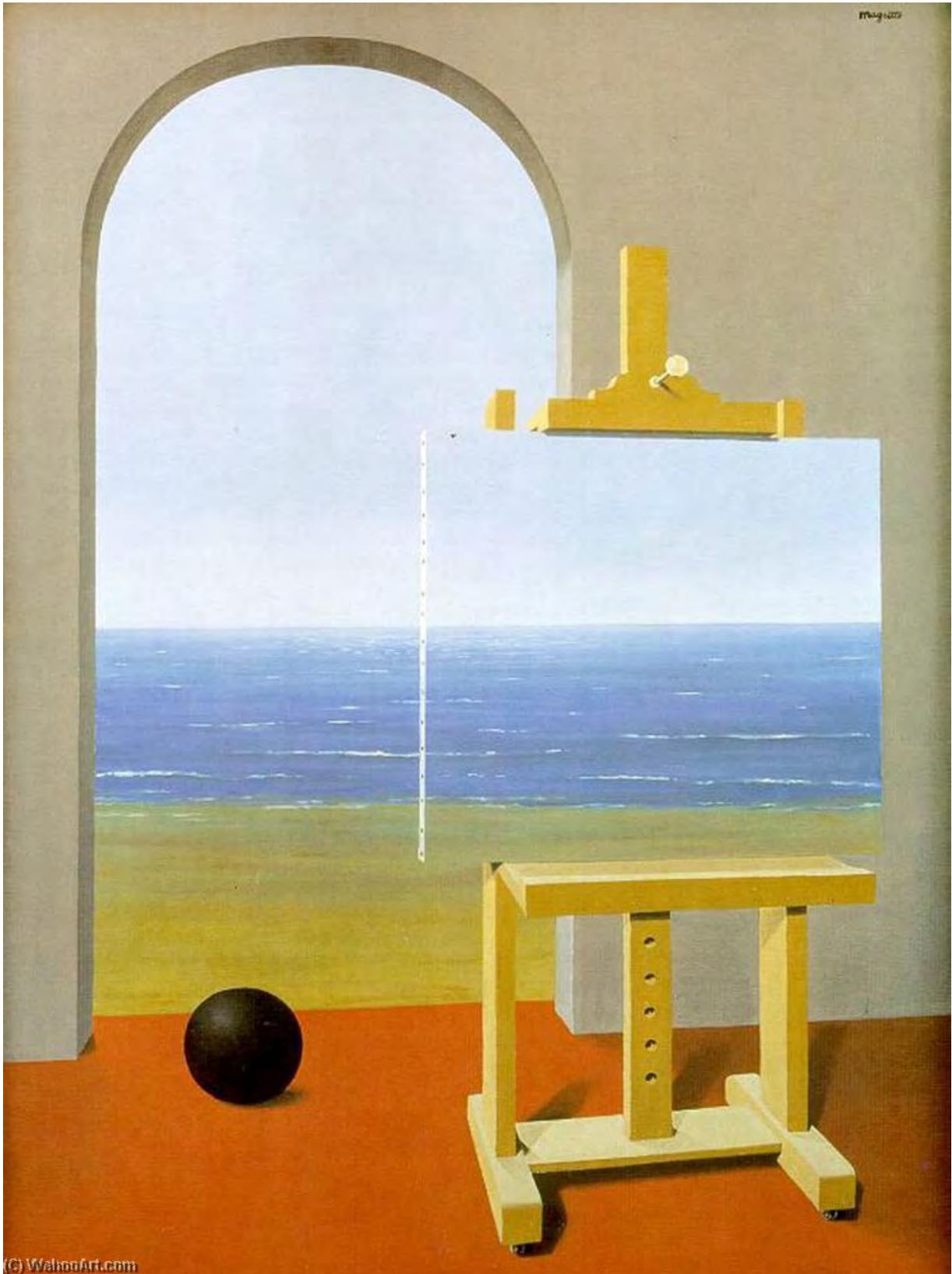
Fenêtres

Editeur(s) : Ed. des Cendres

Date(s) : 1983

Résumé : «La fenêtre nous mit en chemin vers ce que nous avons cru et allions croire, vers les regards d'avant et d'ailleurs, vers les formes qui nous rassemblaient. Cers une certaine transparence aussi. Les correspondances électives firent le reste du chemin ». 152 p.

Cote : 81.045(082) FEN Niveau 3 - Langues et littératures

(C) WalhoArt.com

René Magritte, *La condition humaine*, 1933, National Gallery of Art, Washington USA (Wikicommons)