

Germaine Richier

« Germaine Richier dans son atelier derrière L'Ouragane », Paris, vers 1954. Collection particulière © Adagp, Paris, 2023
Photo © Michel SimaBridgeman Images

Hommage à Germaine Richier, première sculptrice exposée au Musée national d'art moderne en 1956, cette rétrospective rassemble près de 200 œuvres - sculptures, gravures, dessins.

Du 1er mars au 12 juin 2023, Galerie 2, niveau 6 du Centre Pompidou

Germaine Richier

1 mars - 12 juin 2023

Galerie 2, niveau 6 du Centre Pompidou

Hommage à Germaine Richier, première sculptrice exposée au Musée national d'art moderne en 1956, cette rétrospective rassemble près de 200 œuvres - sculptures, gravures, dessins.

L'œuvre de Germaine Richier (1902-1959) occupe une place à la fois unique et incontournable dans l'histoire de la sculpture du 20e siècle. Formée à la tradition d'Auguste Rodin et d'Antoine Bourdelle, l'artiste s'affirme en à peine plus de vingt-cinq ans — des années 1930 à sa disparition précoce en 1959 — comme profondément originale et radicale. Son art prolonge les acquis du métier classique et de la statuaire en bronze tout en participant aux conquêtes essentielles de la sculpture moderne. Son art puissant et émouvant forge après-guerre une nouvelle image de l'homme et de la femme, aux identités complexes et changeantes, jouant des hybridations avec le monde animal ou végétal. Sa reconnaissance est fulgurante de son vivant : Germaine Richier est la première sculptrice à bénéficier d'une exposition au Musée national d'art moderne à Paris en 1956, et l'une des rares artistes femmes à rencontrer un succès international dans les années 1940 et 1950. Le parcours de l'exposition retrace chronologiquement sa trajectoire artistique, éclairant les grands thèmes qui nourrissent sa pratique sculpturale (l'humain, l'animal, les mythes...). Il révèle comment Richier opère une revitalisation de la figure, forgeant après-guerre de nouvelles images de l'homme et de la femme.

Je suis plus sensible à un arbre calciné qu'à un pommier en fleurs.

Germaine Richier dans son atelier parisien, photographiée par la cinéaste Agnès Varda, mars 1956 © Adagp ©Succession Agnès Varda

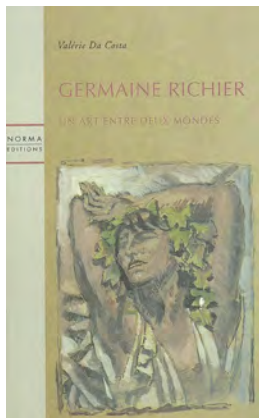
Germaine Richier, 1904-1959

Germaine Richier, Dor de la Souchère, Jean Cassou, André Pieyre de Mandiargues

Galerie Creuzevault, 1966

Ce livre, sans constituer le catalogue complet de l'œuvre de Germaine Richier, présente un choix des pièces les plus représentatives du talent de cette artiste.

70"19" RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

Germaine Richier : un art entre deux mondes

Valerie Da Costa

Norma éd., 2006

La carrière de Germaine Richier (1902-1959) a duré à peine plus de vingt-cinq ans, de 1934 à 1959, mais elle a laissé une trace importante dans l'histoire de la sculpture du 20e siècle. Cet ouvrage privilégie l'étude de certaines œuvres pour montrer l'originalité d'une démarche artistique et la singularité d'un langage plastique mettant en place des repères tant thématiques que formels.

70"19" RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

Germaine Richier, l'Ouragane : exposition, Le Mont-Saint-Michel, 1er juillet-12 novembre 2017

Ariane Coulondre

Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Centre Pompidou, 2017

Cette exposition, consacrée à l'œuvre de Germaine Richier, l'une des figures majeures de la sculpture moderne, est organisée dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou. Elle présente un ensemble de pièces emblématiques et rend hommage à la puissance des figures de l'artiste, à la fois massives et fragiles, marquées par le mystère et la métamorphose.

70"19" RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

Germaine Richier

Fage éditions, 2017

Une sélection de 31 reproductions associées à des citations, des extraits de correspondance, permet de s'initier à l'univers de la sculptrice.

70"19" RICH.I 1, Niveau 3 - Arts

Germaine Richier, la magicienne

**Colin Lemoine, Jean-Louis Andral, Feico Hoekstra, Sarah Wilson;
Valérie Da Costa
Hazan, 2019**

Publié à l'occasion de l'exposition éponyme présentée Antibes, Musée Picasso, du 6 octobre 2019 au 26 janvier 2020 puis à La Haye, Musée Beelden aan Zee, du 14 mars au 7 juin 2020

A l'occasion du soixantième anniversaire de la mort de Germaine Richier (1902-1959), plus de 80 oeuvres sur papier, dessins et gravures, de l'artiste sont présentées en parallèle de plusieurs sculptures. Son travail est marqué par un contraste entre les premières sculptures, à l'aspect lisse, et celles qui résultent du traumatisme de la guerre, mettant le spectateur face à la destruction du monde.

70"19" RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

Germaine Richier : l'ouragane

**Laurence Durieu
Fage, 2023**

Portrait de Germaine Richier, l'une des figures majeures de la sculpture moderne, par sa petite-nièce. Agrémenté de textes sur l'artiste, rédigés par des auteurs du XXe siècle.

70"19" RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

Giacometti, Marini, Richier : la figure tourmentée : exposition, Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts, 31 janvier-27 avril 2014

**Camille Levêque-Claudet
Cinq continents, 2014**

Après la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, la représentation traditionnelle de l'homme dans l'art devient impensable. Alberto Giacometti, Marino Marini et Germaine Richier prennent position en proposant de nouveaux modes de figuration. Dans leur univers, les corps sont fragiles, vacillants, parfois

en chute libre. Les formes émergent d'une matière tourmentée.

734-8 GIA, Niveau 3 - Arts

Bourdelle et ses élèves : Giacometti, Richier, Gutfreund :
exposition, L'Isle-sur-la-Sorgue, 4 juillet-4 octobre 1998, Paris,
Musée Bourdelle, 28 octobre 1998-7 février 1999, Prague, Musée
des beaux-arts, 1er mars-30 mai 1999

Helena Staub

Paris Musées, 1998

70 oeuvres des quatre artistes permettent d'apprécier l'influence de Bourdelle sur ses élèves, influence dont le mot d'ordre fut "je veux que vous mettiez dans vos oeuvres plus que l'ouvrage de vos doigts : votre esprit !".

734-8 BOU, Niveau 3 - Arts

à paraître

Germaine Richier. Catalogue raisonné vol. 1

Silvana, 2023

Après une présentation des diverses techniques de la sculptrice (1902-1959), ce catalogue recense l'ensemble de ses créations réalisées entre 1916 et 1946. Chaque oeuvre est accompagnée de sa fiche descriptive. La conservation des sculptures et leur protection ainsi que la diffusion de son art sont également abordées.

Catalogues de l'exposition

Germaine Richier

Editions du Centre Pompidou, 2023

Le catalogue de l'exposition consacrée à Germaine Richier (1902-1959), l'une des figures majeures de la sculpture du XXe siècle, retraçant son parcours artistique. Les oeuvres sont présentées de façon chronologique et thématique.

70 »19 » RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

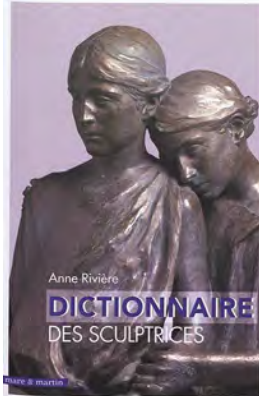

Regards sur Germaine Richier : textes critiques

Editions du Centre Pompidou, 2023

26 textes d'artistes, d'écrivains et de critiques d'art qui apportent un éclairage sur l'oeuvre de Germaine Richier, figure majeure de la sculpture du XXe siècle.

70 »19 » RICH.I 2, Niveau 3 - Arts

Dictionnaire des sculptrices en France

Anne Rivière

Mare et Martin, 2018

Un dictionnaire qui présente les différentes sculptrices du monde entier de la seconde moitié du XVIe siècle à la fin du XXe.

734.4(03) RIV, Niveau 3 - Arts

L'autre moitié de l'avant-garde : 1910-1940 : femmes peintres et femmes sculpteurs dans les mouvements d'avant-garde historiques : exposition, Milan, Palazzo Reale, février 1980

Léa Vergine

Editions des Femmes, 1982

"L'exposition évoque les années du Blaue Reiter, du cubisme, du futurisme, du dadaïsme, du Bauhaus. Je voulais voir si les femmes avaient eu ou non, dans ces groupes, la possibilité d'être des forces motrices. Et j'ai découvert, par exemple, que dans l'avant-garde russe, les femmes ont eu un rôle tout à fait décisif..." L.V. D'une rare qualité, cette exposition 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. Le catalogue rassemble ces monographies, largement illustrées des productions des femmes peintres et sculptrices, et retrace ces mouvements novateurs.

704-92 VER, Niveau 3 - Arts

Sculpture'elles : les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours : exposition, Boulogne-Billancourt, M-A30, Musée des Années Trente, 12 mai-2 octobre 2011

Anne Rivière

Somogy, 2011

Ce catalogue réunit les oeuvres de 120 sculptrices françaises et étrangères : Camille Claudel, Louise Bourgeois, Annette Messager, Julie Charpentier, etc.

731 SCU, Niveau 3 - Arts

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

Actes Sud, 2013

Environ 150 oeuvres (sculptures, peintures, installations) de cinq femmes qui ont marqué l'art contemporain.
 704-92 PAP, Niveau 3 - Arts

Créatrices, l'émancipation par l'art : exposition, Rennes, Musée des beaux-arts, du 27 juin au 27 septembre 2019

Marie-Josèphe Bonnet
Ouest-France, 2019

Une approche thématique de l'art féminin et de sa fonction émancipatrice, à travers les différentes époques et plus de 80 peintures, sculptures et installations de femmes artistes.

7.152 BON, Niveau 3 - Arts

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

Catherine Panchout, Yves Michaud, Yves 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

Les pionnières : dans les ateliers des femmes artistes du XXe siècle

Elisabeth Vedrenne, Élisabeth, Maulmin, Valérie de Panchout Somogy ; 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, Parvina Curie, Shirley Jaffe, Pierrette Bloch, Aurélie Nemours, Véra Molnar, Etel Adnan, Judit Reigl.

704-92 PIO, Niveau 3 - Arts

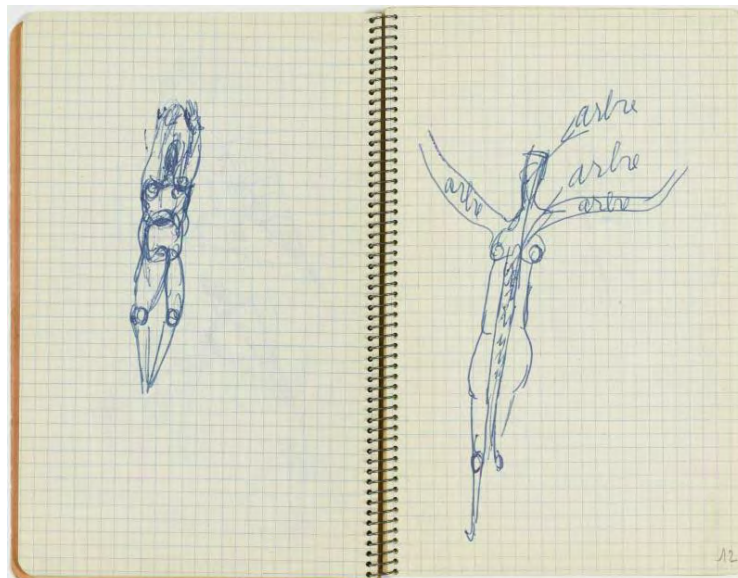
***Revolution in the making : abstract sculpture by women, 1947-2016* : exhibition, Los Angeles, Hauser Wirth & Schimmel, March 13-September 4, 2016**

Emily Rothrum, Elizabeth A. T. Smith, Jenni Sorkin, Paul Gordon Schimmel, Anne Wagner, Anne Middleton Skira ; Hauser & Wirth, 2016

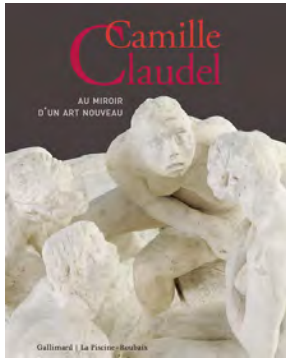
Cet ouvrage retrace la manière dont les femmes artistes ont habilement transformé le langage de la sculpture pour inventer des formes et des procédés radicalement nouveaux. Le catalogue commence dans l'immédiat après-guerre, la première section couvrant la fin des années 1940 jusqu'aux années 1950.

Présentant des incontournables, dont Ruth Asawa, Lee Bontecou, Louise Bourgeois, Claire Falkenstein et Louise Nevelson, cette section examine l'abstraction basée sur la figure humaine et l'influence de l'inconscient. La deuxième section couvre les décennies des années 1960 et 1970 et comprend Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Heidi Bucher, Gego, François Grossen, Eva Hesse, Sheila Hicks, Marisa Merz, Mira Schendel, Michelle Stuart, Hannah Wilke et Jackie Winsor, une génération d'artistes post-minimalistes qui ont déclenché une révolution dans leur utilisation de matériaux et de méthodes axés sur les processus. Dans les années 1980 et 1990, période explorée dans la troisième section, les artistes Phyllida Barlow, Isa Genzken, Cristina Iglesias, Liz Larner, Anna Maria Maiolino, Senga Nengudi et Ursula von Rydingsvard ont dépassé les objets tridimensionnels singuliers vers des œuvres architectoniques caractérisées par la répétition, la structure et la conception. La dernière section est composée d'œuvres post-2000 d'artistes Karla Black, Abigail DeVille, Sonia Gomes, Rachel Khedoori, Lara Schmitz, Shinique Smith et Jessica Stockholder, des artistes qui créent des environnements basés sur l'installation, adoptant des matériaux domestiques et l'artisanat comme un élément intégré au discours.

734-8 REV, Niveau 3 - Arts

Sans titre, vers 1953-1954 ©Adagp

***Camille Claudel : au miroir d'un art nouveau* : exposition, Roubaix, La piscine-Musée d'art et d'industrie André-Diligent, 8 novembre 2014-8 février 2015, Roubaix**

Gallimard, 2014

A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Camille Claudel (1864-1943), ce catalogue rassemble plus de 150 oeuvres de la sculptrice, de Rodin et d'artistes comme Alfred Boucher, Jules Desbois, Bernhard Hoetger, pour dresser un tableau exhaustif de cette artiste, de son milieu et de son temps.

70"18" CLAU 2, Niveau 3 - Arts

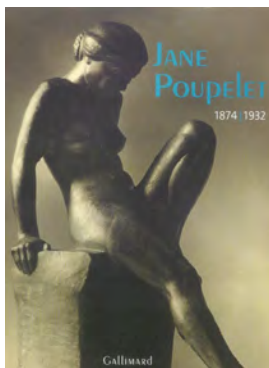
***Félicie de Fauveau : l'amazone de la sculpture* : exposition, Les Lucs-sur-Boulogne, Historial de la Vendée, 15 février-19 mai 2013 ; Paris, Musée d'Orsay, 11 juin-15 septembre 2013**

Jacques de Caso, Sylvain Bellenger, Sylvain

Gallimard ; Musée d'Orsay, 2013

L'oeuvre de Félicie de Fauveau (1801-1886), vendéenne royaliste, hostile à Louis-Philippe, catholique et féministe, est encore aujourd'hui méconnue. Exilée à Florence pendant près d'un demi-siècle, elle est pourtant une des figures majeures de la sculpture romantique. Ce catalogue rassemble des travaux de recherche récents sur l'artiste, des éléments de sa correspondance et de ses mémoires.

70"18" FAUV 2, Niveau 3 - Arts

***Jane Poupelet, 1874-1932 : "la beauté dans la simplicité"* : exposition, Roubaix, la Piscine-Musée d'art et d'industrie, 15 octobre 2005-15 janvier 2006, Bordeaux, Musée des beaux-arts, 24 février-4 juin 2006, Mont-de-Marsan, Musée Despiau-Wlérick, 24 juin-2 octobre 2006**

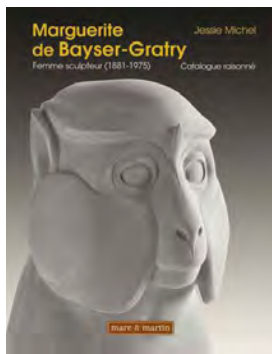
Anne Rivière

Gallimard, 2005

Retrace le parcours artistique de Jane Poupelet, qui a su se faire une place parmi ces sculpteurs, rares à l'époque, qui n'ont pas été annihilés par le génie de A. Rodin. Animaux rustiques et nus féminins sont ses seules sources d'inspiration.

Après la Première Guerre mondiale, malade, elle délaisse la peinture et crée une oeuvre graphique.

70"19" POUP 2

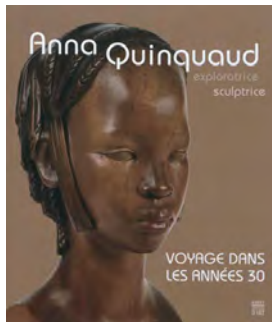

Marguerite de Bayser-Gratry : femme sculpteur, 1881-1975 : catalogue raisonné

**Jessie Michel
Mare & Martin, 2010**

Ce catalogue exhaustif des oeuvres de Marguerite de Bayser-Gratry résulte d'un travail de collaboration avec les descendants de l'artiste et de recherches dans les musées et salons. Il permet de distinguer une évolution de son style et de ses centres d'intérêt ainsi que la fortune critique de ses oeuvres. Il est précédé d'un rappel historique de l'art de la sculpture au début du 20e siècle.

70"19" BAYS 2, Niveau 3 - Arts

Anna Quinquaud, sculptrice exploratrice : voyage dans les années 30

**Anne Doridou-Heim
Somogy, 2011**

Anna Quinquaud (1890-1984), sculptrice, est la fille de Thérèse Caillaux, élève de Rodin. Premier second Grand prix de Rome, la jeune femme choisit l'Afrique plutôt que la Villa Médicis. Ce sont des témoignages respectueux de sa terre d'adoption que la sculptrice rapporte, des bustes et des statuettes.

70"19" QUIN 2, Niveau 3 - Arts

Regina Cassolo Bracchi : exposition, Bergame, GAMeC, du 28 avril au 19 septembre 2021

**Lorenzo Giusti, Paolo Campiglio, Chrisitne Macel, Lorenzo Sacchini, Chiara Gatti
GAMeC ; Centre Pompidou, 2021**

Monographie de référence de la sculptrice Regina (1894-1994), figure du second futurisme italien des années 1930, liée au Movimento Arte Concreta, dont l'œuvre méconnue apparaît comme l'une des plus fascinantes et novatrices du panorama artistique européen du XXe siècle. L'ouvrage vise à rendre compte de l'ensemble des dimensions d'une personnalité unique, restée à tort en marge de l'histoire et redécouverte aujourd'hui comme une figure complexe, expérimentale, multiple et poétique. La légèreté des matériaux, le dynamisme des formes, un langage fait de synthèses géométriques et d'abstractions lyriques donnent vie aux œuvres de Regina, associées à une pratique quotidienne déterminée et rigoureuse. Plus de deux cents œuvres – sculptures, mobiles, dessins, maquettes en papier et carnets de notes – structurent un parcours qui se déploie à travers les thèmes, les époques, les relations avec les mouvements d'avant-garde et les événements biographiques, de l'époque fasciste aux années de prospérité de l'après-guerre.

70"19" REGI 2, Niveau 3 - Arts

Sonja Ferlov Mancoba sculptures, dessins, collages : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, du 26 juin au 23 septembre 2019

Bernard Blistène, Jonas Storz

Editions Centre Pompidou, 2019

Ce catalogue d'exposition permet de découvrir l'oeuvre de l'artiste danoise Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) à travers une sélection de ses sculptures, dessins et collages. Évoluant en marge de tout, tant sur le plan artistique que personnel, Ferlov Mancoba a patiemment laissé infuser en elle un ensemble d'influences très diverses - depuis les arts africains, océaniques et précolombiens jusqu'au surréalisme danois, en passant par le travail d'Alberto Giacometti et les visions d'Antonin Artaud -, dont ses oeuvres portent la trace. Ayant longtemps vécu en France avec son époux, le sculpteur Ernest Mancoba, elle a construit une oeuvre qui magnifie le courage de l'être humain s'efforçant de rester debout, au sein d'un univers hostile. Sa vie durant, Sonja Ferlov Mancoba aura célébré les liens qui unissent les formes solitaires à tout ce qui les dépasse.

70"19" FERL 2

Barbara Hepworth : exposition, Paris, Musée Rodin, du 5 novembre 2019 au 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 oeuvre, 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

Alicia Penalba : vers l'envol

Frédéric Aubourg, Marie Guérinel, Pierre Wat Cohen & Cohen, 2021

Monographie présentant l'oeuvre de la sculptrice Alicia Penalba (1913-1982) née en Argentine et formée à Paris dans l'atelier d'Ossip Zadkine. A partir de 1951, elle se consacre uniquement à la sculpture non figurative puis, dans les années 1960, travaille sur des projets architecturaux. L'air et la lumière deviennent les fils conducteurs de sa quête artistique.

70"19" PENA 2, Niveau 3 - Arts

Alina Szapocznikow : Sculpture Undone 1955 - 1972 : exposition au WIELS Centre d'Art contemporain, Bruxelles, 10 septembre 2011 - 8 janvier 2012 ; Museum of Modern Art, New York, 7 octobre 2012 - 28 janvier 2013

Fonds Mercator, 2011

Alors qu'elle avait entamé sa carrière de sculpteur au lendemain de la guerre en adoptant un style figuratif classique, Alina Szapocznikow a reconceptualisé la sculpture en tant qu'empreinte non seulement de la mémoire, mais également de son propre corps. Interrompue par la mort prématurée de l'artiste en 1973 à l'âge de quarante-sept ans, sa carrière effective ne couvre pas deux décennies pourtant, Alina Szapocznikow (1926-1973) nous laisse en héritage des objets provocants qui évoquent le surréalisme, le nouveau réalisme et le pop art. Moulages de fragments de corps en polyester teinté, souvent métamorphosés en objets quotidiens tels des lampes ou cendriers; formes obtenues à partir de polyuréthane liquide solidifié; assemblages complexes qui peuvent incorporer des photographies, vêtements ou pièces d'automobile: les oeuvres fascinantes de l'artiste résonnent dans la culture actuelle d'une façon tout aussi merveilleusement personnelle que lors de leur création.

70"19" SZAP 2, Niveau 3 - Arts

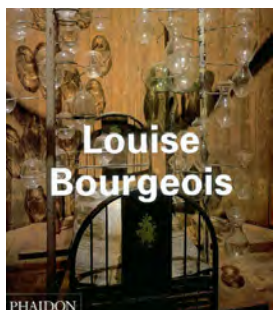
Simone Boisecq, la période sauvage : 1946-1960

Anne Longuet Marx, Antoinette Le Normand-Romain

Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018

Simone Boisecq (1922-2012) appartient à cette génération qui invente un chemin dans l'histoire de la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle, reposant les questions de la figuration et de l'abstraction. La période dite sauvage (1946-1960) fait l'objet de cet ouvrage qui réunit historiens de l'art et conservateurs engagés dans la redécouverte de cette artiste majeure.

70"19" BOIS.S 2, Niveau 3 - Arts

Louise Bourgeois

Robert Storr, Allan Schwartzman, Paulo Herkenhoff

Phaidon, 2004

Étude sur Louise Bourgeois (1911-2010), sculptrice influente, dont l'oeuvre 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 P. Herkenhoff.

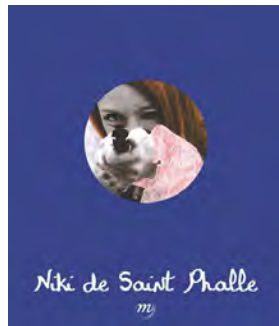
70"19" BOUR.L 2, Niveau 3 - Arts

Marie-Pierre Thiébaud, la forme-geste : exposition, Roubaix, La Piscine-Musée d'art et d'industrie, 19 octobre 2019-2 février 2020
Éditions Invenit ; Musée La Piscine, 2019

Formée à la sculpture par Ossip Zadkine, Marie-Pierre Thiébaud (1933-2010) collabore en 1967 et 1968, en Algérie, avec l'architecte Fernand Pouillon. La découverte du Sud algérien et de ses constructions traditionnelles aux volumes simples et à la décoration dépouillée influence durablement son art, imprégné par la lumière et par une connivence avec la matière et les matériaux (pierre, bronze, bois et plâtre, mais aussi terre, ciment ou papier). Ses architectures-sculptures épurées traduisent parfaitement le lien intime que Marie-Pierre Thiébaud entretient avec la nature, tandis que ses séries d'empreintes de doigts, paumes, mains, seins et ventres, véritables estampes du vivant, soulignent l'omniprésence du corps de l'artiste au sein du processus créatif.

70"19" THIE.M 2, Niveau 3 - Arts

Niki de Saint Phalle : exposition, Paris, Grand Palais, 17 septembre 2014-2 février 2015

Camille Morineau

Gallimard ; RMN-Grand Palais, 2014

Le parcours de Nikki de Saint-Phalle (1930-2002), plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice : sa nouvelle manière de peindre dès 1961, son inscription dans la mouvance des nouveaux réalistes, les objets qu'elle emprunte à la vie quotidienne pour explorer les représentations de la femme, à travers automates, films et assemblages mécaniques réalisés avec Jean Tinguely, etc.

70"19" SAIN.N 2, Niveau 3 - Arts

L'ouragane, 1948-1949 ©Adagp

Contemporaines, dans le sillage de Germaine Richier

Carole Solvay : (é)mouvoir sans bruit : 2000-2019

Richard O. Prum, Roger-Pierre Turine, Alain Chang, Adrien Grimmeau, Mercatorfonds, 2019

Ce livre est le premier à explorer l'oeuvre de la sculptrice belge contemporaine Carole Solvay (née en 1954). Au cours des 25 dernières années, en utilisant essentiellement des plumes et du fil de fer, elle a créé des sculptures d'une beauté éthérée, qui semblent défier la gravité. Cet ouvrage illustre plus d'une centaine de ses oeuvres, assorties de brèves citations de ses oeuvres littéraires

favorites, dues notamment à Carson McCullers, Sylvia Plath, Mahmoud Darwish, Fernando Pessoa et Yi Jing. Ces auteurs et bien d'autres ont inspiré l'oeuvre de Solvay et, par la combinaison de leurs citations et de ses sculptures, cette publication propose une ouverture exceptionnelle sur son art et sa pratique. Alain Chang est un designer et directeur artistique indépendant.

70"19" SOLV 2, Niveau 3 - Arts

Cristina Iglesias : exposition, Grenoble, Musée de Grenoble, 23 avril-31 juillet 2016

Guy Tosatto, Giuliana Bruno

Fage éditions ; Musée de Grenoble, 2016

Présentation d'un ensemble de travaux monumentaux réalisés par la sculptrice espagnole ces quinze dernières années : passage suspendu constitué de nattes en paille tressée, labyrinthe végétal, etc. L'ouvrage comporte une partie rétrospective documentée avec des textes de l'artiste.

70"19" IGLE 2, Niveau 3 - Arts

Erika Verzutti : exposition, Paris, Centre Pompidou, Galerie 3, 20 février-15 avril 2019

Ribeiro Pereira, José Augusto, Fernanda Brenner, Chris Sharp, Christine Macel

Éditions du Centre Pompidou, 2019

Présentation de l'exposition consacrée à la sculptrice brésilienne dont l'oeuvre témoigne de son intérêt pour la fonction des ready-mades naturels dans la sculpture. Son travail évoque une forme de bestiaire et de flore tropicale dont les formes organiques portent une connotation érotique. La scénographie de l'exposition, imaginée par l'artiste, se présente comme une extension des oeuvres.

70"20" VERZ 2, Niveau 3 - Arts

Initiales : Ilsa Genzken

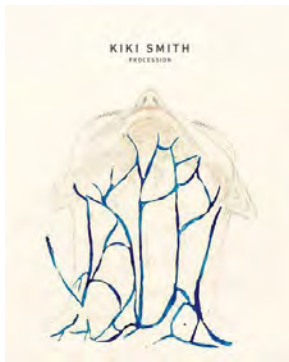
Emmanuel Tibloux, Eric Loret

École nationale supérieure des beaux-arts, 2018

Initiales est fière de consacrer sa onzième livraison à cette figure majeure de la sculpture contemporaine qu'est Ilsa Genzken. Pour fêter la plasticienne berlinoise, la revue met à l'honneur plusieurs générations d'artistes inspirés par l'univers de Genzken. Les travaux d'Alexandra Bircken, Camille Blatrix, Jean-Alain Corre, Audrey Dazelle, Rachel Harrison, Florence Schmitt, Armando Andrade Tudela, Sarah Tritz ... y entrent ainsi en dialogue avec le regard de critiques et de curateurs, tandis qu'une série d'articles théoriques examine l'œuvre de la sculptrice, depuis les Ellipsoïdes impeccables de 1976-1982

jusqu'aux récentes séries humoristiques de Néfertiti à lunettes, en passant par la réflexion sur l'espace social que traduisent ses nombreux projets architecturaux

70"19" GENZ 2, Niveau 3 - Arts

Kiki Smith : Procession

Petra Giloy-Hirtz, Kiki Smith

Prestel, 2018

L'artiste américaine Kiki Smith fait l'objet d'une grande exposition à la Haus der Kunst de Munich au printemps 2018. Des années 1980 à aujourd'hui, ce catalogue d'exposition revient sur le travail d'une artiste qui tire son inspiration des aspects politiques, sociaux, philosophiques et spirituels de la nature humaine dont elle rend compte par ses dessins, ses lithographies, ses sculptures, ses photographies, ses vidéos et plus récemment ses tapisseries.

Considérée comme l'une des plus ferventes représentantes du mouvement

artistique féministe, ses sujets se sont aussi tournés vers la mort, l'épidémie du SIDA ou les droits des animaux

70"19" SMIT.K 2, Niveau 3 - Arts

Lynda Benglis

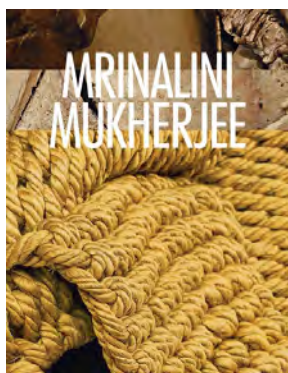
Andrew Bonacina, Bibiana K., Nora Lawrence

Phaidon Press, 2022

Depuis son arrivée à New York de sa Louisiane natale à la fin des années 1960, Lynda Benglis, sculptrice et artiste visuelle, a été reconnue pour avoir créé un ensemble d'œuvres révolutionnaires qui ont défié les conventions de la sculpture et de la peinture dans un monde artistique largement dominé par les hommes. Exploratrice infatigable de nouvelles formes et de nouveaux matériaux, l'approche gestuelle et formelle de la création artistique de Benglis l'a élevée au fil des ans au rang d'icône, son travail étant la preuve de la façon dont le processus peut

manier la matière souple et la laisser "prendre sa propre forme".

70"19" BENG 2, Niveau 3 - Arts

Mrinalini Mukherjee : exposition, The Met Breuer, The Metropolitan Museum of Art, New York, June 4-September 29, 2019

**Shanay Jhaveri, Naman Parmeshwar Ahuja, Grant Watson, Emilia Terracciano, Deepak Ananth
The Shoestring Publisher, 2019**

Cette monographie explore les travaux de la sculptrice indienne Mrinalini Mukherjee (1949-2015). Mukherjee travaille avec la fibre, faisant des incursions dans la céramique et le bronze, sans jamais avoir recours à un croquis, un modèle ou un dessin préparatoire. Dans l'Inde post-indépendante, Mukherjee est une artiste originale dont l'art reste indifférent aux engagements dominants de la peinture et du figuratif. Sa sculpture s'appuie sur une connaissance de la sculpture traditionnelle indienne et historique européenne, de l'art populaire, du design moderne, de l'artisanat local et des textiles. Nouer est le principal geste de la technique de Mukherjee.

70"19" MUKH 2, Niveau 3 - Arts

Rachel Labastie, *Les éloignées, Remedies* : expositions, Saint-Ouen-l'Aumône, Abbaye de Maubuisson, 3 octobre 2021-27 février 2022, Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 15 octobre 2021-13 février 2022

**Fabrice Biasino, Sybille Roquebert, Armelle Bonis
Lienart, 2022**

Un catalogue proposé à l'occasion de deux expositions simultanées à Saint-Ouen-l'Aumône et à Bruxelles, consacrées à l'artiste française contemporaine Rachel Labastie, installée en Belgique. Ses sculptures jouent sur des paradoxes et dénoncent volontiers l'aliénation mentale et physique en œuvre dans la société.

70"20" LABA 2, Niveau 3 - Arts

Ruth Asawa

**Tiffany Bell, Robert Storr
David Zwirner Books Editions, 2018**

Connue pour son vaste corpus de sculptures en fil de fer complexes et dynamiques, la sculptrice, éducatrice et activiste artistique américaine Ruth Asawa a défié les notions conventionnelles de matière 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, démontrant la pratique innovante d'Asawa dans l'héritage historique de l'art du XXe siècle.

70"19" ASAW 2, Niveau 3 – Arts

Rebecca Warren : exposition, Zürich, Kunsthalle Zürich, 3 avril-30 mai 2004

JRP Ringier, 2005

Connue pour ses figures féminines en terre mélangeant des références à la sculpture classique et à l'expressionnisme, Rebecca Warren (née 1965 à Londres) s'approprie des techniques et un domaine d'expression jusqu'ici exclusivement masculins. Les sculptures évoquent ainsi une sexualité féminine monstrueuse dans un canon expressif très marqué par la question du « genre ».

L'œuvre de Warren renvoie aussi bien aux maîtres de l'histoire de l'art (Degas, Rodin, Boccioni, Picasso, Fontana, les expressionnistes allemands et les néo-expressionnistes) qu'à Robert Crumb. Il rappelle aussi les travaux de Martin Kippenberger, les sculptures en argile de Fischli & Weiss, et l'agressivité visuelle des œuvres de Sarah Lucas, mêlant culture populaire et avant-garde, mouvements féministes et psychologisme.

70"20" WARR 2, Niveau 3 - Arts

Valentine Schlegel : Je dors, je travaille

Exposition. Brétigny-sur-Orge, CAC Brétigny. 2017

Presses du réel, 2021

Catalogue « bio-monographique » éclairant la démarche de l'artiste, sculptrice et céramiste Valentine Schlegel, dont la pratique, intimement liée à son quotidien, répond à une logique certaine : celle de créer ses propres conditions de vie. Réalisé par l'artiste Hélène Bertin suite à une recherche sur Valentine Schlegel, édité par Hélène Bertin et Charles Mazé & Coline Sunier.

746.14(44) BER

Sara Masüger : exposition, Clermont-Ferrand, Fonds régional d'art contemporain, 6 octobre 2018-6 janvier 2019

Jean-Charles Vergne

Frac Auvergne, 2019

La pratique de Sara Masüger est sculpturale, exclusivement orientée vers la représentation de corps et de fragments de corps qu'elle réalise en acrylate (un polymère dont l'aspect fini ressemble au plâtre), étain ou aluminium. Tous les éléments corporels visibles dans ses sculptures sont à l'échelle 1 et son œuvre ne comporte ni dessins, ni esquisses préparatoires, cette absence se justifiant par la source unique de toutes ses créations, son propre corps, dont les moindres parcelles servent de matrices depuis des années à la réalisation des sculptures. Les héritages et filiations sont assez évidents et clairement affirmés par l'artiste qui, sans la moindre hésitation, clame son admiration pour les œuvres d'Alina

Szapocznikow, de Louise Bourgeois ou de Hans Bellmer.

70"20" MASU, Niveau 3 - Arts

La sculpture, en quelques ouvrages de référence

Qu'est-ce que la sculpture moderne ? : exposition, Centre Georges-Pompidou, Musée national d'art moderne, 3 juillet-13 octobre 1986 **Editions Centre Pompidou, 1986**

L'exposition *Qu'est-ce que la sculpture moderne?* vient combler une lacune. A l'heure où la sculpture prend une place considérable dans la création contemporaine et que par le biais de commandes officielles elle s'impose dans l'environnement urbain, aucune grande exposition n'était venue en France faire le point sur la sculpture du XXe siècle et tenter d'en donner une définition actuelle.

734-8 QUE

DICTIONNAIRE INTERNATIONAL
SCULPTURE
MODERNE & CONTEMPORAINE

Dictionnaire international de la sculpture moderne et contemporaine

Alain Monvoisin, Nadine Coleno

Regard, 2008

1.500 entrées regroupant artistes connus et nouveaux talents du XXe siècle constituent cet ouvrage contenant des repères biographiques, une description formelle de l'oeuvre dans ses matériaux, ses techniques, ses procédures, ses structures, une analyse génétique, contextuelle et spécifique effectuée au plus près de la réalité concrète des pièces, des références à des oeuvres clés, etc.

734-8(03) MON, Niveau 3 – Arts

L'ABCdaire de la sculpture du XXe siècle

Caroline Cros

Flammarion, 2003

Présente la sculpture au XXe siècle à travers ses concepts de base, son vocabulaire spécifique, ses grands courants (cubisme, constructivisme, futurisme, art minimal) et ses figures marquantes.

734-8 CRO, Niveau 3 - Arts

Revue

Sculptures : Études sur la sculpture (XIXe-XXIe siècle)

Presses universitaires de Rouen et du Havre

Collection dirigée par Claire Maingon

Sculptures est une revue annuelle consacrée à la recherche en histoire de l'art dans le domaine de la sculpture à l'époque contemporaine. Centrée sur l'étude d'une temporalité associée à la naissance de la modernité, elle s'ouvre à des thématiques larges. Volontairement diachronique, la revue a pour ambition de montrer l'existence de créations et transformations, permanences et recyclages intellectuels, théoriques, pratiques dans le champ d'une discipline trop souvent cloisonnée entre académiques, modernes et contemporains, et trop souvent perçue comme repliée sur elle-même. Pourtant, de nombreux peintres, architectes, designers, performers, furent

et sont aussi des sculpteurs ; la sculpture partageant avec les autres expressions artistiques de nombreux desseins comme être le miroir d'un monde contemporain, exister dans l'espace vécu et habité, révéler une sensibilité peut-être universelle.

7(0) SCU, Niveau 3 - Arts

Le cheval à six têtes, 1954-1956 © Adagp