

I

A

**Catalogues et ouvrages
autour de l'exposition *Rituel-le-s*
disponibles à la librairie de l'IAC
et pour la vente à distance**

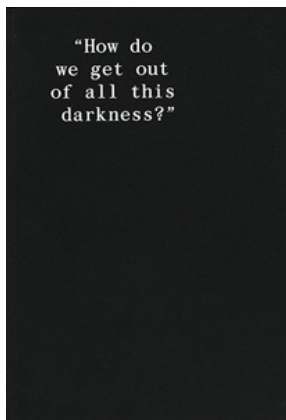
La librairie de l'IAC vous propose
une sélection d'ouvrages et de
catalogues autour de l'exposition
Rituel-le-s

Faites votre choix et envoyez vos
commandes à l'adresse :
librairie@i-ac.eu

**INSTITUT
D'ART CONTEMPORAIN**
Villeurbanne/Rhône-Alpes

11, rue du docteur Dolard t +33 (0)4 78 03 47 00
69100 VILLEURBANNE F +33 (0)4 78 03 47 09
www.i-ac.eu

C

How do we get out of all this darkness ?

AUTEURS	N. Mende, H. Wagner
ÉDITION	Mousse Publishing, 2014
LANGUE	Anglais
PRIX	19,00 €

Catalogue/livre d'artiste documentant l'exposition conçue par Maria Loboda pour les espaces néoclassiques de la Kunstverein Braunschweig où l'artiste convoque les signes et les symboles de la tradition alchimique, de l'Antiquité classique et de l'Égypte ancienne dans une forme singulière d'archéologie contemporaine.

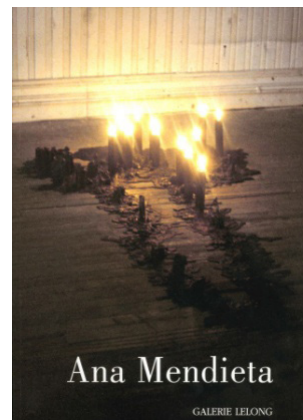

Oh, Wilderness

AUTEURS	I. Harbison, L. Bang Larsen, C. Riva
ÉDITION	Sternberg Press, 2012
LANGUE	Anglais
PRIX	22,00 €

Première monographie de l'artiste d'origine polonaise (œuvres de 2009 à 2012), avec trois essais et un entretien.

Le travail de Maria Loboda (née en 1979 à Cracovie, vit et travaille à Londres et à New York) tisse des rencontres entre différents codes renvoyant à des dimensions rarement associées, telles que l'art et les sciences de l'occulte. Elle est réputée pour la mise en scène de systèmes de connaissance et de leur formalisation, auxquels elle assigne des incantations magiques ou des forces spirituelles. L'intangibilité du sens derrière ses œuvres contraste avec la forte présence des formes et des matériaux qui renvoient à la complexité d'un monde ambivalent où des forces peuvent sans cesse être inversées, ravivées ou simplement ignorées, à travers des systèmes de codes et leur matérialisation esthétique.

Blood & Fire

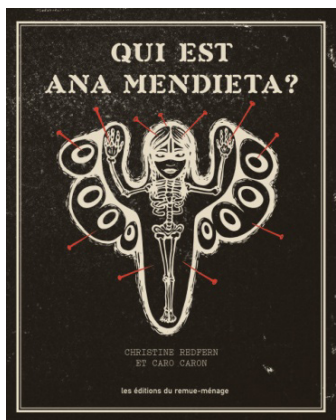
AUTEURS	A. Solomon-Godeau, L. Montano, N. Princenthal, M. Sabbatino
ÉDITION	Galerie Lelong, 2011
PRIX	25,40 €

Présentation d'œuvres de l'artiste cubaine, pionnière dans les domaines de la performance, de la vidéo et du land art, et pour qui le sang fut un matériau de prédilection.

Lorsque Ana Mendieta meurt à New York en novembre 1985, cette jeune artiste de 36 ans (née à Cuba) n'est connue que d'un cercle restreint. Son œuvre radicale n'a été exposée que de façon relativement confidentielle depuis 1976 et c'est l'exposition du New Museum of Contemporary Art, en 1987 à New York, qui commence à mettre en lumière la force de ce travail.

Multipliant les techniques d'expression (dessins, sculptures, vidéos, photographies, installations) l'œuvre de Mendieta explore sans concession les relations du corps et de la nature, les légendes américaines ancestrales et les éléments (eau, air, terre, feu), croisant ce qu'on a pu appeler body art et land art.

Depuis 1991, la Galerie Lelong de New York, représentant en exclusivité la succession de l'artiste, a mené un important travail de recherche et d'expositions qui a conduit à des publications et des rétrospectives muséales faisant qu'aujourd'hui Ana Mendieta est universellement reconnue comme une créatrice majeure dont l'œuvre ne cesse de féconder l'imaginaire de nouvelles générations d'artistes.

Qui est Ana Mendieta ?

AUTEURS	C. Redfern, C. Caron
ÉDITION	Éditions du Remue-Ménage, 2011
PRIX	24,60 €

Dans ce récit graphique surnaturel, Christine Redfern et Caro Caron ne racontent pas seulement la vie et la mort – tragique, après une chute de 34 étages – d'Ana Mendieta. Elles ramènent à l'avant-scène une artiste tombée, ou plutôt jetée dans l'oubli, et rappellent du même souffle plusieurs autres femmes exclues de l'histoire de l'art.

Qui est Ana Mendieta? ne répond pas à la question posée, mais nous dit pourquoi nous devons le savoir.

Christine Redfern et Caro Caron sont des artistes qui vivent et travaillent à Montréal. Lucy R. Lippard est une artiste et une auteure de réputation internationale. Elle a été parmi les premières à écrire sur l'œuvre d'Ana Mendieta qu'elle a bien connue.

Magnetized Space

AUTEURS	M. L. Blanco, M. J. Borja-Villiel, T. Velásquez
ÉDITION	JRP Éditions, 2015
LANGUE	Anglais
PRIX	40,00 €

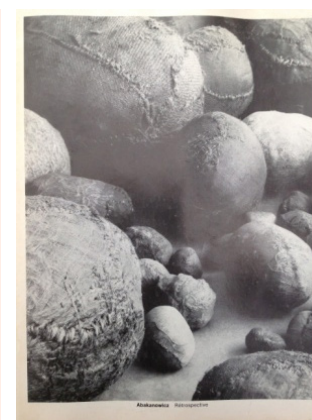
La publication la plus complète à ce jour sur l'œuvre de Lygia Pape (1927-2004), pionnière de l'art contemporain au Brésil, l'une des figures du constructivisme brésilien au sein du Gruppo Frente (1954), signataire du Manifeste néoconcret (1959), auteure d'une des premières œuvres interactives (1959) et d'un Ballet néoconcret (1959).

Situation Idéale

AUTEURS	B. Chavanne, S. Delpoux, L. Gateau, P. Gicquel, I. Linder-Gaillard
ÉDITION	Les Presses du Réel, FRAC Pays de la Loire, 2011
PRIX	25,00 €

Monographie rétrospective: les œuvres emblématiques de Gina Pane, des premières peintures géométriques aux ultimes installations et sculptures, en passant par les actions corporelles qui l'ont rendue célèbre à partir des années 1970, avec quatre essais et des notices complètes documentant et contextualisant chaque série.

Abakanowicz Retrospective

ÉDITION	Galerie Alice Pauli, 1979
LANGUES	Français, Anglais
PRIX BRADÉ	10,00 €

Édition réalisée à l'occasion de l'exposition *Retrospective* de Magdalena Abakanowicz, du 14 juin au 31 juillet 1979 à la Galerie Alice Pauli (Lausanne).

Lettre à un(e) inconnu(e)

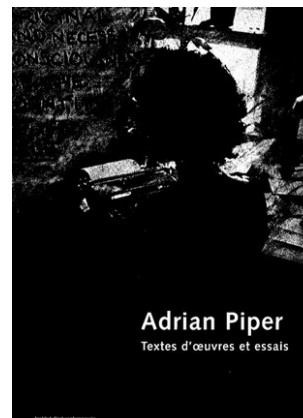
TEXTES RÉUNIS PAR B. Chavanne, J. Hountou
et A. Marchand

ÉDITION École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts

PRIX 10,00 €

Gina Pane, figure majeure de l'Art corporel, crée ses premières actions in situ en 1968 en s'isolant dans la nature. Elle réalise ensuite, de 1971 à 1980, des actions en public. L'œuvre définitive étant une composition murale réalisée en trois temps: dessins préparatoires, story-board-action-choix des photographies, des textes et des dessins. Puis elle développe *les Partitions*, entre installations et sculptures, en transférant sur verre, cuivre ou bois, des évocations du corps. Les écrits de Gina Pane rassemblent ses textes publiés et dactylographiés, ainsi que ses notes de travail: projets, commentaires, poèmes, rêves et réflexions. Ils sont présentés autour de quatre grandes notions qu'elle énonce, en 1974 dans *Lettre(e) à une inconnue(e)*: «ART/SCIENCE/POLITIQUE/QUOTIDIEN».

Ces chapitres donnent un éclairage nouveau et intimiste sur les thèmes qui lui sont chers et sur la force de son engagement. On y trouve aussi bien les listes des objets «utilisés en permanence», «utilisés ponctuellement» ou construits par l'artiste, que ses réflexions personnelles sur le corps, la couleur, le langage, la pédagogie ou sa définition de l'art. Accompagnés de dessins inédits, ces écrits constituent un complément indispensable pour mieux connaître Gina Pane.

Adrian Piper – Textes d'œuvres et essais

ÉDITION Institut d'art
contemporain, 2003

PRIX 30,00 €

Cette publication, premier recueil de traductions en français d'écrits de cette artiste pionnière qu'est Adrian Piper, est constituée de textes d'œuvres de la rétrospective *Adrian Piper: Depuis 1965* présentée à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne au printemps 2003 et de quatre essais critiques: deux sur la xénophobie, un sur la triple oppression des artistes femmes noires et un sur le modernisme en art; leurs préoccupations étant étroitement liées à la production artistique d'Adrian Piper, ils veulent servir à éclairer plus largement sa démarche.

Adrian Piper : A Retrospective

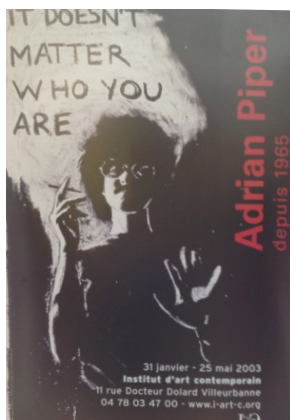
AUTEUR M. Berger

ÉDITION Center for Art Design, 1999

LANGUE Anglais

PRIX 35,00 €

Ce catalogue rétrospectif se concentre sur un aspect clé de l'œuvre d'Adrian Piper: la relation entre sa forme esthétique et son message politique et émotionnel. Au cours des trente dernières années, Piper a fusionné les dispositifs visuels du photo-conceptualisme avec les préoccupations corporelles de la sculpture et de la performance minimalistes. En fin de compte, ce livre démontre qu'il existe un lien révolutionnaire entre la forme et le contenu de l'œuvre de Piper – un lien qui permet à son commentaire social émouvant sur le racisme et le sexisme d'être plus profondément ressenti par le spectateur. Couvrant tous les domaines de sa production artistique de 1965 à 2000, il s'agit de la collection la plus complète à ce jour de l'œuvre d'Adrian Piper.

Adrian Piper depuis 1965

AFFICHE	Exposition Institut d'art contemporain, 2003
PRIX	10,00 €

Affiche réalisée par l'IAC à l'occasion de l'exposition *Depuis 1965* en 2003.

Adélaïde Feriot, Éternelle jeunesse

AUTEUR	P. Bernard
ÉDITION	IAC/Galeries Nomades, 2014
LANGUES	Français, Anglais
PRIX	4,00 €

Adélaïde Feriot construit son travail à partir des notions de temps et de perception, et de leurs corollaires : impact et comportement, mécanisme de la vision, proxémie. Elle réalise depuis 2010 des *Tableaux vivants*, véritables images en train de se faire. Celles-ci dilatent le temps et s'appuient sur un protocole qui les consigne et permet leur réapparition. La cire, la céramique et le transfert sont autant de moyens qu'elle emploie pour fixer objets et images, en quête de phénomènes tactiles et temporels. Pour Angle art contemporain, elle interroge l'idée d'intemporalité, que laisse deviner le titre, *Éternelle Jeunesse*.

Attraction Étrange

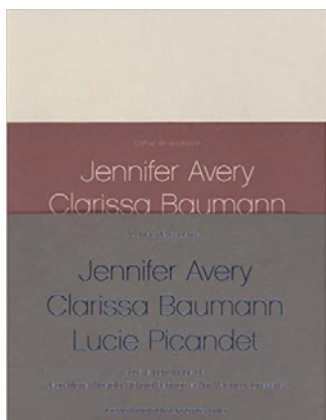
AUTEURS	S. Bérard, L. Hervé, C. Maillet, C. Minard, E. Pireyre
ÉDITION	Louise Hervé & Chloé Maillet, 2013
LANGUES	Français, Anglais
PRIX	19,00 €

Livre d'artiste, sous une forme inspirée des *pulps* américains : une réinterprétation de la pratique des deux artistes françaises à travers le prisme de la littérature de genre.

Pour leur premier livre d'artiste, Louise Hervé & Chloé Maillet ont demandé à un illustrateur de réaliser une couverture « pulp » et à trois auteurs de proposer une nouvelle basée sur les travaux et les expositions récentes des artistes littéraires qui leur sont familiers.

Elles les ont ensuite réinterprétées avec des dessins noir et blanc qui illustrent les histoires ainsi que leurs propres textes, dont le roman-feuilleton inspiré de la littérature du XIXe siècle publié en 2012 dans un journal régional.

Le livre développe ainsi des procédés narratifs à plusieurs niveaux qui permettent de filtrer la pratique artistique de Louise Hervé & Chloé Maillet à travers le prisme de genres littéraires qui leur sont familiers.

Cahiers de résidence :

Jennifer Avery, Clarissa Baumann, Lucie Picandet

AUTEURS	R. Fishman, A. V. Janssens, J. M. Alberola, G. Charbau
ÉDITION	Actes Sud, 2016
PRIX	25,00 €

La Fondation d'entreprise Hermès soutient la création contemporaine dans la diversité de ses expressions. Son programme de résidences d'artistes, au cœur des manufactures de la maison, permet à de jeunes plasticiens d'accéder à des savoir-faire reconnus pour leur niveau d'exigence et leur singularité. Ces artistes, recommandés par des parrains, ont carte blanche pour réaliser une œuvre originale. Dans cette aventure humaine se joue le dépassement de chacun.

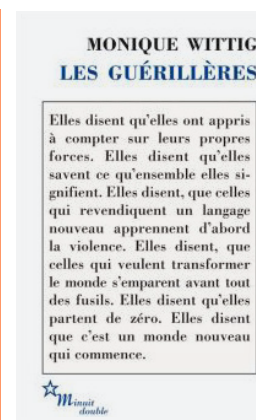
Palm Hands

AUTEUR	C. Gondol
ÉDITION	Portes clés acrylique, édition de 100 ex., 2015
DIMENSIONS	7 x 3 x 0,5 cm
PRIX	15,00 €

Cette œuvre, *Palm Hands*, a été créée en 2015 à Bangkok en Thaïlande. Elle prend la forme d'un édition limitée de 100 portes clés sur lesquels sont inscrits les phrases : *"If you put the palm of your hands upon your eyes / you become invisible for your enemy"*, « *Si vous mettez la paume de vos mains sur vos yeux, vous devenez invisible pour votre ennemi* ».

Cette phrase est la description d'une position visible sur les fétiches de Bouddha dans les temples Thaïlandais. Elle évoque la puissance symbolique du geste dans une posture méditative et invite son lecteur à reproduire ou expérimenter cette posture.

Les portes clés permettent à son propriétaire d'être accompagné par ce mantra imprimé sur un objet simple et commun d'utilisation.

Les Guérillères

AUTEUR	M. Wittig
ÉDITION	Les éditions de minuit
PRIX	9,00 €

Depuis qu'il y a des hommes et qu'ils pensent, ils ont chacun écrit l'histoire dans leur langage: au masculin. «Si les mots qualifiés sont de genre différents, l'adjectif se met au masculin pluriel» (Grévisse). Les Guérillères s'écrivent comme sujet collectif à la troisième personne du féminin pluriel. Dans les lacunes des textes magistraux qu'on nous a donnés à lire jusqu'ici, les bribes d'un autre texte apparaissent, le négatif ou plutôt l'envers des premiers, dévoilant soudain une force et une violence que de longs siècles d'oppression ont rendu explosives.

Sorcières : La puissance invaincue des femmes

AUTEUR	M. Chollet
ÉDITION	Zones
PRIX	18,00 €

Essai politique et historiographique sur la thématique de la sorcière, des fameuses chasses ou sinistres bûchers du Moyen-âge aux déclinaisons modernes actuelles, et perçue suivant trois axes: la femme sans enfants, la veuve ou la femme célibataire, la femme âgée. Des mythes anciens aux réseaux sociaux en passant par la Renaissance, la journaliste au Monde diplomatique Mona Chollet explore une figure ambiguë, à la fois victime et rebelle, icône du féminisme et incarnation du mal.

Les sorcières, Une histoire de femmes

AUTEUR	C. Du Chéné
ÉDITEUR	Michel Lafon
PRIX	25,00€

Étude historique, culturelle et sociologique de la figure de la sorcière : origines du mythe, liens avec le rôle de la femme dans la société et les enjeux de domination hommes-femmes, place de l'Église dans la constitution des chasses aux sorcières, pratiques associées et leur évolution à travers le temps, représentations dans la littérature et les arts visuels, perspectives féministes diachroniques. L'ouvrage, très pédagogique, se veut une introduction assez complète et accessible aux enjeux développés dans la dernière partie, plus politique et féministe.

Femmes, attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse

AUTEUR	C. Boulbes
ÉDITEUR	Les Presses du Réel
PRIX	19,00 €

Compte-rendu d'un colloque organisé par Carole Boulbès et l'École nationale supérieure d'art de Nancy en 2012. Des années 1910 à nos jours, de nombreuses pionnières ont, au sein des avant-gardes européennes et américaines, (re)défini les rapports entre danse et performance. Elles ont ainsi inventé de nouveaux espaces pour la création artistique féminine, parfois féministe. Cet ouvrage dessine les trajectoires singulières de quelques-unes de ces artistes, en se concentrant sur trois moments historiques : la danse moderne, la *postmodern dance*, et les performances féministes des années 1970. À l'horizon, des enjeux actuels : comment conserver leur travail sans le trahir ? Comment peut-il continuer à inspirer, artistiquement et politiquement, la recherche et la création contemporaines ?

Le corps d'une femme, premier environnement de l'être humain

AUTEURS	B. Glowczewski, R. Darcy de Oliveira, C. Chawaf, A. Touraine
ÉDITEUR	Édition des femmes
PRIX	12,00 €

La Conférence des Nations - Unies sur les changements climatiques de décembre 2015 (COP 21) a réuni les représentants des États et une société civile mondiale habilitée par l'urgence de penser et d'agir pour la sauvegarde de la planète. L'Alliance des femmes pour la démocratie y a proposé une conférence pour mettre en lumière l'importance du rôle des femmes dans l'invention de solutions et pour envisager avec Antoinette Fouque « une écologie humaine ». Les femmes sont les gestatrices de l'espèce en devenir. Leur corps est le premier environnement de l'être humain, avait avancé la co-fondatrice du Mouvement de libération

des femmes au Sommet de la Terre de Rio, en 1992. Si ce corps est maltraité, pollué, détruit, toute l'humanité est atteinte. Prendre en considération les besoins des femmes, compter sur leur compétence du côté de la pulsion de vie est la condition de toute dynamique de développement durable et de démocratisation.

Reclaim

Recueil de textes écoféministes

TEXTES RÉUNIS PAR

É. Hache

ÉDITEUR Cambourakis

PRIX 24,00 €

La COP 21 a suscité un regain d'intérêt en France pour l'écoféminisme. Ce mouvement né dans les années 1980 dans les pays anglo-saxons et dans les Suds (Inde, Afrique, Amérique Latine...) a été initié par de nombreuses femmes qui ont fait le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation qu'elles subissaient en tant que femmes. Cette prise de conscience a donné lieu à des actions et à des textes «écoféministes». Cette anthologie proposée par la philosophe Emilie Hache, permet de découvrir des textes inédits des principales figures de ce mouvement: Vandana Shiva, Starhawk et bien d'autres...

Archi-féministes !

Art contemporain, théories féministes

AUTEUR Collectif

ÉDITEUR Optica

PRIX 25,00 €

Réunissant un important corpus d'œuvres réalisées entre 1970 et aujourd'hui, cette publication analyse les enjeux historiques et actuels des féminismes, en proposant des regards croisés sur la discipline de l'histoire de l'art et sa construction, maintes fois interrogées.

Les manifestations féministes sont notamment examinées à partir des pratiques qui persistent à faire résistance et qui obligent à revoir les normes sociales au moyen d'activisme, de mobilisation citoyenne et de communautés de partage. Ces contributions reprennent les modèles théoriques féministes, mais relèvent également des études culturelles, décoloniales et *queer*, cherchant à instruire de nouveaux savoirs.

Performance Works

AUTEUR Collectif

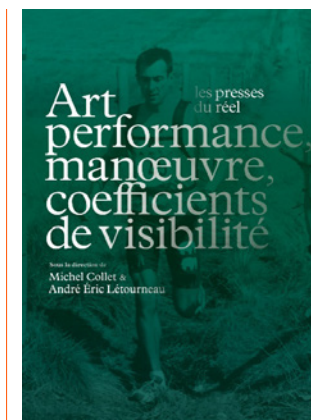
ÉDITEUR Mousse Publishing

LANGUES Anglais

PRIX 25,00 €

Performance Works constitue une anthologie d'essais inédits ou réédités, ainsi que d'entretiens et de fictions qui réfléchissent sur la performance aujourd'hui. Elle s'articule autour de quatre grandes sections qui examinent les nouvelles phénoménologies de la performance en se penchant sur les institutions artistiques, les pratiques curatoriales et les formats d'exposition, ainsi que sur le virage technologique et la fiction performative.

Au cours des dernières décennies, la définition de la performance a évolué. *Performance Works* examine les changements qui se produisent dans le format d'exposition traditionnel, de plus en plus relégué au second plan au profit de formes hybrides qui lient les arts visuels aux arts du spectacle, à la littérature et à la musique. Le livre examine l'évolution du rôle du spectateur, qui devient interprète et participant actif.

Art performance, manœuvre, coefficients de visibilité

AUTEURS M. Collet, A. E. Létourneau

ÉDITEUR Les Presses du Réel

PRIX 20,00 €

La genèse de l'art performance est constituée d'une multitude d'expérimentations transdisciplinaires qui ont remis en cause les modes d'existence de l'art. Prisée pour ses audaces souvent spectaculaires, la performance est aujourd'hui célébrée et présentée dans un grand nombre de lieux de diffusion de la culture.

Parallèlement à ce foisonnement de performances ostentatoires, on observe la présence croissante d'autres déclinaisons du performatif: pratiques furtives, immatérielles, actions intangibles ou avisuelles... On parle à ce sujet d'infiltrations, de processus, de manœuvres, d'art *in socius*, de services à activer.

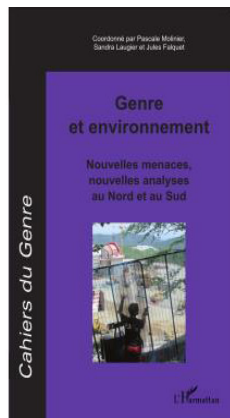

La performance

Entre archives et pratiques
contemporaines

AUTEURS	J. Begoc, N. Boulouch, E. Zabunyan
ÉDITEUR	Presses Universitaires de Rennes
PRIX	20,00 €

Comment se pose, aujourd'hui, la question de la mise en histoire de la performance dans sa relation à l'archive, dans son rapport à une réflexion théorique et un discours critique sur le féminisme et les *gender studies*, dans son lien aux pratiques contemporaines? À travers plusieurs essais et un ensemble de textes historiques, d'entretiens et de documents d'archives inédits, cet ouvrage aborde la question de la trace de la performance et éclaire la manière dont les artistes et les critiques ont conçu et théorisé la fonction de l'archive dans le protocole artistique : entre document et œuvre.

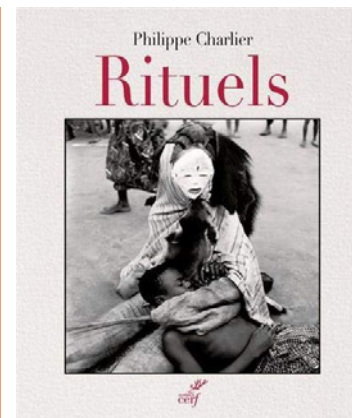

Genre et environnement

Nouvelles menaces, nouvelles
analyses au Nord et au Sud

AUTEURS	S. Laugier, J. Falquet, P. Molinier
ÉDITEUR	L'Harmattan
PRIX	24,50 €

Les luttes environnementalistes sont désormais indissociables de la réalité des inégalités globales, et de genre. En combinant éthiques féministes du *care*, approches matérialistes et mobilisations pour la justice environnementale, en faisant dialoguer des féministes de différentes aires intellectuelles, géographiques et culturelles, on tente ici, par-delà l'écoféminisme et les mythologies de la nature, de relever le défi d'un environnementalisme féministe.

Rituels

AUTEUR	P. Charlier
ÉDITEUR	Cerf
PRIX	18,00 €

Les rituels sont un lien entre l'Homme et ses dieux. Face à l'inconnu (maladie, mort, lendemain), ils sont une façon d'organiser le chaos, de « savoir quoi faire », d'éloigner la peur et d'affronter les épreuves. Mais comment passe-t-on du profane au sacré? Quelle est l'histoire du rituel, son ancrage, sa raison d'être? Quelle fonction occupent chamans, guérisseurs, hommes-médecines? Quels supports servent à ces échanges verticaux, entre l'humain et le divin? Comment comprendre la signification précise des gestes millénaires qui se répètent et se transmettent de génération en génération, de maître en initié, de père en fils? Dans cet essai rassemblant de nombreuses cultures issues des cinq continents, Philippe Charlier entraîne le lecteur dans une description et une analyse originale de ces rituels du quotidien et de l'extraordinaire, illustrés par des clichés rarement reproduits, issus du fond d'archives photographiques du musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Écoféminisme

AUTEUR	M. Mies, V. Shiva
ÉDITEUR	L'Harmattan
PRIX	34,00 €

On résume souvent l'écoféminisme, « un terme nouveau pour une ancienne sagesse », né des mouvements féministes, pacifistes et écologiques, à un débat entre le spirituel et le politique. Mais écoféminisme aborde des domaines aussi variés que l'éthique scientifique, l'économie, les biotechnologies, la démographie, l'agriculture ou le commerce sexuel. Avec des exemples de résistance locale, cet ouvrage montre clairement ce qui unit les femmes du monde entier, les hommes et les femmes, dans leurs luttes pour protéger leur environnement, leurs corps et leurs moyens d'existence.

A

I

villeurbaine

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
*Liberté
Égalité
Fraternité*

C

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes