

Couleurs à l'œuvre dans la littérature et les arts

Bibliographie sélective

janvier 2013

Longtemps porteuses d'une valeur essentiellement conventionnelle ou symbolique, perceptible notamment dans les nombreuses expressions de la langue où on les rencontre, les couleurs sont devenues aussi objet de réflexion et source d'inspiration pour les artistes.

Qu'ils les abordent d'un point de vue théorique comme Goethe ou Kandinsky, ou qu'ils s'appuient sur leur pouvoir évocateur pour déployer un imaginaire, les couleurs sont un enjeu dans tous les champs artistiques : la peinture bien sûr mais aussi l'architecture, la photographie, la mode, la littérature...

Il arrive même qu'une couleur devienne l'unique matériau que l'artiste retravaille encore et encore, y puisant une inspiration toujours renouvelée, comme le fait Pierre Soulages avec le noir.

C'est pourquoi après un choix de titres généraux sur les couleurs, nous avons rassemblé autour de quelques couleurs en particulier les œuvres qu'elles ont inspirées et les pratiques qu'elles ont suscitées.

Sur la couleur...

Pour une première approche

- *Le dico des mots de la couleur : d'abricot à zoulou*, Colette Guillemard, Seuil, 1998
Bpi, niveau 1, **ENC D4 GUI**
2000 mots répertoriés avec leur histoire et leur étymologie, souvent inédite,

concernant uniquement les couleurs, dans l'infini des nuances, des mots de la langue courante, technique, aux inventions de l'imagination des poètes, écrivains, peintres, musiciens

- *La couleur dans tous ses éclats*, Bernard Valeur, Belin-Pour la science, 2011 (Bibliothèque scientifique)
Bpi, niveau 2, **535 VAL**

Des vêtements colorés à l'art pictural, en passant par les règnes animal et végétal, cet ouvrage présente 50 sujets, traités en double page, pour connaître l'origine, l'histoire, la perception, la synthèse des couleurs, etc. A obtenu le prix "Le goût des sciences" 2011.

- *Les théories de la couleur*, Paul Zelanski et Mary Pat Fischer, Thalia éditions, 2006
(Initiation à l'art)
Bpi, niveau 3, **7.157 ZEL**

Présente les principes scientifiques, technologiques et esthétiques de la couleur, ainsi que ses usages pratiques et les règles élémentaires selon les supports que ce soit dans les arts appliqués, les beaux-arts ou les nouveaux médias. Présentation théorique et pratique des couleurs fondamentales.

- *Couleur et culture*, John Gage, Thames & Hudson, 2008
Bpi, niveau 3, **7.157 GAG**
Fruit de 30 ans de recherche, ce livre est considéré par Michel Pastoureau comme l'ouvrage le plus important

jamais écrit sur l'histoire des couleurs. Cette histoire de l'art interroge toutes les grandes époques de la peinture, du vitrail, de la mosaïque et de la sculpture en Europe, de l'Antiquité au début du XXe siècle, à travers le questionnement des aspects techniques et scientifiques de la couleur dans les beaux-arts.

- *Comment regarder... Les couleurs dans la peinture* Yves Charnay, Hazan, 2011
Bpi, niveau 3, **75.02CHA**
Toutes les clés pour identifier le monde des couleurs et leur rôle

dans la peinture.

- *Sennelier : l'artisan des couleurs*, Pascale Richard, Chêne, 2012
Bpi, niveau 3, **75.02 RIC**
Histoire d'un fabricant de couleurs d'exception, à la renommée internationale. La boutique du quai Voltaire, à Paris, est une référence pour les artistes.

Théories et écrits d'artistes

- *Traité des couleurs*, Libero Zuppiroli, Marie-Noëlle Bussac, Presses polytechniques et univ. romandes, 2012

Bpi, niveau 2, **535(091) ZUP**

Ce traité des couleurs est né de l'éparpillement de connaissances résultant de la quête sur la nature des couleurs, les phénomènes qui les créent. Cette synthèse va des théories d'Aristote aux récents développements en optique ou en physiologie, et des pratiques artisanales les plus anciennes aux toutes dernières modélisations mathématiques.

- *Couleurs & théories* : anthologie commentée, Maurice Elie, Ovidia, 2009

Bpi, niveau 2, **189 ELI**

En spécialiste de l'histoire des idées sur la couleur, M. Elie construit des relations entre les différents champs et suscite des récurrences suggestives à partir des réflexions de Goethe, de peintres et de savants

- *Art et science de la couleur : Chevreul et les peintres, de Delacroix à l'abstraction*, Georges Roque,

Gallimard, 2009 (Tel)

Bpi, niveau 3, **75.02 ROQ**

La théorie des couleurs de Chevreul et sa réception en Europe par les philosophes, les penseurs et les peintres mais aussi par les poètes comme Baudelaire sont étudiées. Une seconde partie décrit l'aspect technique du problème, rencontré notamment par les impressionnistes et les solutions personnelles que chacun a su apporter.

- *Traité des couleurs, accompagné de trois essais théoriques*, J. W. Goethe, Triades, 1990

Bpi, niveau 3, **830"17" GOET 2**

Un des textes fondamentaux de l'œuvre scientifique de Goethe, génie de l'observation de la nature dont la conscience contemporaine découvre peu à peu l'importance.

- *De la loi du contraste simultané des couleurs ...*, Eugène Chevreul, L. Laget, 1969

Bpi, niveau 3, **75.02 CHE**

A l'usage du peintre, le chimiste E. Chevreul théorise la couleur propre d'un objet : le ton local. Celui-ci, selon Chevreul, n'existe pas en soi, mais il est dépendant de la couleur des objets environnants. Ainsi toute couleur perçue appelle sa complémentaire pour exister. L'œil a tendance à appeler la couleur manquante, la complémentaire pour former un équilibre neutre dans notre cerveau. Ce principe a été utilisé par les impressionnistes et les pointillistes et a profondément inspiré Robert Delaunay.

- *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Kandinsky, éd. Ph. Sers, Denoël, 1988 (Folio)

Bpi, niveau 3, **70 "19" KAND 1**

Ecrit en 1910, alors que l'artiste venait de peindre son premier tableau abstrait, nourri des observations et des expériences accumulées peu à peu, ce livre compte parmi les textes théoriques essentiels qui ont changé le cours de l'art moderne.

- *L'interaction des couleurs*, Josef Albers,

Hachette, 1974 Bpi, niveau 3, **70"19" ALBE 1**

Cet ouvrage, paru en 1963, constitue le compte-rendu d'une méthode novatrice d'étude expérimentale et d'enseignement de la couleur. J. Albers (1888-1976) a étudié les couleurs dans leurs interactions respectives et dans leur interdépendance, a remis en cause les notions traditionnelles du goût et a amélioré la manière dont les couleurs sont utilisées et perçues dans l'art.

- *Art de la couleur : approche subjective et description objective de l'art*, Johannes Itten

Dessain et Tolra, 1981 Bpi, niveau 3, **75.02 ITT**

Ce livre aborde point par point les problèmes fondamentaux que pose la couleur (les couleurs en physique, la réalité des couleurs et effet coloré, l'harmonie des couleurs, les accords subjectifs des couleurs...) et facilite la compréhension de la création artistique.

Etudes

- *La couleur, les couleurs : XIes Entretiens de La Garenne-Lemot*, sous la dir. de Jackie Pigeaud,

Presses universitaires de Rennes, 2007

Bpi, niveau 3, **81.092 COU**

Etudes sur la rhétorique des couleurs, l'esthétique du sublime, la fonction sociale des usages symboliques de la couleur et la subversion des hiérarchies instituées par d'autres usages plus ou moins déviants, la couleur comme vecteur du désir, la dialectique du blanc et du noir, l'articulation entre lumière, ombre et couleur.

- *Les couleurs et les mots*, Jacques Le Rider

PUF, 1997

Bpi, niveau 3, **81.092 LER**

Comment peindre avec les mots et comment dire les couleurs ? La diversité et la multiplicité des objets colorés restent-elles hors d'atteinte pour l'écriture et pour la parole ? La peinture s'est émancipée de la littérature, le texte semble aveugle en regard du tableau et l'écrivain frappé de cécité, tel Homère, auquel se réfère Lessing dans le traité inspiré par la sculpture du Laocoon.

- *L'écriture colorée ou Je vous aime en rouge : sur une dimension nouvelle de l'écriture : la couleur*,

Albert Memmi, Périphe, 1986

Bpi, niveau 3, **846.1 MEMM 4 EC**

Par-delà un procédé littéraire d'écritures colorées on aboutit à une classification des langages et à une éthique de l'écrit. Pour Albert Memmi, chaque registre du texte écrit (langage de la vérité, de la fantaisie, analogique..) devrait correspondre à une couleur exprimant le degré de vérité du texte.

- *Couleurs, travail et société : du Moyen âge à nos jours*, sous la dir. M. Pastoureau, Somogy, 2004

Bpi, niveau 3 **944.3 COU**

A travers l'étude de six couleurs (jaune, bleu, noir, blanc, rouge, vert),

cet ouvrage montre les liens anciens et étroits que le département du Nord entretient avec les couleurs. Illustré de documents d'archives, d'enluminures, de publicités, d'objets, il fait revivre le monde des métiers de la couleur, sa fabrication, son utilisation et sa signification dans divers domaines.

- *Chromo-architecture : l'art de construire en couleur*, Marie-Pierre Servantie, Alternative, 2007 Bpi, niveau 3, **72.24 SER**

Une réflexion théorique et pratique sur l'application de la couleur dans

l'environnement, l'urbanisme et l'architecture à partir des exemples tirés de projets, de références de chantiers et de réalisations concrètes.

- *Couleur, graphisme et architecture : design contemporain*, Roberto Bottura, Links, 2010

Bpi, niveau 3, **72.20 BOT**

Une approche de l'utilisation de la couleur et du graphisme dans l'architecture contemporaine illustrée

d'une sélection de projets.

- *La couleur dans la ville*, Larissa Noury, pref. Michel Pastoureau, Moniteur, 2008

Bpi, niveau 3, **72.24 NOU**

Panorama de la couleur appliquée à l'architecture dans le monde en s'appuyant sur les principales tendances artistiques. Description des outils d'analyse de la couleur au service des architectes, en particulier le Natural Color System (NCS). Des méthodes et des exemples d'application, notamment, avec le Centre de la couleur à Moscou, Tom Porter à Oslo ou Giovanni Brino en Italie.

- *Color photography : portrait, nature morte, nu, paysage*, Gabriel Bauret, Assouline, 2005

Bpi, niveau 3, **77 BAU**

Cet ouvrage jette les bases d'une nouvelle esthétique de la couleur, de l'autochrome à la photographie numérique en passant par le cibachrome .

- *Le ciel est bleu : une histoire de la photographie couleur*, Nathalie Boulouch, Textuel, 2011

Bpi, niveau 3, **77 BOU**

Entre défi technique et enjeu esthétique, la couleur en photographie a longtemps peiné à

trouver sa place dans le cadre de la photographie artistique dominée par le noir et blanc. Son histoire est celle d'une marginalisation initiale et d'une lente

légitimation jusqu'à la reconnaissance de sa valeur culturelle et artistique.

Couleurs à l'œuvre

- *Eléments*, Jean Métellus, Janus, 2008

Bpi, niveau 3, **848 METE 4 EL**

Dédiés aux éléments naturels, air, terre, eau, feu, ces vers sont suivis d'une série de poèmes sur les couleurs, de l'orangé à l'indigo en passant par le blanc ou le violet.

- *Deux couleurs existent au monde, le vert est la seconde : voyage en compagnie de Vincent*, Serge Atzeni ; trad. de l'italien par Marc Porcu

La Passe du vent, 2003

Bpi, niveau 3, **850"19" ATZE 2**

Recueil de poèmes posthumes de Sergio Atzeni sur la quête d'identité d'un peuple à travers l'histoire. Relate son voyage européen à travers la fable et le blues jusqu'à ce qu'il croise le regard de Vincent Van Gogh et en imprègne ses poèmes.

- *Ode à la ligne 29 des autobus parisiens*, Ed. Attila, 2012

Bpi, niveau 3, **840"19" ROUB 4 OD**

Noir, rouge, bleu, vert, violet, marron... Pour faciliter la lecture, la règle typographique suivante a été adoptée : à chaque profondeur de parenthèses correspond une couleur et un décrochement dans la ligne, orchestrant ainsi une sorte de polyphonie visuelle dans ce texte d'hommage à la ligne 29 des autobus parisiens.

- *Couleurs*, Remy de Gourmont, Mercure de France, 1915-1925, dans : *Gallica*

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k80504c.r=.langFR>

Chacune des 13 nouvelles du recueil dresse le portrait d'une femme dont le caractère est en relation avec la couleur qui donne le titre à la nouvelle.

- *Créations dans : Histoires pour Matisse*, A.S. Byatt

Flammarion, 1987

Bpi, niveau 3, **820"19" BYAT 2**

Debbie et Robin se sont rencontrés aux Beaux Arts et se sont mariés. Elle a renoncé à l'art et travaille dans un journal, il est artiste peintre et attend qu'une critique d'art vienne voir ses oeuvres. Il ne supporte pas les tenues bariolées de Mrs Brown, la domestique, et n'hésite pas à la sermonner sur l'harmonie des couleurs, jusqu'au jour où...

- *Le Centre Pompidou mobile présente la Couleur : dossier pédagogique*, 2011

[http://mediation.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID4EEC395A4C49A162C12578AB0029B49B/\\$file/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf](http://mediation.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID4EEC395A4C49A162C12578AB0029B49B/$file/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf)

La couleur dans l'art du 20e siècle : des couleurs primaires à la couleur seule. Propose une synthèse des théories de la couleur et une bibliographie sélective.

- *Le monochrome : dossier pédagogique* du Centre Pompidou, 2012

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html>

Tout au long du XXe siècle, de Malevitch à Yves Klein, des artistes ont renouvelé radicalement leur pratique artistique en réduisant la peinture à une seule couleur. Ce dossier propose un parcours dans les collections du Musée national d'art moderne et une bibliographie sélective.

- *Accords chromatiques : histoires parisiennes des architectures en couleurs 1200-2010*, Simon Texier, 2008 Bpi, niveau 3, 72.24 TEX

Il est possible que l'architecture de ce début de XXIe siècle soit la plus colorée jamais produite jusqu'alors ; et ce seul constat impose que l'on s'interroge sur les origines et les développements de ce phénomène, dans une ville historiquement considérée comme monochrome ou presque : Paris.

- *Lumière et architecture*, Chris van Uffelen, Citadelles et Mazenod, 2012 Bpi, niveau 3, 72.24 UFF

En architecture, la lumière est une composante fonctionnelle et esthétique majeure et révèle les formes et les couleurs. Elle est indispensable à la mise en valeur d'un édifice ou d'un intérieur. Ces dernières années, son utilisation est devenue plus créative, plus vivante que jamais.

- *Jardin météorique : pluies de couleurs* Centre international d'art verrier, 2005 Bpi, niveau 3, 721.8(44) JAR

" Entre le carré bleu pur que découpe la fenêtre et les dix mille triangles jaune d'or de mon ginkgo c'est une sorte d'accord provisoirement parfait (Pour le cercle rouge attendre un coucher) ". Gérard Haller

- *Chemins de couleur : voyage en tie & dye*, textes réunis par Françoise Cousin, Musée du quai Branly, 2008 Bpi, niveau 3, 743.4 CHE

Après une description technique du tissu teint à réserves, cet ouvrage offre des exemples

de tie & dye venant d'Afrique, des Andes préhispaniques, du Mexique, d'Inde, de Chine, du Japon ou encore de Vanuatu. Il montre aussi la fonction sociale de ces tissus et l'organisation sociale des sociétés qui les créent

- *L'ornement polychrome : cent planches en couleurs contenant environ 2000 motifs de tous les styles : art ancien et asiatique, Moyen âge, Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles ; recueil historique et*

pratique, Auguste Racinet, Bookking, 1988

Bpi, niveau 3, 74.04 RAC

Réimpression de l'édition de 1869 qui reprend les planches en couleurs de tous les styles de l'ornement depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle

- *Louis Comfort Tiffany : couleurs et lumières*, dir. Rosalind Peppal, Skira-Flammarion, 2009

Bpi, niveau 3, 745.34 TIF

Grâce à ses vases, lampes, vitraux, bijoux et autres mosaïques en verre opalin ou en verre favrile, Louis Comfort Tiffany (1848-1933) est l'un des artistes majeurs de l'Art nouveau : lignes, courbes, taches lumineuses et opalescence, univers à la fois fantastique et inspiré par la nature

...et sur quelques couleurs

Bleu

- *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXIe siècle : Le bleu*, Annie Mollard-Desfour, CNRS Editions, 1998

Bpi, niveau 3, 84.3 MOL

- *Une histoire de bleu*, Jean-Michel Maulpoix, Mercure de France, 1992

Bpi, niveau 3, 840 "19" MAUL.J 4 HI

"Indéfiniment, le bleu s'évade. Ce n'est pas, à vrai dire, une couleur. Plutôt une tonalité, un climat, une résonance spéciale de l'air. Un empilement de clarté, une teinte qui naît du vide ajouté au vide, aussi changeante et transparente dans la tête de l'homme que dans les cieux." Ainsi, *Une histoire de bleu* égrène en neuf chapitres une méditation poétique autour de la couleur bleue.

- *Bleu, histoire d'une couleur*, Michel Pastoureau, Seuil, 2000 Bpi, niveau 3, 7.157 PAS

La couleur bleue dans les sociétés occidentales, depuis la haute Antiquité jusqu'à nos jours.

- *Le bleu de l'été : Matisse*
RMN, 2000
Bpi, niveau 3, 70 "19" MATI 2
Des bleus de la Méditerranée à ceux de son voyage à Tahiti. "Les couleurs ont une beauté propre qu'il s'agit de préserver comme en musique on cherche à conserver les timbres."

- *Yves Klein : au-delà du bleu*, Jacques Bouzerand, A Propos, 2006
Bpi, niveau 3, 70 "19" KLEI 2
En 1957, le bleu devient sa couleur de prédilection. Il fait breveter la formule sous le nom d'IKB (International Klein Blue). "Par la couleur, j'éprouve une identification totale avec l'espace ; je suis réellement libre".

- *Monory : 72-08*, texte Frédéric Bonnet, Maeght, 2008
Bpi, niveau 3, 70 "19" MONO 2
Le bleu est la couleur préférée de l'artiste qui puise ses sujets dans sa vie personnelle, dans l'univers du polar. C'est un bleu nuit, un bleu lune, un bleu écran.

- *Faiences d'azur*, Michael Barry, Imprimerie nationale, 1995
Bpi, niveau 3, 723.96 BAR
"Le premier éclat bleu se détacha des sables avant de se distinguer du ciel [...] Les deux coupoles de la mosquée, entourées des bulbes mineurs des minarets eux aussi nappés de violentes céramiques turquoises, se métamorphosaient en nuances passant du vert à l'azur puis à l'outremer, selon le zénith ou le déclin des heures, en reflétant les humeurs du ciel. "L'ouvrage réunit les coupoles célestes et les parois vernissées de l'Islam médiéval, échappées aux bourrasques du désert et des hommes : mosquées, mausolées, écoles coraniques et forteresses d'Afghanistan, d'Ouzbekistan, d'Iran, de Turquie, du Pakistan et de l'Inde.

- *Lisbonne avant le tremblement de terre de 1755 : le panneau de Lisbonne du Musée national de l'azulejo*, Chandeigne, 2005
Bpi, niveau 3, 746.14(469) LIS

- *Sublime indigo*, sous la dir. de Françoise Viatte, Madeleine Pinault, Musées de Marseille, 1987
Bpi, niveau 3, 743 SUB

- *Pourquoi la mer est-elle bleue ?* Pierre Laszl
Éd. le Pommier, 2002 (Les petites pommes du savoir)
Bpi, niveau 2, 5(076) PET
Hypothèses visant à expliquer la couleur bleue de la mer (le reflet du ciel, la couleur du fond des mers ou de l'eau elle-même, la lumière, etc.) accompagnées de processus expérimentaux

Rouge

- *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle : Le rouge*, Annie Mollard-Desfour
CNRS Editions, 2000
Bpi, niveau 3, 84.3 MOL

- *Rouge avril*, Hélène Lanscotte
L'Escampette, 2011
Bpi, niveau 3, 8 CNL 1
"Il n'y a pas que le sang qui saigne mais l'écarlate de la joue qui se profile dans une gifle de vent et toutes ces colères qu'on les dirait des fruits suspendus à des arbres". Dans ces courts poèmes où la couleur rouge est omniprésente, l'auteur tente de trouver des bribes de réponses à ses questionnements.

- *Mon nom est Rouge*, de Orhan Pamuk
Pamuk, Gallimard, 2001
Bpi, niveau 3, 894.35 PAMU 4
Istanbul, en cet hiver 1591, est sous la neige. Mais un cadavre, le crâne fracassé, nous parle depuis les puits où il a été jeté. Il connaît son assassin, de même que les raisons du meurtre dont il a été victime : un complot contre l'Empire ottoman, sa culture, ses traditions et sa peinture. Car les miniaturistes de l'atelier du Sultan, dont il faisait partie, sont chargés d'illustrer un livre à la manière italienne...

- *Red*, Stéphanie Busutill, Assouline, 2000
Bpi, niveau 3, 7.157 BUS
Célébration de la couleur rouge dans ses différentes incarnations, dans la religion, la médecine, le design, l'architecture, la mode et l'art contemporain.

- *Rouge*, Bernard Aubertin
Janninck, 2000
Bpi, niveau 3, 70"19" AUBE.B 1
Bernard Aubertin rencontre Yves Klein en 1957 et peint son premier monochrome rouge l'année suivante. Par la suite, il s'intéresse aux ravages du feu sur la matière, et, dès 1960, ses monochromes sont composés de clous martelés. Il retrace ici cette singulière histoire.

● *Svayambh : Anish Kapoor*

Fage, 2007

Bpi, niveau 3, **70"20" KAPO 2**

Album de présentation de l'installation qu'Anish Kapoor a conçue pour le Musée des beaux-arts de Nantes, qui consacre une partie de ses recherches actuelles à la représentation de l'explosion originelle. L'oeuvre, un bloc de cire rouge franchissant lentement l'espace et les arches du patio, évoque la mémoire et l'histoire, deux thèmes au coeur de la fonction du musée.

● *Entretiens avec Claude Garache*, Marie Du Bouchet, Florian Rodari, Alain Madeleine-Perdrillat, Hazan, 2010

Bpi, niveau 3, **70"19" GARAL 1**

Un échange fouillé au cours duquel l'artiste parle pour la première fois de ses références (Coutin, Degas, Bonnard), de l'utilisation du chromatisme (la couleur rouge) et du temps indispensable à la création

● *Soutine : exposition*

Pinacothèque de Paris, 2007-2008

Bpi, niveau 3, **70"19" SOUT 2**

Le peintre du rouge par excellence : des robes éclatantes rouge vermillon, de la chair des carcasses de bœuf, du rouge sang des natures mortes.

● *Valentino : une grande histoire italienne*, Matt Tyrnauer

Taschen, 2009

Bpi, niveau 3, **743.9(45) VAL**

A travers 200 créations, ce volume retrace les événements les plus marquants des 45 ans de carrière de ce couturier amoureux de la couleur rouge

Jaune

● *La couleur du soleil*, Andrea

Camilleri, Fayard, 2008

Bpi, niveau 3, **850"19" CAMI.A 4 CO**

A. Camilleri livre dans une structure éclatée le journal du Caravage, rédigé par ce dernier avant son départ pour Naples. Il se compose de six chapitres correspondant à des étapes géographiques dans l'errance du peintre : Malte, Agrigente et Licata, Syracuse, vers Messine, Messine, Palerme. Des moments-clés de son parcours sont ainsi retracés. Avec des reproductions de tableaux du peintre.

● *Jaune orpiment et autres jaunes*,

Centre Pompidou, 2006

Bpi, niveau 3, **7.157 AMZ**

Pour découvrir les différentes nuances de jaune et leur symbolique en observant des oeuvres d'art modernes et contemporaines.

● *Vincent Van Gogh et les tournesols*, Louis Van Tilborgh, Mercator 2008

Bpi, niveau 3, **70"18" VANG 2**

Les natures mortes aux tournesols revêtent de multiples sens : tout à la fois expérimentation chromatique et décor pour la Maison jaune qu'il habitait, elles sont entrées dans l'histoire de l'art en tant que symbole de l'amitié qui le liait à Gauguin.

● *Wolfgang Laib*, Galerie Lelong,

2007 Bpi, niveau 3, **70"19" LAIB 2**

Présentation du travail de cet artiste allemand qui réinterprète des formes, des symboles et des attitudes millénaires du monde oriental dans un

vocabulaire artistique hérité à la fois du minimalisme et du Land art. Avec des matériaux naturels (marbre, lait, cire d'abeille, riz, pollen), il compose des installations sobres et lumineuses.

● *Nabeul en vert et jaune*, Arnaud

Maurières, Philippe Chambon,

Edisud, 2002

Bpi, niveau 3, **746.17 MAU**

Analyse et décrit la poterie tunisienne de Nabeul, celle utilisée au quotidien par les familles, noyée aujourd'hui dans une production pléthorique et moins liée aux traditions du pays

● *Ors et trésors : chefs-d'œuvre de joaillerie de l'Antiquité à nos jours*,

sous la dir. de Gianni Guadalupi,

Ed. White star, 2008

Bpi, niveau 3, **745.3 ORS**

Histoire mondiale de l'orfèvrerie et de la joaillerie à travers un choix de pièces prestigieuses : masque mortuaire en or de Toutankhamon, parures en or grecques et romaines, trésors des cultures précolombiennes, bijoux de la maison Cartier, etc

Vert

● *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle : Le vert*, Annie Mollard-Desfour

CNRS Editions, 2012

Bpi, niveau 3, **84.3 MOL**

● *Autoportrait en vert*, Marie N'Diaye

Mercure de France, 2005

Bpi, niveau 3, **840"19" NDIA 4 AU**

Des femmes en vert sont le leitmotiv de cet autoportrait qui, souligne la narratrice, "ornent mes pensées, ma vie souterraine...êtres réels et figures littéraires sans lesquelles l'âpreté de l'existence me semble racler peau et chair jusqu'à l'os".

- *L'émeraude*, Mario Soldati

Le promeneur, 2012

Bpi, niveau 3, **850"19" SOLD 4 SM**

Un écrivain italien fait la connaissance du comte Cagliani, vieillard belge spécialiste de parapsychologie qui le persuade d'aller à Saorge, dans le sud de la France pour trouver une émeraude qui lui révélera son avenir. Sur place, l'écrivain fait un rêve : il est devenu le peintre André Tellarini, qui cherche à offrir la pierre à Mariolina, un ancien amour. Avec une critique de Pasolini de 1974.

- *Véronèse*, David Rosand

Citadelles et Mazenod, 2012

Bpi, niveau 3, **70"15" VERO 2**

L'exploration critique des peintures de Véronèse permet une analyse de l'ensemble de l'oeuvre du peintre vénitien du XVIe siècle, au "vert véronèse" devenu célèbre.

- *Chasuble verte*, Henri Matisse, Bernard

Chauveau, 2004 Bpi, niveau 3, **70"19" MATI 2**

Chasuble créée pour le décor de la chapelle du Rosaire à Vence.

- *Ellsworth Kelly, red, green, blue : paintings and studies, 1958-1965*,

San Diego Museum of contemporary Art, 2003

Bpi, niveau 3, **70"19" KELL 2**

Peintre américain du 20e siècle apparenté au courant minimaliste. "Je ne suis pas intéressé par la peinture à accrocher au mur, comme des tableaux. Au diable les tableaux. La peinture doit devenir le mur et, encore mieux, sortir du mur, comme de grandes constructions".

- *Jakob + MacFarlane : les Docks*,

Frédérique Migayrou, HYX, 2011

Bpi, niveau 3, **70"20" JAKO 2**

Située en bord de Seine, la Cité de la Mode et du design est à l'origine un véritable monument historique, l'une des premières réalisations en ciment armé réalisée à Paris en 1907. Partant de la géométrie de la structure première, les architectes l'habille d'une seconde peau caractérisée par une manifeste couleur verte.

- *The world of jade : great masterpieces of Chinese art*,

Gildo Fossati, Crescent books, 1992

Bpi, niveau 3, **748.7 FOS**

Rose

- *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle :*

Le rose, Annie Mollard-Desfour
CNRS Editions, 2002

Bpi, niveau 3, **84.3 MOL**

- *Rose : les plus beaux poèmes sur la rose et le rose* : textes réunis par Christophe Marchand-Kiss, Textuel, 2000

Bpi, niveau 3, **81.045(082) ROS**

- *Pink : the exposed color in contemporary art and culture*,

Barbara Nemitz, Hatje Cantz, 2006

Bpi, niveau 3, **7.157 NIM**

La couleur rose illustrée par les œuvres de 50 artistes.

- *Romantic roses*, Pierre-Joseph Redouté

Taschen, 2002

Bpi, niveau 3, **70"18" RED.P**

Reproductions issues du célèbre ouvrage de Redouté "Les roses", publié en trois volumes entre 1817 et 1824.

- *Picasso : 1881-1973*, Carsten-Peter Warncke

Taschen, 2007

Bpi, niveau 3, **70"19" PICA 2**

Entre 1904 et 1906, Picasso utilise les tons orangés et roses : c'est sa période rose.

Blanc

- *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle : Le blanc*

Annie Mollard-Desfour
CNRS Editions, 2008

Bpi, niveau 3, **84.3 MOL**

- *Le Blanc Fouquet*, Franck Herbert-Pain

Gallimard, 2010 Bpi, niveau 3, **70"14" FOUQ 2**

Jean Fouquet, peintre officiel du roi Louis XI, aurait créé son style au contact des artistes de la Florence des Médicis, et en particulier un blanc unique dit marmoréen, dont lui seul connaissait la composition secrète.

- *Malevitch*, Andrei Nakov

Gallimard, 2003 (Découvertes)

Bpi, niveau 3, **70"19" MALE 2**

C'est en 1918 que Kasimir Malevitch réalise son célèbre *Carré blanc sur fond blanc*, premier monochrome de la peinture moderne, exposé au Moma de New York.

- *Robert Ryman : used paint*

Suzanne P. Hudson

MIT Press, 2009

Bpi, niveau 3, **70"19" RYMA 2**

Peintre américain né en 1930. Il s'intéresse à une forme, le carré, et un pigment, le blanc. " Mon intention n'a jamais été de faire des peintures blanches. Et ça ne l'est toujours pas. Je n'estime même pas que je peigne des peintures

blanches. Le blanc est seulement un moyen d'exposer d'autres éléments de la peinture. [...] Le blanc permet à d'autres choses de devenir visibles".

- *Piero Manzoni : a retrospective* Germano Celant, Skira, 2009
Bpi, niveau 3, **70"19" MANZ 2**
Peintre-sculpteur italien. Après avoir visité une exposition d'Yves Klein, il se consacre aux monochromes blancs sous différentes formes : pigments, fourrure, coton hydrophile, laine de verre...

- *Richard Meier : le blanc est lumière*, Philip Jodidio
Taschen, 2010
Bpi, niveau 3, **70"19" MEIE 2**
"Je pense que nous devons aider à intensifier la perception par chacun du changement des couleurs de la nature, du changement des couleurs du jour, plutôt que de tenter de faire changer l'architecture".

- *Architecture en béton de ciment blanc*, François Lamarre, Moniteur, 2003
Bpi, niveau 3, **72.23 LAM**
Illustre les qualités du ciment blanc, matériau résolument contemporain offrant une large diversité d'applications possibles. Les aspects techniques de la mise en oeuvre et de la fabrication sont détaillés.

- *Mario Giacomelli : le noir attend le blanc*, Alessandra Mauro
Actes Sud, 2010
Bpi, niveau 3, **770 GIAC**
" Dans mes photographies, j'aimerais créer une tension entre la lumière et les noirs, répétée au point de devenir signifiante. "

- *Rêves de blanc : la grande histoire du linge de maison*, Françoise de Bonneville
Flammarion, 1993
Bpi, niveau 3, **743.34 BON**

- *Blanc*, Stéphanie Bussutil, Assouline, 2001
Bpi, niveau 3, **7.157 BUS**
Traité à travers un aspect exclusivement culturel, le blanc sert tour à tour de propos à la création pour l'architecture, la photographie, le design, la mode, l'art contemporain ou classique. Un recueil de références sur l'art et plus particulièrement sur la modernité.

Noir

- *Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle : Le noir*, Annie Mollard-Desfour
CNRS Editions, 2010
Bpi, niveau 3, **84.3 MOL**
- *Les arcs-en-ciel du noir : Victor Hugo*, Annie Le Brun, Gallimard, 2012

Bpi, niveau 3, **840"18" HUGO 5 LE**

- *Le noir*, Gérard-Georges Lemaire, Hazan, 2005

Bpi, niveau 3, **7.157 LEM**

Histoire culturelle et anthropologique du noir en Occident de l'Antiquité à nos jours dans la religion, la science, la nature, le symbolisme, la littérature, l'art, la politique, la mode et la publicité.

- *Le noir est une couleur : hommage vivant à Aimé Maeght*

Fondation Maeght, 2006
Bpi, niveau 3, **704-8 NOI**
La thématique du noir dans la peinture du 20e siècle.

- *L'atelier de Pierre Soulages*, interview Michel Ragon,

Thalia éditions, 2009

Bpi, niveau 3, **70"19" SOUL 2**

Le peintre "du noir et de la lumière" s'entretient avec son biographe et ami à propos de ses différents ateliers, de ses outils, son travail, des lieux consacrés à son oeuvre, etc.

- *Black design*, Sofia Garcia, YB éditions, 2009

Bpi, niveau 3, **741-8 GAR**

Le pouvoir attractif du noir est expliqué, en tant que source d'inspiration et valeur sûre, adoptée par les créateurs. Autour de l'architecture, du design, du high tech, de la mode et de la cuisine, l'ouvrage explore les nouvelles tendances

- *La petite robe noire*, Didier Ludot, Assouline, 2001

Bpi, niveau 3, **74 MEM**

Considérée comme un phénomène de la mode du 20e siècle, la robe noire a trouvé sa place dans toutes les garde-robes féminines. Uniforme de la bourgeoisie, elle est aujourd'hui le vêtement le plus "tendance" d'une jeune génération aux yeux rivés sur Helmut Lang, Gucci, Prada.

- *Valérie Belin*, Régis Durand, Actes Sud, 2000

Bpi, niveau 3, **770 BELI**

Une grande variété iconographique (verrière, body builders, mariées marocaines...), l'utilisation des grands formats et du noir et blanc caractérisent l'oeuvre de Valérie Belin, photographe française née en 1964.

Pour aller plus loin

Sélection d'articles sur "**la couleur**" consultable dans la base d'articles numérisés **Bpi-Doc**.

Bpi- Imaginer- Arts et littératures – janvier 2013