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 mardi de 14h à 15h30

Fondements artistiques du XVIIe siècle

- Le mardi 24 septembre 2019.
 - Le Concile de Trente (1545-1563) et l'architecture religieuse
- Le mardi 8 octobre 2019.
 - Le maniérisme vénitien et la peinture d'El Greco (1541-1614)
- Le mardi 15 octobre 2019.
 - Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
- Le mardi 12 novembre 2019.
 - Les Carrache et l'académie bolonaise des Incamminati
- Le mardi 19 novembre 2019.
 - L'Iconologie de Cesare Ripa (1593)
- Le mardi 26 novembre 2019.
 - Le goût des Métamorphoses d'Ovide

L'Italie baroque

- Le mardi 3 décembre 2019.
 - Francesco Borromini (1599-1667) et l'architecture baroque
- Le mardi 10 décembre 2019.
 - Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
- Le mardi 17 décembre 2019.
 - La sculpture baroque italienne et Pierre Puget (1620-1694)

Le classicisme : une singularité française

Le mardi 7 janvier 2020.

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

- Le mardi 14 janvier 2020

Versailles et Jules Hardouin-Mansart (1646-1708)

- Le mardi 21 janvier 2020.

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

- Le mardi 28 janvier 2020.

Philippe de Champaigne (1602-1674)

- Le mardi 4 février 2020.

Georges de La Tour (1593-1652)

- Le mardi 17 mars 2020.

Les frères Le Nain

Les Pays-Bas du sud

- Le mardi 24 mars 2020.

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

- Le mardi 31 mars 2020.

Antoine Van Dyck (1599-1641)

- Le mardi 7 avril 2020.

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

Le Siècle d'or des Pays-Bas du Nord

- Le mardi 14 avril 2020.

Frans Hals (1582-1666)

- Le mardi 5 mai 2020.

Rembrandt (1606/07-1669)

- Le mardi 12 mai 2020.

La peinture de genre néerlandaise

- Le mardi 19 mai 2020.

Vermeer de Delft (1632-1675)

L'Espagne et l'inclination au ténébrisme

- Le mardi 26 mai 2020.

José de Ribera (1591-1652)

- Le mardi 2 juin 2020.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

- Le mardi 9 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 mercredi 13h45 – 15h15

La Préhistoire

- Le mercredi 25 septembre 2019. La Dame de Brassempouy

L'Antiquité

- Le mercredi 2 octobre 2019.

Le Char cultuel de Strettweg

- Le mercredi 9 octobre 2019.

Le Sarcophage des Époux de Cerveteri

- Le mercredi 16 octobre 2019.

Le Temple de Zeus à Olympie

- Le mercredi 20 novembre 2019.

L'Aurige de Delphes et les Guerriers de Riace

- Le mercredi 27 novembre 2019.

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

- Le mercredi 4 décembre 2019.

La Villa de Poppée à Oplontis

Le Moyen Âge

- Le mercredi 11 décembre 2019.

La « Tapisserie » de Bayeux

- Le mercredi 18 décembre 2019.

Le Mausolée de saint Lazare à Autun

- Le mercredi 8 janvier 2020

Le griffon et le lion en bronze du Maître de 1274

- Le mercredi 15 janvier 2020.

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

- Le mercredi 22 janvier 2020.

Le Portrait de Boniface VIII par Arnolfo di Cambio

- Le mercredi 29 janvier 2020.

L'Escamoteur de Jérôme Bosch

L'époque moderne

- Le mercredi 5 février 2020.
 - « Perdrix grise, flèche et gants » de Jacopo de' Barbari
- Le mercredi 18 mars 2020.

Le Monument funéraire de Gaston de Foix par Bambaia

- Le mercredi 25 mars 2020.
 - La Vierge cousant de Guido Reni
- Le mercredi 1er avril 2020.

La Vénus au Miroir de Velázquez

- Le mercredi 8 avril 2020.

La Sainte Face de Claude Mellan

- Le mercredi 15 avril 2020.

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

L'époque contemporaine

- Le mercredi 6 mai 2020.
 - La Vierge voilée de Giovanni Strazza
- Le mercredi 13 mai 2020.
 - « Pluie sur le pont Nihonbashi » d'Ando Hiroshige
- Le mercredi 20 mai 2020.

La Répétition de ballet d'Edgar Degas

- Le mercredi 27 mai 2020.
 - Le Déjeuner des canotiers d'Auguste Renoir
- Le mercredi 3 juin 2020.

Guernica de Picasso

- Le mercredi 10 juin 2020.

Angelus novus de Paul Klee

Survivances des religions anciennes: les carnavals 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 carnavals 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 carnavals. 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 carnavals 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, mercredi 15h30 – 17h

Du mythe au conte

- Le mercredi 25 septembre 2019.
 - Qu'est-ce qu'un mythe?
- Le mercredi 2 octobre 2019.
 - Le mythe et sa fonction
- Le mercredi 9 octobre 2019.

La politique athénienne du mythe

- Le mercredi 16 octobre 2019.
 - Les héros (Thésée, Persée, Bellérophon) et l'initiation masculine
- Le mercredi 20 novembre 2019.

Hélène. Son culte et l'initiation tribale féminine en Grèce

- Le mercredi 27 novembre 2019.
 - Les Puissances du mariage en Grèce
- Le mercredi 4 décembre 2019.

Le conte de Psyché raconté par Apulée de Madaure (IIe siècle)

Des fêtes religieuses gréco-romaines au carnaval

- Le mercredi 11 décembre 2019.
 - La lustration et le pharmacos : rites préservateurs ou apotropaïques de la Grèce ancienne
- Le mercredi 18 décembre 2019.

Rites de protection des récoltes contre le mauvais œil, les sorciers et les sorcières dans les campagnes françaises

- Le mercredi 8 janvier 2020

Les Saturnales et les Lupercales

- Le mercredi 15 janvier 2020.

Introduction au Carnaval

Carnaval et charivari en Gaule

- Le mercredi 22 janvier 2020.

Le mythe du cerf et du serpent

- Le mercredi 29 janvier 2020.

Le carnaval comme réactualisation annuelle du mythe du cerf et du serpent

- Le mercredi 5 février 2020.

Le charivari

- Le mercredi 18 mars 2020.

Le géant Gargantua

- Le mercredi 25 mars 2020.

La fée-serpente Mélusine

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

- Le mercredi 1er avril 2020.

Le folklore français imprégné d'éléments mythiques

- Le mercredi 8 avril 2020.

Le conte populaire de l'Amour des trois oranges et la Quête de l'époux disparu

- Le mercredi 15 avril 2020.

Le rituel populaire du mariage

- Le mercredi 6 mai 2020.

Feux, bûchers, brandons, roues enflammées

- Le mercredi 13 mai 2020.

Noël ; fête des fous et fête de l'âne

- Le mercredi 20 mai 2020.

La liturgie folklorisée de l'Epiphanie : le roi de la fève

- Le mercredi 27 mai 2020.

Carnaval et Carême : déguisements, mascarades, cavalcades

- Le mercredi 3 juin 2020.

Les farces collectives : promenades du mari battu et du cocu et autres punitions symboliques

- Le mercredi 10 juin 2020.

Le pouvoir magique des danses et rondes carnavalesques