

L'ART DES RUINES

À L'OCCASION DE L'EXPOSITION KOUDELKA
15 SEPTEMBRE – 16 DÉCEMBRE 2020

Bibliographie sélective
Juillet 2020

{ BnF

Du 15 septembre au 16 décembre 2020, la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition à la série « *Ruines* » du photographe Josef Koudelka. Une occasion de revenir sur la vie et l'œuvre de cet artiste reporter, marquées par des thématiques constantes : le voyage, l'exil et la quête de la beauté dans les lieux les plus improbables, des campements tziganes aux friches industrielles ou minières d'Europe centrale.

Né en Tchécoslovaquie en 1938, Koudelka est surtout connu pour ses images emblématiques de la fin du Printemps de Prague. On aurait cependant tort de réduire son œuvre à ce traumatisme dont il fut certes l'un des principaux témoins photographiques, pendant longtemps à titre anonyme d'ailleurs. Par nécessité politique, par choix ou pour ses reportages destinés à l'agence Magnum, Koudelka est aussi depuis cinquante ans un arpenteur du monde. Un nomade à l'instar de ses amis gitans, qu'il a si souvent photographiés.

Depuis quelques décennies, l'espace méditerranéen attire particulièrement son attention. Les témoignages du prestigieux passé gréco-romain sont pour lui prétexte à une nouvelle recherche esthétique, qui exclut tout romantisme ou toute nostalgie. Ce n'est pas la splendeur d'autrefois qui est ici magnifiée, mais au contraire ce qui subsiste encore, la beauté toujours présente malgré les décombres, la symétrie du travail humain au-delà de l'usure du temps et des destructions.

Pourtant, dans cette recherche Koudelka s'inscrit dans une longue tradition de fascination des artistes pour les vestiges des ères passées. Depuis la Renaissance au moins, peintres, graveurs puis photographes ont exprimé dans leurs œuvres un « *goût des ruines* » parfois trouble, puisque en contradiction apparente avec les canons classiques de l'enseignement artistique. La ruine, qu'elle soit passée, présente ou même future (que l'on songe à l'impressionnante image finale du film *La planète des singes* dans la version originale de Franklin J. Schaffner en 1968) est une anti valeur esthétique d'où surgit paradoxalement la beauté. Elle est aussi à la fois un témoignage de l'impermanence des choses et une preuve du poids de l'histoire.

Les ouvrages suivants sont accessibles dans les espaces de la Bibliothèque tous publics.

Josef Koudelka

Catalogues d'expositions

Exils : photographies de Josef Koudelka : Paris, Palais de Tokyo, 1988. Paris : Centre national de la photographie, 1988. 61 p. (Photo copies ; 11)
Salle F – Art – [770.92 KOUD e]

Koudelka, Josef

La Fabrique d'exils : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 22 février-22 mai 2017. Paris : Editions du Centre Pompidou, Xavier Barral, 2017. 153 p.
Salle F – Art – [770.92 KOUD 6 j]

Ruines.

Xavier Barral, Josef Koudelka et Alain Schnapp. Coédition : Éditions Xavier Barral et BnF éditions, 2020. 368 p.
Salle F – [en cours d'acquisition]

Witkovsky, Matthew S. (éd.)

Josef Koudelka: nationality doubtful: exhibition, the Art institute of Chicago, 7 juin-7sept. 2014, The J. Paul Getty museum, Los Angeles, 11 nov. 2014 – 22 mars 2015 Fundación MAPFRE, Madrid, 15 sept. 29 nov. 2015. Chicago: the Art Institute of Chicago, 2014. 225 p.
Salle F – Art – [770.92 KOUD 6 j]

Albums et anthologies

Koudelka, Josef

Josef Koudelka. Paris : Centre national de la photographie, 1984. 66 f. de pl. (Photo poche ; 15)
Salle F – Art – [770.92 KOUD j]

Koudelka, Josef

Prague, 1968. Paris : Centre national de la photographie, 1990. 74 p. (Photo notes ; 3)
Salle F – Art – [770.92 KOUD p]

Delpire, Robert

Koudelka. Paris : Delpire, 2006. ca 250 p. (Maestro)
Salle F – Art – [770.92 KOUD k]

Koudelka, Josef

Exiles. London : Thames & Hudson, 2014. 168 p.

Salle F – Art – [770.92 KOUD e]

Noël, Bernard

Chaos. Paris : Nathan, 1999. 110 p.

Salle F – Art – [770.92 KOUD c]

Articles de revues

Chalifour, Bruno

« Modern sublime : the world of Josef Koudelka at the Rencontres d'Arles ».

Afterimage, n°5 vol. 30, mars-avril 2003

Ressources électroniques sur place – Bases de données – *Academic Search Premier*

Coste, Christine

« Joseph Koudelka en perpétuel exil ». *L'œil*, n°683, octobre 2015, p. 140-141

Salle F – Art – Périodiques – [ART Oeil]

Delaplace, Andrea

« Josef Koudelka : Nationalité incertaine ». *Arip* 2015

Disponible en ligne : <https://arip.hypotheses.org/1092> (consulté le 5 août 2020)

Harris, Melissa

« Invasion 68, Prague by Josef Koudelka : interview with Melissa Harris ».

Aperture, n°192, automne 2008, p. 22-31

Ressources électroniques sur place – Bases de données – *Art Full Text*

Film documentaire

Delpire, Robert

[2000] *Joseph Koudelka*. Images animées. Issy-les-Moulineaux : ARTE La Sept,

2000. 13 min. **Dans** *Contacts. Volume 1, La grande tradition du photoreportage*

Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin – [DVDH-598]

L'art des ruines

Études

Basch, Sophie

La métamorphose des ruines : l'influence des découvertes archéologiques sur les arts et les lettres (1870-1914) : actes du colloque international organisé à l'École française d'Athènes, 27-28 avril 2001. Athènes : École française d'Athènes, 2004. 192 p.-XXIX f. de pl.

Salle G – Littérature générale, théorie et critique – [809.933 57 BASC m]

Coural, Natalie

Les Patel : Pierre Patel et ses fils (1605-1676, le paysage de ruines à Paris au XVIIe siècle. Paris : Arthena, 2001. 447 p.

Salle F – Art – [709.203 2 PATE p]

Dacos, Nicole

Roma Quanta Fuit : ou l'invention du paysage de ruines. Paris : Somogy ; Bruxelles : Musée de la Maison d'Erasmus, 2004. 247 p. (Le cabinet d'Erasmus ; 5)

Salle F – Art – [759.949 2 DACO r]

Dillon, Brian

Ruins. London: Whitechapel Gallery; Cambridge, Mass. : MIT press, 2001. 237 p. (Documents of Contemporary Art)

Salle F – Art – [704 DILL r]

Faroult, Guillaume

Hubert Robert, 1733-1808 : un peintre visionnaire : exposition, Paris, Musée du Louvre, 8 mars-30 mai 2016, Washington, National gallery of art, 26 juin-2 octobre 2016. Paris : Somogy éditions d'art ; Louvre éditions, 2016. 543 p.

Salle F – Art – [709.203 3 ROBE 6]

Folin, Marco ; Preti, Monica

Les villes détruites de Maarten van Heemskerck : images de ruines et conflits religieux dans les Pays-Bas au XVIe siècle : exposition, Paris, Institut national d'histoire de l'art, 13 novembre 2015-23 janvier 2016. Paris : INHA, 2015. 130 p.

Salle J – Histoire, archéologie – [949.202 VILL]

Hyppolite, Pierre (dir.)

« La ruine et le geste architectural ». Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017
Disponible en ligne : <https://books.openedition.org/pupo/6256> (consulté le 5 août 2020)

Hung, Wu

A story of ruins: presence and absence in chinese art and visual culture. Princeton, Oxford : Princeton university press, 2012. 293 p.
Salle F – Art – [709.51 WU s]

Jouannais, Jean Yves

L'usage des ruines. Paris : Verticales, 2012. 149 p.
Salle H – Littératures d'expression française – [84/5 JOUA 4 usag]

Makarius, Michel

Ruines. Paris : Flammarion, 2004. 256 p.
Salle F – Art – [704.949 MAKA r]

Mortier, Roland

La poésie des ruines en France : ses origines, ses variations de la Renaissance à Victor Hugo. Genève : Droz, 1974. 237 p. (Histoire des idées et critiques littéraires ; 144)
Salle H – Littératures d'expression française – [840.93 MORT p]
Ressource disponible sur place dans Gallica intramuros :
<http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k232955> (consulté le 5 août 2020)

Preti, Monica ; Settis Salvatore

Villes en ruine : images, mémoires, métamorphoses : actes du colloque, Auditorium du Louvre, 18-20 octobre 2013. Vanves : Hazan ; Paris : Louvre éditions, 2015. 319 p.
Salle F – Art – [704.949 PRET v]

Articles

Bonnet, Marie-Josèphe

« Hubert Robert (1733-1808) : un peintre visionnaire ».
Ressources électroniques sur place – Bases de données – *Encyclopaedia Universalis*

Campergue, Christophel

« Autour de l'image de la ruine ». *Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions*, 2010, 5 (1), p. 157-160

Disponible en ligne : https://www.persee.fr/doc/asdi_1662-4653_2010_num_5_1_1107 (consulté le 5 août 2020)

Ganay, Ernest De

« Le goût du Moyen Âge et des ruines dans les jardins du XVIIIe siècle ». *Gazette des Beaux-arts*, octobre 1932

Disponible en ligne sur Gallica :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6101706n/f6.planchecontact> (consulté le 5 août 2020)

Hersent, Nathalie

« Hubert Robert, le peintre des ruines ». *Blog Gallica*, 15 juillet 2019

Disponible en ligne : <https://gallica.bnf.fr/blog/15072019/hubert-robert-le-peintre-des-ruines> (consulté le 5 août 2020)

Lévy, Maurice

« Les ruines dans l'art et l'écriture : esthétique et idéologie ». *Bulletin de la Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles*, 1981, 13 (1), p. 141-158

Disponible en ligne : https://www.persee.fr/doc/xvii_0291-3798_1981_num_13_1_992 (consulté le 5 août 2020)

Praz, Mario

« Ruines ».

Ressources électroniques consultables sur place – Bases de données – *Encyclopaedia Universalis*

Film documentaire

Geyrhalter, Nikolaus

[2016] *Homo Sapiens*. Images animées. Paris : Blaq out, 2017. 1 h 30 min.

Haut-de-jardin – Poste audiovisuel – [DVDH-5208]

Ressources en ligne

Data bnf

Josef Koudelka à la BnF

Disponible en ligne sur : https://data.bnf.fr/fr/11910023/josef_koudelka/ (consulté le 5 août 2020)

« Josef Koudelka ». Magnum photos

Page professionnelle

Disponible en ligne sur : <https://www.magnumphotos.com/photographer/josef-koudelka/> (consulté le 28.07.2020)

« Josef Koudelka : pour moi le photographe c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire »

Présenté par Laure Adler dans le cadre de l'émission « *Hors champs* » sur France Culture (17 février 2016).

Disponible en ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/josef-koudelka-prague-68> (consulté le 5 août 2020)

« Josef Koudelka raconté par Michel Frizot ».

Podcast de l'émission « Regardez voir » sur France Inter (5 mars 2017)

Disponible en ligne : <https://www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-05-mars-2017> (consulté le 5 août 2020)

« La nuit des ruines »

Une émission de la série « *les nuits de France Culture* » présentée par Antoine Dhulster (9 février 2020)

Disponible en ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-des-ruines-par-antoine-dhulster-110-la-nuit-des-ruines-entretien-13-avec-alain-schnapp-1ere> (consulté le 5 août 2020)

« Ruines »

4 émissions de la « *Fabrique de l'Histoire* » sur France Culture consacrées par Emmanuel Laurentin à l'histoire des ruines (à partir du 12 mai 2014).

Disponible en ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-histoire/ruines-14> (consulté le 5 août 2020)

« Ruines contemporaines »

Deux cours de Diane Scott proposés par le FRAC Centre-Val de Loire.

Disponible en ligne : <https://www.frac-centre.fr/podcasts-1256.html> (consulté le 5 août 2020)

Pour en savoir plus

« Josef Koudelka. Ruines ». Exposition à la BnF

Disponible en ligne sur : <https://www.bnf.fr/fr/agenda/josef-koudelka-ruines> (consulté le 5 août 2020)

Cette bibliographie est disponible en ligne sur le site de la BnF :
<https://www.bnf.fr/fr/lart-des-ruines-les-ruines-en-art>

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
<https://www.bnf.fr/fr>*