

Mondrian / De Stijl

Bibliographie sélective

novembre 2010

Du 1er décembre 2010 au 21 mars 2011, le Centre Pompidou consacre une rétrospective aux parcours croisés du mouvement De Stijl [Le Style] et de Piet Mondrian, sa figure magistrale. Pour accompagner cet événement, la Bpi présente à l'entrée du niveau 2 les catalogues de l'exposition, une revue de presse et une sélection de documents.

L'exposition du Centre Pompidou

L'exposition « Mondrian/De Stijl » propose à la fois la première rétrospective centrée sur les années parisiennes (1912-1938) de Mondrian et une approche nouvelle du mouvement De Stijl. Cette avant-garde néerlandaise, fondée par Mondrian et Theo Van Doesburg est une clef de lecture incontournable pour comprendre les sources de l'art du 20e siècle.

A partir d'une interrogation sur la peinture, De Stijl aborde tous les domaines de la création culturelle. Ce mouvement propose un projet de vie qui se concrétise par l'architecture, la conception des intérieurs, le design, un projet de ville animée par le cinéma et la publicité : un projet pour une communauté humaine où l'art est directeur.

Par un parcours croisé, l'exposition met en scène cette transdisciplinarité.

Catalogues de l'exposition

- *Mondrian*, Centre Pompidou, 2010
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]
Niveau 3 [Bureau Arts]
- *De Stijl, 1917-1931*, Centre Pompidou, 2010
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]
Niveau 3 [Bureau Arts]
- *Mondrian, de Stijl : album de l'exposition*
Centre Pompidou, 2010
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

Mondrian [1872-1944]

Tous les ouvrages de et sur Mondrian sont classés au niveau 3 à la cote [70 « 19 » MOND rangée 12

Sa vie

Piet Mondrian est un peintre et théoricien néerlandais, l'un des pionniers de l'abstraction avec Kandinsky et Malevitch. Ancien directeur d'une école primaire calviniste, il a pensé un temps devenir prédicateur. Il choisit finalement la peinture avec pour objectif de « changer le monde ». Il s'installe à Paris dès 1912 et y découvre les toiles cubistes de Picasso et Braque. Son passage aux Pays-Bas entre 1914 et 1919 lui permet de poursuivre ses recherches nourries par son expérience parisienne. Il y rencontre Van Doesburg avec lequel il fonde De Stijl. De retour à Paris, Mondrian poursuit sa quête plastique et codifie les principes de l'art abstrait. Devant la montée du nazisme, il émigre à New York en 1940. Il y fera évoluer son système orthonormé au sein d'un cercle de jeunes artistes américains formé autour de lui. Il meurt à New York en 1944.

Il a dit :

« Qu'est-ce que je veux exprimer par mon œuvre ? Rien d'autre que ce que cherche chaque peintre : exprimer l'harmonie par l'équivalence des rapports des lignes, des couleurs et des plans. Mais ceci de la façon la plus claire et la plus forte ». *Mondrian, 1934.*

Pour découvrir l'artiste

- *Mondrian* par Michel Seuphor
Ina, 1968, vidéo 5'04"
Michel Seuphor, critique d'art et peintre abstrait, raconte le parcours de son ami vers l'abstraction.
<http://www.ina.fr/video/I08053925/mondrian.fr.html>
Bpi [postes multimédias, rubrique A l'affiche]

● *Mondrian*, réalisation Dominique Mougenot
AK vidéo, 2003, vidéo, 55'
Film documentaire retraçant la vie et l'œuvre de Piet Mondrian
Niveau 2 [postes multimédias sauf Presse]
Niveau 3 [postes multimédias et Espace Films]

● *Mondrian : l'architecte de la peinture*
Nicolas Martin, Palette, 2010
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

● *Mondrian : 1872-1944*, Cercle d'art, 1995
Retrace la formation de Mondrian dans les Pays-Bas de la fin du XIXe siècle jusqu'aux compositions abstraites des années 1920 et 1930, en passant par des expérimentations néo-impresionnistes, symbolistes, fauves et cubistes.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

Ses écrits

● *Ecrits français*, édition de Brigitte Léal
Centre Pompidou, 2010
Articles publiés par l'artiste lors de son séjour en France, de 1912 à 1939.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

● *Réalité naturelle et réalité abstraite*, traduction de Michel Seuphor, Centre Pompidou, 2010
Reconstitution d'un texte publié en 1919 et 1920, dans la revue "De Stijl". A travers les échanges entre un peintre naturaliste, un peintre abstrait-réaliste et un amateur de peinture, Mondrian expose sa conception de la nature et de la peinture. Niveau 2 [en commande]

● *The new art, the new life: the collected writings of Piet Mondrian*, G.K. Hall, 1986
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 1]

Son œuvre complet

● *Mondrian complet* Marty Bax, Hazan, 2002
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

● *Piet Mondrian : catalogue raisonné*, Joop M. Joosten, Robert P. Welsh, Skira, 1998, 2 vol.
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

Catalogues d'exposition

● *Mondrian, de 1892 à 1914 : les chemins de l'abstraction*, RMN, 2002
Catalogue de l'exposition du Musée d'Orsay en 2002
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

● *Mondrian : the Transatlantic Paintings*
Yale University Press, 2001
Catalogue d'une exposition sur les peintures américaines
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

● *La Beauté exacte : de Van Gogh à Mondrian*
Paris-Musées, 1994
Catalogue de l'exposition du Musée d'art moderne de la Ville de Paris sur l'art des Pays-Bas au 20e siècle
Niveau 3 [754.27 BEA]

● *Mondrian from figuration to abstraction*
Thames and Hudson, 1988
Catalogue d'une exposition itinérante en 1987-1988
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

Et pour approfondir

● *Mondrian*, Cahiers du Musée national d'art moderne, n°114, 2010
Dossier consacré au pionnier de l'abstraction analysant notamment la composition et l'orientation dans sa peinture ainsi que ses œuvres transatlantiques.
Niveau 2 [en commande]

● *Mondrian et De Stijl*, Serge Lemoine
Hazan, 2010 [Niveau 2 à paraître]

● *Mondrian*, John Milner, Phaidon, 2004
Suit le cheminement du peintre et analyse sa pratique de l'observation, son abandon de tout naturalisme, vers une vision utopique. Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

● *Mondrian aux USA*, Virginia Pitts Rembert
Parkstone, 2002
Les années américaines de Mondrian (1940-1944).
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

● *Mondrian : the art of destruction*
Carel Blotkamp, Reaktion Books, 2001
Etude par C. Blotkamp, historien de l'art néerlandais.
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

● *Piet Mondrian*, Jacques Meuris
Nouvelles éditions françaises, 1991
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

● *Mondrian und De Stijl*, Galerie Gmurzynska,
1979 Niveau 3 [704.27 MON]

● *Piet Mondrian : sa vie, son œuvre*, Michel Seuphor, Flammarion, 1970
Offre "...une sorte de panorama d'une vie et d'une œuvre qui feront encore couler beaucoup d'encre et susciteront bien des disputes intellectuelles".
Niveau 3 [70 « 19 » MOND 2]

L'art abstrait au début du 20e siècle

● *La naissance de l'art abstrait* : dossier documentaire, Centre Pompidou
<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html>
Bpi [postes multimédias. rubrique A l'affiche]

- *Paris 1919-1939 : art et culture*

Vincent Bouvet, Gérard Durozoi, Hazan, 2009
Présente le Paris culturel, intellectuel et artistique durant l'entre-deux guerres.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

- *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes moderniste*, Rosalind Krauss, Macula, 1993

Une analyse de l'art contemporain, de Rodin à Pollock par une importante critique et théoricienne américaine, Comprend un chapitre sur la grille dans l'art.
Niveau 3 [704-8 KRA]

- *Fenêtre jaune cadmium ou les dessous de la peinture*, Hubert Damisch, Seuil, 1984

Un essai sur Mondrian : « L'éveil du regard », p. 54-73 par H. Damisch, philosophe et historien d'art.
Niveau 3 [754-81 DAM]

- *L'art abstrait*, Michel Seuphor

Maeght, 1971-1988 Niveau 3 [704-8 SEU]

Et aussi...

- *L'odyssée d'une icône : trois photographies d'André Kertész*, Anne de Mondenard, Actes Sud, 2006

En 1926, Kertész photographia l'entrée de l'atelier de Mondrian à Paris. Ce livre explore l'histoire de cette photographie célèbre. Niveau 3 [770 KER]

- *Yves Saint-Laurent*

Les Editions du Huitième jour, 2010
Pour la célèbre robe Mondrian...
Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

De Stijl (Le Style)

« Le but de la vie est l'homme, le but de l'homme est le Style ». *De Stijl*

Créés aux Pays-Bas en 1917, la revue et le groupe d'avant-garde De Stijl s'appuient sur les théories du néoplasticisme développées par Mondrian. La revue diffuse ce nouveau langage plastique : lignes droites et orthogonales, limitation des formes et géométrisation des volumes, usage des couleurs primaires rouge, jaune, bleu et des trois valeurs de base, noir, gris et blanc.

Le premier manifeste du groupe édité en 1918 appelle à un nouvel équilibre entre l'individuel et l'universel. Il milite pour la libération de l'art des contraintes du culte de l'individualisme.

Mouvement européen, De Stijl a aussi bien irrigué le Bauhaus en Allemagne que la culture française de l'entre-deux guerres.

De Stijl a cessé d'exister en 1932 : malgré sa brièveté, la force de sa théorie et de son action connaîtra une postérité considérable.

Sur le mouvement

- *De Stijl : 1917-1931 : visions of utopia*, Hans LC Jaffé, ed. Mildred Firedman, 1982

Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

- *De Stijl : the formative years*, MIT press, 1986

Niveau 3 [704.27 STI]

- *De Stijl : 1917-1931 : the dutch contribution to modern art*, Hans LC Jaffé, Harvard University Press, 1986

Niveau 3 [704.27 JAF]

- *The De Stijl environment*, Nancy J. Troy

MIT press, 1983 Niveau 3 [704.27 TRO]

- *De Stijl et l'architecture en France*, Mardaga, 1985

Niveau 3 [724.27 STI]

- *On European architecture : complete essays from Het Bouwbedrijf, 1924-1931*, Theo Van Doesburg,

Birkhauser, 1989 Niveau 3 [70 « 19 » VAND.T I]

- *Principes fondamentaux de l'art néo-plastique*, Theo Van Doesburg, Beaux-arts de Paris, 2008

Traduction de l'édition de 1925 avec une présentation au plus proche de la maquette originale. Essai essentiel dans l'histoire de l'art moderne.

Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

Les architectes et artistes

Autour de Van Doesburg, principal animateur et de Mondrian, principal théoricien, le groupe réunit des peintres (Bart Van der Leek, César Domela, Jean Gorin, le Belge Vantongerloo, le Hongrois Vilmos Huszar), des architectes (Oud, Robert Van't Hoff, Jan Wils puis Gerrit Rietveld) et le poète Antony Kok. Leur recherche commune est celle d'un vocabulaire plastique rigoureux et de nouveaux rapports entre l'art et son environnement : « tant que l'harmonie universelle ne sera pas réalisée, l'art devra en tenir lieu temporairement ». *Mondrian*

- *Van Doesburg & the international avant-garde: constructing a new world*, Tate modern, 2009

Catalogue de l'exposition à Londres.

Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

- *L'Aubette ou La couleur dans l'architecture*, Musée de Strasbourg, 2008

L'Aubette à Strasbourg est un bâtiment du 18e siècle, réaménagé dans les années 20 par Theo van Doesburg, Hans Arp et Sophie Taeuber. Cet aménagement fut une des réalisations les plus importantes de De Stijl, une oeuvre d'art totale, entre constructivisme et dada. Fermées et dégradées peu d'années après leur ouverture, les salles ont été restituées dans leur état d'origine en 2006. Niveau 2 [à l'entrée sur la table]

- *Theo Van Doesburg, peinture, architecture, théorie* sous le dir. de Serge Lemoine, Ph. Sers, 1990
Van Doesburg, peintre, architecte, éditeur, polémiste, principal acteur du mouvement De Stijl, fait circuler les idées nouvelles jusqu'au Bauhaus et dans le monde entier.
Niveau 3 [70 « 19 » VAND.T 2

- *Piet Mondrian und Theo van Doesburg : Deutung von Werk und Theorie*, Clara Weyergraf, W. Fink, 1979
Niveau 3 [70 « 19 » VAND.T 2

- *Gerrit Th. Rietveld 1888-1964 : l'œuvre complet*, Central Museum, 1992
Designer et architecte néerlandais. Sa fameuse chaise rouge et bleue, dont il fait évoluer le modèle de 1918 à 1924, incarne une utopie concrète des idées de De Stijl : expressions esthétiques à partir de formes élémentaires et de couleurs primaires.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table

- *J.J.P. Oud : Bauten und Projekte 1906 bis 1963*, Florian Kupferberg, 1984
Architecte néerlandais. Participe à la création de la revue « De Stijl ». Célèbre pour ses théories sur la standardisation du logement de masse. Fameux café-restaurant « De Unie » à Rotterdam (1925).
Niveau 2 [à l'entrée sur la table

- *Cesar Domela : typographie, photomontages & reliefs*, Musées de Strasbourg, 2007
Cesar Domela, peintre figuratif puis néoplastique, trouve sa voie dans la création de reliefs aux géométries baroques.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table

- *L'œuvre de Jean Gorin*, Marianne Le Pommeré Waser, 1985
Premier disciple français de Mondrian
Niveau 3 [70 « 19 » GORI 2

- *Bart van der Leek, 1876-1958 : à la recherche de l'image des temps modernes*, Inst. Néerlandais, 1980
Il est le moins connu du groupe De Stijl. Dès ses débuts, il a étudié cette liaison entre peinture et arts appliqués dont l'architecture.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table

- *Georges Vantongerloo*, Gallimard, 2007
Sculpteur et peintre belge. Sa seule œuvre totalement néoplasticienne (*Composition*, 1918) est conservée au Centre Pompidou.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table

Aux sources de la théorie

Les artistes De Stijl, en particulier Mondrian furent inspirés par le philosophe néerlandais Schoenmaekers. Celui-ci défend la compréhension de l'univers à partir de sa structure mathématique. Les critiques et historiens d'art s'interrogent aussi sur le rôle de la théosophie dans le néoplasticisme. Mondrian fut en effet membre de la Société de théosophie hollandaise. Influente dans les cercles

artistiques du début du 20e siècle, la théosophie est une doctrine spirituelle fondée sur la théorie de la sagesse divine, omniprésente dans l'univers et dans l'homme.

- Néoplasticisme in *Les mouvements dans la peinture*, Patricia Fride-Carrassat, Isabelle Marcadé, Larousse, 2010
Niveau 3 [751 FRI

- *Petite histoire de l'infini en peinture*
Pierre Schneider, Hazan, 2001
Généalogie des artistes de l'infini. En particulier, chapitre sur Mondrian : « Vision, division ».
Niveau 3 [75.01 SCH

- *Art abstrait : thèmes et formes de l'abstraction dans les avant-gardes européennes*
Jolanda Nigro Covre, Actes sud, 2002
Eclaire l'art abstrait européen à travers l'étude minutieuse de ses origines (entre 1905-1915) et met en évidence la démarche d'artistes engagés dans un art total.
Niveau 3 [704-7 NIG

- Théosophie et art aux Pays-Bas, Marty Bax in *La Beauté exacte : de Van Gogh à Mondrian*
Paris-Musées, 1994
Niveau 3 [754.27 BEA

Et encore ...

- *Le jardin moderne*, Jane Brown, Actes Sud, 2000
A travers le XXe siècle, les plus grands artistes et architectes ont joué un rôle important dans l'histoire du jardin moderne. Depuis De Stijl et Arts and Crafts, la recherche d'un espace de vie extérieur lié à la modernité a été poursuivie par un grand nombre de créateurs, de l'architecte Le Corbusier au sculpteur Isamu.
Niveau 3 [721.8 BRO

- *Vouloir, Lille 1925 : Del Marle, Kupka, Mondrian, Van Doesburg, Lempereur-Haut*
Snoeck-Ducaju & Zoon, 2004
Catalogue d'exposition sur le groupe Vouloir, mouvement d'avant-garde constitué à Lille dans les années 25 et qui s'est inspiré du constructivisme russe, de De Stijl et du Bauhaus.
Niveau 2 [à l'entrée sur la table

Pour aller plus loin

Une sélection d'articles sur *Mondrian et De Stijl* est aussi consultable sur la base d'articles numérisés **Bpi-Doc**.

Accès à partir des postes multimédias, puis cliquez sur l'onglet « Recherche documentaire »

Bibliographie réalisée par le Service des Documents Imprimés et Electroniques.