

DESCRIPTIF DES COURS 2011-2012

Histoire de l'Art égyptien

Claire Derriks

« *L'Égypte et les icônes de son âge d'or. Fascination, découvertes, mythes et légendes.* »

Jeudi, 13-15 h. à partir de janvier

Une évolution architecturale sans pareille caractérise l'âge d'or de l'Égypte dont les pyramides gardent aujourd'hui encore leur part de mystère. Objets d'hypothèses nombreuses, d'expériences et de recherches, elles restent dans notre imaginaire le témoin de la grandeur des pharaons et elles inspirent aujourd'hui encore les architectes. Elles sont l'aboutissement d'une lente maturation qui a vu la formation d'un État puissant où l'expression artistique a atteint la perfection. Au cœur de celle-ci se trouve l'homme et son destin traduit dans la pierre et exprimé dans les *Textes des Pyramides*, le plus ancien ensemble de textes religieux qui nous soit parvenu. Comme l'année dernière, nous envisagerons des questions spéciales de manière à approfondir l'approche de la période et à la relier à l'actualité.

Art et Archéologie du Proche-Orient ancien

Eugène Warmenbol

« *Des premiers villages aux premiers empires : l'archéologie de la Mésopotamie* »

Jeudi, 15-17 h. à partir du 5 octobre

Les civilisations mésopotamiennes, sur les rives de l'Euphrate et du Tigre, comptent parmi les plus anciennes cultures urbanisées du monde. Les sanctuaires et les résidences palatiales y forment deux pôles sociaux et économiques, distincts mais complémentaires. Un art original et parfois tourmenté exprime les relations particulières des Mésopotamiens avec le monde qui les entoure et les définit. Au centre se trouve tantôt la divinité, tantôt la royauté, les artistes allant jusqu'à créer, à l'époque néo-assyrienne, de véritables

Annales par l'image, préfigurant la Colonne Trajane d'un millénaire. Des mobiliers funéraires fastueux seront présentés: ils disputaient autrefois la une au mobilier d'un certain Toutankhamon.

Histoire de l'art dans l'Antiquité classique

Athéna Tsingarida

« Archéologie et Art du monde grec (IX-I siècle avant notre ère) »

Mardi, 13-15 h. à partir de janvier

Le cours porte sur la production artistique du monde grec depuis la naissance des cités jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. Dans ce cadre, on ne présente plus seulement les pièces suivant un développement stylistique et chronologique mais on met également l'accent sur les facteurs qui influencent l'élaboration d'une œuvre ou d'un courant stylistique. Les objets sont groupés par matériau et par technique et l'analyse tient compte du rôle possible de la clientèle, de la fonction ou des usages sur la conception d'une production artistique et/ou artisanale. L'organisation du cours vise une meilleure compréhension des développements artistiques qui ont lieu sur le pourtour de la Méditerranée durant les époques archaïque, classique et hellénistique.

Histoire de l'art au Moyen Age (2x10 heures)

1) *« Questions d'Histoire de l'art au Moyen Age »* (10 heures)

Alain Dierkens

Mercredi, 10-12 h. à partir de janvier

2) *« Style 1200 »* (10 heures)

Sophie Balace

Mercredi, 10-12 h., à partir de février

Situé, au point de vue chronologique, entre les phases de développement des arts romans et gothiques, le style 1200 n'est pas, comme on pourrait le croire, un style de transition à proprement parler. Il s'agit au contraire d'une mouvance artistique originale dont les tendances majeures marqueront profondément les arts européens durant les années 1180-1220. Une de ses figures marquantes est sans conteste le génial orfèvre Nicolas de Verdun.

« *Peinture et enluminure à l'époque des ducs de Bourgogne (XVe siècle)* »

Mercredi, 10-12 h. à partir du 5 octobre (10 heures) + Jeudi, 10-12 h. à partir de janvier (10 heures)

À l'aube du XVe siècle, les maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux révolutionnent la peinture occidentale en renouvelant radicalement les principes hérités de la période gothique. À un art largement conventionnel, ils substituent une expression calquée sur le réel, dont ils cherchent, parfois de façon obsessionnelle, à rendre l'apparence extérieure. L'émotion elle aussi fait son apparition dans des scènes sensées susciter la compassion, la piété ou la réprobation.

On a souvent cherché les racines de cette révolution picturale dans un art plus discret : la peinture de livre. Il est vrai que le nombre important de manuscrits enluminés encore conservés de nos jours permet de pallier le manque criant d'œuvres peintes sur panneaux et de tracer aisément les lignes d'une évolution stylistique. À cela s'ajoute que le métier d'enlumineur était, dans bien des villes, une branche de celui des peintres et que les contacts entre les deux disciplines étaient multiples et féconds.

Le premier module de ce cours envisagera l'art de l'enluminure à l'époque des Primitifs et préparera les étudiants à la visite de la grande exposition *Miniatures flamandes* organisée à la Bibliothèque royale (KBR) à l'automne 2011. Après avoir exploré le vaste champ d'action de l'enlumineur, nous chercherons à pénétrer dans son atelier pour découvrir ses secrets de fabrication et ses méthodes de travail. Nous étudierons, ville par ville, les principaux artisans actifs dans les anciens Pays-Bas. Un dernier cours s'intéressera à la renaissance de l'enluminure à l'époque moderne et au regain d'intérêt qu'elle suscite ces dernières années.

Le deuxième module sera consacré à la peinture et, cette année, à l'une des figures majeures de la première génération des Primitifs flamands : Jan van Eyck. Nous étudierons en détail son œuvre la plus célèbre, *l'Agneau mystique*, qui fait l'objet, en ce moment, d'un grand projet de recherche et de restauration. Dans ce cadre, nous traverserons le Parc du Cinquantenaire pour visiter différents services de l'Institut royal du Patrimoine artistique. L'IRPA est l'un des partenaires du projet Van Eyck et organisera en septembre 2012 un grand colloque international sur le peintre. Nous terminerons ce cycle de cours par l'étude de celui qui peut être considéré comme le dernier Primitif : Jef Van der Veken, un peintre-restaurateur-fausseur actif à Bruxelles dans la première moitié du XXe siècle.

Exposition *Miniatures flamandes*, KBR :

<http://www.kbr.be/actualites/expos/dossiers/miniaturesFlamandes/fr.html>

Projet et colloque *Van Eyck Studies*. Suivre les *News* de l'IRPA :

<http://www.kikirpa.be/FR>

Art à la Renaissance (2x10 heures)

1) « *Architecture et sculpture* » (10 heures)

Pierre Somville

Après une leçon générale d'introduction esthétique aux deux média, quatre leçons consacrées à ces arts en Italie et en Europe du Nord.

2) « *Questions d'architecture à la Renaissance italienne* » (10 heures)

Caterina Cardamone

Tout en donnant des points de repères historiques clairs (biographies, œuvres, spécificités régionales), le cours donne un aperçu de l'architecture italienne à la Renaissance en abordant plusieurs aspects : les limites chronologiques de la période, la persistance d'éléments médiévaux, la définition d'une image de l'antiquité et la codification des ordres architecturaux, la connaissance de Vitruve, l'« *abitare all'antica* », le rôle des commanditaires et donc le contrôle politique de la ville, la formation des « architectes » et leurs instruments, les techniques, les influences réciproques des différentes régions linguistiques, la circulation des modèles.

XVIIe-XVIIIe siècles

Gérard de Wallens

« *Baroque ou Classique ?* »

Vendredi, 15-17 h. à partir du 30 septembre

Baroque ou classique, voire les deux ? XVIIe ou XVIIIe siècle ou commun aux deux siècles ?

Sans négliger le débat théorique, c'est par une approche des œuvres que le cours répondra à ces deux questions, tant en peinture, qu'en sculpture, architecture et dans une moindre mesure en musique et par les arts décoratifs en Europe. Comment apprécier aujourd'hui cette esthétique et l'importance de son influence sur les arts des périodes suivantes ? Le Baroque a-t-il définitivement disparu ?

Philosophie de l'art et Esthétique

Pierre Somville

« *De l'Égypte à Picasso* »

Vendredi, 13-15 h. à partir du 30 septembre.

Introduction générale :

De l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours : les grands moments historiques, philosophiques et artistiques présentés en « tranches » chronologiquement homogènes.

« *Liaisons dangereuses – II* »

Jeudi, 13-15 h. à partir du 6 octobre

S'étalant sur 4 années, ce cours a plongé ses racines dans les mouvements artistiques du début du 19e siècle, à une époque où l'Europe occidentale rêve de marier l'art et la science aux dépens du Sacré et où Baudelaire invente la notion de Modernité.

Nous avons essayé de comprendre l'engouement pour la peinture d'Histoire, les Préraphaélites anglais ou les Nazaréens allemands avant de voir naître la peinture sur le motif, l'émergence d'un nouveau paysage avec, en point d'orgue – en 1872 – la naissance de l'Impressionnisme toujours considéré aujourd'hui comme la base de l'art moderne.

Cette année, nous allons voir combien, avec le 20e siècle, tout va follement s'accélérer, cascade d'ismes – Fauvisme, Expressionnisme, Cubisme, Orphisme, Constructivisme, Suprématisme, Dadaïsme, Surréalisme – guerres, mondialisation, nouvelles technologies, nouvelles philosophies et cet effet boomerang entre l'Europe et les Etats-Unis, après 1945, qui aura la force d'un tsunami artistique tout en nous donnant les clefs de l'art contemporain.

Du « Radeau de la Méduse » brossé par Théodore Géricault en 1818 au « Requin qui ne voulait pas mourir » de Damien Hirst, nous allons ainsi surfer sur deux siècles de liaisons dangereuses mais combien passionnantes.

Histoire de la Musique et Musicologie (2x10 heures)

1) « *Musique et arts plastiques au XXe siècle – affinités et convergences* » (10 heures)

Gilles Remy

Jeudi, 11-13 h. à partir du 6 octobre

Ce cours d'arts comparés est un parcours chronologique et thématique où se rejoignent le temps musical et l'espace pictural au 20e siècle : l'abstraction lyrique (Kandinsky) et l'atonalité (Schoenberg) dont la rencontre a fait basculer tout l'univers artistique, le jazz et la peinture (free jazz et action painting), l'architecture et la musique (Xenakis et Le Corbusier), la transposition de forme musicale (la fugue) dans le monde pictural et sa réciprocité, les résonances musicales dans l'œuvre de Klee. Toutes ces confrontations et rencontres fructueuses constituent une source d'enrichissement qui permet, à la fois, d'insuffler une énergie nouvelle à la démarche artistique des créateurs et, pour l'auditeur-spectateur, d'accéder à une meilleure compréhension des langages plastiques et musicaux de notre temps.

2) « *Histoire et esthétique musicales-
Mythes, légendes et littérature dans le répertoire musical occidental* » (10 heures)

Thérèse Malengreau

Jeudi, 11-13 h. à partir de novembre

(Thérèse Malengreau est pianiste-concertiste et philologue - créations liant musique, arts plastiques et littérature, recherches en esthétique musicale et comparée)

Plusieurs mythes et légendes, gréco-latins et germaniques, ainsi que des œuvres littéraires fondatrices de notre culture occidentale ont suscité des œuvres musicales majeures, traversant les siècles de l'histoire musicale occidentale et s'inscrivant dans des genres musicaux multiples, de l'opéra au Lied, de l'œuvre symphonique à l'œuvre instrumentale soliste. Il sera particulièrement intéressant d'étudier, toujours dans une perspective comparatiste des arts et de la littérature, comment la structuration de ces mythes et textes est modulée, selon les genres musicaux et selon les courants historiques et esthétiques.

Mes cours qui adoptent la perspective d'une esthétique musicale et comparée des arts sont basés sur mes recherches personnelles et mon expérience de concertiste ; ils se donnent avec l'appui d'extraits musicaux, de reproductions d'œuvres plastiques et de lecture de textes.

Arts de l'Extrême-Orient

Chantal Kozyreff

« *L'estampe japonaise, Images du monde flottant (II)* »

Mardi, 13-15 h. à partir de janvier

La tradition divise arbitrairement l'histoire de l'estampe japonaise dite « Images du monde flottant » (*ukiyo-e*) en trois phases : la période primitive qui fut celle des progrès techniques, l'apogée de 1765 à la fin du XVIIIe siècle et la décadence au XIXe siècle. Or, après avoir abordé les deux premières périodes, le cours de cette année s'attache à cette dernière pour prouver que sa qualification de « décadente » est tout à fait impropre. En effet, si elle adapte à l'air du temps les thèmes devenus classiques, l'estampe du XIXe siècle explore désormais des thèmes nouveaux magistralement interprétés par de très grands artistes. Car, ne l'oublions pas, l'estampe offre avant tout la photographie instantanée - certes retouchée - d'une société en constante évolution et que celle-ci connut au XIXe siècle des bouleversements comme jamais dans son histoire.

Arts de l'Amérique

« *Le Mexique précolombien* »

Martine Vilquin-Van Straeten

Vendredi, 15-17 h. à partir de janvier

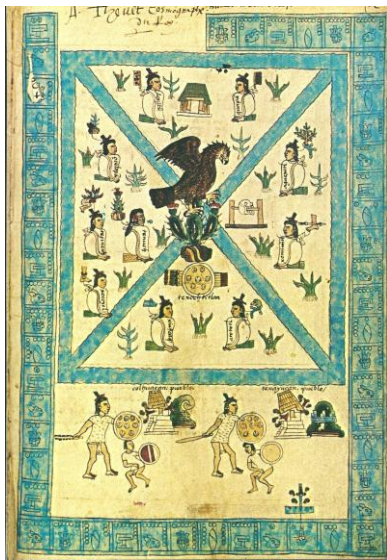
Ce cours propose une introduction aux différentes civilisations du Mexique précolombien (Olmèque, Zapotèque, Teotihuacan, Maya, Totonaque, Huastèque, Toltèque, Mixtèque et Aztèque) qui se sont succédé et/ou enchevêtrées entre ± 1500 av. J.-C. et 1521 ap. J.-C.

Les civilisations maya et aztèque seront analysées plus en détails, avec leurs arts, leurs religions et leurs organisations sociales.

Les principaux codex (e.a. *Florentino* et *Mendoza*) seront étudiés. Le nahuatl (langue des Aztèques) sera présenté en mettant l'accent sur les noms de dieux et de lieux.

Poésie et musique compléteront l'analyse, ainsi que certains textes de chroniqueurs, notamment *Diego de Landa* et *Bernardino de Sahagún*.

Les deux dernières séances seront consacrées à des visites de collections précolombiennes.

Arts et Anthropologie

(2x10 heures)

1) « Arts premiers » (10 heures)

Jan Raymaekers

Mercredi, 10-12 h. à partir du 18 novembre

Les Arts premiers dans les collections belges :

- Evolution et concept d' « Art premier »
- Traitement dans les musées et les grandes collections.
-

Trois visites seront organisées : MAS, Tervuren et Namur.

2) « *Introduction au monde océanien* » (10 heures)

Nicolas Cauwe

Vendredi, 10-12 h. à partir de janvier

Dans le cadre de ce cours, l'ethnoarchéologie de l'Océanie (absente dans les cursus universitaires de Belgique), sera abordée.

5 séances de deux heures sont prévues :

1. Origine et migrations des Océaniens (avancées de la linguistique et de la génétique ; les différents peuplements et les familles culturelles ; les techniques de navigation et de colonisation ; les transferts économiques à travers le Pacifique).
 2. Mythes et légendes de l'Océanie (rencontre entre l'ethnographie et l'archéologie ; conditions de l'enregistrement de la tradition orale ; procédés poétiques des Océaniens ; relations entre les textes et la culture matérielle et artistique).
 3. L'architecture monumentale en Océanie (dichotomie entre la culture matériel et les monuments religieux ; mobilité de la grande architecture ; le cas spécifique des cités micronésiennes).
 4. Structures sociales et pratiques funéraires des Océaniens (importance des ancêtres et des dieux tutélaires ; absence d'au-delà ; cannibalisme et guerres ; hiérarchie et moyens de la maintenir).
 5. L'île de Pâques, un cas spécifique ? (cette île, souvent présentée comme unique et mystérieuse, est pourtant typiquement polynésienne et ne se distingue des autres territoires que par des éléments secondaires)
-