

Tout sur l'art : une initiation à l'histoire des arts plastiques.

Pour sa trentième année d'enseignement, Olivier Oberson vous propose, à l'aide de nombreux supports visuels, une présentation de sa discipline axée sur les grandes dates, les principaux styles et les thèmes les plus remarquables de l'Histoire universelle de l'art. Tout en portant un regard croisé sur les civilisations, il s'agira de différencier les styles (le roman du gothique ; le maniérisme du baroque et du classique, par exemple), de définir l'iconographie sacrée (les Trônes de Grâce et de Sagesse, l'hétimasie, la parousie, entre autres) et profane (les allégories et leurs attributs, les vanités, les bambochades, les types de portraits, etc.), et de distinguer les techniques de l'art (le relief *schacciato* du haut-relief et de la ronde-bosse, pour ne prendre que l'exemple de la sculpture), tout comme les termes d'architecture.

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

Singularités des grandes cultures artistiques

- Le lundi 30 septembre 2024.

L'art africain : l'incarnation et le double (maternité, masques et ancêtres)

- Le lundi 7 octobre 2024.

L'art océanien : l'objet clanique et le temps du rêve

- Le lundi 14 octobre 2024.

L'art asiatique : rien n'est trop grand pour Bouddha

- Le lundi 18 novembre 2024.

L'art de l'Amérique précolombienne : la monumentalité et l'effroi

- Le lundi 25 novembre 2024.

L'art européen : le sens de la narration

Les fondements de l'architecture : un vocabulaire spécifique

- Le lundi 2 décembre 2024.

L'architecture classique : les ordres égyptiens, grecs, romains, perses et indiens

- Le lundi 9 décembre 2024.

L'architecture islamique : mosquées, madrasas, palais, hammams, mausolées

- Le lundi 16 décembre 2024.

L'architecture romane et gothique : pérégrination, élévation et lumière

- Le lundi 6 janvier 2025.

L'architecture contemporaine : la révolution des matériaux

Une histoire des techniques de l'art

- Le lundi 13 janvier 2025.

Le dessin : pointes de métal, pierre noire, craie blanche, fusain, sanguine, pastel

- Le lundi 20 janvier 2025.

La peinture : fresque, détrempe, huile, gouache, aquarelle, acrylique

- Le lundi 27 janvier 2025.

La sculpture : ronde-bosse, haut-relief, bas-relief, relief en creux, relief incisé, méplat, *schacciato*

- Le lundi 3 février 2025.

L'estampe : gravure en relief (taille d'épargne), en creux (taille-douce), en plan (lithographie, sérigraphie)

- Le lundi 10 février 2025.

Orfèvrerie, émaillerie et vitrail : techniques du repoussé, du champlevé et du cloisonné ; le filigrane et la granulation

Les principaux styles de l'histoire de l'art

- Le lundi 10 mars 2025.

Schématique : signes et symboles

- Le lundi 17 mars 2025.

Réaliste : la mimèsis (trompe-l'œil, décors illusionnistes) et le naturalisme

- Le lundi 24 mars 2025.

Expressionniste : entre réalisme cru et caricature

- Le lundi 31 mars 2025.

Abstrait : l'aniconisme dans l'art ; abstraction et décoration ; abstractions géométriques et lyriques

- Le lundi 7 avril 2025.

Du byzantinisme à la révolution giottesque

- Le lundi 14 avril 2025.

Des styles européens contrastés : Quattrocento et Cinquecento ; maniérisme et baroque ; académisme et romantisme ; impressionnisme et postimpressionnisme

Le sens de l'art : iconographie et thématiques

- Le lundi 5 mai 2025.

Les allégories et leurs attributs (animaux, plantes, objets)

- Le lundi 12 mai 2025.

L'iconographie sacrée : dieux en majesté (Trônes de Grâce et de Sagesse) ; cycles de la Passion ; l'hétimasie, la catabase et la parousie

- Le lundi 19 mai 2025.

L'iconographie profane : natures mortes (*vanitas*) et scènes de genre (bambochades et peinture intimiste)

- Le lundi 26 mai 2025.

Caprices et fantaisies ; art fantastique ; irréalisme et surréalisme

- Le lundi 2 juin 2025.

Le portrait et le nu dans l'art

La grande histoire universelle du livre enluminé.

L'art de l'enluminure remonte à l'Égypte antique. Si les Grecs et les Romains possédaient des ouvrages illustrés, l'abandon du rouleau au profit du livre marquera un tournant, le décor s'ordonnant à partir de la page. Aux IVe et Ve siècles, les enluminures suivent encore les critères artistiques de la peinture classique, qui passeront aux Byzantins et aux Carolingiens. Si la miniature romane et gothique est d'abord une illustration de l'histoire sacrée et de la théologie chrétienne, elle s'en dégage néanmoins, illuminant tous les domaines de la littérature et des sciences, jusqu'à préparer le monde moderne. Parallèlement, les prescriptions contre les représentations figurées n'entravent pas l'essor des enluminures arabes et persanes, et l'art du livre illustré connaîtra son plein épanouissement à Bagdad au XIIIe siècle. Quant à l'enluminure orientale, née au Bengale au XIe siècle, elle se diffuse, entre autres, grâce au Bouddhisme, vers la Chine, la Corée et le Japon. Au XVIe siècle, sous les empereurs moghols, l'école indo-persane offre une synthèse très aboutie de l'art de la miniature. Enfin, si l'enluminure turque naît sous les influences persane, hindoue et moghole, elle s'attachera aux modèles de la peinture occidentale à partir de la prise de Constantinople en 1453.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le lundi 15h10-16h40

I / L'Antiquité

- Le lundi 30 septembre 2024.

L'invention de l'écriture en Mésopotamie et la tablette d'argile comme support privilégié

- Le lundi 7 octobre 2024.

Le triomphe du rouleau de papyrus en Égypte et les premiers textes enluminés

- Le lundi 14 octobre 2024.

Les pratiques de la lecture dans le monde grec, garantes du bon fonctionnement de la démocratie athénienne

- Le lundi 18 novembre 2024.

Le rouleau (*volumen*) et la révolution du livre (*codex*) : floraison de textes dans les bibliothèques de la Rome antique

II / La civilisation médiévale

- Le lundi 25 novembre 2024.

Le parchemin, support privilégié des manuscrits médiévaux et les différentes écritures

- Le lundi 2 décembre 2024.

L'enluminure et son influence sur la grande peinture murale (l'île de Reichenau ; Saint-Savin-sur-Gartempe ; Berzé-la-Ville...)

Les livres illustrés du haut Moyen Âge

- Le lundi 9 décembre 2024.

Les parchemins pourprés écrits à l'encre d'or de l'empire byzantin (VIe siècle)

- Le lundi 16 décembre 2024.

Les manuscrits enluminés irlandais (du *Livre de Durrow* au *Livre de Kells* – VIIe-IXe siècles)

- Le lundi 6 janvier 2025.

Le *Commentaire de l'Apocalypse* de Beatus de Liébana (VIIIe siècle) et la *Reconquista*

- Le lundi 13 janvier 2025.

L'art du livre enluminé carolingien : le « Renouveau » (*Renovatio*) de la culture classique

L'art roman dans les livres (XIe-XIIe siècles)

- Le lundi 20 janvier 2025.

La production des livres illustrés dans les *scriptoria* des monastères et leur influence sur la sculpture romane

- Le lundi 27 janvier 2025.

Les bestiaires médiévaux

Les livres profanes de la période gothique (XIVe-XVe siècles)

- Le lundi 3 février 2025.

Gaston Phébus et son traité de vénerie ; *Le livre des merveilles* de Marco Polo et autres *Divertissements* aristocratiques

- Le lundi 10 février 2025.

L'art d'aimer au Moyen Âge : *Le Roman de la rose* ; *Le Livre des échecs amoureux* ; *Le Cœur d'amour épris*

- Le lundi 10 mars 2025.

Barthélémy d'Eyck et Jean Fouquet, grands peintres enlumineurs du XVe siècle

III / L'Orient et l'islam des lumières

- Le lundi 17 mars 2025.

La peinture islamique, un art métaphorique et symbolique

- Le lundi 24 mars 2025.

L'art du livre persan à Hérât, Tabriz, Chirâz et Ispahan

Livres enluminés perses

- Le lundi 31 mars 2025.

***Le Livre des rois (Shâhnâmeh)* du poète Ferdowsi (v. 940-1020)**

- Le lundi 7 avril 2025.

***Le Livre d'Alexandre (Eskandar nâme)* et les *Cinq Poèmes* de Nezâmi (1141-1209) illustrés à la cour d'Ispahan au XVIe siècle**

Livres enluminés arabes

- Le lundi 14 avril 2025.

L'École de Bagdad (XIIIe siècle) et les aventures d'Abû Zayd, vagabond bohème et rusé des *Maqâmât* de al-Harîrî

- Le lundi 5 mai 2025.

***Kalila et Dimna*, un célèbre recueil de fables animalières (XIVe siècle)**

Livres enluminés de Chine, d'Asie centrale et d'Inde

- Le lundi 12 mai 2025.

Les manuscrits de Dunhuang (IXe-Xe siècles), précurseurs de la peinture chinoise

- Le lundi 19 mai 2025.

***Le Livre de l'ascension du Prophète* (1436) et l'atelier royal timouride d'Herât (Afghanistan)**

- Le lundi 26 mai 2025.

Chefs-d'œuvre enluminés des Grands Moghols (1526-1707)

Livres enluminés de la Turquie ottomane

- Le lundi 2 juin 2025.

Les *Mille et une nuits* enluminées par les artistes de l'atelier du Sérail au XVIe siècle

Histoire du judaïsme, du christianisme et de l'islam.

Naissance et épanouissement des religions universelles de salut.

Au cours du Ier millénaire avant notre ère, le judaïsme ancien se distingue par un monothéisme exclusif. Son histoire, étroitement liée à la diaspora, bascule en 70 de notre ère lors de la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains, événement qui transformera profondément cette religion. Le christianisme naîtra difficilement au sein d'un empire romain où la piété avait fortement évolué, comme en témoigne le succès des religions à mystères (Eleusis) ou initiatiques (tel le mithraïsme). Malgré de forts écarts théologiques, cette religion dogmatique se révélera conquérante au fil de son histoire. L'islam a connu des débuts fulgurants, poussant à la création de vastes empires au sein desquels les formes que prenait l'islam étaient très diversifiées, provoquant de nombreux courants et schismes.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le jeudi 10h30-12h

introduction

- Le jeudi 3 octobre 2024.

A propos de quelques formes religieuses : polythéisme, hénouthéisme, monolâtrie, monothéisme

Naissance et épanouissement du judaïsme

- Le jeudi 10 octobre 2024.

La religion d'Ougarit (Ras Shamra) à l'âge du bronze : un terreau pour la Bible

- Le jeudi 17 octobre 2024.

Les Écritures et la lecture religieuse de l'histoire du peuple juif

- Le jeudi 14 novembre 2024.

Adam, Noé et les patriarches d'Abraham à Moïse

- Le jeudi 21 novembre 2024.

L'entrée en Canaan d'un « peuple de prêtres » et la construction du Temple

- Le jeudi 28 novembre 2024.

Le royaume d'Israël, la destruction du Temple (-587), l'exil et l'époque du second Temple

- Le jeudi 5 décembre 2024.

Les communautés de la diaspora et le rabbinisme : importance du *Talmud* de Babylone

- Le jeudi 12 décembre 2024.

La kabbale et le messianisme juif

- Le jeudi 19 décembre 2024.

Les conditions des Juifs en islam et l'antijudaïsme chrétien

Naissance et épanouissement du christianisme

- Le jeudi 9 janvier 2025.

La vie de Jésus et la question des sources

- Le jeudi 16 janvier 2025.

Le kérygme chrétien et l'élan missionnaire

- Le jeudi 23 janvier 2025.

La vie et l'organisation des premières communautés chrétiennes

- Le jeudi 30 janvier 2025.

Le christianisme antique du IIe au Ve siècle

- Le jeudi 6 février 2025.

La crise arienne, la querelle christologique et le pélagianisme

- Le jeudi 13 mars 2025.

Les origines de la vie monastique (IVe-Ve siècle)

- Le jeudi 20 mars 2025.

Le christianisme byzantin des origines au Schisme d'Orient (1054)

- Le jeudi 27 mars 2025.

Le christianisme occidental : le temps des crises et des réformes

Naissance et épanouissement de l'islam

- Le jeudi 3 avril 2025.

La vie de Mahomet et la question des sources

- Le jeudi 10 avril 2025.

Le Coran, les hadiths et le juridisme

- Le jeudi 17 avril 2025.

L'expansion de l'islam

- Le jeudi 15 mai 2025.

Le chiisme : une doctrine hétérodoxe

- Le jeudi 22 mai 2025.

L'orthodoxie sunnite

- Le jeudi 5 juin 2025.

Le soufisme

- Le jeudi 12 juin 2025.

L'islam en Iran

- Le jeudi 19 juin 2025.

L'islam au Pakistan et en Inde, et l'islam politique

Tout sur l'art : une initiation à l'histoire des arts plastiques.

Pour sa trentième année d'enseignement, Olivier Oberson vous propose, à l'aide de nombreux supports visuels, une présentation de sa discipline axée sur les grandes dates, les principaux styles et les thèmes les plus remarquables de l'Histoire universelle de l'art. Tout en portant un regard croisé sur les civilisations, il s'agira de différencier les styles (le roman du gothique ; le maniérisme du baroque et du classique, par exemple), de définir l'iconographie sacrée (les Trônes de Grâce et de Sagesse, l'hétimasie, la parousie, entre autres) et profane (les allégories et leurs attributs, les vanités, les bambochades, les types de portraits, etc.), et de distinguer les techniques de l'art (le relief *schacciato* du haut-relief et de la ronde-bosse, pour ne prendre que l'exemple de la sculpture), tout comme les termes d'architecture.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le jeudi 13h-14h30

Singularités des grandes cultures artistiques

- Le jeudi 3 octobre 2024.

L'art africain : l'incarnation et le double (maternité, masques et ancêtres)

- Le jeudi 10 octobre 2024.

L'art océanien : l'objet clanique et le temps du rêve

- Le jeudi 17 octobre 2024.

L'art asiatique : rien n'est trop grand pour Bouddha

- Le jeudi 14 novembre 2024.

L'art de l'Amérique précolombienne : la monumentalité et l'effroi

- Le jeudi 21 novembre 2024.

L'art européen : le sens de la narration

Les fondements de l'architecture : un vocabulaire spécifique

- Le jeudi 28 novembre 2024.

L'architecture classique : les ordres égyptiens, grecs, romains, perses et indiens

- Le jeudi 5 décembre 2024.

L'architecture islamique : mosquées, madrasas, palais, hammams, mausolées

- Le jeudi 12 décembre 2024.

L'architecture romane et gothique : pérégrination, élévation et lumière

- Le jeudi 19 décembre 2024.

L'architecture contemporaine : la révolution des matériaux

Une histoire des techniques de l'art

- Le jeudi 9 janvier 2025.

Le dessin : pointes de métal, pierre noire, craie blanche, fusain, sanguine, pastel

- Le jeudi 16 janvier 2025.

La peinture : fresque, détrempe, huile, gouache, aquarelle, acrylique

- Le jeudi 23 janvier 2025.

La sculpture : ronde-bosse, haut-relief, bas-relief, relief en creux, relief incisé, méplat, *schacciato*

- Le jeudi 30 janvier 2025.

L'estampe : gravure en relief (taille d'épargne), en creux (taille-douce), en plan (lithographie, sérigraphie)

- Le jeudi 6 février 2025.

Orfèvrerie, émaillerie et vitrail : techniques du repoussé, du champlevé et du cloisonné ; le filigrane et la granulation

Les principaux styles de l'histoire de l'art

- Le jeudi 13 mars 2025.

Schématique : signes et symboles

- Le jeudi 20 mars 2025.

Réaliste : la mimésis (trompe-l'œil, décors illusionnistes) et le naturalisme

- Le jeudi 27 mars 2025.

Expressionniste : entre réalisme cru et caricature

- Le jeudi 3 avril 2025.

Abstrait : l'aniconisme dans l'art ; abstraction et décoration ; abstractions géométriques et lyriques

- Le jeudi 10 avril 2025.

Du byzantinisme à la révolution giottesque

- Le jeudi 17 avril 2025.

Des styles européens contrastés : Quattrocento et Cinquecento ; maniérisme et baroque ; académisme et romantisme ; impressionnisme et postimpressionnisme

Le sens de l'art : iconographie et thématiques

- Le jeudi 15 mai 2025.

Les allégories et leurs attributs (animaux, plantes, objets)

- Le jeudi 22 mai 2025.

L'iconographie sacrée : dieux en majesté (Trônes de Grâce et de Sagesse) ; cycles de la Passion ; l'hétimasie, la catabase et la parousie

- Le jeudi 5 juin 2025.

L'iconographie profane : natures mortes (*vanitas*) et scènes de genre (bambochades et peinture intimiste)

- Le jeudi 12 juin 2025.

Caprices et fantaisies ; art fantastique ; irréalisme et surréalisme

- Le jeudi 19 juin 2025.

Le portrait et le nu dans l'art

La grande histoire universelle du livre enluminé.

L'art de l'enluminure remonte à l'Égypte antique. Si les Grecs et les Romains possédaient des ouvrages illustrés, l'abandon du rouleau au profit du livre marquera un tournant, le décor s'ordonnant à partir de la page. Aux IVe et Ve siècles, les enluminures suivent encore les critères artistiques de la peinture classique, qui passeront aux Byzantins et aux Carolingiens. Si la miniature romane et gothique est d'abord une illustration de l'histoire sacrée et de la théologie chrétienne, elle s'en dégage néanmoins, illuminant tous les domaines de la littérature et des sciences, jusqu'à préparer le monde moderne. Parallèlement, les prescriptions contre les représentations figurées n'entravent pas l'essor des enluminures arabes et persanes, et l'art du livre illustré connaîtra son plein épanouissement à Bagdad au XIIIe siècle. Quant à l'enluminure orientale, née au Bengale au XIe siècle, elle se diffuse, entre autres, grâce au Bouddhisme, vers la Chine, la Corée et le Japon. Au XVIe siècle, sous les empereurs moghols, l'école indo-persane offre une synthèse très aboutie de l'art de la miniature. Enfin, si l'enluminure turque naît sous les influences persane, hindoue et moghole, elle s'attachera aux modèles de la peinture occidentale à partir de la prise de Constantinople en 1453.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le jeudi 14h45-16h15

I / L'Antiquité

- Le jeudi 3 octobre 2024.

L'invention de l'écriture en Mésopotamie et la tablette d'argile comme support privilégié

- Le jeudi 10 octobre 2024.

Le triomphe du rouleau de papyrus en Égypte et les premiers textes enluminés

- Le jeudi 17 octobre 2024.

Les pratiques de la lecture dans le monde grec, garantes du bon fonctionnement de la démocratie athénienne

- Le jeudi 14 novembre 2024.

Le rouleau (*volumen*) et la révolution du livre (*codex*) : floraison de textes dans les bibliothèques de la Rome antique

II / La civilisation médiévale

- Le jeudi 21 novembre 2024.

Le parchemin, support privilégié des manuscrits médiévaux et les différentes écritures

- Le jeudi 28 novembre 2024.

L'enluminure et son influence sur la grande peinture murale (l'île de Reichenau ; Saint-Savin-sur-Gartempe ; Berzé-la-Ville...)

Les livres illustrés du haut Moyen Âge

- Le jeudi 5 décembre 2024.

Les parchemins pourprés écrits à l'encre d'or de l'empire byzantin (VIe siècle)

- Le jeudi 12 décembre 2024.

Les manuscrits enluminés irlandais (du *Livre de Durrow* au *Livre de Kells* – VIIe-IXe siècles)

- Le jeudi 19 décembre 2024.

Le *Commentaire de l'Apocalypse* de Beatus de Liébana (VIIIe siècle) et la *Reconquista*

- Le jeudi 9 janvier 2025.

L'art du livre enluminé carolingien : le « Renouveau » (*Renovatio*) de la culture classique

L'art roman dans les livres (XIe-XIIe siècles)

- Le jeudi 16 janvier 2025.

La production des livres illustrés dans les *scriptoria* des monastères et leur influence sur la sculpture romane

- Le jeudi 23 janvier 2025.

Les bestiaires médiévaux

Les livres profanes de la période gothique (XIVe-XVe siècles)

- Le jeudi 30 janvier 2025.

Gaston Phébus et son traité de vénerie ; *Le livre des merveilles* de Marco Polo et autres *Divertissements* aristocratiques

- Le jeudi 6 février 2025.

L'art d'aimer au Moyen Âge : *Le Roman de la rose* ; *Le Livre des échecs amoureux* ; *Le Cœur d'amour épris*

- Le jeudi 13 mars 2025.

Barthélémy d'Eyck et Jean Fouquet, grands peintres enlumineurs du XVe siècle

III / L'Orient et l'islam des lumières

- Le jeudi 20 mars 2025.

La peinture islamique, un art métaphorique et symbolique

- Le jeudi 27 mars 2025.

L'art du livre persan à Hérât, Tabriz, Chirâz et Ispahan

Livres enluminés perses

- Le jeudi 3 avril 2025.

***Le Livre des rois (Shâhnâmeh)* du poète Ferdowsi (v. 940-1020)**

- Le jeudi 10 avril 2025.

***Le Livre d'Alexandre (Eskandar nâme)* et les *Cinq Poèmes* de Nezâmi (1141-1209) illustrés à la cour d'Ispahan au XVIe siècle**

Livres enluminés arabes

- Le jeudi 17 avril 2025.

L'École de Bagdad (XIIIe siècle) et les aventures d'Abû Zayd, vagabond bohème et rusé des *Maqâmât* de al-Harîrî

- Le jeudi 15 mai 2025.

***Kalila et Dimna*, un célèbre recueil de fables animalières (XIVe siècle)**

Livres enluminés de Chine, d'Asie centrale et d'Inde

- Le jeudi 22 mai 2025.

Les manuscrits de Dunhuang (IXe-Xe siècles), précurseurs de la peinture chinoise

- Le jeudi 5 juin 2025.

***Le Livre de l'ascension du Prophète* (1436) et l'atelier royal timouride d'Herât (Afghanistan)**

- Le jeudi 12 juin 2025.

Chefs-d'œuvre enluminés des Grands Moghols (1526-1707)

Livres enluminés de la Turquie ottomane

- Le jeudi 19 juin 2025.

Les *Mille et une nuits* enluminées par les artistes de l'atelier du Sérail au XVIe siècle

Les grands thèmes de l'art contemporain

Nous montrerons pourquoi certains grands thèmes traditionnels de l'art connaissent la faveur des artistes contemporains qui ont su les réactualiser avec pertinence. Parmi ses thèmes, nous retiendrons : la figure humaine ; Don Quichotte et la folie ; le sport ; le bestiaire ; le cirque et son emblème, le clown ; la mémoire et le temps ; la tauromachie et quelques sujets religieux.

- Le vendredi 4 octobre 2024

La figure humaine mise en question dans l'art contemporain

- Le vendredi 8 novembre 2024

Don Quichotte, revers du modernisme, vu par Honoré Daumier et Gérard Garouste

- Le vendredi 13 décembre 2024

L'imagerie du sport au XXe siècle et ses dérives totalitaires

- Le vendredi 10 janvier 2025

Le monde du cirque vu par Georges Rouault, Joan Miró, Fernand Léger, Bernard Buffet...

- Le vendredi 14 février 2025

Le bestiaire de Marc Chagall

- Le vendredi 21 mars 2025

La tauromachie vue par Francisco de Goya, Pablo Picasso, Germaine Richier...

- Le vendredi 11 avril 2025

Christian Boltanski et Anselm Kiefer : la mémoire et le temps

- Le vendredi 16 mai 2025

L'art sacré des XXe et XXIe siècles : un thème prégnant