

BASQUIAT, COMME UN FLASH DE LUMIERE NOIRE

Bibliographie sélective

« Jean-Michel a vécu comme une flamme. Il a vraiment brûlé vivement.
Puis le feu s'est éteint. Mais les cendres restent chaudes... »
(Fred Braithwaite, alias Fab 5 Freddy, pionnier et historien du hip hop, ancien graffeur)

Victime le 12 août 1988 d'une surdose de Speedball (injection simultanée d'héroïne et de cocaïne), Jean-Michel Basquiat connaît une mort aussi foudroyante que sa vie a été fulgurante : à 27 ans, il nous laisse plus de 2000 peintures et dessins.

Né le 22 décembre 1960 au Brooklyn Hospital de New York, enterré au Greenwood Cemetery de Brooklyn <http://www.green-wood.com>, Jean-Michel Basquiat est, comme disent les Etats-Uniens « as American as apple pie ». L'artiste qui a longtemps squatté dans les bas-fonds de New York vend ses œuvres à prix d'or dans les galeries huppées de Manhattan, jetant un pont entre la culture uptown des Noirs et la culture downtown des Blancs. L'homme qui brandit à tout instant sa négritude la tourne tout autant en dérision que le racisme qu'il dénonce. Le fils du père haïtien devient hougan (prêtre) du culte vaudou, mais le fils de la mère portoricaine prie des anges catholiques, fussent-ils déçus. L'autodidacte de l'histoire de l'art, adepte du trait puéril, du pâti infantile, du biffage immature, fait tout pour cacher sa profonde connaissance des dessins de Léonard de Vinci et son goût immodéré pour l'anatomie artistique.

L'apparente simplicité de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat est donc un leurre. Et c'est trop rapidement que le curieux pressé classera l'artiste dans le pandémonium des artistes new-yorkais oubliés des années 1980.

Le flâneur attentif aura, lui, le bonheur de découvrir que dans Basquiat, il y a du Warhol, du Dubuffet, du Twombly, du Léonard de Vinci, du macabre, du vaudou, du catholique, de l'anatomique, du bebop, du hip-hop, du Noise Rock, de l'afro-américain, du latino-américain, du graff, du tag, de la boxe, de la couleur pure sortie du tube.

Et du talent, aussi...

A l'occasion de l'exposition *Basquiat*, présentée jusqu'au 30 janvier 2011 au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris (<http://mam.paris.fr/fr/expositions/basquiat>) et de la sortie du film *Basquiat : The Radiant Child* (<http://www.jean-michelbasquiattheradiantchild.com>), la Bibliothèque nationale de France propose une bibliographie et une sélection d'ouvrages en salle F sur cet artiste.

Basquiat, généralités

Basquiat : [exposition, New York, Brooklyn museum, 11 mars-5 juin 2005]. - [Paris] : Flammarion, 2005. 224 p.
Salle F – Art – [709.204 BASQ 6]

Jean-Michel Basquiat. - 3e éd. - Paris : Galerie Enrico Navarra, 2000. 372, 312 p.
Salle F – Art – [709.204 BASQ j1]
Salle F – Art – [709.204 BASQ j2]

The Jean-Michel Basquiat show : [mostra, Fondazione la Triennale di Milano, 19 settembre 2006 - 28 gennaio 2007]. - Milano : Skira, 2006. 318 p.
Salle F – Art- [709.204 BASQ 6]

Chalumeau, Jean-Luc
Basquiat, 1960-1988. - Paris : Cercle d'art, 2003. 63 p.
(Découvrons l'art-XXe siècle).
Salle F – Art – [709.204 BASQ]

Basquiat et les mots : poète avant d'être peintre

Bomber les mots : Basquiat et la poésie du tag

Avant d'être reconnu comme peintre, Basquiat a beaucoup taggé à partir de 1977 son « blaze » (pseudonyme) de SAMO © (Same Old Shit) sur les murs de Greenwich Village, ajoutant des poésies tourmentées et absconses. La première fois que l'hebdomadaire *Village Voice* parle de Basquiat en 1978, c'est pour ces écrits. Basquiat est donc reconnu comme poète avant de l'être comme peintre.

Basquiat en est resté à la forme simple du tag, délaissant les formes plus élaborées de graffitis comme les pièces ou les fresques sur les murs des rues ou dans les métros. C'est à cette époque qu'il trouve aussi la couronne à trois pointes qui sera une marque récurrente de ses tableaux.

On voit Basquiat bomber un mur dans *Downtown 81*, un film qui devait s'appeler initialement *New York Beat* (le rythme de New York).

Bou, Louis

Ultimate street art : a celebration of graffiti and urban art. - San Adrià de Besos : Monsa, cop. 2009. 475 p.
Salle F – Art – [751.73 BOU u]

Boudinet, Gilles

Pratiques tag : vers la proposition d'une transe-culture. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2001. 208 p.
(Arts, transversalité, éducation)
Salle J – Sociologie – [306.4 BOUD p]

Chandès, Hervé

Né dans la rue, graffiti : [exposition, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain , 7 juillet-29 novembre 2009]. - Paris : Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2009. 242 p.
Salle F – Art - [en cours de catalogage]

Cooper, Martha

RIPNYC, requiescat in pace à New York city : bombages in memoriam. - [Londres] ; Paris : Thames & Hudson, 1994. 96 p.
Salle F – Art – [751.73 COOP r]

Kurlansky, Mervyn

Graffiti de New-York. Paris : éditions du Chêne, 1974. 96 p.
Salle F – Art – [751.73 KURL g]

Lewisohn, Cedar

Street art : the graffiti revolution. - London : Tate publishing, 2008. 160 p.
Salle F – Art – [751.73 LEWI s]

Manco, Tristan

Planète graffiti : street art des cinq continents. Paris : Pyramyd NTCV, 2004. 375 p.
Salle F – Art – [751.73 GANZ p]

Marconot, Jean-Marie

Le langage des murs : du graffe au graffiti. - Montpellier : les Presses du Languedoc ; Nîmes : RIRESC, 1995. 131 p.
Salle F – Art – [751.73 MARC l]

Riout, Denys

Le Livre du graffiti. - Paris : Alternatives, 1990. 139 p.
(Alternatives graphiques ; 3)
Salle F – Art – [751.73 RIOU l]

Sneuw, Jérôme

La bombe dans le caniveau [DVD]. - Paris : Bibliothèque publique d'information [distrib.], [2009].
Salle B (ou C, D, G, J) – Poste audiovisuel – [DVDH- 166]

Thierry, Laurent

Fun, figuration libre, graffiti dans les années 80. - Paris : Au même titre, 1999. 335 p.
Salle F – Art – [759.409 04 LAUR f]

Exprimer les mots : Basquiat et la culture latino-américaine

La langue qui apparaît majoritairement sur les toiles de Basquiat est l'anglais américain ou l'espagnol. Il a appris cette langue auprès de sa mère Mathilde Andrades (née à Brooklyn de parents portoricains), puis l'a approfondie à Porto Rico, où il a vécu : le tableau *Culebra* (1981) évoque cette petite île de Porto Rico.

Basquiat connaît aussi le spanglish (mélange d'anglais et d'espagnol) et le calo, un argot mexicano-américain qui comprend de nombreux mots gitans.

Le latino-américanisme de Basquiat se traduit aussi dans certaines thématiques religieuses. Des écoles catholiques qu'il a fréquentées dans son enfance, Basquiat a gardé les anges (*Angel*, 1982) ou le diable (le très expressif *Devil* de 1982 ou le *Pink Devil* de 1984). Son *Fallen Angel* (1981) est cependant au confluent des cultures, et a autant l'air d'un ange déchu que d'un fétiche africain.

Cancel, Luis R.

The Latin American spirit : art and artists in the United States, 1920-1970. - New York : The Bronx museum of the arts in association with H.N. Abrams, 1988. 343 p.
Salle F – Art – [709.7 CANC I]

Colle, Marie-Pierre

Latin American artists in their studios. - New York : the Vendome press, 1994. 237 p.
Salle F – Art - [709.8 COLL I]

Shipp, Steve

Latin American and Caribbean artists of the modern era : a biographical dictionary of more than 12,700 persons. - Jefferson (N.C.) : McFarland & Co., 2003. XI-864 p.
Salle F – Art – [709.2 SHIP I]

Colorier et rayer les mots : Basquiat et le révélé du caché

« Je biffe les mots pour que vous les voyiez mieux.
Le fait qu'ils sont à demi effacés vous donne envie de les lire. »
(Basquiat)

L'artiste multiplie sur ses toiles les mots, les lettres ou les signes des routards décrits dans le *Symbol sourcebook : an authoritative guide to international graphic symbols* d'Henry Dreyfuss. Ces mots, il les couvre de peinture, les raye, les cache, les assemble selon une technique d'association libre. Les livres favoris de Basquiat sont *The Subterraneans* de Kerouak et *Junkie* de Burroughs, il connaît très bien la technique du cut-up (collage littéraire) formalisée par le pape de la Beat Generation.

Pour ce qui est de sa palette, Basquiat ne fait pas dans le pastel, mais utilise des couleurs saturées directement « en sortie de tube ». Chez lui, les teintes sont pures et sauvages, les bleus incandescents et électriques, les jaunes d'un or sans alliage. Cette exubérance des coloris est indissociable d'un humour ravageur essentiellement fondé sur la dérision et l'autodérision. La drôlerie de Basquiat est cependant souvent celle d'un grand clown triste : ses couleurs dominantes sont un rouge sang inquiétant et un noir funèbre. Pour comprendre l'humour un peu particulier de Basquiat, il faut citer ce dialogue entre Henry Geldzahler et lui :

- « Aujourd'hui, il y a de la colère dans ton œuvre ?
- Il y a à peu près 80% de colère.
- Mais il y a aussi de l'humour.
- Les gens rient quand on tombe sur le cul. C'est quoi l'humour ? »

Ball, Philip

Histoire vivante des couleurs : 5000 ans de peinture racontée par les pigments. - Paris : Hazan, 2005. 359 p.
Salle F – Art – [750.18 BALL h]

Burchett, Kenneth E.

A bibliographical history of the study and use of color from Aristotle to Kandinsky. - Lewiston : Edwin Mellen press, 2005. 398 p.
Salle F – Art – [701.8 A b]

Brusatin, Manlio

Histoire des couleurs. - Paris : Flammarion, 1992. 121 p.
Salle F – Art 701.8 BRUS h

Gage, John

Couleur & culture : usages et significations de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction. - Londres ; Paris : Thames & Hudson, 2008. 336 p.
Salle F – Art – [701.8 GAGE c]

Junod, Philippe ; Pastoureau, Michel

La couleur : regards croisés sur la couleur du Moyen âge au XXe siècle : actes du colloque, Université de Lausanne, 25-27 juin 1992. - Paris : le Léopard d'or, 1994. 236 p.
(Cahiers du Léopard d'or ; 4)
Salle F – Art – [701.8 JUNO c]

Pastoureau, Michel

Noir : histoire d'une couleur. - Paris : Éd. du Seuil, 2008. 210 p.
Salle F – Art – [701.8 PAST n]

Pastoureau, Michel

Rayures : une histoire des rayures et des tissus rayés. - Paris : Éd. du Seuil, 1995. 140 p.
Salle F – Art – [746 PAST r]

Les mots dessinés : Basquiat et les Comics

Chez Basquiat, les mots sont comme des sortes de bulles de bandes dessinées. L'univers des comics apparaît très tôt dans son œuvre : en 1978, sa série de dessins *Comic Books* est inspirée des revues de super-héros. Cette source d'inspiration ne le quitte jamais. Superman et la kryptonite apparaissent à plusieurs reprises, comme dans *Jesse* (1983), hommage à Jesse Owens. Ce tableau tire aussi une partie de son univers mental du cartoon de la Seconde Guerre Mondiale *Popeye Versus The Nazis*. Le marin est aussi un héros récurrent chez Basquiat, comme dans *Popeye has no Pork in his Diet* (1982).

Eco, Umberto

De Superman au surhomme. - Paris : B. Grasset, 1993. 245 p.
Salle G - Littérature générale, théorie et critique – [809.933 52 ECO d]

Forest, Claude

Du héros aux super héros : mutations cinématographiques. - Paris : Presses Sorbonne nouvelle, 2009. 275 p.
(Théorème ; 13)
Salle B - Médias audiovisuels, multimédias et cinéma – [791.436 FORE d]

Gaumer, Patrick

Dictionnaire mondial de la BD. - [Paris] : Larousse, 2010. 953 p.
Salle E - Ouvrages de référence par discipline – [700 GAUM d]

Grandinetti, Fred M.

Popeye le Marin : l'histoire illustrée du personnage de E. C. Segar à travers la bande dessinée, la radio, la télévision et le cinéma de 1929 à nos jours. - Paris : Dreamland, 1996. 183 p.

(Collection Image par image)

Salle B - Médias audiovisuels, multimédias et cinéma – [791.436 001 GRAN p]

Basquiat et les notes : le musicien-peintre

Basquiat et le hip-hop : Le Disc Jockey et le Master of Ceremony de la peinture

Le hip-hop est : « une guerre symbolique et idéologique
contre les institutions et les groupes qui oppriment symboliquement,
idéologiquement et matériellement les Afro-Américains.

Ainsi la musique de rap est une scène contemporaine offerte au théâtre des exclus du pouvoir ».

(Tricia Rose)

Les liens entre le hip-hop et Basquiat sont indéniables. *In the Ciphers* (1982) rappelle d'ailleurs ce collectif hip-hop où chaque participant en improvisant apporte sa contribution à une œuvre commune. La pratique de Basquiat s'apparente beaucoup à celle du Disc Jockey (DJ) et du Master of Ceremony (MC) typiques de ce milieu. En 1982, Basquiat a d'ailleurs été DJ dans les clubs de Manhattan et a même produit un album de rap, *Beat Box*, en 1983.

Le DJ utilise des disques dont il n'a pas écrit une seule note comme un instrument, déforme totalement leur son original par la technique du « scratching » (apparu à New York en 1981 pour l'album *The Adventures of the Wheels of Steel* de Grandmaster Flash), et crée ainsi une œuvre entièrement nouvelle. De même, Basquiat recycle une histoire de la peinture occidentale dont il se sent exclu, lui appliquant une distorsion violente et la remixant pour mieux la régénérer. Quant au MC, c'est le chanteur ou rappeur qui tord les mots pour mieux les faire entendre : il suffit de voir les mots biffés par Basquiat sur les toiles pour y voir une démarche similaire.

Alim, H. Samy

Roc the mic right : the language of hip hop culture. - New York ; London : Routledge, 2006. XV-184 p.

Salle B – Musique – [789.46 A- AL r]

Bazin, Hugues

La culture hip-hop. - Paris : Desclée De Brouwer, 1995. 305 p.

(Habiter)

Salle J – Sociologie – [306.41 BAZI c]

Béthune, Christian

Le rap : une esthétique hors la loi. - Paris : Éd. Autrement, 2003. 245 p.

(Collection Mutations)

Salle B – Musique – [789.46 A- BE r]

Cachin, Olivier

Hip hop. [Tome 1] : l'authentique histoire en 101 disques essentiels. - Paris : Scali, 2007. 563 p.

Salle B – Musique – [789.46 A- CA h1]

Cachin, Olivier

Le dictionnaire du rap. - Paris : Scali, impr. 2007. 323 p.

Salle B – Musique – [789.46 A- CA d]

Chang, Jeff

Can't stop won't stop : une histoire de la génération hip-hop. - 3e éd.. - Paris : Éd. Allia, 2008. 665 p.

Salle B – Musique [789.46 A- CH c]

Chang, Jeff

Total chaos : the art and aesthetics of hip-hop. - New York : Basic civitas, 2007. 382 p.

Salle B – Musique – [789.46 A- 5 CH]

Chuck D

Fight the power : rap, race and reality. - Edinburgh : Payback press, 1999. XII-274 p.
Salle B – Musique – [789.609 2 PUBL 5 CH]

Fitzgerald, Kevin

Freestyle [DVD] : the art of rhyme. - Paris : Agnès B. DVD : Potemkine [éd.] ; [Vendoeuvres] : Arcadès [distrib.], [2010].

Salle B (ou C, D, G, J) -Poste audiovisuel – [DVDH- 1778]

Hip hop [CD audio + DVD] : a tribute to urban culture. - [France] : Sony BMG music entertainment, 2006.

Salle B (ou C, D, G, J) -Poste audiovisuel – [PDCE- 16715]

Hostile hip hop [CD audio]. - [France] : EMI music France, 2006.

Salle B (ou C, D, G, J) -Poste audiovisuel – [PDCE- 16709]

Lhamon, William T.

Raising Cain : blackface performance from Jim Crow to Hip Hop. - Cambridge (Mass.) : Harvard university press, 1998. X-269 p.

Salle F – Art – [792.809 7 LHAM r]

Neal, Mark Anthony ; Forman, Murray

That's the joint ! : the Hip-Hop Studies Reader. - New York : Routledge, 2004. XIV-628 p.

Salle B – Musique – [789.46 A- FO t]

Poschardt, Ulf

DJ culture. - [Paris] : Kargo ; [Nîmes] : l'Éclat, 2002. 489 p.

Salle B – Musique – [786.7 POSC d]

Pray, Doug

Scratch [DVD]. - Paris : Metropolitan filmexport [éd.] : Seven sept [distrib.], [2002].

Salle B (ou C, D, G, J) -Poste audiovisuel – [DVDH- 627]

Shapiro, Peter

The Rough Guide to hip-hop. – London : Rough Guides, 2005. IV-404 p.

(Rough guides music series)

Salle B – Musique – [789.46 A- SH r]

The vibe history of hip-hop. - London : Plexus publ. 1999. [XIV]-418 p.

Salle B – Musique – [789.46 LIGH v]

Basquiat et le bebop : improviser la peinture sur un solo de jazz

Le jazz sous-tend toute l'œuvre de Basquiat. Pas le jazz « mainstream » initial, mais le bebop rapide de Thelonious Monk, de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie. Basquiat écrit et peint sur ses tableaux d'une façon syncopée qui rappelle le scat, cette forme d'improvisation vocale où les onomatopées remplacent les paroles. Les PRKR et CPRKR qui apparaissent dans *Now's the Time* (1985) désignent ainsi Parker et Charlie Parker, alias « Yardbird » ou « Bird ». Dans *Grain Alcohol* (1983), MLSDVS est Miles Davis, DZYGLPSE Dizzy Gillespie, et MX RCH Max Roach.

Toute la peinture de Basquiat est une improvisation jazzistique qui ne cesse de parler de jazz : *Charles the First* (1982) ; *CPRKR* (1982), *Discography One* (1983) ; *Discography Two* (1983) ; *Horn Players* (1983) ; *Lye* (1983), qui fait référence à Nat King Cole ; *Trumpet* (1984) ; *Max Roach* (1984) ; *Ellington* (1985) ; *King Zulu* (1986) ; *Jazz* (1986) ; *In the Wings* (1986), sur lequel apparaît Prez (President), surnom de Lester Young.

Gillespie, Dizzy

Dizzy Gillespie : to be or not to bop. - Paris : Presses de la Renaissance, 1981. 514 p.

Salle B – Musique – [789.509 2 GILL 5 GI]

Guillon, Roland

Le hard bop, au coeur du jazz moderne : de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Philadelphie à New York. - Paris : l'Harmattan, 2009. 146 p.

(Univers musical)

Salle B – Musique – [789.55 GUIL h]

Guillon, Roland

Le hard bop : un style de jazz. - Paris ; Montréal (Québec) : l'Harmattan, 1999. 80 p.

(Univers musical)

Salle B – Musique – [789.55 GUIL h]

Guillon, Roland

Le jazz de quatre cités : hard boppers de Chicago, Detroit, Pittsburgh et Philadelphie. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2001. 122 p.

(Univers musical)

Salle B – Musique – [789.5 GUIL j]

Guillon, Roland

Musiciens de jazz new-yorkais : les hard boppers. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2003. 125 p.

(Univers musical)

Salle B – Musique – [789.55 GUIL m]

Owens, Thomas

Bebop : the music and its players. - New York ; Oxford : Oxford university press, 1995. XVI-323 p.

Salle B – Musique – [789.55 OWEN b]

Paczynski, Georges

Une histoire de la batterie de jazz. Tome 2, Les années bebop : la voie royale et les chemins de traverse. - Paris : Éd. Outre mesure, 2000. XVIII-447 p.

(Collection Contrepoints)

Salle B – Musique – [789.51 PACZ u2 < Tome 2 >]

Tercinet, Alain

Be-bop. - Paris : POL, 1991. 402 p.

(Birdland)

Salle B – Musique – [789.55 TERC b]

Basquiat et le zarico : se souvenir d'Haïti sur un air d'accordéon

Dans *Zydeco* (1984), Basquiat marque aussi un intérêt pour le zarico (zydeco en anglais), une musique de Louisiane jouée par les Noirs à partir de 1930, et qui privilégie l'accordéon. La culture cajun, parmi ses nombreuses influences, compte une composante haïtienne dont Basquiat se sent proche, ayant un père né à Port-au-Prince.

Bruneau, Jean-Pierre ; Reynès, José

Louisiana blues [DVD]. - [Vincennes] : Frémeaux & associés [éd., distrib.], [2005].

Salle B (ou C, D, G, J) -Poste audiovisuel – [DVDH- 676]

Sacré, Robert

Musiques cajun, créole et zydeco. - Paris : Presses universitaires de France, 1995. 127 p.

(Que sais-je ; 3010)

Salle B – Musique – [789.309 7 SACR m]

Vernon, Paul

African-American blues, rhythm and blues, gospel and zydeco on film and video, 1926-1997. - Aldershot ; Brookfield (Vt.) ; Singapore : Ashgate, 1999. XVII-421 p.

Salle B – Musique – [789.44 VERN a]

Basquiat et le rock : peindre dans un déluge de décibels

Les mélomanes amateurs de rock connaissent bien l'informel « Club des 27 », qui regroupe les musiciens morts violemment à 27 ans (Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain pour ne citer qu'eux). On pourrait y ajouter le nom de Jean-Michel Basquiat, mort à 27 ans et musicien de rock.

Le rock n'intéresse Basquiat que sous la forme particulière du « Noise Rock » ou « rock bruitiste » : ce dernier repose sur un déluge de décibels, et prend la forme d'un maelström sonore qui massacre volontairement toute idée de solfège.

En 1979, Basquiat fonde un groupe de ce genre qui s'appelle *Channel Nine*, puis *Test Pattern*, et enfin *Gray*, avec lequel il joue au Mudd Club jusqu'en 1980.

Assayas, Michka

Dictionnaire du rock : blues, country, folk, pop, reggae, rock indépendant, soul. - Paris : Robert Laffont, cop. 2000. IV-2244, 406 p.

(Bouquins)

Salle B – Musique – [789.603 ASSA d1 < A-L >]

Salle B – Musique – [789.603 ASSA d2 < M-Z >]

Salle B – Musique – [789.603 ASSA d3 < Index >]

Leduc, Jean-Marie ; Ogouz, Jean-Noël

Le Rock de A à Z : dictionnaire illustré. - Nouv. éd. augm.. - Paris : A. Michel, 1990. 549 p.

(Rock & folk)

Salle B – Musique – [789.603 LEDU r]

Plougastel, Yann

Le rock : dictionnaire illustré. - Paris : Larousse-Bordas, 1997. 431 p.

Salle B – Musique – [789.603 PLOU r]

Stabenrath, Bruno

Dictionnaire des destins brisés du rock. - Paris : Scali, 2006. 153 p.

Salle B – Musique – [789.609 2 A- 5 ST]

Basquiat et la négritude : peindre en Noir dans un monde de Blancs

Basquiat l'Afro-américain : la peinture comme dénonciation antiraciste

« Tous les jeunes Noirs vivant dans un monde de Blancs
en savent plus sur les Blancs que les Blancs sur les Noirs. »
(David Bowie)

Basquiat s'interroge systématiquement dans ses peintures sur la vie des Noirs dans un monde de Blancs, sur l'afro-américanisme, sur la négritude et sur le racisme. *Irony of the Negro Policeman* (1981) résume bien la position de Basquiat sur le sujet : est-ce l'ironie que le Noir éprouve à se retrouver policier au milieu des Blancs ? Est-ce l'ironie que les Blancs ressentent à l'égard de ce Noir devenu policier ? Est-ce l'ironie que les Noirs ressentent à l'égard de ce Noir qui travaille avec les Blancs ? Les préoccupations de Basquiat ne sont pas très éloignées des problématiques de *Peaux noires, masques blancs*, de Franz Fanon.

De même *Famous Negro* (1981), qui montre un squelette de Noir lynché, est une dénonciation de l'expression raciste selon laquelle un bon Noir serait un Noir mort. Basquiat joue ainsi dans son œuvre avec tous les clichés qui voudrait que les Noirs soient plus forts physiquement, qu'ils aient de longs sexes ou le sens du rythme : chez Basquiat, les Noirs sont musiciens, sportifs et le sexe des personnages de Basquiat est souvent visible.

Basquiat ne cesse d'interroger le racisme et l'histoire de l'esclavage : *Jim Crow* (1986) évoque les lois ségrégationnistes du même nom qui n'ont été abolies que dans les années 1960, *Mississippi* (1982) la région où ces lois ont été appliquées avec une grande sévérité. *Potomac* (1985) rappelle que le fleuve marquait la limite entre l'Union et les Etats Confédérés, *Slave Auction* (1982) dénonce les ventes d'esclaves. *Toussaint Louverture versus Savonarola* (1983) parle de la libération des esclaves haïtiens par le leader noir. Une peinture de 1986 s'appelle tout simplement *Black* (Noir).

Maid from Olympia (1982), qui ne reprend du célèbre tableau de Manet que la figure noire, est à la fois un hommage à l'art occidental et une critique de celui-ci, ce dernier n'étant capable de représenter les Noirs qu'en tant qu'esclaves :

« J'utilise le Noir comme protagoniste principal de toutes mes peintures.
Les Noirs ne sont jamais portraiturés d'une manière réaliste,
pas même portraiturés dans l'art moderne, et je suis heureux de le faire. »
(Basquiat)

Basquiat exalte donc avec bonheur toutes les vertus des Noirs, grâce à tout un panthéon des héros de la négritude, sportifs ou leaders politiques : Hank Aaron, Jackie Robinson, Jesse Owens, Jersey Joe Walcott, Langston Hughes, Malcom X, Marcus Garvey... Et une couleur majeure des tableaux de Basquiat est, bien entendu, un noir profond.

Congrès international des écrivains et artistes noirs (01 ; 1956 ; Paris)

Le 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs : Paris, 19-22 septembre 1956 : compte-rendu complet.
- Paris : "Présence africaine", 1997. 408 p.

Salle H - Littératures d'expression française – [AFR840.9 CONG p]

Congrès international des écrivains et artistes noirs (02 ; 1959 ; Rome)

L'unité des cultures négro-africaines : deuxième Congrès des écrivains et artistes noirs, Rome, 26 mars-1er avril 1959. - Paris : "Présence africaine", 1997. 428 p.

Salle H - Littératures d'expression française AFR840.9 PRES d1 < 1 >

Everett, Gwen

African American masters : highlights from the Smithsonian American Art Museum. - New York : H. N. Abrams ; Washington [D.C.] : Smithsonian american art Museum, 2003. 112 p.

Salle F – Art – [708.973 WASH 6 am]

González, Jennifer A

Subject to display : reframing race in contemporary installation art. - Cambridge (Mass.) : MIT press, 2008. 297 p.

Salle F – Art – [709.709 04 GONZ s]

Jegade, Dele

Encyclopedia of African American artists. - Westport (Conn.) : Greenwood press, 2009. - XIX-293 p. (Artists of the American mosaic)

Salle F – Art - [709.7 JEGE e]

Labov, William

Le parler ordinaire : la langue dans les ghettos noirs des Etats-Unis. - [Nouv. éd.]. - Paris : les Éd. de minuit, 1993. 519 p.

(Le sens commun)

Salle J – Sociologie – [306.44 LABO p]

Mongo Beti

Dictionnaire de la négritude. - Paris : l'Harmattan, 1989. 245 p.

Salle H - Littératures d'expression française – [AFR84 BETI 4 dict]

Stanislaus, Grace

Contemporary African artists : changing tradition : [exhibition held at the Studio museum in Harlem, New York, January 21-May 6, 1990, Afro-American historical and cultural museum, Philadelphia, Pa., July 6-September 19, 1990, Chicago public library cultural center, Ill., January 19-March 23, 1991]. - New York : Studio museum in Harlem, 1990. 148 p.

Salle F – Art 709.6 CONT

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]

Basquiat et le vaudou : la magie noire de la peinture

Jean-Michel n'oublie pas que son père Gérard est né à Port-au-Prince. Il s'intéresse donc à Haïti et au vaudou, ce dernier étant pour lui une autre façon d'aborder la négritude. Le griot qui apparaît dans *Gold Griot* (1984) prend dans *Grillo* (1984), la forme d'Ogun, à la fois divinité yoruba et esprit vaudou. Ses attributs traditionnels sont rappelés par les mots « fer » et « lame ». En même temps, Basquiat privilégie le côté « bande dessinée », disant d'Ogun « *He is present in the speeding Bullet* (Il est présent dans la balle qui fuse) ».

Sans que cela ne nous étonne, Basquiat traite le vaudou haïtien avec un mélange de respect et de moquerie, l'abordant à la fois comme la vénérable religion de ses ancêtres, et comme un cliché pour Blancs à base de magie noire, de zombies, et de Baron Samedi, l'esprit vaudou des morts.

Dans *To repel Ghosts* (1986), il faut ainsi repérer le discret *TM (Trade Mark)* pour comprendre que chasser les fantômes est (aussi) une entreprise commerciale. *Gri Gri* (1986) est tout autant un fétiche africain que la « poupée vaudou » des rituels de conjuration. L'humour noir de Basquiat est présent dans *Después de un Puño* (1987), où « après un coup de poing » (titre du tableau), on finit par rencontrer un squelette en haut-de-forme qui n'est autre que Baron Samedi. Dans *The Guilt of gold Teeth* (1982), ce Baron Samedi est un vampire de film d'horreur ou un Picsou de bande dessinée, cette équation Baron Samedi = baron du capitalisme apparaissant aussi dans *Slave Auction* (1982).

Le tableau le plus représentatif de l'intérêt de Basquiat pour le vaudou haïtien est *Exu* (1988), où l'esprit apparaît sous les traits typiques d'une divinité cornue. Basquiat n'ignore pas que les missionnaires se sont particulièrement acharnés sur Exu, trop vite assimilé au diable de l'Occident. Sa peinture est donc à la fois une exaltation des valeurs de la religion vaudou, et une critique de l'intolérance.

Apollon, Willy

Le Vaudou : un espace pour les voix. - Paris : Éditions Galilée, 1976. 312 p.
Salle J - Anthropologie, ethnologie – [306.089 979 APOL v]

Dalembert, Louis-Philippe

Vodou ! : un tambour pour les anges. - Paris : Autrement, 2003. 156 p.
(Collection Monde ; 137)
Salle H - Littératures d'expression française – [CAR84 DALE 4 vodo]

De Clippel, Catherine

Secrets : fétiches d'Afrique. - Paris : La Martinière, 2007. 183 p.
Salle J - Anthropologie, ethnologie – [306.089 963 DECL s]

Haïti, anges et démons : [1945-2000] : [exposition, Paris, Halle Saint-Pierre, 21 mars-30 juin 2000]. - Paris : Hoëbeke : Halle Saint-Pierre, 2000. 157 p.
Salle F – Art – [704.948 HAIT]

Hurbon, Laënnec

Les mystères du Vaudou. - [Paris] : Gallimard, 1993. 176 p.
(Découvertes Gallimard : religions ; 190)
Salle J – Religion – [200.97 HURB m]

llant, Robert

Voodoo in New Orleans. - Gretna (La.) : Pelican, 1998. VIII-247 p.
Salle J - Anthropologie, ethnologie – [306.089 970 TALL v]

Laroche, Maximilien

Bizango : essai de mythologie haïtienne. - Sainte-Foy (Canada) : GRELCA, 1997. 158 p.
(Collection essais ; 14)
Salle H - Littératures d'expression française – [CAR848.009 LARO b]

Le Bris, Michel

Vaudou : exposition présentée à l'abbaye de Daoulas du 27 juin 2003 au 11 janvier 2004. - Paris : Hoëbeke ; Daoulas : Centre culturel Abbaye de Daoulas, 2003. 215 p.
Salle J - Anthropologie, ethnologie – [306.691 4 LEBR v]

Métraux, Alfred

Le vaudou haïtien. - [Paris] : Gallimard, 1977. 357 p.

(Collection Tel ; 20)

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 979 METR v]

Owusu, Heike

Rituels et symboles vaudou. - Paris : G. Trédaniel, 2001. 253 p.

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.691 4 OWUS r]

Planson, Claude

À la découverte du vaudou. - Paris : De Vecchi, 1979. 223 p.

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 979 PLAN a]

Pluchon, Pierre

Vaudou, sorciers, empoisonneurs : de Saint-Domingue à Haïti. - Paris : Karthala, 1987. 320 p.

(Gens du Sud)

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 979 PLUC v]

Rigaud, Milo

La tradition voodoo et le voodoo haïtien : (son temple, ses mystères, sa magie). - Paris : Éd. Niclaus, 1953. 433 p.

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 979 RIGA t]

Saint-Louis, Fridolin

Le vodou haïtien : reflet d'une société bloquée. - Paris ; Montréal (Québec) : l'Harmattan, 2000. 181 p.

(Religion & sciences humaines. Faits religieux & société)

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 979 SAIN v]

Seabrook, William Buehler

L'île magique : en Haïti, terre du vaudou. - Paris : Phébus, 1997. 266 p.

(D'ailleurs)

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 979 SEAB i]

Vodou. - Gollion ; [Paris] : Infolio ; Genève : MEG, Musée d'ethnographie de Genève, 2007. 444 p.

(Tabou ; 5)

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.691 4 HAIN v]

Basquiat et les boxeurs noirs : la peinture comme uppercut

Le monde de la boxe fascine Basquiat. *Saint Joe Louis surrounded by Snakes* (1982) rend hommage à son idole Joe Louis alias le « Bombardier brun », *Sugar Ray Robinson* (1982) évoque le « plus grand boxeur de l'histoire ». Ce sport est pour Basquiat une métaphore de la vie, où on se prend quelques tapes, mais où on rend *Coup pour coup*, pour reprendre le titre de F. X. Toole, l'auteur de la nouvelle *La Brûlure des cordes*, adaptée au cinéma sous le titre *Million Dollar Baby*.

Basquiat peint lui-même comme un boxeur : ses coups de pinceau sont des directs, des crochets et des uppercuts qui laissent l'amateur d'art KO. Face à son terrible *Boxer* (1982), le spectateur se retrouve face-à-face dans la position de l'adversaire, et tremble. Basquiat l'autodidacte boxe toute l'histoire de l'art occidental, la laissant à l'abandon, malade, et quasiment morte... Le monde de l'art contemporain s'en est relevé, mais il a été sonné plus de dix secondes.

Besse, Jean-Paul

Les boxeurs et les dieux : l'esprit du ring dans l'art et la littérature. - Paris ; Montréal (Québec) : l'Harmattan, 1998. 154 p.

(Espaces et temps du sport)

Salle H - Littératures d'expression française - [840.93 BESS b]

Cangioni, Pierre

La fabuleuse histoire de la boxe. - Paris : La Martinière, 1996. 653 p.

Salle F - Art - [796.8 CANG f]

Chemin, Michel

La loi du ring. - [Paris] : Gallimard, 1993. 176 p.

(Découvertes Gallimard : sports et jeux ; 163)

Salle F – Art – [796.8 CHEM l]

Krummenacker, Carolyne

Musée de la boxe. - Sannois : Musée de la boxe ; Paris : Fragments éd., 2005. 95 p.

Salle F – Art – [796.8 MUSE b]

Philonenko, Alexis

Histoire de la boxe. - Paris : Critérion, 1991. 487 p.

(Critérion histoire)

Salle F – Art – [796.8 PHIL h]

Basquiat, l'enfant abandonné et adopté de Twombly et Dubuffet

« Si Cy Twombly et Dubuffet avaient eu un enfant et l'avaient abandonné pour le faire adopter,
ça aurait été Jean-Michel. L'élégance de Twombly y est
et aussi le côté primitif du premier Dubuffet. »
(René Ricard)

Même si l'artiste qui n'a pas suivi d'école d'art semble dessiner comme un enfant, l'autodidacte a retenu à une vitesse fulgurante tout l'art occidental du 20e siècle. Comme une plaque photographique ultrasensible, il a été impressionné tour à tour par Jean Dubuffet, Franz Kline, Willem de Kooning, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg et Cy Twombly.

Dans les nuits de New-York, l'artiste restitue toute cette lumière noire comme un « enfant flamboyant », *The Radiant Child* du documentaire de Tamra Davis. Un enfant apparemment joyeux qui multiplierait les bêtises pour mieux cacher ce qui compte vraiment pour lui. Au fond, Jean-Michel reste l'enfant fugueur de ses jeunes années qui, tel un fils prodigue, quitte dans un claquement de porte le giron de l'art occidental pour constamment y revenir. L'œuvre de Basquiat est toujours ainsi d'une tendre brutalité et d'une violente douceur, celle d'un enfant hypersensible qui montrerait ses poings pour cacher ses rires et ses larmes.

Bastian, Heiner

Cy Twombly : catalogue raisonné of the paintings. Volume I, 1948-1960. - München : Schirmer Mosel, 1992. 310 p.

Salle F – Art – [709.204 TWOM c1]

Bastian, Heiner

Cy Twombly : catalogue raisonné of the paintings. Volume II, 1961-1965. - München : Schirmer, 1993. 310 p.

Salle F – Art – [709.204 TWOM c2]

Bastian, Heiner

Cy Twombly : catalogue raisonné of the paintings. Volume III, 1966-1971. - München : Schirmer Mosel, 1994. 342 p.

Salle F – Art – [709.204 TWOM c3]

Bastian, Heiner

Cy Twombly : catalogue raisonné of the paintings. Volume IV, 1972-1995. - München : Schirmer Mosel, 1995. 240 p.

Salle F – Art – [709.204 TWOM c4]

Cy Twombly : cinquante années de dessins : [exposition, Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage, 8 juillet-21 septembre 2003, Munich, Pinakothek der Moderne, 8 octobre-30 novembre 2003 et Paris, Musée du Centre Pompidou, galerie d'art graphique et galerie du musée, 21 janvier-29 mars 2004]. - [Paris] : Gallimard : Centre Pompidou, 2004. 172 p.

(Classiques du XXe siècle)

Salle F – Art – [709.204 TWOM 6 c]

Da Costa, Valérie

Jean Dubuffet. - Paris : Hazan, 2006. 159 p.
(Oeuvres, écrits, entretiens)
Salle F – Art – [709.204 DUBU j]

Danchin, Laurent

Jean Dubuffet, peintre philosophe. - Paris : Éd de l'Amateur, 2001. 285 p.
(Regard sur l'art)
Salle F – Art – [709.204 – DUBU 5 DA]

Dubuffet, Jean

Asphyxiante culture. - Éd. Augmentée ». - Paris : Éd. de minuit, 1986. 123 p.
Salle F – Art – [709.204 DUBU a]

Dubuffet : [colloque, Paris, Grand Palais, 20-21 septembre 1991] / [organisé par la Fondation Jean Dubuffet et le Service culturel de la] Galerie nationale du Jeu de paume. - Paris : Ed. du Jeu de paume, 1992. 109 p.
(Conférences & colloques / Galerie nationale du Jeu de paume)
Salle F – Art – [709.204 DUBU 5 FO]

Les Dubuffet de J. Dubuffet : donation de Jean Dubuffet au Musée des arts décoratifs en 1967 : [exposition itinérante]. - Paris : Maeght, 1992. 206 p.
Salle F – Art – [709.204 DUBU d]

Leeman, Richard

Cy Twombly. - Paris : Éd. du Regard, 2004. 321 p.
Salle F – Art – [709.204 TWOM c]

Marchesseau, Daniel

Dubuffet : Fondation Pierre Gianadda, Martigny, Suisse, 4 mars-10 juin 1993. - Martigny : Fondation Pierre Gianadda ; Paris : A.D.A.G.P., 1993. Non paginé.
Salle F – Art – [709.204 DUBU d]

Mézil, Éric

Cy Twombly, Blooming : a scattering of blossoms and others things : [exposition, 4 juin-30 septembre 2007], Collection Lambert en Avignon-Musée d'art contemporain. - [Paris] : Gallimard, 2007. 188 p.
Salle F – Art – [709.204 TWOM 6]

Serota, Nicholas

Cy Twombly : cycles and seasons : [exhibition, Tate modern, London, 19 June-14 september 2008, Guggenheim museum, Bilbao, 28 October 2008-8 February 2009, Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Rome, 4 March-24 May 2009]. - London : Tate publishing, 2008. 272 p.
Salle F – Art – [709.204 TWOM 6]

Jean-Michel Basquiat et Léonard de Vinci : deux peintres de la Renaissance

Basquiat, les dessins de Léonard de Vinci et la Joconde :

Les dessins de Léonard de Vinci et la Joconde exercent un fort attrait sur Basquiat. Cette admiration se traduit soit explicitement comme dans *Leonardo da Vinci's Greatest Hits* (1982), *Lye* (1983) où est représentée une Joconde, *Mona Lisa* (1983) ou *Leonardo da Vinci* (1966), soit de manière plus implicite, comme dans *Riding with Death* (1988), où les diverses couches de peinture cachent une esquisse tirée d'un carnet de l'artiste de la Renaissance.

Il pourrait paraître étonnant de voir un artiste comme Basquiat revendiquer l'héritage de Léonard de Vinci. En fait, Basquiat en particulier et tous les artistes new-yorkais des années 80 considèrent que l'art occidental moderne est mort et qu'ils sont donc les artisans d'une Renaissance de l'art contemporain.

Chastel, André

L'illustre incomprise. - [Paris] : Gallimard, 1988. 141 p.

Salle F – Art – [709.202 4 VINC 5 CH]

Koering, Jérémie

Léonard de Vinci : dessins et peintures. - Paris : Hazan, 2007. 395 p.

Salle F – Art – [709.202 4 VINC I]

Léonard de Vinci : dessins et manuscrits : [exposition], Paris, Musée du Louvre, 5 mai-14 juillet 2003 / [organisée en collab. avec la Réunion des musées nationaux]. - Paris : Réunion des musées nationaux, 2003. 495 p.

Salle F – Art – [709.202 4 VINC 6 I]

Léonard de Vinci ; MacCurdy, Edward

Les carnets de Léonard de Vinci. - Paris : Gallimard, 1991-1992. 667, 592 p.

(Collection Tel ; 116)

Salle F – Art – [709.202 4 VINC c1 < 1 >]

Salle F – Art – [709.202 4 VINC c2 < 2 >]

Popham, Arthur Ewart

The drawings of Leonardo da Vinci. - London : Pimlico, 1997. XX-320 p.

Salle F – Art – [709.202 4 VINC 5 PO]

Zöllner, Frank

Léonard de Vinci : tout l'oeuvre peint et graphique. - Köln ; London ; Paris [etc.] : Taschen, 2003. 695 p.

Salle F – Art – [709.202 4 VINC I]

Basquiat, Léonard de Vinci et l'anatomie artistique : peindre l'intériorité et la maladie.

Les études d'anatomie artistique de Léonard de Vinci attirent particulièrement Basquiat, qui nourrit depuis son enfance une véritable manie pour cette discipline.

En mai 1968, Basquiat est heurté par une automobile. Hospitalisé au King's County Hospital, il subit de lourdes opérations, dont l'ablation de la rate. Sa mère lui offre alors un traité d'anatomie, *Anatomy of the Human Body* d'Henry Gray, que Basquiat considérera toute sa vie comme un livre de chevet. Le groupe qu'il fondera en 1979 s'appellera d'ailleurs *Gray*. Par la suite *Artistic anatomy* de Paul Richer semble aussi l'avoir marqué.

Basquiat est obsédé par l'anatomie et les fluides corporels, comme dans *Pharynx* (1985), où sont écrits les mots Blood, Feces, Urine, Mucos, Bile. *In Italian* (1983) est aussi recouvert de références médicales : Sangre, Corpus, Diagram of the Heart Pumping, Blood, Teeth. Basquiat aime bien représenter l'intérieur des corps, comme dans *Versus Medici* (1982) ou *Grazing – Soup to Nuts, MGM – 1930* (1983) où il ne cache respectivement rien des intestins d'un homme et d'un dinosaure.

En 1982, Basquiat lance un portfolio de sérigraphies intitulé *Anatomy*, ce qui prouve bien que ce thème ne cesse de traverser son œuvre. En même temps, le titre d'*Agony of the Feet* (1982) montre bien qu'il se rend compte de sa monomanie anatomique et qu'il la traite avec son habituelle autodérision.

Comar, Philippe

Figures du corps : une leçon d'anatomie à l'Ecole des beaux-arts : [exposition, Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, du 21 octobre 2008 au 4 janvier 2009]. - Paris : Beaux-arts de Paris les éditions, 2008. 509 p.

Salle F – Art – [704.942 2 FIGU 6]

Drake, Richard L.

Gray's anatomie pour les étudiants. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier, 2006. - XXX-1111 p.

Salle C - Sciences médicales – [611 DRAK g]

Joly, Morwena

La leçon d'anatomie : le corps des artistes de la Renaissance au romantisme. - Paris : Hazan, 2008. 238 p.

Salle F – Art – [704.942 2 JOLY I]

Le Nen, Dominique

Léonard de Vinci : un anatomiste visionnaire. - Paris : l'Harmattan, 2010. 249 p.
(Médecine à travers les siècles)

Salle C - Histoire des sciences – [en cours de catalogage]

Mayor, Alpheus Hyatt

Artists and anatomists. - New York : Metropolitan museum of art, 1984. 132 p.

Salle F – Art – [704.942 2 MAYO a]

Olmi, Giuseppe

Rappresentare il corpo : arte e anatomia da Leonardo all'Illuminismo : [mostra, Museo di Palazzo Poggi, Bologna]. - Bologna : Bononia university press, 2004. 324 p.

Salle F – Art – [704.942 OLMI r]

O'Reilly, Sally

Le corps dans l'art contemporain. - Paris : Thames & Hudson, 2010. 223 p.

(L'univers de l'art ; 102)

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Panofsky, Erwin

Le codex Huygens et la théorie de l'art de Léonard de Vinci. - Paris : Flammarion, 1996. 105 p.
(Idées et recherches).

Salle F – Art [701.01 PANO c]

Richer, Paul

Anatomie artistique. - Paris : E. Plon-Nourrit, 1890.

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 205845 < Texte >]

Richer, Paul

Canon des proportions du corps humain. - Paris : C. Delagrave, 1893. 96 p.

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 83040]

Richer, Paul

Nouvelle anatomie artistique du corps humain. Paris : Plon-Nourrit, 1906-1959. 6 vol.

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 5541031 < 1 >]

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 5533512 < 2 >]

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 5542332 < 3 >]

Röhrl, Boris

History and bibliography of artistic anatomy : didactics for depicting the human figure. - Hildesheim ; Zürich ;
New York : G. Olms, 2000. XX-493 p.

Salle F – Art – [704 ROHR h]

Schultz, Bernard

Art and anatomy in Renaissance Italy. - Fac-sim. ed.. - Ann Arbor (Mich.) : UMI research press, 1985. 258 p.
(Studies in the fine arts. Art theory ; 12)

Salle F – Art – [709.450 9024 SCHU a]

Stafford, Barbara Maria

Body criticism : imaging the unseen in enlightenment art and medicine. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT
press, 1992. XXI-587 p.

Salle F – Art – [704 STAF b]

Vène, Magali

Écorchés : l'exploration du corps, XVe-XVIIIe siècles. - Paris : A. Michel : Bibliothèque nationale de France, 2001. 95 p.

Salle C - Histoire des sciences – [611.009 VENE e]

Standring, Susan

Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice. – 39e ed.. - Edinburgh [etc.] : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. XX-1627 p.

Salle C - Sciences médicales – [611 STAN g]

Basquiat et Warhol : rencontre de l'étoile filante et de la supernova

Jean-Michel et Andy : quinze minutes de célébrité et quelques années d'amitié

« In the future, everyone will be world-famous for fifteen minutes »

(Andy Warhol)

On a beaucoup glosé sur la prophétie d'Andy : comme tous les oracles, il est cruel. Les gens seront certes tous célèbres quinze minutes. Mais ils ne le seront pas une de plus. Comme l'a bien montré l'exposition *Andy Warhol - Supernova : stars, deaths, and disasters*, les étoiles finissent par exploser dans un chaos effroyable, ce qui a d'ailleurs été le cas de Basquiat.

Les rapports de Warhol et de Basquiat ont un peu été ceux d'un mentor et d'un disciple. *Collaboration with Andy Warhol* (1984) et *6,99 Jean-Michel Basquiat & Andy Warhol* rappellent qu'ils ont d'ailleurs travaillé ensemble. Les deux hommes se sont rencontrés en octobre 1982, présentés par Bruno Bischofberger, le marchand de Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, et Andy Warhol.

Même si leur profonde amitié s'est un peu refroidie à la suite d'une brouille en 1985, la mort d'Andy Warhol le 22 février 1987 laisse Jean-Michel Basquiat complètement effondré. *Gravestone* (1987) qu'il peint alors est naturellement d'une tonalité plus funèbre que le drôle de portrait qu'il lui avait consacré en 1984 : *Brown spots (Portrait of Andy Warhol as a Banana)*. Cette œuvre fait bien entendu allusion à la célèbre pochette de l'album *Velvet Underground and Nico*, sorti en mars 1967. Le disque a connu (à l'époque) un échec cuisant, mais la banane aux taches brunes un succès fulgurant.

The Andy Warhol catalogue raisonné. 01, paintings and sculpture, 1961-1963. - London ; New York : Phaidon, 2002. 503 p.

Salle F – Art 709.204 – [WARH a1 < 01 >]

Andy Warhol géant. - [Nouvelle éd.]. - Londres ; Paris : Phaidon ; [Lagny-sur-Marne] : [Sodis diff.], 2009. 623 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH a]

Andy Warhol : rétrospective : [Paris, Musée national d'art moderne, 21 juin-10 septembre 1990]. - Paris : Centre Georges Pompidou, 1990. 479 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH a]

Celant, Germano

SuperWarhol : [exposition, Grimaldi forum, Monaco, 16 juillet-31 août 2003]. - Milano : Skira, 2003. 540 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH 6]

Cueff, Alain

Warhol : le grand monde d'Andy Warhol : [exposition, Paris], Galeries nationales [du Grand Palais], 16 mars-13 juillet 2009. - Paris : RMN, 2009. 367 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH 6]

Fogle, Douglas

Andy Warhol – Supernova : stars, deaths, and disasters, 1962-1964 : [exhibition, Walker art center, Nov. 13, 2005 - Feb. 23, 2006 ; Museum of Contemporary Art, Chicago, Mar. 18 - June 18, 2006 ; Art gallery of Ontario, Toronto, July 8 - Oct. 1, 2006]. - Minneapolis : Walker art center, 2005. 111 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH 6]

Ganis, William

Andy Warhol's serial photography. - Cambridge : Cambridge university press, 2004. 186 p.

(Contemporary artists and their critics)

Salle F – Art – [709.204 WARH a]

Guilbert, Cécile

Warhol spirit. - [Paris] : Grasset, 2008. 277 p.

Salle H - Littératures d'expression française [84/5 GUIL 4 warh]

Global Warhol : [mostra, Salerno, Complesso di Santa Sofia, 29 novembre 2003 - 29 febbraio 2004]. - Milano : Electa, 2003. 175 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH 6 g]

Warhol, Andy

Popisme : les années 1960 de Warhol. - Paris : Flammarion, 2007. 375 p.

Salle F – Art – [709.204 WARH p]

Basquiat, New York et le SIDA : peindre la mort comme une vanité contemporaine

Une rumeur de l'époque disait que Warhol était mort du SIDA, comme de nombreux artistes contemporains. Ce qu'on appelle alors aux Etats-Unis le GRID (Gay-Related Immune Deficiency), puis AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome or acquired immunodeficiency) à partir de juillet 1982 est une terrible pandémie entraînant plusieurs dizaines de millions de morts. Elle suscite dans le monde moderne la même panique et les mêmes excès irrationnels que la peste dans les siècles passés.

Dans le milieu artistique du New York des années 80, c'est l'hécatombe. Une conséquence inattendue de cette époque est un renouveau contemporain des « danses macabres » et des « vanités ». Le « *memento mori* » et l'« *ars moriendi* » reviennent en force. Le SIDA redonne en quelque sorte, tout comme la peste noire au Moyen Âge, de la force à l'art macabre : ainsi, Mapplethorpe, victime du SIDA, photographie plusieurs fois des crânes.

Basquiat s'inscrit dans cette veine avec *Skull* (1981), parfois nommé *Head*, qui est à la fois un crâne typique des vanités occidentales, un crâne surmodelé caractéristique des arts premiers, et une représentation anatomique avec ses nerfs et ses vaisseaux. *Red Skull* (1982) présente aussi ce caractère de vanité.

Riding with Death (1988) est une danse macabre dont l'humour n'est pas absent : selon une convention (pas toujours suivie dans les faits) de la statue équestre, le membre avant droit de la Mort cheval levé signifierait que Basquiat se considère comme « assassiné par ses ennemis en dehors du champ de bataille »... ce qui n'est pas dénué d'un certain humour noir : dans ses dernières années, Basquiat pensait que son entourage ne le fréquentait que pour lui voler ses tableaux et les revendre à des prix faramineux sur le marché de l'art.

Jusqu'à la fin, Basquiat n'a donc cessé de chevaucher avec la Mort...

Artaud, Évelyne

Vanités contemporaines : Cueco, Fabre, Favier, Greenaway, Titus-Carmel, Le Gac, Opalka, Orlac, Rustin. - Paris : Cercle d'art, 2002. 143 p.

(Diagonales)

Salle F – Art – [704.949 ARTA 6 v]

Charbonneaux, Anne-Marie

Les vanités dans l'art contemporain. - Paris : Flammarion, 2005. 231 p.

Salle F – Art – [704.949 CHAR v]

Corvisier, André

Les danses macabres. - Paris : Presses universitaires de France, 1998. 127 p.

(Que sais-je ? ; 3416)

Salle E - Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 3416]

De Pascale, Enrico

La mort et la résurrection. - Paris : Hazan, 2009. 383 p.

(Guide des arts)

Salle F – Art – [704.949 DEPA m]

Dubus, Pascale

L'art et la mort : réflexions sur les pouvoirs de la peinture à la Renaissance. - Paris : CNRS éd., 2006. 121 p.

Salle F – Art – [759.03 DUBU a]

Eichenberg, Fritz

Dance of death : a graphic commentary on the danse macabre through the centuries. - New York : Abbeville press, 1983. 136 p.

Salle F – Art – [704.949 EICH d]

Luc, Virginie

Art à mort. - Paris : L. Scheer, 2002. 186 p.

Salle F – Art – [709.040 7 LUC a]

Nitti, Patrizia

C'est la vie ! : vanités de Pompéi à Damien Hirst : [exposition, Paris, Musée Maillol, 3 février-28 juin 2010]. -

Paris : Skira-Flammarion, 2010. 299 p.

Salle F – Art – [704.949 CEST 6]

Townsend, Chris

Art and death. - London : I. B. Tauris, 2008. 156 p.

Salle F – Art – [704 TOWN a]

Uttinger, Hélène

Itinéraires des danses macabres. - Chartres : J.-M. Garnier, 1996. - 319 p.

Salle F – Art – [704.949 UTZI i]

Vanité : mort, que me veux-tu ? : [exposition, Paris, Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent, 23 juin-19 septembre 2010]. - [Paris] : Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent ; [Paris] : La Martinière, 2010. 128 p.

Salle F – Art [en cours de catalogage]