

Monstres et créatures fantastiques en arts et littérature

Léopold Chauveau (1870 – 1940), Paysage monstrueux n° 55

A l'occasion des Nuits de la lecture sur le thème de la peur, la Bpi propose de l'aborder sous l'angle particulier des monstres et des créatures fantastiques en arts et littérature, avec une sélection d'ouvrages présentée du 11 janvier au 6 février 2023.

Monstres et créatures fantastiques en arts et littérature : même pas peur !

A l'occasion des Nuits de la lecture 2023 sur le thème de la peur, la Bpi vous propose d'aborder un aspect particulier, celui du monstre et des créatures fantastiques en arts et littérature. Ce monde imaginaire oscille entre le merveilleux et le maléfique, utilisés pour conjurer la peur. Les monstres sont partout, de tout temps. Au Moyen Age, ils font partie de la Création. Aujourd'hui, ils s'intègrent dans la littérature, l'histoire de l'art et dans la biologie. Animaux fabuleux et races étranges, merveilles vivantes, êtres transgressifs, nains de rue et nains de cour, monstres à l'âge du spectacle industriel, extraterrestres, nouveaux hybrides, mutants et posthumains, le monstre est d'abord une image, une forme – difforme –, inquiétante ou cocasse, fabriquée pour rire de notre propre monstruosité et la mettre à distance, appréhender l'altérité et l'inconnu.

Pour une introduction à la peur

Faire peur : aux limites du visible : 16 réflexions entre histoire, littérature et arts

Pierre Glaudes, Franca Franchi
Silvana Editoriale, 2019

Ce volume est l'aboutissement d'un projet de recherche international et pluridisciplinaire consacré aux "Paradigmes de la créativité", que l'Università degli Studi di Bergamo et Sorbonne Université ont mené ensemble. Le groupe de recherche a créé un dialogue entre professeurs et chercheurs appartenant aux sciences humaines : langues et littératures, histoire de l'art et de la culture visuelle, disciplines du spectacle, histoire, cinéma, musicologie, bande

dessinée. La peur sans cause manifeste est au cœur de l'enquête : objets, personnes et situations qui génèrent la peur sans être visuellement ou physiquement identifiables. L'attention se focalise sur le sentiment d'une peur qui naît des vides, des silences, des courts-circuits du langage et de la représentation. Ce sont là les symptômes de sa présence, une présence certes mystérieuse mais qui, de façon sous-jacente, est en perpétuelle activité.

7.153 FAI Niveau 3 - Arts

Les monstres : créatures étranges et fantastiques, de la préhistoire à la science-fiction

Martial Guédron

Beaux-arts éditions, 2018

Les monstres, merveilles et autres créatures fantastiques constituent un monde entre réalité et imaginaire, qui hante les hommes depuis toujours. Des origines de leurs représentations à la période la plus récente, cet ouvrage a pour enjeu de donner un peu d'ordre chronologique à la profusion des êtres étranges et déviants ici rassemblés ; ils apparaissent, s'effacent, reviennent, virevoltent, se dérobent, louvoient et se transforment. Un des traits qui les caractérisent est qu'ils appartiennent à l'éternel présent, celui qu'animent les migrations, les réveils et les métamorphoses. L'ouvrage aborde au fil d'un parcours chrono-thématique les différentes typologies de monstres : animaux fabuleux et races étranges, merveilles vivantes, êtres transgressifs, nains de rue et nains de cour, monstres à l'âge du spectacle industriel, extraterrestres, nouveaux hybrides, mutants et posthumains.

7.15 GUE Niveau 3 - Arts

La littérature et ses monstres : approches littéraires et artistiques

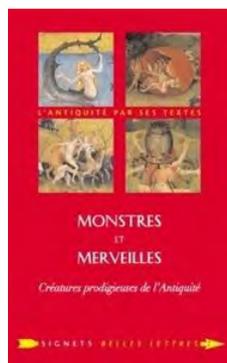
Hélène Prigent, Servane Daniel, Maëlle Levacher

Ed. C. Defaut, 2006

Quatorze articles traitent de la problématique du monstrueux dans les domaines de la littérature, de la psychologie et des beaux-arts et s'intéressent à un corpus de textes allant de Montaigne aux thrillers contemporains.

81.04 LIT Niveau 3 - Langues et littératures

Monstres et créatures fantastiques en littérature

Monstres et merveilles : créatures prodigieuses de l'Antiquité

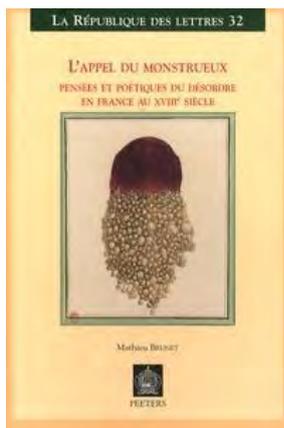
Précédé d'un Entretien avec Gilbert Lascault

Les Belles lettres, 2009

Une centaine d'extraits de textes de l'Antiquité invitant à découvrir la voix ensorcelante des sirènes, les énigmes du sphinx, apprivoiser centaures, furies, dragons et cyclopes. Chaque traduction est accompagnée d'une notice pour en faciliter la lecture.

87(082) MON

Niveau 3 - Langues et littératures

L'appel du monstrueux : pensées et poétiques du désordre en France au XVIIIe siècle

Mathieu Brunet

Peeters-France, 2008

Le monstrueux, horizon et limite de l'art depuis l'Antiquité, prend au XVIIIe siècle une valeur métaphorique plus précise et plus riche dans l'écriture. Cet enrichissement sémantique découle de deux mutations du siècle des lumières : une modification radicale des fondements de la science et une évolution des théories esthétiques favorisant l'émergence d'une pensée nouvelle de l'acte créateur.

840(091)"17" BRU Niveau 3 - Langues et littératures

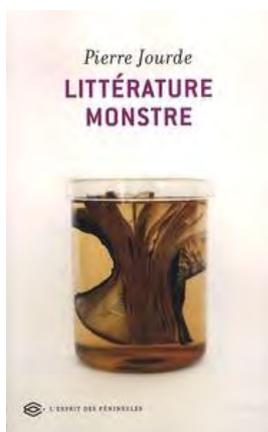
L'inquiétante étrangeté des monstres : monstruosité, altérité et identité dans la littérature française, XIXe-XXe siècle

Anne-Laure Milcent

Éd. universitaires de Dijon, 2013

Cet ouvrage analyse l'inquiétante étrangeté que peut susciter le monstre et expose les multiples formes (hybridations, métamorphoses) et facettes (physique, morale, esthétique) qu'il peut prendre. Il fait appel à des monstres réels ou imaginaires mis en scène dans la littérature française à différentes époques du XIXe au XXIe siècle. Il propose des analyses de spécialistes de la littérature fantastique ou de l'œuvre étudiée et des repères bibliographiques sur la question du monstre et du monstrueux.

840-04 MIL Niveau 3 - Langues et littératures

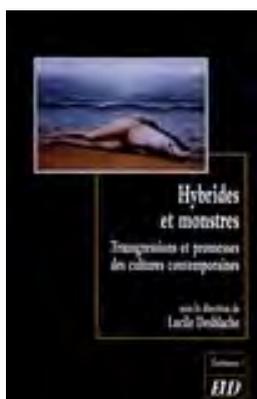
Littérature monstre : Etudes sur la modernité littéraire

Pierre Jourde

Esprit des péninsules, 2008

A travers l'étude de grands noms de la littérature tels que Gracq, Mallarmé, Nerval, Borges, mais aussi Tristan Dérème, Jean Lorrain et Marcel Schwob, cet essai s'interroge sur le problème central du livre qui est, selon Pierre Jourde, celui de la singularité car l'art cherche l'unique.

840(091)"19" JOU Niveau 3 - Langues et littératures

Hybrides et monstres : transgressions et promesses des cultures contemporaines

Lucile Desblache

Éd. universitaires de Dijon, 2012

Figures de monstres et créatures hybrides prolifèrent en littérature et dans les autres formes de culture contemporaines. A travers des exemples romanesques, de théâtre, ou de cinéma, cette étude tente d'expliquer pourquoi les monstres attirent autant qu'ils font peur.

81.04 DES Niveau 3 - Langues et littératures

L'homme qui rit

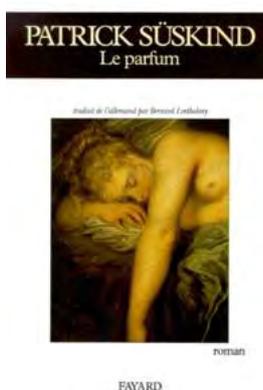
Victor Hugo

Gallimard, 2002

A la fin du XVIIIe siècle, un jeune lord est enlevé sur ordre du roi et atrocement défiguré, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Abandonné une nuit d'hiver, il parvient à rejoindre la cahute d'un philosophe ambulante, et devient saltimbanque. Quinze ans plus tard, rétabli dans ses droits, il est pair d'Angleterre. Mais sa mutilation ne s'effacera pas, et celui qui se serait voulu prophète à la chambre des lords restera condamné à n'être qu'un bouffon. Lorsqu'il publie le livre en 1869, Hugo le présente comme le roman de l'aristocratie, premier volume d'une trilogie consacrée à une Histoire de la Révolution que Quatre-vingt-Treize achèverait. Et ce livre sombre dénonce

bien en effet le despotisme de l'aristocratie. Mais si L'Homme qui rit est une méditation historique et métaphysique, c'est aussi une œuvre foisonnante et baroque, une manière de drame qui réclame un « lecteur pensif », puisque Hugo nous donne à réfléchir sur la misère et sur le peuple, sur l'amour et sur le désir, aussi bien que sur le Mal.

840"18" HUGO 4 HO Niveau 3 - Langues et littératures

Le parfum : histoire d'un meurtrier

Patrick Süskind

Fayard, 2006

Dans la France du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, enfant abandonné et difforme, est rejeté car il n'a pas d'odeur. Il est doté d'un don unique qui le rend capable de percevoir toutes les odeurs du monde, celles que nul ne peut sentir, pas même les animaux. En étrangeant une jeune fille, il découvre le meilleur parfum du monde, celui qui lui permettrait peut-être d'être aimé...

830"19" SUSK 4 PA Niveau 3 - Langues et littératures

Cthulhu : les créatures du mythe

Sandy Petersen

Sans détour, 2018 Recueil des deux ouvrages : Les monstres de Cthulhu et Créatures des Contrées du rêve. Une soixantaine de créatures issues de l'univers de H.P. Lovecraft avec pour chacune une illustration, une description détaillée, son symbole et ses caractéristiques. ©Electre 2018

821 LOVE 2 Niveau 3 - Langues et littératures

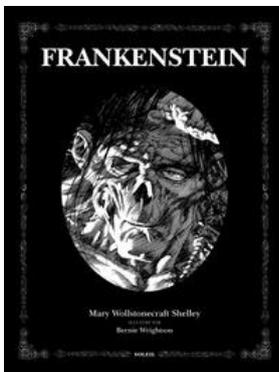
Dune

Frank Herbert

R. Laffont, 2020

Dans des mondes futurs, Atréides et Harkonnens se disputent l'exploitation de l'épice sur Dune, planète hostile peuplée de Fremens et d'immenses vers attirés par les impulsions des moissonneuses. Alors que les cruels Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul Atréides, le fils du duc Leto, semble être le messie attendu par les Fremens. ©Electre 2020

821 HERB 4 DU Niveau 3 - Langues et littératures

Frankenstein ou le Prométhée moderne

Mary Wollstonecraft Shelley

Soleil, 2017

Frankenstein, fruit d'une manipulation scientifique hasardeuse, échappe à son créateur et, rejeté par les humains, se révolte contre celui qui lui a donné la vie. Le classique de la littérature fantastique est accompagné d'une dizaine de dessins gothiques de B. Wrightson, dans un ouvrage paru pour la première fois en 1983. ©Electre 2017

820"18" SHEL.M 4 FR Niveau 3 - Langues et littératures

Rien à voir avec une autre histoire

Griselda Gambaro

Seuil, 1987

Manolo, étudiant vétérinaire, fabrique Toni, un monstre. Petit à petit, Toni découvre toutes les possibilités que recèle la condition humaine. Une histoire très librement inspirée de Frankenstein.

868.3 GAMB 4 NA Niveau 3 - Langues et littératures

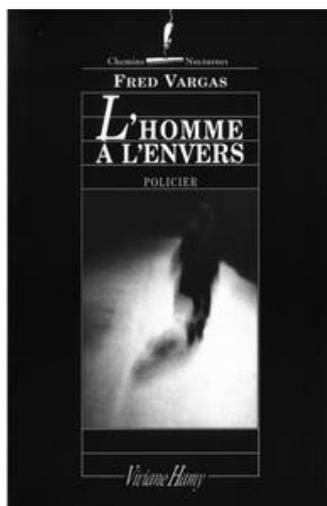
L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde

Robert Louis Stevenson

Gallimard, 1992

Le doux et tempéré docteur Jekyll se transforme en monstre chaque fois qu'il avale une potion qu'il a lui même inventée. Porté à l'écran plusieurs fois avec succès.

820"18" STEV 4 ST Niveau 3 - Langues et littératures

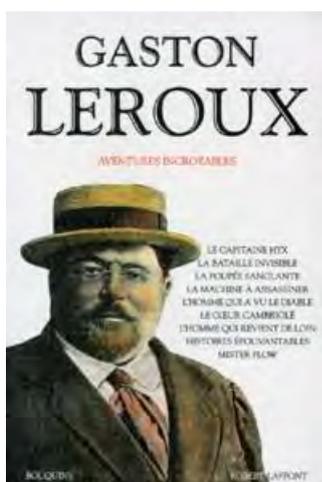
L'Homme à l'envers

Fred Vargas

Viviane Hamy, 1999

Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers et, quelques mois plus tard, la révolte gronde. Mais est-ce bien un loup qui tue les brebis autour du village de Saint-Victor ? Les superstitions resurgissent, un bruit se propage : ce n'est pas une bête, c'est un loup-garou... Lorsqu'une élève est retrouvée égorgée dans sa bergerie, la rumeur tourne à la psychose. À Paris, le commissaire Adamsberg guette les nouvelles de la Bête du Mercantour : Comme des tisons, mon gars, comme des tisons ça fait, les yeux du loup, la nuit.

840"19" VARG.F 4 HO Niveau 3 - Langues et littératures

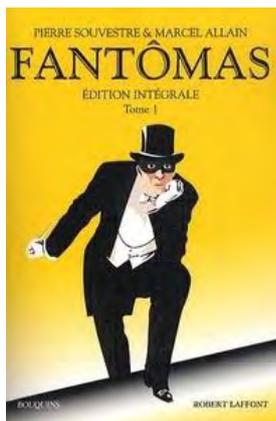
Aventures incroyables ;

Gaston Leroux

R. Laffont, 2010

Un mystérieux être artificiel qui sème la mort et l'épouvante (*La Poupée sanglante, La Machine à assassiner*). Un *Homme qui a vu le diable* mais sans quitter la vie. Un *Coeur cambriolé* par un spécialiste indélicat, coeur appartenant à une jeune fille qui a froid à son portrait. Un homme littéralement confisqué par son double (*Mister Flow*). Ajoutez une demi-douzaine d'*Histoires* (absolument) *épouvantables*, et vous obtiendrez le plus abominable, le plus délicieux musée de l'Incrovable, composé par Gaston Leroux.

840"19" LERO 2 Niveau 3 - Langues et littératures

Fantômas : édition intégrale

Pierre Souvestre
R. Laffont, 2013

Un siècle après sa création, l'oeuvre de Pierre Souvestre et Marcel Allain garde toute sa vitalité inventive et jubilatoire. Et le mystère engendré par son personnage principal demeure l'un des plus fascinants qui soient, digne des figures les plus troublantes de la littérature contemporaine. Porteur d'un « secret formidable », le Génie du mal renaît sans cesse de ses cendres, utilise les stratagèmes les plus improbables pour transgresser les lois, narguer les puissants et pénétrer toutes les couches de la société urbaine, à Paris, à Londres ou ailleurs.

840"19" SOUV 1 Tome 1 Niveau 3 Langues et littératures

Je vous apprendrai la peur

Nikolaj Frobenius, Nikolaj
Actes Sud, 2011

Rufus W. Griswold, critique littéraire et ami d'Edgar Allan Poe, va s'ingénier à mener un double jeu pervers de l'amitié doublé d'une démolition systématique. Pendant ce temps, Samuel, un esclave en cavale, concrétise les inventions les plus cruelles de Poe.

839.6 FROB 4 JE Niveau 3 - Langues et littératures

Jorge Luis
Borges

Le livre des êtres imaginaires

Jorge Luis Borges
Gallimard, 1987

On emmène un enfant pour la première fois au jardin zoologique. Dans ce jardin, dans ce terrible jardin, l'enfant voit des animaux vivants qu'il n'a jamais vus. Passons du jardin zoologique de la réalité au jardin zoologique des mythologies, dont la faune n'est pas de lions mais de sphinx et de griffons et de centaures.

868.3 BORG 4 LI Niveau 3 - Langues et littératures

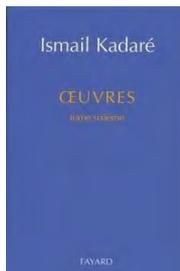

Manuel de zoologie fantastique

Jorge Luis Borges
1965

Un bestiaire de 120 créatures légendaires issues de la mythologie, du folklore et de la littérature. On y trouve A Bao et A Qou, une créature qui vivrait au bas de la Tour de la victoire de Chitor (Rajasthan) ; les anges d'E. Swedenborg, savant devenu mystique ; le basilic, mi-serpent, mi-coq.

868.3 BORG 4 MA Niveau 3 - Langues et littératures

Le monstre (dans Œuvres, Tome VI)

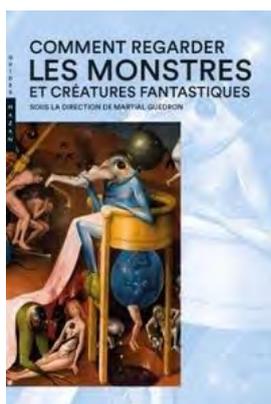
Ismail Kadare

Fayard, 1993

Tome VI : La Ville sans enseigne ; Le Général de l'armée morte ; Le Crépuscule des dieux de la steppe ; Le Monstre

893 KADA 1 vol. 6 Niveau 3 - Langues et littératures

Monstres et créatures fantastiques en arts

Comment regarder les monstres et créatures fantastiques

Martial Guédron

Hazan, 2018

Nouvelle édition dans la collection Guides Hazan. Apparues dès les origines de l'art, les figures de l'étrange et de la monstruosité ont composé un répertoire inépuisable, riche de toutes sortes de significations et à l'origine de multiples spéculations. Ce livre est centré sur l'iconographie des monstres et des êtres fabuleux de l'art occidental, les variantes et les réemplois, les filiations et les mutations dont ils ont pu faire l'objet, depuis la mythologie gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui. Il brasse toutes les formes d'expression qui ont traité du sujet, des arts graphiques à l'art multimédia, en passant par la peinture, la sculpture, la photographie et les arts décoratifs. Le premier chapitre est consacré aux monstres que l'Antiquité classique a légués à la culture occidentale. Puis viennent les créatures maléfiques : visions cocasses ou répugnantes de l'imaginaire médiéval frappées par la christianisation du sceau de la damnation, du diabolique et du péché. Le troisième chapitre illustre comment les monstres tirés des mythes et des légendes furent intégrés à l'histoire naturelle. Le chapitre suivant interroge le corps humain comme vecteur du sensationnel, de l'effroyable et du scandaleux. Avant que la tératologie ne se constitue en tant que science, la distinction entre les monstres biologiques et les créatures mythologiques ou fantastiques n'était pas entièrement acquise. L'ouvrage se clôt sur l'exploitation des phénomènes monstrueux par le monde du spectacle.

7.15 GUE Niveau 3 – Arts

Masques, mascarades, mascarons : de l'antique aux romantiques

Dominique Cordellier Violaine Jeammet, Françoise Viatte
Officina Libraria ; Musée du Louvre, 2014

A travers de nombreuses photographies de masques antiques, de sculptures et ornements architecturaux, de peintures, d'estampes, etc., ce catalogue met en lumière la signification et la portée symbolique données aux objets destinés à dissimuler le visage ou à faire peur. Ces derniers appartiennent au registre du sacré comme à celui du profane (théâtre, ballet de cour, mascarade, etc.).

7.155 VIA Niveau 3 – Arts

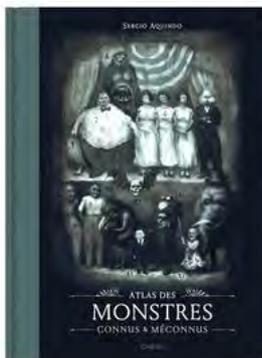

La parade monstrueuse, la naissance des monstres modernes

Marc Atallah
Cernunnos, 2020

Dracula, la créature de Frankenstein, Godzilla, mais aussi les savants fous, les freaks et les mutants... Des feuilletons littéraires du XIXe siècle aux films d'horreur de la Hammer dans les années 1930, le monde s'est doté d'une nouvelle mythologie. Dans cet ouvrage richement illustré, spécialistes et historiens reviennent sur cette période d'intense créativité qui a donné naissance aux monstres modernes.

7.15 ATA Niveau 3 - Arts

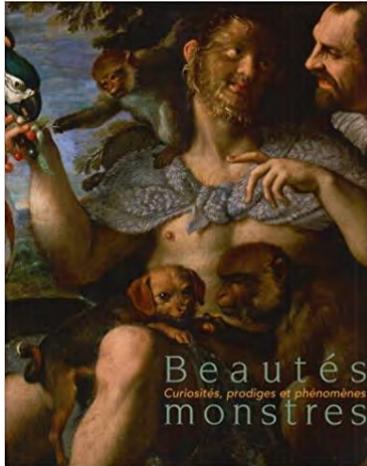

Atlas des monstres connus & méconnus

Sergio Aquino
Chêne, 2020

Cent monstres, créatures imaginaires et êtres fabuleux issus des traditions folkloriques du monde, de la France au Japon, en passant par l'Argentine ou encore les Etats-Unis, dessinés par l'auteur au crayon, dans un style proche de la gravure. ©Electre 2020

764 AQU Niveau 3 - Arts

Beautés monstres : curiosités, prodiges et phénomènes :

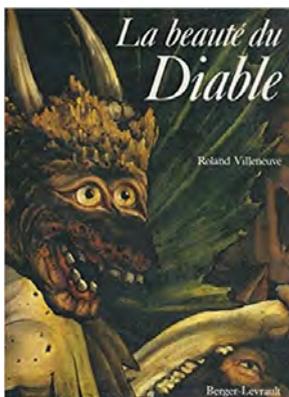
exposition, Nancy, Musée des Beaux-Arts, 24 octobre 2009-25 janvier 2010

Orlan ; Julie Estève, Agnès Vannouvong

Somogy ; Musée des beaux-arts de Nancy, 2009

Dans les arts d'Occident, le monstre se décline sous les formes les plus variées. Exploité à des fins très diverses pouvant aller de l'allégorie la plus élaborée à la satire et à la caricature, le monstre a constitué de tous temps une source d'inspiration. Ce catalogue d'exposition regroupe plus de 200 oeuvres associant arts graphiques, peintures, arts décoratifs, objets scientifiques...

7.15 BEA Niveau 3 - Arts

La beauté du diable

Roland Villeneuve

P. Bordas, 1994

A travers une iconographie qui entraîne dans le tourbillon d'un univers infernal et fascinant, on découvre que le diable n'a pas seulement été représenté par les monstres de la sculpture romane, mais qu'il s'est aussi incarné dans les superbes athlètes de la Renaissance et du romantisme, et plus récemment, dans les héros de bandes dessinées.

7.13 VIL Niveau 3 - Arts

Faune, fais-moi peur ! : images du faune de l'Antiquité à Picasso

: exposition, Lodève, Musée de Lodève, du 7 juillet au 7 octobre 2018

Ivonne Papin-Drastik

Silvana, 2018

L'exposition Faune-fais-moi peur ! Images du faune, de l'Antiquité à Picasso propose un dialogue entre œuvres d'époques et de techniques différentes. Scindée en trois grandes sections thématiques, elle évoque les multiples facettes de cet être mystérieux, hybride, espiègle, érotique qui depuis l'Antiquité, fascine et inspire les artistes. « Incarnant, tout comme le Minotaure le pouvoir de la création artistique » (Coline Zellal),

les faunes facétieux de Picasso rythment le parcours et révèlent l'attachement de l'artiste à la mythologie.

7.11 FAU Niveau 3 – Arts

Les monstres des cathédrales de Strasbourg, Bâle et Fribourg

Marie-Josèphe Wolff-Quenot, Marie-Josèphe

Degorce éditions, 2019

Les monstres sont partout, de tous temps. Au Moyen Age, ils font partie de la Création. Aujourd'hui, ils s'intègrent dans l'histoire de l'art et dans la biologie. Le monstre est d'abord une image, une forme – difforme –, avant d'être un sujet ou un symbole. Les monstres aux allures hors norme ont leur place dans ces églises hors norme que sont les cathédrales... Au Moyen Age, celles de Strasbourg, de Bâle et de Fribourg, par la superficie de leurs nefs, la hauteur de leurs flèches et l'abondance de leurs sculptures, sont les joyaux de la vallée du

Rhin. Loin d'être alors une frontière, le Vater Rhein est l'artère principale reliant la Méditerranée et la mer du Nord. Il transporte certes les marchandises et les hommes, mais aussi les cultures, les courants de pensée, les mythes et les légendes. L'auteure a débusqué les monstres des cryptes aux flèches, en passant par les absides et les façades. En décrivant leurs principales fonctions – faire peur, faire rire, enseigner, moraliser –, elle répond aux questions que chacun se pose : pourquoi ces monstres, et pourquoi à ces emplacements ?

704-3 WOL Niveau 3 – Arts

La grimace du monde : le fantastique entre Bosch, Bruegel et la bande dessinée

: exposition, Grenoble, Fondation Glénat, du 14 février au 10 mai 2014

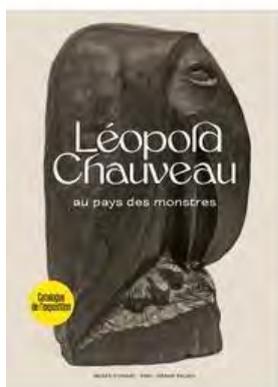
Laurence Huault-Nesme

Glénat, 2014

Le monde fantastique apparaît comme un état permanent dans la culture visuelle, en peinture, bande dessinée... L'exposition fait le rapprochement entre les créations des siècles passés et les créatures, monstres, décors et ambiances de la bande dessinée d'aujourd'hui, suscitant tour à tour terreur, émerveillement,

sidération, fascination chez le spectateur ou le lecteur.

7.15 HUA Niveau 3 – Arts

Léopold Chauveau, au pays des monstres : [exposition initialement prévue au Musée d'Orsay, Paris, 10 mars- 28 juin 2020 ; La Piscine, musée d'art et d'industrie André-Diligent, Roubaix, 17 octobre 2020 -17 janvier 2021

Musée d'Orsay ; RMN-Grand Palais ,2020

Redécouverte de cet artiste atypique, sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour enfants dont l'oeuvre singulière a pour thème central les monstres. Hybrides, semblant sortir de son inconscient, ses créatures peuvent s'inscrire dans une généalogie de l'histoire de l'art à la suite des gargouilles médiévales ou des êtres qui peuplent les tableaux de Jérôme Bosch. ©Electre 2020

760(44) CHA Niveau 3 - Arts

Même pas peur ! : collection de la baronne Henri de Rothschild (1874-1926)

Exposition, Toulouse, Fondation Bemberg-Hôtel d'Assezat, du 29 juin au 30 septembre 2018

Sophie Motsch

Somogy, 2018

La représentation de la Mort, de la Renaissance à la Belle Epoque, est à l'origine de la collection étonnante de la baronne Henri de Rothschild (1874-1926). Historiens de l'art, anthropologue et spécialistes de l'art d'Extrême-Orient proposent un éclairage nouveau sur cette collection éclectique, aussi méconnue qu'inédite, en la replaçant dans le contexte historico-social. Des grains de chapelet aux netsuke en passant par les épingles de cravate, les oeuvres profanes ou sacrées témoignent d'un goût pour le macabre teinté parfois d'un esprit potache. D'autre part, la présence symbolique du crâne dans l'art est mise en perspective par un florilège de vanités de la Renaissance à nos jours, peintures et installations de maîtres anciens mais aussi d'artistes contemporains tels que Vincenzo Dandini, Cornelis Gysbrechts, Annette Messenger, Brassai, Robert Mapplethorpe ou Giuseppe Penone.

7.4 ROTH Niveau 3 - Arts

Rire avec les monstres : caricature, étrangeté et fantasmagorie : actes du colloque organisé au Musée des Beaux-arts de Nancy, les 11 et 12 décembre 2009

Association Emmanuel Héré ; la Librairie des musées, 2010

Si le rire est le signe de la supériorité des hommes, mais aussi de leur imperfection et de leur méchanceté ; c'est du moins ce que suggérait le critique Paul Scudo en 1840, dans sa Philosophie du rire. Longtemps, en effet, la réflexion sur les mécanismes et les significations du comique a été entravée par l'idée que le rire était de l'ordre de la dégradation physique et morale. Or, jamais cette question ne se pose avec plus de force que lorsque l'hilarité et le sarcasme sont provoqués par la difformité ou l'étrangeté la plus radicale. Telle est la formidable leçon de Victor Hugo dans L'Homme qui rit, ou de Tod Browning dans son moyen-métrage, Freaks ou La Monstrueuse Parade : fabriquer des monstres pour rire, c'est affirmer sa propre monstruosité. La question complexe des rapports que le rire, la dérision et le dénigrement peuvent nouer avec la peur et le rejet de l'altérité, mais aussi celle des usages ludiques, subversifs ou fantasmagoriques des formes monstrueuses sont au coeur de ce livre. Les douze chercheurs qui ont accepté d'y répondre sont issus d'horizons variés : histoire, histoire de l'art, critique et théorie de l'art, philosophie, littérature comparée. Rien d'étonnant donc à ce que les études qu'ils nous proposent confrontent les discours théoriques aux pratiques artistiques et nous fassent croiser les créatures les plus cocasses et les plus inquiétantes.

767 RIR Niveau 3 - Arts

Signes des temps : oeuvres visionnaires d'avant 1914 :

[exposition, Mons, BAM, 22 août-23 novembre 2014]

Racine, 2014

Est-ce la Belle Époque, était-ce l'arrivée d'un avenir incertain ou le prélude de l'inéluctable catastrophe de la Première Guerre mondiale ? De toute évidence, le début du XXe siècle fut une période de changements fondamentaux, étonnamment semblable à notre époque actuelle. La puissance des bouleversements techniques, économiques et sociaux a déclenché peurs et espoirs, incertitudes et rêves de toute-puissance, ivresse du péché et aspirations de rédemption. Dans le foisonnement d'images illustrant cette époque à cheval entre les XIXe et XXe siècles, les auteurs ont choisi des oeuvres extraites de contextes nationaux et

artistiques variés et les présentent comme autant de signes d'une situation singulière. Plus d'une quarantaine d'artistes originaires de six nations européennes sont réunis autour de thématiques qui permettent de sonder les limites et les liens entre des courants artistiques pourtant distincts comme le naturalisme, le symbolisme ou encore l'expressionnisme. Ensemble, ils révèlent la signature plastique d'une époque baignée d'incertitudes. Des visions de peur, de menaces, d'apocalypse côtoient des projets de mondes utopiques et idylliques. Interprétées aujourd'hui comme «signes des temps», ces oeuvres sont avant tout le témoignage d'un monde en révolution que nous tâchons de comprendre a posteriori comme les images visionnaires d'un futur sombre. Les oeuvres reprises dans ce livre sont multiples : peintures, sculptures, oeuvres graphiques ou photographiques d'artistes allemands, français, belges, suisses ou autrichiens, issues de grandes collections internationales : Georges Minne, Auguste Rodin, Edward Munch, Félicien Rops, Alfred Kubin ou encore Léon Spilliaert, Fernand Khnopff, Arnold Schönberg, James Ensor, Ludwig Meidner.

704-93 SIG Niveau 3 - Arts

En ligne

Sur les Nuits de la lecture 2023

- Nuits de la lecture 2023 : <https://www.nuitsdelalecture.fr/>
- Bibliographie par le Centre National du Livre : <https://www.nuitsdelalecture.fr/ressources/bibliographie-sur-le-theme-de-la-peur>
- Programme de la Bpi : <https://agenda.bpi.fr/evenement/nuits-de-la-lecture-2023/>

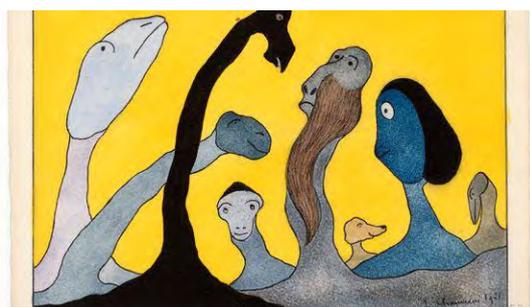
Podcast France-Culture

Les monstres sont-ils dans la nature ? (21 décembre 2022)

La tératologie, qui est la science des monstres, intéresse les philosophes d'Aristote à Canguilhem. Ceux qui sont désignés comme des monstres peuvent-ils être intégrés à notre connaissance de la nature ou demeurent-ils en marge de celle-ci ?

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/les-monstres-sont-ils-dans-la-nature-2980787>

Voyage au Pays des monstres. (28 juin 2020)

Créations de notre imaginaire ou issues de la mythologie, expression de nos angoisses intimes ou collectives, monstres gentils ou créatures terrifiantes, les monstres fascinent de la même façon petits et grands. Mais que disent-ils de nous ? Et en quoi nous sont-ils nécessaires ?

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/voyage-au-pays-des-monstres-1533077>

Les Nuits de la lecture 2023 : la peur.