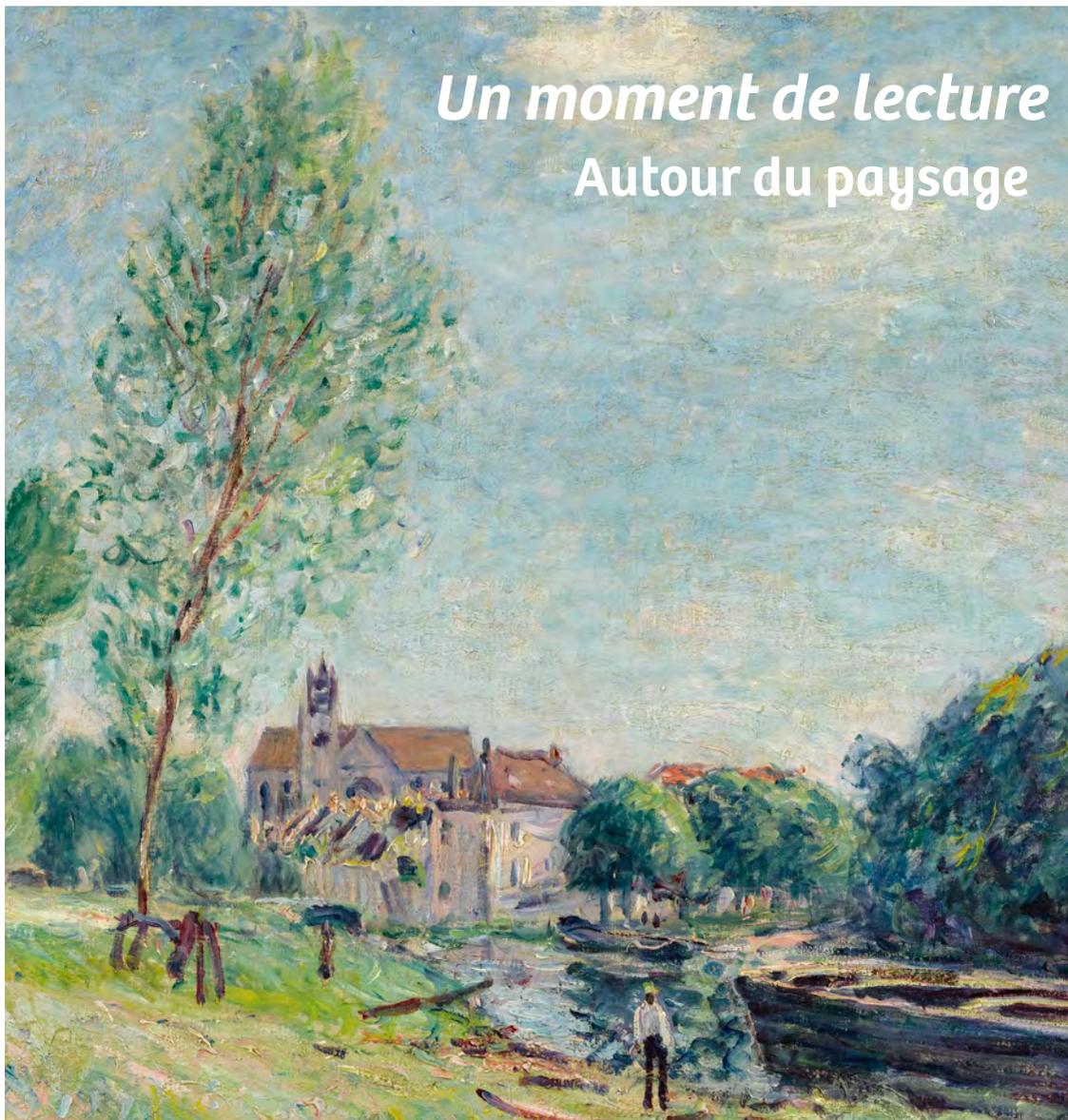

Un moment de lecture
Autour du paysage

La bibliothèque du musée vous propose de découvrir une sélection d'ouvrages autour du paysage.

Au sommaire :

- Histoire et philosophie du paysage
- Le paysage dans tous ses états (peinture, dessin, gravure, photographie, art contemporain, Land Art)
- La forêt, les arbres dans l'art
- L'École de Barbizon
- Peindre en plein air
- L'impressionnisme et le paysage
- Alfred Sisley (1839-1899), un peintre impressionniste au musée

Afin de prolonger le plaisir de ce moment de lecture, nous vous proposons d'emmener avec vous cette brochure thématique. Elle vous permettra de garder un souvenir de votre passage.

Les ouvrages marqués d'un astérisque sont consultables sur demande. D'autres publications en rapport avec ces thématiques sont aussi disponibles. N'hésitez pas à contacter la bibliothèque si vous souhaitez les découvrir !

Toutes les bibliographies sont à retrouver sur le site du musée à la rubrique « Ressources documentaires ».

Bonne lecture !

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DU PAYSAGE

Court traité du paysage

Alain Roger

Paris : Éditions Gallimard, 1997

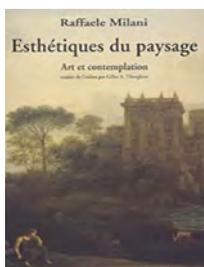
COTE : 712.01 ROG C

La pensée-paysage : philosophie, arts, littérature

Michel Collot

Paris : Éditions Actes Sud, 2011

COTE : 712.01 COL P

Esthétiques du paysage : art et contemplation

Raffaele Milani

Arles : Éditions Actes Sud, 2005

COTE : 712.2 MIL E

✳ *Le paysage, entre art et nature : de l'art et de la nature du paysage ; colloque, Marseille, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, 20-21 mai 2011*

Jean-Noël Bret, Yolaine Escande

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011

COTE : 704.943 6 BRE P

LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS LA PEINTURE

Paysage : fenêtre sur la nature ; exposition, Lens, Louvre-Lens, 29 mars - 24 juillet 2023

Vincent Pomarède, Marie Gord, Marie Lauandier

Paris : Éditions Lienart, 2023

COTE : 704.943 6 POM P

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, par la peinture, les artistes rejouent à leur manière les mythes de la Création, en représentant ciel, terre, mer, lumière et ténèbres. Les instantanés chatoyants des impressionnistes, les brumes fugitives des peintures de montagne et d'eau chinoises (*shanshui*), les mille et une vues des estampes japonaises, toutes ces œuvres murmurent des messages faits de clarté et d'ombres.

Ce langage codé trouve son origine dans ce que le XVIIe siècle a nommé les « ornements de la nature » : arbres, végétaux, rochers et ruisseaux. L'ouvrage plonge le lecteur aux sources des représentations artistiques et suit les artistes dans les étapes de leur travail, de l'esquisse préparatoire jusqu'à l'œuvre achevée. Il explore ainsi différents types de paysages et de points de vue sur la nature, du petit dessin jusqu'au gigantesque panorama, de la plaine paisible jusqu'aux volcans menaçants, de l'instant éphémère jusqu'à la vision d'éternité, de la figuration jusqu'à l'abstraction. »

(Source : Éditions Lienart)

LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS LA PEINTURE

- ✱ **L'art des paysages**
Nils Büttner
Paris : Éditions Citadelles & Mazenod, 2007
COTE : 758.1 BUT A

- ✱ ***Du paysage en peinture dans l'Occident moderne***
Alain Mérot
Paris : Éditions Gallimard, 2009
COTE : 758.1 MER D

La peinture de paysage et son influence, des origines au XVIIe siècle
Bernard Biard
Genève : Éditions Georges Naef, 2013
COTE : 758.1 BIA P

La peinture de paysage du XVIIIe siècle à nos jours
Bernard Biard
Genève : Éditions Georges Naef, 2014
COTE : 758.1 BIA P

D'Oudry à Le Sidaner : ils ont aimé l'Oise ; exposition, Beauvais, Musée départemental de l'Oise, automne 1990
Marie-José Salmon
Beauvais : Éditions du Musée départemental de l'Oise, 1990
COTE : 758.144 35 SAL D

LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS LE DESSIN

✱ ***Le paysage en Europe du XVIe au XVIIIe siècle : 95e exposition du Cabinet des dessins, Paris, Musée du Louvre, 18 janvier-23 avril 1990***

Catherine Legrand, Jean-François Méjanès, Emmanuel Starcky

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1990

COTE : 741.090 3 LEG P

Figures du paysage, de Callot à Delacroix : dessins de paysages dans les collections des musées de Poitiers ; exposition, Poitiers, Musée Sainte-Croix, 1er avril-15 juin 2001

Poitiers : Éditions des Musées de la Ville de Poitiers, 2001

COTE : 743.936 44 FIG

✱ ***Paysages : dessins français XVIIIe et XIXe siècles ; exposition, Grenoble, Musée, 06 septembre-17 novembre 1997, Montbéliard, Musée du Château, 12 mars-09 mai 1999, Boulogne-Billancourt, Bibliothèque Marmottan, 15 janvier-10 avril 2000***

Serge Lemoine, Lionel Bergatto

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1999

COTE : 741.090 33 FRA 1997

Dessiner en plein air : variations du dessin sur nature dans la première moitié du XIXe siècle ; exposition, Paris, Musée du Louvre, 16 octobre 2017-29 janvier 2018

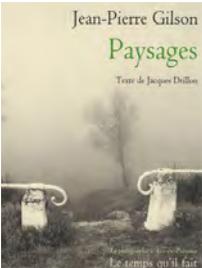
Marie-Pierre Salé, Hélène Grollemund

Paris : Éditions Lienart, 2017

COTE : 743.836 SAL D

LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS LA PHOTOGRAPHIE

Paysages 1987-2007

Jean-Pierre Gilson

Mazères : Éditions Le Temps qu'il fait, 2007

COTE : 017

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Né à Compiègne, Jean-Pierre Gilson se consacre à une photographie d'auteur inspirée par le paysage et l'urbanisme. Il photographie toujours à l'horizontale, qui n'est pas le cadre de l'être, mais le lieu de l'existant.

Godard disait : le scope n'est bon que pour filmer les serpents, pas les hommes. Gilson ne montre pas des serpents, mais des paysages. Le monde est assez grand pour lui, il a assez affaire avec les forêts, les lacs, les lochs, la brume et les prés. »
(Source : Éditions Le Temps qu'il fait)

★ ***Jean-Pierre Gilson : voyages diurnes et nocturnes ; exposition, Beauvais, Musée départemental de l'Oise, 18 septembre-21 novembre 2004***

Jacques Message, Jean-Pierre Gilson

Beauvais : Éditions du Musée départemental de l'Oise, 2004

COTE : R ART 1408

Les inventions photographiques du paysage

Pierre-Henry Frangne, Patricia Limido-Heulot

Rennes : Éditions des Presses Universitaires de Rennes, 2016

COTE : 018

LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS LA GRAVURE

Claire Illouz : les abords du paysage ; exposition, L'Isle Adam, Musée d'Art et d'Histoire Louis Senlecq, 10 avril-18 septembre 2022

Caroline Oliveira, Maryline Hilaire-Lépine

Paris : Éditions Lienart, 2022

COTE : ILL C 2022

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Claire Illouz, née en 1955, s'intéresse au paysage, mais à un paysage quelque peu oublié. En effet, ce sont les espaces abandonnés où la nature a repris ses droits qui retiennent son attention. Elle montre des étendues recouvertes d'herbes folles luxuriantes qui se sont multipliées de manière anarchique. Elle imagine l'entrelacement des racines dissimulées sous terre et les objets abandonnés par l'homme qui pourraient s'y cacher, tels des « vestiges modernes ».

Savamment composés, généralement à partir de croquis pris sur le motif, ces paysages sont traités avec une infinie délicatesse et une minutie de trait qui confèrent à ces espaces en marge une élégance rare. »

(Source : Éditions Lienart)

Pascale Hémerly : œuvre gravé et lithographié 1988-2005, catalogue raisonné ; exposition, Maubeuge, Centre culturel de l'Arsenal, 31 mars-15 avril 2006, Gravelines, Musée, 2007

Roland Plumart

Maubeuge : Éditions Malbodium Museum, 2016

COTE : HEM P 2016

LE PAYSAGE DANS TOUS SES ÉTATS ART CONTEMPORAIN / LAND ART

Art et paysage

Amy Dempsey

Paris : Éditions Flammarion, 2021

COTE : US 709.04 DEM A

Un Art amoureux de nature : le Land art et ses mutations

Muriel Berthou Crestey

Paris : Éditions Ides et Calendes, 2020

COTE : 020

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Ce livre, composé notamment d'une dizaine d'entretiens exclusifs avec des artistes contemporains internationaux, propose à la fois d'analyser certaines œuvres et de recueillir les pensées et les propos inédits des créateurs afin de comprendre pourquoi ils ont assimilé les pratiques originelles du Land Art tout en explorant de nouvelles pistes. Comment parviennent-ils à tisser des liens privilégiés avec l'environnement naturel, dans une démarche respectueuse et holistique qui inclut tous les éléments de la création ? »

(Source : Éditions Ides et Calendes)

✱ ***Paysages théoriques du Land art***

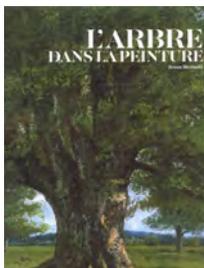
Benjamin Riado

Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 2020

COTE : 709.040 76 RIA P

LES ARBRES, LA FORÊT DANS L'ART

L'arbre dans la peinture

Zénon Mezinski

Paris : Éditions Citadelles & Mazenod, 2018

COTE : 758.1 MEZ A

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Cette histoire visuelle donne à voir la construction et le développement d'un motif qui s'érige en sujet à part entière de la peinture occidentale. Qu'il soit solitaire ou entouré de congénères, garni, à nu, bourgeonnant ou fleuri, sa représentation rassemble nombre de difficultés techniques, un véritable défi formel pour l'artiste. Des sources variées permettent ici de retracer de manière vivante les différentes pratiques des créateurs : l'élaboration de recettes d'atelier, la diffusion de grands modèles, la pratique au cœur même de la nature. Depuis les représentations des forêts sauvages évoquant les déserts érémitiques au XVIe siècle jusqu'à la précoce prise de conscience écologique au XIXe siècle, le spectre étendu des interprétations de la figure de l'arbre nous amène à nous interroger sur la construction et l'intensité de nos liens avec le paysage et la nature. Cet ouvrage est une invitation à une promenade arborée en compagnie de cent artistes, de Giotto à Mondrian. »

(Source : Éditions Citadelles & Mazenod)

LES ARBRES, LA FORÊT DANS L'ART

- ✧ ***L'arbre dans la peinture de paysage entre 1850 et 1920 : de Corot à Matisse ; exposition, Pontoise, Musée Tavet-Delacour, 15 avril- 8 juillet 2012***

Christophe Duviuier

Paris : Éditions Somogy, 2012

COTE : 758.1 DUV A

Feuillages : l'art et les puissances du végétal

Clélia Nau

Vanves : Éditions Hazan, 2021

COTE : 704.943 6 NAU F

- ✧ ***La forêt magique : exposition, Lille, Palais des beaux-arts, 13 mai -18 septembre 2022***

Bruno Girveau, Régis Cotentin

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2022

COTE : 704.943 6 GIR F

La forêt de Fontainebleau : un atelier grandeur nature ; exposition, Paris, Musée d'Orsay, 06 mars-13 mai 2007

Chantal Georgel

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2007

COTE : 759.053 FRAN 2007

L'ÉCOLE DE BARBIZON

L'École de Barbizon et le paysage français au XIXe siècle

Jean Bouret

Lausanne : Éditions Ides et Calendes, 2016

COTE : 759.053 FRAN 2016

L'École de Barbizon : peindre en plein air avant l'impressionnisme ; exposition, Lyon, Musée des beaux-arts, 22 juin-9 septembre 2002

Vincent Pomarède, Gérard de Wallens

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2002

COTE : 759.053 FRAN 2002

✧ ***Les peintres et leur école, Barbizon : les origines de l'impressionnisme***

André Parinaud

Paris : Éditions Adam Biro, 1994

COTE : 759.053 FRAN 1994

✧ ***L'École de Barbizon : un dialogue franco-néerlandais ; exposition, Musée des beaux-arts de Gand, Belgique, Musée d'Art de La Haye, Pays-Bas, Paris, Institut néerlandais, 1985-1986***

John Sillevis, Hans Kraan

La Haye : Éditions du Musée d'Art de La Haye, 1985

COTE : 759.053 FRAN 1985

PEINDRE EN PLEIN AIR

Plein air : de Corot à Monet ; exposition, Giverny, Musée des impressionnistes, 27 mars-28 juin 2020

Marina Ferretti-Bocquillon, Beatrice Avanzi,, David Blayney Brown

Paris : Éditions Gallimard, 2020

COTE : 758.1 FER P

✳ ***Sur le motif : peindre en plein air 1780-1870 ; exposition, Washington, National Gallery of Art, 22 juin-19 septembre 2021, Paris, Fondation Custodia, 3 décembre 2021-3 avril 2022, Cambridge, Fitzwilliam Museum, 3 mai-9 août 2022***

Ger Luijten, Mary G. Morton, Jane Munro

Londres : Paul Holberton Publishing, 2020

COTE : 758.1 LUI S

✳ ***Lumière du Nord : les débuts de la peinture de plein air au Danemark et en Allemagne du Nord ; exposition, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada 15 octobre 1999 - 2 janvier 2000, Hambourg, Kunsthalle, 26 janvier - 26 mars 2000, Copenhague, Thorvaldsens museum, 19 avril - 18 juin 2000***

Ottawa : Éditions du Musée des beaux-arts du Canada, 1999

COTE : 758.148 JOH L

L'IMPRESSIONNISME

L'impressionnisme

James H. Rubin

Paris : Éditions Phaidon, 2008

COTE : 759.054 FRAN 2008

Impressionnisme

Ralph Skea

Paris : Éditions Flammarion, 2019

COTE : US 759.054 SKE I

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« On oublie souvent à quel point les toiles impressionnistes ont semblé provocantes lors de leur première exposition en 1874, à Paris. Par les coups de pinceau rapides et les couleurs utilisées, les impressionnistes peignant au grand air, ont capturé les effets fugitifs de la lumière et leurs ressentis. De ce fait, ils ont rejeté les principes de l'art établis qui prévalaient à cette époque en France.

Ralph Skea montre comment les artistes impressionnistes ont su transformer le quotidien en sujet, et retrace le mouvement depuis ses origines en France jusqu'à son expansion aux Etats-Unis et en Australie. Le choc initial de l'impressionnisme a progressivement laissé place à une acceptation puis à une popularité mondiale. Son impact a également profondément marqué l'art moderne. »

(Source : Éditions Flammarion)

L'IMPRESSIONNISME ET LE PAYSAGE

Impressionnisme : l'atelier dans la nature

Marina Linares

Paris : Éditions Place des Victoires, 2016

COTE : 759.054 FRAN 2016

★ ***L'impressionnisme au fil de la Seine : exposition, Giverny, Musée des impressionnistes, 1er avril-18 juillet 2010***

Marina Ferretti-Bocquillon, Anne L. Cowe, Vanessa Lecomte

Milan : Silvana Editoriale, 2010

COTE : 758.144 36 FER I

L'impressionnisme au fil de l'Oise : l'Isle-Adam, Auvers-sur-Oise, Pontoise

Christophe Duviuier, Armelle Bonis, Frédéric Chappey

Paris : Selena éditions, 2020

COTE : 704.943 6 DUV I

★ ***L'Atelier en plein air : les impressionnistes en Normandie, Turner, Boudin, Monet, Renoir, Gauguin, Pissaro, Morisot, Caillebotte, Signac... ; exposition, Paris, Musée Jacquemart-André, 18 mars - 25 juillet 2016***

Jacques-Sylvain Klein, Claire Durand-Ruel Snollaert, Jean-Pierre Babelon

Bruxelles : Éditions du Fonds Mercator, 2016

COTE : 758.144 2 KLE A

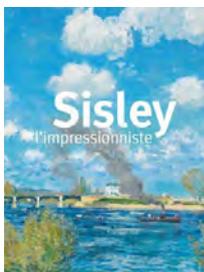

ALFRED SISLEY (1839-1899) UN IMPRESSIONNISTE AU MUSÉE

Alfred Sisley : poète de l'impressionnisme ; exposition, Lyon, Musée des beaux-arts, 10 octobre 2002-6 janvier 2003

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux 2002

COTE : SIS A 2002

Sisley l'impressionniste : exposition ; Greenwich, Connecticut , Bruce Museum, 21 janvier-21 mai 2017, Aix en Provence, Hôtel de Caumont, Centre d'art, 10 juin-15 octobre 2017

Kathleen Adler, Richard Shone, MaryAnne Stevens

Vanves : Hazan, 2017

SIS A 2017

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

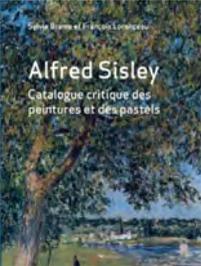
« Plus qu'aucun autre impressionniste, Alfred Sisley (1839-1899) s'est voué corps et âme à la peinture de paysage, demeurant toujours fidèle aux principes fondateurs du mouvement. Doué d'une sensibilité sans pareil, il a su capter les effets de la lumière dansant sur l'eau, l'éclat du soleil d'hiver sur la neige et le givre, les mouvements des arbres sous le vent, la profondeur de scènes campagnardes ou l'immensité des ciels d'Île-de-France.

Sous la direction scientifique de MaryAnne Stevens, historienne de l'art indépendante et commissaire générale de l'exposition, et les contributions de Kathleen Adler et Richard Shone, spécialistes reconnus de la peinture française du XIXe, cet ouvrage nous livre un panorama complet de l'œuvre de Sisley, tout en proposant de nouveaux éclairages qui feront de cette publication une référence essentielle sur l'artiste et son œuvre. »

(Source : Éditions Hazan)

ALFRED SISLEY (1839-1899) UN IMPRESSIONNISTE AU MUSÉE

Alfred Sisley : catalogue critique des peintures et des pastels

Syluie Brame, François Lorenceau, Olivier Daulte

Paris : Bibliothèque des Arts, 2021

SIS A 2021

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Si, par la tonalité claire de sa palette et par sa volonté de peindre en plein air, Sisley fut l'un des premiers à participer au mouvement impressionniste, il sut toujours garder son indépendance et ne pas se laisser embrigader. Singulière destinée que celle de cet Anglais, Français d'adoption, qui, sans s'écarter de sa voie, sans montrer d'hésitation, sut peindre en toutes saisons les paysages les plus mesurés, les plus harmonieux, à la gloire de l'Ile-de-France. Malgré quelques représentations de la figure humaine et quelques natures mortes, Sisley a été essentiellement un paysagiste. Durant sa carrière, Sisley a été le peintre des petites villes échelonnées sur les bords de la Seine, en amont et en aval de Paris. S'il quitta parfois sa retraite de Louveciennes et, plus tard, sa chère maison de Moret-sur-Loing pour aller peindre les brouillards de Londres, les régates de Hampton Court ou les falaises de Langland, il revint toujours dans le coin de terre qu'il avait élu. Plus que l'amitié de Renoir, de Monet ou de Bazille, plus que l'attrait indéniable de Paris, ce qui compte dans la vie de Sisley, ce sont les liens qui l'unirent à ces rives de la Seine ou du Loing. Ayant choisi un pays, Sisley s'y est maintenu avec fidélité. Cette nouvelle édition du catalogue recense 1012 tableaux et, pour la première fois, les 71 pastels du maître impressionniste. »

(Source : Éditions Bibliothèque des Arts)

Légendes des œuvres et crédits photographiques

Couverture et pages 16-19

Moret, le chantier naval à Matrat (détail)

Alfred Sisley (1839-1899)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / René-Gabriel Ojéda

Page 5

Terre antique Egine (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Adrien Didierjean

Pages 6 et 7

Dans les montagnes italiennes (détail)

Thorald Læssøe (1816-1878)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / René-Gabriel Ojéda

Page 8

Côte montagneuse(détail)

Jean-Charles Duval (1880-1963)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Adrien Didierjean

Page 9

Talus de l'arrivée (détail)

Claire Illouz (1955-....)

© MUDO - Musée de l'Oise / Alain Ruin

Page 10

Suite de paysages : planche 2 (détail)

Charles-Marie Dulac (1866-1898)

RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Adrien Didierjean

Page 11

From the Heights II (détail)

Pascal Hémerly (1965-....)

© MUDO-Musée de l'Oise / Alain Ruin

Page 12

Paysage de Fontainebleau (détail)

Théodore Caruelle d'Aligny (1798-1871)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier

Page 13

Halte des peintres à Fontainebleau (détail)

Xavier Leprince (1799-1826)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier

Page 14

Barbizon, le Dormoir (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier

Page 15

La mare au crépuscule (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier

Autres visuels : DR

LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Que vous soyez étudiant, chercheur, professionnel ou simple amateur et curieux, le centre de ressources documentaires du MUDO-Musée de l'Oise est à votre disposition pour vos recherches.

La bibliothèque

La bibliothèque compte environ 10 000 ouvrages (monographies, encyclopédies, dictionnaires, manuels, catalogues d'exposition, catalogues de musées, travaux universitaires, etc.) couvrant les grands domaines de l'art de l'Antiquité à nos jours.

Une quarantaine d'abonnements à des périodiques dans le domaine des beaux-arts permet de suivre l'actualité du monde de l'art et de la recherche.

La documentation des collections

La documentation assure un rôle de collecte, de gestion, de conservation et de diffusion des informations des œuvres du musée (dossiers d'œuvres, dossiers d'artistes, dossiers thématiques). Ces informations sont consignées dans une base de données régulièrement enrichie et illustrée.

La photothèque

Rattachée à la documentation du musée, la photothèque conserve le fonds photographique des œuvres. Ce fonds est en cours de numérisation. Toute demande de photographies d'œuvres est étudiée préalablement au regard de son utilisation et du support dans lequel elle paraît.

L'équipe du Centre de ressources documentaires :

Responsable du Centre de ressources documentaires :
Véronique WILCZYNSKI-LAURENT

Bibliothécaire :
Isabelle GOUBAUX

Le centre de ressources documentaires est installé au rez-de-chaussée des services administratifs du MUDO-Musée de l'Oise
6, rue de L'École du Chant 60 000 Beauvais

Tous les documents sont à consulter sur place et sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact : documentation@mudo.oise.fr

Bibliothèque :
03.44.10.40.68

MUDO
MUSÉE
DE L'OISE

MUDO-Musée de l'Oise

1 rue du musée 60000 BEAUVAIS

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le mardi

ENTRÉE GRATUITE

Renseignements et réservations :

Accueil : 03 44 10 40 50

Réservations : 03 44 10 40 63

Service médiation : 03 44 10 40 16 ou 03 44 10 40 58

MUDO.OISE.FR

Suivez-nous sur   #auMUDO