



Marcel Duchamp. La peinture, même.

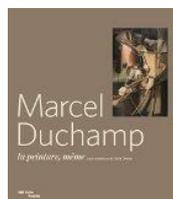
Bibliographie sélective

novembre 2014

Marcel Duchamp est célèbre pour avoir inventé le ready-made, l'objet tout fait considéré comme œuvre d'art. Il était aussi peintre. A partir de ses peintures, l'exposition du Centre Pompidou se penche jusqu'au 5 janvier 2015, sur la formation, le travail et les sources d'inspiration de l'un des artistes les plus influents de notre époque.

1- L'exposition du Centre Pompidou

Elle retrace la genèse de deux œuvres majeures : « Nu descendant l'escalier » de 1911-1912 et « La Mariée mise à nu par les célibataires, même [le Grand Verre] » réalisée entre 1915 et 1923. Ce passage par la peinture est important car c'est en cherchant à la réinventer que Marcel Duchamp élargit les territoires de l'art : « Je voulais m'éloigner de l'acte physique de la peinture. J'étais nettement plus intéressé à recréer des idées dans la peinture. [...] Je voulais remettre la peinture au service de l'esprit. » *dans Duchamp du signe.*



- *Marcel Duchamp. La peinture, même*, sous la direction de Cécile Debray, Ed. du Centre Pompidou, 2014 Catalogue de l'exposition A la Bpi, niveau 3, Salon Arts et Littératures et 70 « 19 » DUCH 2



- *Marcel Duchamp : l'exposition* Ed. du Centre Pompidou, 2014 Album de l'exposition A la Bpi, niveau 3, Salon Arts et Littératures et 70 « 19 » DUCH 2

- *Le dossier pédagogique du Centre Pompidou* http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp_peinture/

Pour une première approche

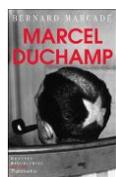
Né en Normandie en 1887, Marcel Duchamp est le frère cadet des peintres Jacques Villon et Suzanne Duchamp et du sculpteur Raymond Duchamp-Villon. Son tableau « Nu descendant l'escalier » le rend célèbre à New York en 1913. Il s'y installe en 1915 où il travaille au « Grand Verre ». En 1917, il crée son premier ready-made « Fontaine ». Il mène ensuite une vie plus en retrait, partagée entre la France et les Etats-Unis. Il est redécouvert par les jeunes artistes américains dans les années 60. Il meurt en France en 1968. Sa dernière œuvre « Etant donné » qu'il réalisa dans le plus grand secret de 1946 à 1966 ne sera révélée qu'après sa mort. Malgré les notes et commentaires laissés par l'artiste sur ses œuvres, celles-ci restent des énigmes qui continuent d'intriguer et captiver les « regardeurs ».

- *Marcel Duchamp, 1887-1968*, Caroline Cros, Ed. du Centre Pompidou, 2014
A la Bpi, niveau 3, **Salon Arts et Littératures et 70 « 19 » DUCH 2**

- *Marcel Duchamp sa vie, même : biographie 1887-1968*, Marc Partouche, nouv. éd., Al Dante, 2005 (Collection &)
Biographie citant année par année les écrits et témoignages de l'artiste.
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 2**

- *Marcel Duchamp en vingt-six minutes*, Réal. Philippe Collin, France Télévision, 2009, DVD vidéo, 26' A consulter dans l'Espace Films, niveau 3

Sa vie, son œuvre



- *Marcel Duchamp : la vie à crédit : biographie*, Bernard Marcadé, Flammarion, 2007 (Grandes biographies)
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 2**

- *Sur Marcel Duchamp*, Robert Lebel, Ed. du Centre Pompidou, 1996
Fac-similé de l'édition de 1959
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 2**

- *Duchamp ou "le détroqué de l'art"*, Bruno Durand, CNDP, 2013 A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 2**

- *Duchamp & Cie*, Pierre Cabanne, Terrail, 1997
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 2**

Ses écrits, entretiens



- *Marcel Duchamp : Entretiens avec Pierre Cabanne*, Allia, 2014
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 1**

- *Duchamp du signe : écrits*, Marcel Duchamp, Edition Michel Sanouillet, Paul Matisse Flammarion, 1991 A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 1**

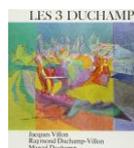
- *Notes*, Marcel Duchamp, avant-propos par Paul Matisse, préf. Pontus Hulten, Flammarion, 2008 (Champs Arts)
Ces notes, réunies après la mort de l'artiste par Paul Matisse font partie des collections du Centre Pompidou.
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 1**

2- Ses sources d'inspiration

Les premières années

Il a voulu être peintre après sa visite du Salon d'Automne de 1905 qui exposait les premières toiles fauves (Matisse, Derain...) ainsi qu'une rétrospective d'Edouard Manet. Durant les années de formation auprès de ses frères, il

assimile rapidement les avant-gardes picturales : fauvisme, cubisme, futurisme. Il s'intéresse aussi aux peintres symbolistes comme Gustave Moreau, Odilon Redon ou Arnold Böcklin dont les œuvres répondent à son exigence d'art plus intellectuel.



- *Les 3 [trois] Duchamp : Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp*, Pierre Cabanne, La Bibliothèque des arts, 1975
A la Bpi, niveau 3, **70 « 19 » DUCH 2**

- *La section d'or, 1912 - 1920 - 1925 : le cubisme écartelé*, Cercle d'art, 2000

C'est au Salon de la Section d'Or de 1912 que Marcel Duchamp expose son "Nu descendant un escalier" refusé au Salon des Indépendants.

A la Bpi, niveau 3, **704.407 SEC**

- *Le Temps spirale : nu descendant un escalier... Marcel Duchamp*, Réal. Alain Jaubert, Arte Vidéo, Ed. Montparnasse, 2001 (Palettes), DVD vidéo, 30'
A consulter dans l'Espace Films, niveau 3

- *L'univers symboliste : décadence, symbolisme et art nouveau*, José Pierre, Somogy, 1991
A la Bpi, niveau 3, **704-6 PIE**

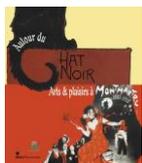
- *L'Europe des esprits ou La fascination pour l'occulte, 1750-1950*, Exposition, Strasbourg, Musée d'art moderne et contemporain, 2011-2012, Musées de Strasbourg, 2011 A la Bpi, niveau 3, **7.153 EUR**

Des registres différents

Dans sa quête d'une peinture de l'idée, Marcel Duchamp invente son propre univers en mêlant des registres différents : peinture, poésie, sciences, techniques. Son originalité est de mettre sur le même plan culture savante et populaire. Il est friand de l'humour, de l'esprit de subversion des artistes caricaturistes de Montmartre comme les « Incohérents » et grand lecteur de Mallarmé, Laforgue, Brisset, Jarry... Il est aussi curieux des découvertes de son temps : travaux de Muybridge et Marey sur la décomposition du mouvement, ceux de Poincaré sur la géométrie non-euclidienne et la quatrième dimension, découverte des rayons X... L'emploi qu'il occupe à la Bibliothèque Sainte-Geneviève avant son départ à New York en 1915 lui permet d'approfondir dans les traités anciens ses connaissances sur la perspective, l'optique et les mathématiques. En 1912, il assiste, avec Apollinaire et Picabia, à la représentation d'« Impressions d'Afrique » de Raymond Roussel dont les machines mêlant mécanique et viscéral font scandale. A partir de ces sources multiples, Marcel Duchamp va développer une iconographie singulière mêlant mouvement, érotisme et mécanique à travers les thèmes du jeu d'échecs et de la lutte d'amour.

Montmartre et les Incohérents

- *Autour du Chat noir : arts et plaisirs à Montmartre, 1880-1910*, exposition, Paris, Musée



de Montmartre, 2012-2013, Skira, Flammarion, 2012

Fondé en 1881, le cabaret du Chat Noir, premier des cabarets artistiques du Montmartre de la fin du XIX^e siècle, devient le centre de l'avant-garde

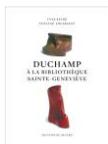
artistique et littéraire parisienne. Il fait éclater les frontières traditionnelles de l'art, annonçant les mouvements comme Dada et le surréalisme. **A la Bpi, niveau 3, 792.7 AUT**

● *Les arts incobérents (1882-1893)*, Catherine Charpin, Syros-Alternatives, 1990

De 1882 à 1893, des artistes, humoristes, écrivains comme Charles Cros ou Alphonse Allais organisent des expositions et banquets qui dénoncent de façon humoristique et parodique l'art et les mœurs de cette fin de siècle. **A la Bpi, niveau 3, 704.407 CHA**

Lecture, écriture

Amateur de jeux de mots (contrepétories, allitérations...), Marcel Duchamp entreprend dans ses textes un travail sur le langage et mène dans ses titres une réflexion sur le rapport entre texte et image : "En fait, dorénavant, j'allais toujours accorder un rôle important au titre que j'ajoutais et traitais comme une couleur invisible" dans *Duchamp du signe*.



● *Duchamp à la Bibliothèque Sainte-Geneviève*, Yves Peyré, Evelyne Toussaint, Ed. du Regard, 2014
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *La bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-être*, Marc Décimo, Presses du réel, 2002 (Relectures)
A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *L'art d'écrire de Marcel Duchamp : à propos de ses notes manuscrites et de ses boîtes*, Françoise Le Penven, J. Chambon, 2003
A la Bpi, niveau 3, 70"19" DUCH 1

● *L'art, les mots*, Simon Morley, Hazan, 2004
Histoire de la relation, de plus en plus étroite, entre le mot et l'image dans l'art du XX^e siècle.
A la Bpi, niveau 3, 7.15 MOR

Science savante et amusante



● *La science dans l'art*, Lionel Salem, O. Jacob, 2000 (Sciences et art)
L'auteur met en lumière les différentes manières dont les artistes ont tenté d'appréhender, de comprendre et de dépasser la science. **A la Bpi, niveau 3, 7.1 SAL**

● *Voyage au pays de la quatrième dimension*, Gaston de Pawlowski ; introd. de Jean Clair, Images modernes, 2004
Ce roman de « science-fiction » qui rencontra un grand succès au début du XX^e siècle a influencé Marcel Duchamp dans l'élaboration de son « Grand Verre ».
A la Bpi, niveau 3, 840"19" PAWL 4 VO

Décomposition du mouvement

● *Esthétique du mouvement cinématographique*, Suzanne Liandrât-Guigue, Klincksieck, 2005 (50 questions) **A la Bpi, niveau 3, 791.01 LIA**

● *The art of deceleration : motion and rest in art from Caspar David Friedrich to Ai Weiwei*, Exposition, Kunstmuseum Wolfsburg, 2011-2012, H. Cantz, 2011 **A la Bpi, niveau 3, 704-7 ART**

Machines imaginaires

Au début du XX^e siècle, la machine est un thème omniprésent dans l'imaginaire littéraire et artistique.

● *Vinci d'aujourd'hui ; délirantes ou célibataires, les machines dans l'art (dans Area revue)s*, n° 11, 2006
A la Bpi, niveau 3, 7(0) ARE

● *Locus solus : impressions de Raymond Roussel*, Exposition, Madrid, Centro de arte Reina Sofía, 2011-2012, Presses du réel, Serralves, 2013
Exposition sur l'influence que Raymond Roussel exerça sur de nombreux créateurs, en particulier Marcel Duchamp. **A la Bpi, niveau 3, 840"19" ROUS 6**

● *Les machines célibataires*, Michel Carrouges, Chêne, 1976 **A la Bpi, niveau 3, 81.045 CAR**

3- Marcel Duchamp à New York

Il se rend pour la première fois à New York en 1915. Il y passera une grande partie de sa vie. Il obtient la nationalité américaine en 1955.

● *The Armory Show at 100*

<http://armory.nyhistory.org/>

En 1913, New York accueille une grande exposition d'art moderne, l'Armory Show : le "Nu descendant l'escalier" y connaît un succès de scandale et rend aussitôt célèbre son auteur. Site en anglais sur le centenaire de cette exposition historique.

● *New York et l'art moderne : Alfred Stieglitz et son cercle, 1905-1930*, Exposition, Paris, Musée d'Orsay, 2004-2005, RMN, 2004

Marcel Duchamp est célèbre à New York, il fréquente le milieu artistique d'avant-garde, en particulier le photographe Alfred Stieglitz qui joue un rôle important dans la diffusion de l'art moderne aux Etats-Unis.
A la Bpi, Niveau 3, 770 STIE

● *The Société anonyme : modernism for America*, Ed. Jennifer R. Gross, Yale University Press, 2006
En 1920, Marcel Duchamp fonde avec Katherine Dreier et Man Ray "la Société anonyme", conçue comme le premier musée expérimental d'art moderne, aujourd'hui au Musée de Yale. **A la Bpi, niveau 3, 7.3 (731) CAMB**

● *Joseph Cornell et les surréalistes à New York*, Exposition, Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2013-2014

Joseph Cornell (1903-1972) est un artiste américain, autodidacte, célèbre pour ses boîtes délicates, d'une grande poésie. Considéré comme l'expert des boîtes, il assista Marcel Duchamp à New York dans la réalisation de ses Boîtes-en-valise.

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » CORN.J 2

● *Rire et se taire : sur Marcel Duchamp*, Entretien de John Cage avec Moira et William Roth, Ed. Allia, 2014

John Cage rencontre Marcel Duchamp en 1941. Trente ans après, il confie les souvenirs qu'il conserve de cet homme aussi simple qu'énigmatique : "Il prenait le fait de s'amuser très au sérieux".

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Dancing around the bride : Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Duchamp*, Exposition, Philadelphie, 2012-2013

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

4- Catalogues, essais

Catalogues d'oeuvres

● *The complete works of Marcel Duchamp*, Arturo Schwarz, Delano Greenidge, 1997, 2 vol.

Catalogue raisonné de l'oeuvre de Marcel Duchamp

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Marcel Duchamp : dans les collections du Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne*, Didier Ottinger, Françoise Le Penven, Ed. Centre Pompidou, 2001

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Site web du Philadelphia Museum of Art*

<http://www.philamuseum.org/>

Une revue

● *Étant donné* [Paris], revue annuelle de l'Association pour l'étude de Marcel Duchamp

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

Un site web

● *Marcel Duchamp World Community*

<http://www.marcelduchamp.net/>

Catalogues d'exposition



● *Inventing Marcel Duchamp : the dynamics of portraiture*, Exposition, Washington, Smithsonian Institution, 2009

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Marcel Duchamp : Étant donné*, Exposition, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 2009

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Duchamp, Man Ray, Picabia*, Exposition, Londres, Tate Modern, 2008

A la Bpi, niveau 3, 70 4-7 DUC

● *Dada*, exposition, Paris, Centre Pompidou, 2005

A la Bpi, niveau 3, 704-7 DAD

● *Brancusi & Duchamp : regards historiques*, Exposition, Paris, Centre Pompidou, 2000

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » BRAN 2

● *Making mischief : Dada invades New York*, Exposition, New York, Whitney Museum, 1996

A la Bpi, niveau 3, 707.38 MAK

● *Marcel Duchamp*, Exposition, Centre Pompidou, 1977 (catalogue non disponible à la Bpi)

Essais, études

● *L'énigme Marcel Duchamp : l'art à l'épreuve du cogito*, Philippe Sers, nouvelle éd., Hazan, 2014 (Bibliothèque Hazan)

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Dossier Marcel Duchamp dans Cahiers Philosophiques*, 2012, n° 131

A la Bpi, niveau 2, 1(0) CAH

● *Le grand déchiffreur : Richard Hamilton sur Marcel Duchamp*, éd. Corinne Diserens et Gesine Tosin, JRP-Ringier, 2009 (Lectures Maison rouge)

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Marcel Duchamp et l'érotisme*, Marc Décimo, éd. Les Presses du réel, 2008 (L'écart absolu)

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Résonances du readymade : Duchamp entre avant-garde et tradition*, Thierry De Duve, Hachette Littératures, 2006

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Marcel Duchamp mis à nu : à propos du processus créatif*, Marc Decimo, Presses du réel, 2004 (L'écart absolu)

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Marcel Duchamp : l'art à l'ère de la reproduction mécanisée*, Francis M. Naumann, Hazan, 2004

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Sur Marcel Duchamp et la fin de l'art*, Jean Clair, Gallimard, 2000 (Art et artistes)

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Nominalisme pictural : Marcel Duchamp, la peinture et la modernité*, Thierry de Duve, Ed. de Minuit, 1984 (Critique)

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Les transformateurs Duchamp*, J.-F. Lyotard, Galilée, 1977

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2

● *Marcel Duchamp : l'apparence mise à nu...* Octavio Paz, Gallimard, 1977

A la Bpi, niveau 3, 70 « 19 » DUCH 2