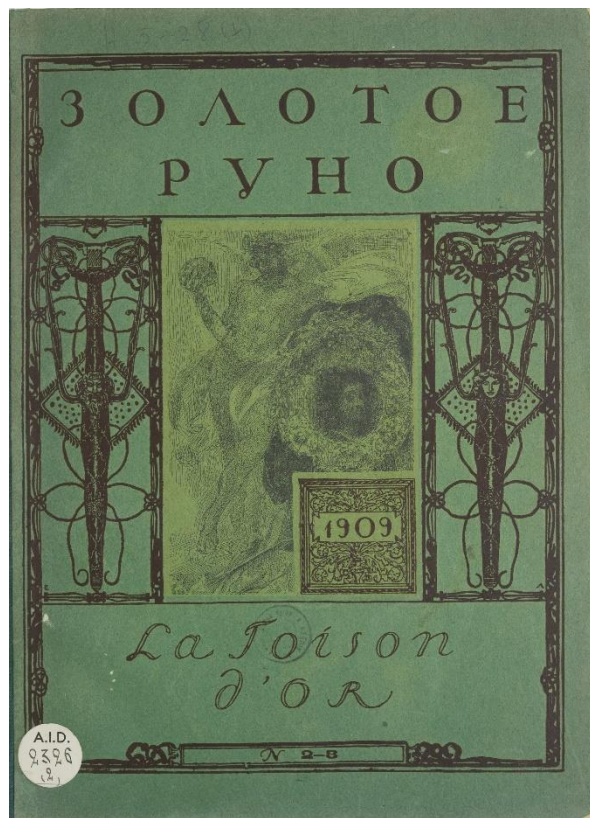

EXPOSITION, EXPÉRIMENTATION ET UTOPIE

Cycle l'art en histoires

Bibliographie sélective
Janvier 2026

{ BnF

« L’art en histoires » est un cycle de conférences qui propose une lecture critique d’œuvres et de mouvements artistiques à travers l’approche de spécialistes en histoire de l’art.

La saison 5 (2025-2026) de ce cycle « **Art et utopie** » traite de la question des utopies dans les représentations et manifestations artistiques. Différentes thématiques sont abordées : l’utopie dans les arts décoratifs, l’exposition dans l’avant-garde russe de 1900 à 1916, l’art et la science-fiction.

La bibliographie accompagne la conférence « **Exposition, expérimentation et utopie** », par **Elitza Dulguerova**, maîtresse de conférences à l’université Paris 1. Ses recherches portent sur la relation entre art et exposition au XXe et XXIe siècle et sur l’imaginaire social de l’art. Elle a également été conseillère scientifique à l’Institut national d’histoire de l’art où elle a conduit un programme de recherche international sur la Biennale de Paris (1959-1985).

Sa thèse, *L’exposition d’avant-garde comme utopie de l’espace public*, montre à travers l’analyse de huit expositions majeures des avant-gardes russes entre 1910 à 1916 et un corpus inédit de textes théoriques que l’exposition devient un outil central pour repenser l’art dans l’espace public.

Cette bibliographie recense une sélection d’ouvrages sur les avant-gardes antérieures à la Révolution d’octobre et leurs principaux artistes disponibles en accès libre dans la salle F – art et sport (Bibliothèque tous publics), de même que les ressources disponibles en ligne, principalement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Informations pratiques sur la conférence :

« Exposition, expérimentation et utopie » par Elitza Dulguerova, le 28 janvier 2025 de 18h30 à 20h00, site François-Mitterrand, petit auditorium.

<https://www.bnf.fr/fr/agenda/lart-en-histoires>

Les avant-gardes russes avant 1917

Bowlt, John E. ; Mislér, Nicoletta

« The russian avant-garde ». **Dans** *Fundación colección Thyssen-Bornemisza ; Twentieth-century Russian and East European painting*. London : Zwemmer, 1993, p. 11-25

Salle F – Art – [708.6 MADR th]

Chelnova, Masha

« 0.10 ». **Dans** Dickerman, Leah (dir.). *Inventing Abstraction, 1910-1925 : how a radical idea changed modern art* : exhibition, New York, Museum of modern art, December 23, 2012-April 15, 2013 ; New York : Museum of Modern Art, 2012, p. 206-225.

Salle F – Art – [709.040 5 INVE 6]

Dulguerova, Elitza

- « Les femmes au sein de l'avant-garde russe ». **Dans** Macel, Christine (dir.) *Elles font l'abstraction*, exposition, Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, 5 mai-23 août 2021, Bilbao, Musée Guggenheim Bilbao, 22 octobre 2021-27 février 2022, p. 76-89.

Salle F – Art – [709.040 5 MACE e]

- *Usages et utopies : l'exposition dans l'avant-garde russe pré-révolutionnaire, 1900-1916*. Dijon : les Presses du réel, 2015. 584 p.

Salle F – Art – [709.470 904 DULG u]

Fauchereau, Serge

« Du cubisme et du suprématisme au constructivisme ». **Dans** *Avant-gardes du XXe siècle : arts & littérature, 1905-1930 : expressionnisme, cubisme, futurisme, imagisme, vorticisme, métaphysique, acméisme, rayonnisme, dada, surréalisme, alogisme, suprématisme, ultraïsme, stridentisme, imaginisme, constructivisme, indigénisme, anthropophagisme, muralisme*. Paris : Flammarion, 2010, p. 364-411

Salle F – Art – [709.04 FAUC a]

Gray, Camilla

L'avant-garde russe dans l'art moderne : 1863-1922. Traduit de *The Russian experiment in art 1863-1922* par Basile Dominov. Éd. rev. et augm. par Marian Burleigh-Motley. Paris : Thames & Hudson, 2002. 324 p. (L'Univers de l'art (London))

Salle F – Art – [709.47 GRAY a]

Gur'anova, Nina A.

The aesthetics of anarchy : art and ideology in the early Russian avant-garde.

Berkeley ; Los Angeles : University of California press, 2012. 345 p.

Salle F – Art – [709.470 904 GURI a]

Joyeux-Prunel, Béatrice

« Les avant-gardes russes et leur malaise international ». **Dans** *Les avant-gardes artistiques : 1848-1918 : une histoire transnationale.* Paris : Gallimard, 2015, p. 506-516. (Folio. Histoire ; 249)

Salle F – Art – [709.034 JOYE a]

Marcadé, Jean-Claude

L'avant-garde russe, 1907-1927. Paris : Flammarion, 1995. 477 p. (Tout l'art)

Salle F – Art – [709.470 904 MARC a]

Marcadé, Valentine

Le renouveau de l'art pictural russe : 1863-1914. Lausanne : Éd. l'Âge d'homme, 1972. 395 p. (Slavica. Écrits sur l'art ; 2)

Salle F – Art – [759.709 04 MARC r]

Mason, Rainer Michael

Guerre s : trois suites insignes sur un thème, 1914-1916 : Natalija Gontcharova, Ol'ga Rozanova, Aleksej Kruchenykh. Genève : Cabinet des estampes, Musée d'art et d'histoire ; Paris : A. Biro, 2003. 116 p.

Salle F – Art – [769.4 MASO g]

Mössinger, Ingrid ; Milde, Brigitta

Revolutionary! : Russian Avant-Garde Art from the Vladimir Tsarenkov Collection : exhibition, from 11 December 2016 - 12 March 2017, Kunstsammlungen Chemnitz.. Dresden : Sandstein Verlag, 2017. 423 p.

Salle F – Art – [709.470 904 MILD 6 r]

Prat, Jean-Louis (dir.)

- *De Chagall à Malévitch : la révolution des avant-gardes* : exposition, Monaco, Grimaldi forum, 12 juillet-6 septembre 2015. Hazan ; Monaco : Grimaldi forum, 2015. 406 p.

Salle F – Art – [709.470 904 PRAT 6 d]

Prat, Jean-Louis

- *La Russie et les avant-gardes* : exposition, Saint-Paul... Fondation Maeght... 2 juillet-5 novembre 2003. Saint-Paul (Alpes-Maritimes) : Fondation Maeght, 2003. 315 p.

Salle F – Art – [759.709 04 PRAT 6 r]

Sarab'ánov, Dmitrij Vladimirovič

L'art russe : du néoclassicisme à l'Avant-garde : peinture, sculpture, architecture.

Traduit de *Russian art : from neoclassicism to the Avant-Garde* par Béatrix Blavier. Paris : Albin Michel, 1990. 319 p.

Salle F – Art – [709.47 SARA a]

Smolik, Noemi

- « MIR IKUSSTVA, le début de la modernité russe. Saint Pétersbourg, 1899 ».

Dans Klüser, Bernd ; Hegewisch, Katharina. *L'art de l'exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle.* Traduit de *Die Kunst der Ausstellung : eine Dokumentation dreißig exemplarischer Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts* par Denis Trierweiler. Paris : Éd. du Regard, 1998, p. 35-44.

Salle F – Art – [709.04 KLUS a]

- « Dernière exposition futuriste 0.10. Petrograd, 1915 – La fin d'un développement ». **Dans** Klüser, Bernd ; Hegewisch, Katharina. *L'art de l'exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle.* Traduit de *Die Kunst der Ausstellung : eine Dokumentation dreißig exemplarischer Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts* par Denis Trierweiler. Paris : Éd. du Regard, 1998, p. 123-132.

Salle F – Art – [709.04 KLUS a]

Tarabukin, Nikolaj Mihajlovič

« Pour une théorie de la peinture ». **Dans** *Le Dernier tableau : écrits sur l'art et l'histoire de l'art à l'époque du constructivisme russe.* Traduit du russe par Michel Pétris et Andreï B. Nakov. Nouvelle éd. Paris : Éditions Champ libre, 1980, p. 91-180.

Salle F – Art – [709.040 5 TARA d]

Taylor, Brandon

« Russian experimentd ». **Dans** *Make it modern : a history of art in the 20th century.* New Haven ; London : Yale University Press, 2022, p. 44-59.

Salle F – Art – [709.04 TAYL m]

Vološin, Maksimilian Aleksandrovič

« L'Avant-garde russe : le Valet de carreau et la Queue d'âne (article de 1912) ».

Dans *Écrits sur l'art ; textes traduits du russe, annotés et présentés par Marie-Aude Albert.* Paris : Hermann, 2008, p. 109-114

Salle F – Art – [701.01 VOLO e]

Yablonskaya, Miuda Naumovna

Women artists of Russia's new age, 1900-1935. Traduit du russe par Anthony Parton. London : Thames and Hudson, 1990. 248 p.

Salle F – Art – [709.470 904 YABL w]

Marc Chagall

Goldberg, Itzhak

« Premières rencontres avec l'Avant-Garde ». **Dans** *Chagall*. Paris : Citadelles & Mazenod, 2019, p. 48-97. (Les Phares (Paris. 1990)).

Salle F – Art – [709.204 CHAG c]

Lampe, Angela (dir.)

Chagall et l'avant-garde russe : exposition, Musée de Grenoble, 5 mars-13 juin 2011, Toronto, Art gallery of Ontario, 15 octobre 2011-15 janvier 2012 ; organisée par le Centre Pompidou. Paris : Centre Pompidou, 2011. 247 p.

Salle F – Art – [709.204 CHAG 6]

Sergueï Diaghilev et les Ballets russes

Alston Purvis, Peter Rand et Anna Winestein (dir.)

Les Ballets russes : arts et design. Traduit de l'anglais par Claire Mulkai. Vanves : Hazan, 2009. 207 p.

Salle F – Art – [792.809 2 BALLr a]

Bowlit, John E.

« Le Monde de l'Art – Serge de Diaghilev et son cercle ». **Dans** *Moscou et Saint-Pétersbourg 1900-1920 : art, vie et culture*. Traduit de *Moscow & St. Petersburg 1900-1920 : art, life & culture of the Russian Silver age* par Alexis Baatsch. Paris : Hazan, 2008, p. 161-200

Salle F – Art – [709.470 904 BOWL m]

Garafola, Lynn (dir.) ; van Norman Baer, Nancy (dir.)

The Ballets russes and its world. New Haven (Conn.) ; London : Yale university press, 1999. 420 p.

Salle F – Art – [792.809 2 BALLr b]

Huesca, Roland

Triumphes et scandales : la Belle époque des Ballets russes. Paris : Hermann, 2001. 185 p. (Collection Savoir. Cultures)

Salle F – Art – [792.809 2 BALLr t]

Petrova, Evgeniâ Nikolaevna (dir.)

The age of Diaghilev : in celebration of the tercentenary of St Petersburg (2003).

St Petersburg : Palace Editions, 2001. 319 p.

Salle F – Art – [709.47 PETR a]

Schouvaloff, Alexander

The art of Ballets russes : the Serge Lifar collection of theater designs, costumes and paintings at the Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut. Hartford

(Conn.) : Wadsworth Atheneum ; New Haven (Conn.) ; London : Yale university press, 1997. 352 p.

Salle F – Art – [792.809 2 BALLr a]

Alexandra Exter

Chauvelin, Jean ; Filatoff, Nadia

Alexandra Exter : monographie. Paris : M. Milo, 2003. 447 p.

Salle F – Art – [709.204 EKST a]

Natalia Gontcharova

Boisseil, Jessica (dir.)

Nathalie Gontcharova, Michel Larionov : exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, Galerie du musée, 21 juin-18 septembre 1995, Martigny, Suisse,

Fondation Pierre Gianadda, 10 novembre 1995-21 janvier 1996, Milan, Fondazione Antonio Mazzotta, 24 février-26 mai 1996. Paris : Centre Georges Pompidou,

1995. 269 p.

(Collections du Musée national d'art moderne)

Salle F – Art – [709.204 GONT n]

Gale, Matthew ; Sidlina, Natalia (dir.)

Natalia Goncharova : exhibition, the Eyal Ofer galleries, Tate modern, London, 6

June - 8 September 2019 ; Fondazione Palazzo Strozzi, Florence, 28 September

2019 - 12 January 2020 ; Ateneum art museum, Helsinki, 26 February - 24 May

2020. London : Tate, 2019. 223 p.

Salle F – Art – [709.204 GONT 6 n]

Alexej von Jawlensky

Jawlensky, Maria ; Pieroni-Jawlensky, Lucia ; Jawlensky Bianconi, Angelica

- *Alexej von Jawlensky : catalogue raisonné of the oil paintings. Volume one, 1890-1914.* London : Sotheby's publ., 1991. 521 p.

Salle F – Art – [709.204 JAWL a1]

- *Alexej von Jawlensky : catalogue raisonné of the oil paintings. Volume two, 1914-1933.* London : Sotheby's publ., 1992. 557 p.

Salle F – Art – [709.204 JAWL a2]

- *Alexej von Jawlensky : catalogue raisonné. Volume four, The watercolours and drawings 1890-1938 : with addenda to the catalogue of the oil paintings.* London : Sotheby's publ., 1998. 504 p.

Salle F – Art – [709.204 JAWL a4]

Alexej von Jawlensky : exposition 15.03.1995-28.05.1995, Musée Rath (Musée d'art et d'histoire), Genève organisée par le Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève, Département municipal des affaires culturelles, et par le Musée de Wiesbaden. Genève : Musée d'art et d'histoire ; Wiesbaden : Museum Wiesbaden, 1995. 262 p.

Salle F – Art – [709.204 JAWL a]

Wassily Kandinsky

Barnett, Vivian Endicott

- *Kandinsky, aquarelles : catalogue raisonné. Premier volume, 1900-1921.* Traduit de l'anglais par Olivier Meyer. Paris : Société Kandinsky, 1992. 555 p.

Salle F – Art – [709.204 KAND k1]

- *Kandinsky drawings : catalogue raisonné. Volume one, Individual drawings ; Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich with the support of the Société Kandinsky Paris.* London : P. Wilson, 2006. 600 p.

Salle F – Art – [709.204 KAND k < Vol. 1 >]

- *Kandinsky drawings : catalogue raisonné. Volume two, Sketchbooks ; Städtische Galerie im Lenbachhaus Munich with the support of the Société Kandinsky Paris.* London : P. Wilson, 2007. 376 p.

Salle F – Art – [709.204 KAND k]

Kandinsky, Wassily

Regards sur le passé : et autres textes, 1912-1922 ; édition établie et présentée par Jean-Paul Bouillon. Paris : Hermann, 1974. 325 p. (Collection Savoir ; 10)

Salle F – Art – [709.204 KAND r]

Medvedkova, Ol'ga Anatol'evna

Kandinsky ou La critique des critiques. Écrits russes de Kandinsky, 1899-1911. Traduction et notes par Olga Medvedkova. Dijon : les Presses du réel, 2014. 229 p. (Œuvres en sociétés)

Salle F – Art – [709.204 KAND k]

Roethel, Hans Konrad ; Benjamin, Jean K.

Kandinsky. 1, 1900-1915 : catalogue raisonné de l'œuvre peint. Traduit de *Kandinsky : catalogue raisonné of the oil paintings.* Paris : K. Flinker, 1982. 558 p.
Salle F – Art – [709.204 KAND k1]

Mikhaïl Larionov

Kovtun, Evgenij Fëdorovič

Mikhail Larionov, 1881-1964. Traduit du russe vers l'anglais par Paul Williams.
Bornemouth : Parkstone, 1998. 175 p. (Great painters)
Salle F – Art – [709.204 LARI k]

Larionov, Michel

Manifestes. Précédé de *L'inconstance de Larionov* par Gabriella di Milia. Traduit du russe et annoté par Régis Gayraud. Paris : Ed. Allia, 1995. 129 p.
Salle F – Art – [709.204 LARI m]

Warren, Sarah Jane

Mikhail Larionov and the cultural politics of late imperial Russia. Burlington : Ashgate, 2013. XII-194 p.
Salle F – Art – [709.204 LARI m]

Kazimir Malevitch

Malevič, Kazimir Severinovič

Écrits ; présentés par Andréi Nakov. Traduit du russe par Andrée Robel. Nouv. éd. revue et augmentée. Paris : G. Lebovici, 1986. 524 p.-LX p. de pl.
Salle F – Art – [709.204 MALE 5 NA]

Marcadé, Jean-Claude

Malévitch. Paris : Hazan, 2016. 319 p.
Salle F – Art – [709.204 MALE m]

Milner, John

Kazimir Malevich and the art of geometry. New Haven ; London : Yale university press, 1996. X-237 p.
Salle F – Art – [709.204 MALE 5 MI]

Nakov, Andrei Boris

- *Kazimir Malewicz : catalogue raisonné.* Traduction anglaise par Michael Taylor.
Paris : A. Biro, 2002. 447 p.
Salle F – Art – [709.204 MALE k]

- *Malévitch : aux avant-gardes de l'art moderne*. Paris : Gallimard, 2003. 127 p. (Découvertes Gallimard : arts ; 445)
Salle F – Art – [709.204 MALE m]

Valabrègue, Frédéric

Kazimir Sévérinovitch Malévitch : "j'ai découvert un monde nouveau" : biographie 1878-1935. Marseille : Images en manœuvres, 1994. 318 p. (Une vie d'artiste)
Salle F – Art – [709.204 MALE 5 VA]

Lioubov Sergueevna Popova

Tupitsyn., Margarita

Rodchenko and Popova : defining constructivism : exhibition, Tate modern, London, 12 February-17 May 2009, State museum of contemporary art, Thessaloniki, 18 June-20 September 2009 and Museo nacional centro de arte Reina Sofia, Madrid, 20 October 2009-31 January 2010. London : Tate publishing, 2009. 190 p.
Salle F – Art – [709.204 RODT 6]

Alexandre Rodtchenko

Han-Magomedov, Selim Omarovič (1928-2011)

Alexandre Rodtchenko : l'œuvre complet. Traduit de l'italien. Paris : P. Sers, 1986. 303 p.
Salle F – Art – [709.204 RODT 5 KH]

Lavrent'ev, Aleksandr Nikolaevič (dir.)

Aleksandr Rodchenko : experiments for the future, diaries, essays, letters, and others writings. Traduit du russe et annoté par Jamey Gambrell. New York : the Museum of modern art, 2005. 439 p.
Salle F – Art – [709.204 RODT a]

Ilia Zdanévitch

Iliadz : exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, 10 mai-25 juin 1978. Paris : Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, 1978. 117 p. (Publications du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou ; 30)
Salle F – Art – [709.204 ILIA]

Ressources électroniques

Lodder, Christina

« Sculpture at the "Last Futurist Exhibition of Paintings '0.10' (Zero-Ten)" ». **Dans** *Experiment: A Journal of Russian Culture*.

[Ressources électroniques](#) – Titre de revue en ligne – *Experiment: A Journal of Russian Culture*

Lodder, Christina

« Colour in Vladimir Tatlin's Counter-Reliefs ». **Dans** *The Burlington Magazine*, Vol. 150, No. 1258 (Jan., 2008), p. 28-34.

[Ressources électroniques](#) – Titre de revue en ligne – *The Burlington Magazine*

Vsevolod, Petrov

Diaghilev & le Monde de l'Art. Bournemouth Parkstone, 2024. 240 p.

[Ressources électroniques](#) – Titre de livre en ligne – *Diaghilev & le Monde de l'Art*

Ressources en ligne

La toison d'or = Zolotoe runo

Moscou, Nicolas Riabouchinsky, 1906–1909.

Année 1909 disponible en ligne sur Gallica :

<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32895112c>

Le Monde de l'Art = Mir iskusstva.

Saint-Petersbourg : M. K. Teniševa, S. I. Mamontov, 1898–1904.

Disponible sur Gallica : <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32816656z>

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF : <https://www.bnf.fr/fr/histoire-de-l-art#bnf-le-cycle-l-art-en-histoires>

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux

et notre site <https://www.bnf.fr>

{ BnF