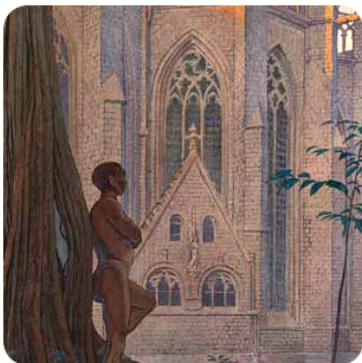

<http://histoire-des-arts.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article109>

Bibliographie du fascicule du SCEREN, L'ailleurs dans l'art

- Les ressources
- Ressources mutualisées
- L'Ailleurs
-

Date de mise en ligne : mardi 27 août 2013

Copyright © Histoire des arts dans l'académie de Lyon - Tous droits réservés

Extraits des bibliographies et sitographies proposées par le fascicule du SCEREN consacré à L'ailleurs dans l'art. (option histoire des arts, spécialité, Terminale)

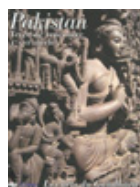

Avant les Grandes Découvertes

Bibliographie

Série « **L'image du Noir dans l'art occidental** », commencée en 1960, partiellement éditée en français (t. I : *Des pharaons à la chute de l'Empire romain*, sous la dir. de Ladislav Burgner ; t. II : *Des premiers siècles chrétiens aux Grandes Découvertes*, sous la dir. de Jean Devisse) et continuée en anglais sous le titre *The Image of the Black in Western Art*, sous les auspices de la De Menil Foundation. Le dernier volume, sur le XXe siècle, est à paraître en 2014.

Pakistan, terre de rencontre, 1er-VIe siècle : les arts du Gandhâra,

catalogue de l'exposition,

Paris, Musée Guimet / RMN Éditions, 2010.

Besnardeau Wilfrid, *Représentations littéraires de l'étranger au XIIe siècle : des chansons de geste aux premières mises en roman*,

Paris, Champion, 2007.

Il existe sur le web un compte-rendu de cette thèse :

[Lepage Yvan G., « Un Moyen Âge xénophobe ? », @analyses, vol. 3, 2008.](#)

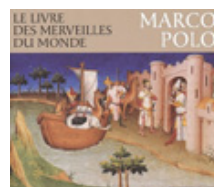

Polo Marco,

Le Livre des merveilles du monde,

trad. de Jean-François Kosta-Théfaïne,

Paris, Libro, 2005.

Polo Marco,

Le Livre des merveilles,

ms 2810 de la Bibliothèque de France, vol. I et vol. II, avec une étude par Marie-Thérèse Gousset et François Avril, Lucerne, Éditions Facsimile, 1996.

Baltrusaitis Jurgis,

Le Moyen Âge fantastique : antiquités et exotismes dans l'art gothique,

Paris, Flammarion, 2008.

Sitographie

Le site des **expositions virtuelles de la Bibliothèque nationale de France** propose, parmi les « livres à feuilleter », l'exemplaire du **Livre des merveilles** commandé par le **duc de Bourgogne**. Chaque page est assortie de son commentaire audio (narration).

➡ <http://expositions.bnf.fr>, rubrique « Livres à feuilleter ».

Un exemplaire de la médaille de Jean VIII Paléologue par Pisanello est conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Il est consultable sur le site du musée.

➡ www.mba-lyon.fr

Pour un commentaire plus complet de cette oeuvre, lire **Juren Vladimir**, « À propos de la médaille de Jean VIII Paléologue par Pisanello », *Revue numismatique*, 1973, vol. 6, n° 15, p. 219-225, consultable sur le site Persée.

➡ [Persée](http://www.persée.fr)

Le tissu de soie avec la chasse de **Bahrâm Gûr** conservé à Saint-Calais est analysé en détail et rapproché d'autres tissus d'Orient sur le site **Qantara**, patrimoine méditerranéen.

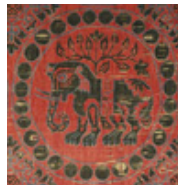
➔ [Qantara](#)

Sur ce même site, il est possible de consulter une présentation vidéo très pédagogique démontrant les interférences entre tissus orientaux et motifs peints ou sculptés dans l'art gothique.

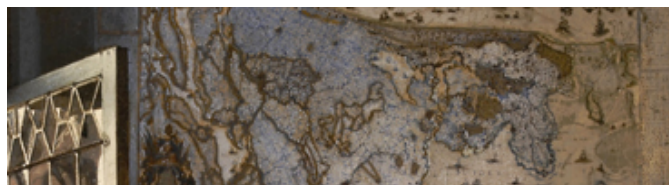
➔ [Vidéo](#)

Le site propose également une analyse du **Griffon de Pise**.

Sur le bestiaire médiéval et ses liens avec l'Orient, voir **Bardiès-Fronty Isabelle et Descatoire Christine**, « Un bestiaire en tissu », *Un mois/Une oeuvre*, musée national du Moyen Âge, décembre 2009 (le texte est en partie le même que celui du site Qantara), consultable en ligne.

➔ [« Un bestiaire en tissu »](#)

[L'impossible découverte de l'autre](#)

Bibliographie

Sur les cabinets de curiosité, comme premier mode d'appréhension, hétéroclite, de l'ailleurs, voir, en particulier,

Mauriès Patrick,

Cabinets de curiosité,

Paris, Gallimard, 2002.

Sur la cartographie comme connaissance mais aussi suggestion de l'ailleurs, lire, parmi nombre d'ouvrages possibles,

Black Jeremy,

Regards sur le monde : une histoire des cartes,

Paris, Hachette, 2004.

Sur la cartographie dans la peinture hollandaise :

Svetlana Alpers,

L'Art de dépeindre : la peinture hollandaise au XVIIe siècle,

Paris, Gallimard, 1990.

Daniel Arasse,

L'Ambition de Vermeer,

Paris, Adam Biro,

1993.

Bassani Ezio (dir.),

Ivoires d'Afrique ,

catalogue de l'exposition,

Paris, Actes Sud / Musée du quai Branly, 2008.

Sur le goût chinois,

Dawn Jacobson,

Chinoiseries,

Paris, Phaidon, 1993.

Wolversperges Thibaut,

Le Meuble français en laque au XVIIIe siècle,

Paris,

Les Éditions de l'amateur, 2000.

Sitographie

Le musée du quai Branly propose un module pédagogique sur les explorateurs :

 [Module pédagogique](#)

La France, et non seulement les Provinces-Unies, a possédé ses Compagnies de marchands : en fait la ou les (il y en eut trois successivement) **Compagnies des Indes orientales**, créées à l'initiative de la monarchie. **Lorient** fut leur port d'attache. Le musée de la ville possède ainsi des collections extrêmement importantes concernant l'histoire des Compagnies (non seulement néerlandaises, mais d'abord portugaises, anglaises et donc françaises) et sur les commerces avec l'Inde et l'Asie en général.

 [Le site du musée de Lorient](#)

On trouve dans **Mappemonde**, revue de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse, un court et bel article de Jean Martinon,

➡ [« Vermeer et les cartes géographiques »](#).

Pour la **Pagode de Chanteloup**, consulter les photographies et la vidéo pédagogique sur le site :

➡ [Pagode de Chanteloup](#).

Sur **Boucher** et les *cartons* de Besançon (chinoiseries), on peut regarder et faire regarder la vidéo proposée par le site

➡ [Nouvelle offre éducative](#)

Chen Zeng-Hou (université Sun Yat-sen) est signataire d'un article très informé sur **Victor Hugo** et la **Chine**.

➡ [L'article](#)

Le site du musée de Rennes propose une vidéo pédagogique assortie d'un jeu, utile pour ce qui regarde les chambres de merveilles, ou cabinets de curiosité, et en particulier pour la collection de Robien.

➡ [« Jouer à la chambre des merveilles »](#)

Page dédiée au cabinet des curiosités de Robien sur le site du :

➡ [Muséum d'histoire naturelle de Rennes](#)

Sur les « **plumasseries** » et autres objets produits en Amérique centrale avec une iconographie chrétienne durant la période coloniale, voir le savant article de **Danièle Dehouve** :

« Le Christ et le plumassier en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle »,

in **Musset Alain** et **Calvo Thomas** (dir.), *Des Indes occidentales à l'Amérique latine : à Jean-Pierre Berthe*, t. II, Paris, ENS Éditions, 1997, p. 322-334.

➡ [Télécharger sur le site de l'auteure.](#)

Sur les **ivoires afro-portugais**, voir le site de l'exposition

➡ [« Ivoires d'Afrique » de 2008](#)

Sur la **porcelaine de Meissen**, on recommande le court film (sans paroles) réalisé en 2010 pour les 300 ans de la manufacture sur le site

➡ [Europe en images](#)

Sur le même sujet, bref et plus consistant (en anglais), consulter le dossier, formé de plusieurs rubriques, réalisé à l'occasion d'une exposition sur la porcelaine de Meissen à la Frick Collection de New York en 2012.

➡ [Frick Collection](#)

Rien ne demeure de l'architecture du Trianon de porcelaine de Versailles. Une petite table secrétaire, conservée au musée Getty à Malibu, donne cependant l'idée de la préciosité du décor de cet ensemble. On trouve une image de ce meuble et un commentaire (en anglais) sur le site du musée :

➔ [Musée Getty](#)

L'âge du colonialisme : méprises et déconvenues

Bibliographie

L'orientalisme a fait l'objet de nombreuses expositions ces dernières années. Chacune est accompagnée d'un catalogue utile :

Guégan Stéphane (dir.),

De Delacroix à Renoir, l'Algérie des peintres,

Paris, Hazan / Institut du monde arabe, 2003

➔ [Institut du Monde Arabe](#)

Diederer Roger (dir.),

L'Orientalisme en Europe : de Delacroix à Matisse,

Paris / Marseille, RMN éditions / Ville de Marseille, 2011

Labrusse Rémi (dir.),

Islamophilie : l'Europe moderne et les arts de l'Islam,

Lyon/Paris, Musée des Beaux-Arts de Lyon / Somogy, 2011.

[Musée des Beaux-Arts de Lyon](#)

Sur le même sujet, on peut lire avec profit les livres, nombreux et toujours précieux, de **Christine Peltre** :

Christine Peltre

L'Atelier du voyage : les peintres en Orient au XIXe siècle

Paris, Le Promeneur, 1995

Christine Peltre

Les Orientalistes

Paris, Hazan, 2003

Christine Peltre

Les Arts de l'Islam : itinéraire d'une redécouverte

Paris, Gallimard, 2006

Christine Peltre

Dictionnaire culturel de l'orientalisme

Paris, Hazan, 2008

On veille à introduire les élèves au sujet essentiel que sont les « **zoos humains** » en leur demandant de ne pas oublier que, dans le contexte de l'option « arts » du baccalauréat, le point de vue attendu est double. C'est l'étude, critique, de la place des humains dans l'histoire des expositions ; et celle, critique également, de la **représentation** de « l'autre » dans les images en général (publicité, affiches ...) mais aussi, et principalement, dans la peinture et la sculpture. Deux ouvrages, au sein d'une bibliographie qui s'accroît chaque année, peuvent être recommandés :

Bancel Nicolas, Blanchard Pascal, Boëtsch Gilles et al.,

Zoos Humains : au temps des exhibitions humaines,

Paris, La Découverte, 2004

Exhibitions : l'invention du sauvage, catalogue de l'exposition,

présentation de **Lilian Thuram**,

Paris / Arles, Musée du quai Branly / Actes Sud, 2011.

 [Musée du Quai Branly](#)

Un numéro spécial de la revue **Textes et documents pour la classe** est consacré à l'exposition :

n° 1023, novembre 2011.

 [Site du CNDP](#)

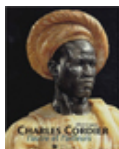

Le catalogue d'une exposition organisée au **musée de la Vie romantique** donne un bel aperçu des rapports entre peintres et hommes de lettres fascinés par l'Orient :

Pierre Loti : fantômes d'Orient,

Paris, Paris-Musées, 2006.

Sur la **sculpture anthropologique**, notamment polychrome, voir :

Charles Cordier : l'autre et l'ailleurs,

catalogue collectif de l'exposition du musée d'Orsay,

Paris, Éditions de la Martinière, 2004.

 [Musée d'Orsay](#)

Sitographie

Sur l'**orientalisme**, de nouveau, les ressources sont nombreuses. Nous en retenons quatre :

" Les services de la documentation pédagogique du **musée d'Orsay** proposent une introduction destinée aux activités en classe :

 [Fiche pédagogique](#)

" Le **musée de Lyon** a élaboré, à l'occasion de l'exposition « **Le génie de l'Orient** », une utile et brève introduction, sous la forme d'une séquence vidéo.

 [Musée des Beaux Arts de Lyon](#)

" Le catalogue en ligne des musées de France, dénommé « **Joconde** », a imaginé une entrée sous la forme d'un dictionnaire biographique par artiste (avec mention des dates et lieux de séjours éventuels) sur l'Algérie des peintres :

 [Exposition virtuelle](#)

" Enfin, on trouve de belles analyses de plusieurs des oeuvres citées dans ce chapitre sur le site, précieux, de **L'Histoire par l'image**, de la RMN :

 [Histoire par l'image](#)

Pour les liens entre voyage orientaliste et **photographie**, consulter par exemple, à propos de **Maxime Du Camp**, la bibliothèque numérique **Gallica**, créée par la Bibliothèque nationale de France.

➡ [Gallica](#)

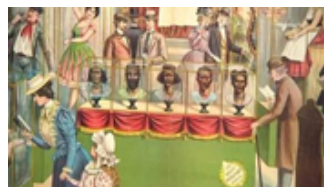
Sur les **expositions universelles et coloniales**, voir de nouveau le site :

➡ [L'Histoire par l'image](#)

À propos des « **zoos humains** », de nouveau les ressources internet sont nombreuses. L'étude la plus utile est peut-être celle de trois universitaires : **Nicolas Bancel, Pascale Blanchard et Sandrine Lemaire**, « Des exhibitions racistes qui fascinaient les Européens. Ces zoos humains de la République coloniale », 2000.

➡ [Monde diplomatique](#)

On trouve sur le Net des vidéos de présentation de l'exposition « **Exhibitions** », dont certaines où le commissaire, l'ancien footballeur Lilian Thuram, présente lui-même ce dont il est question. Le parcours de l'exposition est par ailleurs présenté sur le site du musée du quai Branly :

➡ [Musée du Quai Branly](#)

Vers 1900 : la révolution des primitivismes

Bibliographie

Les ouvrages consacrés à **Paul Gauguin** sont nombreux. Nous conseillons :

Françoise Cachin,

Gauguin

Paris, Flammarion, 1988

Laurence Madeline,

Ultra-sauvage, Gauguin sculpteur

Paris, Adam Biro, 2002

Sur le **japonisme**, quoique ancien, l'ouvrage le plus utile est :

Siegfried Wichmann,

Japonisme

Paris, Chêne / Hachette, 1982

Pour le **primitivisme** et son interprétation, les ouvrages de référence sont les suivants :

Einstein Carl, *Negerplastik [La Plastique nègre]*, 1915, traduction française de **Liliane Meffre** in

Qu'est-ce que la sculpture moderne ?,

catalogue de l'exposition, Paris, Centre Pompidou, 1986, p. 344-353

[Des extraits](#)

Goldwater Robert,

Le Primitivisme dans l'art moderne,

Paris, PUF, 1988

Rubin William (dir.),

Le Primitivisme dans l'art du XXe siècle,

Paris, Flammarion, 2000

Dagen Philippe,

Le Peintre, le Poète, le Sauvage : les voies du primitivisme dans l'art français,

Paris, Flammarion, 1998.

Gombrich Ernst,

La Préférence pour le primitif : épisodes d'une histoire du goût et de l'art en Occident,

Paris, Phaidon, 2004.

Sur les liens entre les arts figuratifs et plastiques et la **danse** au début du XXe siècle, on peut consulter le catalogue de l'exposition présentée au Centre Pompidou :

Danser sa vie. Art et danse de 1900 à nos jours, Paris, Centre Pompidou, 2011.

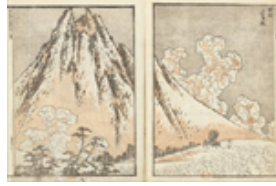
Sitographie

Le **musée d'Orsay** conserve un nombre considérable d'oeuvres de **Gauguin**, tant des sculptures que des peintures. Il est intéressant de consulter les commentaires par oeuvres proposées.

 [Musée d'Orsay](https://www.musee-louvre-orsay.fr/)

Sur le **japonisme**, on peut consulter :

" pour une vue d'ensemble sur l'art des **estampes japonaises**, le site de la Bibliothèque nationale de France,

➡ [« L'estampe japonaise. Images d'un monde éphémère »](#)

" sur **Hokusai**, la page du musée Guimet créée à l'occasion de l'exposition de 2008 consacrée à cet artiste.

➡ [« HOKUSAI. Â« L'affolé de son art Â» d'Edmond de Goncourt à Norbert Lagane »](#)

" l'article, déjà ancien mais très complet, d'une lecture un peu aride, d'**Yvonne Thirion** dans *Persée*, 1961, vol. 13, n° 13, p. 117-130.

➡ [« Le japonisme en France dans la seconde moitié du XIX' siècle à la faveur de la diffusion de l'estampe japonaise »](#)

Pour les **arts décoratifs**, nous conseillons :

" la page du site du **musée d'Orsay** créée pour l'exposition de 2008 :

➡ [« La France regarde le Japon. Le japonisme et les arts de la table »](#)

" la page du **musée des Arts de la table de l'abbaye de Belleperche** (Tarn-et-Garonne),

➡ [Musée des Arts de la Table](#)

" un article de **Didier Ryckner**, sur le site *La tribune de l'art*, sur l'exposition consacrée en 2009 par le musée départemental Georges de la Tour à l'influence du japonisme dans l'oeuvre d'**Émile Gallé**.

➡ [« Émile Gallé. Nature & Symbolisme. Â« Influences du Japon Â» »](#)

Sur le **primitivisme**, on trouve une analyse des ouvrages cités de **Eistein**, **Goldwater** et **Rubin**, dans :

➡ [Severi Carlo, « L'empathie primitiviste », *Images re-vues, histoire, anthropologie et théorie de l'art*, hors série 1, 2008.](#)

Quels ailleurs pour les Temps modernes ?

Bibliographie

Sur l'importance du **dessin d'enfant**, un livre plaisant à lire et remarquable d'intelligence :

Pernoud Emmanuel,

L'Invention du dessin d'enfant en France, à l'aube des avant-gardes,

Paris, Hazan, 2003.

Sur l'art des **naïfs** et **autodidactes** :

Denizeau Gérard, photographies de **Michel Guillemot**,

Palais idéal du Facteur Cheval,

Paris, Nouvelles éditions Scala, 2011

Ehrmann Gilles,

Les Inspirés et leurs demeures, préfacé par **André Breton**,

Paris, Le Temps, 1962

Le centenaire de l'année 1917 a été célébré par avance à l'occasion d'une exposition au Centre Pompidou Metz.

 [1917](#)

Ce fut l'occasion de montrer, ou tenter de montrer, le commencement de ce que **Jean-Jacques Lebel**, artiste, collectionneur et historien, appelle « *une concomitance énigmatique* » entre l'art « *des tranchées* » - une forme d'art populaire, ou naïf - et les avancées artistiques les plus extrêmes, comme les *ready-mades* de **Duchamp** ; et de réfléchir sur les traumatismes physiques et mentaux des soldats, et leur influence sur l'évolution artistique du XXe siècle.

Garnier Claire et **Le Bon Laurent** (dir.),

1917,

Metz, Centre Pompidou Metz, 2012

Sur **l'art des fous**, sur les raisons de se tourner vers lui, la bibliographie historique est la suivante :

➡ [Réja Marcel. « L'Art malade. Dessins de fous », *La Revue universelle*, 1901, p. 913-915 et p. 940-944](#)

Prinzhorn Hans,

Expression de la folie : dessins, peintures, sculptures d'asiles,

Paris, Gallimard, 1984

Morgenthaler Walter, « Adolph Wölfli »,

L'Art brut, n° 2,

Paris, Compagnie de l'Art brut, 1964

Breton André, « L'Art des fous, la clé des champs », consultable dans *Le Surréalisme et la peinture in*

Ruvres complètes,

Paris, Gallimard, vol. III 1999, p. 884-888

Dubuffet Jean,

Asphyxiante culture,

Paris, Éditions de Minuit, 1968.

La bibliographie du **surréalisme** est très vaste. Nous conseillons le catalogue de l'exposition du musée national d'Art moderne :

Spies Werner (dir.),

La Révolution surréaliste,

Paris, Centre Pompidou, 2002.

Sur **Michaux** artiste et l'expérience de la mescaline :

Paquement Alfred,

Henri Michaux,

Paris, Gallimard, 2006.

On peut faire lire aux élèves :

Henri Michaux,

Connaissance par les gouffres

Paris, Gallimard, 1970

Sitographie

" Sur la **Maison de porcelaine**, à Chartres, voir le reportage consultable sur le site de l'Ina :

➔ [« maison de Picassiette »](#)

" D'autres lieux, nombreux, peuvent être visités avec les élèves, soit physiquement, soit virtuellement, par exemple **la Fabuloserie**, gigantesque manège construit par Pierre Avezard, à Dicy en Bourgogne.

➔ [La Fabuloserie](#)

" À Sète, il est intéressant de montrer aux élèves les expositions du musée international des Arts modestes (MIAM).

➔ [MIAM](#)

" Concernant **Augustin Lesage**, une vidéo rapide et plaisante permet une initiation.

➔ [« Augustin Lesage, le peintre dont les Â« esprits Â» tenaient le pinceau »](#)

" Un document écrit, plus long et plus nourri, sur **Augustin Lesage** est proposé par **Xavier Ballieu**, guide-conférencier, sur le site du LaM (musée Lille Art Métropole) :

➔ [LaM](#)

" Les élèves peuvent également consulter sur le site de ce musée la collection d'art brut (l'Aracine). On y découvre les grandes figures de cet art : outre **Aloïse Corbaz**, **Augustin Lesage** ou **Adolf Wölfli**, l'Américain **Henry Darger** retiendra en particulier l'attention.

➔ [L'Aracine](#)

Sur le **surréalisme**, les liens avec Freud et l'**écriture automatique**, visiter le site, destiné aux enseignants, proposé par le musée national d'Art moderne à l'occasion de l'exposition « La révolution surréaliste », en 2002 - site malheureusement non illustré :

➔ [« La révolution surréaliste. Parcours et pistes pédagogiques »](#).