

Un moment de lecture
La mythologie
dans l'art, la littérature
et la culture populaire

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 la mythologie vous est proposée.

Au sommaire :

- Émile-René Ménard, présentation du catalogue de l'exposition
- La mythologie
- La mythologie dans l'art
- La mythologie dans la littérature antique et contemporaine
- L'influence de la mythologie sur la culture populaire

Afin de prolonger le plaisir de ce moment de lecture, nous vous proposons d'emporter 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 !

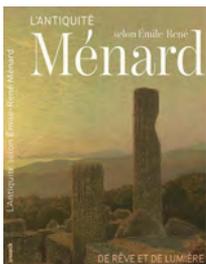
Toutes les bibliographies sont à retrouver sur le site du musée à la rubrique « Ressources ».

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 marqué 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.

LA MYTHOLOGIE

L'invention de la mythologie

Marcel Detienne

Paris : Éditions Gallimard, 1992

COTE : 058

✧ ***Mythologie générale***

Félix Guirand

Paris : Éditions Larousse, 1935

COTE : 291.13 GUI M

La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes

Édith Hamilton

Vanves : Éditions Marabout, 2019

COTE : 059

✧ ***Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine***

Joël Schmidt

Paris : Éditions Larousse, 2017

COTE : 060

La mythologie grecque et romaine

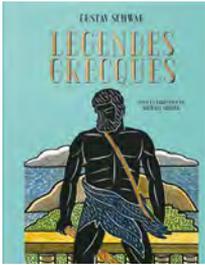
Catherine Salles

Paris : Éditions Hachette, 2013

COTE : 061

LA MYTHOLOGIE

Légendes grecques

Gustav Schwab, Michael Siebler

Paris : Éditions Taschen, 2021

COTE : 062

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Ce recueil de 47 légendes extraites des célèbres récits de Gustav Schwab sur la mythologie grecque raconte les hauts faits de nombreux héros, tels Hercule, Jason et Ulysse. Dans les magistrales illustrations signées par Clifford Harper et par les plus importants artistes de l'âge d'or de l'illustration de livres, dont Walter Crane, Arthur Rackham et Virginia Frances Sterrett, le monde des légendes s'éveille à une nouvelle vie. »

(Source : Éditions Éditions Taschen)

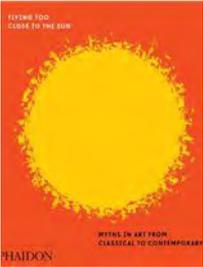
✘ ***L'homme-cerf et la femme-araignée : figures grecques de la métamorphose*** **Françoise Frontisi-Ducroux**

Paris : Éditions Gallimard, 2003

COTE : 291.13 FRO H

LA MYTHOLOGIE DANS L'ART

Se brûler les ailes : les mythes dans l'art, de l'art antique à l'art contemporain

Diane Fortenberry, Rebecca Morrill

Paris : Éditions Phaidon, 2018

Cote : 704.947 FOR S

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Remarquable entrée en matière pour les néophytes, cet ouvrage offrira également une perspective nouvelle aux classicistes les plus chevronnés en rassemblant des chefs-d'œuvre d'artistes anciens, modernes et contemporains inspirés par la mythologie antique : du peintre de la Grèce antique Exékias à Michel-Ange, du Caravage à Cy Twombly, de Bernini à Louise Bourgeois en passant par Botticelli ou Damien Hirst.

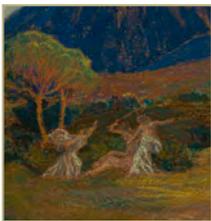
Avec plus de 220 œuvres de l'Antiquité à nos jours, *Se brûler les ailes* explore l'inaltérable fascination des artistes depuis plus de 3 500 ans pour les légendes grecques et romaines. Un essai introductif aborde la mythologie antique en tant que source d'inspiration pour les arts visuels, la musique, la littérature et le cinéma. Des arbres généalogiques retracent les unions et descendance des dieux et des mortels, tandis que chaque chapitre s'ouvre sur le récit de 25 des plus célèbres mythes, fondements de la culture occidentale. »
(Source : Éditions Phaidon)

Dieux et héros de l'Antiquité

Lucia Impelluso

Paris : Éditions Hazan 2003

Cote : US 704.947 IMP D

LA MYTHOLOGIE DANS L'ART

La mythologie expliquée par la peinture

Gérard Denizeau

Paris : Éditions Larousse, 2017

Cote : 753.7 DEN M

- * ***Les amours des dieux : la peinture mythologique de Watteau à David ; exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 15 octobre 1991-6 janvier 1992, Philadelphie, Philadelphia museum of art, 23 février-26 avril 1992***

Colin B. Bailey

Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1991

COTE : 753.7 BAI A

Le désir et les dieux

Françoise Frontisi-Ducroux, Yves Bonnefoy, Jérôme Delaplanche

Paris : Éditions Flammarion, 2014

COTE : 704.947 FRO D

- * ***Diane : un mythe contemporain, photographies de Jean-Christophe Ballot ; exposition, Gétigny, La Garenne Lemot, 2 avril-3 octobre 2004***

Jean-Christophe Ballot, Marie Richard

Paris : Éditions Créaphis, 2004

COTE : BAL J 2004

- * ***Faune, fais-moi peur ! : images du faune de l'Antiquité à Picasso ; exposition, Musée de Lodève, 7 juillet-7 octobre 2018***

Iuonne Papin-Drastik

Milan : Silvana editoriale, 2018

COTE : 704.947 PAP F

LA MYTHOLOGIE DANS LA LITTÉRATURE ANTIQUE

OVIDE

Ovide
Les Métamorphoses
Édition de Jean-Pierre Nèredou

Les Métamorphoses

Ovide

Paris : Éditions Gallimard, 1998

COTE : 063

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Légende dorée, légende des siècles, bible ou génie du paganisme, voici une œuvre qui, en douze mille vers, conte deux-cent-trente-et-une histoires de métamorphoses ; elles remontent, pour beaucoup, à l'origine du monde. Ovide, dans ses poèmes épiques et didactiques, nous a donné, des origines à Jules César, un des grands textes sur la genèse de l'humanité. La variété des styles, de l'horreur ou du fantastique à l'élégie amoureuse, enchante le lecteur autant que Les Mille et Unes Nuits. La grandeur de la Rome impériale, de l'Empire d'Occident s'y reflète. Les Métamorphoses sont l'une des sources principales de la littérature des arts occidentaux. Comme les fontaines de Rome où l'eau ne cesse de jaillir, les Métamorphoses sont à la fois un monument, et une source de culture européenne.»
(Source : Éditions Gallimard)

Les Métamorphoses : illustrées par la peinture baroque

Ovide

Paris : Éditions Diane de Selliers, 2003

COTES : 753.7 OVI M1, 753.7 OVI M2

LA MYTHOLOGIE DANS LA LITTÉRATURE ANTIQUE

THÉOCRITE

Les Magiciennes et autres idylles

Théocrite

Paris : Éditions Gallimard, 2021

COTE : 051

Idylles bucoliques

Théocrite

Paris : Éditions de L'Harmattan, 2010

COTE : 052

HOMÈRE

L'Odysée

Homère

Paris : Éditions Gallimard, 1999

COTE : 048

Iliade

Homère

Paris : Éditions Gallimard, 2013

COTE : 049

Homère, exposition, Musée du Louvre-Lens, 27 mars-22 juillet 2019

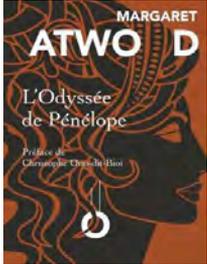
Alexandre Farnoux, Alain Jaubert, Luc Piralla-Heng Vong

Paris : Éditions Lienart, 2019

COTE : 704.947 FAR H

LA MYTHOLOGIE REVISITÉE PAR LES ÉCRIVAINS CONTEMPORAINS

L'Odysée de Pénélope

Margaret Atwood

Paris : Éditions Robert Laffont, 2022

COTE : 064

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Dans cette relecture originale du mythe grec, à la fois subtile, féministe et impertinente, Pénélope, hantée par la mort de ses servantes, raconte depuis les Enfers sa propre version de l'histoire : celle d'une femme, d'une épouse, d'une mère et d'une reine bien plus forte que ce que les hommes ont toujours voulu croire. »

(Source : Éditions Robert Laffont)

Circé

Madeline Miller

Paris : Éditions Pocket, 2019

COTE : 065

Moi, Vénus...

Marika Doux

Paris : Éditions Ateliers Henry Dougier, 2022

COTE : 066

LA MYTHOLOGIE REVISITÉE PAR LES ÉCRIVAINS CONTEMPORAINS

Orage sur l'Olympe

Gilbert Andrieu

Paris : Éditions L'Harmattan, 2020

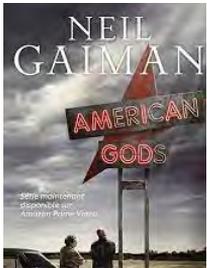
COTE : 067

Les mémoires de Zeus

Maurice Druon

Paris : Éditions Bragelonne, 2020

COTE : 068

American Gods

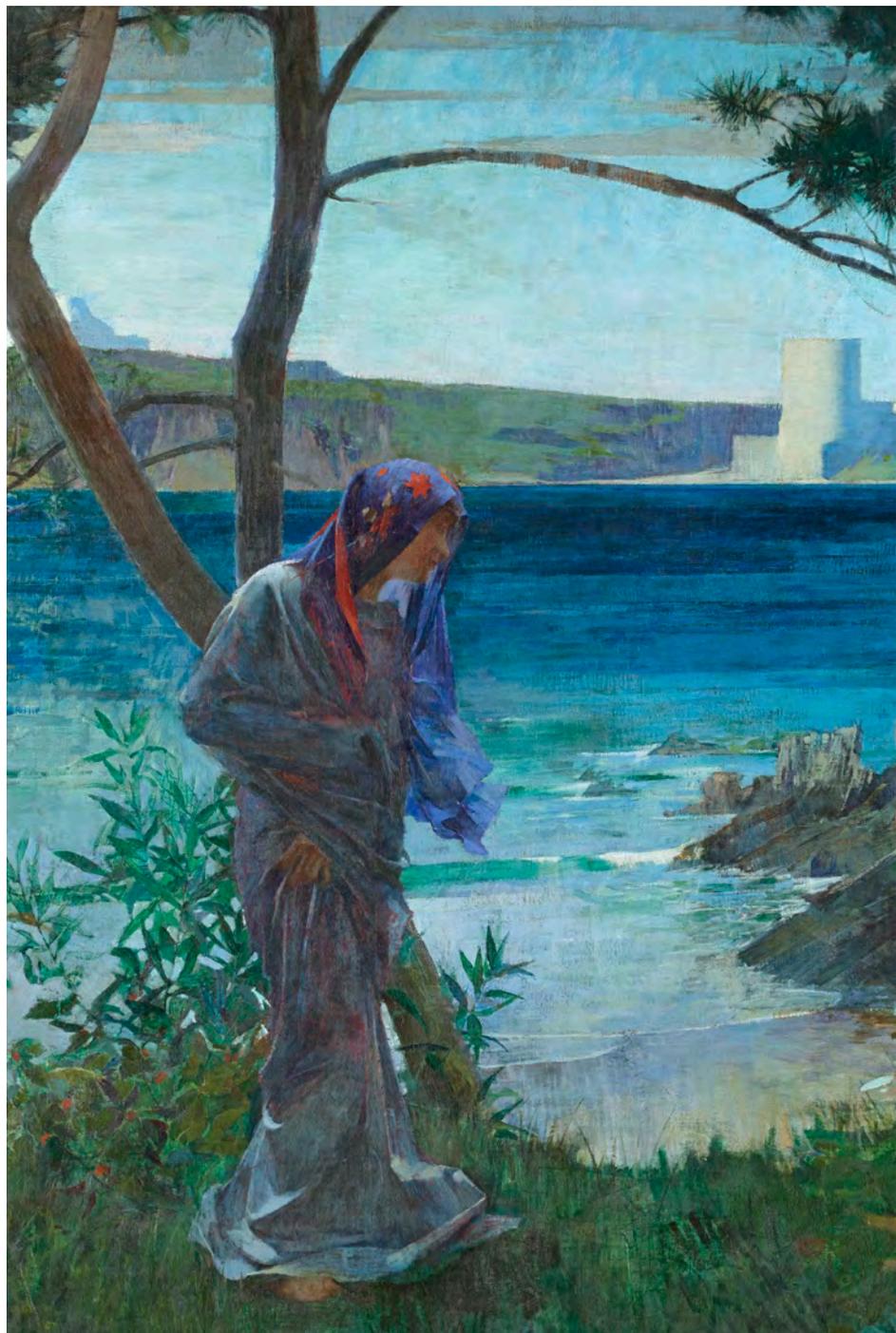
Neil Gaiman

Paris : Éditions J'ai lu, 2014

COTE : 069

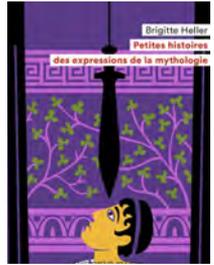
PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« À peine sorti de prison, Ombre rencontre Voyageur, un personnage intrigant. Dieu antique, comme le suggèrent les indices énigmatiques qu'il sème à longueur de temps, fou furieux ou bien simple arnaqueur ? En quoi consiste le travail qu'il propose à Ombre ? En acceptant d'entrer à son service, ce dernier plonge au cœur d'un conflit qui le dépasse, opposant héros mythologiques de l'Ancien Monde et nouvelles idoles profanes de l'Amérique. Mais comment savoir qui tire véritablement les ficelles : ces entités légendaires saxonnes issues de l'aube des temps ou les puissances du consumérisme et de la technologie ? À moins que ce ne soit le mystérieux M. Monde... »
(Source : Éditions J'ai lu)

L'INFLUENCE DE LA MYTHOLOGIE SUR LA CULTURE POPULAIRE

Petites histoires des expressions de la mythologie

Brigitte Heller-Arfouillère, Frédéric Sochard

Paris : Éditions Flammarion, 2013

COTE : 201.3 HEL P

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Qui es-tu, merveilleuse apparition ? demanda Narcisse, incapable de comprendre qu'il s'adressait à son propre reflet. Plus il avançait sa main, plus l'objet de son amour se refusait à lui, impossible à palper ». Avez-vous déjà rencontré votre « sosie » ? Avez-vous été « médusé », ou « paniqué » ? Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est « riche comme Crésus » ? Savez-vous que toutes ces expressions ont une histoire ? Des joies, des drames, des aventures qui prennent leur source dans la mythologie. »
(Source : Éditions Flammarion)

Les héros de la mythologie

Aude Goeminne, Anne-Laure Varoutsikos

Vanves : Éditions Marabout, 2018

COTE : 070

Mythologie. D'hier à aujourd'hui

Jean-Paul Dubois-Lebrun

Paris : Éditions Larousse, 2022

COTE : 071

L'INFLUENCE DE LA MYTHOLOGIE SUR LA CULTURE POPULAIRE

Mythes fondateurs d'Hercule à Dark Vador

Dominique de Font-Réaulx, Frédérique Leseur

Paris : Éditions du Seuil, 2015

COTE : 072

Mythe & super-héros

Alex Nikolavitch

Paris : Éditions Les Moutons Électriques

COTE : 073

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« Quoi de plus dissemblable que le mythe, qui s'abreuve aux sources les plus ancestrales de la culture humaine, outil de civilisation et d'explication du monde, muséifié par le temps et les artistes qui en firent statues, tableaux ou opéras... et les illustrés qui, depuis 1938, racontent les aventures de héros de papier aux costumes bariolés et aux pouvoirs improbables ? Quel rapport entre Samson et Superman ? Stan Lee est-il vraiment l'Homère du XXe siècle, et dans ce cas, qui en est le Virgile ? Qui est le vrai Captain Marvel ? Et d'abord, qui c'est le plus fort, entre la Chose et Hulk ? Beaucoup de questions que le lecteur éclairé ne se pose peut-être pas, et auxquelles cet ouvrage tentera cependant de répondre, parfois par la bande, une méthode qui a au moins le mérite de coller à son sujet. »

(Source : Éditions Les Moutons Électriques)

L'INFLUENCE DE LA MYTHOLOGIE SUR LA CULTURE POPULAIRE

50 nuances de Grecs : épopée

Jul

Paris : Éditions du Seuil, 2022

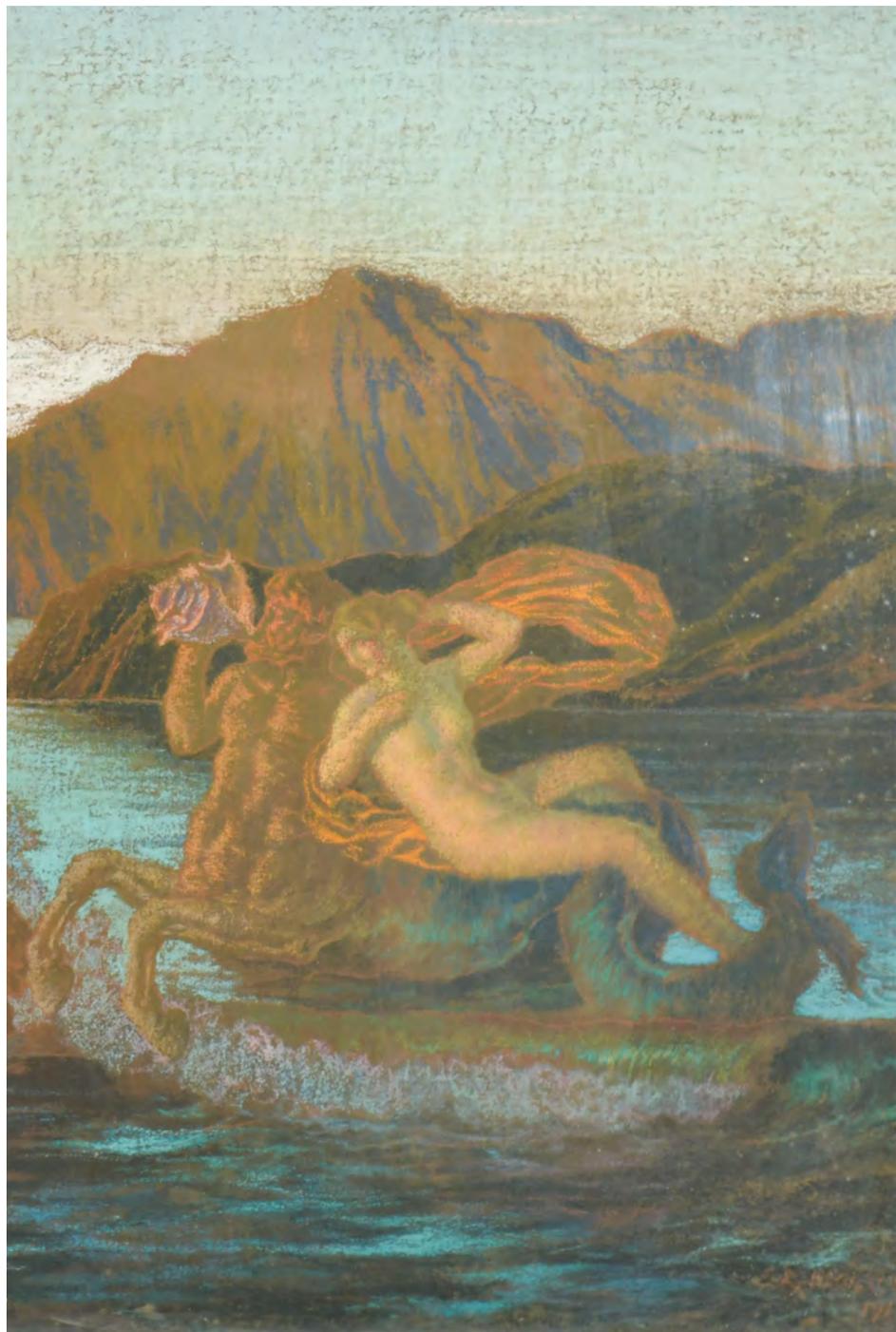
COTE : 074

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE

« 50 Nuances de Grecs remet en scène les plus grands mythes de l'Antiquité grecque dans les situations les plus actuelles... Hercule à Acropôle-Emploi, Zeus chez son avocate pour négocier les pensions alimentaires, Icare lançant une compagnie aérienne low-cost...

Retrouvez l'Olympe au grand complet, à travers notre héritage commun. »

(Source : Éditions du Seuil)

Légendes des œuvres et crédits photographiques

Couverture, page 10

La naissance d'Aphrodite (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© Erwan Lesné - Musée de Dieppe

Page 3

René Ménard et ses antiques (détail)

© Muriel Vestu - Musée de Dieppe

Pages 4-5 et 16

Les Néréides (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© Erwan Lesné - Musée de Dieppe

Pages 6-7

Les Bacchantes (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

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

Pages 8

Portrait de Madame Ménard lisant (détail)

Émile-René Ménard

© Bertrand Legros - Musée de Dieppe

Page 9

Les Idylles de Théocrite illustrées par René Ménard, Idylle XI Le Cyclope (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© MUDO - Musée de l'Oise / Véronique Wilczynski-Laurent

Page 11

L'enlèvement d'Europe (détail)

Émile-René Ménard (1862-1930)

© RMN-Grand Palais / Benoît Touchard

Pages 12-13

Nausicaa

Émile-René Ménard (1862-1930)

© RMN-Grand Palais / Benoît Touchard

Pages 14-15

Le Jugement de Pâris

Émile-René Ménard (1862-1930)

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

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