

2/23

UNE SAISON DE CONFÉRENCES

Visages de l'Art

Sommaire

22/23

CINÉMA : LA MÉMOIRE page 3

Cinéma et mémoire 1 / **mardi 8 novembre**

Cinéma et mémoire 2 / **mardi 15 novembre**

Le documentaire 1 / **mardi 22 novembre**

Le documentaire 2 / **mardi 6 décembre**

LES GRANDES FIGURES INDÉPENDANTES DE

LA PEINTURE DU DÉBUT DU XXe siècle page 8

Edvard Munch / **mardi 10 janvier 2023**

James Ensor / **mardi 17 janvier**

Egon Schiele / **mardi 31 janvier**

Chaïm Soutine / **mardi 7 février**

LE MOYEN-ÂGE page 18

Les chevaliers de la table ronde / **mardi 7 mars**

L'an mil / **mardi 14 mars**

Le temps des cathédrales / **mardi 21 mars**

Paris, ville rayonnante / **mardi 28 mars**

LES CHEFS-D'ŒUVRE DES GRANDS MUSÉES

D'EUROPE page 23

Les chefs-d'œuvre du Musée d'Orsay / **mardi 23 mai**

Les chefs-d'œuvre de la National Gallery / **mardi 6 juin**

Les chefs-d'œuvre du Musée de l'Ermitage / **mardi 20 juin**

Les chefs-d'œuvre du Musée du Prado / **mardi 27 juin**

..... N'OUBLIEZ PAS LA CARTE 10 ENTRÉES !

Elle vous permet d'assister à dix conférences Visages de l'art, tous cycles confondus. Valable sur la saison 22/23

Tarif : 48,50 €

Tous les mardis
à 14 h

Cinéma

par Stéphan Krezinski

mardi
8 nov

1. CINÉMA : LA MÉMOIRE

Le cinéma a traité de la mémoire sous différents angles : de quoi se souvient-on ? Pourquoi oublie-t-on et, parfois, que s'empresse-t-on d'oublier (le déni) ?

La mémoire a de nombreuses circonvolutions et méandres. Elle consiste dans le souvenir qu'on garde d'un moment mais aussi dans le récit que se fait une collectivité, une nation, d'un événement. Il y a la mémoire « officielle » et la mémoire émotionnelle (dont Proust parle si bien). Il y a les souvenirs inventés (ou déformés), la mémoire falsifiée (l'Histoire), le retour du passé (du refoulé), le lien mémoriel avec les ancêtres. Le sujet est riche et multiple et bien sûr, fait écho à notre propre rapport à notre mémoire, car une bonne partie de celle-ci est constituée de ce qu'on apprend sans en avoir fait l'expérience directe.

L'année dernière à Mariendad
Alain Resnais

La Griffe du Passé
Jacques Tourneur

2. CINEMA : LA MÉMOIRE

Dans cette seconde séance, nous continuerons à explorer les arcanes de la mémoire. La mémoire est inséparable de la conscience de soi mais aussi de l'imagination (qui nous fait transformer, déformer ou dénier nos souvenirs). La mémoire s'exprime à travers un point de vue et dans un aller-retour entre passé et présent, voire une contamination du présent par le passé. « Point de vue », « retour au passé », ce sont des équivalences de procédés techniques du cinéma : la caméra subjective, le flash back. Ce qui prouve bien que cinéma et mémoire ont partie liée.

Soudain, l'été Dernier
Joseph Mankiewicz

mardi
15 nov

La Jetée
Chris Marker

LE DOCUMENTAIRE :

SÉANCE 1

Il y a quelques années, nous avons fait deux séances sur **la naissance du cinéma** qui est aussi celle du documentaire, et sur les documentaires **d'exploration des années vingt** qui, pour la première fois, apportaient en Occident un témoignage et une mémoire du reste du monde.

Après un rappel de ces premières années du documentaire, nous poursuivrons la séance en traitant des documentaires des années 40 qui nous ont fourni des documents fondamentaux sur la Seconde Guerre mondiale. Plus que jamais, le documentaire nous offre là une mémoire irremplaçable de ce qu'a été cette période.

mardi
22 nov

L'Homme D'Aran
Robert Flaherty

Pourquoi nous combattons
Frank Capra

LE DOCUMENTAIRE :

SÉANCE 2

Dans cette seconde séance, nous explorerons les **documentaires, essentiellement américains, des années 50 à 70**, avec la naissance du « **cinéma vérité** » au début des années 60, liée à l'explosion de la télévision et l'invention de caméras légères, de pellicules plus sensibles et la possibilité de prendre du son en direct.

La modernité était née et a donné lieu à la création de documentaires spectaculaires et puissants avec notamment l'immense **Fred Wiseman** qui à 92 ans, est toujours en activité. Avec ses 50 films, il a brossé encore plus complètement que Balzac dans « **La Comédie Humaine** », un portrait lucide, dur mais humoristique parfois, de la vie contemporaine.

mardi
6 déc

Gimme Shelter
Albert Maysles

Welfare
Fred Wiseman

Les grandes figures Indépendantes de la peinture du début du xxe siècle

par Florence Varlot

À l'aube XXe siècle, en Europe, le domaine de la peinture voit émerger quelques grandes figures indépendantes, souvent libérées des divers mouvements artistiques de leur époque.

Certains de ces peintres serviront d'ailleurs de guides ou d'exemples aux jeunes générations suivantes. De la Norvège à la Biélorussie, un vent de liberté souffle sur la vieille Europe qui voit parfois dans certaines œuvres de ces artistes, une nouveauté trop subversive, une mise en page trop audacieuse, des traits et des couleurs trop agressifs. Sans parler de quelques sujets scandaleux et provocateurs.

Pourtant, de Munch à Soutine, en passant par Ensor et Schiele, tous ont une sérieuse formation artistique mais ils sont parmi les premiers à mettre au service de la peinture d'abord leurs émotions, leurs sentiments, leurs vécus. Aussi, la mauvaise compréhension du public est-elle souvent au rendez-vous. À nous de mieux les connaître, de mieux les comprendre, voire de mieux les apprécier.

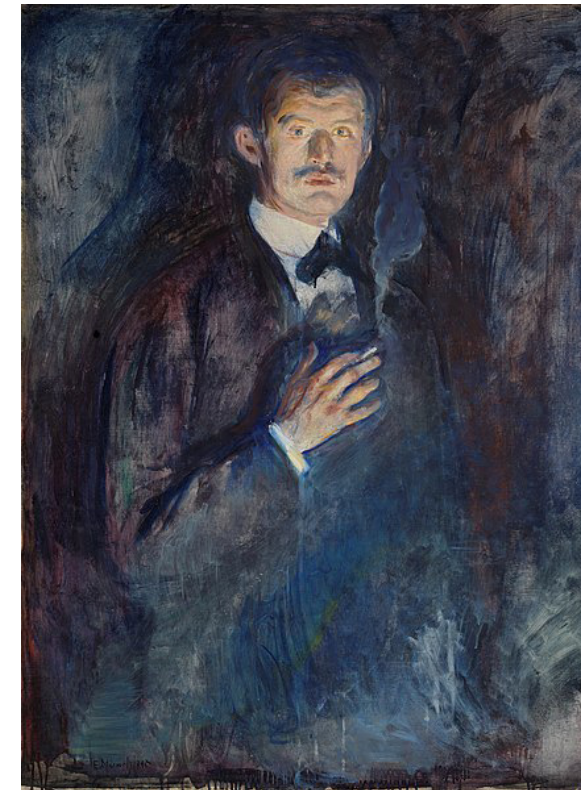
Tous les mardis
à 14 h

EDVARD MUNCH 1863 -1944

Le peintre et dessinateur le plus célèbre de Norvège est un cofondateur de l'expressionnisme. Après des contacts avec la **Bohème de Christiana** (actuelle Oslo) où il peint d'abord des portraits dans lesquels une tonalité dominante imprègne la toile et où son penchant morbide et déjà présent, il part à Paris en 1889 (grâce à une bourse d'État). Il y restera jusqu'en 1892.

L'art du symbolisme ne le laisse pas indifférent. À nouveau en Norvège, il est invité à Berlin où certaines de ses œuvres provoquent un tel scandale que l'exposition de 1892 est interrompue. Cependant, il reste très lié à cette ville, proche des divers cercles artistiques berlinois.

Dans ses tableaux, la forme se fait de plus en plus expressive, les couleurs parfois sourdes, désagréables, toujours avec une économie de moyen pour exprimer un pessimisme général, une instabilité psychologique. En 1909, quelques mois après une dépression nerveuse, il rentre en Norvège. Un peu apaisé, d'avantage reconnu, il voyage, il expose

Autoportrait à la cigarette 1895
(Oslo n. g.)

surtout en Allemagne et en France. Pourtant de plus en plus volé, ceci volontairement, sa peinture légèrement plus réaliste et descriptive apparaît moins agressive. Il fait cependant encore preuve d'une grande audace plastique, ses sujets ayant presque toujours un rapport avec la mort et l'amour. Quoique très personnel, son art aura une grande influence sur de nombreux peintres, particulièrement sur ceux de die Brücke.

*L'enfant malade 1885/86
(Oslo n. g.)*

*Peur 1894
(Musée Munch .G.)*

*Hiver à Kragerø 1912
(Musée Munch .G.)*

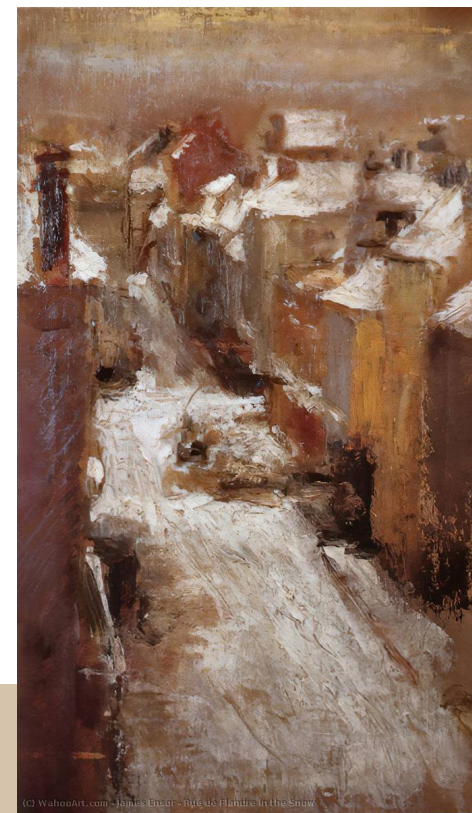
JAMES ENSOR 1860 - 1949

mardi
17 janv

Les bains à Ostende 1890 (col. part.)

Le peintre belge James Ensor est un artiste des plus complexes, le seul parmi les modernes qui ne se soit jamais mis à la recherche d'un atelier, sans véritable maître, ni disciples.

Il demeure marginal, solitaire, sans aucun souci des courants artistiques de son temps. Il déplace les codes et les repères culturels, bouscule la tradition, propose une vision totalement nouvelle de l'art.

Entre réalisme et imaginaire, il suit sa fantaisie. Sa vision des choses est entièrement subjective. Créateur d'un univers fantastique incroyable dans lequel évoluent souvent un peuple de pantins, de squelettes et de masques. En déformant, en détruisant, en « squelettant » les hommes ou les femmes, ce grand coloriste, amoureux de la lumière, insiste sur la présence constante de la mort. Ses armes : l'humour, l'exagération de l'expression.

*La rue de Flandre sous la neige 1881
(Vaduz)*

EGON SCHIELE 1890 - 1918

Artiste prolifique aux multiples capacités, il abordera pratiquement tous les motifs comme tous les thèmes - la satire entre autres où certaines œuvres sont jubilatoires.

Sans véritable descendance, il influencera cependant certains et peut être considéré comme un précurseur du surréalisme.

*Squelettes voulant se chauffer
1899 (USA)*

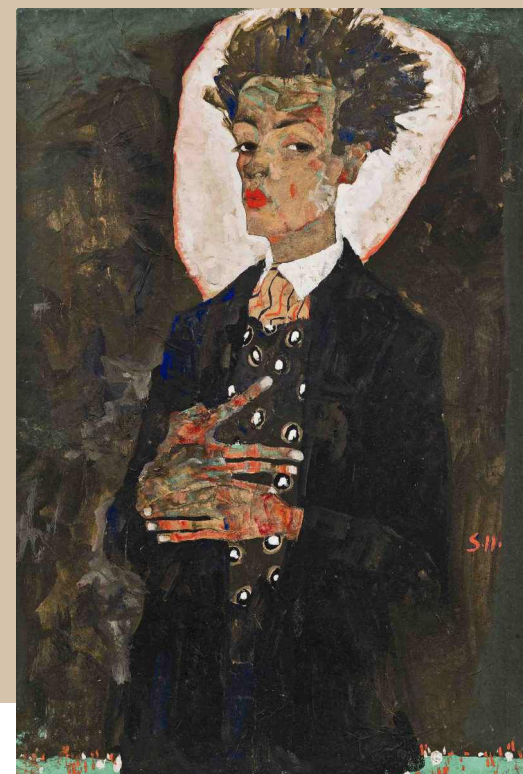

*Ensor aux masques
1899 (col. part.)*

Enfant prodige, extrêmement doué pour le dessin, si ses 1res œuvres sont influencées par le Jugendstil (art nouveau en Allemagne) de G. Klimt, très rapidement, le jeune rebelle se libère et laisse totalement exprimer son tempérament, son propre génie.

Egon Schiele n'aura, hélas, que dix ans pour affirmer son style emblématique à travers un corpus d'œuvres gigantesques et multiples, intranigeant dans ses rapports avec lui-même comme très exigeant en ce qui concerne son art.

Comme dans l'œuvre d'E. Munch, l'amour et la mort sont liés dans l'univers de l'artiste qui porte un grand intérêt à sa propre personne. Ses représentations captivantes font fi de toutes les conventions, de tous les tabous. Son esthétique vous surprend, entre expression, mise en scène performatrice mais aussi quête d'identité corporelle. Pour lui et pour ses modèles, il invente un répertoire de poses inépuisable. La réalité est malmenée, entre provocation et mélancolie. En fait, Schiele appartient bien au Sud de la Bohême et à (la) Vienne peu après 1900. Les tensions et les déchirements de son temps et de sa région transparaissent à travers toute son œuvre, dans ses portraits hors du commun comme dans ses paysages les plus attachants.

Autoportrait au gilet 1911

Autoportrait aux physalis
1912

La femme de l'artiste
1917

Paysage de Kruman
1916

CHAÏM SOUTINE 1893 - 1943

L'œuvre de Chaïm Soutine a mis longtemps à trouver sa place dans l'histoire de la peinture ; avant tout du fait de sa singularité. De plus, l'artiste est un passionné, pas facile à vivre, parle peu, ne commente pas ses œuvres, ne laisse aucun écrit.

Parti d'un shtetl (petite ville) de Biélorussie, il arrive à Paris (1913) via Minsk et Vilnius, avec comme bagage une culture différente, un tempérament d'éternel anxieux et un état de santé continuellement mauvais.

Grotesque autoportrait
1922-25

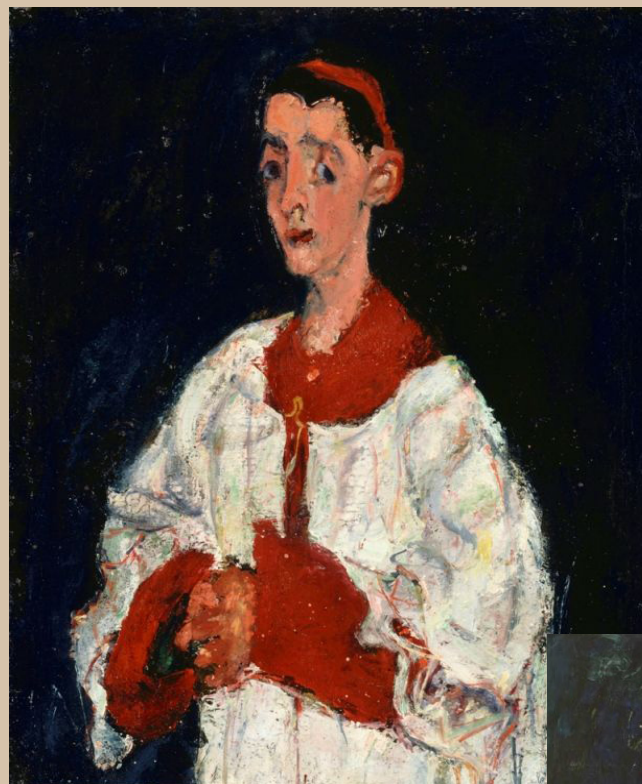

Arbre couché 1923-24

Sa peinture radicale, étrangère à tout compromis est ainsi marquée du sceau du tragique. L'errance, la peur, la souffrance imprègnent toute sa carrière pour laquelle la notion d'évolution n'est prodigieusement pas de vivre. Personne ne peut demeurer indifférent devant ses toiles où tout n'est qu'émotion et expression. Son style inimitable propose des faces de couleurs magnifiques, des tableaux où l'empatement l'emporte sur une écriture fluide.

Soutine aborde plusieurs thèmes, en versions successives. Bousculant la perspective, malmenant la réalité, il fait preuve d'une affinité sincère pour les êtres inférieurs, démunis dans les portraits desquels une tonalité dominante s'impose à chaque fois. Certains motifs, souvent perçus comme laids choquent encore aujourd'hui, pourtant son prisme chromatique et dramatique nous offre des paysages superbes, des portraits uniques jusqu'alors, des natures mortes d'une grande puissance. En restituant le vivant dans son immédiateté, Soutine est une sorte de chaînon manquant entre Vincent Van Gogh et les expressionnistes abstraits tel que Willem De Kooning. Cependant, il reste inclassable.

L'enfant de chœur
1927-1929

Portrait de Madeleine Castaing
1929

Le Moyen - Âge

par Catherine Antraygues

Une civilisation toute entière tournée vers Dieu.

Un millénaire sépare la fin de l'Antiquité des premières manifestations de la Renaissance en Italie. Pour les contemporains de Raphaël et les hommes de l'Âge classique, épris de culture antique, l'art du Moyen-Âge n'était que régressions et tâtonnements irraisonnés. Aujourd'hui encore, nombre d'aspects de cette civilisation nous demeurent incompréhensibles car trop éloigné de nos catégories mentales. Et pourtant pendant dix siècles, les hommes ont fait preuve d'une inventivité incessante en architecture, sculpture, peinture et arts précieux.

Pour plonger sans se perdre dans cette époque, je propose 4 conférences pour montrer ce qui prend forme dans cette période clé dont notamment la genèse de l'État moderne, les fondements de la vie religieuse, l'idéologie chevaleresque...

Une invitation au voyage dans le temps et dans l'Europe médiévale !

Tous les mardis
à 14 h

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

La légende arthurienne

La légende du roi Arthur et ses chevaliers traverse le Moyen-Âge. L'aventure est l'élément essentiel de ce grand mythe : les chevaliers partent prouver leur courage, et surtout avec la quête du Graal, éprouvent leur foi et leur vertu. Les exploits du roi Arthur, de Merlin, de Lancelot ou de Perceval continuent à fasciner notre imaginaire. Mais d'où viennent ces chevaliers mythiques ? Et comment naît l'histoire de la Table ronde ?

mardi
7 mars

L'AN MIL

L'épanouissement de la chrétienté

Une fois passée le millénaire de la Passion du Christ, l'Occident se couvre d'« un blanc manteau d'églises », témoignage de la foi et de la vitalité des monastères.

Nous partirons sur les routes, notamment celles des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous retracerons l'évolution de l'art roman, de ses débuts avec le temps de l'expérience à son plus bel épanouissement. Ce monde des monastères, au sortir de l'an 1000 nous touche au plus profond de nous-mêmes par sa spiritualité austère mais si pure.

mardi
14 mars

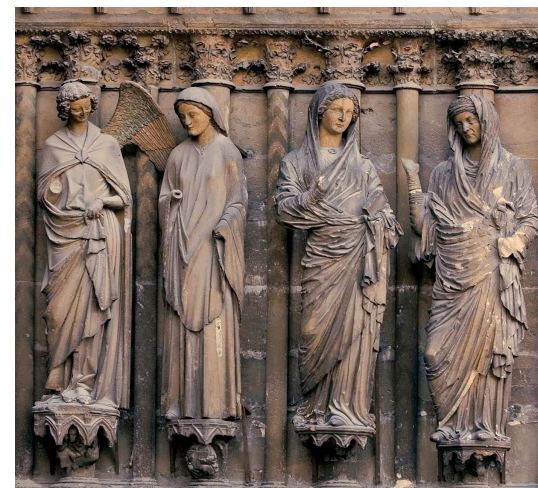
mardi
21 mars

LE TEMPS DES CATHÉDRALES

L'humanisme gothique

Dès la moitié du XIIe siècle, la cathédrale devient un foyer artistique et culturel. Replongeons-nous dans cette période de renouveau de la société médiévale. C'est en Île-de-France que sont nées ces cathédrales monumentales, à Paris, mais aussi à Chartres, à Reims...

La sculpture devient ronde-bosse et les programmes sculptés des portails, conçus par des théologiens, illustrent les fondements de la doctrine chrétienne.

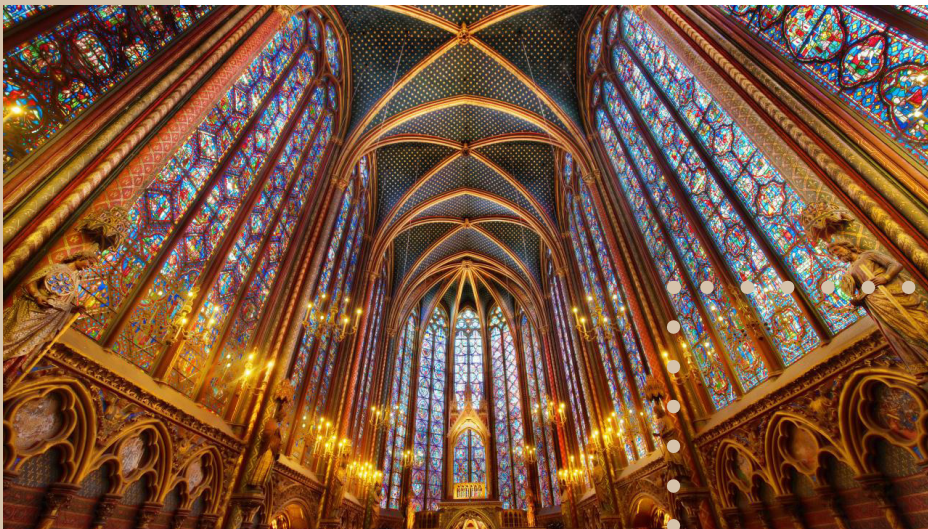
mardi
28 mars

PARIS, VILLE RAYONNANTE

L'art parisien sous Saint Louis

Paris devient au XIIIe siècle un centre artistique majeur en Europe. La croissance démographique, la présence du roi et de l'université entraînent une expansion urbaine sans équivalent.

Les grands penseurs du temps sont établis à Paris ; sous leur influence, la vision du monde se transforme, les artistes privilégient une observation directe de la nature, dans une approche totalement nouvelle. Plus de soixante édifices sont alors construits à Paris. Nous verrons comment l'architecture entretient des rapports étroits avec l'enluminure, les ivoires, l'orfèvrerie dans cette période de création foisonnante.

Les chefs-d'œuvre des grands musées d'Europe

par Lionel Carieu De Kerys

Du musée d'Orsay au Prado, en passant par la National Gallery et l'Ermitage, ce cycle de 4 conférences vous ouvre les portes de 4 des plus grands temples de l'art européen. Un cycle... à découvrir sans modération !

*Tous les mardis
à 14 h*

1. Les chefs-d'œuvre du Musée d'Orsay

Le musée d'Orsay de Paris offre un panorama unique de chefs-d'œuvre, de peinture et de sculpture, que l'on vient voir du monde entier, mais qui furent en leur temps ignorés, admirés et parfois même l'objet de scandales retentissants. La conférence vous invite à un voyage au cœur de ce musée pour vous donner l'envie d'aller voir ou revoir ces chefs-d'œuvre.

mardi
23 mai

mardi
6 juin

2. Les chefs-d'œuvre de la National Gallery

La National Gallery de Londres, située sur la célèbre place de Trafalgar Square, est considérée comme l'une des plus belles pinacothèques du monde. La conférence vous invite à découvrir les plus grands chefs-d'œuvre de sa fabuleuse collection, qui comprend des peintures de Léonard de Vinci, Titien, Caravage, Van Eyck, Rubens, Holbein, Vermeer, Turner, Van Gogh, Renoir, Cézanne...

3. Les chefs-d'œuvre du Musée de l'Ermitage

Situé au cœur de Saint-Pétersbourg, au bord de la Neva, le musée de l'Ermitage est considéré comme l'un des plus beaux musées du monde. Classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, le musée comprend plusieurs palais dans lesquels on peut admirer des chefs-d'œuvre de l'Antiquité, des objets d'art ainsi que des peintures de tous les plus grands maîtres européens : Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, Titien, Rembrandt, Chardin, Monet, Matisse

mardi
20 juin

4 Les chefs-d'œuvre du Musée du Prado

Le musée du Prado de Madrid est reconnu pour posséder la plus belle collection de peinture espagnole du XIIe au XIXe siècle, ainsi qu'un grand nombre de peintures (et de sculptures) des plus grands artistes européens. La conférence vous présente les chefs-d'œuvre des plus grands noms de ce musée, parmi lesquels : Velásquez, Goya, Le Greco, Bosch, Rubens, Caravage, Watteau...

mardi
27 juin

Tarifs 2022 - 2023	
À la séance	7,50 €
1 cycle de 4 conférences	22 €
Carte libre parcours 10 conférences	48,50 €

AU CONSERVATOIRE
65 rue Jean-Richepin

billetterie@ville-ermont.fr

VILLE d'ERMONT