

CONFÉRENCES
2026/2027

Histoire de l'Art

GRANDES EXPOSITIONS ACTUALITÉ CULTURELLE

Par Géraldine Guérin,
conférencière nationale

En guise de présentation

Conférencière nationale et historienne de l'art, Géraldine Guérin a travaillé dans nombreuses institutions culturelles telles que l'institut de France, le musée du Louvre ou le domaine de Chantilly. Aujourd'hui installée en Bretagne en tant qu'indépendante, elle met en place des visites guidées et des conférences dynamiques et interactives (en présentiel ou en visioconférence), avec une sensibilité particulière pour le thème des voyages des explorations maritimes, de l'Homme et de son rapport à l'art.

Ce cycle de conférences propose une meilleure compréhension des grandes expositions du moment et permet d'inscrire votre programmation dans l'actualité culturelle.

Van Eyck, le grand maître

**En lien avec l'exposition *Van Eyck, The Portraits* à la National Gallery de Londres,
du 21 novembre 2026 au 11 avril 2027**

Jan Van Eyck, peintre à la cour fastueuse du duc de Bourgogne Philippe le Bon (1396-1467) fut entouré des meilleurs artistes dans un environnement créatif, entre cour et ville, entre art et artisanat. Personnalité essentielle dans la peinture flamande, il a su par la qualité de ses couleurs, la finesse de sa peinture, et l'illusionnisme des espaces qu'il décrit avec un talent optique exceptionnel, être un maître fondateur de l'école du Nord. Il éleva la peinture à l'huile jusqu'à des sommets jamais atteints et définit l'orientation ultérieure de la peinture occidentale.

L'Âge d'or de la peinture espagnole

En lien avec l'exposition **Zurbarán** du 7 octobre 2026 au 25 juillet 2027, au musée du Louvre

Du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, l'Espagne connaît son « Siècle d'Or », une période de génie artistique contrastant avec son déclin politique. Portée par la foi et la cour, cette école se distingue par un réalisme saisissant et une maîtrise dramatique du clair-obscur. Des visions mystiques d'El Greco aux portraits souverains de Velázquez, l'art devient un pont entre le divin et l'humain. Zurbarán y impose un silence monastique tandis que Murillo y apporte une lumière plus douce. En magnifiant le quotidien et la dignité des humbles, ces maîtres délaissent l'idéalisation pour capturer la vérité brute des âmes.

La peinture amoureuse au XVIIIe siècle

**Une conférence audacieuse en lien avec la Saint-Valentin,
pour une programmation en février.**

Répondant à une soif de liberté et à un assouplissement des mœurs pendant la Régence, la peinture licencieuse de Boucher, Watteau, Fragonard et Greuze clame la joie de vivre, les délices de l'amour, l'alchimie des sens et rend hommage à la fois au goût français et au bonheur de vivre.

Un voyage libertin vers le XVIIIe siècle qui révèle aussi la place du plaisir sensuel et des femmes dans la société des Lumières.

Les femmes peintres

Une conférence à programmer en mars en lien avec la journée des droits de la femme.

Cette conférence nous emmène de la Renaissance au XIXe siècle à la rencontre des grandes artistes qui ont marqué l'histoire de la peinture.

Nous découvrirons comment la Révolution française a bouleversé le monde de la création artistique. L'occasion, également, d'évoquer les conditions de formation aux arts, le statut des femmes artistes, les combats qu'elles devaient mener pour arriver à produire et exposer leurs œuvres.

Claude Monet

Cette conférence accompagne l'exposition *Monet et le temps*, au musée de l'Orangerie du 26 septembre 2026 au 25 janvier 2027

Claude Monet est sans doute l'artiste le plus emblématique du mouvement impressionniste. Il a profondément bouleversé la peinture grâce à son approche novatrice. Regroupant dans une coopérative les artistes rencontrés lors de son apprentissage, il reste le pilier du groupe. Malgré les critiques et le manque de reconnaissance, il persévère, à coups de brosses rapides et impétueuses, dans ce style qu'il participe à mettre au point. Au gré de ses voyages et de ses installations, à

Argenteuil, Belle-Île ou Giverny, il laisse une œuvre colossale et une démarche artistique unique en son genre. Tout au long de sa carrière, ce peintre a exploré la manière dont les jeux de lumière peuvent modifier la couleur et les contours des objets afin de transformer l'image en pure impression.

Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris

En lien avec l'exposition *Mary Cassatt* au Musée d'Orsay d'octobre 2026 à Février 2027

Mary Cassatt se qualifiait d'« Américaine, nettement et franchement américaine » mais a d'abord ancré son art dans la tradition picturale des maîtres anciens, étudiée lors de ses voyages en Europe, avant de devenir une figure incontournable du mouvement impressionniste en France, où elle vécut pendant pas moins de six décennies.

Ses représentations de jeunes femmes élégantes, évoluant en société, recevant chez elles ou se divertissant au théâtre - à la conquête du monde moderne, et de leur indépendance - comptent parmi les réalisations les plus remarquables de l'artiste.

Gauguin et l'école de Pont-Aven

Cette conférence accompagne les 40 ans du musée de Pont-Aven.

En 1886, à Paris, a lieu la huitième et dernière exposition des impressionnistes. Au sein du groupe, la jeune génération souhaite redonner à la peinture la pureté des terres primitives. La Bretagne semble alors l'endroit idéal pour trouver l'inspiration. Elle offre, au bout du chemin de fer, un vrai dépaysement culturel. Pont-Aven accueillent alors les artistes à bras ouverts ! Dès 1865, des peintres américains, établis à la pension Gloanec ou chez Julia Guillou, font du village un centre pictural. De 1886 et 1894, Paul Gauguin y séjourne à Pont-Aven, et participera à le faire connaître dans le monde entier. Ses rencontres avec Emile Bernard, Paul Sérusier et d'autres l'amènent à inventer un nouvel art de peindre, connu sous le nom de synthétisme ou École de Pont-Aven.

La Belle-Époque et l'Art Nouveau

En lien avec l'exposition *Bruxelles 1900* au Petit Palais d'octobre 2026 à février 2027 et l'ouverture du nouveau musée dédié à *Hector Guimard* à Paris, dans l'hôtel Mezzara.

Avec ses arabesques et ses volutes, l'Art nouveau, appelé « style nouille » par ses détracteurs, apparaît en pleine modernité industrielle pour revaloriser le travail artisanal face à la machine. Il s'exprime par un style fleuri et coloré, des lignes qui se nouent, se dénouent, inspirées de la nature. À contre-courant des préceptes industriels de rationalisation ou d'austérité, l'Art nouveau, avec ses formes douces et féminines, est une manifestation artistique d'un style inédit dans l'histoire de la culture occidentale, un art vraiment nouveau !

Le retour de L'Orient-Express

**Une plongée dans l'univers du mythique train de luxe,
à l'occasion de son retour sur les rails en 2027.**

Formé à la scénographie, l'architecte Maxime d'Angeac s'empare de cette mission historique : faire renaître la légende *Orient-Express*, sublimer et prolonger son histoire en réinterprétant les décors du Nostalgie-Istanbul-Orient-Express.

Ces premières voitures imaginées en collaboration avec les meilleurs artisans français, dévoileront les nouveaux charmes sur les rails. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce "roi des trains et train des rois", symbole de voyages luxueux à travers l'Europe. Cette renaissance marque une nouvelle ère pour le train mythique reliant Paris à Istanbul avec un design mêlant nostalgie et modernité.

Le Douanier Rousseau et l'Art Naïf

Cette conférence accompagne l'exposition *Henri Rousseau, l'ambition de la peinture au musée de l'Orangerie du 25 mars au 20 juillet 2026*

Né à Laval, Henri Rousseau s'engage dans l'armée puis entre dans les services de l'octroi à Paris, d'où son surnom de douanier. Il commence à peindre pendant ses moments de liberté et à partir de 1885, devient un exposant régulier au Salon des Indépendants où l'on s'émerveille de la nouveauté de sa vision. À partir de 1893, il se consacre entièrement à son art. Les poètes et artistes de l'avant-garde voient en lui l'un des pères de la modernité en peinture. Composant ses tableaux à partir de photographies découpées dans la presse ou de cartes postales, Henri Rousseau se proclame peintre "réaliste". Il exécute des portraits, des paysages urbains et de grands tableaux de jungles devenus célèbres.

Henri Matisse, la couleur sans limite

Cette conférence accompagne l'exposition *Henri Matisse, la couleur sans limite*, qui aura lieu du 10 mars au 19 juillet 2026 au Grand Palais.

Henri Matisse (1869-1954) est le grand peintre moderne de la couleur, celui qui est peut-être allé le plus loin dans la recherche d'un langage artistique universel. cette conférence choisit d'évoquer son parcours, ses modèles, son héritage artistique, et d'analyser quelques-unes de ses œuvres fondamentales qui ont jalonné sa longue carrière. Parmi elles, le *portrait fauve* de sa femme Amélie de 1905, son *Intérieur aux aubergines* de 1911 jusqu'à ses derniers découpages, à la fin de sa vie, sans oublier ses illustrations graphiques de *Jazz* et l'aménagement de la chapelle du Rosaire à Saint Paul de Vence.

Niki de Saint Phalle, une super nana

Engagée sur tous les fronts, Niki de Saint Phalle est une figure incontournable de l'histoire de l'art. Franc-tireuse à l'esprit rebelle, elle est l'autrice d'une série d'œuvres à la carabine dans laquelle elle « tue » symboliquement tous ses maux. Célèbre pour ses flamboyantes Nanas de papier mâché et de résine, ces femmes monumentales incarnent la libération et peuvent être interprétées comme des alter ego de l'artiste.

Le bal dans l'art

Quand la danse fait tourbillonner le pinceau

Conférence, avec quelques pas de danse*, en lien avec la fête de la musique

La danse a toujours été une source d'inspiration pour l'art. Et pour cause, le dynamisme, la beauté et l'expressivité de la danse en ont fait un sujet captivant pour d'innombrables artistes. Le bal, quant à lui, fait partie, selon des modalités variées, des loisirs de toutes les couches de la population. Les coups de pinceau capturent le mouvement joyeux et rapide des danseurs, célèbrent la joie de la vie quotidienne, la fête et la communauté. Des représentations médiévales aux étonnantes photographies contemporaines, Découvrez comment les artistes ont capturé l'énergie et l'émotion du bal, au fil des époques.

* en fonction de la disponibilité de mon partenaire, le tarif peut s'élever à 300 €

Chais d'œuvres, une histoire du vin dans l'art

Conférence en lien avec l'arrivée du Beaujolais nouveau

L'histoire du vin dans l'art remonte à l'Antiquité, où il incarne le sacré et le plaisir à travers les cultes de Dionysos ou Bacchus. Des vases grecs aux mosaïques romaines, la vigne célèbre la fertilité. Au Moyen Âge, le vin prend une dimension spirituelle, symbolisant le sang du Christ et le sacrifice eucharistique dans l'art chrétien. À la Renaissance, il devient un marqueur social et de plaisir, magnifié par les clairs-obscurs de Caravage ou les natures mortes hollandaises évoquant la vanité. Les Impressionnistes transforment le sujet en symbole de convivialité moderne, peignant les terrasses et les guinguettes. Des banquets antiques aux bistrots de la Belle Époque, le vin demeure un motif universel. Il raconte, par la couleur et le geste, l'évolution des mœurs et la quête éternelle de l'ivresse et du partage.

Le cheval civilisateur

Cette conférence est l'occasion de célébrer l'année du Cheval de Feu (2026)

La rencontre de l'homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux. Au fil des époques et aux quatre coins du monde, l'homme s'est efforcé de plier le cheval à ses besoins, de le forger à son image. Il a multiplié les races et les pratiques équestres, adaptant le cheval à différents usages : la guerre, les explorations, les travaux des champs, les courses ou encore l'art équestre. Un lien s'est tissé entre les deux espèces, immatériel, profond et invisible.

Sans lui, nul doute que l'humanité aurait pris un cours différent.

L'orientalisme

Le tournant du XXe siècle est marqué par un renouvellement d'intérêt pour l'orientalisme, stimulé par le tourisme d'hivernage en Afrique du Nord et encouragé par les expositions de la Société des peintres orientalistes français. Leur formation académique permet aux artistes d'obtenir un statut professionnel, des bourses de voyage, des commandes pour les compagnies maritimes, les expositions universelles et coloniales. Sous le pinceau des orientalistes, préciosité et raffinement d'une culture millénaire, noblesse et poésie sont tour à tour convoqués.

Contact

Géraldine Guérin - Guide et Vous
guideetvous@gmail.com
4 rue Vauban
56290 Port-Louis
06.12.66.03.88
www.guide-et-vous.com

Tarifs

250 euros TTC la conférence
+ Frais de déplacement