

LOUISE BOURGEOIS (1911-2010)

Bibliographie sélective
Mai 2020

{ BnF

À l'occasion du dixième anniversaire de la mort de la sculptrice et plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, le 31 mai 2010, le département Littérature et art rend hommage à cette artiste tardivement reconnue dans le monde de l'art mais devenue depuis une figure incontournable de l'art contemporain et l'emblème de toute une génération féministe. Il propose ainsi aux lecteurs une bio-bibliographie et une sélection d'ouvrages présents en Bibliothèque tous publics.

Louise Bourgeois à la BnF (site François-Mitterrand) : « Toi et moi »

En 1997, le gouvernement français commande à Louise Bourgeois une œuvre monumentale pour la nouvelle Bibliothèque nationale de France. Cette commande s'inscrit dans le cadre du 1% culturel, un programme artistique d'une ampleur exceptionnelle réalisé par six artistes contemporains (Joan Mitchell, Louise Bourgeois, Roy Lichtenstein, Jean-Pierre Bertrand, Claude Viallat, Gérard Garouste et Martial Raysse).

Louise Bourgeois réalise alors une gigantesque sculpture murale d'aluminium poli (480 x 1 249,6 x 208,2 cm), qui « offre aux visiteurs ses courbes monumentales, jaillies du mur, tel un miroir. Un « miroir coquillage » de plus de deux tonnes qui conjugue la mollesse de ses éléments incurvés à l'âpreté de ses articulations dentelées. Toi et moi est le titre de cette œuvre douce et rude à la fois, qui s'évase vers le ciel et se suspend sans retomber, comme protégeant (ou menaçant ?) de sa masse le visiteur qui la contemple. ».

Pour découvrir la création contemporaine à la Bibliothèque :

http://www.perraultarchitecture.com/fr/projets/3284-bibliotheque_nationale_de_france_-_ouvrages_dart.html

Légende de la photographie : [« Mother », Louise Bourgeois at the Guggenheim Museum Bilbao, Espagne, Fernando Pascullo](#)

Née le 25 décembre 1911 à Paris, de parents propriétaires d'un atelier de restauration de tapisseries anciennes à Choisy-le-Roi, Louise Bourgeois commence le dessin dans l'atelier familial. En 1922, son père engage une gouvernante pour enseigner l'anglais à ses enfants, qui deviendra sa maîtresse : profondément marquée par l'adultère de son père, elle passe une enfance déchirée entre un père détesté et une mère adorée, qui la laisse meurtrie et dont les traumatismes influenceront grandement son œuvre (*Destruction of the father* (1974), où elle met en scène un parricide symbolique). Après le baccalauréat, elle suit des études supérieures de mathématiques à la Sorbonne avant de se tourner vers l'art : elle entre à l'École des Beaux-Arts puis rejoint différents ateliers de Montparnasse et de Montmartre (Paul Colin, Roger Bissière, l'Académie Ranson, la Grande-Chaumière, mais aussi l'Académie Julian et l'Académie scandinave, André Lhote et Fernand Léger). En 1936, installée dans l'immeuble qui abrite la galerie Gradiva d'André Breton, elle a l'occasion de découvrir les œuvres des surréalistes. En 1937, elle entreprend des études d'histoire de l'art à l'École du Louvre. En 1938, elle ouvre sa propre galerie dans laquelle elle rencontre l'historien d'art américain Robert Goldwater, qu'elle épouse la même année et avec lequel elle part s'installer à New York : ils auront trois enfants. En 1955, elle adoptera la nationalité américaine.

À New York, elle poursuit sa formation artistique jusqu'en 1940 à l'Art Student League. Par son mari, auteur d'une thèse sur le primitivisme dans l'art moderne, elle s'intéresse aux arts premiers, qui influenceront son œuvre ; elle est également en contact avec les artistes de renom de son temps. Elle se consacre tout d'abord à la peinture : en 1945, elle présente douze toiles à la Bertha Schaeffer Gallery, à New York, lors de sa première exposition personnelle. Elle peint ainsi dans les années 1940 ses premières *Femme-maison*, ensemble de personnages féminins dont le corps est en partie constitué d'une maison, réflexion sur l'identité et la vie des femmes et sur leur enfermement. Le thème de la « femme-maison » restera présent dans l'œuvre de Louise Bourgeois (femme-maison en marbre, en tissu, ou poupée en plastique et argile). Elle se tourne également vers la sculpture : de 1945 à 1955, elle travaille à une série de près de 80 sculptures, intitulées *Personnages*, figures verticales en bois, évoquant des totems animistes.

Dans les années 1960, elle adopte de nouveaux matériaux, tels que le latex, le caoutchouc, la résine, le tissu, le plâtre, et développe des formes plus organiques, tout en commençant à enseigner dans diverses institutions. Sa série des *Soft Landscape*, paysages composés d'albâtre, de latex, plastique, bronze et plâtre, évoque ainsi des tissus organiques ou des organes humains. En 1966, elle participe à l'exposition *Eccentric Abstraction*, organisée par Lucy R. Lippard, qui regroupe des artistes de la nouvelle génération, tels qu'Eva Hesse ou Bruce Naumann. Elle commence à s'intéresser activement aux combats féministes et ses œuvres se font plus ouvertement sexuelles : elle réalise ainsi *Fillette* en 1968 (phallus en latex,

œuvre immortalisée par le portrait de Robert Mapplethorpe en 1988, qui la montre tenant sous son bras la sculpture).

Restée longtemps ignorée, elle commence, à la fin des années 1970, à être reconnue sur la scène artistique new-yorkaise et à exercer son influence sur la jeune génération d'artistes. Cette reconnaissance se manifeste en 1982, par la première rétrospective importante de son travail, au Museum of Modern Art de New York, qui permet au public de découvrir l'importance de son œuvre dans l'art américain contemporain.

En 1980, elle achète un loft à Brooklyn, qui lui permet de réaliser des œuvres de grandes dimensions. À partir du milieu des années 80, elle se penche de nouveau sur la thématique de son enfance traumatisée et de la mémoire : elle réalise ainsi dans les années 1990 une série de cellules, les *Cells*, puis les *Red Rooms* (*Chambres Rouges*) : ces œuvres dans lesquelles le spectateur peut le plus souvent pénétrer, sont composées de clôtures, de grillages, de pièces de mobilier et traduisent l'angoisse et la douleur physique, émotionnelle, ou psychologique. À partir du milieu des années 1990, elle réalise ses *Spiders* ou « Araignées », motif récurrent dans son œuvre, et qui contribuent à la faire connaître du grand public.

Les années 1990 marquent aussi le début de sa reconnaissance sur la scène internationale et les expositions se multiplient. En 1989, la Kunstverein de Francfort organise la première rétrospective européenne de son œuvre et elle est représentée dans l'exposition *Les Magiciens de la Terre* à Paris. En 1992, elle expose à la *Documenta IX* de Kassel puis en 1993, elle représente les États-Unis à la Biennale de Venise. En 1995, une exposition lui est consacrée au Centre Georges Pompidou, sous le titre *Louise Bourgeois. Pensées-plumes* ; le Musée d'art moderne de la Ville de Paris organise l'exposition *Louise Bourgeois. Sculptures, environnements, dessins, 1938-1995* et elle est également très représentée dans l'exposition *Féminin-Masculin. Le sexe de l'art* du Centre Georges Pompidou. En 2000, à presque 90 ans, elle réalise une installation monumentale, composée de trois tours d'acier et intitulée *I do, undo, and redo*, et une araignée en acier et marbre, de 9 mètres de haut, baptisée *Maman* pour l'inauguration du Turbine Hall de la Tate modern. En 2001, ses « Araignées » sont exposées sur la place du Rockefeller Center à New York. En 2007-2008, la Tate Modern de Londres et le Centre Pompidou organisent une rétrospective itinérante de l'œuvre de Louise Bourgeois. La Fondation Emilio-e-Annabianca-Vedova s'apprête à inaugurer vendredi 4 juin 2010 l'exposition d'œuvres inédites de l'artiste intitulée *Louise Bourgeois. The Fabric Works* sur laquelle elle a travaillé jusqu'au dernier moment. Louise Bourgeois s'est éteinte à New York le 31 mai 2010.

Dictionnaires et généralités

Cerrito, Joann

Contemporary artists. New York ; London : St James press, 1996. XX-1340 p.
Salle F – Art – [709.2 CERR c]

Cummings, Paul

Dictionary of contemporary American artists. New York : St. Martin's press, 1994.
786 p.
Salle F – Art – [709.2 CUMM d]

Delarge, Jean-Pierre

Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains. Paris : Gründ, 2001.
1367 p.
Salle F – Art – [709.04 A d]

Grosenick, Uta

Women artists : femmes artistes du XXe et du XXIe siècle. Köln ; London ; Paris :
Taschen, 2001. 576 p.
Salle F – Art – [709.2 GROS w]

Hillstrom, Kevin ; Collier Hillstrom, Laurie

Contemporary women artists. Farmington Hills (Mich.) : St. James press, 1999.
XX-760 p.
Salle F – Art – [709.2 HILL c]

Nochlin, Linda

Women artists : the Linda Nochlin reader. London : Thames & Hudson, 2015.
472 p.
Salle F – Art – [709.2 NOCH w]

Rivière, Anne

Dictionnaire des sculptrices en France. Paris : Mare & Martin, 2017. 599 p.
Salle F – Art – [730.16 RIVI d]

Art contemporain : corps, sexe et féminisme

Archer, Michael

L'art depuis 1960. Londres ; Paris : Thames and Hudson, 1998. 224 p.
(L'univers de l'art ; 71)

Salle F – Art – [709.040 7 ARCH a]

Ardenne, Paul

L'image corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle. Paris : Éd. du Regard :
diff. Seuil, 2001. 507 p.

Salle F – Art – [704.942 2 ARDE i]

Armstrong, Carol M. ; De Zegher, Catherine

Women artists at the millenium. Cambridge : MIT press, 2006. XV-450 p. (October
books)

Salle F – Art – [704.04 ARMS w]

Azimi, Roxana

Le guide Hazan de l'art contemporain. Paris : Hazan, 2018. 390 p.

Salle F – Art – [702.9 AZIM g]

Bernadac, Marie-Laure ; Marcadé, Bernard

Fémininmasculin : le sexe de l'art : exposition, Paris, Centre national d'art et de
culture Georges Pompidou, Grande galerie, 24 octobre 1995-12 février 1996.
Paris : Centre Georges Pompidou : Gallimard-Electa, 1995. 399 p.

Salle F – Art – [704.942 8 FEMI 6]

Borzello, Frances

A world of our own : women as artists since the Renaissance. New York : Watson-
Guptill, 2000. 224 p.

Salle F – Art – [704.04 BORZ w]

Cuir, Raphaël

Anatomiquement vôtre : art contemporain et connaissance de soi. Paris : Nouvelles
éditions Scala, 2018. 127 p.

Salle F – Art – [704.942 2 CUIR a]

Dempsey, Amy

Art moderne et contemporain. Paris : Flammarion, 2018. 175 p.

Salle F – Art – [709.04 DEMP a]

Florence, Penny

Sexed universals in contemporary art. New York : Allworth Press, 2004. XVII-189 p. (Aesthetics today)

Salle F – Art – [704 FLOR s]

Gioni, Massimiliano

The great mother : women, maternity, and power in art and visual culture, 1900-2015 : Palazzo Reale, Milan, August 26-November 15, 2015. Milan : Skira Editore S.p.A., 2015. 395 p.

Salle F – Art – [704.04 GION 6]

Gonnard, Catherine ; Lebovici, Élisabeth

Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours. Paris : Hazan, 2007. 479 p.

Salle F – Art – [704.04 GONN f]

Heartney, Eleanor

Art & aujourd'hui. Paris : Phaidon press, 2008. 440 p.

Salle F – Art – [709.040 7 HEAR a]

Heller, Nancy G.

Women artists : works from the National museum of women in the arts. Washington (D. C.) : National museum of women in the arts in association with Rizzoli international publ., 2001. 239 p.

Salle F – Art – [704.04 HELL w]

Lemoine, Serge

L'art moderne et contemporain : peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux médias. Paris : Larousse, 2018

Salle F – Art – [709.04 LEMO a]

Magiciens de la terre : exposition, 18 mai-14 août 1989, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, La Villette, la Grande halle. Paris : Centre Georges Pompidou, 1989. 271 p

Salle F – Art – [709.04 MAGI 6]

Mahon, Alyce

Eroticism & art. Oxford : Oxford university press, 2005. 334 p.

Salle F – Art – [704.942 MAHO e]

Reckitt, Helena

Art et féminisme. Londres ; Paris : Phaidon, 2005. 204 p.

Salle F – Art – [704.04 RECK a]

Warr, Tracey

Le corps de l'artiste. Londres ; Paris : Phaidon, 2005. 204 p.

Salle F – Art – [704.942 2 WARR c]

Watson, Gray

Art and sex. London : I. B. Tauris, 2008. 154 p.

Salle F – Art – [704.942 8 GRAY a]

Monographies et catalogues sur Louise Bourgeois

Barbillon, Claire ; Mouquin, Sophie

Écrire la sculpture : de l'Antiquité à Louise Bourgeois. Paris : Citadelles & Mazenod, 2011. 519 p.

Salle F – Art – [730.9 BARB e]

Bernadac, Marie-Laure

Louise Bourgeois. Paris : Flammarion, 1995. 191 p. (La création contemporaine)

Salle F – Art – [709.204 BOUR 5 BE]

Bernadac, Marie-Laure ; Storsve, Jonas

Louise Bourgeois : exposition, Paris, Centre Pompidou, 5 mars 2008-2 juin 2008.

Paris : Centre Pompidou, 2008. 319 p.

Salle F – Art – [709.204 BOUR 6]

Bernadac, Marie-Laure ; Marcadé, Bernard

Fémininmasculin : le sexe de l'art : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Grande galerie, 24 octobre 1995-12 février 1996. Paris : Centre Georges Pompidou : Gallimard-Electa, 1995. 399 p.

Salle F – Art – [704.942 8 FEMI 6]

Collection Lambert en Avignon ; Mézil, Éric

Les papesses : Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak, Berlinde De Bruyckere, Camille Claudel : exposition, collection Lambert en Avignon, Palais des papes, 9 juin-11 novembre 2013. Arles : Actes Sud ; Avignon : Collection Lambert en Avignon-Musée d'art contemporain, 2013

Salle F – Art – [704.04 PAPE 6]

Coxon, Ann

Louise Bourgeois. London : Tate Gallery, 2010. 115 p.

Salle F – Art – [09.204 BOUR 1]

Crone, Rainer ; Schaesberg, Petrus

Louise Bourgeois : the secret of the cells. Munich ; London ; New York : Prestel, 1998. 167 p.

Salle F – Art – [709.204 BOUR 1]

Frémon, Jean, préf.

Louise Bourgeois : rétrospective 1947-1984 : Galerie Maeght-Lelong. Paris, 1985 . Paris : Galerie Maeght-Lelong, 1985. 36 p. (Repères. Cahiers d'art contemporain)

Salle F – Art – [709.204 BOUR 1]

Kellein, Thomas

Louise Bourgeois : Ausstellung, Bielefeld Kunsthalle vom 28. 2.-2. 5. 1999. Band 2, Die Zeichnungen von 1996-1998. Bielefeld : Kunsthalle, 1999. 47 p.

Salle F – Art – [709.204 BOUR 2]

Louise Bourgeois, estampes : exposition, Bibliothèque nationale de France, Galerie Colbert, 9 février-1er avril 1995. Paris : Bibliothèque nationale de France, 1995. 12 p. (Cahiers d'une exposition)

Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 1995 b]

Louise Bourgeois : oeuvres récentes : exposition, CAPC-Musée d'art contemporain de Bordeaux, 6 février-26 avril 1998, Centro cultural de Belém, 20 juin-29 août 1998, Malmö Konsthall, 11 septembre-1er novembre 1998. Bordeaux : capcMusée d'art contemporain, 1997. 131 p.

Salle F – Art – [709.204 BOUR 1]

Pagé, Suzanne ; Parent, Béatrice ; Cooke, Lynne

Louise Bourgeois : sculptures, environnements, dessins : 1938-1995 : exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 23 juin-8 octobre 1995. Paris : Paris musées : Éd. de la Tempête, 1995. 239 p.

Salle F – Art – [709.204 BOUR 1]

Nixon, Mignon

Fantastic reality : Louise Bourgeois and a story of modern art. Cambridge : MIT press, 2005. XI-338 p. (October books)

Salle F – Art – [709.204 BOUR f]

Storr, Robert ; Herkenhoff, Paulo ; Schwartzman, Allan
Louise Bourgeois. London : Phaidon, 2003. 160 p.
Salle F – Art – [709.204 BOUR I]

Robert Storr
Louise Bourgeois : géométries intimes. Vanves : Hazan, 2016. 828 p.
Salle F – Art – [709.204 BOUR I]

Xenakis, Mâkhi
Louise Bourgeois : l'aveugle guidant l'aveugle. Paris : Actes Sud : Galerie Lelong, 1998. 105 p.
Salle F – Art – [709.204 BOUR I]

Articles de périodiques en ligne (sélection)

Adam Evrard
« Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait: Prints, Books, and the Creative Process ». *Critique d'art*, Toutes les notes de lecture en ligne.
Disponible en ligne : <http://journals.openedition.org/critiquedart/29423> (consulté le 27 avril 2020)

Cerman, Jérémie
« Louise Bourgeois : moi, Eugénie Grandet », *Critique d'art*, 37, Printemps 2011,
Disponible en ligne : <http://journals.openedition.org/critiquedart/1355> (consulté le 27 avril 2020)

Gibson, Ann
"Louise Bourgeois's Retroactive Politics of Gender". *Art Journal*, Vol. 53, No. 4, *Sculpture in Postwar Europe and America, 1945-59*, hiver 1994, p. 44-47
Disponible en ligne : <http://www.jstor.org/stable/777560> (consulté le 27 avril 2020)

Potts, Alex
"Louise Bourgeois: Sculptural Confrontations". *Oxford Art Journal*, Vol. 22, No. 2, Louise Bourgeois, 1999, p. 39-53
Disponible en ligne : <http://www.jstor.org/stable/1360634> (consulté le 27 avril 2020)

Qualls, Larry
"Louise Bourgeois: The Art of Memory". *Performing Arts Journal*, Vol. 16, No. 3, Sept 1994, p. 38-45
Disponible en ligne : <http://www.jstor.org/stable/3245683> (consulté le 27 avril 2020)

Trimble, Suzanne Isabelle

"Louise Bourgeois in Conversation". Third Text, Vol. 23, 6, novembre 2009, p. 779-788

Disponible en ligne :

<http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a917468034&fulltext=713240928> (consulté le 27 avril 2020)

Document audiovisuel

Guichard, Camille, réal. ; Bourgeois, Louise, participante

Louise Bourgeois. Issy-les-Moulineaux : ARTE France développement, 2008. 52 min. + 1 brochure de 26 p.

Salle B – (ou C,D,G,J) – Poste audiovisuel [DVDH- 1390]

Quelques ressources en ligne

Les œuvres de Louise Bourgeois, conservées au musée du MoMA, à New-York

Disponible en ligne :

https://www.moma.org/s/lb/collection_lb/objbyartist/objbyartist_artid-710_role-4_thumbs.html (consulté le 27 avril 2020)

Site Internet dédié à Louise Bourgeois

Disponible en ligne : <http://www.theeastonfoundation.org/> (consulté le 27 avril 2020)

Dossier pédagogique du Centre Pompidou à l'occasion de l'exposition Louise Bourgeois en 2008.

Disponible en ligne : <http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html> (consulté le 27 avril 2020)

Dossier réalisé par la Galerie Hauser & Wirth : chronologie, expositions personnelles et collectives, liste de musées possédant des œuvres de l'artiste, bibliographie sélective, etc.

Disponible en ligne : <http://www.hauserwirth.com/artists/1/louise-bourgeois> (consulté le 27 avril 2020)

Art story, un site éducatif non lucratif, s'est donné pour objectif de faire connaître l'art contemporain ; il propose un dossier sur Louise Bourgeois : biographie, bibliographie, ressources, etc.

Disponible en ligne : <http://www.theartstory.org/artist-bourgeois-louise.htm> (consulté le 27 avril 2020)

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF

Vous pouvez nous suivre sur :

<https://twitter.com/labnf>

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

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>