

CLÉS DE LECTURE DE L'EXPOSITION

MAISON DES ARTS

Parc Bourdeau
20 rue Velpeau 92160 Antony
01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr
www.maisondesarts-antony.fr

Nathalie Boutté
Ferri Garcès
Mathilde Nivet
Anne-Charlotte Saliba

ENTRÉE LIBRE // Du mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h / Fermé les jours fériés / RER B Station Antony

© Ferri Garcès, Cobalt, 2019, pliage papier mûrier et encre (détail) / Conception graphique : Quatorze Mars

COMPRENDRE L'EXPOSITION

Histoire du papier

Omniprésent dans notre quotidien malgré l'annonce de sa disparition avec l'âge numérique, le papier est une **matière millénaire**.

Il est **inventé en Chine** sous la dynastie des Hans (206 avant notre ère - 220 de notre ère) sans doute par accident. Avant son invention, on utilisait notamment la pierre, l'os et le papyrus pour conserver et transmettre des informations par écrit. D'après la légende, Ts'ai Lun aurait présenté en 105 à l'empereur la première feuille de papier mais l'archéologie a permis de trouver des papiers du IIe siècle avant notre ère.

Au VIIe siècle, l'invention de la **xylographie** également en Chine permet d'obtenir plusieurs exemplaires identiques, imprimés sur papier. Ce procédé consiste à graver une image ou un texte dans une plaque en bois, celle-ci est par la suite recouverte d'encre. L'encre se loge dans les sillons creusés et lorsque l'on vient appliquer une feuille sur la plaque en bois, le papier absorbe l'encre. Cette technique permet de favoriser la transmission d'information en accélérant le processus d'inscription sur la feuille de papier.

Les trois dieux de la fabrication du papier (Ts'ai Lun au fond, Damjing à gauche et Mochizuki Seibei à droite), avant 1868, parchemin, Minobu, musée municipal d'histoire et de folklore

Champ de lin

Champ de chanvre

Bambous

Mûrier à papier

Papier Hanji

Papier Washi

À l'est de la Chine, **le secret de la fabrication du papier** se diffuse d'abord en **Corée**, puis au **Japon** en 610 grâce au moine bouddhiste coréen Gogureyo Damjing (Doncho en japonais). Même si la fabrication est la même, les **fibres végétales** utilisées varient selon les ressources disponibles. En Chine, les artisans utilisent du lin, du chanvre, du bambou et du mûrier à papier. En Corée, ils se concentrent davantage sur cette dernière matière première qui leur permet de produire un **papier** appelé **hanji**, un papier doux, solide, isolant mais tout de même transparent. Les artisans japonais, quant à eux, s'intéressent à la fibre de chanvre avec laquelle ils fabriquent le **papier washi**. Plus léger et plus flexible que le papier chinois, il a des usages très variés, allant du support d'écriture à la décoration et l'ornement des maisons.

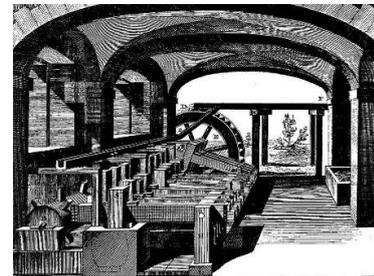
À l'ouest de la Chine, le papier chinois importé circule le long de **la route de la soie** grâce aux marchands. À partir du VIIIe siècle avec la conquête arabe, le papier est également fabriqué en **Asie centrale** (à Samarcande) et au **Moyen-Orient** (à Bagdad). La légende raconte que le secret de fabrication du papier chinois aurait été donné aux conquérants arabes par des prisonniers chinois après la bataille de Talas en 751, perdue par les Chinois. Néanmoins, cette anecdote reste incertaine.

Pour fabriquer leur papier, les artisans du monde arabe privilégient les toiles de lin et les cordes de chanvre. Ils n'utilisent donc pas une matière

première cultivée à destination de la production de papier mais récupèrent une matière végétale déjà transformée.

Le papier devient alors le support privilégié pour archiver des données de natures variées, diffuser les idées et les images. On parle ainsi parfois du papier comme du **premier média de masse**.

Il se répand en **Afrique du Nord** et en **Andalousie** au Xe siècle pour atteindre le **reste de l'Europe** dès le XIIe siècle. Les **premiers moulins à papier** apparaissent en Espagne pendant le XIIe et le XIVe siècle. Le papier est progressivement fabriqué dans le reste de l'Europe et remplace peu à peu le parchemin (peau d'animal). Des moulins à papier sont documentés en **France** (en Champagne et en Auvergne) au milieu du XIVe siècle.

Gravure d'un moulin à papier du XVIIIe siècle

Le papier européen est produit principalement à partir de **chiffons** en lin et en chanvre. Les moulins transforment les chiffons en pâte servant ensuite à fabriquer la feuille de papier. L'extension de la culture du lin et du chanvre permet une production plus importante de textiles réalisés à partir de ces matières. Il y a donc plus de chiffons issus de l'usure de ces textiles à revendre.

Au XIIIe siècle, la première utilisation du **filigrane** est attestée en **Italie**, pour marquer au cœur de la feuille de papier sa provenance. Le filigrane apparaît par transparence à l'intérieur de la feuille et n'altère donc pas la qualité de celle-ci. Il est différent d'une fabrique de papier à l'autre et permet de signaler des origines et des qualités différentes.

Presse typographique développée par Gutenberg

Le papier connaît un grand essor en Europe avec le **développement de l'imprimerie de Gutenberg** au milieu du XVe siècle. L'imprimerie est toutefois une technique déjà bien connue en Chine car, dès le Xe siècle, **l'imprimerie à caractères mobiles** y est inventée pour reproduire des œuvres par milliers d'exemplaires.

Au XIXe siècle, les techniques de production se modernisent et permettent d'intensifier l'utilisation du papier. En 1798, Louis-Nicolas Robert invente la **machine à papier en continu** qui permet de produire davantage de papier à moindre coût. Cette machine se répand progressivement et permet une production en masse de feuilles de papier. Cette **industrialisation intense** de la fabrication du papier facilite son utilisation car il est désormais disponible à moindre coût. Ainsi, les machines se modernisent pour répondre à cette demande toujours croissante de papier. Avec ces nouvelles machines, les matières premières changent : **la pâte à bois** remplace le chiffon.

Machine à papier en continu (gravure issue des *Merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes* par Louis Figuier, 1873-1877)

Aujourd'hui la pâte à bois est issue de **forêts certifiées** imposant des normes écologiques, sociales et économiques afin de réduire l'**impact environnemental** du papier. Il existe également du papier recyclé.

Fabrication du papier

La fabrication du papier nécessite un ingrédient principal : les **fibres végétales** (chiffon, puis bois à partir du XIXe siècle). Ces dernières peuvent être de différentes natures et varient souvent selon l'endroit où le papier est fait. En Iran et avec l'expansion de l'Islam, le papier est fait avec de vieux chiffons. C'est cette matière première qui est utilisée en Europe jusqu'au XIXe siècle. Pour fabriquer du papier, il faut également une grande quantité d'**eau**.

Le processus artisanal de fabrication du papier est resté **très proche de la technique chinoise originelle** jusqu'au XIXe siècle et l'invention des machines à papier.

Fermentation des chiffons

Ce processus commence par le **tri** des chiffons récupéré par les artisans. Ces derniers déchirent les chiffons conservés en **petits morceaux**. Les bouts de chiffon sont ensuite arrosés et mis à **fermenter** afin d'isoler les fibres végétales les unes des autres. Si les fibres restent accrochées les unes aux autres, il sera plus difficile de former la feuille de papier.

Les bouts de tissu fermentés sont ensuite **battus et triturés** dans une eau savonneuse afin d'obtenir une pâte. Ce processus peut être réalisé à la main ou mécaniquement, notamment à l'aide des **moulins à papier**.

Après avoir versé la pâte obtenue dans l'eau, les artisans laissent les fibres végétales en suspension. Ils plongent ensuite un moule (**la forme**) dans le liquide. La forme est un cadre muni d'une toile métallique qui va donner sa forme et son motif au papier. Elle est agitée dans l'eau afin que les fibres s'étalent bien sur la toile métallique et que le papier ait une épaisseur uniforme.

La pâte est versée dans l'eau, l'artisan a déjà préparé sa forme

Le papier est sorti de la presse après que l'eau a été évacuée

La feuille de papier alors formée est placée sur une épaisseur de feutres, un tissu qui a pour but d'absorber l'eau contenue par les feuilles. Une autre couche de feutre est ajoutée au-dessus de la feuille puis le tout est placé sous une presse pour **évacuer complètement l'eau**.

Le papier doit ensuite **sécher** avant d'être encollé. L'**encollage** consiste à enduire une surface d'un produit spécial (de la colle, de la gomme, etc.) pour la rendre plus ou moins imperméable et résistante. Cette étape permet d'éviter que le papier ne soit trop absorbant lorsque de l'encre sera appliquée dessus. Il faut ensuite refaire sécher la feuille de papier pour qu'elle soit prête à servir.

L'artisan met le papier à sécher

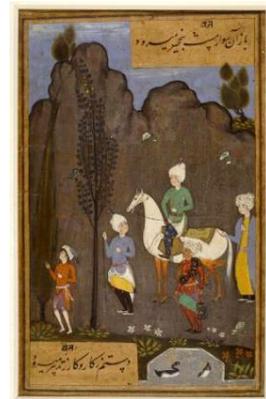
(Images issues de "La technique de fabrication du papier - Musée du Louvre", [La technique de fabrication du papier - Musée du Louvre \[EN/ES subtitles\] - YouTube](#))

Propriétés du papier

Les propriétés du papier, nombreuses et très diverses, expliquent la **longévité et la variété d'utilisation** de ce médium universel.

Matériau **humble**, il est généralement peu onéreux. Il est en effet constitué de matières simples : chiffons ou bois. Cela fait de lui un matériau **facilement disponible et accessible** pour les artistes. Il est souvent travaillé à la main, ou nécessite peu d'outils et plutôt des petits.

Il est également **durable et réutilisable**. Le papier est un matériau souvent recyclé. C'est une des raisons poussant les artistes soucieux des questions éthiques et écologiques à le travailler.

Page d'album, 1550-1575, Iran, dynastie safavide, style khurasan, papier, calligraphie et peinture, 23 x 14,1 cm, Londres, British Museum

Miki Nakamura, *Mon Doudou*, 13 x 27 cm, collection privée

Le papier est **léger, aérien**. Il est **malléable et facilement transformable**, permettant ainsi un emploi aussi bien en bidimensionnalité qu'en tridimensionnalité. Les artistes l'emploient pour travailler sur la lumière et jouer ainsi entre la transparence et l'opacité, notamment lorsque le papier est blanc.

À la fois **fragile** (par sa légèreté) **et résistant**, le papier est utilisé aussi bien pour l'imprimerie que pour l'architecture, comme dans les habitations traditionnelles coréennes où il sert à créer les fenêtres et les murs. Sa fragilité est souvent utilisée pour parler de façon métaphorique de celle de la vie (*vanité*). Toutefois, le papier est aussi robuste, permettant des usages variés à la fois dans la vie quotidienne, l'artisanat et l'art.

Avec cette **gamme étendue d'utilisations**, il est ainsi rapidement devenu le principal véhicule de l'écrit, notamment pour diffuser les religions, et le support d'archivage privilégié dans le monde entier pour conserver des données de natures variées : documents administratifs, plans, cartes géographiques et astronomiques, livres, dessins préparatoires, etc. Le papier est employé en architecture, pour façonner des emballages, des vêtements, du papier hygiénique, ou comme matériau de substitution pour en imiter de plus coûteux, etc.

Elisabeth Lecourt, *Robe géographique - L'heure bleue du Sacré Cœur*, papier, pliage d'une carte, 84 x 60 cm, collection privée

Quelques techniques de mise en forme du papier

Le papier peut se métamorphoser de multiples façons et servir autant de support que de matière première. La polyvalence de sa mise en forme le rend ainsi incontournable dans la création artistique. Il est notamment utilisé dans les techniques suivantes :

Juan Gris, *Le Petit Déjeuner*, 1914

Papiers collés : associer des éléments, découpés et/ou déchirés, puis collés ensemble sur un support

Papiers déchirés : diviser un papier en morceaux, le mettre en lambeaux, en tirant dessus avec les mains

Jean Arp, *Papier déchiré*, 1932

Henri Matisse, *Icare*, 1947

Papiers découpés : art pratiqué dans le monde entier (*kirigami* au Japon, *papel picado* au Mexique, *canivet* en Suisse, etc.), consistant à découper des formes dans du papier avec une paire de ciseaux ou un autre objet coupant

Papiers enroulés (Quilling ou Paperolles) : technique utilisant des bandelettes ou des frisures de papier, enroulées sur elles-mêmes et fixées sur un support

Sena Runa, *Yin & Yang*, années 2020

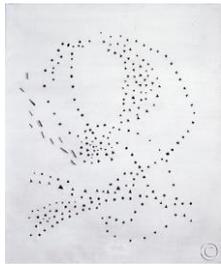
Claude Bellegarde, *Achrome, Temps F*, 1957

Papiers froissés : froisser, chiffonner un/des papier(s) à des fins artistiques ; les papiers peuvent être laissés en boules ou rouverts

Papiers mâchés : matériau composé de bandelettes de papier, auxquelles on ajoute parfois des morceaux de textile pour le rendre plus solide, et assemblées par une colle humide

Sophie Mouton-Perrat et Frédéric Guibrunet, *Bal Proust*, 2011

Lucio Fontana, *50 B 8: Concetto spaziale, série "I Buchi" ("Les trous")*, 1950

Papiers perforés : la perforation est un procédé de fabrication par poinçonnage ou découpage permettant de réaliser un trou dans un matériau fin comme une feuille à l'aide de n'importe quel outil

Papiers pliés : réaliser une forme en déformant le papier de manière rectiligne et par pression dessus ; l'origami consiste à plier et replier pour obtenir une forme ; des artistes comme Simon Hantaï rouvrent le papier plié pour peindre autour ou sur les marques laissées par les plis

Akira Yoshizawa, *Sans titre*, seconde moitié du XXe siècle

Anne-Charlotte Saliba, *En apnée*, 2021

Papiers poinçonnés : le poinçonnage consiste à laisser une marque par déformation de la matière à l'aide d'un poinçon

Le papier dans l'histoire de l'art

Dans l'histoire de l'art, le papier est souvent pensé comme un support des arts du livre, du dessin ou de l'estampe. Mais sa plasticité, sa résistance et sa délicatesse en font également un **matériau de création poétique au potentiel infini**. Plié, froissé, mâché, découpé, sculpté, le papier est utilisé par les artistes sous toutes ses formes. Cet art de travailler le papier est couramment nommé *paper art*.

Les techniques ancestrales orientales du papier : papier plié (*origami*) et papier découpé (*kirigami*)

Jianzhi

Loin d'être une nouvelle forme d'art, le *paper art* est attesté depuis le VIe siècle lorsque les Chinois, inventeurs de ce matériau d'origine végétale, fabriquent des **décorations en papier découpé** appelées *jianzhi*. Le papier est découpé aux ciseaux ou avec un couteau pour former des motifs d'animaux et de fleurs avant d'orner les portes ou les fenêtres.

Cet artisanat est repris très tôt par les artistes japonais, qui passent maîtres dans **l'art du pliage (*origami*) et du découpage (*kirigami*)** de papier. À partir d'une feuille, les artistes plient (*origami*) et/ou découpent (*kirigami*) le matériau pour lui donner du volume et la forme d'animaux, d'objets, etc.

Papel Picado

L'art du papier découpé est également très présent au Mexique dès l'époque préhispanique (avant le XVIe siècle). Appelé ***papel picado***, il décore les autels lors de la fête des morts ou à l'occasion d'autres fêtes traditionnelles.

Cette technique est attestée plus tardivement en Europe, dès 1600. Au XVIIe siècle, le découpage est une activité très pratiquée par les religieuses en Suisse, Allemagne, Autriche et en France. On parle alors de *spitzenbild* ou de ***canivet***. Au XVIIIe siècle, l'art de la silhouette influence l'art du papier découpé qui devient un divertissement très prisé des classes supérieures. Cette activité se démocratise au XIXe siècle pour réaliser des **portraits-ombres** permettant de conserver avec soi la silhouette d'un proche. À la même époque et jusqu'au XXe siècle, la technique du papier découpé est utilisée en Angleterre pour réaliser un **théâtre miniature** posé sur une table afin de rejouer entre amis quelques scènes d'une pièce.

à gauche. Juho Könkhölä, *Samourai*, 2021, *origami*, pliage d'une feuille de papier wenzhou de 25 x 25 cm, dimensions inconnues, collection privée

à droite. Lasayo Fukuda, *Pieuvre*, *kirigami* réalisé avec une unique feuille de papier, dimensions inconnues, collection privée

Adèle Schopenhauer, *Sans titre*, XVIIIe siècle, papier découpé, dimensions inconnues, collection privée

Aujourd'hui, ces techniques sont reprises par un grand nombre d'artistes contemporains de diverses nationalités, en faisant un **art universel**.

Les techniques occidentales modernes du papier : papiers collés, assemblages en carton

Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912, huile sur toile, 29 x 37 cm, Paris, musée national Picasso

Au XXe siècle en France et en Europe, les artistes modernes expérimentent de nouvelles techniques de papier, afin de se détacher des médiums traditionnels de peinture et sculpture.

En 1912, **Braque et Picasso** mettent au point les **papiers collés** durant leur période cubiste. Ils découpent divers morceaux de papier de formes, de couleurs et de textures différentes avant de les coller sur une peinture ou un dessin, créant des effets rythmiques. Les papiers ainsi collés créent un **jeu visuel** en évoquant d'autres matières et matériaux comme le bois ou la vannerie.

Cette technique est ensuite reprise par les artistes du **mouvement Dada** (1916-1922) qui collent ensemble des éléments en papier sans rapport et au hasard pour créer des œuvres absurdes. Elle sera également utilisée dans les années 1960 par les artistes du **Pop-Art** et du **Nouveau Réalisme**.

Jacques Villeglé, *Ach Alma Manetro*, février 1949, affiches lacérées collées sur papier, 58 x 256 cm, Paris, Centre Pompidou

à gauche. Georges Braque, *Compotier et verre*, 1912, huile et sable sur toile, 50 x 65 cm, collection privée

à droite. Hannah Höch, *Coupe avec le couteau de cuisine Dada* (titre partiel), 1920, photomontage, 114 x 90 cm, Berlin, musée d'État de Berlin

Dérivé du papier, **le carton** intéresse également les artistes du XXe siècle pour ses qualités intrinsèques : léger, facile à découper et assembler et abordable, son aspect humble est assumé et conservé par les artistes. Sa plasticité leur permet de réaliser des œuvres en trois dimensions par pliage, découpage et assemblage du matériau. D'abord utilisé par Picasso dans sa série des *Guitare* (1912), ce matériau est aujourd'hui utilisé par divers artistes contemporains qui le transforment en de véritables sculptures.

à gauche. Pablo Picasso, *La guitare*, 1912, papier cartonné, fil métallique, ficelle, colle, scotch, épingles, 65 x 33 x 19 cm, New York, Museum of Modern Art (MoMA)

à droite. Eva Jospin, *Forêt*, bois et carton, 90 x 130 x 17 cm, Paris, musée de la Chasse et de la Nature

Le paper art contemporain : un art universel et pluriel

Depuis les années 1970, le *paper art* fait son grand retour sur la scène artistique. Le papier est maintenant appréhendé comme **une matière d'art à part entière** sublimant l'imagination et la créativité des artistes.

Le papier est employé par bon nombre d'artistes pour évoquer et dialoguer avec d'autres formes d'arts plus classiques. D'abord utilisé comme support d'écriture, plusieurs artistes font émerger des décors féériques de pages de livres ouverts, afin d'illustrer l'effervescence imaginative créée par la littérature, les contes et les romans.

Su Blackwell, *L'Île au trésor*, 2013, livres et pages de livre sculptées, dimensions inconnues, collection privée

Li Hongbo, *La Déesse du Panthéon*, 2015, papier sculpté, 45 x 22 x 25 cm, New York, Galerie Eli Klein

En raison de sa malléabilité et sa résistance, le papier peut ainsi **se métamorphoser en de véritables sculptures délicates et poétiques** (cf. Mathilde Nivet), rivalisant même avec les sculptures et bas-reliefs classiques de plâtre et de marbre ! Cet art du trompe-l'œil se retrouvent dans d'autres œuvres, où le papier est travaillé comme une peinture ou une photographie (cf. Nathalie Boutté).

D'autres artistes créent de leurs mains de véritables **architectures de papier**, dans lesquelles le visiteur peut parfois déambuler, concurrençant ainsi les maquettes confectionnées par les architectes en amont de leurs constructions.

à gauche. Swoon, *Seven compilations*, 2020-2021, installation, dimensions inconnues, Buffalo, Albright-Knox Northland

à droite. Asya Kosina, *Costume traditionnel et accessoires en papier*, sans date, papier sculpté, dimensions inconnues, collection privée

D'autres encore soulignent par leurs créations la proximité du papier avec l'**art textile** : le papier est tantôt tressé, tantôt porté à la manière d'un vêtement. Le papier fait aussi son apparition dans la littérature jeunesse et continue d'être très présent dans le **cinéma d'animation** : des morceaux de papier sont assemblés pour créer personnages, objets et décors.

à gauche. Michel Ocelot, *Les Trois Inventeurs*, 1979, papier découpé, court-métrage d'animation

à droite. Rogan Brown, *Micro-organismes*, sans date, papier découpé, dimensions inconnues, collection privée

Matériau d'origine végétale et naturel, le papier peut également être employé pour évoquer les univers **animal, végétal, minéral et spatial** (cf. Anne-Charlotte Saliba, Ferri Garcès). Du papier émerge diverses formes délicates et poétiques suggérant coquillages, coraux, animaux marins, ou autres organismes vivants observés au microscope.

Ainsi, ce matériau humble, abordable et démocratisé, est pourtant aujourd'hui devenu la nouvelle **star** des galeries d'art et des marques de luxe, qui commandent pour leurs vitrines moult installations en papier sublimant leurs produits (cf. Mathilde Nivet).

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Sitographie

www.nathalieboutte.com

[Nathalie Boutté - l'atelier A | ARTE](#)

[Vidéo : Rencontre avec Nathalie Boutté 1/3 \(connaissancedesarts.com\)](#)

www.galeriebettina.com/oeuvres/ferri-garces/

www.mathildenivet.com

[Métiers d'art, Métiers de luxe: Illustratrice - 11/05 - Vidéo Dailymotion](#)

www.annecharlottesaliba.com

[EP19 - Comment Anne-Charlotte Saliba apprivoise le papier et s'inscrit dans une démarche écologique vertueuse par VOIES \(anchor.fm\)](#)

Documentaire télé et émissions de radio

Pierre-Marc Debiasi et Karine Douplitzky, *La saga du papier*, 1999, Adam Biro-Arte éditions, (documentaire)

Pierre-Marc Debiasi, *Galaxie papier*, 1999, Arte, 1h45 (documentaire)

Série en 5 épisodes "Le Papier", émission *Les Nouvelles Vagues*, produite par Marie Richeux, 2016, 57' chaque épisode

- Épisode 1 : "Vos papiers !" (les papiers d'identité en France)
[Vos papiers ! : épisode 1/1 du podcast Le papier \(radiofrance.fr\)](#)
- Épisode 2 : "Recyclage, économie circulaire et deuxièmes vies lucratives"
[Recyclage, économie circulaire et deuxièmes vies lucratives : épisode 2/1 du podcast Le papier \(radiofrance.fr\)](#)
- Épisode 3 : "Les dessous techniques des Panama Papers"
[Les dessous techniques des Panama Papers : épisode 3/1 du podcast Le papier \(radiofrance.fr\)](#)
- Épisode 4 : "Œuvres de papier" (Nathalie Boutté, Eva Jospin, Georgia Russell)
[Œuvres de papier : épisode 4/1 du podcast Le papier \(radiofrance.fr\)](#)
- Épisode 5 : Carte blanche papiers animés
[Carte blanche papiers animés : épisode 5/1 du podcast Le papier \(radiofrance.fr\)](#)

Histoire et technique du papier

Nathalie Courral (dir.), *Le papier à l'œuvre*, catalogue de l'exposition au musée du Louvre du 9 juin au 5 septembre 2011, Paris, Musée du Louvre, 2011

Pierre-Marc Debiasi, "Le papier, fragile support de l'essentiel", *Cahiers de médiologie*, n°4 "Pouvoirs du papier", octobre 1997, p.7-p.17

Pierre-Marc Debiasi, *Le papier, une aventure au quotidien*, Paris, Gallimard, 1999

Ingénieurs INGP, *Le papier, un matériau complexe*, n°03-3, octobre 2003

- [LE PAPIER, UN MATÉRIAU COMPLEXE - PDF Free Download \(docplayer.fr\)](#)

Paul Jackson, *L'encyclopédie du papier*, Paris, Fleurus, 1993

Jean-Pierre Lacroux, *Une petite histoire du papier*, Paris, Quintette, 2001

Erik Orsenna, *Sur la route du papier, Petit précis de mondialisation*, tome 3, Paris, Stock, 2012

Fabienne Pavia et Olivier Placet, *Papier(s)*, Paris, Seuil, 2000

Lucien-Xavier Polastron, *Le papier, 2000 ans d'histoire et de savoir-faire*, Arles, Imprimerie nationale, 1999

Yves Porter, "Notes sur la fabrication du papier dans le monde iranien médiéval (VIIIe-XVIe siècle)", in Zerdoun Bat-

Yehouda (dir.), *Le papier au Moyen Âge : histoire et techniques*, Turnhout, Brepols, 1999, p. 19-p.30

Michel Vernus, *La fabuleuse histoire du papier*, Suisse, Cabédita, 2004

Art du papier

Art quarter. Cut, slice and dice. The best selection of paper artworks, DPI Magazine, volume 8 Taïwan, 2015

Atelier 26, *Le papier à l'œuvre, l'œuvre papier : triennale d'art contemporain*, catalogue des expositions au Musée d'art et d'archéologie, à la Bourse du travail et à la Maison du gardien de Valence du 29 mars au 29 avril 2018, Valence, Musée de Valence, art et archéologie, 2018

Michael Bevilacqua et, *Paper works*, Sandu cultural media, 2012

Ayako Brodek, *Nouvelle encyclopédie de l'origami et des arts du papier. Guide complet et illustré des techniques traditionnelles et contemporaines*, Paris, L'inédite, 2012

Nicholas Cullinan, "L'hymne à la vie de Matisse, les papiers découpés", *L'Estampille/L'Objet d'Art* n° 501, mai 2014, p.36-p.43

Designerbooks, *Paradise of paper art*, Pékin, Designerbooks, 2014

Galerie Magnin-A, *Nathalie Boutté. Way down south*, Paris, Galerie Magnin-A, 2020

François Gonse, *Les papiers japonais : traditions et créations*, Rennes, Éditions Ouest-France, 2004

Eva Mainguet, *Paper art now !*, Barcelone, Monsa, 2015

Gilles Néret et Xavier-Gilles Néret, *Henri Matisse - Les papiers découpés / Dessiner avec une paire de ciseaux*, Cologne, Taschen, 2009

Felicitas Oehler, *L'art du papier découpé. Cinq siècles d'histoire*, Lausanne, Ides & Calendes, 2013

Gingko Press, *Paper play*, Hambourg, éditions Gingko Press, 2014

Gingko Press, *Paperists. infinite possibilities of paper art*, Hambourg, éditions Gingko Press, 2021

Marc Jimenez, *Art of paper*, Barcelone, Monsa, 2013

Émilia Philippot et Johan Popelard (dir.), *Picasso and paper*, catalogue de l'exposition à la Royal Academy of Arts de Londres du 25 janvier au 13 avril 2020 puis au Cleveland Museum of Art du 24 mai au 23 août 2020, Londres, Royal Academy of Arts, 2020

Marie-Hélène Reynaud, *D'art et de papier*, Paris, Textuel, 2008

Xavier Salmon et Victor Hundsbuckler, *Histoires de papiers*, Abu Dhabi/Beyrouth, Musée du Louvre Abu Dhabi/Kaph Books, 2022

- Un site dédié à l'exposition avec la visite possible :

www.louvreabudhabi.ae/fr/Explore/exhibitions/stories-of-paper/

Pierre Sansot, *Papiers rêvés, papiers enfuis*, Montpellier, Fata Morgana, 1992

Nancy Williams, *Œuvres de papier : L'usage du papier dans le graphisme, le design et l'architecture*, Paris, Phaidon, 2005

Littérature adulte

Le mot "papier" est fréquent dans les titres de romans, mais généralement employé de manière imagée

Rabih Alameddine, *Les vies de papier*, 2016

Jacques Derrida, *Papier machine*, 2001

William Golding, *Les hommes de papier*, 1986

Henry James, *Les Papiers d'Aspern*, 1888

Germain-Arsène Kadi, *Une vie de sans-papier*, 2020

Sarah McCoy, *Le bruissement du papier et des désirs*, 2019

Guillaume Musso, *La fille de papier*, 2010

Yusuke Oono, *Mont Fuji 360 Book*, 2016

Charles-Ferdinand Ramuz, *La guerre aux papiers*, 2003

Littérature jeunesse

Histoire et technique du papier

Cécile Jugla et Jack Guichard, *La science est dans le papier*, 2020

Odile Limousin et Beat Brusch, *L'histoire de la feuille de papier*, 1984

Ralph Reiss, *Le papier est partout ! Et pourtant, qui connaît son histoire ?*, 2019, 7'13

[Le papier est partout ! Et pourtant, qui connaît son histoire ? - YouTube](#)

Illustrations en papier (papier découpé, déchiré, plié, froissé, pop-up)

Atelier Saje, *Le grand voyage de la reine*, 2019

Martine Bourre, *Arlequin*, 2000

Martine Bourre, *Le loup et la mésange*, 2014

François Chetcuti, *Nina et Nuno*, 2019

Mennena Cottin et Rosana Faria, *Le livre noir des couleurs*, 2006

Rébecca Dautremer, *Midi Pile*, 2019

Pierre Delye et Cécile Hudrisier, *La grosse faim de petit bonhomme*, 2005

Hélène Druvert, *Paris s'envole*, 2014

Antoine Guilloppé, *Pleine Lune*, 2010

Antoine Guilloppé, *Ma jungle*, 2012

Antoine Guilloppé, *Pleine mer*, 2018

Bruno Heitz, *Monsieur 2D*, 2012

Cécile Jacoud, *Dans le secret des galeries*, 2021

Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre, *Le petit cochon têtu*, 2000

Leo Lionni, *Frédéric*, 1975

Leo Lionni, *Printemps*, 2020 (dernière édition)

Charlotte Mollet, *Jamais on n'a vu*, 1994

Adrien Parlange, *L'enfant chasseur*, 2015

Adrien Parlange, *La jeune fille et la mer*, 2017

Jérôme Ruillier, *Quatre petits coins de rien du tout*, 2004

Oscar Sabini, *Zoo en papier*, 2014

Oscar Sabini, *Monstres en papier*, 2017

Sara, *C'est mon Papa*, 1993

Sara, *Le chat des collines*, 1998

Sara, *À quai*, 2005 (adaptation en court-métrage animé en papier déchiré)

Sara, *Le Roi-Grenouille ou Henri-le-Ferré*, 2013

Sara et Édith de Cornulier-Lucinière, *Si les chats de Venise*, 2017

Alain Serre et Silvia Bonnani, *Quand nous aurons mangé la planète*, 2009

Philippe Ug, *Drôle d'oiseau*, 2011

Histoire autour du papier

Ingrid Chabbert et Maud Roegiers, *L'oiseau de papier*, Bruxelles, Alice Jeunesse, 2014

Nicolas Digard et Kerascoët, *Le garçon de papier*, 2022

Musique et chanson

Le mot "papier" est fréquent dans les titres musicaux, mais souvent employé de manière imagée

Allie X, *Paper Love*, 2017, 3'20

Hugues Aufray, *Le bateau de papier*, 1978, 3'59

Bruno Coulais, *Les avions en papier* (BO *Les Choristes*), 2004, 1'28

Henri Dès, *Papier ribouldingue et punaise*, 1980, 3'41

Egg, *Passing Papers*, 2020, 2'52

Nicolas Jules, *Papier bleu*, 2008, 2'28

Juliette, *Papier buvard*, 1995, 4'15

Lady Gaga, *Paper gangsta*, 2008, 4'23

Goldfrapp, *Paper Bag*, 2000, 4'26

Paul Hébert, *Mon bateau de papier*, 2008, 3'25

Samantha Friedman et Cristina Amodeo, *Le jardin de Matisse*, 2015

Bea et Silvia Gil, *La forêt de papier*, 2016

Bruno Heitz, *Le rêve d'une feuille de papier*, 1983

Bruno Heitz, *Monsieur Buvard*, 1995

Bruno Heitz, *Format A4. Le songe d'une feuille de papier*, 1996

Anne Kalicky et Vanessa Hié, *Les bateaux de papier*, 2012

Agnès de Lestrade et Maurèen Poignonec, *Le petit bonhomme de papier*, 2021

Gilles Tibo et Steve Beshwaty, *Le p'tit bout de papier*, 2018

Jie Zhong, *Le bateau de papier*, 2019

Wiz Khalifa, *Paperbond*, 2012, 3'28

Jean-Jacques Lafon, *Le géant de papier*, 1985, 3'09

Linkin Park, *Paperclip*, 2000, 3'04

Matilda Mann, *Paper Mache World*, 2020, 2'59

Christopher Martin, *Paper Loving*, 2011, 3'33

M.I.A., *Paper planes*, 2007, 3'25

Roy Orbison, *Pretty paper*, 1964, 2'44

Radiohead, *Paperbag writer*, 2004, 3'58

Régine, *Les p'tits papiers*, 1965, 2'15 (chanson écrite par Serge Gainsbourg, reprise de nombreuses fois, par exemple par Jane Birking, Marie-Paule Belle, Noir Désir, Les Croquants, etc.)

Anne Sylvestre, *La cathédrale de papier*, 2003, 4'

Cinéma d'animation et cinéma

Davantage de films d'animation en papiers découpés, papiers collés, papiers animés (stop motion) que de films sur le thème du papier

Nombreux titres de films jouent avec le sens métaphorique de "papier"

15 films représentés par une feuille de papier :
[15 films représentés avec une feuille de papier \(hitek.fr\)](http://hitek.fr)

Berthold Bartosch, *L'idée*, 1932, 25'

Jérôme Boulbès et Anne Viel, *Fortunio*, 2011, 3'

Steven Briand, *Frictions*, 2011, 4'

Robert Connolly, *Paper plane*, 2016, 1h36 (film)

Vida Dena, *Ma vie de papier*, 2022, 80' (film)

Michel Gondry, *Une petite visite à mon collègue*, 2020, 1'42

Jean-Luc Gréco et Catherine Buffat, *Les perdrix*, 2010, 6'

Simon Griesser et Philipp Comarella, *Much better now*, 2011, 6'

Dusan Hanak, *Têtes de papier*, 1996, 96' (film)

Daniel Houghton, *11 paper place*, 2014, 7'

JR et Ladj Ly, *Paper and glue*, 2021, 1h34 (documentaire)

Spectacle vivant

Inbal Ben Haïm, *Pli*, 2020

Colectivo Terron, *Peau de papier*, 2022

Compagnie En lacet, *Papier.1*, 2017

John Kahrs, *Paper man*, 2012, 6'30

René Laloux, *La Planète Sauvage*, 1973, 73'

Hana Makhmalbaf, *Le cahier*, 2008, 1h21 (film)

Youri Norstein, *Le hérisson dans le brouillard*, 1975, 10'

Youri Norstein, *Le Conte des contes*, 1979, 29'

Michel Ocelot, *Les trois inventeurs*, 1979, 13'

Michel Ocelot, *Kirikou et la sorcière*, 1998, 1h14

Michel Ocelot, *Princes et princesses*, 2000, 70'

Britta Potthoff et Adrien Pavie, *Papier*, 2021

Lotte Reiniger, *Les Aventures du Prince Ahmed*, 1928, 65'

Sara, *À quai*, 2005, 4'49 (pendant de l'album jeunesse éponyme)

Nasser Taghvai, *Papier sans ligne*, 2002, 1h50 (film)

Ben Tesseur et Steven de Beul, *La promenade de Monsieur Papier*, 2017, 8'

Yoko Yuki, *Zudorâsutoviche !*, 2015, 5'

Zhe Zhang, *Paper war*, 2013, 7'

Augusto Zanollo, *Lettres de femmes*, 2013, 11'15

Compagnie La Libentère, *Papiers / Dansés*, 2017

Compagnie Trait d'union, *Ziguilé*, 2019

Théâtres de papier, voir :
Spectacles — PAPIERTHEATRE