

HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN

> Histoire de l'art contemporain

Ouvrages généraux

ARCHER, Michael, ***L'art depuis 1960***, Paris, Thames and Hudson, coll. « L'Univers de l'art », 1997.

S'il était possible, jusque dans les années 1960, de ne classer les œuvres d'art que dans les deux seules catégories de la peinture et de la sculpture, les années suivantes marquent quant à elles une rupture fondamentale et définitive avec les certitudes de ce système de classification. A la peinture, le métal ou la pierre s'ajoute alors une profusion de matières et matériaux - lumière, air, sons, mots, personnes, nourriture, etc. - que les artistes modèlent, agencent et fusionnent à leur guise afin de créer des œuvres qui remettent en question la définition même de l'art. Cet ouvrage tente de rendre compte des profonds changements survenus dans l'art en Europe et aux Etats-Unis, du Pop Art et du minimalisme aux installations en passant par l'art conceptuel, le Land Art et le Body Art, et dresse un tableau clair des innombrables styles, formes, pratiques et idées apparus au cours de ces quatre dernières décennies. Accompagné d'un tableau chronologique mettant en relation les différents mouvements, artistes et manifestations ainsi que d'une bibliographie complète, *L'Art depuis 1960* est un ouvrage essentiel pour comprendre les débats actuels sur l'art contemporain.

ARDENNE, Paul, ***Art, le présent. La création plasticienne au tournant du XXIe siècle***, Paris, Editions du regard, 2009.

Cet ouvrage examine les formes plastiques ayant émergé depuis les années 1980, une production artistique profuse que Paul Ardenne analyse en qualité de chercheur en esthétique mais aussi de témoin direct.

ARDENNE, Paul, ***Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle***, Paris, Editions du regard, 1997.

Envisageant le mouvement de l'art entre les années soixante et les derniers moments du XXe siècle, cet ouvrage s'articule autour de deux grandes séquences. Développant les critères de modernité, d'avant-gardisme et de postmodernité, s'attachant de surcroît à tracer une figure de l'artiste en pleine mutation, une première partie examine en les inventoriant les fondements historiques de l'art contemporain. Descriptive autant qu'analytique, une seconde partie présente l'art de la fin du XXe siècle dans la diversité de ses composantes et de ses évolutions plastiques : néo-peinture, art tridimensionnel sous ses formes multiples, création d'essence technologique, esthétiques d'intervention sociale, représentations brouillées, art du presque rien... Un ultime chapitre est consacré à l'examen des rapports entre art vivant et institutions, rapports envisagés à travers les aspects dorénavant cardinaux et de l'intégration de l'art dans l'économie des biens politico-culturels.

ARDENNE, Paul, ***Un art contextuel : Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation***, Paris, Flammarion, coll. « Champs sciences humaines », 2004.

Le terme d'art contextuel apparaît en 1976 dans le manifeste de l'artiste polonais Jan Swidzinski L'Art comme art contextuel. Aujourd'hui, l'art contextuel peut-être considéré comme une tendance des artistes d'art contemporain à vouloir s'extraire des lieux de l'art et de ses formes traditionnelles pour interagir avec leur environnement social, géographique, politique, etc. Il s'agit alors d'agir au cœur d'un univers concret, « en situation d'intervention, de participation ». Cette tendance tend à remettre en cause les notions mêmes d'œuvre, de spectateur, de marché de l'art. L'œuvre n'a ici de sens qu'au moment et à l'endroit où elle s'installe et tente d'opérer.

BOUSTEAU, Fabrice, Bonnet, Marie, ***Qu'est ce que l'art aujourd'hui***, Paris, Beaux Arts édition, 2009.

Plus de dix ans après le succès de " Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ? ", Beaux Arts éditions refait le point sur l'art de la première décennie du XXIe siècle. Une première partie explore la géographie de l'art, l'évolution du statut de l'artiste et des pratiques actuelles, à travers les témoignages de professionnels de l'art contemporain. Une seconde partie, s'appuyant sur une sélection d'œuvres emblématiques, s'organise autour de neuf grandes thématiques. Cette présentation synthétique permet au lecteur de se repérer dans le foisonnement de la création avec pour ambition de faire comprendre et aimer l'art contemporain.

BROWNSTONE, Gilbert, ***Art contemporain France***, Paris, Assouline, 1997.

Brève histoire des arts plastiques depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours, ce petit livre vise à éclaircir la notion d'art contemporain en France, surtout depuis 1960. Avec une cinquantaine d'œuvres reproduites pleine page, cet ouvrage se veut être une anthologie au discours simple et à la vision éclectique.

CAUQUELIN, Anne, ***L'art contemporain***, Paris, PUF, "Que sais-je ? ", 1992.

Désormais confronté à la dispersion des lieux de culture, à la diversité des œuvres présentées, à leur nombre croissant tout comme à celui des publications qui le concernent, le public paraît aujourd'hui déboussolé par l'irruption de l'art contemporain. Que penser en effet de ces chefs-d'œuvre qui n'en sont peut-être pas? Ou plutôt : comment les penser? Cet ouvrage permet d'aborder sans détour le travail artistique d'aujourd'hui dans toutes ses dimensions. Il montre que, bon gré mal gré, notre société est bel et bien devenue une société culturelle, et qu'il en résulte, au niveau artistique comme aux yeux du public, des conséquences troublantes.

CHALUMEAU, Jean-Luc, ***Histoire de l'art contemporain***, Paris, Klincksieck, 2005.

L'une des ambitions de ce livre est de montrer par quels chemins, de Marcel Duchamp à l'art vidéo, en passant par Jasper Johns, Andy Warhol et les minimalismes, on a pu en arriver à un tel élargissement de la notion d'œuvre. En retraçant cette évolution, c'est toute l'histoire de l'art moderne depuis 1912 qu'on écrira, étant entendu que l'art dit contemporain ne peut en être séparé.

COUBETERGUES, Philippe, ***Une introduction à l'art contemporain en regard des œuvres du MAC/VAL***, Paris, Cercle d'art, 2005.

Soixante-quinze reproductions en grand format et en couleurs invitent à un parcours passionnant à travers les œuvres du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Un texte informé et précis présente et éclaire les démarches des artistes présents dans cette collection.

COUTURIER, Elisabeth, ***L'art contemporain, mode d'emploi***, Paris, Flammarion, 2009.

Des réponses aux interrogations suscitées par l'art contemporain à travers une tentative de définition de ses caractéristiques et de ses enjeux, une réfutation des critiques les plus fréquentes à son encontre, une présentation des grands thèmes d'inspiration des artistes actuels, de notions clé, de dates incontournables et de 30 œuvres phares et un choix de lieux destinés à l'art contemporain.

DE CHASSEY, Eric, LÉBOVICI, Elisabeth, SEMIN, Didier, SOUTIF, Daniel, ***L'art du XXe siècle : De l'art moderne à l'art contemporain : 1939-2002***, Paris, Citadelles & Mazenod, 2005.

La qualité de cette histoire de l'art de la seconde moitié du XXe siècle ne se limite pas mais à son impressionnant sommaire. Il convient de souligner l'exceptionnelle iconographie qui la rythme. Bien plus qu'illustrer les textes, les 500 images du livre offrent une seconde lecture, visuelle celle-ci, de cet art du XXe siècle. Lecture subtile, d'une grande sensibilité et intelligence, que stimulent un choix iconographique et un art de la mise en page d'une grande efficacité.

DE MEREDIEU Florence, ***Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain***, Paris, Larousse, coll. In Extenso, 2008.

Cette troisième édition revue et augmentée d'un ouvrage qui s'est imposé comme une des références les plus appréciées de l'histoire de l'art du XXe siècle prend en compte les formes contemporaines de l'art actuel : installation, art vidéo, art numérique, etc. La création artistique y est analysée sous l'angle des techniques et des matériaux les plus divers et les plus incongrus, ceux-ci s'échelonnant du matériel à l'immatériel entre transparence et opacité, pesanteur et apesanteur, formel et informel, naturel et artificiel. Un index, une bibliographie, une chronologie synoptique et un ensemble iconographique complètent l'ouvrage.

DRAGUET, Michel, ***Chronologie de l'art du XXe siècle***, Paris, Flammarion, coll. "Tout l'art", 2006.

Ce livre propose une vision synthétique et claire de l'ensemble de la création artistique du XXe siècle. Il donne des repères essentiels pour comprendre l'évolution de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, de 1900 à 2000. Le contexte politique, social et culturel est évoqué à travers la mention des événements historiques fondamentaux et des œuvres majeures dans les domaines de la littérature, de la musique et du cinéma.

FERRER, Mathilde, COLAS-ADLER Marie-Hélène, **Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945**, Paris, Ecole nationale des Beaux-Arts, dernière édition, 2001.

Véritable livre dictionnaire, cet ouvrage recense pas loin de 74 tendances, mouvements et groupes qui ont fait l'art contemporain tout au long de la seconde moitié du 20e siècle. Sous la forme de fiches parfaitement documentées, il en propose une approche à la fois historique, analytique et critique très précise. Bibliographie et glossaire à l'appui. Un excellent outil pour les étudiants.

GAUVILLE, Hervé, **L'art depuis 1945, groupes et mouvements**, Paris, Hazan, 2007

Depuis 1945, l'art s'est pulvérisé en une multitude de groupes et de mouvements dans le monde entier, et il est facile de s'y perdre. Des groupes – avec manifestes, expositions en commun, performances et exclusions – il s'en est formé, du Japon à l'Argentine, de Vienne à Montréal, et certains comme Cobra ou Fluxus sont devenus des repères essentiels. Des mouvements, notions plus lâches, moins formalisées, il en a existé – il en existe encore bien davantage, parfois difficiles à cerner. Le but de ce livre est d'aider à comprendre l'art de la seconde moitié du siècle sous l'angle de ces groupes et mouvements, historiques et actuels, classés par ordre alphabétique et illustrés de documents d'époque.

JOPPOLO, Giovanni, **L'art italien au XXe siècle**, Paris, L'Harmattan, 2004.

Cet ouvrage propose un ensemble de lignes de force et de problématiques mises en place par les individualités et les mouvements qui ont construit le vingtième siècle artistique italien dans un continuel débat entre progrès et tradition. Les grands noms sont tous présents, même si certains d'entre eux ne donnent pas lieu à des études approfondies. Au fil des chapitres de cette réflexion, de Giorgio de Chirico et des futuristes à l'Arte Povera et la Trans-avant-garde, les grands courants sont ici analysés.

LACQUE-LABARTHE, Philippe, **Ecrits sur l'art**, Les Presses du réel – domaine MAMCO, 2009.

Ce recueil posthume voit pour la première fois rassemblée la quasi totalité des textes de Philippe Lacoue-Labarthe directement attachés aux «arts du silence» – ceux que l'on nomme souvent «visuels» ou «plastiques». Textes de plaquette, de catalogue ou de monographie, textes parus en revue, inédits ou livres à part entière, chacun de ces écrits creuse à sa manière la distance qui sépare et relie le discours et les œuvres. Mais si au fil de la chronologie (1976-2005) le registre ne cesse de varier, allant de l'exposé au dialogue en faisant un détour par la chronique de Salon, une ligne s'y poursuit dans la fidélité à une idée de l'art commandée par la question de l'abandon du sacré. Jean-Christophe Bailly le pointe dans sa préface : c'est dans un rapport chaque fois particulier aux œuvres – «émotion» ou «étrangement» mêlés de méfiance et de fascination – que se décide cette fidélité ouverte dès la première phrase du livre, à la fois question initiale et leitmotiv : l'art peut-il s'identifier ?

LE THOREL-DAVIOT, Pascale, **Nouveau dictionnaire des artistes contemporains**, Paris, Larousse, 2004.

Chaque artiste est illustré par une œuvre permettant au lecteur de visualiser le travail de création. Le texte consacré à chaque artiste est découpé de la façon suivante : la biographie, l'œuvre, un propos de l'artiste, la bibliographie qui rend compte également des expositions.

MALDONADO, Guitemie, EWIG Isabelle, ***Lire l'art contemporain : Dans l'intimité des œuvres***, Paris, Larousse, 2009.

Les musées d'art moderne et contemporain peuvent sembler aussi fascinants que déroutants par la nouveauté, la radicalité, ou simplement la diversité de ce qu'ils montrent. Le projet de ce livre est de donner des pistes de lecture et d'interprétation des œuvres à travers : • les caractéristiques techniques, la subversion des catégories traditionnelles • les sources d'inspiration, du primitivisme aux apports de la science moderne • le traitement du sujet ; • les savoir-faire et les stratégies de réalisation • la prise en compte du regard du spectateur • la présentation des œuvres: exposition, musée, in situ... Grâce à ces différents axes, *Lire l'art contemporain* permet d'embrasser l'ensemble du XXe siècle, des avant-gardes jusqu'aux", premières années du XXIe siècle, de Picasso et Marcel Duchamp à Cindy Sherman et Maurizio Cattelan, en passant par Joseph Beuys, Andy Warhol ou Jean-Michel Basquiat, sans limites géographiques et au-delà des différences de supports (peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo...). Cet ouvrage novateur pointe également d'éventuelles entre les courants artistiques ainsi que les transformations des notions au fil du temps. L'iconographie et les encadras sur les artistes sont conçus comme autant d'incitations, au fil de la lecture, à revenir aux œuvres pour mieux les regarder.

MARCADE, Bernard, ***53 œuvres qui (m') ébranlèrent le monde, une lecture intempestive de l'art du XXème siècle***, Paris, Beaux arts éditions, 2009.

L'auteur présente des œuvres qui ont transformé son regard de critique et qui ont bouleversé sa pensée et sa compréhension du monde. Chaque œuvre est analysée en deux temps. Le premier temps concerne le contexte historique et analytique, le deuxième inscrit chaque œuvre au sein d'une constellation iconographique et textuelle de référence.

MENEGUZZO, Marco, ***L'Art au XXe siècle : Tome 2, L'art contemporain***, Paris, Hazan, 2007.

Second volume de la collection consacré à l'art du XXe siècle, ce guide s'attache aux démarches artistiques de la deuxième moitié du siècle. L'art contemporain y est exploré selon un axe historique et conceptuel : décennie après décennie, les tendances sont analysées, les mouvements, esthétiques et techniques sont décrits. Sont ensuite examinés les foyers artistiques, sous un angle géographique mais aussi dans un sens plus large (marché de l'art, foires, musées, internet). Pour plus de soixante artistes, chaque parcours est présenté par une notice biographique détaillée et une ou plusieurs reproductions d'œuvres. Deux index complètent l'ensemble. Dès les années 1950, l'expérimentation artistique se déplace nettement vers les États-Unis, avec l'expressionnisme abstrait (De Kooning), l'action painting (Pollock), ou encore le color-field painting (Rothko). Les années 1960 confirmeront le continent américain comme creuset de la création et centre d'un florissant marché de l'art. L'époque est à la contestation, politique comme artistique : le pop art s'épanouit, tandis que naissent l'art conceptuel, l'art cinétique, le happening ou le land art, qui sont autant de tentatives pour les artistes de s'affranchir des limites fixées à leur champ d'expression. Aux néo-dadaïstes Rauschenberg, Johns, Dine, répondent en Europe le nouveau réalisme (Klein), les improbables machines de Tinguely, ou les emballages de Christo. L'hyperréalisme est au cœur de la décennie 1970. L'art corporel, l'actionnisme, la vidéo (Beuys, Gilbert & George, Paik) marquent un retrait de la peinture, qui revient en force dans les années 1980, par les Européens : Schnabel, Baselitz, Kruger, Muñoz, Lavier, des artistes témoins de leur temps, qui évoquent par exemple la pandémie du sida. Le siècle se referme sur une dernière décennie, où les artistes occidentaux renouent avec des cultures moins aliénées par le marché de l'art et où la photographie reprend une place de choix dans la création (Cindy Sherman, Nan Goldin, Jeff Wall). Tout au long de ce demi-siècle, la profusion des expressions, leur violence parfois ou leur radicalité sont le reflet d'un monde en pleine mutation.

MILLET, Catherine, ***L'art contemporain***, Paris, Flammarion, coll. Dominos, 1997.

Ce petit ouvrage est avant tout l'occasion d'une réflexion. « Un exposé pour comprendre » et « un essai pour réfléchir ». Théorique, il s'interroge sur la volonté de l'art de se rapprocher du public et celle des artistes de vouloir trop investir le réel. D'où les risques d'une inéluctable confusion.

MILLET, Catherine, ***L'art contemporain en France***, Paris, Flammarion, 2005.

Depuis les années soixante jusqu'aux derniers événements des années 2000, ce sont quatre décennies de création et de réflexion artistiques intenses que parcourt et explique cette nouvelle édition de 'L'Art contemporain en France', ouvrage fondateur paru pour la première fois en 1987. Catherine Millet, qui a activement participé à l'histoire des mouvements artistiques étudiés, en offre une approche à la fois scientifique et humaine, mêlant aux dates et aux citations anecdotes et souvenirs personnels. Tout en respectant la chronologie des faits, elle met en valeur les liens - parfois inattendus entre les mouvements souligne aussi leurs contradictions et prend en compte les changements sociaux et culturels intervenus depuis les années soixante, en France comme dans le monde. L'ouvrage fournit des clés pour comprendre l'ensemble de la scène internationale.

MILLET, Catherine, ***L'art contemporain, histoire et géographie***, Paris, Flammarion, 2006.

Des objets incongrus, des gestes excentriques, et tout aussi bien des photographies, des vidéos et des peintures de facture traditionnelle, voilà ce qui constitue l'art contemporain. Quelquefois, ces œuvres étonnent ou choquent le public. Elles suscitent en même temps sa curiosité : jamais on ne s'est autant pressé dans les musées d'art contemporain, dans les biennales et les foires d'art. Au point de s'y perdre un peu. Aussi, pour qui s'aventure dans le monde de l'art, ce livre est un vade-mecum, il fournit des repères. Et pour qui s'interroge, l'auteur rend compte de ses observations critiques et suggère des sujets de réflexion. Depuis quand l'art " moderne " est-il devenu " contemporain " ? Comment expliquer qu'il s'engage dans des voies si contradictoires ? Pourquoi les artistes ont-ils voulu transformer le rapport des spectateurs avec les œuvres ? Et quand les frontières avec la mode, l'architecture, le film documentaire, ou même des objets rituels, deviennent très floues, peut-on encore faire entrer cet art dans une définition ? Ce livre révèle en quoi l'art contemporain est avant tout un espace ouvert; une aire de liberté pour penser et agir différemment quand les idéologies et les systèmes philosophiques qui nous guident sont en crise.

ZABUNYAN, Elvan, ***Black is a colour, une histoire des arts visuels afro-américains contemporains***, Paris, Dis voir, 2005.

Les artistes contemporains noirs américains commencent à intégrer à leurs œuvres des éléments propres à leurs revendications sociales et culturelles. En réponse aux artistes occidentaux qui ont puisé leurs références dans les arts dits « primitifs » ils affirment la volonté de faire un art authentique où s'inscrit la valeur de leur culture visuelle noire longtemps considérée comme secondaire par le monde occidental en regard de leur tradition musicale. Ils manifestent ainsi la nécessité de ne plus être un être « invisible » en constituant par la (re)-présentation une identité culturelle afro-américaine, éléments essentiels pour la mise en place d'une histoire de l'art afro-américain contemporain.

> Histoire de l'art contemporain

Peinture et dessin

CORNE, Eric, ***Voir en peinture***, Bruxelles, La lettre volée, 2003.

A travers les œuvres d'une douzaine d'artistes contemporains, la création picturale des dix dernières années. Les valeurs tactiles spécifiques à la peinture à travers le dessin, la couleur et la lumière sont au cœur des préoccupations de ces artistes. (Marc Desgrandchamps, Ida Tursic, Cécile Bart, ...)

DEXTER, Emma, ***Vitamine D : nouvelles perspectives en dessin***, Paris, Phaidon, 2006.

Plus de 500 dessins contemporains signés de 109 artistes internationaux nous racontent les différents courants, les tendances et les obsessions de ceux qui ont choisi le dessin pour s'exprimer. Sur 252 pages, toutes les sensibilités s'expriment, autant d'œuvres sélectionnées par un comité constitué de plus d'une centaine de spécialistes.

RIOUT, Denys, ***La peinture monochrome : histoire et archéologie d'un genre***, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2003.

Une cartographie du territoire du monochrome, fondée sur la conviction que l'image n'est pas l'autre du discours, son envers répulsif, mais un mode d'existence du savoir.

SCHNEIDER, Pierre, ***Petite Histoire de l'infini en peinture***, Paris, Hazan, 2001.

L'auteur consacre une partie de son travail au "fond perdu", de tous les espaces qui accueillent les figures, le seul qui permette aux images d'inspirer le sentiment de l'infini. Il relève les apparitions de cet espace abyssal au fil des siècles, dégage une généalogie des artistes de l'infini. Réflexion sur l'histoire des civilisations et méditation esthétique.

SCHWABSKY, Barry, ***Vitamine P : nouvelles perspectives en peinture***, Paris, Phaidon, 2003.

Propose un panorama international de la peinture contemporaine, sa richesse, son éclectisme et son dynamisme à travers le travail présenté et commenté de 114 peintres témoins des tendances actuelles.

> Histoire de l'art contemporain

Photographie, vidéo, nouvelles images

BAQUE, Dominique, **La photographie plasticienne, l'extrême contemporain**, Paris, Editions du regard, 1998.

Le concept de photographie plasticienne a été inventé au milieu des années 80 pour désigner toute une production d'images qui, si elle recourt au médium photographique, se distingue de l'usage ordinairement convenu qu'on en fait. La qualité « plasticienne » renvoie en effet à l'idée d'une photographie dont l'image procède de diverses manipulations tant des matériaux et des modèles qui la constituent que du format ou de la mise en espace dans lesquels elle est établie.

BELLOUR, Raymond, **L'Entre-Images : photo, cinéma, vidéo**, Paris, La Différence, 2002.

Entre photographie, cinéma, vidéo, *l'entre-images* est un lieu de passages. Le lieu, où passent aujourd'hui les images. Cet essai tente de définir leur champ d'action et d'en délimiter le cadre. Il introduit également la notion de l'art vidéo.

BOUSTEAU, Fabrice, BOUAISS, Rachida, MOISDON, Stéphanie, VAN ASCHE, Christine, **Qu'est ce que l'art vidéo aujourd'hui?**, Paris, Beaux Arts éditions, 2008.

Panorama de la création contemporaine française et internationale en vidéo, sélection d'artistes, notices, dictionnaire...

COTTON, Charlotte, **La Photographie dans l'art contemporain**, Paris, Thames & Hudson, 2005.

Ce livre analyse l'infinie variété de sujets abordés et de techniques employées par les artistes, mais il s'attache surtout, et c'est là son originalité, à dresser une typologie de leurs différentes approches. Pour certains artistes, comme Sophie Calle ou Erwin Wurm, la photographie est un moyen d'enregistrer une performance ou une action quotidienne, tandis que pour d'autres, comme Yinka Shonibare ou Gregory Crewdson, elle permet la mise en scène de récits imaginaires. Andreas Gursky, Thomas Demand et Rineke Dijkstra présentent de leur côté une vision froide et en apparence objective du monde extérieur, tandis que Richard Billingham, Nan Goldin ou encore Wolfgang Tillmans donnent à voir des détails intimes de leur vie privée. Entre les mains de Luc Delahaye et d'Allan Sekula, la photographie est un moyen de créer un travail documentaire, alors que pour d'autres encore, comme Cindy Sherman ou Gillian Wearing, l'image photographique devient un réceptacle de valeurs personnelles, sociales et culturelles dans un monde saturé d'images. Au fil de sept chapitres richement illustrés, Charlotte Cotton mène une analyse originale du travail des artistes les plus importants dans ce domaine et de leurs œuvres clés, et livre ainsi une introduction subtile et exigeante à une forme qui domine la scène artistique en ce début de XXIe siècle.

DE CHASSEY, Eric, **Platitudes : une histoire de la photographie plate**, Paris, Gallimard, 2006.

Connu comme le spécialiste français du modernisme américain, l'historien de l'art Éric de Chassey développe ici plusieurs travaux antérieurs sur la photographie en une « histoire de la photographie plate », publiée par Gallimard dans la même collection que son livre précédent sur l'abstraction américaine. La lecture de cet ouvrage tend à démentir aussi bien la facétieuse modestie du titre que l'ambition du sous-titre: ce livre n'est pas plat, et son propos est moins historique que critique. La proposition avancée ici sur un ton légèrement provocateur est simple et claire: contrairement à une

lecture traditionnelle qui voit le propre de la photographie dans la profondeur spatiale et sémantique de l'image, c'est, selon Éric de Chassey, la recherche de la platitude qui, dès le XIXe siècle et jusqu'à la période actuelle, en a constitué la lignée formelle la plus marquante – au point que cette quête de platitude apparaisse comme la voie royale d'une exploration du "médium".

DUBOIS, Philippe, *L'acte photographique*, Paris, Nathan, 1999.

La photo - voilà tout l'objet de ce livre - ce n'est pas seulement une image (le produit d'une technique et d'une action, le résultat d'un faire et d'un savoir-faire, une figure de papier que l'on regarde simplement dans sa clôture d'objet fini), c'est aussi, d'abord, un véritable acte iconique, une image si l'on veut, mais en travail, quelque chose que l'on ne peut pas concevoir en dehors de ses circonstances, en dehors du jeu qui l'anime, sans en faire littéralement l'épreuve : quelque chose qui est donc à la fois et consubstantiellement une image-acte, étant entendu que cet "acte" ne se limite pas, trivialement, au seul geste de la production proprement dite de l'image (le geste de la "prise") mais qu'il inclut aussi bien l'acte de sa réception (sa "contemplation"). On voit par là combien ce médium mécanique, optico-chimique, soi-disant objectif, dont on a si souvent dit, sur le plan philosophique, qu'il s'effectuait en l'absence de l'homme, implique en fait ontologiquement la question du sujet, et plus spécialement du sujet en procès.

DUGUET, Anne Marie, *Déjouer l'image, créations électroniques et numériques*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002.

Cet ensemble d'essais traite des images électroniques et de la question du dispositif à travers l'œuvre de quelques artistes: Peter Campus, Bill Viola, Thierry Kuntzel, Jean-Christophe Averty au Jeffrey Shaw. Il interroge les nouvelles conditions de l'expérience des œuvres, en particulier interactives, l'enjeu esthétique d'images vidéo incertaines, fragilisées à l'extrême, ou celui des images-objets et des images-scènes produites par le numérique.

DURAND, Régis, *Disparités : essais sur l'expérience photographique 2*, Paris, La Différence, 2002.

Ce livre se compose de deux grands ensembles. Le premier concerne des artistes allemands d'aujourd'hui que l'actualité et le marché placent souvent au premier plan (Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Ruff, Thomas Demand), et, à travers eux, tout ce que met en jeu une photographie que l'on a qualifié beaucoup trop vite d'"objective". Le second concerne des artistes dont le rapport au monde passe plutôt par une mise en scène de soi ou des autres, par l'illusion, le jeu, le simulacre, voire l'imposture.

JAEGER, Anne-Cécile, *La photographie contemporaine par ceux qui la font*, Thames & Hudson, 2008.

28 entretiens passionnants avec les plus grands noms de la photographie contemporaine : Tina Barney, Camilla Brown, Anton Corbijn, Thomas Demand, Rineke Dijkstra, Diane Dufour, William Eggleston, Charles Fréger, Inka Graeve Ingelmann, Naomi Harris, Katherine Hinds, Rudolf Kicken, David LaChapelle, Mary Ellen Mark, Boris Mikhailov, Martin Parr, Rankin, Eugene Richards, Kathy Ryan, Sebastião Salgado, Stephen Shore, David Sims, Mario Sorrenti, Alec Soth, Gerhard Steidl, Neil Stewart, Dan Torres, Ellen von Unwerth

- Un guide incontournable pour tous ceux qui ambitionnent de devenir photographe
- Des conseils précieux donnés par des professionnels
- Une source d'information fascinante sur la genèse des œuvres

Cet ouvrage est le premier à se pencher de manière systématique sur les motivations et sources d'inspiration des photographes contemporains. Il révèle la façon dont travaillent quelques-uns des

plus célèbres photographes d'aujourd'hui dans les domaines de l'art, du reportage, de la mode, de la publicité et du portrait, et analyse ce qui détermine les chefs de service photo, conservateurs, galeristes, directeurs d'agence et éditeurs dans leur choix de telle ou telle photographie.

PARFAIT, Françoise, *Vidéo : un art contemporain*, Paris, Editions du regard, 2002.

Ce livre propose un parcours à la fois historique, esthétique et analytique à travers quatre décennies de productions vidéographiques. À partir d'un choix significatif d'œuvres, les moments importants de la relation entre images électroniques et art contemporain sont repérés, décrits et analysés. Les filiations établies entre les productions actuelles dans lesquelles le médium est désormais banalisé, et les recherches plus anciennes, permettent de comprendre comment cette technologie hybride, entre art et communication, entre cinéma et télévision, photographie et sculpture, a pu s'accommoder de son impureté naturelle, et en faire une véritable force pour ouvrir le champ de l'art. En dépassant la question moderniste de la spécificité des supports, en empruntant au cinéma, à la télévision, à la musique, aux arts du geste et à la culture populaire, la vidéo s'est révélée être une figure incontournable de l'art vivant de la seconde moitié du XXe siècle, à l'image de la diversité de ses modes de conception et d'apparition. L'ouvrage, divisé en huit chapitres comme autant de bornes d'un parcours pensé comme un récit, est largement illustré, ce qui permet d'accompagner visuellement le cheminement de l'écriture.

POIVERT, Michel, *La photographie contemporaine*, Paris, Flammarion, 2002.

Le point central du livre réside dans l'articulation, complexe, permanente et devenue aujourd'hui vertigineuse, entre les concepts d'art et de document. C'est en mettant cette question au cœur de son propos analytique que Poivert fournit l'apport le plus novateur et le plus structurant à sa théorisation (et à sa relecture) du rapport entre photographie et avant-gardes. En élargissant la dialectique art-document au-delà du seul terrain de la photographie historique (dont le livre d'Olivier Lugon sur *Le Style documentaire* avait déjà posé clairement les jalons), Poivert montre parfaitement la redistribution du jeu que cela implique pour penser toute la photographie.

POIVERT, Michel, GUNTHERT André, *L'art de la photographie des origines à nos jours*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2007.

Ce volume propose en dix chapitres rédigés par les meilleurs spécialistes de l'histoire de la photographie un ensemble de récits ouvrant sur toutes les époques et les multiples pratiques de l'image. Prenant pour axe central la question de l'art et de la culture, ces récits traversent de longues périodes en synthétisant les grands enjeux de la modernité. Attentifs aux débats d'époques - la photographie entre art et science, amusement ou profession, espace social ou laboratoire technique -, les auteurs nous font découvrir le daguerréotype et le calotype du XIXe siècle, les méthodes d'observation, l'univers des amateurs comme celui des artistes en s'appuyant sur le formidable renouvellement des questions esthétiques de l'époque contemporaine. Cherchant à montrer comment, tout au long du XIXe siècle, la photographie a fait l'objet d'une construction de son univers dans une quête de légitimité, l'ouvrage nous emmène ensuite dans une traversée du XXe siècle où la photographie participe à toutes les révolutions artistiques comme à toutes les évolutions de la communication. Tour à tour mobilisée par les avant-gardes et les nouveaux médias illustrés, la photographie est tout aussi bien œuvre d'art que document, matrice expérimentale et message politique. Par des histoires, plutôt qu'une histoire de la photographie, cet ouvrage révèle le dynamisme de la recherche qui conduit depuis plus de dix ans à un renouvellement des approches où se mêlent désormais histoire de l'art et histoire culturelle.

TAMISSIER, Marc, **Sur la photographie contemporaine**, Paris, L'Harmattan, 2007.

La photographie contemporaine peut être définie par sa plastique. Ses photographies semblent, en effet, imposer au regard une frontalité qui ne concerne plus tant ce qui est photographié que leur propre surface devenue opaque. Le regard n'y découvre plus ces autres mondes créés par les photographes, mais retrouve seulement son propre reflet. Le regardeur s'enferme dans son miroir narcissique.

> Histoire de l'art contemporain

Sculptures, Installations, œuvres *in situ*

CHARBONNEAUX, Anne-Marie, HILLAIRE Norbert, **Œuvre et lieu, essais et documents**, Paris, Flammarion, 2002.

En art contemporain on qualifie d'*in situ* les œuvres conçues et réalisées pour et en fonction d'un lieu précis, qu'il s'agisse d'un espace intérieur ou extérieur, urbain ou rural. Les essais et documents réunis dans cet ouvrage posent une question essentielle que soulève ce type de réalisation : « Où et quand l'œuvre a-t-elle lieu ? »

CROS, Caroline, **Qu'est ce que la sculpture aujourd'hui ?**, Paris, Beaux arts magazine, 2008.

Panorama des artistes travaillant la sculpture : Guillaume Leblon, Thomas Hirschhorn, Daniel Firman, Yona Friedman, Joseph Kosuth...

DE OLIVEIRA, Nicolas, OXLEY Nicola, PETRY Michael, **Installation, l'art en situation**, Paris, Thames & Hudson, 1997.

Cet ouvrage est considéré comme une référence, il traite de l'installation. Il permet d'approcher l'histoire du phénomène, sa signification, sa portée symbolique, son économie... Abondante documentation et illustrations.

DE OLIVEIRA Nicolas, OXLEY Nicola, PETRY Michael, GAILLARD Françoise, **Installation, Empire des sens**, Paris, Thames & Hudson, 2004.

Après *Installations - l'art en situation*, unanimement salué par la presse, *Installations II - l'empire des sens* présente les créations les plus récentes des artistes d'aujourd'hui. Nicolas de Oliveira, Nicola Oxley et Michael Petry sont les fondateurs et co-directeurs du Museum of Installation à Londres. Ce sont les premiers à avoir analysé l'art de l'installation dans sa globalité. Nicolas de Oliveira et Nicola Oxley enseignent à la London Metropolitan University ; Michael Petry est artiste et critique d'art.

FRECHURET, Maurice, ***Le mou et ses formes : Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXème siècle***, Paris, Jacqueline Chambon, 2004.

Etude des sculptures de la seconde moitié du XXe siècle réalisées à partir de matériaux souvent mous, informes et coulants. Analyse quatre œuvres de Marcel Duchamp puis examine un ensemble d'œuvres des années 60 et 70 représentatives de cette tendance, sous trois catégories : entasser, laisser pendre et nouer.

GARRAUD, Colette, ***L'idée de nature dans l'art contemporain***, Paris, Flammarion, 1993.

A la fin des années soixante, le désir de nombreux artistes de s'écarter de la triangulation atelier-galerie-musée et d'aller travailler dans un rapport direct avec la nature a considérablement transformé la production artistique. L'excellente analyse du phénomène que propose cet ouvrage est riche d'une précieuse illustration.

KRAUSS, Rosalind, ***Pasages, une histoire de Rodin à Smithson***, Paris, Macula, 1997.

Ce parcours commence avec Rodin, qui détruit tout à la fois l'unité de l'espace narratif et le postulat analytique. Il se poursuit par un examen du cubisme et de son héritage constructiviste, puis, après un intermède avec Brancusi et Duchamp, par l'analyse de l'apport du surréalisme dans le domaine de la sculpture. Il se termine par l'étude de la période allant de l'après-guerre aux années 70.

MONVOISIN, Alain, ***Dictionnaire international de la sculpture moderne et contemporaine***, Paris, Editions du regard, 2008.

1.000 entrées regroupant artistes connus et nouveaux talents du XXe siècle constituent cet ouvrage contenant des repères biographiques, une description formelle de l'œuvre 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 œuvres clés, etc.

> Histoire de l'art contemporain

Performance, action, Body Art

DAVILA, Thierry, **Marcher, Créer - Déplacements, Flâneries, Dérives Dans L'art De La Fin Du XXe Siècle**, Paris, Editions du regard, 2007.

Ce livre part d'un constat : une partie de l'art actuel accorde au déplacement un rôle majeur dans l'invention des œuvres. En ce sens elle ne fait que participer de l'histoire générale de l'art dans laquelle la figure de l'homme qui marche est essentielle. La façon cependant dont cette question est aujourd'hui traitée par les artistes est suffisamment singulière pour mériter une analyse à part entière. C'est ce à quoi s'applique cet ouvrage qui n'est pas un panorama de la fonction plastique du nomadisme mais un choix opéré à partir de recherches contemporaines (essentiellement Gabriel Orozco, Francis Atys, le laboratoire Stalker) exemplaires de cette question dont il met en évidence les règles et les mécanismes d'action. Apparaît alors un univers où le déplacement est non seulement le moyen d'une translation spatiale mais également un fait psychique, un outil de fiction ou encore l'autre nom de la production. Cette cinéplastique qui fait de la ville son théâtre d'opérations, ces déplacements aux multiples résonances tracent le visage d'un monde où le réel est un processus.

DE LOISY, Jean, RESTANY, Pierre, **Hors limites : l'art et la vie 1952-1994**, Paris, Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, 1994.

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée du 9 novembre 1994 au 23 janvier 1995, Centre Georges Pompidou.

GOLDBERG, Roselee, **Performances, l'art en action**, Paris, Thames & Hudson, 1999.

Actions et performances ont profondément arqué l'art contemporain depuis une quarantaine d'années. Si le corps, l'espace et le temps sont des paramètres essentiels de cette forma vivante et mouvante, elle en appelle aussi à d'autres moyens d'expressions comme le théâtre, la musique ou la photographie. Cet ouvrage précise également la notion d'art total.

GOLDBERG, Roselee, **La Performance : du futurisme à nos jours**, Paris, Thames & Hudson, 2001.

La performance a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'art du XXe siècle. A mesure que les grandes écoles de la modernité - du cubisme au minimalisme et à l'art conceptuel - se figeaient dans l'orthodoxie, certains artistes étaient amenés à adopter les stratégies fluides de la performance, moyen pour eux de briser les catégories consacrées, et d'ouvrir de nouvelles voies. L'ouvrage de RoseLee Goldberg, première histoire de la performance, retrace les créations des futuristes, des dadaïstes, des surréalistes et des ateliers Bauhaus et propose une analyse des œuvres contemporaines d'artistes aussi différents que Piero Manzoni, John Cage, Merce Cunningham, Gilbert & George, Dan Graham, Laurie Anderson, Robert Wilson, Pina Bausch ou Alain Platel tout en décrivant le contexte socio-culturel dans lequel leurs œuvres s'inscrivent. RoseLee Goldberg fut directrice de la Royal Collège of Art Gallery à Londres et conservatrice au Kitchen Center for Video, Music and Performance de New York. Elle se consacre aujourd'hui à l'enseignement de l'histoire de la Performance et de l'art contemporain.

HOFFMANN Jens, JONAS, Joan, **Action**, Paris, Thames & Hudson, 2005.

À travers ce terme d'action, plutôt insaisissable, se cache une série d'œuvres qui créent une situation plus qu'elles ne la représentent. On suit donc dans cet ouvrage, comme dans une exposition, chaque chapitre étant une salle, des artistes de la performance, des créateurs d'environnement, des détourneurs d'objets, des hyperréalistes, etc.

KIRILI, Alain, DUFRENE, Thierry, **Performing the city : actions et performances artistiques dans l'espace public 1960 – 1980**, Paris, INHA, 2009.

Avant-propos d'Alain Madeleine-Perdrillat ; textes de Thierry Dufrêne et Alain Kirili ; entretiens avec Jochen Gerz, Tania Mouraud, Sarkis, Philippe Cazal...

MARTEL Richard, **Art-Action**, Dijon, Les Presses du réel, 2005.

Ce livre réunit un choix d'essais et d'articles de Martel depuis les années quatre-vingt et montre la diversité de ses interventions et de son combat pour un art d'attitude, hors du marché mondial. C'est un premier bilan actuel d'une forme méconnue de l'activité de l'art qui s'origine dans dada, les happenings et Fluxus, au-delà des disciplines et des classifications. L'art comme action est envisagé comme un acte culturel et politique, irréductible, et comme une résistance aux mille formes incontrôlables. Ces essais donnent une idée de l'envergure de l'aventure instable et contradictoire d'un infatigable globe-trotter, qui de performances en manœuvres, a su tisser un réseau mondial.

VERGINE, Lea, **Body art and Performance**, Milan, Skira, 2000.

Lea Vergine est écrivain, critique d'art et collaboratrice des plus importants quotidiens italiens. Elle a été une des premières critiques à s'intéresser au Body Art en publiant en 1974 *Body Art and Performance : the Body as langage*.

> Histoire de l'art contemporain

Art numérique, nouveaux médias

BALPE, Jean-Pierre, **Contextes de l'art numérique**, Paris, Hermès Science Publications, 2000.

S'appuyant sur de nombreux exemples d'œuvres contemporaines numériques, et au travers des changements majeurs comme l'interactivité, la générativité, le virtuel qu'introduit la production numérique de l'art, ce livre se propose de faire le point théorique sur cette situation et de répondre à la fois aux questions suivantes : Pourquoi y a-t-il encore de l'art aujourd'hui ? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait art ? Vers où nous mène la numérisation de l'art ?

BALPE, Jean-Pierre, BARROS, Manuela de, **L'art a-t-il besoin du numérique ?**, Paris, Hermès Sciences Publications, 2006 (Colloque de Cerisy)

Cet ouvrage examine les relations de l'art et de la modélisation numérique dans des domaines aussi divers que la littérature, la musique, le multimédia, le cinéma, l'art spatiaux, l'art en réseaux, l'art biologique, l'installation. Dans ce vaste domaine de création et de réflexion, l'ensemble des textes offre un panorama de propositions et de points de vue théoriques permettant de mesurer l'impact actuel de ces technologies dans le champ de la création artistique.

BUCI-GLUCKSMANN, Christine (sous la dir.), **L'art à l'époque du virtuel**, Paris, L'Harmattan, 2003.

À partir d'une archéologie où le virtuel trouve son origine, il s'agira d'analyser ses nouveaux modèles et les transformations de l'espace et du temps qu'ils engendrent. Le statut de l'image, tour à tour simulée, hybridée, archivée, interactive ou détruite par les virus, est alors au cœur des textes comme des pratiques artistiques. Car masques, doubles, ombres et hybrides créés par les artistes donnent naissance à tous les corps virtuels.

BUREAUD, Annick, MAGNAN, Nathalie, **Connexions : Art, réseaux, multimédia**, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2002.

Ce recueil offre un corpus de textes dont certains sont fondateurs tandis que d'autres reflètent les débats internationaux actuels, permettant une meilleure appréhension de la création en ligne. Il s'inscrit dans une problématique actuelle – Internet – et dans une approche historique, notamment celle des pratiques de l'art de la communication de la fin des années 70 et des années 80.

COUCHOT, Edmond, HILLAIRES, Norbert, **L'art numérique, Comment la technologie vient au monde de l'art**, Paris, Flammarion, 2009.

Depuis une dizaine d'années sont apparues de nouvelles formes artistiques, toutes fondées sur l'usage des technologies numériques : images de synthèse, dispositifs interactifs, multi et hypermédia, art en réseau... Ce phénomène gagne tes arts contemporains en général, et ta photo, le cinéma, la vidéo, les spectacles vivants recourent de plus en plus à ces technologies, se revivifient et se transforment à leur contact. Les auteurs de cet ouvrage retracent l'histoire de l'art numérique, en dressent un panorama mondial et en relèvent les nouvelles tendances. Ils analysent aussi tes raisons qui l'ont maintenu à l'écart du champ artistique « officiel » et soulignent ce qui fait rupture et continuité avec les objets, tes fonctions, tes supports et les territoires antérieurs de l'art. En quoi l'art numérique est-il l'art de l'hybridation par excellence ? Quels bouleversements profonds tes technologies numériques introduisent-elles dans tes modes de production, de diffusion et de conservation des œuvres, dans te

marché de l'art, et dans le rapport souterrain mais crucial qui s'instaure désormais entre l'art et la science ? Comment envisager les rapports entre l'art, la culture et la technologie à l'âge des industries numériques mondialisées ?

FOREST, Fred, ***De l'art vidéo au net art: art sociologique et esthétique de la communication***, Paris, L'Harmattan, 2004.

Fred Forest s'est imposé comme le tout premier artiste vidéo en France et comme le pionnier du Net Art. Il s'est employé à mener des expérimentations continues, explorant les capacités expressives des nouveaux médias de communication : la vidéo, le téléphone, la télévision, le câble, le fax, le minitel etc. Cet artiste des réseaux et du numérique se retrouve aujourd'hui impliqué sur ce nouveau support que l'on nomme le web ou encore le cyberspace.

FRANCK, Philippe. [collectif], ***Corps numériques en scène***, Enghien-Les-Bains : Centre des arts d'Enghien les Bains, 2008.

Corps Numériques en scène est né afin de poursuivre la réflexion sur le nouveau statut du corps au sein des arts vivants actuels intégrant le numérique. Il s'inscrit – comme l'indique Philippe Franck dans l'éditorial - dans la volonté du centre des arts et de ses partenaires de fournir des outils critiques parallèlement à l'expérience créative artistique /scientifique, technologique « in vivo ».

GREENE, Rachel, ***L'art Internet***, Paris, Thames & Hudson, 2005.

Cet ouvrage présente la grande diversité des formes que peut prendre l'art Internet et examine les outils utilisés pour sa création tout en s'attachant à décrire le contexte culturel et l'importance historique des œuvres. Il décrit comment les artistes ont utilisé les technologies en ligne pour créer des œuvres d'un genre nouveau, capables de dialoguer avec l'histoire de l'art et des disciplines habituellement considérées comme extérieures à la sphère artistique.

JACCARD-BEUGNET, Annick, ***L'artiste et l'ordinateur: socioanalyse d'une rencontre singulière et de ses conséquences***, Paris, L'Harmattan, 2003.

L'auteur a tenté de mesurer sociologiquement les conséquences de la rencontre entre l'art et l'informatique en ce qui concerne les artistes. Depuis les premières tentatives de Computer art dans les années soixante jusqu'au Cyberart aujourd'hui, les liens entre les mondes de l'art et de l'informatique se sont multipliés et complexifiés, soit que les artistes deviennent informaticiens, ou les informaticiens artistes.

MEREDIEU, Florence de (sous la dir.), ***Arts et nouvelles technologies***, Paris, Larousse, 2003.

Retracer l'histoire de l'art vidéo et de l'art par ordinateur. Prendre en compte le rôle de l'interactivité et des dispositifs virtuels. Montrer comment image vidéo et image numérique ont fini par se rejoindre au sein d'installations multimédia. Envisager l'impact des nouvelles technologies sur les différents arts. Montrer comment ces mutations artistiques appellent une transformation du champ social. Cet ouvrage donne au lecteur les informations et les repères nécessaires à la compréhension de l'art en train de se faire.

PAUL, Christiane, **L'art numérique : Digital art**, Paris, Thames & Hudson, 2008 (l'univers de l'art, 2e édition)

Les technologies numériques ont révolutionné la production et la réception de l'art. Christiane Paul s'attache à décrire l'évolution de l'art numérique depuis son apparition dans les années 1980 et propose des pistes quant à son avenir. Elle dresse un panorama des œuvres et des artistes clés du numérique.

RHEINGOLD, Howard. **Foules intelligentes : une révolution qui commence**, Paris, M21 Editions, 2005.

L'association des microprocesseurs de l'accès Internet généralisé et des technologies mobiles est à l'origine de la nouvelle révolution sociale. Ce livre décrit comment des groupes importants dispersés géographiquement et connectés par des technologies simples (téléphone mobile SMS e-mail Web) peuvent être réunis rapidement pour agir collectivement et représentent une nouvelle forme de connexion fondamentalement différente. L'auteur montre les possibilités mais aussi les dangers de l'innovation dans les communications.

RUSH, Michael, **Les nouveaux médias dans l'art**, Paris, Thames & Hudson, 2005.

L'apparition dans les années 1970 de nouvelles technologies comme la vidéo ou le numérique a provoqué une véritable révolution dans le monde de l'art. S'appropriant ces nouveaux médias, de nombreux artistes ont fait exploser les frontières de l'art, achevant le processus de dématérialisation de l'œuvre. Cet ouvrage s'organise autour de quatre grands domaines de création - les performances médiatiques, l'art vidéo, les installations vidéo et l'art numérique - et analyse les œuvres majeures d'artistes divers.

WANDS, Bruce. **L'art à l'ère du numérique**, Paris, Thames & Hudson, 2007.

Cet ouvrage présente le travail de plus d'une centaine d'artistes du monde entier, des artistes animés par la volonté d'expérimenter. Après avoir retracé la genèse de l'art numérique, ce livre se propose d'en considérer les principales catégories, des images et sculptures numériques à l'art Internet, en passant par les créations de réalité virtuelle et les formes nouvelles d'installations, sans oublier la vidéo numérique. C'est un guide pour ce qui souhaite s'immerger dans l'univers passionnant d'une forme d'art en perpétuel, découvrir l'esthétique originale et de comprendre les multiples enjeux.

WORMS, Anne-Cécile (sous la dir.) **Arts numériques: Tendances, Artistes, Lieux et Festivals**, Paris, M21 Editions, 2008.

Qu'est qu'une œuvre numérique ? Quels sont les artistes qui utilisent aujourd'hui les nouvelles technologies dans leur processus de création ? Où découvrir ces nouvelles formes d'expression artistique qui n'ont pas encore leur place dans les musées nationaux ? Un ouvrage qui décrypte les différentes facettes de la création numérique qui touche toutes les disciplines artistiques, et pour mieux connaître les acteurs de cet univers.