

Livres d'Estelle Zhong Mengual

[Apprendre à voir. Le point de vue du vivant](#) Actes Sud - 2021

Livre en français, formats numérique et papier

Une forêt ? Un paysage charmant. Un corbeau ? Un sinistre présage. Une rose ? L'être aimé. Le monde vivant est à la fois omniprésent dans notre culture et décidément absent. Car percevoir le vivant comme un décor, un symbole ou un support de nos émotions sont autant de manières de ne pas le voir. Et si nous apprenions à voir le vivant autrement ? Si nous entrions dans un monde réanimé, repeuplé par les points de vue d'autres êtres que nous ? Ce livre se propose d'équiper notre œil pour saisir le vivant autour de nous comme foisonnant d'histoires immémoriales, de relations invisibles et de significations insoupçonnées. Sur le chemin de cette métamorphose, nous avons pour guides celles et ceux qui ont passé leur vie à apprendre à voir le vivant dans son abondance de signes et de sens : des artistes peintres et des femmes naturalistes du XIXe siècle anglais et américain. Le livre enquête sur leurs arts de l'attention, différents mais complémentaires, qui ont su tisser ensemble savoirs et sensibilité. À travers cette exploration, c'est une autre disponibilité au monde qui fait surface. Chaque jour est une occasion inouïe et renouvelée d'apprendre à voir.

[Peindre au corps à corps. Les fleurs et Georgia O'Keeffe](#) Actes Sud - 2022

Livre en français, format papier

Personne ne voit vraiment les fleurs, écrit la peintre Georgia O'Keeffe. Et pour cause : les fleurs, c'est joli, mais ce n'est pas sérieux. Elles font partie du décor. Elles sont là pour notre agrément, ornant nos jardins, nos intérieurs et nos habits. Nous les voyons chaque jour, mais sans les voir : sans prêter attention à qui elles sont, sans savoir ce dont elles sont capables. Car sous leurs airs de petites choses fragiles et ravissantes, les fleurs sont tout autre chose : elles sont un pilier caché du monde. C'est cette face invisible des fleurs, cette importance, que saisit l'œil de Georgia O'Keeffe et que sa main nous restitue sur la toile sous la forme d'un corps-à-corps énigmatique et puissant. Ce livre est l'histoire d'une alliance entre des fleurs et une femme qui, ensemble, par la force de la peinture, s'extraient de l'inoffensivité à laquelle elles avaient été assignées.

[L'art en commun – Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique](#) Les Presses du réel - 2019

Livre en français, format papier

Une enquête sur les enjeux à la fois artistiques et politiques de l'art participatif, depuis les années 1990.

[Esthétique de la rencontre : l'énigme de l'art contemporain](#) de Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual Seuil 2018

Qu'est-ce qui fait que quelque chose se passe devant une oeuvre - ou qu'il ne se passe rien ? À la croisée de la philosophie et de l'histoire de l'art, ce livre part sur la piste de nos relations à l'art contemporain, et aux œuvres d'art en général.

Et d'abord, une énigme : pourquoi avons-nous souvent l'impression, à l'occasion d'expositions d'art contemporain, que les œuvres sont indisponibles ? Comme si elles n'étaient pas là pour être appréciées, rencontrées. Comment expliquer ces rencontres manquées, autrement que par une inculture du visiteur ou une décadence de l'art contemporain ? Cet échec de communication est ici élucidé à travers une généalogie des contraintes qui pèsent conjointement sur la création contemporaine et sa réception.

Mais à l'inverse, comment comprendre ce qui a lieu, quand il se passe quelque chose, lorsqu'on est saisi par un livre, dévoré vif par un tableau, déplié par une mélodie - simultanément foudroyé et reconstruit par la rencontre avec une oeuvre ?

Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual enquêtent sur le pouvoir de l'art à nous transformer et à se constituer en un lieu privilégié de rencontres individuantes : celles qui nous font.

Sélection de livres récents consacrés à l'œuvre de Jérôme Bel

[Jérôme Bel Boris Charmatz Emails 2009-2010](#) Les Presses du Réel – 2009

Livre en français, format papier et numérique. Livre en anglais, format numérique

Dans cet ouvrage édité aux Presses du réel, les deux danseurs et chorégraphes partagent et comparent les conceptions et références qui fondent leur travail artistique respectif. L'édition 2009 du Festival d'automne à Paris et le théâtre de la Ville célèbrent l'œuvre de Merce Cunningham. Y sont présentés *Cédric Andrieux* de Jérôme Bel et *50 ans de danse* de Boris Charmatz. À cette occasion, un court entretien est commandé aux deux artistes au sujet de Merce Cunningham. Rapidement, les échanges dépassent le cadre de cette commande. Durant une année, par emails, Jérôme Bel et Boris Charmatz partagent les conceptions et références qui fondent leur travail artistique respectif. Sous la forme d'une étude comparative, ils exposent, tour à tour, leurs points communs et leurs divergences sur la danse et le chorégraphique.

Gerald Siegmund [Dance, Theatre, and the Subject](#) Palgrave – 2017

Livre en anglais, formats papier et numérique

Cet ouvrage constitue la première monographie sur le travail du chorégraphe français Jérôme Bel. Il s'attache à son parcours artistique du début de sa carrière de chorégraphe en 1994 à sa pièce la plus récente en 2016. Il contient une présentation d'ensemble de son parcours et une analyse approfondie de toutes ses pièces de *Nom donné par l'auteur à Disabled Theater*, tout en proposant une réflexion théorique sur sa dimension théâtrale. Jérôme Bel a développé un discours singulier sur la danse, qui a souvent été qualifié de "conceptuel". En réduisant au minimum les éléments scéniques dans ses spectacles, son travail explore les implications de la danse en tant que forme artistique qui, depuis l'apogée du modernisme, a fait des lois de la nature son principe constitutif. Jérôme Bel pose la question des relations de pouvoir en danse à travers les problématiques du statut de l'auteur et des formes diverses de subjectivité que produit la danse. En offrant une opportunité unique de s'appropriier les bases de théories académiques incarnées dans une pratique artistique spécifique, cette étude explore l'intersection entre pratique et théorie artistiques.

Antonia Alampi [Jérôme Bel 76'38"+ ∞](#) Silvana Editoriale - 2017

Livre en italien et anglais, format papier

Ce catalogue documente l'exposition Jérôme Bel 76'38"+ ∞ au Centro Pecci (Prato) et propose une étude globale de la pratique artistique du chorégraphe. Un essai du théoricien Gerald Siegmund y fournit une analyse approfondie des recherches menées par Jérôme Bel des années 90 à nos jours. De plus, dans un entretien avec Antonia Alampi, commissaire de l'exposition, Jérôme Bel traite des questions théoriques qui ont guidé la création de ses œuvres. Enfin, le livre comprend des images grand format et une description de la plupart de ses œuvres.

Sélection de livres recommandés par Jérôme Bel ou Estelle Zhong Mengual

PHILOSOPHIE

Baptiste Morizot Raviver les braises du vivant

Baptiste Morizot Les diplomates

Baptiste Morizot Sur la piste animale

Baptiste Morizot Manières d'être vivants

Baptiste Morizot S'enforester

Baptiste Morizot L'inexploré

Val Plumwood Dans l'oeil du crocodile

David Abram Comment la terre s'est tue - Pour une écologie des sens

Donna J. Haraway Vivre avec le trouble

Vinciane Despret Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions ?

Carolyn Merchant, La mort de la nature

ANTHROPOLOGIE

Nastassja Martin À l'est des rêves. Réponses even aux crises systémiques

Eduardo Kohn Comment pensent les forêts-Vers une anthropologie au-delà de l'humain

Anna Lowenhaupt Tsing Le champignon de la fin du monde - Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme

Philippe Descola, Tim Ingold Être au monde. Quelle expérience commune ?

Philippe Descola, Par delà nature et culture

Philippe Descola, Les formes du visible

Tim Ingold Une brève histoire des lignes

Tim Ingold Marcher avec les dragons

BIOLOGIE

Lynn Margulis, Dorion Sagan Microcosmos- 4 milliards d'années de symbiose terrestre

Ed Yong Un monde immense Comment les animaux perçoivent le monde

HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU THEATRE CONTEMPORAIN

Julie Sermon Morts ou vifs pour une écologie des arts vivants

ACTIVISME

Andreas Malm Comment saboter un pipeline

Cy Lecerf Maulpoix Écologies déviantes - Voyage en terres queers
John Jordan, Isabelle Fremeaux Les sentiers de l'utopie

JEUNESSE

Bertrand Fichou, Florent Grattery et Marie-Agnès Gaudrat La naissance du monde en 100 épisodes

ROMAN

Richard Powers L'arbre-monde

RECIT

Sue Hubbel Une année à la campagne

Nastassja Martin Croire aux fauves

Aldo Léopold Almanach d'un comté des sables

Robin Wall Kimmerer Tresser les herbes sacrées

ANTICIPATION

William Morris Nouvelles de nulle part

Ernest Callenbach Ecotopia

Vinciane Despret Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation