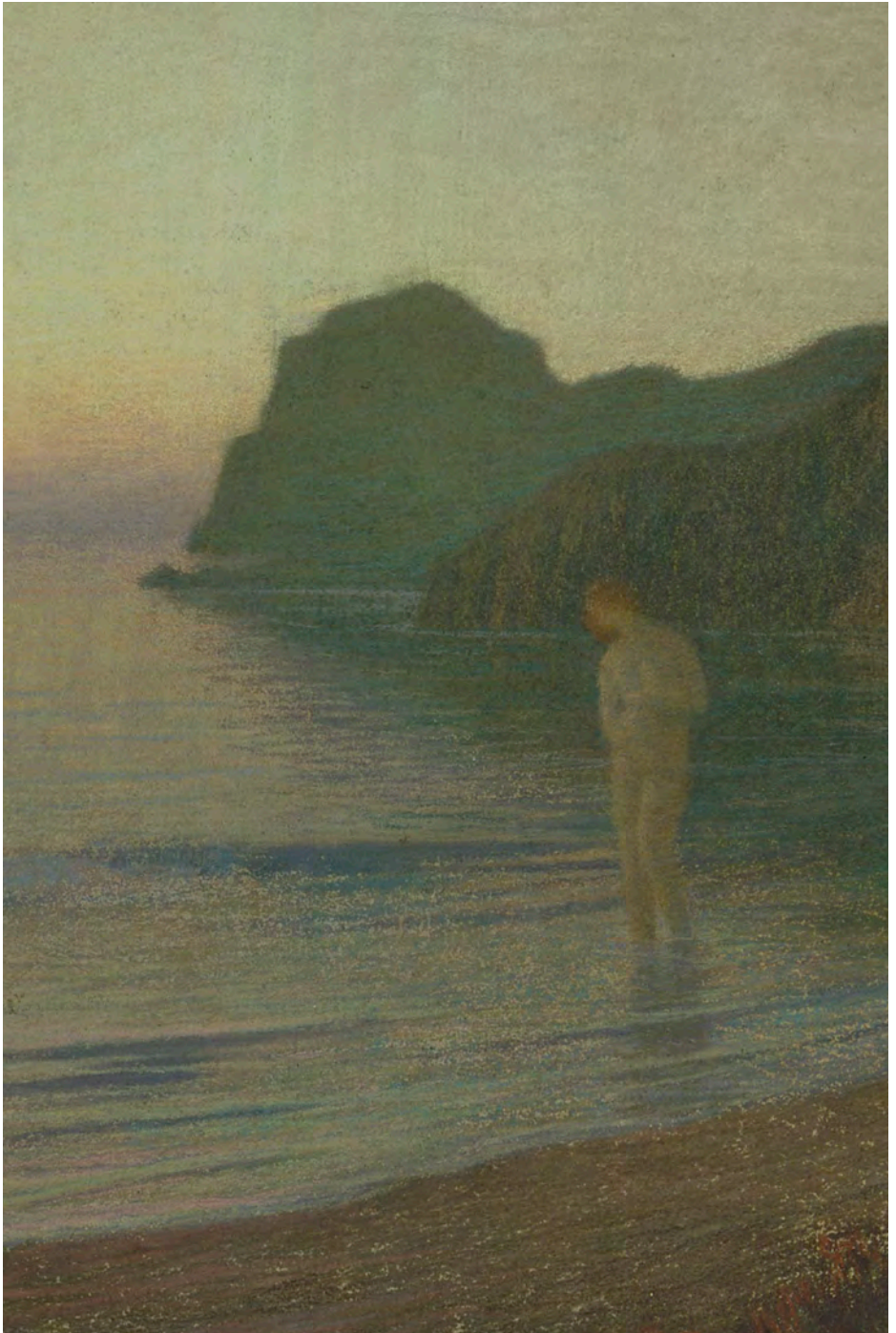

Un moment de lecture
L'art de l'Antiquité

À l'occasion de l'exposition *De rêve et de lumière : l'Antiquité selon Émile-René Ménard (1862-1930)*, la bibliothèque du musée vient à la rencontre des visiteurs pour leur faire découvrir la richesse de ses collections et partager ensemble un moment de lecture. Aujourd'hui, une sélection de publications autour de l'art de Antiquité vous est proposée.

Au sommaire :

- Émile-René Ménard, présentation du catalogue de l'exposition
- L'Antiquité
- L'art de l'Antiquité
- L'art du nu
- Le corps dans l'art de l'Antiquité
- Collectionner l'art de l'Antiquité à l'époque d'Émile-René Ménard
- L'Antiquité : sujet et inspiration

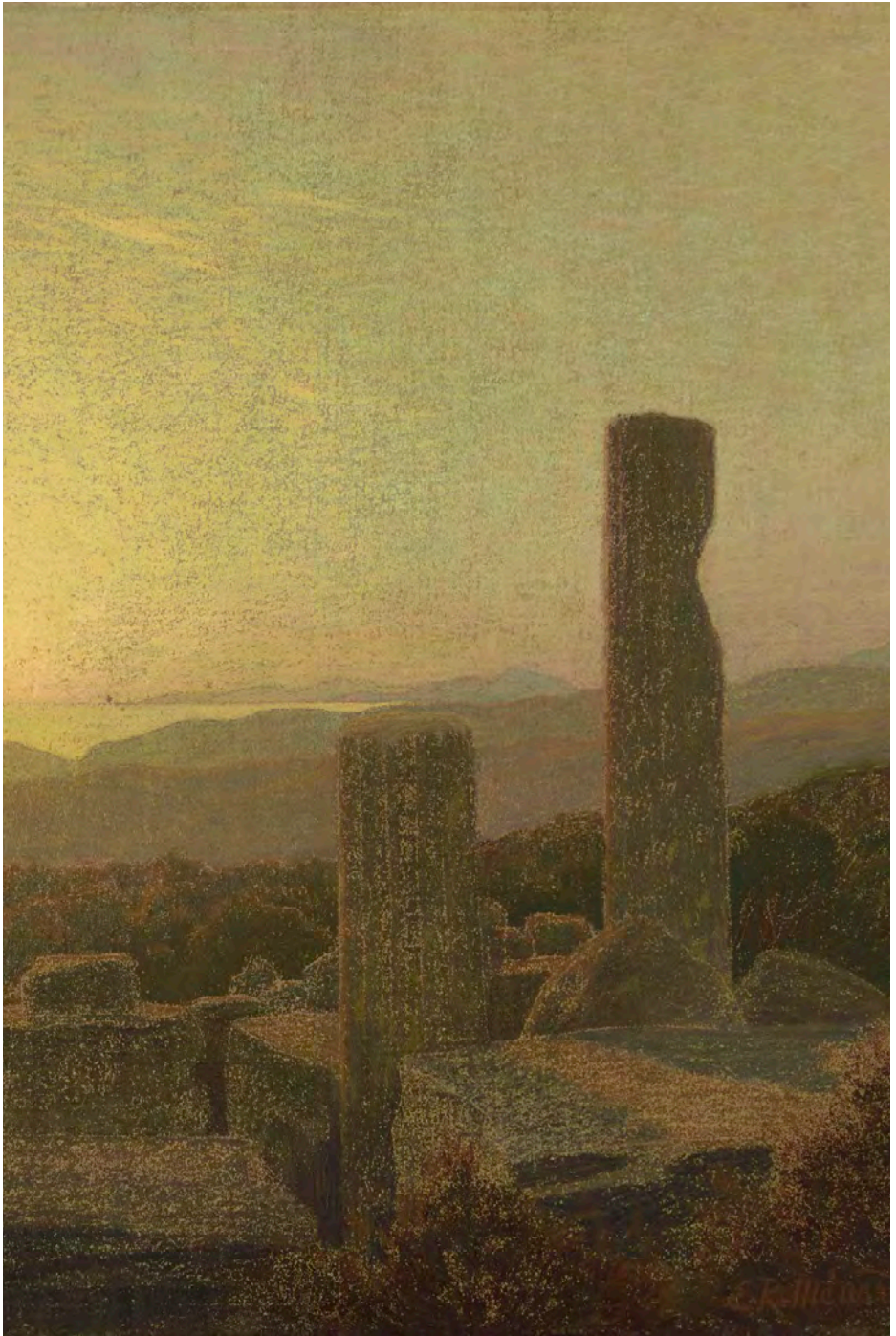
Afin de prolonger le plaisir de ce moment de lecture, nous vous proposons d'emmener avec vous cette brochure thématique. Elle vous permettra de garder un souvenir de votre passage au musée.

Les ouvrages marqués d'un astérisque ne sont consultables qu'à la bibliothèque dont vous trouverez les coordonnées à la fin du document.

D'autres publications en rapport avec les thématiques de l'exposition 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 ».

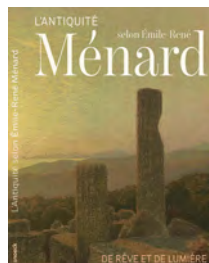
Bonne lecture !

ÉMILE RENÉ MÉNARD

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

L'Antiquité selon Émile-René Ménard : de rêve et de lumière ; exposition, Beauvais, MUDO-Musée de l'Oise, 29 mars-24 juillet 2023

Alexandre Estaquet-Legrand, Véronique Wilczynski-Laurent
Gand : Éditions Snoeck, 2023
COTE : MEN R 2023

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

Parler de l'œuvre d'Émile-René Ménard, c'est nécessairement parler de l'Antiquité. L'œuvre de cet artiste polymorphe lié au Symbolisme est profondément marquée du sceau de l'Antiquité, une Antiquité admirée, rêvée, perdue.

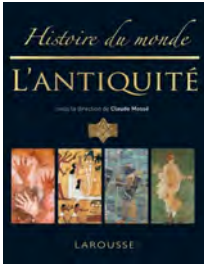
Issu d'une famille d'intellectuels, Émile-René Ménard se forme aux côtés d'illustres artistes de la seconde moitié du XIXe siècle, qui lui inculquent les règles de l'art académique. Un lien particulier le relie à Camille Corot, qu'Émile-René a dû rencontrer dans son enfance, du fait de la proximité entre l'artiste et son père. Louis Ménard, oncle d'Émile-René, chimiste, poète et philosophe, lui transmet par ailleurs son goût pour la culture et la civilisation grecques. Cette fascination pour la Grèce, sa culture, ses vestiges, sa religion, vont profondément marquer le jeune Émile-René, qui n'aura de cesse de retrouver cette Antiquité perdue, dernier Éden de l'Humanité avant la sortie de l'âge d'or.

Émile-René Ménard élabore une œuvre dessinée et peinte originale où les sujets inspirés de l'Antiquité classique sont mis en scène dans un cadre idyllique, où l'harmonie règne entre l'homme et la nature. Cette nature, sauvage mais belle, majestueuse et silencieuse, est une incarnation du Sublime. La sérénité qui se dégage de ces scènes antiques, magnifiée par la magie des ruines et une poésie indéniable dans l'usage de la palette, est une invitation au voyage, à la délectation, au rêve et à la méditation.

Ode à l'harmonie entre l'homme et son environnement, l'œuvre de Ménard s'apparente à un retour perpétuel en terre idyllique d'Arcadie. Elle résonne d'une manière particulière à notre époque en quête d'harmonie et d'antique sérénité.

L'ANTIQUITÉ

L'Antiquité

Claude Mossé

Paris : Éditions Larousse, 2020

COTE : 23

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Au moment où les Égyptiens construisent les pyramides, des villes étonnamment modernes s'élèvent sur les bords de l'Indus. À la même époque, l'art de la guerre connaît de profonds changements en Grèce, où les phalanges macédoniennes de Philippe II triomphent, en Italie du Nord, avec les invasions gauloises, et en Chine, où se développent de nouvelles stratégies et tactiques. Lorsque Qin Shin Huangdi meurt, les troupes carthaginoises d'Hannibal s'épuisent en Italie et, alors que Cléopâtre devient reine d'Égypte, César est vainqueur de Vercingétorix. Ce livre présente la vie quotidienne (les paysans égyptiens, la villa gallo-romaine...), l'art (la civilisation des Cyclades, l'or des Scythes...), les grands monuments (Persépolis, l'Acropole...), la religion (les manuscrits de la mer Morte, la grande épopée du Mahabharata...) et les techniques (le travail des métaux, la soie...). »

(Source : Éditions Larousse)

* ***La cité antique : étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome***

Numa Denis Fustel de Coulanges

Paris : Librairie Hachette et Cie, 1893

COTE : 938 FUS C

L'ANTIQUITÉ

Dictionnaire de l'Antiquité grecque et romaine ✱

Philippe Jockey, Michel Sève, Étienne Wolff

Paris : Éditions Hachette, 2002

COTE : 24

Initiation à l'histoire de la Grèce antique

Jean Labesse

Paris : Éditions Ellipses, 2013

COTE : 25

Pourquoi la Grèce ?

Jacqueline de Romilly

Paris : Éditions Livre de Poche, 2008

COTE : 26

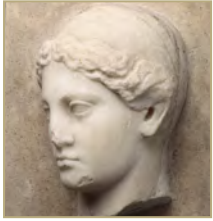
Histoire de la Rome antique

Yann Le Bohec

Paris : Éditions Que sais-je ?, 2017

COTE : 27

L'ART DE L'ANTIQUITÉ

Comprendre l'art antique

Susan Woodford ; Camille Fort

Paris : Éditions Flammarion, 2020

COTE : US 709.01 WOO C

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Depuis plus de deux mille ans, l'art grec et romain est au cœur de la civilisation occidentale. Cet ouvrage propose les clés de compréhension de l'engouement des artistes antiques qui l'ont créé. Il retrace les innovations audacieuses de ceux qui, défiant la sagesse traditionnelle, ont exploré de nouvelles idées ; il décrit les luttes des sculpteurs et des peintres pour représenter – pour la première fois – la complexité de la forme humaine et la richesse des émotions humaines. Les ravages du temps ont tellement anéanti l'art grec et romain qu'il ne semble se composer que de ruines impressionnantes et de fragments brisés. Pourtant, les réalisations créatives des Grecs et leur héritage, tels qu'adaptés par les Romains, n'ont jamais perdu leur pouvoir. »

(Source : Éditions Flammarion)

L'art de l'Antiquité

Bernard Holtzmann

Paris : Éditions Gallimard, 1995

COTE : 709.01 HOL A

Histoire de l'art : l'art antique

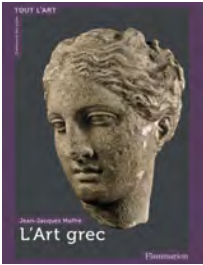
Elie Faure

Paris : Éditions Gallimard, 1988

COTE : 28

L'ART DE L'ANTIQUITÉ L'ART GREC

L'Art grec

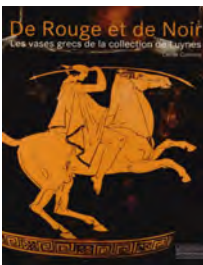
Jean-Jacques Maffre
Paris : Éditions Flammarion, 2013
COTE : 29

L'Antiquité grecque

Carole Talon-Hugon
Paris : Presses universitaires de France, 2014
COTE : 30

✧ ***Vases grecs***

Alain Galoin
Paris : Éditions Adam Biro, 2001
COTE : 738.090 1 GAL V

De Rouge et de Noir : les vases grecs de la collection de Luynes ; exposition, Paris, Musée des monnaies, médailles et antiques, Bibliothèque nationale de France, 29 octobre 2013-4 janvier 2015

Cécile Colonna
Paris : Montreuil, 2013
COTE : 31

L'ART DE L'ANTIQUITÉ L'ART GREC

✧ *La sculpture grecque*

Pierre Devambez

Paris : Les Éditions d'art et d'histoire, 1938

COTE : 733.3 DEV S

Les sculptures grecques de l'époque impériale : la collection du musée du Louvre

Ludovic Laugier

Paris : Louvre éditions, 2021

COTE : 32

✧ *La sculpture hellénistique : tome 1, formes, thèmes et fonctions ; tome 2, royaumes et cités*

François Queyrel,

Paris : Éditions Picard et Éditions Hermann, 2016 et 2020

COTES : 33.1 et 33.2

Praxitèle

Jacquie Pigeaud

Paris : Éditions Dilecta, 2007

COTE : 34

✧ *Praxitèle au Louvre*

Dossier de l'art n° 139

Paris : Éditions Faton, 2007

COTE : 35

Tanagra

Violaine Jeammet, John M. Fossey, Alain Pasquier

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2003

COTE : 738.82 JEA T

L'ART DE L'ANTIQUITÉ L'ART ROMAIN

L'art romain

Bernard Andreae

Paris : Éditions Citadelles & Mazenod, 1998

COTE US 709.37 AND A

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Pendant plus de mille ans, Rome a créé un style qui fut l'expression authentique de sa propre culture. Révélé à lui-même par le modèle grec, l'art romain s'est paradoxalement affirmé en se débarrassant des significations accumulées par ce même art grec. Souvent anonymes, les artistes sont fortement liés aux commanditaires, aux hommes d'état ou à l'Empereur qui les a fait naître.

C'est la raison pour laquelle l'évolution de ses formes et styles de l'art romain n'est pas divisée en périodes plus ou moins autonomes, mais se rattache à la succession des régimes politiques et des gouvernements, de la République à l'Empire. Il s'agit donc d'un art éminemment politique qui traduit la spécificité d'une construction politique : celle d'un État qui, tout autour de la Méditerranée, a su donner aux peuples les plus divers une loi, une langue et un vocabulaire formel communs. »

(Source : Éditions Citadelles & Mazenod)

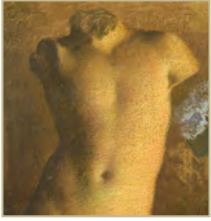
L'art romain

François Baratte

Paris : Éditions de l'École du Louvre, 2011

COTE : 36

L'ART DU NU

Le nu

Kenneth Clark

Paris : Le Livre de poche, 1969

COTE : 704.942 1 CLA N1, 704.942 1 CLA N2

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Loin d'une simple image du corps dévêtu, le nu est une forme d'art tributaire des croyances de la Grèce du Ve siècle. Son apparition, pour Kenneth Clark, est liée à la passion des Grecs pour les proportions parfaites et l'harmonie des nombres qui habite les premiers nus antiques. L'art grec du nu s'est emparé de l'objet le plus sensuel, le corps, pour le placer hors d'atteinte du désir et du temps et a fait du concept le plus rationnel, l'ordre mathématique, une joie pour les sens. Dans cette magistrale étude, Kenneth Clark invoque une impressionnante galerie d'artistes, des antiques aux cubistes, autour de personnages mythologiques qui ont construit nos représentations du corps humain. ».

L'art du nu

William Dello Russo

Paris : Éditions Hazan, 2011

COTE : 37

Le nu dans l'art : l'apothéose des corps

Jean-Noël von der Weid

Paris : Éditions Solar, 2007

COTE : 704.942 1 WEI N

LE CORPS DANS L'ART DE L'ANTIQUITÉ

La beauté du corps dans l'Antiquité grecque , exposition, Martigny, Suisse, Fondation Pierre Gianadda, du 28 février-9 juin 2014

Ian Jenkins, Victoria Turner

Martigny : Éditions de la Fondation Pierre Gianadda, 2014

COTE : 38

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Le British Museum de Londres fondé en 1753 s'ouvre au public en 1759 et ses collections, constituées de plus de sept millions d'objets, sont parmi les plus importantes au monde et proviennent de tous les continents. Parmi toutes ces richesses, vingt-quatre salles représentent Rome et la Grèce antiques : il s'agit de la section la plus importante du musée qui propose des oeuvres s'étendant du début de la préhistoire à l'ère byzantine. Une des responsables de ce département antique a spontanément proposé à Léonard Gianadda, créateur de la Fondation Gianadda, d'organiser une exposition avec quelques-unes des pièces maîtresses choisies parmi ces antiquités grecques et romaines.

Plusieurs thèmes sont déclinés dans l'exposition ainsi que dans ce catalogue : le sport, la naissance, l'amour et le désir, le mariage et la mort... »

(Source : Fondation Gianadda)

Corps et esprits : regards croisés sur la Méditerranée antique : exposition ; Genève, Musée d'art et d'histoire, 31 janvier-27 avril 2014

Jean-Luc Chappaz, Aurélie Quirion, Robert Steven Bianchi

Milan : Éditions des 5 Continents, 2014

COTE : 39

COLLECTIONNER L'ART DE L'ANTIQUITÉ À L'ÉPOQUE D'ÉMILE-RENÉ MÉNARD

✱

La Belle Époque des collectionneurs d'antiques en Europe, 1850-1914

Dietrich Boschung, Cécile Colonna, Néguine Mathieux
Paris : Louvre éditions, 2022

COTE : 40

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Les années 1870-1914 sont la Belle Époque du collectionnisme d'antiques, sorti du cercle restreint des amateurs érudits et fortunés pour se répandre plus largement dans la société européenne. Ces collectionneurs cherchent à acquérir les statuette bon marché aussi bien que les marbres les plus prestigieux. Lieux centraux où se font et défont les collections, les salles de vente, notamment parisiennes, sont au cœur des stratégies des différents acteurs du marché. »
(Source : Louvre éditions)

Curiosité(s) : un certain goût pour l'ailleurs : collectionneurs angevins du XIXe siècle ; exposition, Musée des beaux-arts d'Angers, du 14 mars-19 juillet 2015

Tourcoing : Éditions Invenit, 2015

COTE : 708.009 22 CUR

✱ ***L'Europe du vase antique : collectionneurs, savants, restaurateurs aux XVIIIe et XIXe siècles ; actes du colloque tenu à Paris, Institut national d'histoire de l'art, INHA, 31 mai-1er juin 2011***

Brigitte Bourgeois, Martine Denoyelle

Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 2020

COTE : 41

L'ANTIQUITÉ : SUJET ET INSPIRATION

L'Antiquité éternelle par les peintres

Dimitri Casali, Caroline Caron-Lanfranc de Panthou

Paris ; Éditions du Seuil, 2010

COTE : 759.051 CAS A

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« D'Homère à Périclès, de Romulus à Honorius, d'Athènes à Pompéi, de Lucrece à Cléopâtre, l'Antiquité suscite, aujourd'hui plus que jamais, l'intérêt du grand public et fascine toutes les générations. L'Antiquité éternelle explore l'Antiquité grecque et romaine à partir des tableaux des peintres du XIXe siècle, qualifiés aujourd'hui de pompiers, et cependant source d'inspiration des plus grands metteurs en scène hollywoodiens. Ces artistes ont puisé dans ce réservoir de thèmes et de faits pour raconter les grandes heures de la civilisation gréco-romaine, faire revivre ces périodes fondatrices et exalter les légendes de l'Antiquité, ses héros, les faits d'armes, le sacrifice maternel et filial, avec un réalisme poussé au plus haut point. Que ce soit par leurs couleurs, leurs mises en scène grandioses, le luxe de leurs détails, ou le choix de leurs sujets, leurs peintures font revivre, à travers des anecdotes significatives, la grandeur de cette civilisation, de son apogée à sa décadence... »

(Source : Éditions du Seuil)

✘ *L'Antiquité rêvée : innovations et résistances au XVIIIe siècle ; exposition, Paris, Musée du Louvre, 2 décembre 2010-14 février 2011*

Guillaume Faroult, Christophe Leribault, Guilhem Scherf

Paris : Gallimard, 2010

COTE : 709.033 FAR A

L'ANTIQUITÉ : SUJET ET INSPIRATION

D'après l'antique ; exposition, Paris, Musée du Louvre, 16 octobre 2000-15 janvier 2001 *

Jean-Pierre Cuzin ; Jean-René Gaborit ; Alain Gaborit
Paris : Réunion des musées nationaux, 2000
COTE : 733 CUZ D

Une antiquité moderne ; exposition, Académie de France à Rome, Villa Médicis, du 7 novembre 2019 au 1er mars 2020

Elisabeth Le Breton ; Jean-Luc Martinez
Rome : Villa Médicis, Académie de France à Rome ; Paris : Louvre, 2019
COTE : 42

Le mythe de l'art antique : entres anecdotes et lieux communs ; colloque, Paris, École normale supérieure, 15-17 octobre 2015

Emmanuelle Hénin, Valérie Naas
Paris : CNRS éditions, 2018
COTE : 700.108 HEN M

Le modèle grec dans l'art français *

Sophie Schualberg; Alain Schnapp, Ségolène Le Men
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014
COTE : 709.034 FRAN 2014

L'ANTIQUITÉ : SUJET ET INSPIRATION

Le néo-classicisme

Hugh Honour

Paris : Éditions Klincksieck, 2015

COTE : 43

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« De tous les courants artistiques européens, le néo-classicisme est sans doute celui sur lequel s'accumule le plus grand nombre de malentendus. Heureusement, depuis une trentaine d'années, en France et à l'étranger, de nombreuses expositions ont été consacrées à ce mouvement ou à ses plus grands héros. Malgré tout, les clichés ont la vie dure, selon lesquels le néo-classicisme serait un composé de froideur et de pédanterie, un art littéraire et grandiloquent.

Hugh Honour en propose une réhabilitation passionnante, qui embrasse toutes les techniques artistiques. Au lieu d'offrir un survol chronologique scolaire, il explicite les enjeux esthétiques, philosophiques ou politiques, analyse quelques exemples clés, fait découvrir des artistes singuliers et méconnus, qui partageaient des idéaux voisins d'un bout à l'autre de l'Europe, et rend justice à des génies tels que Ledoux, David ou Canova, dont il fait ressortir toutes les facettes. »

(Source : Éditions Klincksieck)

L'ANTIQUITÉ : SUJET ET INSPIRATION

Goût néoclassique

Mario Prą

Paris : Le Promeneur, 1989

COTE : 709.034 PRA G

Néoclassique ? : L'Antiquité vue par les artistes valenciennois (1750-1850) ; exposition, Valenciennes, Musée des beaux-arts, 11 avril-1er novembre 2020

Franck de Frias, Louise Dale, Maireke Laffineur

Gand : Éditions Snoeck, 2020

COTE : 44

Ingres et l'antique : l'illusion grecque ; exposition, Montauban, Musée Ingres, 15 juin-15 septembre 2006, Arles, Musée de l'Arles et de la Provence antiques, 2 octobre 2006-2 janvier 2007

Pascale Picard-Cajan ; Natacha Lubtchansky ; Alain Charron ; Sabine Jaubert

Arles : Actes Sud, 2006

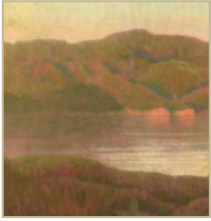
COTE : ING J 2006

✘ ***Dans l'atelier : L'Antiquité secrète de Delacroix ; exposition, Paris, Musée Delacroix, 9 décembre 2015-7 mars 2016***

Dominique de Font-Réaulx

Paris : Le Passage, 2015

COTE : 45

L'ANTIQUITÉ : SUJET ET INSPIRATION

L'École des beaux-Arts du XIXe siècle : les Pompiers

Cécile Ritzenthaler

Paris : Éditions Mayer, 1987

COTE : 759.05 FRAN 1987

✧ ***L'art pompier***

Louis-Marie Lécharny

Paris : Presses universitaires de France, 1998

COTE : R 709 104

Jean-Léon Gérôme : l'histoire en spectacle ; exposition, Los Angeles, The J. Paul Getty museum, 15 juin-12 septembre 2010, Paris, Musée d'Orsay... ✧

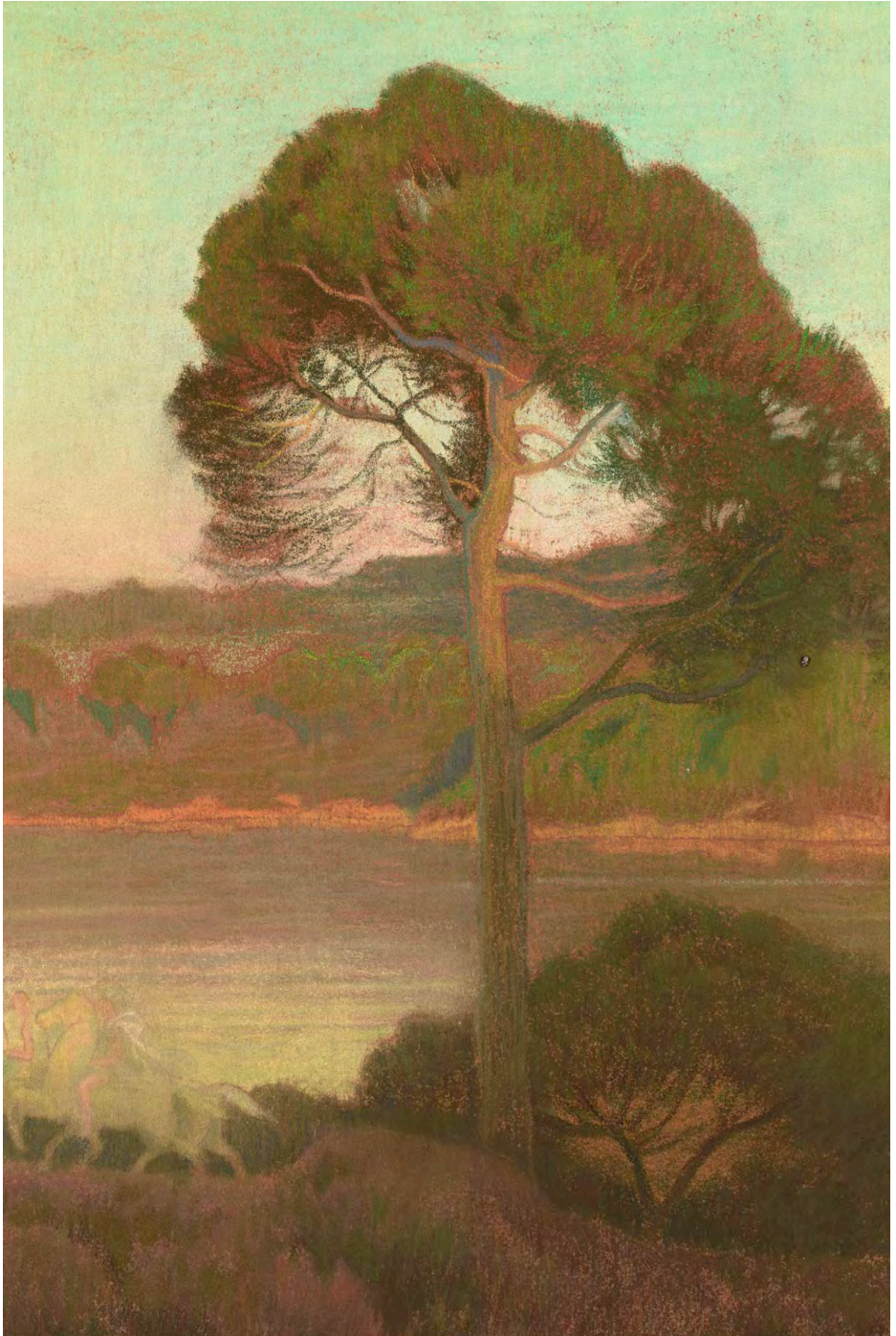
Laurence Des cars, Dominique de Font-Réaulx, Édouard Papet
Paris : Éditions Flammarion, 2010

COTE : GER J 2010

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Jean-Léon Gérôme, l'un des peintres les plus célèbres de son temps, fut, tout au long de sa carrière, l'objet de polémiques et de critiques souvent acerbes. Longtemps stigmatisé comme le tenant emblématique d'un académisme stérile, il est aujourd'hui considéré comme l'un des grands peintres du XIXe siècle. Son goût pour l'Antiquité, sa théâtralisation de la peinture d'histoire, son rapport complexe à l'Orient et à la photographie en font un exceptionnel inventeur d'images. Collectionné très tôt en Amérique, l'œuvre de Gérôme s'infiltrera même dans l'imaginaire historique du Nouveau Monde et de son média de prédilection, le cinéma. »

(Source : Éditions Flammarion)

Légendes des œuvres et crédits photographiques

Couverture, page 10 et 14

Nature morte au torse antique (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© Erwan Lesné - Musée de Dieppe

Pages 2 , 18-19 et 25

La baie d'Ermones (détail)

© Collection Lucile Audouy-Photo Thomas Hennocque

Pages 3

René Ménard et ses œuvres dans son atelier (détail)

© Muriel Vestu - Musée de Dieppe

Page 4

Terre antique Egine (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

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

Page 5

René Ménard et ses œuvres dans son atelier (détail)

© Muriel Vestu - Musée de Dieppe

Pages 6 et 7

Terre antique Agrigente (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

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

Pages 8 et 15

Statuette : la déesse Aphrodite et le dieu Eros (détail)

© Photo Irwin Leullier - Musée de Picardie

Page 9

Tête de femme portant un cécryphale

© Photo Pascal Lemaître - Musée de Picardie

Page 11

Statuette (tête) de femme portant un cécryphale

© Photo Pascal Lemaître - Musée de Picardie

Pages 12 -13

Pichet à figures rouges : femme assise (détail)

© Photo Irwin Leullier - Musée de Picardie

Pages 16-17

René Ménard avec ses œuvres et ses antiques (détail)

© Muriel Vestu - Musée de Dieppe

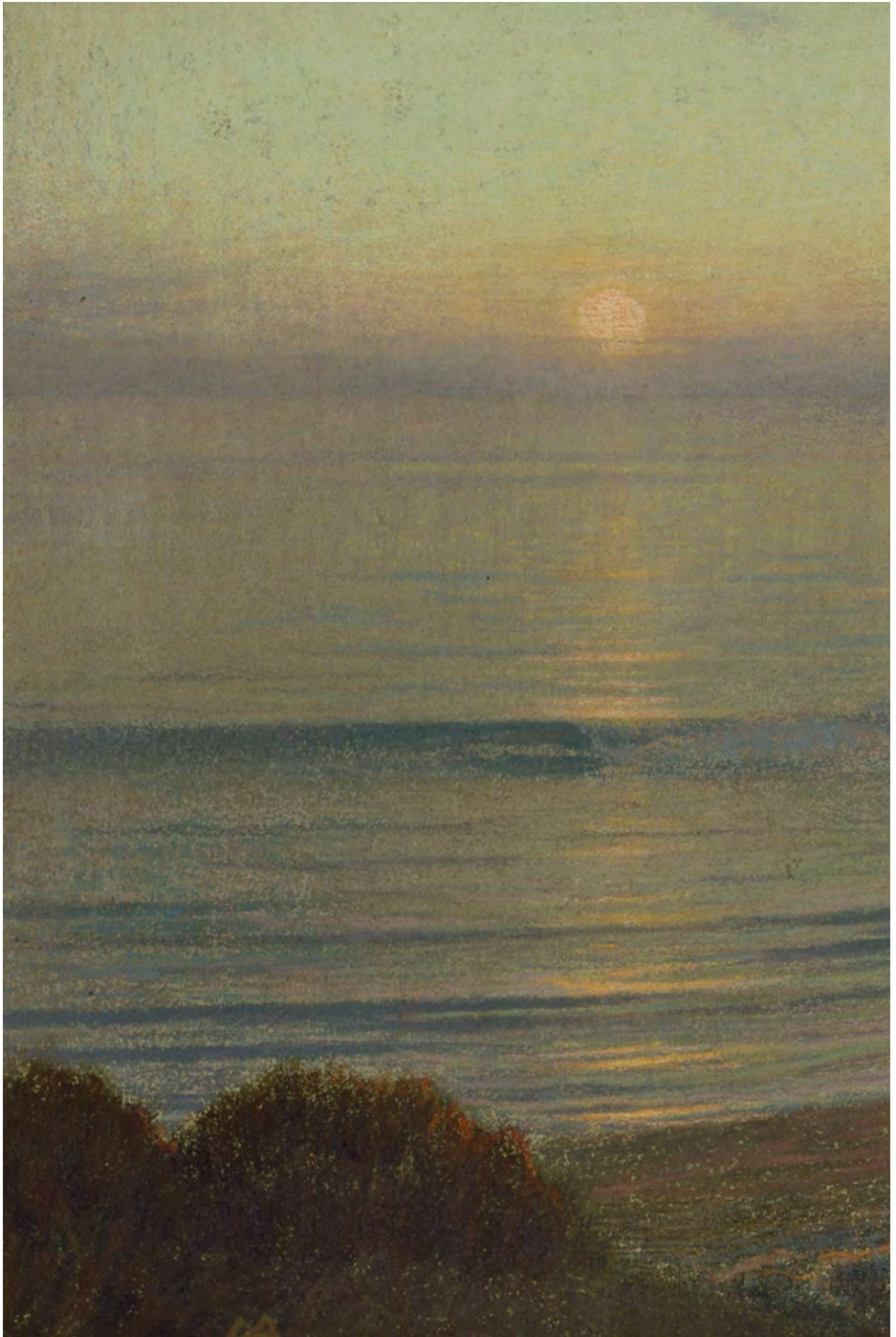
Pages 20-23

Cavaliers dans un paysage (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

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

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

MUDO.OISE.FR

Suivez-nous sur   #auMUDO