

Arts

Pages 22 à 24 de la brochure

Emmanuel Faure-Carricaburu : pages 22 et 24

Hervé Joubeaux : page 22

Olivier Jullien : pages 22-23-24

Marie-Gabrielle Kunstler : pages 23

Juliette Milbach : page 23-24

Hélène Oblin : page 24

Patrick Philippot : pages 23

Eric Parmentier : page 24

L'invisibilisation des femmes Session 2

Intervenant : Emmanuel FAURE-CARRICABURU
Docteur en Histoire de l'art,
Guide conférencier national

Pourquoi aucune artiste femme n'a eu la renommée, le rayonnement d'un Michel-Ange ou d'un Rembrandt, d'un Delacroix ou d'un Cézanne ? Quelle place leur donne l'histoire de l'art ? Dans ce cycle de conférences, en nous penchant sur des figures singulières et des œuvres essentielles, nous tâcherons de réinscrire les premières femmes artistes dans le champ du visible et de les intégrer dans la continuité de l'histoire de l'art. Nous verrons comment leur progressive inclusion grâce aux écoles d'art, prend ses racines dans les choix et les carrières de pionnières qui obtinrent déjà une forme de reconnaissance entre le XVIe et le XIXe siècle.

La Renaissance à Florence - Session 2 :

« Capitale des arts inventée par Cosme l'Ancien pendant la première partie du XVe siècle, cette cité fut tout entière consacrée aux œuvres de l'esprit.

Les humanistes s'y intéressèrent à l'étude de concepts tels que le beau et le sublime en partant des textes grecs, à la rhétorique classique, dirigeant des équipes de traducteurs, veillant à la pureté de la langue et à la diffusion du florentin dans tout le duché, mettant en scène le pouvoir absolu du Grand-Duc de Florence.

Au sein de ce dispositif valorisant l'Etat florentin, les peintres, les sculpteurs et les architectes jouèrent un rôle central que nous illustrerons en nous penchant sur différents lieux et thèmes ».

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Lundi de 10h00 à 12h00
4
UIA

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Octobre	Novembre
7	18
14	25

TARIF : 66,00 €

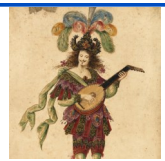
Peindre la musique à l'époque baroque

NOUVEAU

Intervenant : Hervé JOUBEAUX
Conservateur en chef honoraire du patrimoine

Aux XVIIe et XVIIIe siècles de nombreuses peintures représentent des instruments de musique ou des scènes musicales.

Les allégories, très en vogue à cette époque, les sujets religieux (saints et personnages bibliques jouant divers instruments, anges musiciens), les scènes de genre (assemblées de musiciens dans les salons princiers ou scènes de rue et de taverne), les portraits de musiciens mettant en valeur leur instrument favori et leurs partitions nouvelles, les natures mortes présentant la musique comme un symbole du temps qui passe et de la frivolité des occupations humaines, tous ces tableaux contribuent à la connaissance de la pratique musicale à l'époque baroque.

Confrontées à d'autres sources (partitions, traités théoriques, instruments ayant survécu à de nombreuses destructions...), ces images compensent en partie l'absence inexorable d'enregistrement du son dans ces époques anciennes.

Jour et heure
Lieu

Mardi 8 octobre 2024 de 10h00 à 11h30
UIA

TARIF : 12,00 €

Pas de réduction, ni de remboursement

ANNÉE 2024/2025

Thème : ARTS

Dialogues et confrontations au XXe siècle - Session 1

NOUVEAU

Intervenant : Olivier JULLIEN
Professeur agrégé d'arts plastiques - Conférencier

Pour aborder la richesse déroutante et variée des Arts Plastiques au 20e siècle, nous proposons de confronter à chaque séance, 2 artistes emblématiques dont les œuvres se répondent où se croisent. Cette approche permet d'évaluer assez clairement les valeurs et parcours en jeu. Parfois il sera question de sujets, autrement, de pratiques proches et encore de périodes spécifiques.

1) Gauguin - Matisse : Couleur et Volume

Comme introduction à l'art contemporain, il est judicieux de comprendre l'évolution constante de Matisse et son influence sur un grand nombre d'artistes. Par des sujets délibérément légers, Matisse bouleverse délibérément la finalité même de la peinture. Cependant, l'influence indirecte de Gauguin est notable, car son approche de la couleur, de la surface et son aspiration à la sérénité serviront de repère à de nombreux artistes. De même, en s'écartant de la culture occidentale, il renouvelle les modèles.

2) Alexandra Exter - Alexandre Calder : Art et science, utopie et enfance

« Aelita » Film de science-fiction. En Russie, puis en URSS, le futurisme et le constructivisme, accompagnent dans un premier temps les bouleversements politiques et sociaux, avant le conservatisme de la longue période stalinienne. La part d'enfance et de bricolage dans les œuvres de Calder sont essentielles et révèlent de nouvelles notions essentielles dans la création plastique.

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Mercredi de 10h00 à 12h00
5
UIA et Visioconférence*

* Vous pouvez choisir de suivre ce cours en présentiel ou en distanciel. Le préciser à l'inscription.

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Octobre	Novembre
9	6
16	13
	20

TARIF : 82,00 €

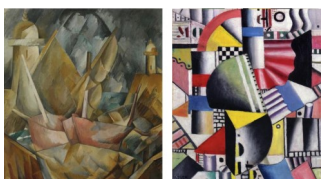
Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Téléphone : 01 64 52 01 21
Email : uia@camvs.com

ANNÉE 2024/2025

Thème : ARTS

3) Georges Braque - Fernand Léger : La galaxie cubiste

Les expériences cubistes de Piicasso et Braque instituent un véritable nouveau langage pictural qui est exploré de façon presque classique par certains artistes comme Fernand Léger.

Le langage cubiste permet aussi de traduire une modernité foisonnante

4) André Breton - Giacometti : Inquiétantes étrangetés

Grâce à une approche théorique et littéraire de pratiques artistiques diverses, André Breton construit le Surréalisme, mouvement artistique et politique fécond et durable revenant à un art du sujet s'éloignant des recherches formalistes. Avec le surréalisme, la question des objets commence à être abordée de façon spécifique au début du 20e siècle industriel.

5) Miro - Dubuffet : Rêves et Nature, retours aux sources

Miro est en quête d'un absolu, comme antidote à la brutalité du monde. Peintre et théoricien pertinent, Dubuffet construit une œuvre unique et dévoile un aspect essentiel de la créativité, imitant la nature dans ses processus plus que dans son apparence.

Les 5 prochaines séances sur ce thème auront lieu à partir de janvier 2025

Trois siècles de caricature

NOUVEAU

Intervenant : **Olivier JULLIEN**
Professeur agrégé d'arts plastiques - Conférencier

Comme un parent pauvre des Beaux-Arts, la caricature reste une pratique artistique très significative des époques, des mœurs, des styles. Souvent le fait de virtuoses et parfois de peintres, la caricature est aussi comme la face sombre des grandes œuvres. Les caricaturistes charrient le meilleur et le pire, explorent et dérangent les codes artistiques avec beaucoup de liberté. Le développement croissant de l'imprimerie et de la presse joue un rôle considérable.

L'INDIGNATION
D'UN
PÈRE DUCHESNE
DANS
L'INDISSOLUBILITÉ
DU
MARIAGE,
ET SA MOTION POUR LE
Divorce.

1) Naissance de la presse-Révolutions. La Révolution française voit se voir traiter outre-manche par des caricaturistes féroces. Les tensions sociales se traitent aussi dans les feuilles et journaux, nouvelle expression d'une opinion publique.

2) Arts et caricature au 19e.

Les grands choix artistiques libres : réalisme, impressionnisme, sont l'objet de critiques féroces de la part de dessinateurs.

Les profondes transformations techniques et sociales sont traitées dans toute la presse par ironie, moqueries et sidérations.

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Vendredi de 10h00 à 12h00
5
UIA et Visioconférence*

*** Vous pouvez choisir de suivre ce cours en présentiel ou en distanciel. Le préciser à l'inscription.**

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Octobre	Novembre
11	8
18	15
	22

TARIF : 82,00 €

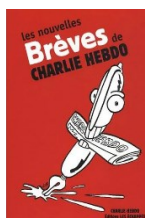
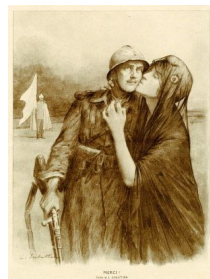
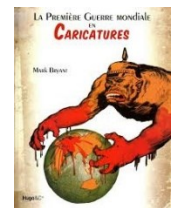
3) Le pire et le meilleur.

Dans une société en voie de démocratisation, les expressions se diversifient et de profondes haines s'expriment crûment, sexisme, racisme, antisémitisme ; l'anticléricalisme féroce côtoie la peur des classes sociales émergentes. Dans le même temps, un certain humour sur le monde politique et artistique s'exprime de plus en plus librement.

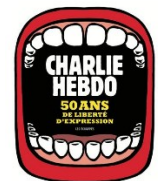
4) La Guerre 14-18, la 2e Guerre Mondiale.

Au cœur de la catastrophe, un grand nombre de revues accompagne la population avec une richesse incroyable de point de vue. Très peu de temps après, pointe l'un des pires conflits ; on trouvera des caricatures, là encore, pour le pire et le meilleur.

5) Après-guerre et monde contemporain.

On a vu exploser littéralement le dessin de presse et l'art de la caricature, notamment en France, jusqu'au drame absolu de Charlie Hebdo

Art transnational : séances monographiques autour d'artistes femmes

NOUVEAU

Intervenante : Juliette MILBACH
Docteure en histoire de l'art

Le cycle permet d'introduire aux différents courants artistiques en décentrant le regard.

Je propose de faire découvrir des formes (réalisme, abstraction, performance, photographie, etc) et des horizons (Inde, Amérique du Sud, Japon, Pologne...). L'objectif du cours est de montrer la diversité des expressions artistiques au XXe siècle en questionnant la pertinence des frontières géographiques.

Chaque séance sera consacrée à deux artistes femmes. Ces dernières sont d'horizon divers. Cela permet de découvrir :

Mela Muter
(Pologne)

Fahrelnissa Zeid,
(Turquie)

Amrita Sher-Gil
(Inde)

Irma Stren
(Afrique du Sud)

Hilma af Klint
(Suède)

Alexandra Exter
(Ukraine)

Barbara Hepworth,
(Angleterre)

Nikki de Saint-Phalle
(France)

Jour et heure
Nombre de séances

Jeudi de 10h00 à 12h00
4

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Novembre	Décembre
14	5
21	
28	

TARIF : 66,00 €

Les femmes artistes du Moyen-Âge à la Révolution

NOUVEAU

Intervenante : Marie-Gabrielle KUNSTLER
Enseignante - Guide-interprète

Ce cycle se propose de consacrer :

-**1er cours** de l'Antiquité au Moyen-Âge exposera les raisons générales qui firent que les femmes restèrent en marge de l'histoire de l'Art, bridées par toutes sortes de préjugés et carcans. Paradoxalement, celles qui voulaient créer, trouvaient plus d'épanouissement à l'ombre des clôtures des couvents...

-**2ème cours** portera sur les artistes italiennes de la Renaissance, qui connurent de leur vivant une renommée considérable, ayant reçu des commandes royales.

-**3ème cours** sera consacré à la personnalité -hors norme- pionnière dans bien des domaines : Artémisia Gentileschi et son corpus d'œuvres impressionnant.

-**4ème cours** présentant « les femmes peintres exposées au Louvre » :

Elisabeth Vigée Lebrun, Anne Vallayer-Coster, Marie-Guillemine Benoist, Angélique Kaufmann...

-**Les 2 derniers cours** pour montrer le cheminement vers l'émancipation avec 2 égéries du féminisme et de l'avant-garde du 20ème siècle : Nikki de Saint Phalle et ses nanas ainsi que Louise Bourgeois et ses araignées.

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Mercredi de 10h00 à 12h00
6
UIA

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Novembre	Décembre
6	4
13	11
20	
27	

TARIF : 98,00 €

200 Ans de photographie Une épopée technique et artistique

Intervenant : Patrick PHILIPPOT
Retraité - Ex Ingénieur Consultant

La photographie a d'abord été une préoccupation technique. Les motivations poussant à produire des images les plus proches possibles d'une supposée réalité n'ont pas manqué et la photographie a d'abord eu, fondamentalement, une vocation utilitaire. L'idée même qu'elle puisse devenir un art graphique parmi d'autres n'a, dans un premier temps, probablement pas effleuré les pionniers de cette technique. Et même quand cela a été le cas, la tentation fut grande de singer la peinture : le pictorialisme était né. Mais ses excès ne perdurèrent pas. Certains comprirent que la photographie, en dehors de ses aspects vernaculaires, pouvait constituer un moyen d'expression à part entière, une manière nouvelle de percevoir et de faire voir le monde.

Lors des 4 séances de ce cours nous essaierons de suivre en parallèle l'évolution de la technique, le cheminement de la photographie vers un statut d'art à part entière et l'apparition des grandes figures qui ont marqué cet art.

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Mercredi de 9h30 à 11h30
4
UIA

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Janvier
8
15
22
29

TARIF : 66,00 €

ANNÉE 2024/2025

Thème : ARTS

Dialogues et confrontations au XXe siècle - Session 2

NOUVEAU

Intervenant : Olivier JULLIEN
Professeur agrégé d'arts plastiques - Conférencier

Pour aborder la richesse déroutante et variée des Arts Plastiques au 20e siècle, nous proposons de confronter à chaque séance, des artistes emblématiques dont les œuvres se répondent ou se croisent. Cette approche permet d'évaluer assez clairement les valeurs et parcours en jeu. Parfois il sera question de sujets, autrement, de pratiques proches et encore de périodes spécifiques.

6) Fautrier - Frankenthaler : Matières et fluidités, Corps et énergies

Peintre discret de l'après-guerre, il en exprime toute la sensibilité par une approche « matériologique » des corps et de la peinture. Grande artiste pionnière de l'abstraction aux USA, elle est en phase avec le grand courant américain de l'après-guerre de l'Abstraction Lyrique ou Expressionnisme abstrait.

7) Bacon - Reyberolle - Balthus - Dali : Les variantes de la figuration après-guerre.

La fascination pour la figuration ne disparaît pas au 20e siècle et s'exprime de manières très variées, du surréalisme à l'expressionnisme.

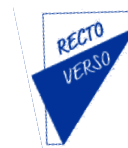
Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Mercredi de 10h00 à 12h00
5
UIA et Visioconférence*

*** Vous pouvez choisir de suivre ce cours en présentiel ou en distanciel. Le préciser à l'inscription.**

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Janvier	Février
8	5
15	
22	
29	

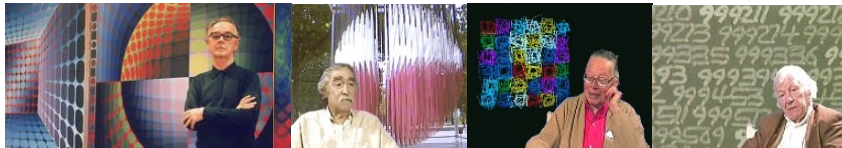

TARIF : 82,00 €

Université Inter-Âges Melun Val de Seine – 23, rue du Château – 77000 MELUN
Téléphone : 01 64 52 01 21
Email : uia@camvs.com

8) Vasarely - Soto - Molnar - Opalka.

Nombreux artistes explorent les possibilités de l'art sériel et/ou optique, croisant les nouvelles technologies en plein essor.

9) Warhol - St Phalle : Airs du temps

Warhol se revendique comme le miroir de son temps ; miroir reflétant pour une réflexion. Le Pop Art est plus subtil que son apparente et réelle légèreté. Violence symbolique de Niki de St Phalle et invention constante vers une grande sérénité ; une évolution prodigieuse de l'une des plus grandes artistes du siècle totalement en prise sur son époque

10) Yayoi Kusama-David Hockney : Visions et espaces

Cette grande artiste japonaise est emblématique de nouvelles pratiques artistiques proposant des « Environnements ». De sa retraite solitaire, elle réussit à envahir le monde de ses obsessions légères.

A la fois prolifique, photographe, innovateur, Hockney est un grand théoricien de la vision et de l'espace

L'art au féminin

NOUVEAU

Intervenant : Éric PARMENTIER
Historien de l'art, Conférencier, Chargé de cours

Dans un article de 1971 resté célèbre (« Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? »), l'historienne américaine Linda Nochlin pointait l'absence criante de femmes dans une histoire de l'art construite, pensée et articulée essentiellement par des hommes.

Alors que, depuis quelques décennies déjà, ce récit figé fait l'objet de critiques et de remises en question (travaux théoriques, œuvres d'art, expositions...), ce cycle de cours propose de dresser le portrait de trois artistes femmes, emblématiques des XIXe et XXe siècles.

La première séance, introductive, reviendra sur la place des femmes dans l'art depuis la Renaissance. Quels obstacles ont empêché leur reconnaissance et leur postérité (conditions de production, accès à la formation, canons imposés...) ? De quels changements ont-elles été les actrices au cours du XXe siècle, et en particulier à l'orée des années 1960, où elles ont bénéficié d'une visibilité nouvelle ?

Peut-on parler d'un art « féminin » ? Et quel constat poser en ce début de XXIe siècle ?

Jour et heure
Nombre de séances

Vendredi de 10h00 à 11h30
4

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Janvier
10
17
24
31

TARIF : 49,00 €

Le deuxième cours sera consacré à la vie et à l'œuvre de Rosa Bonheur (1822 – 1899), qui fut couronnée de succès en son temps, première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, et figure incontournable de la peinture animalière. Affranchie des modèles stéréotypés de son temps, assumant un mode de vie indépendant, elle est devenue au fil du temps un modèle d'émancipation féminine. Sa liberté, son engagement et son regard sur les animaux et la nature ont fait d'elle une icône, plus que jamais actuelle.

Le troisième cours sera consacré à Camille Claudel (1864-1943) qui, pendant trop longtemps, a été réduite à son statut d'élève, de collaboratrice, puis de maîtresse et de muse de Rodin.

Elle n'en demeure pas moins une artiste unique, qui a cherché à s'émanciper de la tutelle de son maître pour affirmer sa propre identité créatrice.

Enfin, le quatrième cours dressera le portrait d'Anna-Eva Bergman (1909 – 1987), peintre, dessinatrice et graveuse française d'origine norvégienne, mariée à Hans Hartung, et qui occupe une place de choix dans l'histoire des abstractions de la seconde moitié du XXe siècle.

La Renaissance à Florence

NOUVEAU

Intervenant : Emmanuel FAURE-CARRICABURU
Docteur en Histoire de l'art,
Guide conférencier national

"Capitale des arts inventée par Cosme l'Ancien pendant la première partie du XVe siècle, cette cité fut tout entière consacrée aux œuvres de l'esprit.

Les humanistes s'y intéressèrent à l'étude de concepts tels que le beau et le sublime en partant des textes grecs, à la rhétorique classique, dirigeant des équipes de traducteurs, veillant à la pureté de la langue et à la diffusion du florentin dans tout le duché, mettant en scène le pouvoir absolu du Grand-Duc de Florence.

Au sein de ce dispositif valorisant l'État florentin, les peintres, les sculpteurs et les architectes jouèrent un rôle central que nous illustrerons en nous penchant sur différents lieux et thèmes."

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Lundi de 10h00 à 12h00
4
UIA

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

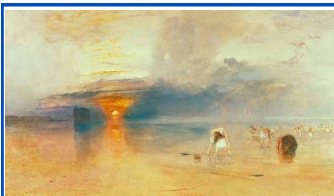
Février	Mars
3	3
10	10

TARIF : 66,00 €

Quand la peinture parle du climat : pluie, orage et nuages dans les tableaux de la Renaissance à nos jours

NOUVEAU

Intervenante : Juliette MILBACH
Docteure en histoire de l'art

Comment la peinture témoigne-t-elle des changements météorologiques ?

Quand et comment les peintres ont appris à rendre les variations les plus fines des « entre-saisons » ?

L'invention de la perspective, l'usage de la peinture à l'huile ont-ils modifié les possibilités ? Ces éléments ne se limitent pas au seul genre du paysage. Des évocations du temps qu'il fait se retrouvent dans l'ensemble des genres picturaux. Ils ont leurs maîtres et peuvent évoquer le lointain ou le proche, le fantasme ou l'émotion.

Ce cours abordera les plus belles représentations de la pluie, des orages et des nuages à travers les peintures depuis la Renaissance. Nous ferons état de leur fabrication mais aussi des possibles sens allégoriques que l'on y décèle.

Jour et heure
Nombre de séances
Lieu

Mardi de 15h00 à 17h00
5
UIA

CALENDRIER non contractuel susceptible d'être modifié

Janvier	Février	Mars
21	4	4
28	11	

TARIF : 82,00 €

Les femmes qui lisent sont dangereuses : images des lectrices dans la peinture

NOUVEAU

Intervenante : **Hélène OBLIN**
Attachée de conservation
du patrimoine

Si les figures de lectrices hantent la peinture occidentale depuis fort longtemps, les scènes de lecture des écritures saintes par la Vierge ou Marie-Madeleine cèdent peu à peu le pas aux représentations de lectrices de lettres intimes, comme chez Vermeer, ou d'ouvrages profanes.

Les femmes en accédant à la connaissance et à des récits débridant leur imagination, deviennent suspectes : elles semblent menacer l'ordre de la société en délaissant leurs tâches domestiques pour s'adonner à des lectures jugées parfois subversives.

La lecture ouvre des horizons nouveaux et infinis à ces femmes, qui y trouvent le savoir, l'évasion, un refuge, la beauté aussi bien que la noirceur dont on voudrait les préserver, et une source d'émotions inédites.

Les peintures les montrent de plus en plus émancipées dans la façon même dont elles lisent, et dans les lieux de leur lecture : allongées, debout, en grande toilette ou dénudées, dans l'herbe, au bord de la mer, de la piscine, en calèche, en train... Toutes ces images fascinantes dressent des portraits de femmes qui ne seront plus tout à fait les mêmes leur lecture achevée.

Jour et heure
Lieu

Judi 13 mars 2025 de 14h00 à 16h00
UIA

TARIF : 16,00 €

Pas de réduction, ni de remboursement