

MARCEL DUCHAMP, MINE DE RIEN.

Bibliographie de travail commentée.

Une bibliographie de travail, s'agissant d'une œuvre aussi largement étudiée que celle de Marcel Duchamp, relève d'un choix nécessairement partial : la sélection ci-dessous rassemble l'essentiel des publications et documents véritablement recommandés, et privilégie autant que faire se peut les écrits en langue française. En sont exclus de nombreux ouvrages synthétiques, réputés de vulgarisation, la plupart du temps inutiles compilations d'idées reçues. Ou les livres, bons ou mauvais, venus d'une autre planète (on pense à *Duchamp déchets*, d'Hadrien Laroche ou au *Marcel Duchamp à Casablanca* de Serge Bramly, qui constituent, dans des genres différents, des extrapolations qui n'ont pas à figurer dans une bibliographie de cours). Mais l'ensemble compte, hélas, probablement et tout simplement, aussi des oublis coupables ! Une place est faite aux textes littéraires, philosophiques ou scientifiques dont Marcel Duchamp revendique clairement l'influence (Roussel, Poincaré, Pawlowski, Stirner, Laforgue) ou dont la lecture éclaire l'œuvre de Duchamp d'un jour singulier (Mallarmé, Valéry) ; les éditions mentionnées ci-dessous ne sont que des suggestions, vous pourrez trouver ces textes sous de multiples formes, et parfois en ligne, notamment sur le site *Gallica* de la Bibliothèque Nationale de France, un outil extraordinairement précieux. Les références des articles de périodiques seront données en cours.

1° TEXTES DE MARCEL DUCHAMP

Marcel Duchamp, *Duchamp du signe* (écrits de Marcel Duchamp réunis et présentés par Michel Sanouillet), Paris, Flammarion, 1994.

**Marcel Duchamp, *Notes* (présentées par Paul Matisse et Pontus Hulten)
Paris, Flammarion, 1999.**

(Ces deux ouvrages, disponibles en collection de poche, sont indispensables).

Affectionately, Marcel, the selected correspondence of Marcel Duchamp (lettres transcrites par Francis M. Naumann et Hector Obalk), Gand, Ludion Press, 2000.

(Très précieux pour qui veut aller plus avant dans les études duchampiennes ; l'ouvrage est bilingue, les lettres de Duchamp en français sont traduites en anglais, et réciproquement).

Pierre Cabanne, Marcel Duchamp, l'ingénieur du temps perdu, entretiens avec Marcel Duchamp, Paris, Belfond, 1967.

(Contesté à sa sortie, notamment par Robert Lebel qui reprocha à Cabanne de donner une image dévalorisée de l'artiste, cet ouvrage en effet souvent imprécis n'en contient pas moins des informations de première main indispensables à toute étude de Duchamp.)

Marcel Duchamp, Deux interviews new-yorkaises, septembre 1915, Paris, L'Échoppe, 1996.

(Deux curiosités, qui montrent un Duchamp très désireux de se faire accepter aux États Unis.)

Georges Charbonnier, Marcel Duchamp, entretiens, Marseille, André Dimanche, 1994.

Alain Jouffroy, Marcel Duchamp, Paris/Creil, Éditions du centre Georges Pompidou et Bernard Dumerchez, 1997.

(Ces deux livres d'entretiens, passionnants, comportent des enregistrements de Duchamp sur CD).

Marcel Duchamp parle des ready-made à Philippe Collin, Paris, L'Échoppe, 1999.

(Ce petit livre est la transcription d'un reportage filmé très intéressant — notamment pour les vues de l'exposition Duchamp à la galerie Givaudan à Paris en 1957 — que vous trouverez sur le site de l'INA : <http://www.ina.fr/video/CPD07011070> .).

Scarlett et Philippe Reliquet (éd.) Correspondance Marcel Duchamp — Henri-Pierre Roché, 1918-1959, Genève, Mamco, 2012.

(De nombreuses indications sur la vie quotidienne de Duchamp dans cette correspondance — de style le plus souvent télégraphique — avec l'auteur de Jules et Jim, qui fut son ami le plus proche durant des décennies).

2° BIOGRAPHIES, MONOGRAPHIES.

Jacques Caumont et Jennifer Gough-Cooper *Marcel Duchamp, Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rose Sélavy* (introduction par Ponthus Hulten), Milan, Bompiani, Londres, Thames & Hudson, Cambridge, M.I.T. Press, 1993.

(Les Éphémérides ont été éditées à l'occasion de la rétrospective Duchamp au Palazzo Grassi à Venise en 1993. Elles constituent la première biographie véritablement exhaustive de Marcel Duchamp. Par fidélité à sans doute au goût duchampien du paradoxe, Jacques Caumont et Jennifer Gough-Cooper ont adopté le principe du professeur Shadocko, « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » ; tous les faits et gestes de l'artiste sont consignés au jour le jour, méticuleusement et avec beaucoup de rigueur, mais pas dans un ordre chronologique strict : ils sont regroupés par jours de la semaine — tous les lundis ensemble, puis tous les mardis, etc. Ce détail réserve les Éphémérides aux études avancées, encore que la possibilité désormais d'identifier en deux clics sur le net le jour de la semaine correspondant à une date passée rende l'usage ponctuel de ce précieux document plus commode.)

Calvin Tomkins *Duchamp, A Biography*, Henry Holt & Compagny, New-York, 1996

(Pour tous ceux qui lisent couramment l'anglais, le livre de Calvin Tomkins est une bonne introduction à la vie et à l'œuvre de Marcel Duchamp ; il est extrêmement précis, exhaustif, et très clair quant aux faits).

Judith Housez, *Marcel Duchamp, biographie*, Paris, Grasset & Fasquelle, 2006.

(L'écriture déliée, agréable à lire, le ton apparemment journalistique de cette biographie ne doivent pas abuser : elle est très sérieusement documentée, à la fois prudente et ouverte dans l'interprétation, et sa légèreté — assez duchampienne — n'est que de façade.)

Bernard Marcadé, *Marcel Duchamp, la vie à crédit*, Paris, Flammarion, 2013.

(Le livre de Bernard Marcadé, postérieur de sept ans à celui de Judith Housez constitue sans doute dans l'état actuel de l'édition, la biographie de Marcel Duchamp la plus complète ; il est précis, et livre aux lecteurs de nombreux éléments jusqu'alors inédits. Attention , l'auteur n'a pas écrit pour rien, autrefois, un « éloge du mauvais esprit » — inutile de chercher par exemple une hypothétique maison d'édition intitulée With Hidden Noise Archives, sise à Trinidad et Tobago, pourtant mentionnée dans la bibliographie ...).

Fabrice Maze et Paul Franklin, *Marcel Duchamp Iconoclaste et inoxydable*, 180', DVD avec livret, collection DVD Phares, production Seven Doc, Grenoble, 2009.

(Cet excellent film mérite de figurer, de plein droit, parmi les meilleures monographies sur Marcel Duchamp.)

Jacques Caumont et Jennifer Cough - Cooper, *La Vie illustrée de Marcel Duchamp*, illustrations d'André Raffray, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 1977.

(L'ouvrage se présente comme un livre illustré pour enfants : mais il est soigneusement documenté, les illustrations de Raffray sont très parlantes, et on trouvera là une introduction éclair, mais parfaitement rigoureuse, à la vie et à l'œuvre de Marcel Duchamp).

Marc Décimo, *Le Duchamp facile*, Dijon, les presses du réel, 2005.

(Pas tout-à-fait aussi facile qu'annoncé dans le titre, cet ouvrage bref et synthétique constitue néanmoins, lui aussi, une bonne introduction générale à Marcel Duchamp).

3° CATALOGUES.

Arturo Schwarz , *The complete works of Marcel Duchamp* (catalogue raisonné) Delano Greenidge, New York, 1997.

(Arturo Schwarz, marchand italien, grand admirateur de Duchamp, fut l'éditeur en 1964 des répliques des Ready-mades que l'on voit aujourd'hui dans les musées. Son catalogue raisonné est indispensable, mais ses analyses – qui privilégient une approche psychanalytico-ésotérique de l'œuvre – sont à prendre avec plus de circonspection : beaucoup d'historiens du travail de Duchamp émettent à leur endroit des réserves.)

Jean Clair (sous la direction de), *L'œuvre de Marcel Duchamp, catalogue de la rétrospective Marcel Duchamp, Paris, Mnam – Centre Georges Pompidou, 1977*

(Quatre volumes : Abécédaire, Catalogue, Chronologie, et Victor [roman inachevé d'Henri Pierre Roché inspiré par le séjour de Marcel Duchamp à New York, très instructif.]).

Marcel Duchamp, la peinture, même, collectif sous la direction de Cécile Debray, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2014.

4° ESSAIS.

Robert Lebel, *Sur Marcel Duchamp, Paris, Éditions Trianon, 1959, fac similé aux Éditions du Centre Georges Pompidou/Mazzotta, 1996* [— cette édition est épuisée, un nouveau fac-similé est en préparation aux éditions du Mamco à Genève].

(Très beau livre dans son édition originale, l'ouvrage est une œuvre en soi. Robert Lebel est l'un de ceux qui ont le mieux connu Duchamp – il fut son ami et son notaire. L'ouvrage rassemble tous ses écrits concernant l'artiste.)

Octavio Paz, *Marcel Duchamp : l'apparence mise à nu... Paris, Gallimard, 1977.*

Jean Suquet *Miroir de la Mariée, Paris, Flammarion, 1974.*

(On se reportera toujours avec profit aux textes de Jean Suquet, premier exégète du Grand Verre, sans doute la plus célèbre des œuvres de Duchamp, conservée à Philadelphie : ils sont écrits dans une langue poétique et soignée mais très accessible. Jean Suquet fait partie de ces critiques duchampiens qui n'attachent pas beaucoup d'importance à l'affaire des ready-mades, préférant

se concentrer sur le Grand Verre et les notes qui l'accompagnent, rassemblées dans ce que l'on a coutume d'appeler la « Boîte verte »).

Jean Clair, *Marcel Duchamp ou le grand fictif, essai de mythanalyse du Grand Verre*, Paris, Galilée, 1975.

(Un ouvrage-clef).

Michel Carrouges, *les Machines célibataires*, Paris, Le Chêne, 1976.[1954 pour la première édition].

(Une analyse fine du Grand Verre, et l'idée de repérer dans l'art et la littérature du vingtième siècles des « machines célibataires » — l'expression est de Marcel Duchamp — font du livre de Michel Carrouges un document essentiel.)

Jean Clair, *Duchamp et la photographie : Essai d'analyse d'un primat technique sur le développement d'une œuvre*, Paris, Le Chêne, 1977.

(Jean Clair passe ici en revue tout ce qui, dans l'œuvre de Duchamp, renvoie directement ou indirectement à la photographie : la décomposition du mouvement, l'opposition négatif/positif, les questions d'optique, etc.)

André Gervais, *La Raie alitée d'effets*, Montréal, Hyrtubise Hmh, 1984.

(Écrits dans une langue qui peut de prime abord dérouter – elle fait une très grande place aux assonances et aux calembours – les textes d'André Gervais s'appuient néanmoins sur une érudition sans faille.)

Ecke Bonke, *Marcel Duchamp, The Box in a valise*, New York, Rizzoli, 1989.

(Une étude méticuleuse de la fabrication de la fameuse Boîte en valise, sorte de musée portatif élaboré par Marcel Duchamp entre 1936 et 1941 — mais certains exemplaires furent assemblés bien après cette date — pour récapituler son œuvre. Elle fait clairement apparaître la dimension artisanale du travail de Duchamp, loin des clichés qui le présentent comme l'inventeur de la dématérialisation en art.)

Arthur Danto, *La Transfiguration du banal, une philosophie de l'art*, trad. de l'anglais par C. Hary-Schaeffer, préf. de J.-M. Schaeffer, coll.

Poétique, Seuil, Paris, 1989. (éd. or. *The Transfiguration of the Commonplace*, 1981).

(À lire avec précaution. Les analyses d'Arthur Danto, stimulantes, sont parfois sujettes à caution : on consultera avec profit à ce sujet l'article de Bertrand Rougé « Pour une esthétique ironique », Cahiers du Mnam n° 63, printemps 1998)

Thierry de Duve, *Résonances du readymade*, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1989.

(Thierry de Duve propose une interprétation du travail de Duchamp, et de sa place au XXème siècle, que l'on peut discuter : mais c'est justement une excellente base de discussion, et le livre regorge d'informations factuelles fort utiles).

William Camfield, *Fountain*, Houston, The Menil Collection, Houston Fine Art Press, 1989

(Indispensable pour comprendre ce qui s'est vraiment passé autour du fameux urinoir signé R. Mutt, refusé par le salon des artistes indépendants à New York en 1917).

Jean Clair, *Sur Marcel Duchamp et la fin de l'art*, Paris , Gallimard, 2001.

(Un recueil des meilleurs articles de Jean Clair sur Marcel Duchamp. Indispensable. Comme Jean Suquet, Jean Clair s'intéresse plus au Duchamp du Grand Verre qu'à celui des Ready-mades.)

Linda Henderson, *Duchamp in context, Science & Technology in the « Large Glass » and Related Works*, Princeton University Press, 1998.

(L'ouvrage de base sur les rapports de l'œuvre de Duchamp avec les recherches scientifiques et techniques de son temps ; il n'est accessible qu'en anglais, mais les livres de Jean Clair explorent, en langue française, des thématiques voisines.)

Francis M. Naumann, *Marcel Duchamp, l'art à l'ère de la reproduction mécanisée*, Hazan , Paris 1999.

(Analyse fouillée par un des meilleurs spécialistes américains de Duchamp de toutes les éditions – boîtes, livres, revues, travaux typographiques, objets – de l'artiste.)

André Gervais, *C'est Marcel Duchamp dans la fantaisie heureuse de l'histoire*, Jacqueline Chambon, Nîmes 2000.

Didier Ottinger, *Duchamp sans fins*, Paris, L'Échoppe, 2000.

(Un ouvrage clair et concis qui dit fort bien tout ce que Duchamp doit à la culture fin de siècle et au Symbolisme en particulier).

Marc Décimo, *La Bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-être* Les Presses du Réel , Dijon, 2002.

(Utile, même si la bibliothèque laissée par Duchamp à sa mort – et qui est ici inventoriée - est très loin de refléter avec exactitude ce que furent réellement les lectures de Duchamp tout au long de sa vie.)

Irene Gammel, *Baroness Elsa, Gender, Dada and Everyday Modernity, A Cultural Biography*, Cambridge, MIT Press, 2002.

(Le portrait d'une excentrique dans la New York des années 10 et 20 où a vécu Duchamp , à tort présentée parfois comme un modèle de Duchamp. Pour ceux et celles que le climat artistique de la métropole américaine au début du siècle intéresse.)

Francis Naumann, *Marcel Duchamp : L'argent sans objet*, L'Echoppe, Paris 2004

(Analyse des rapports de Duchamp avec l'argent, qu'il sut toujours maintenir à bonne distance de son œuvre.)

Lydie Fischer Sarazin-Levassor , *Un échec matrimonial* (préface et appareil critique de Marc Décimo), Les Presses du Réel. Dijon 2004.

(Lydie Sarazin-Levassor était une jeune, et supposée riche, héritière, dont Picabia avait arrangé le mariage avec Marcel Duchamp en 1927 – un mariage qui ne dura que quelques mois. Même s'il est réservé à ceux qui s'intéressent vraiment aux études duchampiennes, l'ouvrage est loin d'être sans intérêt. L'affaire peu glorieuse du mariage arrangé démystifie certes en partie la vie de l'artiste, mais celle qui en fut la victime, et dont on peut saluer

l'absence totale de rancune, livre sur la façon d'être de Duchamp, son goût pour le bricolage domestique par exemple, des pages très intéressantes.)

Marc Décimo, *Marcel Duchamp mis à nu. À propos du processus créatif*, Dijon, les presses du réel, 2004.

Francis Naumann, *Étant Donnés 1° Maria Martins 2° Marcel Duchamp*, Paris, L'Échoppe, 2004.

Bernard Marcadé, *Laisser pisser le mérinos, la paresse de Marcel Duchamp*, Paris, L'Échoppe, 2006.

(La paresse est un thème qui revient fréquemment dans la littérature au tournant des XIXème et XXème siècles, voir Paul Lafargue ou Malévitch, Bernard Marcadé l'étudie ici de façon ciselée dans la vie et l'œuvre de Duchamp — l'essai est, en toute logique, bref, mais très pertinent).

Thierry de Duve, *Essais datés I — Duchampiana*, Genève, Mamco 2014.

Herbert Molderings, *Duchamp traversé, Essais 1975-2012*, Genève, Mamco, 2014.

(De nombreuses trouvailles et découvertes dans les essais très fouillés de Molderings, longtemps accessibles aux seuls lecteurs germanophones et enfin traduits en langue française par les éditions du MAMCO à Genève).

Nelson, Mark; Bayliss, Sarah Hudson, *Exquisite Corpse: Surrealism and the Black Dahlia Murder*, New York, Bulfinch Press, 2006.

(La ressemblance entre les photographies d'une scène de crime aux États Unis et la figure centrale d'Étant donnés est étonnante, mais le livre est surtout un excellent exemple de ce que les spectateurs — Duchamp aurait dit les « regardeurs » — abusent parfois de la liberté d'interprétation qui leur est laissée, même si ces abus ne sont pas, littérairement, dépourvus d'intérêt, il convient de les tenir pour des abus.)

Michael R. Taylor (Ed.), Andrew Lins, Melissa S. Meighan, Beth A. Price, Ken Sutherland, Scott Homolka, and Elena Torok, *Marcel Duchamp Étant donnés*, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, 2009.

(Une étude exhaustive d'État donnés, irremplaçable, mais aussi et peut-être surtout la première publication des lettres de Marcel Duchamp à Maria Martins, demeurées longtemps inédites : elles montrent un Marcel Duchamp amoureux, passionné et malheureux, mais élégant, discret et réservé dans l'expression de son désespoir, qui ne dément pas l'image de dandy patiemment construite par l'artiste, mais la précise — le dandy n'est pas un être dénué de passions, mais un individu capable de les dominer ...).

Marcel Duchamp and the Forestay Waterfall, collectif, Stefan Banz directeur d'ouvrage, Cully, Kunsthalle Marcel Duchamp/JRP Ringier, 2010.

(L'histoire de la redécouverte à Chexbres, en Suisse, de la chute d'eau dont l'image figure dans État Donnés)

Thierry Davila, De l'inframince. Brève histoire de l'imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours, Paris, Éditions du regard, 2010.

(Une seule note de Marcel Duchamp sur cet étrange concept — si tant est que l'on puisse parler de concept — qu'est l'Inframince a été publiée du vivant de l'artiste. Mais une quarantaine d'autres ont été retrouvées dans ses archives, et de nombreux témoignages attestent l'importance des rêveries de Duchamp autour de l'infiniment petit. L'ouvrage de Thierry Davila est le premier qui soit exclusivement consacré à ce sujet.)

Stefan Banz, Marcel Duchamp : Pharmacie, Nuremberg, Verlag für Moderne Kunst, 2013.

Isabelle Fleuret, The Grand Old Lady of Modern Art, Marcel's Duchamp Nude Descending a Staircase, avant-propos de Francis M. Naumann, New York, Readymade Press, 2013.

(Une étude extraordinairement documentée sur le tableau fondateur, refusé au Salon des Indépendants à Paris en 1912).

5° REVUES ET SITES WEB

<http://www.toutfait.com>

(Il s'agit de la revue en ligne de Rhonda Shearer, artiste et historienne américaine passionnée de Duchamp ; on y trouvera beaucoup d'articles de qualité inégale, mais les études de Rhonda Shearer elle-même, d'une précision quasi obsessionnelle, sont souvent intéressantes – en anglais pour l'essentiel).

Étant Donnée, revue éditée par l'Association pour l'étude de Marcel Duchamp depuis 1999 (adresse électronique de la revue : <http://www.marcel-duchamp.com>).

(Des numéros thématiques extrêmement documentés et très précieux. Ils comportent de nombreuses rééditions de textes devenus introuvables (interviews, articles) Les articles sont en français ou en anglais suivant la langue de leur auteur, mais comportent toujours un petit résumé du contenu, en anglais).

Reportage sur l'exposition Duchamp à la galerie Givaudan à Paris en 1957 <http://www.ina.fr/video/CPD07011070> .

(Une passionnante interview de l'artiste)

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource/cqpzoxR/razro9z>

(Jean Clair s'explique sur sa vision de Duchamp)

6° AUTOUR DE DUCHAMP (SOURCES LITTÉRAIRES, ETC.).

Edwin A. Abbott, *Flatland*, Anatolia, Paris 1995.

Alphonse Allais, *Œuvres Anthumes*,

Jules Barbey d'Aurevilly, *Du dandysme et de Georges Brummell* Rivages Poche, Payot, Paris 1997.

Jean-Pierre Brisset, *Oeuvres complètes*, Les Presses du Réel , Dijon, 2001.

Marc Decimo, *Jean-Pierre Brisset, Prince des Penseurs, Inventeur, Grammairien et prophète*, Les Presses du Réel , Dijon, 2001

Robert Desnos, *Corps et biens*, Paris, Gallimard, 2005.

Joris – Karl Huysmans, *À Rebours*, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1977.

Alfred Jarry, *Gestes et opinions du docteur Faustroll*, Paris, Gallimard, 1980.

Jules Laforgue, *Moralités légendaires*, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1977.

Jules Laforgue, *Les Complaintes*, Paris, Garnier-Flammarion, 1998.

Stéphane Mallarmé, *Œuvres complètes*, T. I et II, Paris, Gallimard, collection « La Pléiade » 1998-2003.

Etienne-Jules Marey, *Le mouvement*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002.

Herman Melville, *Le Paradis des célibataires et le Tartare des jeunes filles*, Paris, Castor Astral, 1998.

G. de Pawlowski, *Voyage au pays de la quatrième dimension*, 1923 (réédition : Paris, Images Modernes, 2004)

Gaston de Pawlowski, *Les inventions nouvelles et dernières nouveautés de Monsieur de Pawlowski*, Paris, Balland 1973.

Raymond Roussel : *Impressions d'Afrique, Locus Solus, Nouvelles impressions d'Afrique, Comment j'ai écrit certains de mes livres, Epaves* (recueil)

François Caradec, *Vie de Raymond Roussel*, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1972

Max Stirner, *L'unique et sa propriété*, 1844 (Réédition de la traduction française d'Henri Lasvignes à La Table Ronde, Paris, 2000).

Paul Valéry, *Monsieur Teste*, 1896 (disponible dans la petite collection « L'imaginaire », Gallimard, Paris, 2001).

Henri Poincaré, *Valeur de la science*, Paris, Flammarion, collection Champs, 2003.

Henri Poincaré, *La Science et l'hypothèse*, Paris, Flammarion, collection Champs, 2004.

7° SANS OUBLIER...

***Mona Lisa un certain sourire*, anthologie d'une obsession, Lausanne, Université de Lausanne, 1992 (ouvrage collectif).**

Marc Décimo, *Les Jocondes à moustaches*, Dijon, les presses du réel, 2014.

Catherine Charpin, *Les Arts Incohérents (1882-1893)*, préface de François Caradec, Paris Éditions Syros Alternatives, 1990.

Daniel Grojnowski et Denys Riout, *Les arts incohérents et le rire dans les arts plastiques*, Paris, Éditions Corti, 2015.

(Lectures drôles et agréables, mais ces ouvrages minutieusement documentés sont à peu près indispensables pour comprendre à quel point ceux que l'on a appelé « les artistes humoristes » ont déterminé la naissance de l'art moderne, un art qui s'est longtemps appliqué à dissimuler cette généalogie. Denys Riout, directeur de la collection où a paru le livre fondateur de Catherine Charpin, est un des principaux artisans de la redécouverte de ce pan oublié de notre passé... Ne pas oublier que Marcel Duchamp a commencé sa carrière comme dessinateur humoriste !).