

L'art du XXe siècle : de 1900 à 1933.

Révolution du design et de l'architecture.

Dès la fin du XIXe siècle, l'Américain Frank Lloyd Wright (1867-1959) consacrait l'architecture moderniste avec ses *Prairie Houses*, contrepoint des buildings de l'Ecole de Chicago. Parallèlement, l'Atelier Viennois (la *Wiener Werkstätte* – 1903-1932) et l'Art nouveau écossais (Charles Rennie Mackintosh †1928) engageaient une révolution stylistique marquant profondément le design et l'architecture du premier tiers du XXe siècle. Les peintres et les sculpteurs avant-gardistes (fauves, expressionnistes, cubistes, futuristes, abstraits), au même titre que ceux de l'Ecole de Paris (Soutine, Chagall, Brancusi, Modigliani...), participent de cette révolution qui génère l'Art déco des années 20. Quelques-uns d'entre eux se retrouvent professeurs dans des écoles d'arts appliqués, tels Paul Klee et Vassily Kandinsky à l'école du Bauhaus (créée en 1919 et fermée par les nazis en 1933). D'autres expériences artistiques, le « néoplasticisme » néerlandais (Mondrian †1944), le suprématisme et le constructivisme russes, contribuent au renouvellement de l'architecture et du design dans le cadre, respectivement, du groupe De Stijl (1917-1932) et de l'école d'arts appliqués Vkhoutemas fondée par Lénine à Moscou en 1920 et dissoute à l'avènement de Staline. Ce renouvellement profond de notre environnement quotidien sera entravé par l'avènement des régimes totalitaires.

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

Les précurseurs de l'architecture moderne et du design

- Le mardi 4 octobre 2022.

Michael Thonet (1796-1871) et Christopher Dresser (1834-1904) : une approche utilitariste des arts décoratifs

- Le mardi 11 octobre 2022.

Henry van de Velde (1863-1957) : vers une sobriété de l'esthétique

- Le mardi 18 octobre 2022.

Richard Riemerschmid (1868-1957) et les Ateliers réunis des métiers d'art de Munich

- Le mardi 8 novembre 2022.

Peter Behrens (1868-1940) et la Colonie d'artistes de Darmstadt (1897)

- Le mardi 15 novembre 2022.

Hermann Muthesius (1861-1927) et l'"Union de l'œuvre allemande" (*Deutscher Werkbund*)

- Le mardi 22 novembre 2022.

La Sécession viennoise et la *Wiener Werkstätte*

- Le mardi 29 novembre 2022.

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) et l'Ecole d'art de Glasgow

- Le mardi 6 décembre 2022.

L'Ecole de Chicago et Frank Lloyd Wright (1867-1959)

Révolutions plastiques

- Le mardi 13 décembre 2022.

Aristide Maillol (1861-1944) ; Constantin Brancusi (1876-1957) ; Pablo Gargallo (1881-1934) ; Henri Laurens (1885-1954)

- Le mardi 3 janvier 2023

1905 : la couleur comme principe premier de la peinture dans le Fauvisme et l'Expressionnisme de *Die Brücke*

- Le mardi 10 janvier 2023.

1907-1909 : formes géométriques du Cubisme et dynamisme du Futurisme (premier mouvement d'avant-garde)

- Le mardi 17 janvier 2023.

Naissance de l'abstraction : musicalisme de František Kupka (1871-1957) ; orphisme de Robert Delaunay (1885-1941) ; Sonia Delaunay (1885-1979) ou l'abstraction appliquée au design

- Le mardi 24 janvier 2023.

Naissance de l'abstraction : Vassily Kandinsky (1866-1944) et le "Cavalier bleu" (*Der Blaue Reiter*)

- Le mardi 31 janvier 2023.

Naissance de l'abstraction : Piet Mondrian (1872-1944) et le néoplasticisme

Les grandes écoles d'arts appliqués

- Le mardi 21 février 2023.

De Stijl ou l'universalisme plastique

- Le mardi 28 février 2023.

Les avant-gardes russes et les Ateliers supérieurs d'art et de technique (*Vkhoutemas*)

- Le mardi 7 mars 2023.

Naissance de la "Maison de l'œuvre bâtie" (Bauhaus)

- Le mardi 14 mars 2023.

La peinture du Bauhaus

- Le mardi 21 mars 2023.

L'architecture du Bauhaus

- Le mardi 28 mars 2023.

Les ateliers d'arts appliqués du Bauhaus

Les Maîtres de l'architecture moderne

- Le mardi 4 avril 2023.

Tony Garnier (1869-1948) ; Auguste Perret (1874-1954) ; Robert Mallet-Stevens (1886-1945)

- Le mardi 25 avril 2023.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier (1887-1965)

L'Ecole de Paris

- Le mardi 2 mai 2023.

Amadeo Modigliani (1884-1920) ; Chaïm Soutine (1893-1943) ; Marc Chagall (1887-1985)

L'Art déco

- Le mardi 9 mai 2023.

Femmes artistes dans le Paris des années folles : Romaine Brooks (1874-1970) ; Chana Orloff (1888-1968) ; Tamara de Lempicka (1898-1980) ; Tarsila Do Amaral (1886-1973)

- Le mardi 16 mai 2023.

Le mobilier et l'objet d'art "Art déco"

Regards croisés sur l'histoire universelle de l'art, de l'antiquité à aujourd'hui

Nous porterons un regard croisé sur des œuvres d'art africaines, asiatiques, océaniques, américaines et européennes, vues à un même moment de l'histoire. Nous considérerons tout particulièrement quelques grands domaines de l'art, tels le bronze, la céramique, la mosaïque, les tissus (tapisserie et tapis), les manuscrits enluminés, les arts somptuaires (or, ivoire)...

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

Trésors archéologiques des tombes anciennes

- Le mercredi 5 octobre 2022.

Parures de la reine Puabi du cimetière royal d'Ur (sud de l'Irak, IIIe millénaire) ; tombes de princesses à Dahchoûr (v. 1890 av. n. è.) ; bijoux de la princesse Méryrê (v. 1820 av. n. è.) ; coiffe de la tombe des épouses de Thoutmosis III (v. 1460 av. n. è.)

- Le mercredi 12 octobre 2022.

Masques : d'"Agamemnon" (1600-1500) ; de Toutankhamon (v. 1324 av. n. è.) ; de Sanxingdui (Sichuan, v. 1200-1000) ; de Teotihuacan (v. 300-600)

- Le mercredi 19 octobre 2022.

Le cratère de Vix et quelques-uns des plus beaux bronzes de l'âge du fer ; les bronzes chinois incrustés d'or et d'argent de la période des Royaumes combattants (481-222)

- Le mercredi 9 novembre 2022.

L'art des orfèvres : bijoux des Tombes des Reines assyriennes de Nimroud (Irak) ; trésor de la tombe étrusque Regolini-Galassi à Cerveteri (VIIe siècle av. n. è.) ; trésors des kourganes scythes (VIIe-IIIe siècle av. n. è.)

- Le mercredi 16 novembre 2022.

Les statues chryséléphantines (en or et en ivoire) du dépôt de Halos (Delphes, VIe siècle av. n. è.) ; vêtements funéraires en jade et fil d'or de la dynastie Han (206 av. n. è. – 220 de n. è.)

- Le mercredi 23 novembre 2022.

La période des *kofun* ("tombes anciennes" – 250-552) au Japon et la période des Trois Royaumes de Corée (300-668) ; la tombe du seigneur de Sipán (v. 200-600), vallée de Lambayeque (côte nord du Pérou)

L'art des tissus

- Le mercredi 30 novembre 2022.

Les tissus de la civilisation huari (sud du Pérou, v. 500-1000) et les tissus incas en coton, laine de lama, d'alpaga ou de vigogne du XVe siècle

- Le mercredi 7 décembre 2022.

Les couvertures, tuniques et tabliers des Chilkat de la côte Nord-Ouest de l'Amérique du Nord et les couvertures d'exploits des Sioux

- Le mercredi 14 décembre 2022.

Etoffes d'écorce battue (*tapa*), coiffes, plastrons et divers ornements d'Océanie

L'art de la miniature

- Le mercredi 4 janvier 2023

L'art insulaire des îles Britanniques (entre 500 et 1000) : enluminures de l'Évangélaire de Lindisfarne (v. 650-750) et du Livre de Kells (v. 800)

- Le mercredi 11 janvier 2023.

Le *Coran bleu* en or et argent teint à l'indigo (v. 900) et les miniatures des *maqâmât* d'al-Harîrî peintes par al-Wâsitî en 1237 à Bagdad

- Le mercredi 18 janvier 2023.

Le manuscrit enluminé du *Soutra Avatamsaka* en or et argent sur papier (XIIIe-XIVe siècle) et la peinture de la dynastie coréenne Goryeo (918-1392)

- Le mercredi 25 janvier 2023.

Les *Heures noires de Vienne* et les Livres d'Heures enluminés du XVe siècle

L'art de la céramique

- Le mercredi 1er février 2023.

Terres cuites africaines

- Le mercredi 22 février 2023.

Figures en terre cuite des tombes de la province du Shaanxi (Chine), de l'époque Tang (VIIIe siècle)

- Le mercredi 1er mars 2023.

Céramiques précolombiennes : Méso-Amérique (Chupícuaro) ; Nouveau-Mexique (Mogollón) ; Pueblo (Anasazi) du Sud-Ouest des États-Unis ; Pérou (Mochica, Huari et Inca)

- Le mercredi 8 mars 2023.

La faïence islamique et la porcelaine au bleu mahométan (*hui qing*) de la dynastie Ming (1368-1644)

Arts de la lumière et de la couleur : vitrail, mosaïque et marqueterie

- Le mercredi 15 mars 2023.

La tradition de la mosaïque grecque et romaine et sa diffusion dans l'art chrétien et omeyyade

- Le mercredi 22 mars 2023.

Verrières byzantines, *claustra* islamiques et vitraux du Moyen-Âge

- Le mercredi 29 mars 2023.

Marqueteries de bois de la Renaissance : le *studiolo* de Federico da Montefeltro et l'œuvre de Giuliano da Maiano (1432-1490) ; l'*intarsia* de Fra Giovanni da Verona (v. 1457-1525)

- Le mercredi 5 avril 2023.

La *Table Farnèse* de Giacomo da Vignola (1507-1573) ; les marqueteries de marbre et de bois du sanctuaire d'Ignace de Loyola (quartier de Loiola à Azpeitia dans le Pays basque espagnol), et de la chartreuse Saint-Martin de Naples de Cosimo Fanzago (1591-1678)

- Le mercredi 26 avril 2023.

La marqueterie d'écaille et de métal des meubles d'André-Charles Boulle (1642-1732) et de Jean-Henri Riesener (1754-1806)

Chefs-d'œuvre des arts décoratifs 1900

- Le mercredi 3 mai 2023.

Palau de la Música Catalana à Barcelone de Lluís Domènech I Montaner (1850-1923) ; la boutique de Georges Fouquet (1862-1957) et les vitraux d'Alfons Mucha (1860-1939)

- Le mercredi 10 mai 2023.

Les bijoux et les ivoires de Louis Comfort Tiffany (1848-1933), de Philippe Wolfers (1858-1929) et de René Jules Lalique (1860-1945)

- Le mercredi 17 mai 2023.

L'œuvre d'Émile Gallé (1846-1904) et les meubles marquetés de Louis Majorelle (1859-1926) et de Carlo Bugatti (1856-1940)

Des rituels et des mythes.

Le sacré et l'interdit dans les religions.

On convoque dans les rituels tout ce qui se manifeste dans les mythes, ces derniers étant le plus souvent entendus comme la parole explicative des rites. Les astres, les lieux, les plantes, les animaux y jouent un rôle fondamental. Les corps célestes, personifications des dieux premiers, sont invoqués lors des rituels. Il existe une topographie mythique où l'océan enserme à l'infini la terre sèche, où les montagnes sont les demeures des dieux, où les grottes, les cavernes et autres antres sont habitées par les esprits, hauts lieux du rituel d'initiation. Les plantes sont sacrées (le gui) ou taboues (la fève), et certaines d'entre elles sont indispensables au bon déroulement du rituel (la grenade pour *Nowroz*, le nouvel an iranien). L'animal se rapporte à diverses fonctions religieuses : oraculaire ou divinatoire (la colombe, le corbeau ou le coq), nourricière (la louve), véhiculaire (l'âne, le bouc, le cheval). Ils redoublent la divinité (la biche de Diane, le cerf christique) et symbolisent pour d'autres des lieux, tel le paradis pour le paon. Certains sont équivoques, comme le chien, d'autres tabous, comme le porc, et d'autres encore tout désignés pour le sacrifice, tels le bélier et le bœuf.

Programme et calendrier des cours d'histoire des religions, le mercredi 15h30-17h

Introduction au sacré et à l'interdit dans les religions

- Le mercredi 5 octobre 2022.

Rites, mythes et religions

- Le mercredi 12 octobre 2022.

Le sacré, le tabou et le symbolique

- Le mercredi 19 octobre 2022.

Entre symbolique et sacré : l'exemple de l'eau des religions

- Le mercredi 9 novembre 2022.

René Girard (1923-2015) : la violence à l'origine du symbolique et du sacré

Les astres dans les rituels et les mythes

- Le mercredi 16 novembre 2022.

Le soleil, astre impérial. La fête du *Sol Invictus*.

- Le mercredi 23 novembre 2022.

La lune, astre de la féminité et de la magie

Les lieux dans les rituels et les mythes

- Le mercredi 30 novembre 2022.

Géographie du sacré

- Le mercredi 7 décembre 2022.

La montagne sacrée, demeure des dieux

- Le mercredi 14 décembre 2022.

Le bois, lieu tabou, inséparable du sanctuaire ou du temple

- Le mercredi 4 janvier 2023

La fonction purificatrice et magique des fleuves et des rivières. Les sources et les fontaines.

- Le mercredi 11 janvier 2023.

Grottes et antres : accès aux Enfers et demeures des monstres. Allégorie de la caverne de Platon.

Les plantes dans les rituels et les mythes

- Le mercredi 18 janvier 2023.

L'impureté de la fève, un tabou pour le *flamen dialis*. Le gui, plante divine.

- Le mercredi 25 janvier 2023.

Équivocité de la grenade. Fruit de la religion en Iran.

- Le mercredi 1er février 2023.

Le vin, boisson des dieux, liquide des libations. Le sang de la vigne.

- Le mercredi 22 février 2023.

Le lotus sacré, symbole du soleil et de la vie

- Le mercredi 1er mars 2023.

La rose née d'Adonis. La fête funèbre des *Rosalia*.

- Le mercredi 8 mars 2023.

Le figuier, le lierre et la violette des *Phallophories* consacrées à Dionysos

Les animaux dans les rituels et les mythes

- Le mercredi 15 mars 2023.

A propos de quelques oiseaux oraculaires : l'aigle, la colombe, le corbeau, le coq

- Le mercredi 22 mars 2023.

Le paon incorruptible, symbole d'immortalité et oiseau du paradis

- Le mercredi 29 mars 2023.

Le chien gardien, impur et médecin

- Le mercredi 5 avril 2023.

Le loup dévoreur et la louve nourricière. Apollon lycien et le loup de la lumière.

- Le mercredi 26 avril 2023.

L'âne, monture des dieux ; l'immolation du cheval de guerre à l'occasion de l'*october equus*

- Le mercredi 3 mai 2023.

Les Ambarvalies : un verrat, un bélier et un taureau sacrifiés à l'occasion du *suovetaurilia*.
L'interdit du porc dans certaines religions.

- Le mercredi 10 mai 2023.

Le serpent, animal premier et fondateur ; élément chthonien, dispensateur des richesses souterraines

- Le mercredi 17 mai 2023.

Le serpent maléfique de la Bible