

Surréalisme

© Stokkete

Du 4 septembre 2024 au 6 janvier 2025, le Centre Pompidou célèbre le centième anniversaire de la fondation du Surréalisme. Galerie 1, niveau 6 du Centre Pompidou

Présentée dans la Galerie 1 au 6e étage du Centre Pompidou, l'exposition **Surréalisme** témoigne de la longévité exceptionnelle du mouvement surréaliste en présentant des œuvres de 1924 à 1966 issues des principales collections publiques et privées internationales.

Dans la lignée des expositions pluridisciplinaires qui ont marqué l'histoire du Centre Pompidou, elle s'attache à souligner l'intérêt des surréalistes pour la poésie, la littérature ainsi que pour le cinéma et la photographie.

Conçue selon le principe d'un labyrinthe, l'exposition déploie plusieurs chapitres thématiques autour d'une salle introductive consacrée au **Manifeste du Surréalisme** (1924) de Max Ernst :

Les « Mères »

Dans le second Faust, Goethe fait la description des « mères », ces créatures matrices de toutes les autres. Ce mythe sur les origines inspire largement l'œuvre d'Yves Tanguy, le premier selon André Breton « à avoir pénétré visuellement dans le royaume des Mères. » Les cosmogonies, les formes en gestation occuperont longtemps l'imaginaire surréaliste, comme en témoignent les œuvres de Kay Sage, Jacqueline Lamba, Eugenio Granell ou Barnett Newmann.

Forêts

Le siècle des Lumières a tenu la forêt responsable de toutes les perversions. Contre la raison qu'ils tiennent à l'origine du progrès technique et de l'échec de la civilisation, les surréalistes ont fait de la silva le parangon du subconscient et de la liberté. Les *Sous-bois* d'André Masson, les *Forêts* de Max Ernst, celles de Toyen ou encore *La Jungle* de Wifredo Lam échappent aux principes d'ordre et de mesure de la civitas.

Cosmos

Héritiers du romantisme allemand et du symbolisme, les surréalistes ont développé une poétique du cosmos. Au début des années 1940, Alexandre Calder et Joan Miro travaillent sur le thème des Constellations. L'intérêt des surréalistes pour la mythologie Hopi amène de nombreux artistes, comme Rufino Tamayo et Yves Laloy, à interroger le rapport de l'homme à l'espace. Lorsqu'au milieu des années 1950, à la faveur des expositions de la galerie L'Etoile scellée, le surréalisme se rapproche de l'abstraction, la cosmologie devient le thème privilégié des « nuagistes » de Jean Degottex à Marcelle Loubchansky.

Nuit

Lecteurs de Novalis, les surréalistes n'ont eu de cesse de célébrer L'Hymne à la Nuit. Dans *Nadja* (1928), Breton place la rencontre amoureuse sous le signe de la nuit : « J'ai toujours rêvé de rencontrer, la nuit dans un bois, une femme belle et nue... ». Le Paris nocturne que photographie Brassai est également le théâtre des passions humaines. Eloignées des lumières, qui sont aussi celles de la raison, les vues nocturnes occupent une place centrale dans l'œuvre de René Magritte.

Le sommeil de la raison ...

En 1924, dans le *Manifeste du surréalisme*, André Breton rend hommage aux découvertes de Freud sur le rêve : « L'imagination est sur le point de reprendre ses droits. » Dans les pages de *La Révolution Surréaliste*, peintres, poètes et écrivains retranscrivent leurs rêves, révolutionnant un genre littéraire ancien. L'état de conscience altéré qu'est le songe et l'imagerie onirique qu'il engendre sont au centre des œuvres de Salvador Dali, de Maurice Henry ou encore de Leonor Fini et Frantizek Muzika.

... engendre des monstres

Admirateur de Goya, Breton sait aussi que « le sommeil de la raison engendre des monstres ». A la fin des années 1930, la figure du monstre s'associe à la montée des fascismes (Maruja Mallo) puis à une civilisation occidentale incapable de contenir la folie meurtrière de la guerre (Max Ernst, Judit Reigl, Gunther Guerso). Parmi ces monstres, l'un d'eux, Minotaure, devenu l'emblème du Surréalisme, occupe une place centrale chez Pablo Picasso et André Masson.

Mélusine

« C'est elle que j'invoque, je ne vois qu'elle qui puisse rédimmer cette époque sauvage » écrit Breton dans *Arcane 17* (1944) au sujet de la fée Mélusine, figure mythologique qui identifie la femme aux forces de la nature et de la terre. Les surréalistes, en particulier les femmes du mouvement (Rita Kernn-Larsen, Meret Oppenheim, Eileen Agar), s'identifient fréquemment à ce personnage légendaire.

Souvenir du Paradis terrestre

Dans sa collection, André Breton conserve une pierre sur laquelle il a inscrit les mots « souvenir du paradis terrestre ». Celle-ci dit le fantasme d'un monde pré-civilisé pour les surréalistes. Les compositions de Baya, les paradis perdus peuplés d'animaux de Tarsila do Amaral ou les paysages haïtiens d'Hector Hyppolite évoquent à leur tour l'Arcadie.

Lautréamont (parapluies et machines à coudre)

Redécouvert en 1917, l'oeuvre d'Isidore Ducasse, dit le Comte de Lautréamont, devient une référence centrale pour les surréalistes. Sa définition de la beauté, celle de « la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie » rencontre une fortune durable. Au-delà des citations littérales dont s'amuse Man Ray ou Wolfgang Paalen, la rencontre arbitraire est au centre de l'esthétique surréaliste, préfigurée par l'oeuvre de Giorgio de Chirico.

Lewis Carroll

Louis Aragon puis André Breton ont largement contribué à la réception française de Lewis Carroll et de ses ouvrages *Alice au Pays des Merveilles* (1865) et *La Chasse au snark* (1876). Dans *l'Anthologie de l'humour noir* (1940), Breton consacre un chapitre à l'écrivain. Les mondes imaginaires de Marcel Jean, les ruptures d'échelle de Dorothea Tanning ou encore les créatures fabuleuses de Suzanne Van Damme sont autant d'éléments qui évoquent inmanquablement le monde fantastique d'Alice.

Chimères

Dans *L'Iliade*, le poète grec Homère décrit la Chimère : « lion par-devant, serpent par derrière, chèvre au milieu. » L'attrait des surréalistes pour l'animal mythique tient à sa nature même : par sa forme, elle s'impose comme le modèle d'un art surréaliste qui, des Champs magnétiques aux Cadavres exquis, témoigne de son goût pour toutes les formes littéraires ou plastiques dérivées du collage. De Kurt Seligman à Max Walter Svanberg en passant par Unica Zürn, la chimère peuple l'imaginaire surréaliste.

Entrée des médiums

En 1922, les poètes André Breton, Robert Desnos, René Crevel et Benjamin Péret se livrent à des séances d'écriture sous autohypnose, dites « période des sommeils ». Plus tard, la méfiance des surréalistes à l'endroit de la raison cartésienne, les conduits à s'intéresser aux sciences occultes comme l'astrologie et la divination (Dorothea Tanning). Les nombreuses oeuvres prémonitoires qui jalonnent l'histoire du Surréalisme (Victor Brauner, Giorgio de Chirico) et la notion de hasard objectif amènent Breton à s'intéresser aux artistes « spirites » comme Fleury-Joseph Crépin, Augustin Lesage ou Scottie Wilson.

La pierre philosophale

La magie a largement suscité l'intérêt des surréalistes. Réalisés pendant la guerre, les objets de contre-empoûtement de Victor Brauner et ses tableaux « magiques » protègent leur auteur pendant l'Occupation. Les oeuvres de Leonora Carrington et Remedios Varo représentant des alchimistes au travail disent leur goût pour l'ésotérisme. Dès 1938 avec le peintre chilien Roberto Matta apparaît le personnage du Grand Transparent, créature

« cristalline » inspirée par la Pierre philosophale, auquel Jacques Hérold consacre un hommage à l'occasion de l'exposition *First Papers of Surrealism* en 1942 à New York.

Les larmes d'Eros / L'Amour fou

Eros d'une part, la quête de l'Amour fou d'autre part, ont joué un rôle central dans l'imaginaire surréaliste comme en atteste la riche activité éditoriale et artistique du groupe autour des thèmes de l'amour et de la sexualité. Si d'Alberto Giacometti à Hans Bellmer, l'oeuvre du Marquis de Sade connaît une fortune constante, les oeuvres de Maria Martins, Ithell Colquhoun et la poésie de Joyce Mansour prouvent combien les femmes du groupe surréaliste ont largement exploré et réinventé ces thématiques.

Les artistes présents dans l'exposition

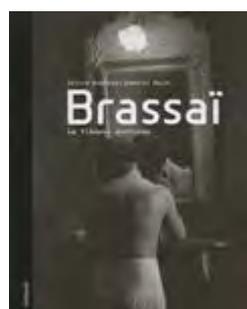
Eileen Agar : Angel of Anarchy

Whitechapel gallery, 2021

Eileen Agar est une figure souvent négligée mais cruciale du développement de la culture européenne du XXe siècle. Tout au long de ses 80 ans de carrière, elle a mêlé des éléments du cubisme et du surréalisme pour créer un style personnel unique imprégné d'intelligence, d'esprit, d'irrévérence et d'émotion à travers un siècle de bouleversements sociaux et politiques. D'abord connue grâce à ses liens avec des figures masculines du modernisme britannique et européen telles que Paul Nash, Ezra Pound, Roland Penrose et Paul Eluard, cette première grande étude de son œuvre la positionne sans conteste comme une artiste surréaliste pionnière et avant-gardiste

envers la création, la sexualité et l'histoire de l'art.

70"19" AGAR 2, Niveau 3- Arts

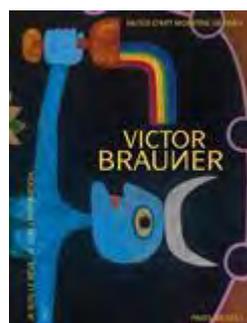
Brassaï, le flâneur nocturne

Sylvie Aubenas

Gallimard, 2012

Un ouvrage qui revient en détails sur le travail de Brassai durant les années 1930, plus particulièrement sur les clichés pris dans Paris, la nuit.

770 BRAS, Niveau 3- Arts

Victor Brauner : je suis le rêve, je suis l'inspiration : exposition musée d'Art moderne de Paris, du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021

Camille Morando, Radu Stern, Jeanne Brun

Paris Musées, 2020

Après avoir participé à l'effervescence artistique des avant-gardes, Victor Brauner rejoint le mouvement surréaliste en 1933 à Paris, avant d'en être exclu en 1947. Complétée par une biographie illustrée, cette monographie consacrée à l'artiste roumain regroupe plus d'une centaine de tableaux et de dessins, des essais de spécialistes ainsi qu'une anthologie de textes, dont certains inédits.

70"19" BRAU 2, Niveau 3- Arts

Claude Cahun : l'exotisme intérieur

François Leperlier

Fayard, 2006

Biographie et monographie de l'oeuvre littéraire et photographique de Lucy Schwob née en 1894, nièce de M. Schwob, elle adopte le pseudonyme de C. Cahun. Son activité littéraire est précoce : prose poétique symboliste, nouvelles revisitant l'image de la femme, essai sur son ambivalence. Photographe privilégiant l'autoportrait et le photomontage, elle participe aux activités du groupe surréaliste.

770 CAHU

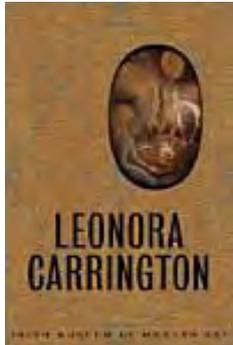

Alexandre Calder, un inventeur radical : Calder : exposition, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 21 septembre 2018-24 février 2019, Melbourne, National gallery of Victoria, 5 avril-4 août 2019

Musée des beaux-arts de Montréal ; 5 continents, 2018

Une rétrospective, composée d'une centaine d'oeuvres, dédiée au sculpteur américain et au caractère novateur de son art. Douze essais explorent les sources d'inspiration de l'artiste ainsi que les techniques dont il usa dans de nombreuses disciplines.

70"19" CALD 2, Niveau 3- Arts

Leonora Carrington : exposition Dublin, Irish Museum of Modern Art, "Leonora Carrington, The Celtic Surrealist"

DAP, 2013

Chronique visuelle évocatrice de la vie de Leonora Carrington vue à travers des intérieurs, des lieux internationaux et des photographies d'époque, ce livre entraîne le lecteur dans un voyage intime à travers les nombreux espaces qu'elle a habités et qui ont imprégné et hanté son art et les personnes qu'elle a connues. Longtemps sous-estimée, Carrington est désormais considérée comme l'une des artistes d'avant-gardes, non seulement dans l'histoire des femmes artistes mais aussi dans le surréalisme ; ses intérêts – le féminisme, l'écologie et l'art qui améliore la vie – sont désormais partagés par beaucoup.

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

Dalí : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou,

du 21 novembre 2012 au 25 mars 2013, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, du 23 avril au 2 septembre 2013

Editions du Centre Pompidou, 2012

Dalí demeure un paradoxe : figure magistrale de l'histoire de l'art moderne, il est certainement l'artiste le plus populaire et celui dont les images, devenue icônes, ont investi en profondeur la société. Il a marqué l'histoire du surréalisme par une peinture totalement originale et l'élaboration d'une méthode d'investigation de l'inconscient inédite, dite méthode paranoïaque-critique. Extravagant, endossant auprès du grand

public la figure du fou, Dalí demeure encore un artiste controversé, souvent dénoncé pour son cabotinage, son goût de l'argent, et ses prises de position politiques provocatrices. Dalí est par nature un antihéros.

70"19" DALI 2, Niveau 3- Arts

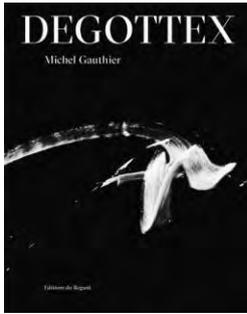

Giorgio de Chirico : la fabrique des rêves : exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 13 février - 24 mai 2009

Paris-Musées, 2009

Catalogue de l'exposition rétrospective sur l'oeuvre de G. de Chirico. Cent soixante-dix peintures, sculptures, œuvres graphiques et une sélection d'archives retracent le parcours singulier de l'artiste actif de 1909 à 1975. L'exposition vise à restituer l'unité de l'œuvre en portant un regard contemporain sur la mythographie fantastique née dans la fabrique des rêves chiriquienne : une métaphysique mutante et toujours opérante.

70"19" DECH 2, Niveau 3- Arts

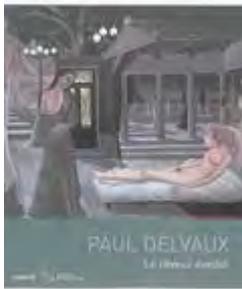

Degottex : du lyrisme à la matière

Michel Gauthier
Éditions du Regard, 2024

Cette monographie s'attache à rendre compte de la remarquable trajectoire décrite par l'œuvre de Jean Degottex (1918-1988) : au fil de près de quatre décennies, sa peinture est passée de l'abstraction lyrique, dont il fut l'une des figures majeures, à un radicalisme analytique et processuel qui la rendent proche de l'avant-garde picturale qui émerge à la fin des années 1960 et s'affirme au cours de la décennie suivante. En 1955, la peinture de Degottex devint l'objet d'un enjeu aux yeux d'André Breton qui entrevit en elle une possible issue abstraite de l'automatisme en peinture. Cette tentative d'affiliation de l'abstraction lyrique au surréalisme s'effectua en engageant l'œuvre de Degottex dans une relation avec l'Extrême-Orient et le bouddhisme zen qui lui aura paradoxalement permis de dépasser la conception expressive de l'abstraction lyrique au profit d'une peinture du signe et de l'écriture.

70"19" DEGO 2, Niveau 3- Arts

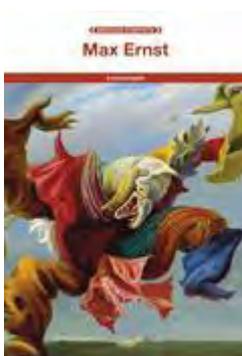

Paul Delvaux : le rêveur éveillé : exposition, Musée Cantini, Marseille, du 5 juin au 21 septembre 2014

Snoeck, 2014

Présentation des peintures et aquarelles de l'artiste et de son univers, habité par des personnages étranges et inquiétants qui évoluent dans des décors de zones urbaines, des ruines d'édifices antiques ou des gares. Apparentée au surréalisme et à l'art naïf, son oeuvre est caractérisée par la large place accordée à la sexualité et à l'inconscient.

70"19" DELV 2, Niveau 3- Art

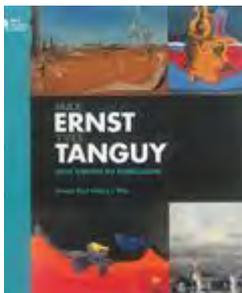

Max Ernst

Fage éd., 2023

Une sélection de 31 reproductions associées à des citations permet de s'initier à l'univers du peintre et sculpteur surréaliste français.

70"19" ERNS 1, Niveau 3- Arts

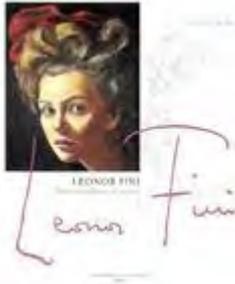

Max Ernst Yves Tanguy : deux visions du surréalisme : exposition], Musée Paul Valéry, Sète, 25 juin-6 novembre 2016

Itzhak Goldberg, Philippe Piguet
EMP ; Musée Paul Valéry, 2016

Étude croisée des œuvres de deux peintres majeurs du surréalisme Max Ernst (1871-1976) et Yves Tanguy (1900-1955) qui ont expérimenté les potentialités de l'inconscient dans le processus créatif.

70"19" ERNS 2, Niveau 3- Arts

Leonor Fini : métamorphoses d'un art

Webb, Peter

Impr. nationale éd. ; Actes Sud, 2007

Présentation de la vie et l'oeuvre de cette artiste (1908-1996). Etude ses sources d'inspiration dans la littérature, la philosophie, la peinture ancienne et contemporaine, sa technique picturale, ses débuts artistiques dans le Paris des années 1930, ses relations avec Mandiargues, Cartier-Bresson, Ernst, etc., ses thèmes de prédilection, ses décors et costumes pour le théâtre, etc.

70"19" FINI 2, Niveau 3- Arts

Jacques Hérold, 1910-1987, et le surréalisme : exposition, Marseille, Musée Cantini, 10 octobre 2010-17 janvier 2011

Silvana ed. ; Musée Cantini, 2010

Publié à l'occasion du centenaire de la naissance de Jacques Hérold, ce livre retrace son parcours, depuis ses premières tentatives picturales lors de son arrivée à Paris jusqu'à son adhésion au surréalisme en 1934, puis son évolution jusqu'aux années 1960.

70"19" HERO 2, Niveau 3- Arts

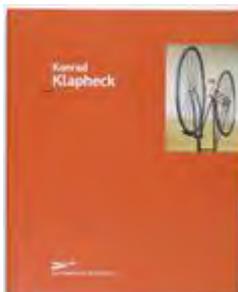

Valentine Hugo : écrits et entretiens radiophoniques suivi de Le surréalisme de Valentine Hugo

Actes sud, 2002

Un ouvrage rétrospectif sur l'oeuvre de l'artiste Valentine Hugo, liée aux ballets russes et au mouvement surréaliste, peintre, illustratrice, décoratrice de cinéma et de théâtre et qui a beaucoup écrit sur ses amis : Brancusi, Nijinski, Radiguet... A partir des années 50, elle a participé à des émissions radiophoniques comme témoin de la vie intellectuelle et artistique des années 1900-1950.

70"19" HUGO.V 1, Niveau 3- Arts

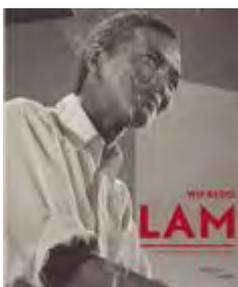

Konrad Klapheck : exposition, Strasbourg, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, 25 février-15 mai 2005

Ed. des Musées de Strasbourg, 2005

Retrace l'oeuvre du peintre allemand K. Klapheck, adepte de l'hyper-réalisme. Il peint des objets familiers ou issus de l'industrie à la manière du photoréalisme comme une mythologie personnelle dans laquelle il se représente ou représente ses proches.

70"19" KLAP 2

Wifredo Lam : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 30 septembre 2015 au 15 février 2016

Catherine David

Ed. du Centre Pompidou, 2015

Présentation de l'ensemble de l'oeuvre de Wifredo Lam, une oeuvre singulière qui mêle des formes de modernisme occidental à des symboles venus d'Afrique et des Caraïbes. L'ouvrage revient sur les sources d'inspiration de l'artiste et sur ses liens étroits avec Picasso ou le surréalisme. Il contient des photographies inédites et des fac-similés de lettres pour dresser un portrait de l'artiste.

70"19" LAM. 2, Niveau 3- Arts

Eli Lotar et le mouvement des images

Damarice Amao

Textuel, 2007

L'oeuvre de E. Lotar (1905-1969), photographe cinéophile, membre du surréalisme, adepte du cinéma d'avant-garde, pionnier du mouvement la nouvelle vision avec Germaine Krull, directeur de la photographie auprès de Luis Bunuel, est à l'origine de la modernité visuelle

770 LOTA, Niveau 3- Arts

Magritte : exposition, Paris, Galerie nationale du Jeu de paume, 11 février-9 juin 2003
Ludion ; Galerie nationale du Jeu de paume, 2003

L'oeuvre de René Magritte n'avait pas été présenté à Paris depuis vingt-trois ans. Cet ouvrage permet donc de mesurer l'importance de Magritte, figure majeure du surréalisme, dont l'oeuvre, en près d'un quart de siècle, n'a cessé de gagner en importance et en résonance. Depuis ses débuts décisifs, en 1925, jusqu'à sa mort, en 1967, peintures, gouaches, dessins, collages, photographies témoignent de la profusion et de l'évolution de la pensée créatrice de Magritte, fondée sur une interrogation constante des concepts de réalité et de représentation, sur l'analyse des relations entre ce que la peinture donne à voir et ce qu'elle signifie, sur le questionnement des rapports

entre les mots et les images, les objets et leur représentation, pour susciter chez le spectateur le "sentiment du mystère". Pour Magritte, en effet, "le mystère n'est pas une des possibilités du réel, le mystère est y ce qui est nécessaire pour qu'il y ait du réel".

70"19" MAGR 2, Niveau 3- Arts

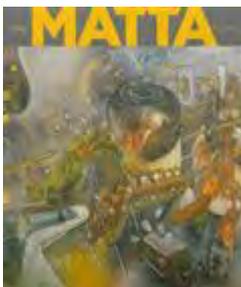

Le bestiaire d'André Masson, 1896-1987 : exposition du 6 avril au 5 septembre 2009, Musée de la poste, Paris

Musée de la poste ; Beaux-arts de Paris, 2009

Le catalogue de l'exposition présente l'oeuvre de l'artiste A. Masson, en particulier son regard sur le monde animal qui n'est ni celui d'un naturaliste ni celui d'un fabuliste : ses animaux s'affrontent en des combats meurtriers ou attaquent des personnages mythiques.

70"19" MASS 2, Niveau 3- Arts

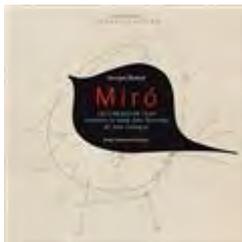

Matta, du surréalisme à l'histoire : exposition, Marseille, Musée Cantini, 15 février-20 mai 2013

Snoeck ; Musée Cantini, 2013

A l'occasion de la réouverture du musée Cantini de Marseille et dans le cadre de l'année Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, ce catalogue présente un artiste prolifique, né au Chili en 1911 et dont les oeuvres se distinguent par des formats exceptionnels.

70"19" MATT.R 2, Niveau 3- Arts

Miró : le crépuscule rose caresse le sexe des femmes et des oiseaux

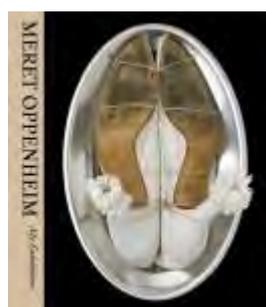
Georges Raillard

André dimanche éditeur, 2015

G. Raillard analyse l'oeuvre commune du poète André Breton et du peintre Joan Miró parue à New York, aux éditions P. Matisse, en 1959, sous le titre *Constellations*. Au cours de la conversation qui suivit la lecture, André nous expliqua que ces poèmes lui avaient été dictés par une double impulsion - esthétique et éthique. Esthétique car, les *Constellations*, leur unité dans la diversité, l'énergie vitale et plastique de ces

compositions, étaient pour lui l'un des moments les plus *joyeux* de l'oeuvre de Miró. L'épithète n'aurait pu être mieux choisie : ces gouaches de Miró sont un feu d'artifice surprenant, bien qu'il n'y ait rien d'artificiel en elles. La main du peintre a jeté sur la toile une poignée de graines, de germes, de couleurs et de formes qui s'accouplent, se séparent et bifurquent avec une gaieté à la fois génésique et fantastique.

70"19" MIRO 2, Niveau 3- Arts

Meret Oppenheim : my exhibition

Nina von Zimmermann

The Museum of Modern Art, 2021

"Personne ne vous donnera la liberté. Vous devez la prendre." Au cours de sa carrière protéiforme, Meret Oppenheim (1913-1985) a produit des corpus d'oeuvres pleins d'esprit et non conventionnels qui défient les catégorisations nettes de support, de style et de sujet. Ce catalogue d'exposition présente 200 oeuvres, depuis les débuts précoces de l'artiste suisse dans le Paris des années 1930 jusqu'à sa mort en 1985, en passant par son évolution artistique après la Seconde Guerre mondiale, qui l'a amenée à s'engager dans l'art pop, le Nouveau Réalisme et l'art conceptuel

international. Des essais examinent l'ensemble de l'oeuvre de l'artiste et son rôle actif dans l'élaboration du récit de sa vie et de son art.

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

Picasso

Dagen, Philippe (1959-....)

Hazan, 2008

A la fois biographique et réflexive, l'étude cherche à cerner le tempérament artistique, la modernité et l'oeuvre de Picasso. Elle montre comment à partir de matériaux, images, techniques, inventions, il donne forme picturale ou sculpturale à des passions ou pulsions.

70"19" PICA 2 1 et 2, Niveau 3- Arts

Man Ray

Foresta, Merry Amanda (1949-....) ; Mikriammos, Philippe
Gallimard, 1989

Pour la première fois, voici réunie en un livre l'oeuvre de Man Ray, artiste créateur et novateur en de multiples domaines : peintures, collages, objets, dessins, photographies, films, théories esthétiques ; près de trois cents oeuvres, pour la plupart jamais reproduites. Les auteurs, spécialistes dans les divers domaines de recherche concernant les milieux artistiques new-yorkais d'avant la Première Guerre mondiale, les mouvements dadaïste et surréaliste parisiens de l'entre-deux-guerres et la société des émigrés qui se retrouvent à Hollywood durant et après la Seconde Guerre mondiale,

retracent la vie et la carrière de cet artiste, né à Philadelphie, «américain» mais aussi «parisien», et dont la personnalité, aujourd'hui reconnue, occupe une place éminente dans l'histoire de l'art du XXe siècle

70"19" RAY. 2, Niveau 3- Arts

Judit Reigl

Marcelin Pleynet

A. Biro, 2001

Judit Reigl est née en Hongrie en 1923, a étudié à l'Académie de Budapest de 1941 à 1945, fait des voyages d'études en Italie de 1946 à 1948. Elle est arrivée à Paris en 1950 et vit à Marcoussis depuis 1963. Elle a été un moment proche du mouvement surréaliste. Sa peinture puissante et monumentale, mais pleine de subtilité, évolue par séries qui marquent des passages successifs.

70"19" REIG.J 2, Niveau 3- Arts

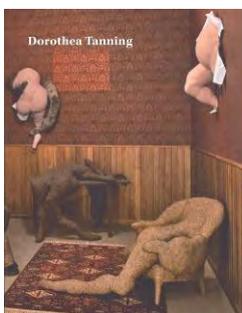

Yves Tanguy : l'univers surréaliste : exposition, Quimper, Musée des beaux-arts, 29 juin-30 septembre 2007, Barcelone, Musée national d'art de Catalogne, 25 octobre 2007-13 janvier 2008

Somogy, 2007

Yves Tanguy, considéré comme l'un des maîtres du surréalisme, fut une véritable star aux Etats-Unis où il s'exila de façon précoce. Cet ouvrage lève le voile sur sa vie privée et offre un panorama de sa création : peintures, dessins, cadavres exquis, livres illustrés pour Eluard, Breton ou Aragon, etc.

70"19" TANG.Y 2

Dorothea Tanning : Detrás de la puerta, invisible, otra puerta Exposition. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 2018. 2019 ; Exposition. Londres, Tate Modern. 2019

Museo nacional Centro de arte Reina Sofia, 2018

Pendant longtemps, elle n'a guère vécu que de la lumière réfléchie de Max Ernst, son compagnon. Bien plus jeune que le dadaïste cosmopolite qu'elle épouse en 1946, elle l'a largement dominé en longévité, dépassant les cent ans et lui survivant de près d'un demi-siècle. Quelques années après sa mort, elle obtient enfin la rétrospective définitive qui l'assoit comme une artiste à part entière, capable de passer du dessin à l'huile, des compositions surréalistes avec « femmes-enfants » et tournesols géants aux sculptures « molles » des années soixante, jusqu'aux décors pour les ballets de Balanchine. Une

installation onirique, *Chambre 202, hôtel du Pavot* est recrée pour l'occasion, hybride conceptuel de Raymond Roussel, Hans Bellmer et Louise Bourgeois.

70"19" TANN 2, Niveau 3- Arts

Parcours à travers de l'oeuvre de Clovis Trouille, 1889-1975

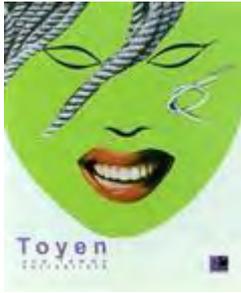
Clovis Prévôt

Actes Sud, 2003

Personnage emblématique de la Belle Époque, proche de Breton et de Dalí par son non-conformisme, Clovis Trouille a traversé le siècle sans pourtant figurer à sa juste place dans les livres d'histoire de l'art. Ses toiles d'un érotisme insolent, anticléricales et antimilitaristes, lui ont valu d'être boudé par la critique et foudroyé par la bourgeoisie. En solitaire inclassable qui préférait accumuler les scandales que sacrifier son art aux contingences d'une époque ou d'une école, il s'éloigna également des surréalistes en raison de leur mépris pour les maîtres anciens, tandis qu'il revendiquait l'héritage des grands peintres de la Renaissance. Certains voient à présent en lui un précurseur du Pop

Art par son utilisation quasi systématique de la photographie et des collages comme support de travail. Au-delà de l'audace de ses sujets, l'oeuvre subversive de Clovis Trouille a réussi à s'imposer par sa fantaisie, sa puissance onirique et son chromatisme exceptionnel.

70"19" TROU 2, niveau 3 – Arts

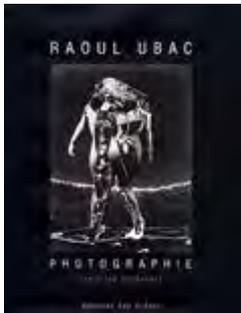

Toyen : une femme surréaliste : exposition, Saint-Étienne, 28 juin-30 septembre 2002, Musée d'art moderne de Saint-Étienne

Artha, 2002

Dans le cadre de la Saison tchèque, un hommage est rendu à Marie Cerminova (1902-1980) qui, sous le nom de Toyen, devient en 1934 l'un des artistes fondateurs du mouvement surréaliste tchèque et l'initiatrice avec Styrsky de l'artificialisme. Après la Seconde Guerre mondiale, elle se fixe à Paris mais, célébrée comme muse de Breton et Péret, elle a rarement été reconnue pour ses propres créations.

70"19" TOYE 2, Niveau 3- Arts

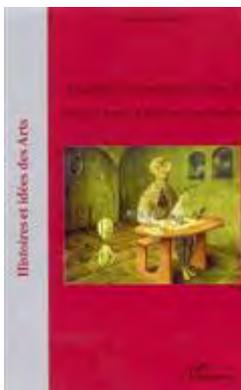
Raoul Ubac : photographie

Christian Bouqueret

Leo Scheer, 2000

Ouvrage regroupant les photographies, les notes, les légendes et les commentaires de Ubac, une biographie et une bibliographie détaillées, tous les textes du photographe, la liste des expositions et le détail des procédés photographiques. Ubac a été influencé par les surréalistes et a pratiqué la photographie de 1930 à 1945.

70"19" UBAC 2, Niveau 3- Arts

Remedios Varo, peintre surréaliste ? : création au féminin, hybridations et métamorphoses

Catherine García

l'Harmattan, 2007

Artiste espagnole contemporaine de Dali et de Bunuel, Remedios Varo vécut à Barcelone, Paris et Mexico. Son oeuvre réalise une alchimie entre classicisme, mysticisme et surréalisme : cultures précolombiennes, Bosch, Fra Angelico, Vermeer, Ernst. A la fois ludique et grave, inquiète et lumineuse, Varo explore les mythes, les langages et les images, le sujet féminin et la figure de l'artiste.

70"19" VARO 2, Niveau 3- Arts

Wols : histoires naturelles : exposition, Paris, Centre Pompidou, Galerie d'art graphique, 4 mars - 18 mai 2020

Ed Centre Pompidou, 2020

Présentation d'une centaine de dessins de Wols (1913-1951), mis en parallèle avec sa pratique d'autres arts comme l'écriture, la photographie et la peinture. Ils sont accompagnés de trois essais, d'une chronologie et d'un texte méconnu de Jean-Paul Sartre sur l'artiste, de son vrai nom Otto Wolfgang Schulze.

70"19" WOLS 2, Niveau 3- Arts

Unica Zürn : 1916-1970 : exposition, Paris, Musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, 31 janvier-31 mai 2020

Anne-Marie Dubois

In Fine éditions d'art, 2020

Présentation du parcours personnel de cette artiste et écrivaine allemande dont les dessins, les gravures, les écrits et documents témoignent de sa place dans la vie artistique et culturelle de son époque.

830"19" ZURN 6, Niveau 3- Langues et littératures

From Bauhaus to Buenos Aires : Grete Stern and Horacio Coppola : [exhibition, Museum of Modern Art, New York, May 17-October 4, 2015 ; Museum of Fine Arts, Houston, 2016]

Moma, 2015

Présentée au MoMA, cette exposition retrace la trajectoire de Grete Stern et Horacio Coppola. Formés à la photographie au Bauhaus de Berlin puis contraints d'émigrer en 1936 en Argentine, ils s'imposèrent rapidement comme les fondateurs d'une modernité visuelle révolutionnaire. Travaillant pour la presse et la publicité ils produisirent un abondant corpus d'images : la photographie de Coppola étant intimement liée à la ville de Buenos Aires, et celle de Stern très marquée par sa formation aux arts graphiques avec de nombreux photomontages en plus de portraits et de natures-mortes

77.49 FRO, Niveau 3- Arts

Chants exploratoires : Minotaure, la revue d'Albert Skira, 1933-1939 : exposition, Genève, Cabinet des estampes du Musée d'art et d'histoire du 30 novembre 2007 au 30 mars 2008

Véronique Yersin, Madeleine Amsler

JRP-Ringier ; Cabinet des estampes, 2008

Présente l'histoire de *Minotaure*, revue d'art publiée par Albert Skira de 1933 à 1939, en 13 numéros et 11 livraisons, à laquelle ont collaboré Picasso, Ernst, Bellmer, Dali, Eluard, Reverdy, Duchamp, etc.

704.407 MIN, Niveau 3- Arts

Quelques ouvrages généraux

La subversion des images : surréalisme, photographie, film : exposition, Centre Pompidou, 23-septembre 2009-11 janvier 2010

Marion Diez

Ed. du Centre Pompidou, 2009

À travers près de 500 reproductions d'œuvres et de documents visuels, des essais historiques et théoriques, ainsi qu'une anthologie de textes, ce livre a pour ambition de recenser et d'étudier les multiples utilisations de la photographie par les surréalistes. Il rassemble un large florilège des plus belles épreuves de Man Ray, Hans Bellmer, ou Claude Cahun, présente des œuvres peu connues comme les photomontages d'André Breton, Paul Eluard ou Antonin Artaud, et fait découvrir des corpus restés jusqu'alors confidentiels : les objets photographiques de Léo Malet, les montages d'images de Benjamin Fondane, les abstractions d'Artür Harfaux et bien plus encore. Reprenant les mots d'Arthur Rimbaud, les surréalistes voulaient « changer la vie ». Mais ils avaient compris que pour changer la vie, il fallait commencer par changer la vue, « C'est par la force des images, affirmait Breton, que [...] pourraient bien s'accomplir les vraies révolutions. »

77 SUB, Niveau 3- Arts

Le surréalisme et l'objet : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014]

Ed. du Centre Pompidou, 2013

Les objets jouent d'emblée un rôle essentiel dans les expérimentations surréalistes, qu'ils soient naturels ou manufacturés, banals ou exotiques., fortuitement découverts ou d'origine onirique. Arrachés à leur signification concrète originelle pour mieux révéler leur conscience poétique au sein de surprenants « objets à fonctionnement symbolique », ces « précipités de nos désirs » sont autant de bouleversantes machines à penser propres à exalter les forces psychiques chères au surréalisme et à troubler les frontières entre rêve et réalité.

704-733 SUR, Niveau 3- Arts

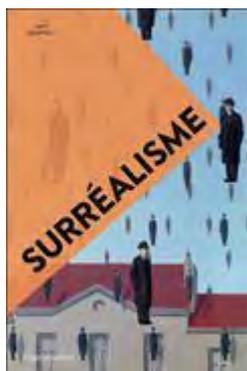
Le surréalisme et la peinture

André Breton

Gallimard, 1979

Essai publié en 1928 par le chef de file du surréalisme, en réaction à un article concluant à l'impossibilité d'existence d'une peinture surréaliste en raison des moyens techniques propres à la peinture qui excluent la spontanéité. Breton s'exprime sur les intentions théoriques du surréalisme dans la peinture, libre d'utiliser n'importe quelle forme ou figuration pour exprimer cette intériorité.

754-81 BRE, Niveau 3- Arts

Surréalisme

Amy Dempsey

Flammarion, 2019

Une introduction à l'art surréaliste à travers ses figures incontournables, ses œuvres marquantes et les lieux où les découvrir. L'auteure explore également ses codes et l'héritage qu'il a laissé.

704-733 DEM, Niveau 3- Arts

Surréalisme

Serge Fauchereau
Cercle d'art, 2002

Soixante-huit reproductions en grand format et en couleurs invitent à un parcours passionnant dans l'univers surréaliste. Un texte clair et précis évalue le sens et la portée des créations artistiques qui ont été engendrées par cette effervescence intellectuelle.

704-733 SUR, Niveau 3- Arts

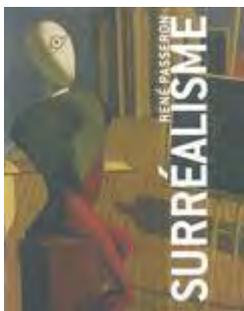

Surréalisme

Didier Ottinger
Ed. du Centre Pompidou, 2011

Présente les principaux représentants du mouvement surréaliste avec un texte chronologique et la reproduction de plus de 50 oeuvres.

704-733 SUR, Niveau 3- Arts

Surréalisme

René Passeron
Terrail, 2005

Panorama du surréalisme dans le monde de la Première Guerre mondiale à mai 1968. Présente les expérimentations surréalistes dans les domaines de la peinture, la sculpture, la littérature, la photographie ou le cinéma, ses grands représentants (Ernst, Miro, Magritte, Picasso, etc.) et son influence sur l'art contemporain.

704-733 PAS, Niveau 3- Arts

La révolution surréaliste : exposition. Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou-. 2002

Ed Centre Pompidou, 2002

L'ouvrage s'organise autour de chapitres thématiques et chronologiques dans lesquels s'intègrent les essais, les oeuvres et les images documentaires. Outre les oeuvres majeures de la peinture, des arts graphiques, de la photographie, etc., il offre une large place aux manuscrits et aux livres illustrés, soulignant ainsi les connexions instaurées par le surréalisme entre la peinture et l'écrit.

704-733 REV, Niveau 3- Arts

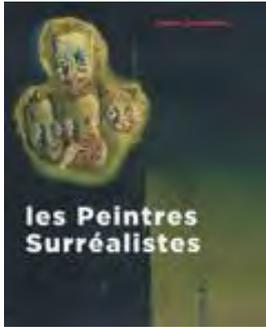

Les femmes dans le mouvement surréaliste

Whitney Chadwick
Thames & Hudson, 2002

Présentation des femmes qui ont dû s'opposer aux préjugés de leur temps pour acquérir leur identité artistique : L. Fini, L. Carrington, F. Khalo, L. Miller...

704-733 CHA, Niveau 3- Arts

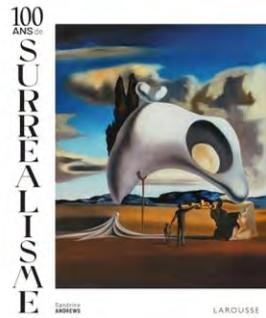
Les peintres surréalistes

Alexandrian

H. Graham, 2009

Essayiste, romancier, historien d'art et critique littéraire, Sarane Alexandrian a été très proche du mouvement surréaliste. Présentation alphabétique des peintres surréalistes, de Jean Arp à Unica Zürn en passant par René Magritte, suivie d'une galerie représentative de leurs œuvres.

754-81 ALE, Niveau 3- Arts

100 ans de Surréalisme

Sandrine Andrews

Larousse, 2024

A l'occasion du centenaire du surréalisme, l'auteure présente ce mouvement né au lendemain de la Grande Guerre, puisant ses racines dans l'inconscient, le rêve, la sexualité ou encore la violence. Elle évoque les artistes et les œuvres fondatrices en peinture, en littérature, en poésie, en photographie et au cinéma.

704-733 AND, Niveau 3- Arts

Catalogue de l'exposition

Surréalisme : exposition, Paris, Centre Pompidou, Galerie 1, du 4 septembre 2024 au 13 janvier 2025

Éditions du Centre Pompidou, 2024

250 chefs-d'œuvre du surréalisme, issus de collections publiques et privées internationales, sont présentés, témoignant de la longévité du mouvement et de la variété des thèmes ayant inspiré ses représentants. 150 documents et archives retracent également son évolution politique, entrecoupés d'extraits du Manifeste du surréalisme d'André Breton.

704-733 SUR, Niveau 3- Arts

Quelques ressources numériques

Cairn

La révolution surréaliste, pour en finir avec le vieux monde

Muriel Steinmetz

in *L'Humanité*, Hors-série, déc 2022

C'est à partir des ruines de l'esprit, après la guerre de 1914-1918, qu'un groupe de jeunes gens hyperdoués décident de créer un mouvement littéraire et culturel. Il y a Breton, Aragon, Soupault, Éluard. Entre Aragon et Breton, c'est un vrai coup de foudre....

Open édition

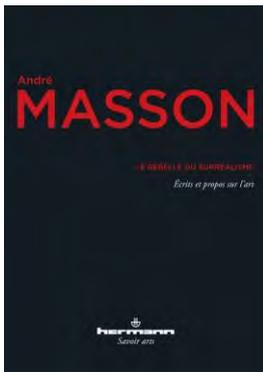
Odes à l'art de la côte Nord-Ouest. Surréalisme et ethnographie

Maïe Mauzé

dans ***Gradhiva***, revue du Musée du quai Branly

Cet article se propose d'examiner les rapports entre surréalisme et ethnographie à travers une série d'articles sur l'art et la culture de la côte Nord-Ouest (Amérique du Nord) publiés par les peintres Kurt Seligmann et Wolfgang Paalen, le critique d'art Georges Duthuit et André Breton, entre 1938 et 1950, à une époque où les surréalistes étaient reconnus pour leur expertise en matière d'art primitif. Une lecture attentive de ces textes montre l'étendue et la diversité du savoir ethnographique de leurs auteurs en dépit de leur absence de rigueur dans le traitement des faits ethnographiques à des fins poétiques et esthétiques. Critiqués par les ethnologues, les surréalistes se sont néanmoins interrogés avant eux sur le statut du mythe et de la parole comme mode d'expression littéraire dans les sociétés non occidentales ou encore sur les rapports étroits entre croyance au surnaturel et émotion esthétique.

Numérique premium

Le rebelle du surréalisme, Écrits et propos sur l'art

André Masson

Hermann, 2014

On l'a appelé « l'homme-plume » lors de sa première exposition de dessins, en 1924. C'est le poète Georges Limbour qui l'avait ainsi baptisé en souvenir de Paolo di Dono, surnommé « l'oiseau », et aussi à cause des beaux oiseaux qui peuplaient certaines de ses œuvres. L'homme-plume s'est envolé en 1987, à l'âge de 93 ans. Ce fut l'un des artistes les plus cultivés de sa génération. Fin connaisseur de poésie, de musique et d'art, intarissable sur l'art des grands maîtres du passé, il portait un regard curieux et amical sur d'innombrables sujets et sa conversation, où perçait la générosité et la bonté, était des plus enrichissantes. À lire cette anthologie, on mesurera l'étendue du savoir d'André Masson. On en retiendra surtout les tensions : en deçà comme au-delà du surréalisme, l'artiste se cherche à travers l'histoire d'une culture. Son parcours se situe dans les contradictions mêmes de l'humanisme contemporain et atteste de son statut d'artiste.