

La culture artistique en Europe au XVIIe siècle

La fin du XVIe siècle est à la fois marquée par les conséquences du concile de Trente qui amorce une importante réforme catholique et un maniérisme artistique dont les effets visuels sont très spectaculaires. Héritier de ses tendances, Caravage transforme profondément l'art de son temps en fixant ses personnages peints dans un puissant rapport d'ombre et de lumière. Il intensifie l'expression de ses figures et l'émotion qu'elles éveillent correspondra à la sensibilité baroque du XVIIe siècle. Dès 1585/86, les Carrache inaugurent à Bologne la première académie de peinture, celle des « acheminés ». Au siècle suivant, elle sera imitée partout en Europe devenant une institution d'Etat. La technique picturale de Titien est l'exemple que suivent tous les grands peintres coloristes, tels Van Dyck et Rubens incarnant la peinture engagée du catholicisme réformé, c'est-à-dire baroque. Cependant, cette tendance esthétique est contrebalancée par un classicisme élaboré par les artistes français tels Nicolas Poussin, Le Lorrain, Georges de La Tour et les Le Nain en peinture, ou bien François Mansart, Jacques Lemercier, Louis le Vau, Jules Hardouin-Mansart dont les architectures tempèrent le baroque très engagé d'un Borromini. Le XVIIe siècle est celui de la naissance des Etats et des nations, la France de Louis XIV et les Pays-Bas du Nord, entre autres. C'est le Grand siècle de Descartes et des moralistes français ; c'est le Siècle d'or de Rembrandt et de Vermeer de Delft. L'Espagne perd de son prestige face à l'Angleterre mais présente des peintres exceptionnels, tels Velázquez, Murillo, Zurbarán et Ribera. Enfin la sculpture du 17e siècle s'engage résolument dans l'esthétique baroque grâce à Le Bernin mais aussi à Pierre Puget.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le lundi de 13h30 à 15h00

Fondements artistiques du XVIIe siècle

- Le lundi 23 septembre 2019.

Le Concile de Trente (1545-1563) et l'architecture religieuse

- Le lundi 30 septembre 2019.

Le maniérisme vénitien et la peinture d'El Greco (1541-1614)

- Le lundi 7 octobre 2019.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

- Le lundi 14 octobre 2019.

Les Carrache et l'académie bolonaise des Incamminati

- Le lundi 18 novembre 2019.

L'Iconologie de Cesare Ripa (1593)

- Le lundi 25 novembre 2019.

Le goût des Métamorphoses d'Ovide

L'Italie baroque

- Le lundi 2 décembre 2019.

Francesco Borromini (1599-1667) et l'architecture baroque

- Le lundi 9 décembre 2019.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

- Le lundi 16 décembre 2019.

La sculpture baroque italienne et Pierre Puget (1620-1694)

Le Classicisme : une singularité française

- Le lundi 6 janvier 2020.

L'architecture d'Etat (J. Lemercier, François Mansart, Louis Le Vau)

- Le lundi 13 janvier 2020

Versailles et Jules Hardouin-Mansart (1646-1708)

- Le lundi 20 janvier 2020.

Nicolas Poussin (1594-1665) et Claude Lorrain (1600-1682)

- Le lundi 27 janvier 2020.

Philippe de Champaigne (1602-1674)

- Le lundi 3 février 2020.

Georges de La Tour (1593-1652)

- Le lundi 10 février 2020.

Les frères Le Nain

Les Pays-Bas du sud

- Le lundi 16 mars 2020.

Pierre Paul Rubens (1577-1640) et la peinture anversoise

- Le lundi 23 mars 2020.

Antoine Van Dyck (1599-1641)

- Le lundi 30 mars 2020.

La peinture de genre flamande (Frans Snyders et Paul De Vos)

Le Siècle d'or des Pays-Bas du Nord

- Le lundi 6 avril 2020.

Frans Hals (1582-1666)

- Le lundi 4 mai 2020.

Rembrandt (1606/07-1669)

- Le lundi 11 mai 2020.

La peinture de genre néerlandaise

- Le lundi 18 mai 2020.

Vermeer de Delft (1632-1675)

L'Espagne et l'inclination au ténébrisme

- Le lundi 25 mai 2020.

José de Ribera (1591-1652)

- Le lundi 8 juin 2020.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

- Le lundi 15 juin 2020.

Francisco de Zurbarán (1598-1664) et Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)

Vingt-cinq chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental

Présentation de vingt-cinq œuvres parmi les plus significatives des grandes civilisations qui ont profondément marqué, depuis la préhistoire, la culture occidentale, d'un point de vue de l'histoire, des idées, des styles et des genres artistiques.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le lundi de 15h05 à 16h35

La Préhistoire

- Le lundi 23 septembre 2019.

La Dame de Brassempouy

L'Antiquité

- Le lundi 30 septembre 2019.

Le Char cultuel de Strettweg

- Le lundi 7 octobre 2019.

Le Sarcophage des Époux de Cerveteri

- Le lundi 14 octobre 2019.

Le Temple de Zeus à Olympie

- Le lundi 18 novembre 2019.

L'Aurige de Delphes et les Guerriers de Riace

- Le lundi 25 novembre 2019.

Le Laocoon et sa postérité dans l'histoire de l'art

- Le lundi 2 décembre 2019.

La Villa de Poppée à Oplontis

Le Moyen Âge

- Le lundi 9 décembre 2019.

La « Tapisserie » de Bayeux

- Le lundi 16 décembre 2019.

Le Mausolée de saint Lazare à Autun

- Le lundi 6 janvier 2020.

Le griffon et le lion en bronze du Maître de 1274

- Le lundi 13 janvier 2020

La Descente de Croix, un ivoire parisien des années 1270-1280

- Le lundi 20 janvier 2020.

Le Portrait de Boniface VIII par Arnolfo di Cambio

- Le lundi 27 janvier 2020.

L'Escamoteur de Jérôme Bosch

L'époque moderne

- Le lundi 3 février 2020.

« *Perdrix grise, flèche et gants* » de *Jacopo de' Barbari*

- Le lundi 10 février 2020.

Le Monument funéraire de Gaston de Foix par *Bambaia*

- Le lundi 16 mars 2020.

La Vierge cousant de *Guido Reni*

- Le lundi 23 mars 2020.

La Vénus au Miroir de *Velázquez*

- Le lundi 30 mars 2020.

La Sainte Face de *Claude Mellan*

- Le lundi 6 avril 2020.

L'Amour se taillant un arc dans la massue d'Hercule de *Bouchardon*

L'époque contemporaine

- Le lundi 4 mai 2020.

La Vierge voilée de *Giovanni Strazza*

- Le lundi 11 mai 2020.

« *Pluie sur le pont Nihonbashi* » d'*Ando Hiroshige*

- Le lundi 18 mai 2020.

La Répétition de ballet d'*Edgar Degas*

- Le lundi 25 mai 2020.

Le Déjeuner des canotiers d'*Auguste Renoir*

- Le lundi 8 juin 2020.

Guernica de *Picasso*

- Le lundi 15 juin 2020.

Angelus novus de *Paul Klee*

Survivances des religions anciennes : les carnavaux et les folklores des pays d'Europe. Contes, légendes, superstitions et croyances populaires

Le paganisme issu des religions antiques n'a pas disparu. Il est présent à travers nos folklores et tout particulièrement nos carnavaux qui reviennent chaque année aux côtés des fêtes calendaires religieuses telles que Noël ou Pâques. Déjà, les Romains célébraient les saturnales et les lupercales, respectivement en décembre et en février, fêtes religieuses dont les débordements annoncent nos carnavaux. L'idée que ces derniers se sont constitués à partir des mythologies disparues remonte aux frères Grimm. Henri Gaidoz remarquait que « chassés des temples, les dieux gaulois se sont réfugiés dans nos campagnes ». Inversement, le christianisme est imprégné de gentilité et très tôt se produit une christianisation des pratiques et des lieux d'origine païenne à l'exemple des fontaines vouées aux saints locaux. Augustin écrivait déjà « on ne coupe pas les bois sacrés ; on fait mieux, on les consacre à Jésus-Christ », ce qui n'empêchera pas l'Eglise de condamner les carnavaux ou, au moins, les circonscrire dans l'espace et le calendrier. Claude Lévi-Strauss précisait que les contes sont des mythes affaiblis. S'il y a bien des éléments mythiques dans les contes (l'Amour des trois oranges), les légendes (celles, épiques, qui mettent en scène Charlemagne), les superstitions (le pain à l'envers sur une table), les rituels (« au gui l'an neuf », le rituel populaire du mariage, les feux, bûchers, brandons, roues enflammées), et les croyances populaires (les fées, les lutins et autres farfadets), l'ethnologue nous dit que ce qui importe est la fonction actuelle du folklore qui ne survit ni de disparaît jamais sans raison.

Programme et calendrier des cours d'histoire des religions, jeudi 11h – 12h30

Du mythe au conte

- Le jeudi 26 septembre 2019.
Qu'est-ce qu'un mythe ?
- Le jeudi 3 octobre 2019.
Le mythe et sa fonction
- Le jeudi 10 octobre 2019.
La politique athénienne du mythe
- Le jeudi 17 octobre 2019.
Les héros (Thésée, Persée, Bellérophon) et l'initiation masculine
- Le jeudi 21 novembre 2019.
Hélène. Son culte et l'initiation tribale féminine en Grèce
- Le jeudi 28 novembre 2019.
Les Puissances du mariage en Grèce
- Le jeudi 5 décembre 2019.
Le conte de Psyché raconté par Apulée de Madaure (IIe siècle)

Des fêtes religieuses gréco-romaines au carnaval

- Le jeudi 12 décembre 2019.
La lustration et le pharmacos : rites préservateurs ou apotropaïques de la Grèce ancienne
- Le jeudi 19 décembre 2019.
Rites de protection des récoltes contre le mauvais œil, les sorciers et les sorcières dans les campagnes françaises
- Le jeudi 9 janvier 2020
Les Saturnales et les Lupercales

- Le jeudi 16 janvier 2020.
Introduction au Carnaval

Carnaval et charivari en Gaule

- Le jeudi 23 janvier 2020.
Le mythe du cerf et du serpent

- Le jeudi 30 janvier 2020.
Le carnaval comme réactualisation annuelle du mythe du cerf et du serpent

- Le jeudi 6 février 2020.
Le charivari

- Le jeudi 13 février 2020.
Le géant Gargantua

- Le jeudi 19 mars 2020.
La fée-serpente Mélusine

Le folklore européen : contes, légendes, superstitions et croyances populaires

- Le jeudi 26 mars 2020.
Le folklore français imprégné d'éléments mythiques

- Le jeudi 2 avril 2020.
Le conte populaire de l'Amour des trois oranges et la Quête de l'époux disparu

- Le jeudi 9 avril 2020.
Le rituel populaire du mariage

- Le jeudi 16 avril 2020.
Feux, bûchers, brandons, roues enflammées

- Le jeudi 7 mai 2020.
Noël ; fête des fous et fête de l'âne

- Le jeudi 14 mai 2020.
La liturgie folklorisée de l'épiphanie : le roi de la fève

- Le jeudi 28 mai 2020.
Carnaval et Carême : déguisements, mascarades, cavalcades

- Le jeudi 4 juin 2020.
Les farces collectives : promenades du mari battu et du cocu et autres punitions symboliques

- Le jeudi 11 juin 2020.
Le pouvoir magique des danses et rondes carnavalesques

La culture artistique en Europe au XVIIe siècle

La fin du XVIe siècle est à la fois marquée par les conséquences du concile de Trente qui amorce une importante réforme catholique et un maniérisme artistique dont les effets visuels sont très spectaculaires. Héritier de ses tendances, Caravage transforme profondément l'art de son temps en fixant ses personnages peints dans un puissant rapport d'ombre et de lumière. Il intensifie l'expression de ses figures et l'émotion qu'elles éveillent correspondra à la sensibilité baroque du XVIIe siècle. Dès 1585/86, les Carrache inaugurent à Bologne la première académie de peinture, celle des « acheminés ». Au siècle suivant, elle sera imitée partout en Europe devenant une institution d'Etat. La technique picturale de Titien est l'exemple que suivent tous les grands peintres coloristes, tels Van Dyck et Rubens incarnant la peinture engagée du catholicisme réformé, c'est-à-dire baroque. Cependant, cette tendance esthétique est contrebalancée par un classicisme élaboré par les artistes français tels Nicolas Poussin, Le Lorrain, Georges de La Tour et les Le Nain en peinture, ou bien François Mansart, Jacques Lemercier, Louis le Vau, Jules Hardouin-Mansart dont les architectures tempèrent le baroque très engagé d'un Borromini. Le XVIIe siècle est celui de la naissance des Etats et des nations, la France de Louis XIV et les Pays-Bas du Nord, entre autres. C'est le Grand siècle de Descartes et des moralistes français ; c'est le Siècle d'or de Rembrandt et de Vermeer de Delft. L'Espagne perd de son prestige face à l'Angleterre mais présente des peintres exceptionnels, tels Velázquez, Murillo, Zurbarán et Ribera. Enfin la sculpture du 17e siècle s'engage résolument dans l'esthétique baroque grâce à Le Bernin mais aussi à Pierre Puget.

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

Fondements artistiques du XVIIe siècle

- Le jeudi 26 septembre 2019.

Le Concile de Trente (1545-1563) et l'architecture religieuse

- Le jeudi 3 septembre 2019.

Le maniérisme vénitien et la peinture d'El Greco (1541-1614)

- Le jeudi 10 octobre 2019.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

- Le jeudi 17 octobre 2019.

Les Carrache et l'académie bolonaise des Incamminati

- Le jeudi 21 novembre 2019.

L'Iconologie de Cesare Ripa (1593)

- Le jeudi 28 novembre 2019.

Le goût des Métamorphoses d'Ovide

L'Italie baroque

- Le jeudi 5 décembre 2019.

Francesco Borromini (1599-1667) et l'architecture baroque

- Le jeudi 12 décembre 2019.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

- Le jeudi 19 décembre 2019.

La sculpture baroque italienne et Pierre Puget (1620-1694)

Le classicisme : une singularité française

- Le jeudi 9 janvier 2020.

L'architecture d'Etat (J. Lemercier, François Mansart et Louis Le Vau)

- Le jeudi 16 janvier 2020

Versailles et Jules Hardouin-Mansart (1646-1708)

- Le jeudi 23 janvier 2020.

Nicolas Poussin (1594-1665) et Claude Lorrain (1600-1682)

- Le jeudi 30 janvier 2020.

Philippe de Champaigne (1602-1674)

- Le jeudi 6 février 2020.

Georges de La Tour (1593-1652)

- Le jeudi 13 février 2020.

Les frères Le Nain

Les Pays-Bas du sud

- Le jeudi 19 mars 2020.

Pierre Paul Rubens (1577-1640) et la peinture anversoise

- Le jeudi 26 mars 2020.

Antoine Van Dyck (1599-1641)

- Le jeudi 2 avril 2020.

La peinture de genre flamande (Frans Snyders et Paul De Vos)

Le Siècle d'or des Pays-Bas du Nord

- Le jeudi 9 avril 2020.

Frans Hals (1582-1666)

- Le jeudi 16 avril 2020.

Rembrandt (1606/07-1669)

- Le jeudi 7 mai 2020.

La peinture de genre néerlandaise

- Le jeudi 14 mai 2020.

Vermeer de Delft (1632-1675)

L'Espagne et l'inclination au ténébrisme

- Le jeudi 28 mai 2020.

José de Ribera (1591-1652)

- Le jeudi 4 juin 2020.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

- Le jeudi 11 juin 2020.

Francisco de Zurbarán (1598-1664) et Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)

Vingt-cinq chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental

Présentation de vingt-cinq œuvres parmi les plus significatives des grandes civilisations qui ont profondément marqué, depuis la préhistoire, la culture occidentale, d'un point de vue de l'histoire, des idées, des styles et des genres artistiques.

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

La Préhistoire

- Le jeudi 26 septembre 2019.

La Dame de Brassempouy

L'Antiquité

- Le jeudi 3 octobre 2019.

Le Char cultuel de Strettweg

- Le jeudi 10 octobre 2019.

Le Sarcophage des Époux de Cerveteri

- Le jeudi 17 octobre 2019.

Le Temple de Zeus à Olympie

- Le jeudi 21 novembre 2019.

L'Aurige de Delphes et les Guerriers de Riace

- Le jeudi 28 novembre 2019.

Le Laocoon et sa postérité dans l'histoire de l'art

- Le jeudi 5 décembre 2019.

La Villa de Poppée à Oplontis

Le Moyen Âge

- Le jeudi 12 décembre 2019.

La « Tapisserie » de Bayeux

- Le jeudi 19 décembre 2019.

Le Mausolée de saint Lazare à Autun

- Le jeudi 9 janvier 2020

Le griffon et le lion en bronze du Maître de 1274

- Le jeudi 16 janvier 2020.

Le Portrait de Boniface VIII par Arnolfo di Cambio

- Le jeudi 23 janvier 2020.

La Descente de Croix, un ivoire parisien des années 1270-1280

- Le jeudi 30 janvier 2020.

L'Escamoteur de Jérôme Bosch

L'époque moderne

- Le jeudi 6 février 2020.

« Perdrix grise, flèche et gants » de Jacopo de' Barbari

- Le jeudi 13 février 2020.

Le Monument funéraire de Gaston de Foix par Bambaia

- Le jeudi 19 mars 2020.

La Vierge cousant de Guido Reni

- Le jeudi 26 mars 2020.

La Vénus au Miroir de Velázquez

- Le jeudi 2 avril 2020.

La Sainte Face de Claude Mellan

- Le jeudi 9 avril 2020.

L'Amour se taillant un arc dans la massue d'Hercule de Bouchardon

L'époque contemporaine

- Le jeudi 16 avril 2020.

La Vierge voilée de Giovanni Strazza

- Le jeudi 7 mai 2020.

« Pluie sur le pont Nihonbashi » d'Ando Hiroshige

- Le jeudi 14 mai 2020.

La Répétition de ballet d'Edgar Degas

- Le jeudi 28 mai 2020.

Le Déjeuner des canotiers d'Auguste Renoir

- Le jeudi 4 juin 2020.

Guernica de Picasso

- Le jeudi 11 juin 2020.

Angelus novus de Paul Klee

Les grandes capitales archéologiques

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le vendredi 13h30 à 15h00

- Le vendredi 27 septembre 2019.
Le site de Nawarla Gabarnmung (sud-ouest de la Terre d'Arnhem, Australie)
- Le vendredi 18 octobre 2019.
Göbekli Tepe (Anatolie)
- Le vendredi 8 novembre 2019.
La plaine des Jarres (Xieng Khouang, Laos)
- Le mardi 15 novembre 2019.
Les « bolas » mégalithiques (delta du Diquis, Costa Rica)
- Le vendredi 6 décembre 2019
Les « pierres à cerfs » de Mongolie
- Le vendredi 20 décembre 2019.
Arkaim (Oural)
- Le vendredi 17 janvier 2020.
Caral (Pérou)
- Le vendredi 31 janvier 2020.
Cahokia (État du Missouri, États-Unis)
- Le vendredi 20 mars 2020.
Le Parc archéologique de La Venta (Mexique)
- Le vendredi 10 avril 2020.
La cité zapotèque de Monte Albán (Mexique)
- Le vendredi 17 avril 2020.
Les sites mayas de Quirigua (Guatemala) et de Copán (Honduras)
- Le vendredi 15 mai 2020.
Mohenjo-Daro (Vallée de l'Indus)
- Le vendredi 29 mai 2020.
Sur les traces de la reine de Saba à Awwam (près de Marib au Yémen)
- Le vendredi 5 juin 2020.
Djenné-Jeno (Mali, Afrique)
- Le vendredi 12 juin 2020.
Jiaohe (Xinjiang, Chine)