PARCOURS HISTOIRE DE L'ART

Chantal BARBE-CHAUVIN,
Nathalie LORAND,
Jean-Paul DEREMBLE,
Marc SOLERANSKI

Chantal BARBE-CHAUVIN est Historienne de l'art
Nathalie LORAND est Historienne de l'art
Jean-Paul DEREMBLE est philosophe, docteur en littérature comparée, maître de conférences honoraire à l'Université de Lille III, spécialisé dans l'iconographie médiévale
Marc SOLERANSKI est conférencier national , Maître ès lettres modernes et en histoire de l'art

Début des interventions : **5 octobre 2021**

MARDI

14 h 30 à 16 h 30

Calendrier sur la 2ème page

Médiathèque de l'Abbaye
Nelson Mandela
3, place de l'Abbaye
94000 CRETEIL
Bus 217 et 281, arrêt René Arcos
Bus 308, arrêt Emouleuses

Tarifs : 100 € - 110 €

10 participants minimum - 75 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

PASSION ET CRÉATION

Cours de 2 séances assuré par
Chantal BARBE-CHAUVIN
Les 5 octobre, 9 novembre 2021

Deux couples d'artistes mythiques font la une à Paris.
En empaquetant l'Arc de Triomphe Paris réalise le dernier rêve de Christo en hommage à Jeanne Claude. Associez- vous à l'hommage du 18 septembre au 3 octobre. Nous en parlerons.

Le musée d'Art moderne de la Ville de Paris célèbre un couple qui a dédié sa vie à l'art d'avant-garde : Anni et Josef Alberts.

Nous évoquerons de belles histoires comme celle de Robert et Sonia Delaunay , de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely ou tragiques comme celles de Picasso et Dora Maar ou Frida et Diego.

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA PEINTURE RUSSE DU XIXE SIÈCLE

Cours de 4 séances assuré par
Nathalie LORAND
Les 23 novembre, 7 décembre 2021, 11 et 25 janvier 2022

La peinture russe conquiert son identité au XIXe siècle. A partir des années 1860, une jeune génération de peintres décide de s'affranchir des modèles occidentaux enseignés par les académies depuis le règne de Pierre Le Grand. Leur ambition est de produire une peinture qui s'ancre dans la tradition et le patrimoine russe. Se pose alors la question de la mise en œuvre de cette ambition : quelles seront les modalités d'expressions à privilégier pour traduire « l'âme russe » ? Où la peinture va-t-elle puiser ses thèmes, ses motifs et ses formes ?

Nous étudierons les modes d'expression que les peintres vont privilégier pour incarner « l'âme russe ».

Le paysage russe au XIXe siècle
Déjà célébré par la littérature, le paysage devient un thème privilégié des artistes dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le vaste territoire de l'Empire et la variété de ses paysages inspirent nombre de jeunes peintres qui voient en eux les meilleurs traducteurs de « l'âme » russe.
Des paysages lyriques d'Alekseï Savrassov et d'Isaac Levitan au naturalisme d'Ivan Chichkine, en passant par les nocturnes baignés d'une atmosphère romantique Arkhip Kouïndji ou les « paysages d'humeur » de Vassili Polenov, la représentation de la nature se déploie dans une diversité d'expressions riche et complexe qui témoigne du dynamisme du genre.

Le réalisme russe : les « Ambulants »
Sous l'impulsion de l'essai de Nikolaï Tchernichevsky ; les Relations esthétiques de l'art et de la réalité, (1855), la question des thèmes à aborder dans la peinture se fait plus pressante. Des peintres s'affranchissent de l'idéalisme académique pour embrasser une approche réaliste et critique de la représentation de la société russe et fondent le groupe des « Ambulants ».
A l'occasion de cette séance, nous partirons à la découverte de ces nouveaux héros russes, issus du peuple, célébrés par les tenants du réalisme à travers les scènes d'une vérité sans concession d'Ilya Répine, les peintures historiques de Vassili Sourikov ou encore les portraits psychologiques d'Ivan Kramskoï.

La peinture russe en quête de tradition : le style néo-russe
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les artistes en quête d'authenticité se tournent vers la tradition et les sources populaires et fondent le style néo-russe : les légendes, le folklore, les arts populaires concourent alors à renouveler les thèmes et les formes de la peinture.
Les colonies d'artistes à Abramtsevo et à Talashkino favorisent les contacts des peintres avec l'art populaire qui nourrit les œuvres des représentants les plus emblématiques du tournant des XIXe et XXe siècles : Mikhaïl Vroubel, Viktor Vasnetsov, Mikhaïl Nesterov, Ivan Bilibine, etc...

Autour de Diaghilev, les artistes du « Monde de l'art »
Au tournant des XIXe et XXe siècles, quelques artistes, tels que Valentin Serov, Léon Bakst, Nikolaï Roerich ou encore Boris Koustodiev, se regroupent autour de Serge Diaghilev et d'Alexandre Benois pour former le cercle « Mir iskusstva » (Le Monde de l'art). S'inscrivant dans la mouvance internationale de l'Art nouveau, ils revisitent les formules et les motifs du passé pour créer une esthétique éminemment décorative qu'ils désirent introduire dans les beaux-arts ainsi que dans les arts décoratifs et les arts de la scène. Ainsi ces artistes formeront le premier noyau des décorateurs des Ballets russes.

APPROCHES DE L'ART CONTEMPORAIN

Cours de 4 séances assuré par

Jean-Paul DEREMBLE

Les 8 février, 15 mars, 5 avril et 7 juin 2022

L'art contemporain, dans sa vitalité extrême, ne cesse de nous séduire, de nous interroger, de nous choquer…

Il s'agit de chercher à comprendre le sens de ces créations, en évitant les généralités toujours outrageusement simplifiantes, mais bien plutôt en se mettant à l'écoute de certaines œuvres, artiste après artiste. Prendre le temps de les regarder, de se laisser toucher, de se laisser surprendre peut-être, à tout le moins de les connaître. Chaque artiste explore de façon originale et unique des pans inédits de la création artistique. La question n'est pas de savoir s'ils sont d'abord des génies mais de se laisser conduire dans des domaines nouveaux, inconnus encore…

Pour continuer ensemble la découverte de ces artistes qui jalonnent notre avancée dans l'histoire de l'art, nous présenterons les œuvres de :

- Gerhard Richter
- Martin Barré
- Huang Yong Ping
- Jean Tinguely

LE TEMPS DANS L'ART OCCIDENTAL, DES IMAGES DE CHRONOS AUX « MONTRES MOLLES » DE DALI

Cours de 4 séances assuré par

Marc SOLERANSKI

Les 19 avril, 10, 17 et 24 mai 2022

Le temps est invisible, comment le représenter ? A travers le cycle des saisons, à la manière d'un vieillard cruel qui dévore tout, ou bien au contraire comme un allié de l'art et de la sagesse ? Ces quatre séances permettront de mieux comprendre les symboles temporels à travers les siècles, mais aussi de réfléchir sur notre rapport au temps.

Chronos et Saturne

La mesure du temps que nous utilisons encore aujourd'hui provient des populations antiques de Mésopotamie, d'Egypte et de Grèce. Suite à une confusion entre "Chronos", un des trois termes désignant le temps en grec , et Kronos père de Zeus, les Romains ont créé le mythe de Saturne, pouvant être cruel et cannibale ou dieu bénéfique de l'âge d'or.

Les représentations du temps au Moyen Age et à la Renaissance

Dans les décors des cathédrales et les livres d'heures, la mesure du temps est omniprésente : cycle des saisons, travaux des mois de l'année, signes du zodiaque… Aux cadrans solaires, clépsydres et sabliers issus de l'Antiquité, s'ajoutent dès la fin du Moyen Age les pendules mécaniques que la peinture associe aux vanités des biens terrestres.

Le temps assassin et le temps bienfaisant dans l'art classique

Des allégories de la Renaissance aux peintures de Goya, Saturne prend l'aspect d'un vieillard ailé armé d'une faux, tantôt ennemi de la vie et de l'amour, tantôt compagnon de l'Histoire, de la sagesse ou de la vérité. Nous l'analyserons à travers l'oeuvre de Titien, Rubens, Poussin, Le Brun,… et les représentations des âges de l'homme.

« A la Recherche du Temps perdu » et les montres de Dali

Au début du XXe siècle, les réflexions des scientifiques inspirent de nouveaux repères temporels: le temps géologique, le temps astronomique, la relativité de l'espace/temps… Parallèlement, la psychanalyse oppose au temps objectif un temps subjectif basé sur la mémoire, que Proust érige en oeuvre littéraire et que les Surréalistes illustrent dans leur quête de l'inconscient. Pour les artistes contemporains, se pose alors la question du temps comme destructeur des oeuvres d'art ou comme créateur.

CALENDRIER 2021 - 2022

Octobre	☞ 5
Novembre	☞ 9 - 23
Décembre	☞ 7
Janvier	☞ 11 - 25
Février	☞ 8
Mars	☞ 15 - 29
Avril	☞ 5 - 19
Mai	☞ 10 - 17 - 24
Juin	☞ 7

14 séances de 2 h soit 28 heures annuelles

Mise à jour
06/04/2022

UIA de Créteil et du Val-de-Marne

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex

Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr