

Arts généralités

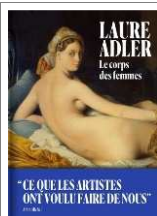

Les Métiers d'art du Mobilier National
Marie-Hélène Bersani

Gallimard (Découvertes)

702.88 MOB

Héritier du Garde-meuble de la Couronne et des manufactures royales, le Mobilier national crée, conserve et restaure des dizaines de milliers de meubles et d'objets, destinés à l'ameublement et au décor des édifices publics en France et à l'étranger. Trois cents artisans d'art oeuvrent en son sein, à Paris et en région. Les manufactures des Gobelins et de Beauvais sont vouées à la tapisserie, la manufacture de la Savonnerie au tapis, les ateliers du Puy-en-Velay et d'Alençon à la dentelle, l'Atelier de recherche et de création (ARC) au design, tandis que sept ateliers de restauration se répartissent les différentes spécialités du bois, du métal et du textile. Haut lieu de notre patrimoine, le Mobilier national est aussi un acteur majeur de la création contemporaine et de la promotion des métiers d'art à la française.

Le corps des femmes

Laure Adler

Albin Michel

704.942 FEM

Depuis la préhistoire, avec l'apparition des venus hottentotes, la femme a été le centre et le support de tous les fantasmes. Déesse ou putain, vierge ou sorcière, virago ou odalisque, elle a été mise en scène, surexposée : son corps, toutes les parties de son corps, et son visage, à travers un regard essentiellement masculin. C'est une histoire de l'évolution du statut de la femme à laquelle ce livre convie, comme un voyage au Pays de l'émancipation sexuelle et politique, de Camille Claudel à Louise Bourgeois, et de Frida Kahlo à Cindy Sherman.

*Pourquoi c'est connu ?
Le fabuleux destin des chefs-d'œuvre
du Centre Pompidou*

Vinchet Brocvielle

Gallimard (Pourquoi c'est connu ?)

708.436 POM

Un Mondrian, un Calder, un Niki de Saint Phalle, un Soulages... certains artistes du XXe siècle sont entrés dans le langage courant, ils déclenchent des images, ils évoquent des objets, des motifs, des couleurs. On parle aujourd'hui du bleu Klein ou d'une silhouette à la Giacometti : c'est ancré dans notre imaginaire, tout le monde comprend. Il y a sûrement une raison à cela. Ou plutôt différentes explications.

Art, étude historique et géographique

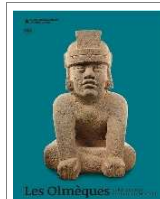

*Tout sur l'art : Panorama des
mouvements et des chefs-d'œuvre*
Stephen Farthing

Flammarion

709 ART

Quel est le sens caché des Lignes de Nasca ? Pourquoi Les Demeiselles d'Avignon de Picasso ont-elles tant choqué le monde artistique ? Quelle est la signification des peintures japonaises du XIXe siècle ? Quarante et un historiens de l'art, critiques, experts, artistes ou enseignants ont participé à l'élaboration de cet ouvrage unique pour nous aider à mieux comprendre l'évolution de l'art à travers les âges et les continents. Tous les outils indispensables (repères chronologiques, biographies d'artistes, détails agrandis,

*Les olmèques et les cultures du golfe
du Mexique*

Skira, Musée du quai Branly

709.7 OLM

Il y a près de 4 000 ans, sur la côte du golfe du Mexique, la civilisation olmèque fut à l'origine de l'identité mésoaméricaine, dans ses modes d'organisation socio-politique comme dans ses expressions artistiques, ses croyances et ses rites. Au cours des millénaires suivants, d'autres groupes ont enrichi cette vaste région et la mosaïque culturelle préhispanique locale. Sans avoir encore révélé tous leurs secrets, les anciennes populations du golfe du Mexique nous ont légué de remarquables vestiges. Découvrez les richesses de cette civilisation Olmèque.

Architecture

Le Bon Marché rive gauche

Connaissance des arts (Hors-série)

725.2 BON

Le Bon Marché est le grand magasin parisien de la rive gauche fondé en 1838 et installé dans le bâtiment actuel depuis 1869. Il a été l'objet de multiples agrandissements par Boileau et Eiffel. En 1913, le magasin s'agrandit avec un deuxième bâtiment Art déco. Plongez, grâce à ce hors-série, dans les coulisses de ce qu'Emile Zola appelait « La cathédrale du commerce moderne ».

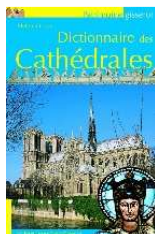

Autun
Benoît Rivière

Place des victoires

726.6 AUT

Église de pèlerinage édifée en 1120 sur le chemin de Compostelle, Saint-Lazare d'Autun est érigée cathédrale à la fin du XIIe siècle. Chef-d'œuvre de l'art clunisien, la nef, l'ensemble de chapiteaux romans et le majestueux portail du Jugement dernier sont les plus importants de Bourgogne. Une présentation à la fois historique, architecturale et artistique.

Dictionnaire des cathédrales

Mathieu Lours

Gisserot (Gisserot)

726.6 LOU

Une cathédrale est un édifice investi d'une dignité particulière, celle d'abriter une cathèdre, c'est-à-dire le siège d'un évêque. La cathédrale est donc l'église-mère d'un diocèse. Le nombre des cathédrales a été variable. Certaines églises, les "anciennes cathédrales", ont perdu leur titre dans les aléas de l'histoire. D'autres églises ne sont cathédrales que depuis une date récente. Témoins de l'histoire de France, les cathédrales sont aussi un spectaculaire raccourci de l'Histoire de l'art : des vestiges de l'Antiquité tardive jusqu'aux expressions artistiques les plus contemporaines, elles n'ont pas cessé d'être le lieu de croisement entre l'esprit, l'art et la pierre.

Sculpture

L'homme qui marche

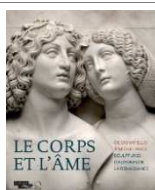
Alberto Giacometti

Fage

735.23 GIA

Avec l'Homme qui marche, Giacometti concentre la puissance évocatrice de son oeuvre et incarne l'aspiration la plus importante de son époque : humaniser le monde, l'histoire et l'art. Cet ouvrage, richement illustré, raconte l'histoire de cette oeuvre, l'une des plus célèbres du XXe siècle. La généalogie du motif y est retracée, depuis la Femme qui marche de la période surréaliste, jusqu'aux icônes créées en 1959-1960. Des textes inédits rappellent la fortune du motif depuis l'Antiquité et documentent la démarche créative de Giacometti d'une variation à une autre.

Céramique

Le corps et l'âme : De Donatello à Michel-Ange, Sculptures italiennes de la Renaissance

Catalogue d'exposition - Louvre éditions

735.21 REN

Cet ouvrage offre un vaste enseignement sur la sculpture italienne de la seconde moitié du Quattrocento et du début du Cinquecento. Voici une étude complète et renouvelée des styles qui fleurissent de Venise à Rome en passant par Sienne, Bologne, Padoue, Mantoue, Milan, Pavie, portés par des artistes de talent tels Antonio Pollaiuolo, Bertoldo di Giovanni, Guido Manzonei, Bartolomeo Rellano, Tullio Lombardo, Andrea Riccio, Bambaia, et aussi Michel-Ange.

Initiation à la poterie avec et sans tour
Nathalie Céramique

Mango (L'atelier)

738.1 POT

Guidé par une potière-céramiste, parcourez le chemin qui mène de la terre crue à la céramique. Chaque étape est essentielle, toutes vous sont expliquées dans le moindre détail : choisir la terre, la préparer, la mettre en forme selon diverses techniques. Puis décorer et enfin cuire chaque pièce dans les règles de l'art. Six créations en porcelaine, accessibles au débutant. Laissez-vous initier à votre tour.

Art du métal, Joaillerie

Or, de Toutankhamon à Andy Warhol
Harley Edwards-Dujardin

Chêne (Ca c'est de l'art)

739.22 OR

"Il est l'or Monseigneur !" Du masque funéraire royal à la scène biblique, en passant par un portrait d'apparat ou même de simples toilettes, l'or fascine et a envahi l'art : mosaïques byzantines, parures aztèques, retables de Giotto, portraits de Rembrandt, monochromes de Klein, art néo-kitsch de Koons... On l'utilise pour traiter tous les sujets et orner toutes les matières. Il se pare des plus grandes richesses pour appuyer notre imaginaire ou pour dénoncer le consumérisme de notre société. Mais notre fascination pour l'or ne reside-t-elle pas dans cette contradiction ?

Dessin, graphisme

La force du dessin
Chefs-d'œuvre de la collection Prat

Connaissance des arts (Hors-série)

741.09 PRA

Initiée dans les années 1970 par Louis-Antoine et Véronique Prat, cette collection qui porte leur nom est devenue l'un des ensembles privés de dessins parmi les plus prestigieux au monde, notamment sur le dessin français du XVIIIème siècle .

Carmontelle
Le temps de la douceur de vivre

Nicole Garnier-Pelle

Faton (Les carnets de Chantilly)

741.092 CAR

Carmontelle, de son vrai nom Louis Carrogis, est un officier au service des Orléans qui croque les portraits des hôtes du Palais-Royal à la pierre noire, à la gouache et à l'aquarelle. Les Goncourt, passionnés d'art du XVIIIe siècle, le définissent comme "un homme qui a fait poser devant lui la société de son temps" , de Buffon (1707-1788), naturaliste, intendant du Jardin du Roi, et La Condamine, chimiste, homme de lettres et voyageur, au géographe Cassini et au docteur Gatti, médecin du roi. Les salons qui accueillent les philosophes des Lumières sont croqués.. Carmontelle portraiture les écrivains Grimm et Bachaumont, les musiciens Jean-Philippe Rameau et Mozart enfant, jouant à Paris en 1763 avec son père et sa sœur. Des dessins d'une grande fraîcheur et d'une grande précision.

101 conseils pour réussir ses croquis

Stéphanie Bowert

Eyrolles (Carnets de croquis urbain)

741.2 CRO

Ce livre contient plus d'une centaine d'astuces, techniques et idées pour dessiner sur le vif, le tout dans un format de poche facile à transporter. Illustrés par des croquis réalisés in situ par des artistes du monde entier, ces 101 conseils éclaireront votre pratique, du premier regard à l'analyse plus poussée du monde devant soi (composition, perspective, lumière, couleur).

Tout dessiner comme par magie :

Les motifs

Six pommes

Marabout (L'atelier de dessin)

743.8 MOT

Une méthode pratique et ludique pour apprendre très facilement à croquer une multitude de motifs. Retrouvez des instructions pas à pas pour réaliser une multitude de dessin et des pages d'échauffements pour vous familiariser avec les lignes et les formes. Pour les débutants comme les plus expérimentés, les grands comme les plus petits !

Mobilier et accessoires

Le guide de l'antiquaire

Tout sur les meubles et les styles

François Deflassieux

Solar

749.23 MEU

Complet, extrêmement clair et détaillé, remarquablement illustré et d'une utilisation très pratique, cet ouvrage vous fera découvrir tous les meubles d'époque, du Moyen Age jusqu'à nos jours. Vous trouverez dans les trois parties qui le composent : Les hommes qui fabriquent les meubles, les métiers du bois, les techniques de décoration, les matériaux utilisés. Pour chaque meuble l'examen de leur forme, de leurs détails à travers les époques, les styles, les usages et les régions.

Peinture

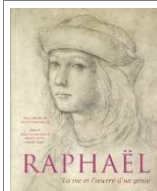
Comprendre la couleur

Shari Blaukopf

Eyrolles (Carnets de croquis urbain)

752 COU

Comment utiliser la couleur dans le croquis urbain ? voici l'objectif de ce nouvel opus de la collection "Carnets de croquis urbain". Quel matériel utiliser, maîtriser le vocabulaire (valeur, ton, complémentaires, cercle chromatique). Gérer les mélanges de couleur, comprendre les pigments, les notions de transparence et d'opacité, de perspective atmosphérique, travailler avec une palette limitée.

Raphaël, la vie et l'œuvre d'un génie

Anna Cerboni Baiardi

White star

759.03 RAP

Raphaël est toujours considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture. Peintre au talent précoce, Raphaël fut reconnu très jeune comme un artiste de génie qui sut exploiter sa carrière avec brio dès l'âge de 17 ans en devenant propriétaire de son propre atelier et en s'entourant d'excellents collaborateurs. A 20 ans déjà, il se voit confier la décoration des salles du palais du Vatican, connues aujourd'hui comme les "chambres de Raphaël", et plus tard le chantier de la Basilique Saint-Pierre. Sa rencontre avec le Pérugin, Léonard de Vinci et Michel-Ange sera décisive pour cet enfant prodige. Un peintre qualifié par certains de "dieu mortel", déjà mythique de son vivant, et mort prématurément à l'âge de 37 ans, dont l'œuvre magistrale, résolument moderne pour son époque, inspirera pendant des siècles la peinture occidentale.

Raphaël, par le détail

Stefano Zuffi

Hazan

759.03 RAP

Couronné "Prince des peintres" par Giorgio Vasari, Raphaël (1483-1520) est un des artistes les plus populaires de la Renaissance italienne. Célèbre pour ses Madones harmonieuses et sereines ainsi que pour ses travaux au Vatican, il exerça une immense influence de son vivant et après sa mort. "Raphaël par le détail" montre ses chefs-d'œuvre dans des détails magnifiques. Stefano Zuffi, historien de l'art et spécialiste de la Renaissance italienne, entraîne le lecteur dans un voyage étonnant à travers la vie et l'œuvre de Raphaël. L'ouvrage est organisé par thèmes et comprend une biographie ainsi qu'une liste des œuvres.

Paolo Uccello

Mauro Minardi

Imprimerie Nationale

759.03 UCC

Un panorama complet de l'œuvre de Paolo Uccello (1397-1475), artiste singulier de la première Renaissance, dont les expérimentations formelles ont été redécouvertes par les surréalistes. Cette monographie situe le peintre dans son temps et analyse sa réception critique jusqu'à nos jours, en incluant les dernières découvertes.

L'empire des sens : De Boucher à Greuze

Emmanuelle Brugerolles

Musée Cognacq-Jay

759.046 BOU

Embarquez pour Cythère, l'île de l'Amour, sur les traces du peintre François Boucher, insolite et érotique, au gré de ses inventions les plus audacieuses. Le peintre de Louis XV, s'impose comme une figure centrale du développement de l'art érotique au XVIIIe siècle. Ses œuvres célèbrent le corps nu de la femme qui s'abandonne, hypnotise les regards et éveille les sens. Font parties également de l'œuvre du peintre, la violence des pulsions charnelles et leurs conséquences tragiques. Au sommet de sa gloire, la notoriété de François Boucher s'accompagne d'une réputation sulfureuse, habilement alimentée par ses détracteurs.

Georges de la Tour *Le maître des nuits*

Robert Fohr

Cohen et Cohen

759.046 LAT

En l'espace d'un siècle, Georges de La Tour (1593-1652) est passé d'un quasi anonymat à une notoriété comparable à celle des artistes français les plus admirés. En un peu plus d'une quarantaine de tableaux de sa main, La Tour prend place au Panthéon de la peinture du XVIIe siècle. Ses portraits de saints, de paysans et de musiciens sont parmi les plus beaux mais aussi parmi les plus énigmatiques de l'Histoire de l'art. Ses merveilleuses scènes nocturnes, éclairées à la chandelle en font incontestablement le "Maître des nuits".

connaissance **des arts**

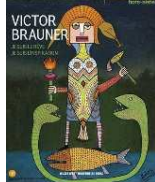
Matisse comme un roman

Connaissance des arts (Hors-série)

759.064 MAT

Ce hors-série rend hommage à Henri Matisse dont le Centre Pompidou à Paris célèbre en cette année 2020, le 150e anniversaire avec l'exposition « Matisse, comme un roman » qui explore les liens entre la littérature et le peintre.

connaissance **des arts**

Victor Brauner

Je suis le rêve, je suis l'inspiration

Connaissance des arts (Hors-série)

759.066 BRU

En 2020, Le Musée d'Art Moderne de Paris a consacré à Victor Brauner (1903-1966), figure singulière du surréalisme, une importante monographie regroupant plus d'une centaine d'œuvres, peintures et dessins. Le parcours chronologique de l'exposition permet de redécouvrir l'univers braunerien, complexe de par la richesse de ses sources et de l'intrication constante de sa biographie avec ses œuvres.

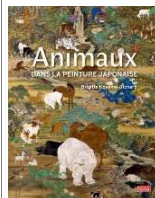
Basquiat et l'art du storytelling

Eléonor Naimé

Taschen

759.067 BAS

Décryptez les signes mystérieux et les mots griffonnés de Jean-Michel Basquiat, dont les peintures explosives aux résonances musicales, politiques et personnelles sont aussi pertinentes aujourd'hui que dans le New York des années 1980. Cette monographie format XXL rassemble les œuvres les plus marquantes de l'artiste dans des reproductions exceptionnelles et dans les textes de Hans Werner Holzwarth et de l'historienne d'art et conservatrice Eleanor Naimé.

Animaux dans la peinture japonaise Brigitte Koyama-Richard

Nouvelles éditions Scala

759.95 ANI

Dans la peinture japonaise, dragons, grues, renards, singes, tigres et libellules déambulent ou volent au milieu d'une végétation luxuriante, décorant ainsi les rouleaux enluminés, les paravents ou les estampes. Au-delà de leur fonction décorative ou propitiatoire, ces représentations portent des significations. Pour pouvoir les comprendre et les apprécier, il faut connaître la place de chaque animal dans la culture, c'est-à-dire dans l'histoire, la spiritualité, la littérature et la vie quotidienne. C'est pourquoi ce livre s'ouvre par deux chapitres consacrés l'un aux origines et au sens de la symbolique, et l'autre aux métamorphoses des animaux en humains, avant de dérouler une cinquantaine de portraits d'animaux imaginaires, fantastiques ou réels parmi les plus importants dans la peinture du Moyen Age jusqu'à l'art contemporain.

Voyage sur la route du Kisokaido

Manuela Moscatiello

Paris musée

769.952 KIS

Parcourez en images l'une des routes les plus mythiques du Japon : le Kisokaidō, qui était une des cinq voies du réseau routier créé au Japon durant l'époque Tokugawa (1603-1868). Elle reliait Edo (actuelle Tōkyō), où le shogun avait sa résidence, à Kyōto, siège de l'empereur. Le Kisokaidō, jalonné de soixante-neuf étapes, traversait l'intérieur montagneux. Il suivait un itinéraire plus long et très spectaculaire, parfois pittoresque et ardu en raison de la présence de neuf cols escarpés. En 1835 le Kisokaidō fit l'objet d'une série d'estampes réalisées par Eisen et Hiroshige, dont le succès fut considérable. Deux autres séries virent le jour sous le pinceau de Kunisada et de Kuniyoshi.