

L'art du XXe siècle : de 1933 à 1963. Un art engagé.

A l'avènement d'Hitler, l'école du Bauhaus, dont la contribution au renouvellement de l'architecture et du design aura été considérable, est fermée par les nazis. Les régimes totalitaires et le choc des idéalismes stimulent une création artistique engagée qui se situe dans la continuité du dadaïsme et que poursuivra le Surréalisme. Les peintres allemands de la Nouvelle Objectivité (Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz) sont les témoins « objectifs » de la décrépitude d'une Allemagne en crise. Picasso peint *Guernica* en 1937 et les tendances expressionnistes s'affirment (*La Juive* de Jean Fautrier peint en 1943). Les peintres étatsuniens, De Kooning et Gorky, entre autres, développent quant à eux un expressionnisme qui tendra vers une abstraction lyrique (le dripping de Jackson Pollock). Ils formeront le groupe des Irascibles. Au sortir de la guerre, la volonté de remettre en question une « asphyxiante culture » (Jean Dubuffet), ouvre la voie vers un art singulier, brut, spontané (le groupe Cobra). Parallèlement, l'exigence de reconstruction d'un monde détruit conduit les architectes à redéfinir l'homme aux prises avec la ville « moderne » (Oscar Niemeyer, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier et d'autres). Le nouveau monde qui émerge favorise l'enrichissement et la consommation à outrance, si bien que les artistes y puisent directement leur inspiration (Andy Warhol pour le Pop Art, Arman chez les Nouveaux Réalistes, et d'autres). Performances et happenings s'inscrivent dans la contestation d'une société mercantile. Enfin, l'année 1963 sera marquée par des événements révélateurs d'un monde perturbé : putsch au Sud-Viêt-Nam ; marche sur Washington menée par Luther King ; assassinat de J.-F. Kennedy.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le mardi 13h45-15h15

Naissance de la modernité

- Le mardi 3 octobre 2023.

Vers un renouvellement profond de l'architecture et du design

- Le mardi 10 octobre 2023.

L'Exposition universelle de Paris de 1937 : triomphe de l'ordre classique

Désenchantement : La Grande Guerre et l'Entre-deux-guerres

- Le mardi 17 octobre 2023.

La "peinture métaphysique" de Giorgio de Chirico (1888-1978)

- Le mardi 7 novembre 2023.

Naissance et développement du Dadaïsme (1916)

- Le mardi 14 novembre 2023.

La Nouvelle Objectivité : George Grosz (1893-1959), Otto Dix (1891-1969) et Max Beckmann (1884-1950)

- Le mardi 21 novembre 2023.

Le Surréalisme (1924) dans arts plastiques

- Le mardi 28 novembre 2023.

René Magritte (1898-1967), un surréaliste conceptuel

Retour vers un art figuratif et réaliste

- Le mardi 5 décembre 2023.

Fernand Léger (1881-1955) ou l'imaginaire populaire

- Le mardi 12 décembre 2023.

Le "rappel à l'ordre" (Roger Bissière) incarné par André Derain (1880-1954) et Pablo Picasso (1881-1973)

- Le mardi 19 décembre 2023.

Tendances expressionnistes françaises : Georges Rouault (1871-1958) ; Jean Fautrier (1898-1964) ; Francis Gruber (1912-1948)

- Le mardi 9 janvier 2024.

Germaine Richier (1902-1959) et Alberto Giacometti (1901-1966)

- Le mardi 16 janvier 2024.

Les arts nazi, fasciste et soviétique : une manifestation du totalitarisme dans l'art

Un monde à reconstruire après 1945

- Le mardi 23 janvier 2024.

Naissance de la ville "moderne"

- Le mardi 30 janvier 2024.

Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (1955) de Le Corbusier (1887-1965) et la cathédrale de Brasília (1959-1970) d'Oscar Niemeyer (1907-2012)

- Le mardi 6 février 2024.

Frank Lloyd Wright (1867-1959) : de Fallingwater (1935-39) à Taliesin West (1959)

Une mise en question de la culture "occidentale"

- Le mardi 13 février 2024.

Jean Dubuffet (1901-1985) et l'Art brut

- Le mardi 5 mars 2024.

Le groupe Cobra (1948-1952)

Tendances à l'abstraction

- Le mardi 12 mars 2024.

Le Salon des Réalités Nouvelles (1946) et l'abstraction géométrique

- Le mardi 19 mars 2024.

La seconde école de Paris et le paysagisme abstrait

- Le mardi 26 mars 2024.

L'abstraction lyrique et la liberté du geste

- Le mardi 2 avril 2024.

L'Expressionnisme abstrait et le *dripping* de Jackson Pollock (1912-1956)

Pop art et Nouveau réalisme : critique de la société mercantile et consumériste

- Le mardi 9 avril 2024.

Le Pop Art

- Le mardi 30 avril 2024.

Andy Warhol (1928-1987)

- Le mardi 7 mai 2024.

Le Nouveau réalisme (1961)

Performances et Happenings

- Le mardi 14 mai 2024.

Fluxus et Cie

Vingt-cinq chefs-d'œuvre de l'histoire universelle des arts

Pour chacun des vingt-cinq chefs-d'œuvre insolites que nous aurons sélectionnés dans l'histoire universelle des arts (architecture, peinture, sculpture, estampes – sans négliger les formes artistiques les plus contemporaines), nous présenterons le contexte historique, stylistique et iconographique qui l'a vu naître, ainsi que la personnalité de l'artiste quand elle est connue. Au-delà de cette première approche, il s'agira aussi de montrer la postérité de l'œuvre, justifiant du même coup son statut de « chef-d'œuvre », c'est-à-dire de création artistique marquant son temps et référence incontournable pour les artistes à venir. Par exemple, *Brume matinale près de Mishima* d'Ando Hiroshige (vers 1833), se rapporte à une époque où le Japon était un État très surveillé et toujours fermé à l'Occident. L'estampe illustre un sanctuaire shinto et des pèlerins sur la route de Tokaido. A l'époque d'Edo, Hiroshige saisit l'instant qui précède les bouleversements qui allaient transformer le pays à l'ère Meiji. Aussi, comment une œuvre aussi étrangère à la culture de l'Europe de l'Ouest a-t-elle pu révolutionner l'histoire universelle de l'art ?

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le mercredi de 13h45 à 15h15

Avant-propos

- Le mercredi 4 octobre 2023.

Qu'est-ce qu'un "chef-d'œuvre" ? La *Madone sixtine* (1513-14) de Raphaël (1483-1520)

Architectures et décors d'architecture

- Le mercredi 11 octobre 2023.

La porte d'Ishtar de Babylone (entre -612 et -539)

- Le mercredi 18 octobre 2023.

La pagode du monastère de Songyue (523) sur le mont Song (province du Henan, Chine)

- Le mercredi 8 novembre 2023.

L'église Saints-Serge-et-Bacchus à Byzance (v. 536)

- Le mercredi 15 novembre 2023.

La mosquée du Prophète à Médine (622)

- Le mercredi 22 novembre 2023.

La cathédrale de Nidaros (Trondheim), un joyau nordique de l'architecture romane et gothique

- Le mercredi 29 novembre 2023.

Les vitraux de la cathédrale de Chartres (XIIIe siècle)

- Le mercredi 6 décembre 2023.

Le mausolée-sanctuaire de Rukn-i-Alam, Pakistan (1320-1324)

- Le mercredi 13 décembre 2023.

Le temple d'Adinatha à Ranakpur (province indienne du Rajasthan), édifié en 1439

Sculptures

- Le mercredi 20 décembre 2023.

Statue de Bodhisattva (VIIe siècle, dynastie des Tang), Xi'an, Musée de la forêt des stèles

- Le mercredi 10 janvier 2024.

La chaire du duomo de Barga (Toscane), œuvre de l'atelier des Bigarelli (XIIIe siècle)

- Le mercredi 17 janvier 2024.

Les Échecs du Bargello (XVe siècle)

- Le mercredi 24 janvier 2024.

L'effigie royale (*Ndop*) des Bushoong du Royaume de Kuba (RDC)

- Le mercredi 31 janvier 2024.

Scène de famille (1944) d'Henri Moore (1898-1986)

Miniatures et estampes

- Le mercredi 7 février 2024.

Le Livre de la cité des Dames (XVe siècle) de Christine de Pisan (v. 1364-1430)

- Le mercredi 14 février 2024.

Le Livre d'Heures de Marie de Bourgogne (1470-1480)

- Le mercredi 6 mars 2024.

Brume matinale près de Mishima (vers 1833) d'Ando Hiroshige (Edo, 1797-1858)

Peintures

- Le mercredi 13 mars 2024.

Le Jardin du Paradis (début XVe siècle)

- Le mercredi 20 mars 2024.

Saint Georges délivrant la princesse de Pisanello (v. 1395-1455)

- Le mercredi 27 mars 2024.

Judith et sa servante d'Artemisia Gentileschi (1593- vers 1654)

- Le mercredi 3 avril 2024.

La Blanchisseuse (1733) de Jean-Siméon Chardin (1699-1779)

- Le mercredi 10 avril 2024.

Le Baiser à la dérobée (1787) de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)

- Le mercredi 15 mai 2024.

Rue de Paris, temps de pluie (1877) de Gustave Caillebotte (1848-1894)

- Le mercredi 22 mai 2024.

Ouvrières du textile (1927) d'Alexandre Deïneka (1899-1969)

- Le mercredi 29 mai 2024.

Fille avec un chien blanc (1950-51) de Lucian Freud (1922-2011)

Lieux, plantes, animaux, couleurs et éléments sacrés dans les religions.

Impliqués dans toutes les religions du monde, qu'elles correspondent aux polythéismes révolus ou qu'elles soient encore vivantes à l'instar des trois monothéismes, les lieux, les plantes, les animaux, les couleurs, les éléments portent en eux une valeur symbolique qui leur donne une dimension éminemment sacrée. Lieux, plantes, animaux, couleurs et éléments, très spécifiés dans les mythes – souvent anthropomorphisés – occupent inévitablement une place essentielle dans les pratiques culturelles où, à travers le sacrifice, ils dispensent le sacré faste et néfaste (tabou). Cette année, nous considérerons sous ce double aspect, mythique et rituel, l'île parmi les lieux ; le pin parmi les plantes ; le lion, l'ours, la tortue, le singe, l'araignée, parmi les animaux ; la couleur jaune ; le feu, entre autres éléments.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le mercredi de 15h30 à 17h

Avant-propos

- Le mercredi 4 octobre 2023.

Lieux, plantes, animaux, couleurs et éléments sacrés dans les religions

Les lieux

- Le mercredi 11 octobre 2023.

L'île des bienheureux ; l'île féérique d'Avalon

- Le mercredi 18 octobre 2023.

Le Désert, lieu satanique de la tentation

- Le mercredi 8 novembre 2023.

Le Carrefour ou Hercule à la croisée des chemins

- Le mercredi 15 novembre 2023.

Le Foyer circulaire et sacré ; l'échelle des "âmes" et le grenier, séjours des esprits des ancêtres

- Le mercredi 22 novembre 2023.

Le Pont arc-en-ciel

Les plantes

- Le mercredi 29 novembre 2023.

Iris et l'arc-en-ciel ; le lis et le syndrome du *puer*

- Le mercredi 6 décembre 2023.

Le Pin : arbre de la longévité, de l'immortalité, de la constance et de l'éternel retour

- Le mercredi 13 décembre 2023.

Le Blé, attribut de Cérès ; Chicomecoatl, la déesse maïs aztèque ; Dewi Sri, déesse du riz et de la fertilité, vénérée à Java et Bali

- Le mercredi 20 décembre 2023.

Le Champignon et la Mandragore, ingrédients des magies blanches et noires ; l'amanite tue-mouches, ingrédient secret du « jus » (en iranien, *haoma* ; en sanskrit, *soma*) ?

Les animaux

- Le mercredi 10 janvier 2024.

Le Scorpion, incarnation de la déesse Serket, Gardienne du seuil ; l'Araignée, guide ancestrale des Hopi ; le Peuple fourmi, bâtisseur chez les Navajos

- Le mercredi 17 janvier 2024.

L'Ourse d'Artémis ; la peau d'ours des *berserkers*, guerriers-prêtres d'Odin

- Le mercredi 24 janvier 2024.

Le Grand félin : la lionne Sekhmet ; le léopard chamanique ; le jaguar des ténèbres du monde précolombien

- Le mercredi 31 janvier 2024.

La Tortue cosmophore

- Le mercredi 7 février 2024.

Le Singe de Dieu (*simia dei*), impudent et malin

Les couleurs

- Le mercredi 14 février 2024.

La planète rouge, Mars, et son amante Vénus, verte et féconde ; le corail rouge talismanique

- Le mercredi 6 mars 2024.

Kan ("jaune"), dieu maya ; le jaune, couleur de l'humiliation

- Le mercredi 13 mars 2024.

Le Vert islamique

- Le mercredi 20 mars 2024.

Le Bleu "Vishnou" ; le bleu marial

- Le mercredi 27 mars 2024.

La pourpre cardinalice ; le *kesa* couleur safran des moines bouddhistes

- Le mercredi 3 avril 2024.

Le Blanc lunaire ; le Soleil noir

Les éléments

- Le mercredi 10 avril 2024.

Geb, dieu de la terre ; Nout, déesse du ciel ; Shou, dieu de l'air

- Le mercredi 15 mai 2024.

Le Souffle (*Pneuma* ; *Rûh* ; *Ruach*) divin ; Quetzalcóatl, incarnation du Vent

- Le mercredi 22 mai 2024.

Agni, dieu du Feu ; l'ordalie ou le "jugement de Dieu" ; la crémation rituelle

- Le mercredi 29 mai 2024.

Pierres levées préhistoriques ; pierres ithyphalliques ; bétyles ; Pierre noire de la Kaaba ; lingam hindou ; pierre philosophale