

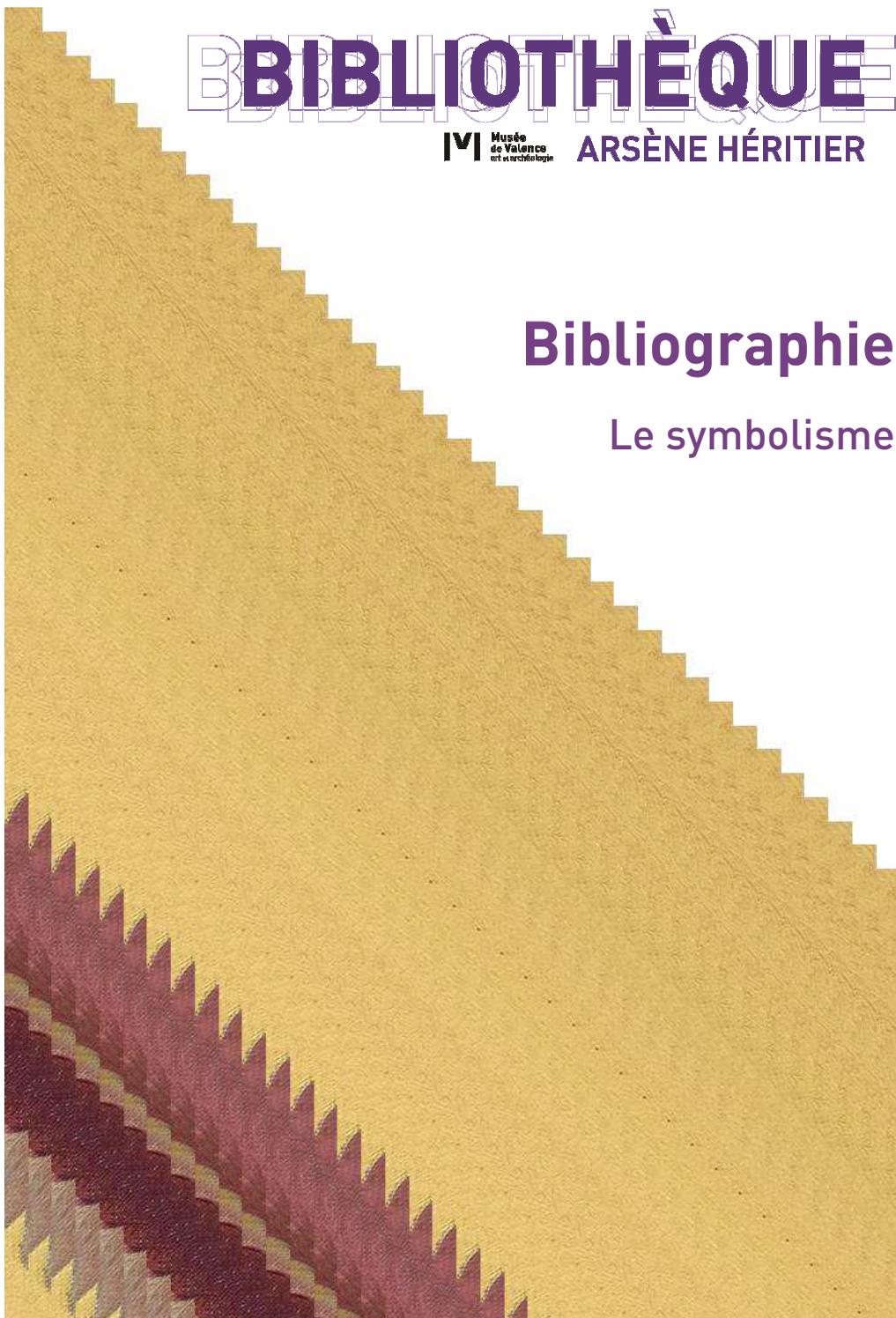
BIBLIOTHÈQUE

IV Musée
de Valence
art et archéologie

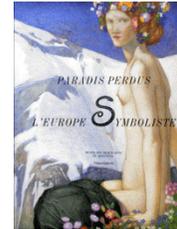
ARSÈNE HÉRITIER

Bibliographie

Le symbolisme

Visions symbolistes

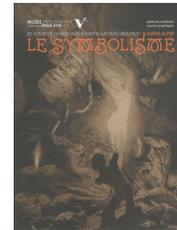
Paradis perdus : l'Europe symboliste

Sous la direction de Jean Clair

Flammarion, 1995

Il s'agit de l'ouvrage le plus complet et le plus à jour sur le symbolisme. Il embrasse spécifiquement le symbolisme dans son expression plastique. Les textes présentent les diverses facettes du symbolisme à la fois avec rigueur et clarté. Ils sont suivis d'une importante bibliographie, de la liste détaillée des œuvres et de leur provenance. (Exposition, Montréal, Musée des Beaux-Arts, 8 juin-15 octobre 1995)

Cote : 709.039 PAR

Le Symbolisme & Rhône-Alpes : de Puvis de Chavannes à Fantin-Latour, 1880-1920 : entre ombre et lumière

Sous la direction de Sylvie Carlier

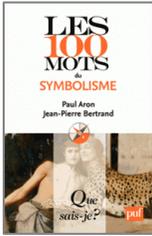
Musée Paul Dini, 2010

Déterminé par le rejet de toutes les formes de réalisme et de naturalisme, le symbolisme rassemble des écrivains, des compositeurs et des artistes désireux de donner une forme matérielle aux idées sans les dévoiler. Ce mouvement artistique et littéraire se manifeste à Lyon, à Saint-Étienne, à Vienne et à Grenoble à travers une trentaine d'artistes peintres, dessinateurs, graveurs, illustrateurs et sculpteurs sur la période couvrant la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle.

(Exposition, Villefranche-sur-Saône, Musée Paul Dini, 17 octobre 2010-13 février 2011)

Cote : 709.039 CAR

Les ouvrages présentés dans cette bibliographie sont consultables à la bibliothèque du Musée de Valence.

Les 100 mots du symbolisme

Paul Aron, Jean-Pierre Bertrand
PUF, 2011 (Que sais-je ?)

À travers cent notions clés, l'ouvrage explicite ce qui, de Mallarmé à Claudel, de Verlaine à Maeterlinck, de Wagner aux préraphaélites, distingue le mouvement symboliste dans ses choix esthétiques, ses techniques, ses obsessions, ses territoires, ses thématiques.

Cote : 709.039 ARO

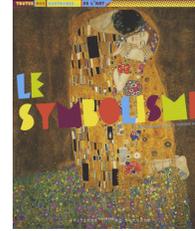

Journal du symbolisme

Robert L. Delevoy
Skira, 1977

Le *Journal du symbolisme* n'est pas seulement celui d'une époque, d'un mouvement, mais plutôt celui d'une atmosphère, d'une attitude, où convergent les visions de Füssli, les voix de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, l'intelligence de Mallarmé, la puissance wagnérienne, où s'inscrivent les décadences poétiques « fin de siècle », les extases d'un Rodin, les angoisses de Munch, les arabesques érotiques de Klimt, et où s'annoncent déjà certaines options qui seront celles du surréalisme.

Cote : 709.039 DEL

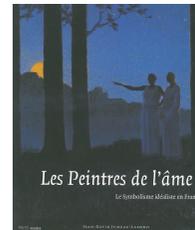

Le Symbolisme

Marine Degli, Olivier Morel
Éditions courtes et longues, 2009 (Toutes mes histoires de l'art)

Des chapitres avec des textes introductifs, des reproductions grand format d'œuvres accompagnées de commentaires, un jeu ou une activité, pour découvrir ce courant artistique du tournant des 19e et 20e siècles, ses grandes figures, leurs thèmes d'inspiration, etc.

Cote : J 709.039 DEG (Jeunesse)

Les peintres de l'âme : le symbolisme idéaliste en France

Jean-David Jumeau-Lafond
Pandora, 1999

Ce catalogue réunit un ensemble significatif d'œuvres d'artistes français, ou d'artistes étrangers ayant durablement œuvré en France, appartenant au mouvement symboliste-idéaliste de la fin du 19e siècle : Edmond Aman-Jean, Alphonse Osbert, Carlos Schwabe, Alexandre Séon...

Cote : 709.039 JUM

Le symbolisme en Europe

Le Symbolisme en Belgique

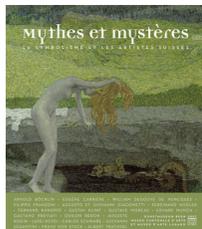
Michel Draguet

Fonds Mercator ; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 2010

L'ouvrage explore les différentes tendances du dernier courant artistique du 19e siècle. L'auteur esquisse un panorama détaillé du symbolisme dans l'art belge, de Rops à Spilliaert, en passant par Khnopff, Frédéric, Ensor, Minne et de nombreux autres artistes. L'ouvrage s'inscrit dans une perspective culturelle large en explorant des mouvements comme le wagnérisme ou l'art des préraphaélites.

(Exposition, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts, 26 mars-27 juin 2010)

Cote : 709.039 DRA

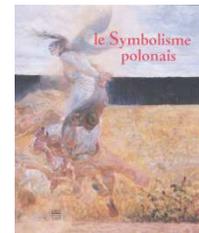
Mythes et mystères : le symbolisme et les artistes suisses

Somogy, 2013

À la fin du 19e siècle, le symbolisme rassemble certains des plus grands créateurs de cette période : Ferdinand Hodler, Arnold Böcklin et Carlos Schwabe en Suisse, Odilon Redon en France, Gustav Klimt en Autriche, Fernand Khnopff en Belgique... Tous proclament leur croyance en l'idéal, au mystère, à la spiritualité, à l'exploration de l'inconscient et à l'unité des arts. Les frontières entre musique et arts plastiques s'estompent, ouvrant la voie aux grands courants du 20e siècle : le surréalisme, l'expressionnisme, l'abstraction.

(Exposition, Berne, Musée des Beaux-Arts, 26 avril-18 août 2013 ; Lugano, Museo cantonale d'arte, Museo d'arte, 15 septembre 2013-12 janvier 2014)

Cote : 709.039 MYT

Le Symbolisme polonais

Somogy ; Musée des Beaux-Arts de Rennes, 2004

Cet ouvrage est le premier à présenter un vaste panorama des peintures et des sculptures polonaises symbolistes des années 1875-1918. Dans un pays partagé entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, les artistes ont été nombreux à avoir recours, à la suite des romantiques, aux légendes et aux cycles de la nature pour exprimer leur « polonité ».

(Exposition, Rennes, Musée des Beaux-Arts, 15 octobre 2004-8 janvier 2005)

Cote : 709.039 SYM

L'Âge du symbolisme en Lettonie

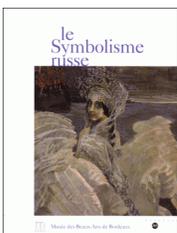
Sous la direction de Dace Lamberga

Silvana editoriale, 2010

Cet ouvrage nous fait découvrir les richesses des univers du symbolisme letton sur des supports aussi divers que la peinture, la gravure et le dessin.

(Exposition, Bruxelles, Hôtel de Ville, 10 juin-19 septembre 2010 ; Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art, 2 décembre 2010-27 mars 2011)

Cote : 709.039 AGE

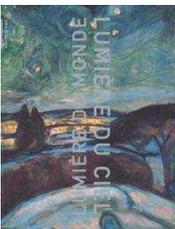
Le Symbolisme russe

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2000

Cette exposition présente pour la première fois en France des peintures, sculptures et œuvres sur papier des artistes de ce mouvement qui se développa en Russie entre les années 1890 et 1914 : Vroubel, Borissov-Moussatov, Ciurlionis, Denissoff, Nestérov, Kandinsky...

(Exposition, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 7 avril-7 juin 2000)

Cote : 709.039 SYM

Lumière du monde, lumière du ciel

Paris-Musées, 1998

Ce catalogue présente deux cents œuvres d'artistes des pays nordiques (Danemark, Islande, Norvège, Finlande, Suède) tels qu'Edvard Munch, August Strindberg, Akseli Gallen-Kallela, Carl Fredrik Hill... Il nous montre une peinture psychologique, de l'intérieur, névrosée, angoissée, mais également les œuvres des paysagistes, dans lesquelles la nostalgie du pays rencontre la tentation exotique.

(Exposition, Paris, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 7 février-17 mai 1998)

Cote : 707.4 FRA PAR

Artistes symbolistes

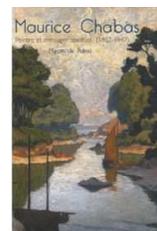
Burne-Jones, 1833-1898 : dessins du Fitzwilliam Museum de Cambridge

Musée des Beaux-Arts de Nantes, 1992

L'ample collection de dessins de Burne-Jones conservée au Fitzwilliam Museum de Cambridge est assez complète pour représenter tous les aspects de l'œuvre graphique de Burne-Jones : les dessins médiévalistes personnels, les compositions décoratives et les projets de vitraux, les études préparatoires et les illustrations de livres.

(Exposition, Nantes, Musée des Beaux-Arts, 7 mai-27 juillet 1992 ; Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 5 septembre-15 octobre 1992 ; Nantes, Musée des Beaux-Arts, 20 octobre-21 décembre 1992)

Cote : 709.2 BUR

Maurice Chabas, peintre et messager spirituel (1862-1947)

Myriam de Palma
Somogy éditions d'art, 2009

Artistes majeurs du mouvement symboliste, Maurice Chabas se proclamait « animiste, ce qui veut dire chercheur de l'âme, de l'individualité des êtres, de la pensée intime qu'ils caressent, de leurs élans... ». Ce mysticisme se retrouve dans ses nombreux paysages principalement inspirés de la Bretagne, dans ses poétiques compositions de jeunes femmes contemplatives et dans ses œuvres cosmiques à l'approche très personnelle et visionnaire.

(Exposition, Pont-Aven, Musée, 10 octobre 2009-3 janvier 2010 ; Bourgoin-Jallieu, Musée, 27 avril-31 août 2010)

Cote : 709.2 CHA

Puvis de Chavannes : une voie singulière au siècle de l'impressionnisme

Matthieu Pinette
Musée de Picardie, 2005

Ce catalogue invite à découvrir la carrière de Puvis de Chavannes. Les étapes de la vie créative de l'artiste sont évoquées à travers de nombreuses peintures et dessins, souvent peu connus, qui illustrent son travail, en complément de certains de ses grands chefs-d'œuvre. Injustement négligé de nos jours, il reste néanmoins une figure centrale du mouvement symboliste. Il exerça une grande influence qui dépassa celle de Gustave Moreau.

[Exposition, Amiens, Musée de Picardie, 5 novembre 2005-12 mars 2006]

Cote : 709.2 PUV

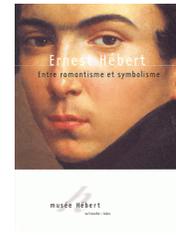
Jean Delville, maître de l'idéal

Somogy ; Musée Félicien-Rops, 2014

Jean Delville (1867-1953) est l'un des artistes les plus singuliers de la Belgique fin-de-siècle. Il développa un sens prodigieux du dessin, une plume bien trempée et une capacité hors du commun à rassembler autour de lui les peintres de l'idéalisme, dont il fut le chef de file. S'appuyant sur de nouvelles recherches, le présent ouvrage s'attelle à révéler les talents multiples de Jean Delville, dessinateur, peintre, essayiste, poète et illustrateur.

[Exposition, Namur, Musée Félicien-Rops, 25 janvier-4 mai 2014]

Cote : 709.2 DEL

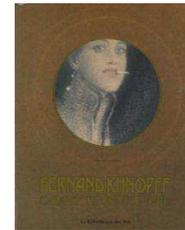

Ernest Hébert (1817-1908) : entre romantisme et symbolisme

Sous la direction de Laurence Huault-Nesme
Musée Hébert, 2003

Né en plein romantisme, Ernest Hébert commence sa carrière avec la percée du réalisme. Après une formation classique à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il remporte le grand prix de Rome de peinture historique, il accède à la notoriété au Salon de 1850. Il partage son temps entre la France et l'Italie, où il a été deux fois directeur de l'Académie de France à Rome. C'est en Italie qu'il trouvera ses sujets de prédilection en peignant des scènes de la vie paysanne empreintes d'un réalisme mélancolique.

Cote : 709.2 HEB

Fernand Khnopff

Robert L. Delevoy, Catherine De Croës, Gisèle Ollinger-Zinque
Bibliothèque des arts, 1979

Figure de proue du symbolisme européen, Fernand Khnopff était peintre, pastelliste, sculpteur, poète et photographe. En 1898, il connaît le succès à la première exposition de la Sécession viennoise et y acquiert une renommée internationale. On peut caractériser le symbolisme de Khnopff en utilisant une phrase d'Edmond-Louis De Taeye en 1898 : « ni religieux, ni chrétien, ni mythologique, mais plutôt emblématique ».

Cote : 709.2 KHN

Charles Maurin, un symboliste du réel

Sous la direction de Gilles Grandjean
Fage éditions, 2006

Natif du Puy-en-Velay, Charles Maurin est un artiste méconnu, pourtant considéré comme l'un des meilleurs par ses amis Toulouse-Lautrec, Vallotton, Degas et Carabin. Entre symbolisme et réalisme, son œuvre nous donne à voir la richesse et la diversité de la création dans la seconde moitié du 19e siècle.

(Exposition, Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier, 16 juin-30 septembre 2006)

Cote : 709.2 MAU

Edgard Maxence (1871-1954) : les dernières fleurs du symbolisme

Burozoïque, 2010

Edgard Maxence (1871-1954) a subi le même oubli relatif qui a touché l'ensemble des peintres liés à la mouvance symboliste. Pourtant, élève particulièrement apprécié de Gustave Moreau et d'Élie Delaunay, influencé par les préraphaélites anglais, il s'illustre tout au long de sa carrière par ses succès aux Salons.

(Exposition, Nantes, Musée des Beaux-Arts, 21 mai-19 septembre 2010 ; Douai, Musée de la Chartreuse, 16 octobre 2010-17 janvier 2011)

Cote : 709.2 MAX

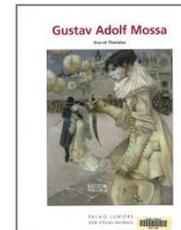

Gustave Moreau : sa vie, son œuvre, catalogue raisonné de l'œuvre achevé

Pierre-Louis Mathieu
Office du livre, 1976

Gustave Moreau reste le type même du peintre mystérieux. Sa vie fut secrète et son œuvre connue que d'une élite. À sa mort, en 1898, il légua à l'État son atelier et tout ce qu'il contenait, mais interdit de révéler les détails de son existence, refusant même toute reproduction de sa personne. Pierre-Louis Mathieu, qui s'est livré à un patient travail de recherche dans les archives du monde entier, présente ici une biographie très documentée de l'artiste.

Cote : 709.2 MOR

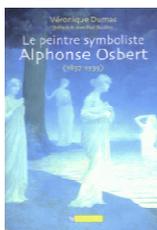
Éros et Thanatos dans l'œuvre symboliste de Gustav Adolf Mossa (1904-1918)

Acatos Publishing, 2008

Gustav-Adolf Mossa (1883-1971) consacra toute sa vie à sa fonction de conservateur du musée des Beaux-Arts de Nice, où son œuvre ne fut redécouverte dans les réserves qu'après sa mort en 1971. Sa période symboliste naît trois ans après la mort de Gustave Moreau, revisitant les textes fondateurs de la culture occidentale.

(Exposition, Évian, Palais Lumière, 9 février-18 mai 2008)

Cote : 709.2 MOS

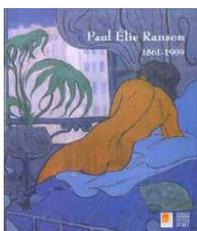

Le Peintre symboliste Alphonse Osbert (1857-1939)

Véronique Dumas
CNRS éditions, 2005

Cette étude constitue le premier ouvrage de référence sur une figure importante de la peinture symboliste française, Alphonse Osbert, et apporte à l'histoire du mouvement des éléments nouveaux. Il montre l'émergence dans les années 1890 d'un art idéaliste représenté principalement par le Salon de la Rose+Croix et celui des Artistes de l'âme, et plus largement les rapports qu'entretient le symbolisme avec l'impressionnisme et l'idéalisme.

Cote : 709.2 OSB

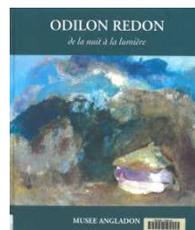
Paul Élie Ranson, 1861-1909 : du symbolisme à l'art nouveau

Somogy ; Musée départemental Maurice Denis, 1997

Nabi de la « première heure », partagé entre le goût des symboles et celui des formes végétales revisités par l'art nouveau, Paul Élie Ranson sera l'un des « révoltés » de l'atelier Julian, avec Maurice Denis, Bonnard, Ibels et Sérusier.

(Exposition, Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis, 25 octobre 1997-25 janvier 1998)

Cote : 709.2 RAN

Odilon Redon : de la nuit à la lumière

Roseline Bacou
Fondation Angladon-Dubrujeaud, 2008

Odilon Redon fut un artiste à la sensibilité frémissante, marquée par le rêve et l'art de la suggestion, utilisant le magnifique noir du fusain et de la lithographie, puis les nuances de l'huile et du pastel, dans un parcours du noir à la couleur, de la nuit à la lumière.

(Exposition, Avignon, Musée Angladon, 14 mars-15 juin 2008)

Cote : 709.2 RED

Alexandre Séon (1855-1917) : la beauté idéale

Silvana editoriale, 2015

Cet ouvrage est consacré à l'expression artistique d'Alexandre Séon, qui compte parmi les artistes les plus passionnants du mouvement symboliste français s'épanouissant à la fin du 19e siècle. Proche de Puvis de Chavannes qu'il assiste pour la création de plusieurs grands décors (dont ceux du Panthéon), il affirme rapidement sa singularité en créant des œuvres traduisant ses hautes aspirations esthétiques.

(Exposition, Quimper, Musée des Beaux-Arts, 19 juin-28 septembre 2015 ; Valence, Musée d'art et d'archéologie, 8 novembre 2015-28 février 2016)

Cote : 709.2 SEON

L'univers symboliste

Les Fleurs du Mal : illustrées par la peinture symboliste et décadente

Charles Baudelaire

Diane de Selliers, 2012

Cet ouvrage réunit l'intégralité des poèmes des *Fleurs du Mal* de Charles Baudelaire, illustrés par 185 œuvres peintes, dessinées, lithographiées, aquarellées. Il révèle les correspondances multiples qui existent entre l'œuvre phare que constituent *Les Fleurs du Mal* et la peinture du 19e siècle finissant.

Cote : 800 BAU

Anthologie de la poésie symboliste et décadente

Patrick McGuinness

Les Belles Lettres, 2009

L'Anthologie de la poésie symboliste et décadente offre un choix quasi exhaustif de textes de cette période qui compte parmi les plus riches et les plus influentes de la poésie française : des grands poètes aux moins connus, de Banville (1823-1891) à Mallarmé (1842-1898) et à Jarry (1873-1907).

Cote : 800 MCG

Joséphin Péladan : esthétique, magie et politique

Michela Gardini

Classiques Garnier, 2015 (Études romantiques et dix-neuviémistes)

Parmi les figures les plus singulières du décadentisme français, Joséphin Péladan se distingue par l'éclectisme de ses préoccupations et par le syncrétisme des divers savoirs qu'il mobilise. Cet ouvrage revisite sa pensée et montre comment l'esthétique, la magie et la politique nourrissent son œuvre et sa vie.

Cote : 800 GAR

Entre le voir et le dire : la critique d'art des écrivains dans la presse symboliste en France de 1882 à 1906

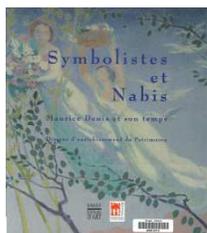
Françoise Lucbert

Presses Universitaires de Rennes, 2005 (Critiques d'Art)

Si la peinture a toujours exercé un ascendant sur les gens de lettres, les écrivains symbolistes ont nourri une véritable passion à son égard. L'ouvrage démontre que l'exercice de la critique d'art dans les nombreux périodiques éphémères fondés à l'époque du symbolisme témoigne d'une fascination durable et profonde pour l'univers pictural, qu'il s'agisse du milieu de l'art indépendant, des peintres eux-mêmes ou de leurs modes d'expression.

Cote : 701.18 LUC

Au carrefour du symbolisme

Symbolistes et nabis : Maurice Denis et son temps

Agnès Delannoy

Somogy ; Musée départemental Maurice Denis, 1996

Maurice Denis et les nabis, Paul Gauguin et l'école de Pont-Aven, les écrivains symbolistes et le théâtre parisien... C'est toute une partie de la création artistique du tournant du siècle qui est présente dans ce livre. Quelques deux cent cinquante peintures, sculptures, gravures, dessins, affiches sont venus enrichir les collections du Musée départemental Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye.

(Exposition, Saint-Germain-en-Laye, Musée Départemental Maurice-Denis, 29 juin-29 septembre 1996)

Cote : 709.2 DEN

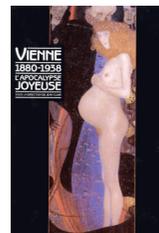
Peinture et art nouveau : l'École de Nancy

Réunion des Musées Nationaux, 1999

L'art nouveau nancéien s'est épanoui dans les années 1890-1900 sous la forme du portrait et du décor dans l'architecture. Deux orientations distinctes en émergent : la voie naturaliste et la voie symboliste.

(Exposition, Nancy, Musée des Beaux-Arts, 24 avril-26 juillet 1999)

Cote : 709.04 ARN

Vienne 1880-1938, l'apocalypse joyeuse

Sous la direction de Jean Clair

Centre Pompidou, 1986

De 1880 à 1938, Vienne fut une Babel où tous les langages se répondaient : le millénarisme et le positivisme scientifique, la poésie symboliste et les grands romans à thèse, la recherche de la petite forme et l'œuvre monumentale à ambition de synthèse. Ce sont ces interrogations, ces paradoxes et leurs conséquences que ce catalogue met en évidence.

(Exposition, Centre Georges Pompidou, Paris, 13 février 1986-15 mai 1986)

Cote : 709.04 ARN

Le Postimpressionnisme et Rhône-Alpes (1886-1914) : la couleur dans la lumière

Sous la direction de Sylvie Carlier et Dominique Lobstein

Musée Paul Dini, 2015

Avant même que ne se déroule la dernière exposition impressionniste, en 1886, le monde de l'art moderne était en proie à de multiples transformations. Aux néo-impressionnistes succédèrent les synthétistes, les symbolistes, les nabis... dont les propositions reçurent des échos favorables en région lyonnaise, du pointillisme d'un Léon Pourtau à l'exaltation de la couleur d'une Émilie Charmy.

(Exposition, Villefranche-sur-Saône, Musée Paul Dini, 11 octobre 2015-7 février 2016)

Cote : 709.038 POS

**Musée
de Valence**
art et archéologie

Bibliothèque Arsène Héritier

4 place des Ormeaux - 26000 Valence

04 75 79 20 56

documentation-musee@mairie-valence.fr

Horaires : Me, Je, Ve 14h-18h / Sa 10h-12h