

24
5

UNE SAISON DE CONFÉRENCES

Visages de l'art

DÈS
LE MARDI
8 OCTOBRE

VILLE d'ERMONT

Sommaire

245

LES PEINTRES DU XIX^È SIÈCLE EN FRANCE page 3

Courbet / *mardi 8 octobre 2024*

Cézanne / *mardi 15 octobre 2024*

Manet / *mardi 5 novembre 2024*

Les pré-impressionnistes - Peindre à Barbizon / *mardi 12 novembre 2024*

LES FEMMES ARTISTES page 8

Artemisia Gentileschi / *mardi 3 décembre 2024*

Vigée le Brun / *mardi 17 décembre 2024*

Les femmes du mouvement impressionnistes / *mardi 7 janvier 2025*

Frida Kahlo / *mardi 14 janvier 2025*

ROME ANTIQUE page 14

Pompeï : entre Grèce et Rome / *mardi 28 janvier 2025*

César et Auguste : de la République à l'Empire / *mardi 4 février 2025*

Rome : la Cité et l'Empire / *mardi 11 février 2025*

Le monde romain : une civilisation urbaine / *mardi 11 mars 2025*

LES GRANDS MUSÉES DU MONDE page 20

Le Metropolitan Museum of Art de New-York / *mardi 18 mars 2025*

Le musée Jacquemart-André de Paris / *mardi 25 mars 2025*

La Galerie Borghèse de Rome / *mardi 1er avril 2025*

Le Rijksmuseum d'Amsterdam / *mardi 8 avril 2025*

..... 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 24/25

Tarif : 52,50 €

LES PEINTRES DU XIXE SIÈCLE EN FRANCE

par Florence Varlot

Au XIXe, peu avant les impressionnistes, quelques grands initiateurs ont marqué leur époque et ont influencé plus d'un peintre en France et parfois davantage à l'étranger. C'est le cas de G. Courbet, d'E. Manet ou de P. Cézanne.

Courbet, maître de la couleur et de la forme pure dont le métier stupéfie tout le monde, énergique champion du Réalisme.

Manet, lui, influencera de façon décisive ses successeurs par des scènes non conventionnelles de la vie de tous les jours, par ses coups de pinceau audacieux.

Cézanne, qui restera toujours un peu isolé mais cependant le plus regardé, sa vision géométrique de la Nature et la simplification des formes ouvrent la voie au cubisme et à la modernité. Quelques autres : De G. Moreau à P. Gauguin.

Le bord de mer à Palavas
COURBET - 1854
Musée Fabre - Montpellier

MARDI
8 OCTOBRE
À 14H

COURBET LE SOLIDE CONTESTATAIRE

G. COURBET (1819-1877) découvre sa vocation artistique très tôt. À 20 ans, il est à Paris où il copie les maîtres coloristes du Louvre. Ses premières œuvres témoignent d'un certain romantisme qu'il n'oubliera pas, même devenu résolument réaliste.

Premier scandale avec l'Enterrement à Ornans. Le prosaïsme et le réalisme de ses sujets choquent, cependant ses paysages sont parmi les plus aboutis du XIXe.

Les demoiselles des bords de la Seine
COURBET - 1857
Petit Palais - Paris

En 1885, l'Atelier est refusé ; Courbet prouve qu'il sait tout peindre : splendides natures mortes, nus poétiques et sensibles, paysages nobles et généreux... Chaque salon est prétexte à un combat. En 1867, il accède enfin à la reconnaissance mais les événements de la Commune vont l'anéantir. Touché, malade, il continue malgré tout de peindre.

La révolution apportée par Courbet, l'homme du mépris des convenances, ne réside pas seulement dans le choix des sujets, elle est aussi dans son métier, vrai solide et sincère. Il donne à sa peinture une présence concrète qui parlera à Cézanne, aux impressionnistes et à bien d'autres.

Un enterrement à Ornans
COURBET - 1849-1850 - Orsay - Paris

MARDI
15 OCTOBRE
À 14H

La Montagne de Sainte-Victoire
CÉZANNE - 1902-1906 - Fondation
Barnes - Philadelphie

CÉZANNE, L'EXCENTRIQUE DÉRANGEANT

P.CÉZANNE (1839-1906) naît à Aix-en-Provence, son père, très autoritaire, lui donne une solide formation humaniste. Au collège, il se lie avec Zola, fait son droit mais quitte vite la banque familiale pour venir à Paris. Sa première manière "couillarde" propose des œuvres sombres mais éclatantes, pleines de force et d'intensité.

Plus tard, il fréquente les impressionnistes, substitue alors en petites touches "le ton au modelé", ordonne toujours plus son tableau tandis que les éléments se font géométriques. En 1874, il participe à la première exposition des impressionnistes mais blessé par la critique, il s'abstiendra dès lors d'exposer avec eux.

Sa période de maturité s'avère féconde, il maîtrise, structure sa touche et traite la nature par "le cylindre, la sphère et le cône".

Cézanne produit également des aquarelles très harmonieuses. Isolé, irritable depuis 1886, il n'est connu que de quelques initiés dont les Nabis qu'il influencera. Dans sa dernière phase des œuvres capitales voient le jour. Ordonné dans sa construction et présentant une géométrie de plus en plus décelable, aspect que développeront les cubistes. Solitaire certes, Cézanne demeure pourtant "le père de l'art moderne" bien plus que tout autre de sa génération.

Les Joueurs de cartes
CÉZANNE - 1890 1892 - Orsay Paris

MARDI
5 NOVEMBRE
À 14H

MANET, LE CHARMANT REBELLE BOURGEOIS

E. MANET (1832-1883) grand bourgeois parisien n'a pas seulement influencé la peinture française du XIXe, il a également fourni aux générations suivantes une impulsion des plus bénéfiques. Insatisfait de l'enseignement qui lui est prodigué, il se forme au Louvre, voyage, se lie avec Baudelaire, tous deux chantres de la modernité.

Ses scènes non conventionnelles de la vie quotidienne et ses audaces picturales inspirent les impressionnistes. Lui-même ne se voit pas en révolutionnaire alors que la critique de l'époque l'insulte fortement. Zola prendra sa défense.

Le Balcon
MANET - 1868 - Orsay - Paris

Comme Courbet il connaît quelques refus et scandales. Au contact des impressionnistes, il éclaire sa palette, travaille par touches (mais n'exposera pas avec eux). L'expression de la sensation visuelle est une de ses préoccupations majeures, le sujet devient presque secondaire. La grave maladie le touche dès 1879, immobilisé, il peint alors de superbes bouquets de fleurs mais la mort l'emporte à l'âge de 51 ans.

Gelée blanche -
PISSARRO - 1873 - Orsay - Paris

MARDI
12 NOVEMBRE
À 14H

QUELQUES PRÉIMPRESSIONNISTES

Le XIXe siècle est, dans le domaine de la peinture, un siècle passionnant. Les impressionnistes n'apparaissent pas soudainement. Plusieurs peintres vont, avant eux, poser quelques jalons d'une technique picturale naissante et faire le choix de thèmes jusque-là peu développés. D'autres s'affranchissent des diktats de l'académisme et du Salon. **E. BOUDIN**, **CF. DAUBIGNY**, **JB. JONGKIND**, **G. MOREAU** entre autres, sont ces prédécesseurs : peindre en extérieur, accorder de l'importance au paysage, s'intéresser à la mer, travailler en toute liberté, faire trembler son pinceau... Accordons leur la place qu'ils méritent.

Sur la plage de Trouville
BOUDIN - 1864 - Orsay - Paris

LES FEMMES ARTISTES

par *Cécile Lecan*

ARTEMISIA

Artemisia Gentileschi est une femme et dans l'Italie du XVIIe siècle, les voies de la peinture lui sont extrêmement limitées, en théorie. Pourtant dès l'enfance, son père la fait participer au travail de l'atelier. Rapidement, Artemisia présente un grand talent dans son approche de la peinture. Si elle mène une carrière extrêmement brillante de son vivant, Artemisia, à l'instar de nombreux artistes qui ont suivi la veine de Caravage, est longtemps oubliée par l'histoire de l'art. Elle connaît une réhabilitation tardive, d'abord à travers Roberto Longhi puis par un courant d'historiennes de l'art participant de mouvements féministes. Aujourd'hui, elle est le sujet de nombreuses expositions et ouvrages même si certains éléments de sa vie, et notamment la fin de sa carrière, sont encore mal connus.

MARDI
3 DÉCEMBRE
À 14H

Judith and Holofernes - Artemisia - 1612-1613 - Musée Capodimonte

VIGÉE

Née dans une famille d'artistes, Vigée est remarquée par Marie-Antoinette qui en fait sa portraitiste. La peintre sait trouver l'équilibre entre une représentation codifiée, qui correspond au rang de Marie-Antoinette et une certaine authenticité qui répond à la demande du temps. Parfois pourtant les œuvres font scandales, à l'image du portrait de Marie-Antoinette en robe-

chemise. Malgré cette position enviable, l'entrée à l'Académie sera loin d'être évidente pour Vigée. En 1783, elle propose sa candidature mais le directeur s'y oppose. Finalement, sur la demande de la reine, Louis XVI intercède en sa faveur et Vigée devient académicienne. Avec la Révolution elle quitte la France et évolue dans les cours européennes devenant une des plus célèbres représentantes du portraits aristocratiques et notamment du portrait d'enfants.

MARDI
17 DÉCEMBRE
À 14H

IMPRESSIONNISTES : MARY CASSATT ET BERTHE MORISOT

Le groupe impressionniste est difficile à définir mais parmi les noms plus célèbres Monet, Degas ou encore Renoir, on peut aussi compter quelques femmes artistes. Les plus célèbres d'entre elles sont Mary Cassatt et Berthe Morisot. Toutes les deux ont des parcours hors du commun. Mary Cassatt est américaine, passionnée d'art, elle s'installe en France et y passera la plus grande partie de sa vie. Pastelliste talentueuse, elle peint un univers féminin dont les hommes sont quasiment totalement absents. Berthe Morisot est mariée au frère d'Edouard Manet, il s'installe donc un véritable échange artistique avec ce dernier. Elle est allée plus loin qu'aucun de ces comparses impressionnistes dans la recherche de l'inachevé. Elle participera à toutes les expositions impressionnistes sauf celle de 1879, lancée quelques mois après la naissance de sa fille Julie.

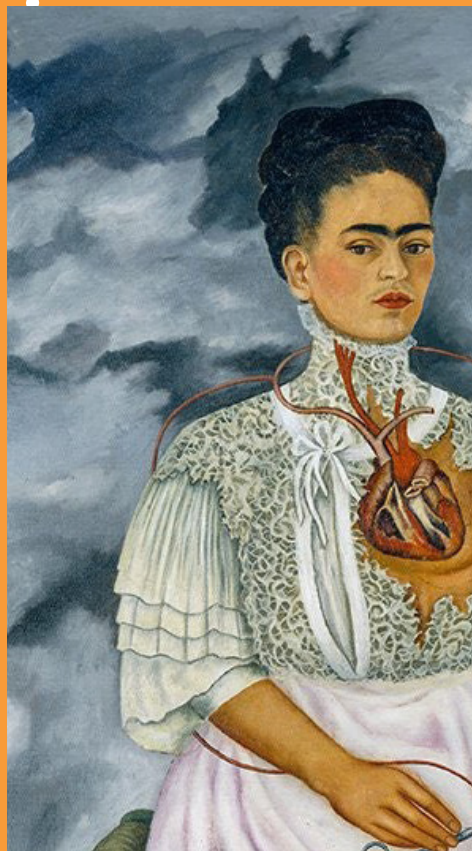
**MARDI
7 JANVIER
À 14H**

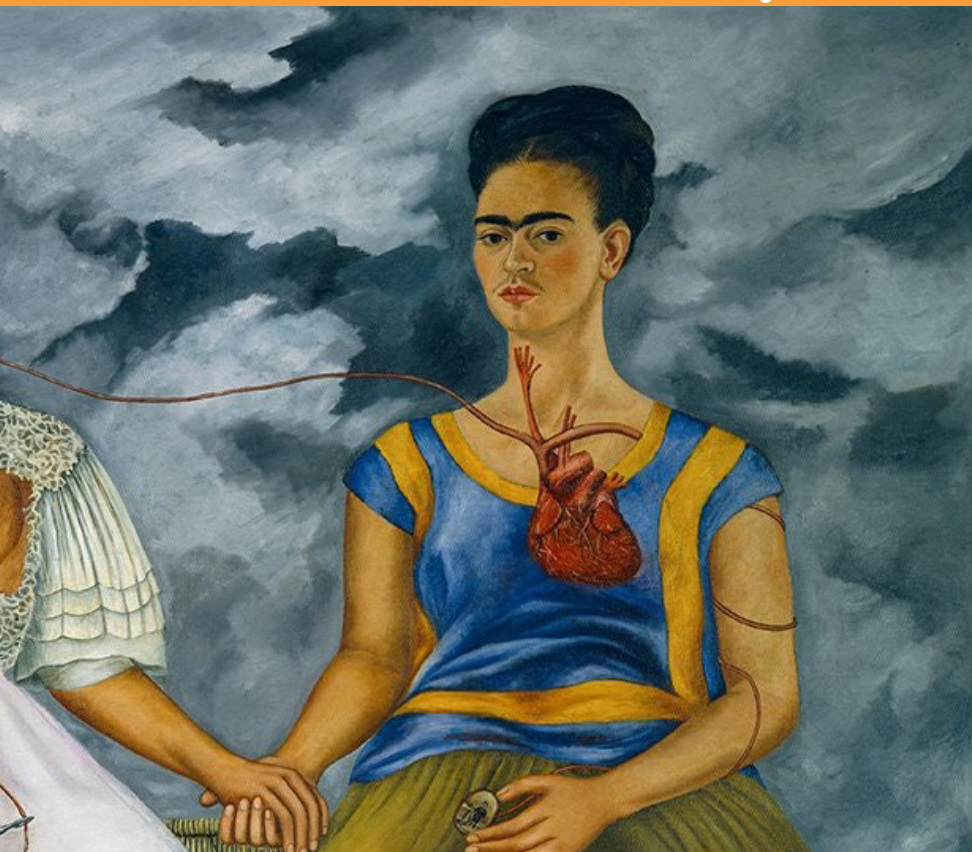
Summertime -
Mary Cassatt - 1894-1895
Crystal Bridges Museum
of American Art

FRIDA KAHLO

L'art de Frida Kahlo est celui d'une biographie en peinture. L'artiste mexicaine propose un véritable journal de ses émotions à travers son œuvre. Sa vie a été marquée par des drames, notamment un accident de bus en 1925 dans lequel elle est grièvement blessée. Elle en portera les séquelles toute sa vie. Sa peinture évoque aussi bien son identité mexicaine, ses mois d'alitement, la douleur physique qui la poursuit tout au long de son existence, son histoire d'amour tumultueuse avec l'artiste Diego Rivera ou encore la souffrance de l'infertilité. Au delà de ses œuvres, l'artiste se raconte par le vêtement : ses coiffures et ses tenues vont devenir légendaires.

MARDI
14 JANVIER
À 14H

Les deux Fridas
Frida Kahlo - 1939 - Musée d'art moderne de Mexico

LA ROME ANTIQUE

par Catherine Antraygues

L'avènement d'une puissance méditerranéenne

On croit savoir beaucoup de la civilisation romaine. C'est sans doute vrai. On pense la connaître parce qu'elle est la source vive de la nôtre. Là réside l'erreur. À partir d'éléments empruntés à l'histoire de l'art et enrichis par l'histoire culturelle, j'essaierai de vous faire ressentir l'art de vivre à la romaine. Je vous propose quatre conférences pour un voyage dans le temps en quête de l'esprit de la Rome antique. La civilisation romaine a régné sur l'ensemble du monde méditerranéen du 1e siècle avant J.C. au Ve siècle de notre ère et atteint les limites du monde connu à l'époque. Sa domination a laissé d'importantes traces archéologiques et de nombreux témoignages littéraires.

Outre son modèle d'exercice du pouvoir, la Rome antique a contribué à l'élaboration du droit, des institutions et des lois, de la guerre, de l'art et de la littérature, de l'architecture et de la technologie ainsi que des langues dans le monde occidental.

POMPÉI

MARDI
28 JANVIER
À 14H

Entre Grèce et Rome

Pompéi, près de Naples, cité au destin tragique, engloutie sous les laves de l'éruption du Vésuve en 79. Depuis sa redécouverte au XVIIIe siècle, elle n'a cessé de passionner les artistes, les archéologues, un large public... Nous reprendrons l'essentiel des points éclairés par les fouilles archéologiques les plus récentes pour essayer de broser un portrait le plus fidèle de la petite ville romaine du début de notre ère. Nous y trouverons des témoignages poignants de la vie quotidienne dans le monde romain.

Mosaïque Villa di Cicerone, Pompeii, - Museo Archeologico Nazionale - Naples

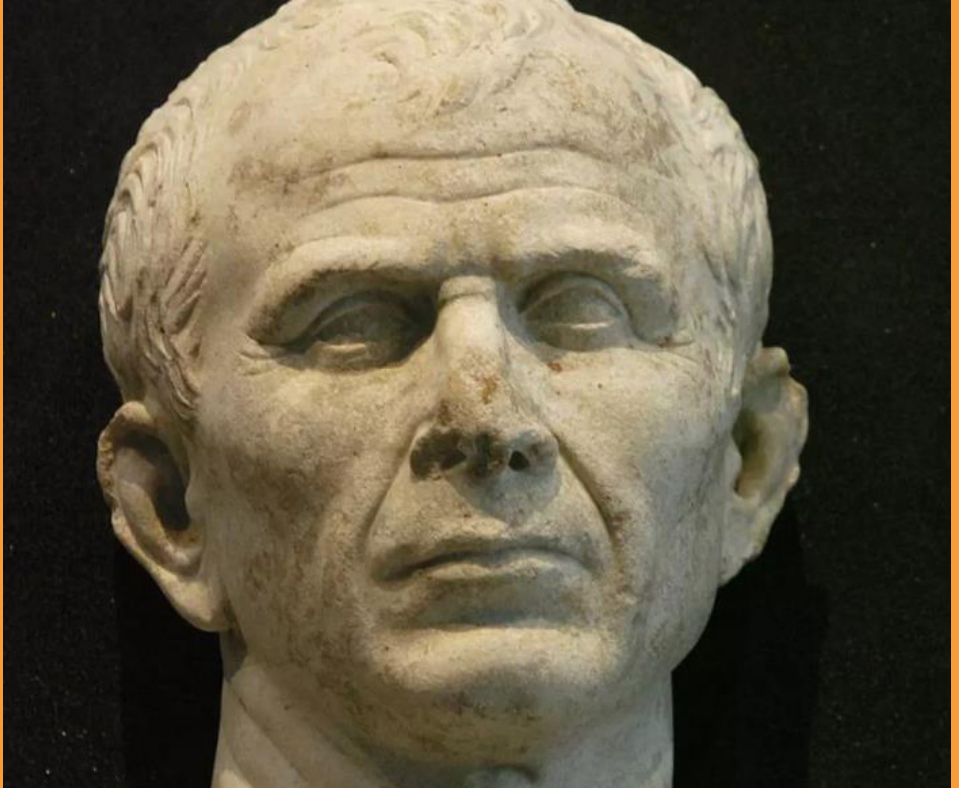

CÉSAR ET AUGUSTE

De la *rè*s *publica* à l'Empire

À partir de ces deux figures glorieuses de l'histoire de Rome, nous pourrions revenir sur cette période de guerres civiles qui vont anéantir la République romaine. Une lecture approfondie de ces deux règnes nous permettra également de mieux comprendre l'identité romaine et sa culture. Ces deux « grands hommes » ont marqué de leur empreinte le monde romain et la postérité.

MARDI
4 FÉVRIER
À 14H

*Buste en marbre dit « de Jules César » - Découvert en 2007
dans le Rhône à Arles (France)*

ROME, L'URBS

La cité et l'empire

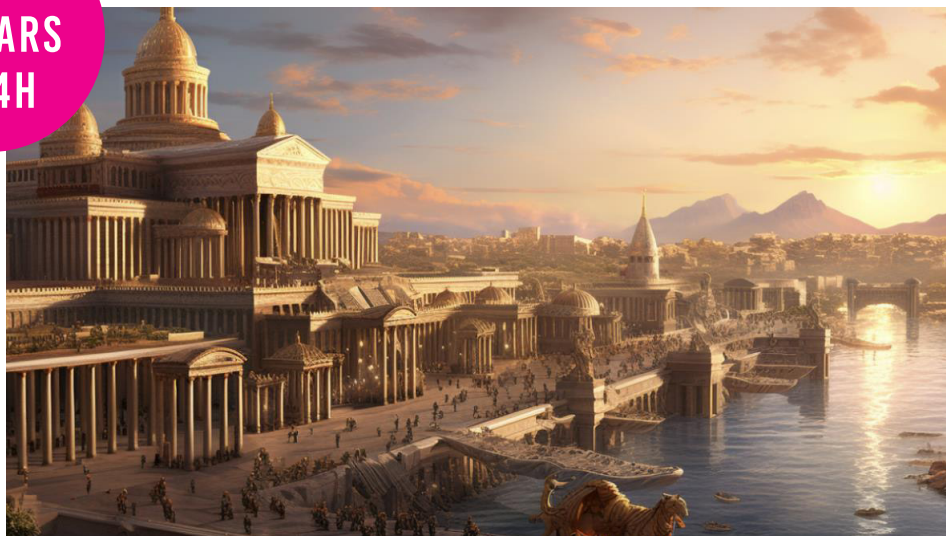
De la cité-état à la capitale du monde méditerranéen, Rome est une ville d'exception, par sa dimension et son cadre monumental. Elle est la Ville par excellence, l'Urbs. C'est Auguste qui le premier a modifié en profondeur l'urbanisme de la cité, se présentant comme un nouveau Romulus, un fondateur de la ville. Après lui, tous les souverains voudront y laisser leur marque. Nous essaierons d'y voir clair dans cette superposition de constructions.

MARDI
11 FÉVRIER
À 14H

Pantheon - Rome

MARDI
11 MARS
À 14H

LE MONDE ROMAIN

La Pax romana

Dès le règne d'Auguste, l'intégralité du pourtour méditerranéen est occupée de l'Espagne à la Turquie, du Maghreb à la Grèce et à la Germanie, une expansion sans précédent. Dans cet immense territoire, le recul des frontières, la pacification des mers, l'aménagement de nouveaux axes routiers, le creusement de canaux et la construction dans les provinces d'édifices qui reproduisaient fidèlement les monuments de Rome permirent de forger un nouveau monde. Une civilisation fondée sur les relations entre le pouvoir romain et les cités locales s'est formé.

LES GRANDS MUSÉES DU MONDE

par *Lionel Carion de Kerys*

LE METROPOLITAN MUSEUM OF ART DE NEW-YORK

Surnommé le MET, le Metropolitan Museum of Art de New York est le plus grand musée d'art de New York et l'un des plus importants au monde. La conférence vous invite à découvrir les plus grands chefs-d'œuvre de sa fabuleuse collection, qui comprend des œuvres d'art de l'antiquité classique et de l'Égypte ancienne, des peintures et des sculptures de presque tous les grands maîtres européens et une collection d'art américain et d'art moderne.

MARDI
18 MARS
À 14H

MARDI
25 MARS
À 14H

LE MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ DE PARIS

Propriété de l'Institut de France, situé à quelques pas des Champs-Élysées, le superbe hôtel particulier des époux Jacquemart-André expose l'une des plus belles collections d'œuvres d'art de Paris. La conférence vous présente les chefs-d'œuvre des plus grands noms de son musée, parmi lesquels : Rembrandt, Fragonard, Boucher, Vigée Le Brun, Botticelli, Canaletto, Uccello, Mantegna, Bellini, Tiepolo...

MARDI
1ER AVRIL
À 14H

LA GALERIE BORGHÈSE DE ROME

La Galerie Borghèse (installée dans les murs d'une somptueuse villa romaine du XVIIe siècle) abrite l'une des collections les plus extraordinaires au monde qui témoigne de la passion du cardinal Scipion Borghèse pour les arts (et en particulier pour les sculptures du Bernin et les peintures du Caravage). La conférence vous invite à un passionnant voyage au cœur de ce musée et de ses chefs-d'œuvre.

LE RIJKSMUSEUM D'AMSTERDAM

Situé au cœur d'Amsterdam, le Rijksmuseum expose (à l'intérieur d'un magnifique bâtiment de style néogothique) la plus grande collection d'art des Pays-Bas. La conférence vous invite à découvrir ses chefs-d'œuvre, parmi lesquels les peintures des grands maîtres du Siècle d'or néerlandais occupent une place toute particulière (La Laitière de Vermeer,

MARDI
8 AVRIL
À 14H

Tarifs 2024 - 2025	
À la séance	8,50 €
1 cycle de 4 conférences	25 €
Carte libre parcours 10 conférences	52,50 €

AU CONSERVATOIRE
65 rue Jean-Richepin

Ouverture des portes à 13h30, début de la conférence à 14h

Achat possible à compter du 25/09/24
à la billetterie L'Escale (8 rue St-Flaive Prolongée),
en ligne sur www.ermont.fr
ou également sur place à l'auditorium (Conservatoire)

Informations Visages de l'art au 01 34 44 03 83
sandy.borie@ville-ermont.fr
billetterie@ville-ermont.fr