

<http://histoire-des-arts.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article115>

Bibliographie complémentaire, L'ailleurs dans l'art

- Les ressources
- Ressources mutualisées
- L'Ailleurs
-

Date de mise en ligne : samedi 24 août 2013

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

---

Quelques pistes supplémentaires de bibliographie concernant l'Ailleurs dans l'Art. (option histoire des arts, spécialité, Terminale)

Gauguin et Tahiti

Paul Gauguin, Charles Morice, et Jean Lorize

Noa Noa

[Paris] : A. Balland, 1966.

Un fac-similé grand format somptueux que Jean Lorize a cherché à épurer au maximum des corrections faites et ordonnées à Gauguin par Charles Morice.

Galeries Nationales du Grand Palais, Museum of Fine Arts, Boston

Gauguin, Tahiti : l'atelier des tropiques

Paris : Réunion des musées nationaux, 2003.

Catalogue d'exposition réunissant des textes très spécifiques sur des oeuvres polémiques de l'artiste : *Oviri, les bois*

de la Maison du Jour, Le Sourire...

Laudon, Paule

Tahiti-Gauguin : mythe et vérités

Paris : A. Biro, 2003.

Texte écrit par une écrivain résident en Polynésie, intéressant pour les nombreuses traductions du tahitien utilisé par Gauguin.

Ailleurs et ethnocentrisme

Victor Segalen

Essai sur l'exotisme

Paris : Livre de poche, 1986.

Un court texte posthume qui la première édition date de 1978 ! dans lequel l'auteur, qui se revendique « exote », tente de donner un sens nouveau au terme « ex-otisme », définitivement tourné vers l'Autre, bien loin des rêveries « exotiques » coloniales...

Michel Leiris

L'Afrique fantôme

Paris : Gallimard, Tel, 2011.

Texte de 1934 qui suit au plus près le regard aigu d'un homme parti colonisateur et revenu ethnologue. Un témoignage vivant des réalités de la colonisation.

Michel Leiris

Cinq études d'ethnologie

Paris : Gallimard, Tel, 2001.

Texte issu d'une conférence de 1951 Â« L'ethnologue devant le colonialisme Â» qui montre que la situation coloniale constitue un ensemble de facteurs qui ont entravé de façon irréversible le devenir des sociétés, amenant par là l'idée novatrice que celles-ci ont une histoire.

Claude Lévi-Strauss

Tristes tropiques

Paris : Plon, 1987

Trois ans après *Race et histoire*, écrit à la demande de l'Unesco en 1952, qui avait été reçu comme le traité antiraciste dont le monde avait besoin sept ans après la fin de la guerre, *Tristes tropiques* poursuit cette réflexion

relativiste qui met en question la prétendue supériorité de l'Occident.

Edward W. Saïd

L'Orientalisme « L'Orient créé par l'Occident

Paris : Seuil, 2013

Ouvrage fondateur qui, en 1978, démontre que « *l'orientalisme a plus de valeur en tant que signe de la puissance européenne et atlantique sur l'Orient qu'en tant que discours véridique sur celui-ci* ». Edward Saïd définit l'orientalisme comme un « *discours* », une manière d'agir sur l'Orient, et même de le créer.

Tzvetan Todorov

Nous et les autres : la réflexion française sur la diversité humaine.

Paris : Seuil, 1989.

Todorov étudie les différentes manières de penser la relation entre le « nous » (communauté culturelle, sociale, à laquelle nous appartenons) et les « autres », de Montaigne à Levi-Strauss.

Patrick Vauday

La décolonisation du tableau : art et politique au XIXe siècle : Delacroix, Gauguin, Monet

Paris : Seuil, 2006.

Ouvrage technique dans lequel l'auteur cherche à distinguer des attitudes vis-à-vis de l'altérité en peinture : exploitation, importation, traduction ; catégories définies par M. Crépon.

Jean Hubert Martin

Magiciens de la terre

Paris : Editions du Centre Pompidou, 1989.

Catalogue de l'Exposition fondatrice qui, au temps de la partition entre pays développés et Â« tiers-monde Â», mettait pour la première fois sur le même pied des artistes des deux parties. L'introduction montre bien cependant l'impossibilité dans laquelle se trouve le commissaire de choisir les participants sans faire appel à des catégories ethnocentrées.

Autres : être sauvage de Rousseau à nos jours.

Annecy : École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy, 2012.

Petit livre truffé d'articles très synthétiques sur la construction et l'encore actualité du mythe du sauvage : du sylvestre moyen-âgeux ou du sciapode du Livre des Merveilles au sauvageon des banlieues en passant par le bon (sauvage).

Des catalogues d'exposition fournissent une iconographie riche pour décrypter l'image construite de l'autre colonisé.

Yves Le Fur

D'un regard l'autre : histoire des regards européens sur l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie.

Paris : Musée du quai Branly, 2006.

Safia Belmenouar, Gérard Guicheteau et Marc Combier

Rêves mauresques : de la peinture orientaliste à la photographie coloniale

Paris : Hors collection, 2007.

Edhem Eldem

Un Orient de consommation [exposition, Académie des Beaux-arts du 28 janvier au 26 février 2010]

Istanbul : Musée de la banque ottomane, 2010.

[L'Ailleurs aujourd'hui](#)

Dominique Baqué

Histoires d'ailleurs : artistes et penseurs de l'itinérance

Paris : Éd. du Regard, 2006.

Confrontation de plusieurs manières de voyager et de penser l'ailleurs, du XIXe à l'extrême contemporain. On retiendra surtout la deuxième partie, plus ancrée dans des questions actuelles. (errance, exil, local / global, décentrement...)

Pierre Leguillon

Désirs d'ailleurs

Arles : Actes sud, 1998.

Petit livre co-rédigé par cinq critiques ou directeurs d'institutions artistiques sur la réception et la diffusion de l'art français à l'étranger. Loin d'un état des lieux de la présence de l'art français, il s'agit surtout de définir de nouvelles modalités de confrontation avec d'autres scènes artistiques.

Raymond Depardon et Paul Virilio

Terre natale

Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2008.

Catalogue d'une exposition qui confrontait des documentaires de Raymond Depardon mettant en scène la question

des Â« racines Â» au temps de la mondialisation, et des dispositifs de Paul Virilio. « *Le nomade est celui qui n'est nulle part chez lui* », tandis que le sédentaire devient celui qui « *très mobile, est partout chez lui, avec son téléphone mobile et son ordinateur portable* ».