

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

Cette bibliographie, indicative, et non exhaustive, est extraite du fonds documentaire du centre de documentation du musée des arts et métiers. Elle présente les documents en ordre chronologique inversé à l'intérieur de chaque rubrique.

Expositions	1
Expériences artistiques, programmes de recherche	4
Etudes, essais, analyses	6
Ouvrages Jeunesse	8

• EXPOSITIONS

Laboratoires de l'art = Art laboratories : [Exposition. Musée des arts et métiers, 10 mai - 4 septembre 2016] / Lunghi, Enrico et Winkin, Yves. Préf. ; Brunel, Raphaël ; Corcy, Marie-Sophie ; Dejeammes, Arnaud ; Dufaux, Lionel ; Farcy, Marie-Noëlle ; Foasso, Cyrille ; Gallois, Christophe ; Loporcaro, Anna ; Pilgram, Markus ; Minighetti, Clément ; Roman, Mathilde ; Zarka, Raphaël. - Français/Anglais. - Paris : Hermann, 2016. - 96 p. : ill. ; In-4

Après l'exposition « Eppur si Muove », premier volet d'une collaboration entre le Mudam Luxembourg et le Musée des arts et métiers, « Laboratoires de l'art » prolonge cet échange sur le mode du dialogue et de la réciprocité, faisant entrer en résonance des pièces issues des collections du Musée des arts et métiers et un choix de créations artistiques contemporaines autour de la notion d'expérience commune aux recherches scientifiques et artistiques. Organisée en cinq chapitres intitulés « Invitation à l'expérience », « Formes déployées », « Jeux d'optique », « Manifestations de l'invisible » et « Figures acoustiques », l'exposition met en scène la problématique de la perception des phénomènes de la physique et celle de leur représentation à travers des objets et des œuvres souvent surprenants. Elle ouvre de nouvelles pistes pour appréhender les collections scientifiques et techniques, décroiser les savoirs.

AM3-LAB

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

L'Art et la machine : exposition, Lyon, Musée des confluences, du 15 octobre 2015 au 24 janvier 2016 / Rousseau, Pascal ; Faure-Conorton, Julien.- Paris : Liénart ; Lyon : Musée des Confluences, 2015 - 168 p. ; ill.en coul. ; In-8- Catalogue des œuvres

Une histoire des relations entre les arts plastiques et les technologies industrielles. Entre indifférence, rejet, fascination, collaboration et fusion, l'évolution et la complexité de ces rapports questionnent la place de la machine dans la société moderne et contemporaine.
ST2-ART

Eppur si muove. Art et technique, un espace partagé : une collaboration entre le Mudam Luxembourg et le Musée des arts et métiers - Cnam : [exposition], Mudam Luxembourg, 9 juillet 2015 - 17 janvier 2016 / Farcy, Marie-Noëlle ; Gallois, Christophe ; Lunghi, Enrico ; Winkin, Yves. Préf. ; Minighetti, Clément ; Corcy, Marie-Sophie ; Falguières, Patricia ; Dejeammes, Arnaud ; Crapon, Vincent. - Luxembourg : Mudam Luxembourg, 2015 - 255 p. ; Folio ; Ill. - Réf. Bibliogr.

L'exposition, présentée dans l'ensemble des salles du Mudam s'intéresse aux liens qui relient le champ des arts visuels à celui des sciences et en particulier à l'influence qu'exerce l'histoire des techniques sur les artistes contemporains. Le catalogue reprend les trois parties de l'exposition : la Mesure du temps, la Matière dévoilée, les Inventions. Soixante-dix pièces appartenant au musée des arts et métiers "dialoguent" ainsi avec cent trente oeuvres d'artistes contemporains.
AM3-EPP

First light: exposition, Paris, Musée des arts et métiers, du 4 novembre 2015 au dimanche 31 janvier 2016 / [Exposition. Paris, Musée des arts et métiers. 2015-2016] ; Hibberd, Lily. - Paris : Lily Hibberd, 2015 - 101 p. ; Ill. - Avec des textes de Laurence Bobis, de Marie-Sophie Corcy, d'Etienne Klein, de James Lequeux, de Kate Russo, de William Tobin

First Light est un voyage artistique aux origines de la captation de la lumière. Lily Hibberd a passé une année de résidence au Musée des arts et métiers, y a étudié la collection d'objets liés à la science de la lumière, et en particulier ceux liés au travail de Léon Foucault.
ST2-HIB

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

Oeuvres de science, instruments d'art : autour de Jean Dieuzaide = [Exposition présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse d'octobre 2009 à juin 2010] / Université de Toulouse. - Toulouse : Université de Toulouse - non paginé ; In-16 ; Ill. en noir et en coul

Le grand photographe Jean Dieuzaide a su fixer en image les progrès de la science dans la seconde moitié du XXème siècle, et notamment à Toulouse dans le domaine de l'aéronautique. C'est un autre regard sur la recherche scientifique que nous propose Jean Dieuzaide, celui de l'artiste...

ST2-OEU

L'Oeil moteur : art optique et cinétique, 1950-1975 / [Exposition. Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain.2005]. - Strasbourg : Musées de Strasbourg, 2005 - 303p. ; In-4 ; Ill. en noir et en coul. - Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, du 13 mai au 25 septembre 2005; Bibliogr.; Listes des œuvres

Cette exposition rend hommage à la mouvance de l'art optique et cinétique, qui apparut au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour se terminer au milieu des années 1970, avant de connaître une forme d'oubli. Ce courant où convergent des influences très diverses propose de nouvelles modalités de perception, issues de l'art abstrait. Il montre ici les diverses facettes de la perception visuelle : l'oeil moteur (vitesse de la perception, hypnose visuelle), l'oeil corps (manipulation et contrainte, participation du spectateur), l'oeil computer (cybernétique) et l'oeil sonore (musique des couleurs)

ST2-OEI

Light ! The industrial age 1750-1900 : art & science, technology & society / [Exposition. Amsterdam, Pittsbugh. 2000-2001]; Bluhm, Andreas ; Lippincott, Louise.- London : Thames & Hudson, 2000 - 271p. ; Ill. en noir et en coul. ; In-4- Lieu et date de l'exposition : Amsterdam, Van Gogh Museum, oct. 2000-févr. 2001 ; Pittsbugh, Carnegie Museum of art, avril-juil. 2001 ; chronologie ; bibliogr.

Une histoire de la lumière, dans tous les domaines : scientifique, technique et artistique.

ST2-BLU

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

L'Âme au corps, arts et sciences : 1793-1993 / [Exposition. Paris, Galeries nationales du Grand Palais.1993-1994] ; Clair, Jean.Dir. ; Changeux, Jean-Pierre ; Régnier, Gérard ; Mercier, Alain ; Jacomy, Bruno. - Paris : Réunion des Musées Nationaux, 1993 - 559p. ; In-4 ; Musée : Ill. - Exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 19 octobre 1993-24 janvier 1994; - Justificatif; - Bibliogr.; - Liste des oeuvres; - Index

A l'occasion de la célébration du bicentenaire des trois grandes institutions, Musée du Louvre, Muséum national d'histoire naturelle et Conservatoire national des arts et métiers, cette exposition richement documentée illustre les liens entre arts et sciences sur la représentation du corps et de son fonctionnement.

ST2-CLA

Les artistes et la lumière / [Exposition. Reims, Le Manège, 10 mars-19 mai 1991]. - 1991 - 48 p.

Cette exposition traitait de l'utilisation à des fins artistiques des différentes formes de lumière telles que les néons, lasers, lighsticks...

ST2-ART

- **EXPERIENCES ARTISTIQUES, PROGRAMMES DE RECHERCHE**

Dessiner avec les yeux / Paysant, Michel. - Paris : Archibooks, 2014 - 349 p. ; In-8 ; Ill.

Ce projet est le fruit de la découverte d'un outil, l'EyeTracker puis de la rencontre avec un neuroscientifique, Jean Lorenceau, directeur de recherche au CNRS et d'Olivier Herbez, architecte ingénieur. L'artiste Michel Paysant restitue ici les résultats de ces expériences artistiques.

ST2-PAY

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

ONS. Un Modèle pour des collaborations possibles entre art et science / Paysant, Michel. Dir. ; Le Neün, Corinne. Dir. - Paris : Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Paris Cergy, 2014 - 319 p. ; In-8 ; - ONS = Objets non standard, programme de recherche mené de 2011 à 2013, conclu par une exposition à l'YGREC, espace d'exposition de l'ENSAPC (Paris 13e), janvier-février 2013

Cet ouvrage résulte d'un programme de recherche, mené à l'ENSAPC, pour répondre à des questionnements sur les rencontres possibles entre art et sciences, en faisant appel aux processus de création, aux pratiques et aux comportements des scientifiques et des artistes, aux interactions entre la beauté, l'esthétique et la vérité, le concret et l'abstrait... Sont abordé la question de la contemporanéité, de l'interdisciplinarité des collaborations entre art et science ; de la recherche par l'art. Des journées d'étude ont porté alors sur le fruit de la recherche : le modèle à suivre : la notion d' « Objet non standard : ONS qui « compose les œuvres nouvelles ».

ST2-PAY

Entre arts et sciences / Bordeaux, Marie-Christine. Dir. ; Fourmentraux, Jean-Paul ; Martin-Juchat, Fabienne ; Gentès, Annie ; Jutant, Camille ; Sevin, Jean-Christophe ; Vidal, Geneviève ; Cordonnier, Sarah ; Villagordo, Eric. - In : Culture et musées, 2012, n° 19 - Avignon : Actes Sud, 2012 - 207 p. ; Ill. - Résumés des articles en français, anglais et espagnol ; - Bibliogr. ; - Présentation des auteurs ; - Revue : numéro spécial

Ce numéro de "Culture et musées" décrit le paradigme actuel de la relation entre arts et sciences et montre, à travers la description d'un certain nombre de programmes actuels (français et étrangers), que cette relation est aujourd'hui pensée à l'aune de la technologie.

ST2/PER

Art + science / Wilson, Stephen ; Berton, Gilles. Trad. - Paris: Ed. Thames & Hudson, 2010 - 208 p. - Bibliogr. ; Webogr. ; Index

Au XXIe siècle, certaines oeuvres d'art sont créées dans des laboratoires où des artistes s'intéressent aux questions culturelles, philosophiques et sociales liées à la recherche de pointe dans les domaines scientifique et technologique. Première étude publiée sur ce courant de l'art contemporain présentant les oeuvres de 250 artistes, du body art à l'ingénierie des plantes en passant par la musique ou la danse.

ST2-WIL

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

Quand l'art rencontre la science / Ameisen, Jean Claude ; Brohard, Yvan. - Paris : Editions de la Martinière, 2007 - 143 p. ; In-8 ; Ill en coul.

Les images scientifiques des chercheurs de l'INSERM répondent aux oeuvres de Bruegel, Van Gogh, Klimt, Matisse, Kandinsky ou Rothko. Un réel voyage à la découverte des beautés visibles et invisibles de la nature.

ST2-AME

Maths & arts plastiques / Cohen, Gilles, Dir. - Paris : Pole, 2005. - Tangente H.S., n°23. - 157 p. : Ill. ; In-8. - Bibliogr. - Revue numéro spécial

Les mathématiques fournissent aux artistes des outils techniques comme la perspective, la symétrie qui enrichissent leur imaginaire : anamorphoses, figures impossibles. Ce dossier s'appuie sur l'exemple d'artistes comme Vasarely, Kandinsky, Morellet... qui à travers leur oeuvre explorent la géométrie, l'optique.

ST2-TAN

• ETUDES, ESSAIS, ANALYSES

Les Modèles mathématiques dans l'art du XXe siècle / Migirdicyan, Eva ; Dufrêne, Thierry. Dir. - [S.l.] : [s.n.], 2011 - (2 vol.) 401-216 p. ; In-4 ; 166 p. de pl. : ill. en noir et en coul. - Thèse de doctorat "Histoire de l'art contemporain" à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense; Thèse

Les modèles mathématiques (formes créées par les mathématiciens pour représenter des fonctions algébriques) ont inspiré de nombreux artistes, notamment des surréalistes et des constructivistes. Le volume 2 contient les annexes de la thèse (notices biographiques et planches illustrant les oeuvres évoquées dans la thèse).

ST2-MIG

La Science n'Est pas l'art : brèves rencontres / Lévy-Leblond, Jean-Marc. - Paris : Hermann, 2010 - 119 p. ; In-6 ; Ill. en noir et en coul. - Bibliogr.; - Index
Réflexion sur les ruptures entre l'art et les sciences et sur les moyens d'une réconciliation entre ces deux domaines.

ST2-LEV

Art et science : hommage à Piotr Kowalski / Dufrêne, Thierry. Dir. - In : 20/21 siècles : Cahiers du Centre Pierre Francastel., Mars 2006, n° 3 - Nanterre : Centre Pierre Francastel, 2006 - 156 p. ; Ill. en noir et en coul. - Reproduction de cahiers originaux de Piotr Kowalski; - Résumés des articles

Cet hommage à Piotr Kowalski élargit la réflexion sur les différentes interactions que peuvent entretenir les sciences (comme, par exemple, les mathématiques) et des disciplines artistiques comme la peinture, la littérature ou encore la sculpture.

ST2-SIE

Avril 2016

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

Antoine Pevsner. Catalogue raisonné de l'oeuvre sculpté / Pevsner, Antoine ; Lebon, Elisabeth ; Bullé, Pierre ; Marcadet, Jean-Claude. Préf.-Besançon : Association Les Amis d'Antoine Pevsner, 2002 - 303 p. ; Ill. ; In-8
Ce catalogue raisonné reprend l'oeuvre sculpté de l'artiste d'origine russe Antoine Pevsner, maître reconnu du constructivisme, caractérisée par des constructions géométriques élaborées dans l'espace et l'utilisation de certains matériaux tels que le plastique, le bronze, le cuivre.
ST3-PEV

Dictionnaire culturel des sciences : art, littérature, cinéma, sociologie, mythe, politique, histoire, humour, religion, éthique, économie, poésie, vulgarisation. / Witkowski, Nicolas. Dir. - Paris : Ed. du Seuil, 2001 - 441p. ; Ill. en noir et en coul. ; In-4- Bibliogr. - Dictionnaire
Ce dictionnaire représente un recueil d'un millier d'articles, résultat de 97 regards croisés sur la science, son histoire, ses personnages, ses lieux, ses idées.
ST0-WIT

La Science dans l'art / Salem, Lionel. - Paris : Odile Jacob, 2000 - 205p. ; In-8 ; Ill. en noir et en coul. - Bibliogr. ; - Index
Panorama des interactions entre Art et Sciences.
ST2-SAL

Art et science / Strosberg, Eliane. - Paris : Editions UNESCO, 1999 - 245p. ; in-4 ; Ill. - Bibliographie ; Index des noms ; Index thématique
L'art et la science se sont-ils mutuellement influencés ? La démarche de l'artiste est-elle différente de celle du scientifique ? La technologie doit-elle faire peur aux artistes ? A travers 250 illustrations et exemples ce livre décrit les liens qui unissent l'art à la science.
ST2-STR

Art et technique aux XIXe et XXe siècles / Francastel Pierre. - Paris : Gallimard, 1996 - 293p.
Les arts plastiques ont accompli leur révolution en un siècle. Durant la même période, les progrès des sciences et des techniques ont abouti à une transformation complète de notre connaissance de l'homme et de l'univers. Cet ouvrage constitue à ce jour la seule analyse conséquente de la fonction artistique moderne et de son insertion dans notre société.
ST2-FRA

Art et Science

Bibliographie réalisée par le centre de documentation dans le cadre de l'exposition « Laboratoires de l'Art » - présentée au Musée des arts et métiers (10 mai au 4 septembre 2016)

• OUVRAGES JEUNESSE

Art & sciences / Nessmann, Philippe. - Paris : Palette, 2012 - 85 p. ; In-4 ; Il. en noir et en coul. - Bibliogr.; Index

De la Renaissance à nos jours, une histoire des rapports entre l'art et les sciences.

ST2-NES

Science et art : un livre en trois dimensions pour comprendre les rapports entre la science et l'art / Young, Jay ; Jenkins, Martin ; Paringaux, Philippe. Trad. - Paris : Ed. du Seuil, 1999 - ; In-4 ; Ill. en coul. - Trad. de l'anglais

Pour explorer les nombreuses façons dont la science influence et inspire les artistes...

ST2-YOU