

**LA FIGURE DU NOIR
DANS L'ART OCCIDENTAL :
REPRÉSENTATION, IMAGINAIRE ET
RÉAPPROPRIATION**

Bibliographie sélective
Mars 2019

{ BnF

Dans un style néoclassique, *Le portrait d'une femme noire* réalisé par Marie-Guillemine Benoist en 1800, reflète les enjeux politiques et économiques de l'époque, en abordant également les réflexions sur le statut des Noirs au tournant du siècle : liberté, égalité des sexes et des « races », fraternité. Ce tableau applique toutes les conventions d'un portrait de femme de son temps, la pose est digne et le regard est doux comme chez Elisabeth Vigée-Lebrun. Assise de trois-quarts dans un fauteuil luxueux, sur un fond neutre créant un jeu de contrastes de couleurs identique aux portraits de Jacques-Louis David, cette femme nous fait face. Si l'artiste nous montre une réelle empathie pour son modèle en nous faisant ressentir sa vulnérabilité, on remarque cependant des signes qui renvoient la jeune femme à son statut de femme noire : la boucle d'oreille et le linge noué sur sa tête évoquent la servitude et son sein nu ainsi montré n'aurait jamais été toléré par une femme blanche du rang social de l'artiste. Il est communément admis qu'il s'agit de la servante du beau frère de l'artiste, une esclave récemment affranchie des Antilles. Mais, nous ne savons rien de plus de cette jeune femme, son nom est resté inconnu. Nombreux sont les hommes et les femmes noirs à avoir posé pour des artistes au cours des siècles passés et qui sont restés dans l'anonymat.

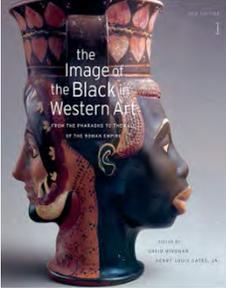
À la croisée de plusieurs disciplines, histoire de l'art, histoire des idées et anthropologie, l'exposition *Le modèle noir de Géricault à Matisse* proposée au Musée d'Orsay du 26 mars au 21 juillet 2019 illustre l'évolution du regard porté sur ces modèles noirs que seul un prénom ou un surnom a longtemps suffi à nommer. En traitant le sujet au travers du dialogue entre l'artiste et le modèle, l'exposition revient sur ces problématiques en offrant un accrochage d'artistes de la scène parisienne de la Révolution aux premières avant-gardes du 20e siècle.

La bibliographie proposée, inspirée par l'exposition du musée d'Orsay, tente de documenter le travail concomitant de déconstruction et de constitution de l'identité noire dans l'art ; de la connaissance à la reconnaissance de ces modèles qui ont posé dans les ateliers, en évoquant l'évolution des représentations des Noirs et le rôle de plus en plus important de personnalités noires sur la scène artistique internationale.

Depuis les années 90, la représentation des Noirs est devenue un sujet d'étude. Elle est de plus en plus questionnée en histoire de l'art, en Europe comme de l'autre côté de l'Atlantique. Ces travaux liés aux programmes de recherche en sciences humaines dit « cultural studies » et plus spécifiquement « Black studies » s'intéressent aux évolutions de l'iconographie des Noirs dans l'art occidental. Ils tendent à montrer comment les images ont participé à la fois au processus historique de la Traite négrière, à la sortie de l'esclavage et à l'affirmation d'une identité noire.

Les documents sélectionnés sont issus majoritairement de la salle F et constituent une initiation à ces réflexions menées en histoire de l'art.

Pour une première approche

Bindman, David ; Gates, Henry Louis ; Dalton, Karen C. C. *The image of the Black in western art*. Cambridge (Mass.) : The Belknap press of Harvard university press, 2010-. 10 vol. Salle F – Art – [704.942 i 1 à 5.2]

Ce projet ambitieux a été lancé par Dominique et John Du Ménéil au cours des années 60, à l'apogée du mouvement des droits civiques. Dirigés à l'époque par l'historien d'art Ladislav Bugner, les 4 premiers volumes ont été publiés en français dans les années 90 (cf. *L'Image du Noir dans l'art occidental* disponible en Bibliothèque de recherche). Après une interruption de plusieurs années, suite au décès des époux Du Ménéil, cette publication a été relancée au début des années 2010 grâce à la collaboration de Harvard university press et du W. E. B. Du Bois research institute du Hutchins center for African and African American research. Désormais publiés en anglais et complétés de nouveaux volumes axés sur le 20e siècle, les derniers ouvrages abordent l'influence de l'Afrique et la montée du Black art. Cette somme de 10 tomes largement illustrés répertorie et documente sur près de 5000 ans la façon dont les personnes d'ascendance africaine ont été perçues et représentées dans les arts occidentaux tous médias confondus.

Comprend :

Volume I : From the Pharaohs to the Fall of the Roman Empire

Volume II : From the Early Christian Era to the "Age of Discovery"

Part 1: From the Demonic Threat to the Incarnation of Sainthood

Part 2: Africans in the Christian Ordinance of the World

Volume III : From the "Age of Discovery" to the Age of Abolition

Part 1: Artists of the Renaissance and Baroque

Part 2: Europe and the World Beyond

Part 3: The Eighteenth Century

Volume IV : From the American Revolution to World War I

Part 1: Slaves and Liberators

Part 2: Black Models and White Myths

Volume V : The Twentieth Century

Part 1: The Impact of Africa

Part 2: The Rise of Black Artists

Les archives de ce projet sont entièrement consultables sur ARTstor
Ressources électroniques sur place – Bases de données – ARTstor

Lafont, Anne

« La représentation des Noirs : quel chantier pour l'histoire de l'art ? ». *Perspective*, n°1, 2013, p. 67-73

Salle F – Art – [ART Pers]

Cet article fait le point sur différents travaux menés depuis la fin des années 80 sur la figure du Noir dans les arts visuels. Il revient sur l'importance du projet Menil comme premier jalon essentiel de ces études. Anne Lafont donne aussi à réfléchir sur les outils

que l'historien d'art doit utiliser pour traiter ce sujet : analyse de la production iconographique associée à la littérature critique et l'historiographie postcoloniale, tout en ayant une approche transnationale. Une remise en question profonde des pratiques d'études utilisées jusqu'ici qui, pour dépasser les limites d'une approche classique, doit favoriser une lecture pluridisciplinaire pour ce sujet délicat.

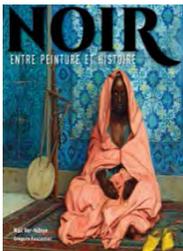
Stoichita, Victor Ieronim

L'image de l'autre : Noirs, Juifs, Musulmans et Gitans dans l'art occidental des Temps modernes, 1435-1789. Paris : Hazan : Louvre éditions, 2014.

Salle F – Art – [701 STOI i]

« La différence existe, l'altérité se construit », la première phrase du livre donne le ton de l'ouvrage. Le Juif, le Bohémiens, le Noir et le Musulman, quatre figures de l'altérité

sont l'objet de cette étude soignée. À une époque où se fixent les canons visuels - à partir de la Renaissance jusqu'au Temps modernes - l'image de l'Autre est questionnée et déconstruit. Cet ouvrage interroge autant la représentation qui est faite de l'Autre à travers de nombreuses analyses picturales d'œuvres classiques (Titien, Dürer, Le Caravage...) que le regard que l'on pose sur lui.

Ver-Ndoye, Naïl ; Fauconnier, Grégoire

Noir : entre peinture et histoire. Mouans-Sartoux : Omniscience, 2018. 237 p.

Magasin – [2019-28241]

Salle F – Art – [en commande]

Référence plus abordable que les ouvrages précédemment cités, ce livre revisite l'histoire de l'art à travers la représentation des Noirs dans la peinture européenne, du 14e

au milieu du 20e siècle. Il raconte les destinées de personnalités noires, réelles ou fantasmées, devenues célèbres ou encore ignorées du grand public. Ces figures souvent en marge de la grande histoire ont pourtant joué un rôle essentiel au fil des siècles.

Les relations entre l'artiste et son modèle

Qu'est-ce qu'un modèle d'artiste ? Une personne qui soumet son corps à l'observation d'un artiste. La tradition de travail à partir de modèles vivants a débuté à l'époque classique, a été relancée en Europe à la Renaissance et a été une caractéristique importante de la pratique académique jusqu'au 20e siècle. (Source : Grove art, Ressources électroniques sur place – Bases de données – *Oxford art online*)

Souvent associé à une figure féminine, ce statut a pourtant longtemps été réservé aux hommes. C'est seulement à partir du 19e siècle que les femmes posent de plus en plus pour les artistes. Elles sont désormais plus disponibles et l'accroissement du nombre d'ateliers personnels permet aux artistes de faire poser des femmes dans leur propre studio ; Courbet place d'ailleurs une femme modèle au centre de son tableau *L'atelier du peintre* (ca 1855, Musée d'Orsay). Au 20e siècle, le modèle joue un rôle moins important du fait des recherches stylistiques qui se tournent vers la stylisation et l'abstraction. Cependant, il continue d'être une source d'inspiration pour certains artistes (Picasso, Lucian Freud ou David Hockney) voire de « pinceaux » vivants (Yves Klein et ses *Anthropométries*).

Bibliothèque nationale de France ; École nationale supérieure des beaux-arts ; Musée Rodin

L'art du nu au XIXe siècle : exposition, Paris, 14 octobre 1997-15 février 1998. Paris : Hazan : Bibliothèque nationale de France, 1997. 199 p. (Le photographe et son modèle)

Salle F – Art – [779.05 ART]

Blanc, Olivier

Portraits de femmes : artistes et modèles à l'époque de Marie-Antoinette. Paris : D. Carpentier, 2006. 348 p.

Salle F – Art – [704.942 BLAN p]

Borel, France

Le modèle ou l'artiste séduit. Genève : Skira, 1990. 199 p. (Les Illusions de la réalité)

Salle F – Art – [704.04 BORE m]

Duthuit, Claude

« Réflexion sur une séance de pose ». **Dans** *Matisse : visages découverts, 1945-1954*. Paris : Mona Bismarck foundation : A. Biro, 1996. p.70-73

Salle F – Art – [709.204 MATI m]

Munro, Jane ; Musée Bourdelle (Paris)

Mannequin d'artiste, mannequin fétiche : exposition, Paris, Musée Bourdelle, 1er avril-12 juillet 2015. Paris : Paris musées, 2015. 272 p.

Salle F – Art – [701.8 MANN 6]

Williams, Carla

« The women who posed : Maudelle Bass and Florence Allen ». **Dans** *Black womanhood : images, icons, and ideologies of the African body*. Seattle : University of Washington press, 2008. p. 247-257

Salle F – Art – [704.942 BLAC 6]

Waterfield, Giles

« The artist and the model ». *The artist's studio*, [S. l.] : Hogarth arts, in association with : Compton Verney, 2009. 24-26 p.

Salle – F – Art – [704.04 WATE a]

La représentation des personnes noires

Depuis l'Antiquité, les Africains ont toujours été présents en Europe et il en va de même pour leur présence dans la production artistique et culturelle. La représentation du Noir ou la signification de sa présence dans une œuvre est souvent le reflet de son époque. Sous le terme générique d'*Ethiopien* pour les grecs durant l'Antiquité, il symbolise l'étranger, l'exotisme ou le lointain. On peut constater cependant que sa place reste marginale dans l'art durant de longs siècles (rareté des œuvres et souvent de qualité secondaire). Il est donc difficile d'écrire une histoire de l'art à travers l'analyse de cette seule figure. Mais on relève des thèmes iconographiques récurrents où le Noir (ou l'Africain) est constitutif de la représentation choisie, tel le chevalier Saint Maurice et surtout le roi mage noir, Balthazar.

Cependant, il faut reconnaître que la figure du Noir est le plus souvent associée à une iconographie à connotations péjoratives : le bourreau dans les scènes de la passion du Christ, le sauvage, l'ignorant. Il symbolise également la bestialité voire la monstruosité, il est ainsi souvent associé au Démon au Moyen-Âge. Et puis, pour certaines périodes très importantes de l'histoire de l'art, il brille surtout par son absence comme durant la Renaissance italienne.

À partir du 18e siècle, bien qu'il existe des représentations dignes et majestueuses de personnalités africaines (*Portrait de Jean-Baptiste Belley* par Anne-Louis Girodet, 1798, Musée de l'histoire de France, Versailles), cela ne compense en rien l'image des Noirs longtemps véhiculée ; à savoir envisagés comme simple monnaie d'échange ou de spéculation. Le commerce triangulaire fait d'ailleurs l'objet de nombreuses représentations surtout à partir de l'émergence du mouvement

abolitionniste durant la seconde moitié du 18e siècle, une des œuvres les plus saisissantes de cette période est *The Slave Ship* de Turner, tableau de 1840 conservé au Museum of Fine Arts de Boston. Cette toile représente un navire négrier pris dans la tempête dont les esclaves sont jetés par-dessus bord.

Enfin, lorsque le Noir n'est pas représenté dans son « rôle » d'esclave, il est alors présent sous les traits du serviteur : des œuvres de Van Dyck (17e siècle) à l'*Olympia* de Manet (1863, Musée d'Orsay, Paris).

Il faut attendre le début de 20e siècle pour que la présence de personnes noires dans l'art soit synonyme de renouveau. À l'image de l'irruption du Jazz et de son imaginaire dont on trouve une influence même dans les arts plastiques où son évocation, par exemple chez Matisse, coïncide avec ses premières gouaches découpées. Ou bien encore les représentations de Joséphine Baker chez Calder dont les sculptures de fils de fer illustrent la sensualité de la danseuse et la provocation de son corps à demi-nu. C'est également à partir de cette époque que les artistes noirs au sein de nouveaux mouvements, comme Harlem Renaissance, apparaissent. Ils sont à l'origine de nouvelles revendications identitaires, ils redéfinissent les représentations et l'imaginaire de la culture noire loin des clichés jusqu'ici véhiculés par les Blancs.

La sélection de documents qui suit s'intéresse plus particulièrement à la période qui va du 18e siècle à nos jours. Elle ne reflète en rien l'exhaustivité des études sur le sujet.

Généralités

Bindman, David ; Gates, Henry Louis ; Dalton, Karen C. C.

The image of the Black in western art. Cambridge : The Belknap press of Harvard university press, 2010-. 10 vol.

Salle – F – Art – [704.942 i 1 à 5.2]

Cariou, Gwennaëlle

« La représentation de l'altérité à travers l'image des Africains-Américains ». *Histoire de l'art*, n°75, 2014, p. 65-75

Salle – F – Art – [ART Hist art]

Debray, Cécile ; Guégan, Stéphane ; Murrell, Denise ; Pludermacher, Isolde

Le modèle noir : de Géricault à Matisse : exposition, Paris, Musée d'Orsay, du 25 mars au 21 juillet 2019. Paris : Musée d'Orsay et de l'Orangerie : Flammarion, 2019. 284 p.

Salle – F – Art – [en commande]

Kolfin, Elmer

Black is beautiful : Rubens to Dumas : exhibition in De Nieuwe Kerk and Hermitage, Amsterdam, from 26 July until 26 October 2008. Zwolle : Waanders, 2008. 387 p.

Magasin – [2008-271046]

L'Estoile, Benoît de

Le goût des autres : de l'Exposition coloniale aux arts premiers. Paris : Flammarion, 2010. 616 p.

Salle – J – Anthropologie, ethnologie [306.074 LEST g]

Lafont, Anne

« La représentation des Noirs : quel chantier pour l'histoire de l'art ? ». *Perspective*, n°1, 2013, p. 67-73

Salle F – Art – [ART Pers]

Le Fur, Yves

D'un regard l'autre : histoire des regards européens sur l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie : [exposition, Paris, Musée du quai Branly, 19 septembre 2006-21 janvier 2007]. Paris : Musée du Quai Branly : RMN, 2006. 351 p.

Salle F – Art – [709 DUN 6]

Musée du quai Branly-Jacques Chirac ; Blanchard, Pascal ; Boetsch, Gilles ; Jacomijn Snoep, Nanette

Exhibitions : l'invention du sauvage : exposition, Paris, Musée du quai Branly, 29 novembre 2011-3 juin 2012. Arles : Actes Sud ; Paris : Musée du quai Branly, 2011. 382 p.

Salle F – Art – [704.942 EXHI 6]

Stoichita, Victor Ieronim

« Noir et blanc ». **Dans** *L'image de l'autre : Noirs, Juifs, Musulmans et Gitans dans l'art occidental des Temps modernes, 1435-1789*. Paris : Hazan : Louvre éditions, 2014. p. 43-86

Salle F – Art – [701 STOI i]

Thompson, Barbara ; Hood museum of art

Black womanhood : images, icons, and ideologies of the African body. Seattle : University of Washington press, 2008. 374 p.

Salle F – Art – [704.942 BLAC 6]

Ver-Ndoye, Nail ; Fauconnier, Grégoire

Noir : entre peinture et histoire. Mouans-Sartoux : Omniscience, 2018. 237 p.

Salle F – Art – [en commande]

L'esclavage dans l'art

Dorigny, Marcel

« Illustrer la mémoire : l'esclave libéré ; mémoire militante ». **Dans** *Arts & lettres contre l'esclavage : le combat abolitionniste par les arts (XVIe-XXIe siècle)*. Paris : Cercle d'art, 2017. p. 133-194

Salle F – Art – [704.04 DORI a]

Wood, Marcus

Black milk : imagining slavery in the visual cultures of Brazil and America. Oxford : Oxford university press, 2013. XXVIII, 523 p.

Salle F – Art – [704.949 WOOD b]

Histoire par l'image ; Direction des archives de France

« Histoire de l'esclavage ». *Hors-série - Histoire par l'image*

Disponible en ligne sur : <https://www.histoire-image.org/fr/hors-series/histoire-esclavage> (consulté le 08.03.2019)

Du 18e siècle au début du 20e siècle : entre ailleurs, exotisme et conquête de nouvelles libertés

Curran, Andrew S.

L'anatomie de la noirceur : science et esclavage à l'âge des Lumières. Paris : Classiques Garnier, 2017. 333 p.

Magasin – [2017-295865]

Lafont, Anne

L'art et la race : l'Africain (tout) contre l'œil des Lumières. Dijon, Presses du réel, 2019. 476 p.

Salle F – Art – [en commande]

Portrait d'une femme noire par Marie-Guillemine Benoist

Benoist, Marie Guillemine (1768-1826)

Portrait d'une femme noire, 1800, huile sur toile, 81 x 65 cm, Département des peintures, Musée du Louvre

Musée du Louvre

Disponible en ligne sur : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=18871&langue=fr (consulté le 07.03.2019)

L'Histoire par l'image :

Disponible en ligne sur : <https://www.histoire-image.org/etudes/portrait-negresse>
(consulté le 07.03.2019)

Panorama d'art :

Disponible en ligne sur : <https://www.panoramadelart.com/portrait-femme-noire-benoist> (consulté le 07.03.2019)

Smalls, James

« Slavery is a woman: "race," gender, and visibility in Marie Benoist's Portrait d'une négresse (1800) ». *Nineteenth-Century Art Worldwide*, Vol. 3, n°1, 2004

Disponible en ligne sur : <http://www.19thc-artworldwide.org/spring04/286-slavery-is-a-woman-race-gender-and-visibility-in-marie-benoists-portrait-dune-negresse-1800> (consulté le 07.03.2019)

19e siècle

Boime, Albert

The art of exclusion : representing blacks in the nineteenth century. Washington : Smithsonian institution press, 1990. XVI-256 p.

Salle F – Art – [709.034 BOIM a]

Manchester art gallery ; Marsh, Jan

Black Victorians : black people in British art, 1800-1900. London : Lund Humphries, 2005. 208 p.

Magasin – [2006-63928]

Murrell, Denise

Posing modernity : the Black model from Manet and Matisse to today. New Haven : Yale university press ; New York : The Miriam and Ira D. Wallach Art gallery, Columbia university, 2018. 206 p.

Salle F – Art – [704.942 MURR p]

Williams, Lyneise E.

Latin Blackness in Parisian visual culture, 1852-1932. New York : Bloomsbury publishing, 2019.

Magasin – [en commande]

Les avant-gardes

Cheng, Anne Anlin

Second skin : Josephine Baker and the modern surface. New York : Oxford university press, 2011. XI-234 p.

Salle F – Art – [792.809 7 CHEN s]

Manning, Susan

« L'ère du Jazz, 1900-1945 ». **Dans** *Danses noires-blanche Amérique*. Pantin : Centre national de la danse, 2009, p. 9-29.

Salle F – Art – [792.809 7 MANN 6 d]

Murrell, Denis

« Affinities and interface : modern portraits of Black women in the art of Matisse and the Harlem Renaissance ». **Dans** *Posing modernity : the Black model from Manet and Matisse to today*. New Haven : Yale university press ; New York : The Miriam and Ira D. Wallach Art gallery, Columbia university, 2018, p. 85-145

Salle F – Art – [704.942 MURR p]

Soutif, Daniel

Le siècle du jazz: art, cinéma, musique et photographie de Picasso à Basquiat : exposition... Paris : Musée du quai Branly : Skira Flammarion, 2009. 446 p.

Magasin – [2009-138772]

Harlem Renaissance

Le mouvement Harlem Renaissance embrasse plusieurs domaines de la création : littérature, musique, peinture. Il apparaît à l'entre-deux guerre, autour de 1920, dans le quartier de Harlem. Il redéfinit la culture noire américaine en dehors des stéréotypes charriés par les Blancs.

Fabre, Michel

From Harlem to Paris: Black American writers in France, 1840-1980. Urbana : University of Illinois press, 1991. XII-358 p.

Salle G – Langue anglaise et littératures d'expression anglaise – [810.98 FABR b]

Hughes, Langston

Remember me to Harlem : the letters of Langston Hughes and Carl Van Vechten, 1925-1964. 356 p.

Salle G – Langue anglaise et littératures d'expression anglaise – [81/4 HUGH 2 r]

Kirschke, Amy Helene

Women artists of the Harlem Renaissance. Jackson, MS : University press of Mississippi, 2014. XIX-251 p.

Salle F – Art – [709.709 04 KIRS w]

Powell, Richard J. ; Mecklenburg, Virginia M. ; Battle, Maricia

African American art : Harlem Renaissance, civil rights era, and beyond : exhibition, Washington, DC, Smithsonian American Art Museum, April 27, 2012-September 3, 2012. Washington : Smithsonian American art museum, 2012. 255 p.

Salle F – Art – [709.709 04 6 AFRI]

Réappropriation et émancipation : la montée du Black art

On entend sous le terme Black art, l'art contemporain « Noir », le plus souvent Africain-Américain, mais aussi Afro-caribéen. Ces expressions artistiques s'emparent de sujets tant politiques (l'art après la colonisation) que sociologiques. Ces artistes n'hésitent pas à s'approprier les canons de l'art « classique » (l'orientalisme, le primitivisme) pour les réinterpréter et créer une nouvelle identité du Noir dans l'art.

Barson, Tanya ; Peter, Gorschlüter ; Tate gallery (Liverpool, GB)

Afro modern : a journey trough the black atlantic. Liverpool : Tate Liverpool, 2010. 223 p.

Salle F – Art – [709.04 AFRO 6]

Bailey, David A ; Baucom, Ian ; Boyce, Sonia

Shades of black : assembling black arts in 1980s Britain. Durham : Duke university press, 2005. XXV-340 p.

Salle F – Art – [709.040 7 BAIL s]

Bearden, Romare ; Henderson, Harry

Six Black masters of American art. New York : Zenith books : Doubleday, 1972. 119 p.

Salle F – Art – [709.7 BEAR s]

Chambers, Eddie

Black artists in British art : a history since the 1950s. London ; New York : I.B. Tauris, 2014. XVI-272 p.

Salle F – Art – [709.410 904 CHAM b]

Dodson, Howard ; Riggs, Thomas

St. James guide to black artists. Detroit ; New York ; Toronto : St James press, 1997. XVII-625 p.

Salle F – Art – [709.2 RIGG s]

Goldstein, Jacques (réal.) ; Soutif, Daniel

Noire est la couleur : les artistes africains-américains et la ségrégation. Images animées. Issy-les-Moulineaux, ARTE France, 2016 (54 min)

Postes audiovisuels du Rez-de-jardin – [VDVD-97492]

Hall, Stuart ; Sealy, Mark

Different: a historical context : contemporary photographers and Black identity. London : Phaidon, 2001. 205 p.

Salle F – Art – [779.03 STUA d]

Miles, Elza

Land and lives : a story of early black artists. Johannesburg : Johannesburg art gallery, 1997. 191 p.

Salle F – Art – [709.6 MILE l]

Orlando, Sophie

British black art : l'histoire de l'art occidental en débat. Paris : Edition Dis voir, 2016. 124 p.

Salle F – Art – [709.410 904 ORLA b]

Powell, Richard J.

Black art : a cultural history. London : Thames & Hudson, 2002. 256 p.

Salle F – Art – [709.709 04 POWE b]

« Rechercher et imaginer l'art « black » américain depuis 2005 ». *Perspective*, n°2, 2015, p. 81-94

Salle F – Art – [ART Pers]

Soutif, Daniel ; Musée du quai Branly-Jacques Chirac

The color line : les artistes africains-américains et la ségrégation, 1865-2016. Paris : Musée du quai Branly-Jacques Chirac : Flammarion, 2016. 399 p.

Salle F – Art – [709.7 SOUT c]

Zabunyan, Elvan

Black is a color : une histoire de l'art africain-américain contemporain. Paris : Dis voir, 2004. 287 p.

Salle F – Art – [709.709 04 ZABU b]

La diaspora africaine, le thème de l'Afrique et la créolité

Bernier, Celeste-Marie

Visualising slavery : art across the African diaspora. Liverpool : Liverpool university press, 2016. XVI, 291 p.

Salle F – Art – [704 BERN v]

Eshun, Ekow

« Black Balloon Archive : Liz Johnson Artur's intimate workbooks honor communities across the African diaspora. » *Aperture blog*

Disponible en ligne sur : <https://aperture.org/blog/liz-johnson-artur/> (consulté le 26.03.2019)

Harney, Elizabeth Ann

Ethiopian passages : contemporary art from diaspora. London : P. Wilson, 2003. 128 p.

Salle F – Art – [709.6 HARN e]

Parc de La Villette (Paris)

Kreyol factory : des artistes interrogent les identités créoles : exposition, Paris, Parc de la Villette, 7 avril-5 juillet 2009. Paris] : Gallimard, 2009. 189 p.

Salle F – Art – [709.8 KREY 6]

Price, Sally ; Price, Richard

Les arts des Marrons. La Roque-d'Anthéron : Vents d'ailleurs, 2005. 252 p.

Salle F – Art – [709.8 PRIC a]

Pour aller plus loin, notamment sur la créolité dans l'art de Jean-Michel Basquiat :

« Basquiat et la négritude : peindre en Noir dans un monde de Blancs ». **Dans** la bibliographie *Basquiat, l'étoile filante*

Disponible en ligne sur : <https://www.bnf.fr/fr/arts-plastiques> (consulté le 25.03.2019)

Les artistes d'aujourd'hui

Quelques exemples de travaux d'artistes ou de chercheurs qui réfléchissent à l'identité noire et à la représentativité de l'Afrique dans l'histoire de l'art. Il faut reconnaître la place importante de l'art américain dans le domaine, même si une nouvelle génération de chercheurs et plasticiens français et européens s'emparent enfin de ce sujet.

Fleetwood, Nicole R

Troubling vision : performance, visuality, and blackness. Chicago : University of Chicago press, 2011. XX-276 p.

Salle F – Art – [709.709 04 FLEE t]

Njideka Akunyili Crosby (1983-)

Artiste née au Nigéria, vit et travaille à Los Angeles, ses œuvres combinent plusieurs techniques : collage, dessin, peinture et transferts photographiques. Arrivée aux États-Unis au cours de son adolescence, elle est effarée par l'image que les américains ont de son pays d'origine, le Nigéria. Dès lors, son œuvre témoigne d'une volonté de transmission culturelle et de partage. Elle interroge également l'identité post-coloniale.

Site personnel

Disponible en ligne sur : <http://www.njidekaakunyilicrosby.com/> (consulté le 14.03.2019)

Mullins, Charlotte

Picturing people : the new state of the art, London : Thames & Hudson, 2015. 192 p.

Salle F – Art – [757 MULL p]

Black Portraiture[s] Conferences

Ce cycle de conférences itinérantes menées à travers le monde depuis 2004 et organisé par Harvard university et New York university a pour but d'interroger la représentation du corps noir dans notre société et dans les domaines des arts plastiques et visuels, de la littérature, de la musique, de la mode et des archives.

Disponible en ligne sur : <http://www.blackportraits.info/> (consulté le 26.03.2019)

Une session parisienne a eu lieu en 2013 (<http://blog.apahau.org/colloque-black-portraits-representation-du-corps-noir-en-occident-paris-17-20-janvier-2013/>) (consulté le 25.03.2019).

Colleyn, Jean-Paul

« Black Portraiture(s) : quand le corps noir interroge nos sociétés ». *Médiapart, le blog*

Disponible en ligne sur : [https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-](https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-colleyn/blog/280616/black-portraits-quand-le-corps-noir-interroge-nos-societes)

[colleyn/blog/280616/black-portraits-quand-le-corps-noir-interroge-nos-societes](https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-colleyn/blog/280616/black-portraits-quand-le-corps-noir-interroge-nos-societes)

(consulté le 25.03.2019)

Beverly Buchanan (1940-2015)

Artiste Africaine-Américaine, elle travaillait sur l'architecture vernaculaire du Sud des États-Unis et en particulier les cabanes qui servaient d'habitat aux esclaves. Son œuvre constituée de peintures, sculptures ou photographies pouvait aussi prendre la forme de promenades performatives sur des lieux marqués par l'esclavage.

Site disponible en ligne : <http://beverlybuchanan.com/> (consulté le 08.03.2019)

Campbell, Andy

« Life on the line ». *Art Papers Magazine*, Winter2017-2018, Vol. 41 Issue 4, p. 62-64

Disponible en ligne : <https://www.artpapers.org/beverly-buchanan/> (consulté le 25.03.2019)

Gaëlle Choïsne (1985-)

Artiste franco-haïtienne, diplômée de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Ses installations sont agrémentées d'objets de récupération et de matériaux pauvres, elles lui permettent d'évoquer des questions liées aux vestiges de la colonisation, à la sexualité et à l'asservissement.

«Gaëlle Choïsne : Temple of love, exposition». *Bétonsalon*

Disponible en ligne sur : <http://www.betonsalon.net/spip.php?article808> (consulté le 25.03.2019)

Crenn, Julie

« Gaëlle Choïsne ». *Art Press*, n°456, juin 2018, p.30

Salle F – Art – [ART Artp]

Kerry James Marshall (1955-)

Peintre, né à Los Angeles près du quartier général des Black Panthers, formé aux arts plastiques et à l'histoire de l'art, il fut très tôt sensibilisé aux mouvements d'émancipation des noirs américains. Ses peintures traitent autant de l'aspect politique ou social des noirs américains - il dénonce régulièrement la *gentrification* des villes américaines. Il parle également de tout ce qui est constitutif de la culture populaire noire américaine. Ainsi, ses tableaux content des scènes typiques de la vie quotidienne d'un Noir américain comme ses toiles décrivant des scènes chez le *Barber shop*.

Bajac, Quentin ; Lowry, Glenn D. ; Pagé, Suzanne (préf.)

« Kerry James Marshall : Untitled (Club scene), 2013 » p. 244-245. **Dans** *Être moderne : le MoMA à Paris* : exposition, Paris, Fondation Louis Vuitton, 11 octobre 2017-5 mars 2018. Londres : Thames & Hudon, 2017. 286 p.

Salle F – Art – [708.973 NEWY 6 e]

Steve McQueen (1969-)

Artiste vidéaste et réalisateur anglais, il reçoit le Turner Prize en 1999 pour son court-métrage *Deadpan* dans lequel il se met en scène et revisite un sketch de Buster Keaton. Ses installations vidéos immergent le spectateur. Privilégiant le plan fixe, où le son revêt une grande importance, ses travaux traitent de sujets politiques : les prisonniers politiques, l'addiction, l'esclavage, le racisme...

12 years a slave. Images animées. Paris France télévisions distributions (2h09min)

Postes audiovisuels – Haut de jardin – [DVDH-3807]

Bousteau, Fabrice

« Steve McQueen : son, impro et vidéo ». *Beaux-arts magazine*, n°225, février 2003, p. 48-51

Magasin – [4-V-39510]

Musée d'art moderne de la Ville de Paris

Steve McQueen, speaking in tongues : exposition, Paris, 7 février-23 mars 2003, Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Paris : Paris musées, 2003. 194 p.

Magasin – [2003-64290]

Païni, Dominique

« Steve McQueen ». *Art Press*, n° 431, mars 2016, p. 28

Salle F – Art – [ART Artp]

Lorna Simpson (1960-)

Artiste Africaine-Américaine majeure de la scène internationale, son travail allie texte, photographie et vidéo. Elle s'est fait connaître dans les années 80 et 90. Elle pose autant des questions sur les médias qu'elle utilise que des questions de représentativité du genre, des cultures et de la mémoire. Ses œuvres reposent sur la répétition et la dépersonnalisation des représentations.

Site personnel

Disponible en ligne sur : <https://lsimpsonstudio.com/> (consulté le 14.03.2019)

Enwezor, Okwui

Lorna Simpson. New York : Abrams : the American federation of arts, 2006. 158 p.
Salle F – Art – [709.204 SIMP 6 I]

Jones, Kellie ; Golden, Thelma ; Iles, Chrissie

Lorna Simpson. London : Phaidon, 2002. 160 p.
Salle F – Art – [709.204 SIMP I]

Simon, Joan

Lorna Simpson : exposition, Jeu de paume, Paris, 28 mai-1er septembre 2013, Haus der Kunst, Munich, 10 octobre 2013-19 janvier 2014. Munich : DelMonico Books, Prestel, 2013. 216 p.
Salle F – Art – [709.204 SIMP 6]

Kara Walker (1969-)

Artiste plasticienne, née en Californie, elle s'intéresse à tous les stéréotypes concernant les Noirs et aux rapports de pouvoirs raciaux dans l'histoire de l'esclavage. Son travail adopte la forme des papiers découpés dans de très grands formats, une esthétique séduisante pour des sujets percutants.

Site personnel

Disponible en ligne : <http://www.karawalkerstudio.com/> (consulté le 26.03.2019)

Shaw, Gwendolyn DuBois

Seeing the unspeakable : the art of Kara Walker. Durham : Duke university press, 2004. XII-195 p.
Salle F – Art – [709.205 WALK s]

Carrie Mae Weems (1953-)

Photographe Africaine-Américaine née à Portland, elle explore le folklore américain. Elle expose ses photographies au sein d'installations qui mêlent textes et enregistrements audios. Son but est de confronter le spectateur aux problèmes du racisme et de l'identité de genre.

Site personnel

Disponible en ligne sur : <http://carriemaeweems.net/> (consulté le 26.03.2019)

Patterson, Vivian

Carrie Mae Weems : the Hampton project. New York : Aperture, 2000. 95 p.
Salle F – Art – [770.92 WEEM c]

Pour en savoir plus

Le modèle noir de Géricault à Matisse, exposition au Musée d'Orsay, du 26 mars au 19 juillet 2019

Disponible en ligne sur : [https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/le-modele-noir-47692.html?tx_ttnews\[backPid\]=254&cHash=b8029aa197](https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/le-modele-noir-47692.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=b8029aa197) (consulté le 26.03.2019)

Colloque « Modèles noirs. Voix, biographies, contextes », le 16 mai 2019 au Musée d'Orsay

Programme disponible en ligne sur : [https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/colloques/presentation-generale/article/modeles-noirs-49177.html?tx_ttnews\[backPid\]=220&cHash=410b15dd68](https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/colloques/presentation-generale/article/modeles-noirs-49177.html?tx_ttnews[backPid]=220&cHash=410b15dd68) (consulté le 26.03.2019)

France culture, La Fabrique de l'histoire

Black Studies, 4 épisodes

Disponible en ligne sur : <https://www.franceculture.fr/emissions/series/black-studies> (consulté le 26.03.2019)

Bièvre-Perrin, Fabien

« Jay-Z, Beyoncé & the Classics (Apeshit) ». *Antiquipop : l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine*

Disponible en ligne sur : <https://antiquipop.hypotheses.org/4097> (consulté le 26.03.2019)

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF dans l'onglet « Histoire de l'art » : <https://www.bnf.fr/fr/histoire-de-lart>

Vous pouvez nous suivre sur :

<https://twitter.com/labnf>

<https://www.facebook.com/bibliothequebnf/>

<http://blog.bnf.fr/lecteurs/>

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac,
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59
<http://www.bnf.fr>