CONFÉRENCES
2022/2023

Histoire de l'Art

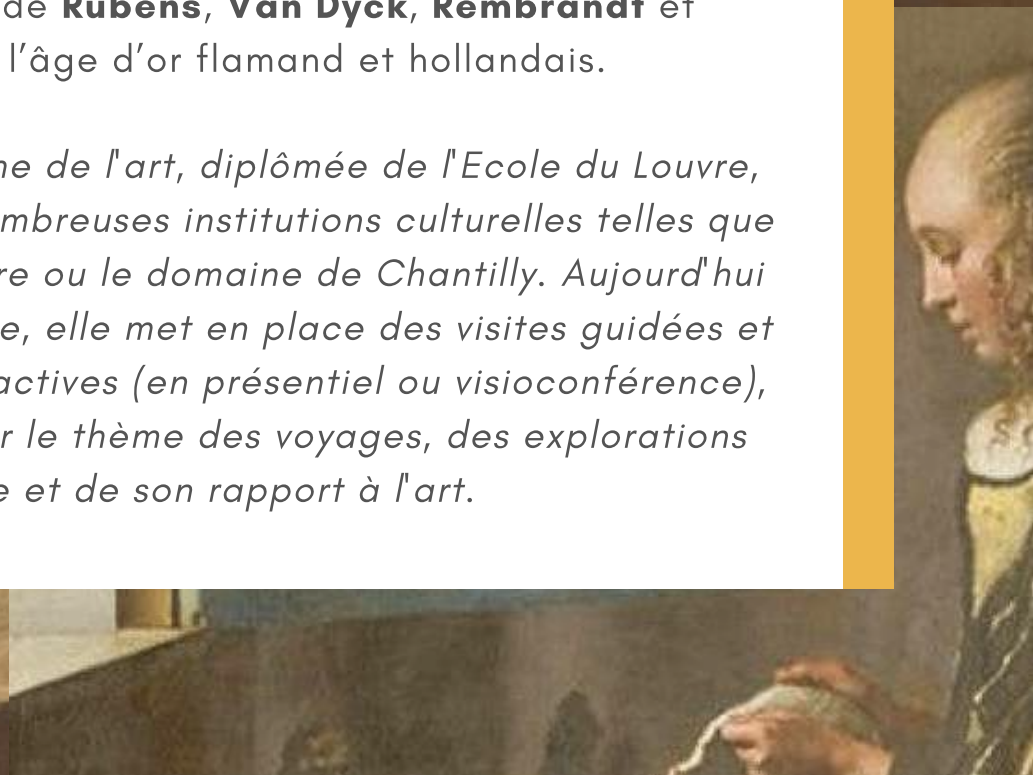
LES MAÎTRES DU NORD

Par Géraldine Guérin, conférencière nationale et historienne de l'Art, diplômée de l'Ecole du Louvre.

En guise de présentation

Aux XVIe et XVIIème siècles, les pays du Nord de l'Europe ouvrent l'une des plus belles pages de leur histoire artistique et ce, malgré les divisions religieuses. Si les Flandres espagnoles restent fidèles au catholicisme, le Nord des Pays-Bas ainsi que l'Allemagne se rallient au protestantisme. Ce cycle de conférences permet de comprendre l'incroyable foisonnement artistique qui résulte de ce contexte, à partir des œuvres de **Dürer**, **Bosch**, et **Van-Eyck** en ce qui concerne la renaissance nordique et celles de **Rubens**, **Van Dyck**, **Rembrandt** et **Vermeer**, illustres artistes de l'âge d'or flamand et hollandais.

Conférencière nationale et historienne de l'art, diplômée de l'Ecole du Louvre, ***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 indépendante, elle met en place des visites guidées et des conférences dynamiques et interactives (en présentiel ou visioconférence), avec une sensibilité particulière pour le thème des voyages, des explorations maritimes, de l'homme et de son rapport à l'art.*



Les écoles du Nord

Au début du XVIe siècle, dans le vaste Empire romain germanique, des manifestations artistiques analogues à celles de l'Italie surgissent : les formes gothiques traditionnelles s'épuisent, une sorte de cycle s'achève...
Les villes prospères de Flandre et d'Allemagne, dans lesquelles l'influence de l'humanisme est prépondérante, vont être les lieux privilégiés de ce changement. Un siècle plus tard, les Pays-Bas ouvrent l'une des plus belles pages de leur histoire artistique et ce, malgré les divisions religieuses. Si les Flandres espagnoles restent fidèles au catholicisme, le Nord devenu indépendant se rallie au protestantisme. Introduction à ce prodigieux foisonnement artistique qui résulte de ce contexte et que l'on nomme aujourd'hui « l'âge d'or hollandais ».

Dürer,
la Renaissance du dessin et de la gravure

Déjà considéré de son vivant comme un génie universel, Albrecht Dürer n'en finit pas de fasciner. Issu du riche foyer artistique de Nuremberg, cet insatiable voyageur, fils d'une Europe en pleine effervescence, forma un pont entre l'Italie et la Flandre, renouvela les approches du nu, de la perspective, de l'expressivité germanique, mais aussi de la sensibilité religieuse dans le contexte de la Réforme protestante naissante. Il fut surtout l'un des plus grands graveurs qui ait jamais existé, maniant chaque technique avec une virtuosité déconcertante. Un avant-goût de la grande exposition préparée par le château de Chantilly, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France (juin-octobre 2022), cette conférence s'attardera sur l'éblouissant art graphique du grand maître de la Renaissance européenne, placé au centre de sa création.

L'œuvre de Jérôme Bosch,
le miroir du monde

Jérôme Bosch poursuit la spécialisation de ses prédécesseurs dans la peinture de retables à sujets religieux ou de panneaux de dévotions. Il s'inscrit à ce titre dans une tradition iconographique médiévale. Mais cette tradition est entièrement réinterprétée par le peintre, qui la situe au sein d'une vision du monde en rupture avec le naturalisme et la vraisemblance. Pour Jérôme Bosch, peindre la réalité du monde visible ne relève plus seulement d'une expérience naturaliste comme chez ses prédécesseurs flamands. Chaque paysage, architecture, figure sainte ou monstre révèle une réalité cachée, celle d'une humanité pécheresse, agissant comme un miroir déformant pour le spectateur qui la contemple.

Van Eyck,
le grand maître

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.

Rubens,
l'Homère de la peinture

Né en Allemagne, formé en Flandre, puis durablement en Italie, Rubens a travaillé non seulement pour les Pays-Bas mais pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Son œuvre immense n'aurait pu se concevoir sans l'existence d'un vaste atelier, et son talent fut de gérer cet atelier de sorte que chaque tableau pût apparaître comme un chef-d'œuvre unique. Cette conférence vous propose de découvrir la vie et l'œuvre de Rubens dans toute sa diversité, depuis les péripéties d'une existence riche et complexe aux peintures qui révèlent le génie de sa création. Retour sur un artiste exceptionnel dont la carrière fut fulgurante et qui atteignit, de son vivant, une gloire infinie.

Van Dyck,
le peintre des princes

Au style puissant et baroque de Rubens, Van Dyck y adjoint la douceur de Titien dont il découvre les œuvres lors d'un séjour en Italie. Ce voyage transforme sa peinture vers un art plus intime, plus sentimental. Il renouvelle l'art du portrait entre désinvolture de la pose, mélancolie et grandeur aristocratique. Il fera une carrière magnifique en Angleterre à la cour de Charles Ier. Il y réalisera des toiles majestueuses et aura une influence durable sur la peinture anglaise jusqu'au XIXe siècle.

Rembrandt,
génie de l'ombre et de la lumière

Graveur, dessinateur, peintre, Rembrandt est l'un des interprètes les plus bouleversants d'un art qui, tout à la fois, célèbre et questionne la vie et le sens de l'existence. Magicien inégalé de la lumière, incomparable peintre de l'âme humaine, tel fut Rembrandt Van Rijn, chef de file de l'école hollandaise du XVIIe siècle et l'un des plus grands peintres européens de tous les temps. Mais qui fut l'homme ? Quel monde fut le sien ? Nous découvrirons une existence en ombres et lumières, traduite magnifiquement dans cette technique du clair-obscur dont il fut le maître absolu dans son siècle.

Vermeer,
le temps suspendu

Considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, Johannes Vermeer (1632-1675) a pourtant laissé peu de témoignages (seulement 37 tableaux sont identifiés comme étant de sa main). D'une incroyable précision, ses tableaux aux éclairages audacieux et subtils mettent en scène des personnages dans leur quotidien, concentrés sur leur tâche : jouer de la musique, lire une lettre, effectuer des travaux d'aiguilles… Peintre de la lumière, du silence, du secret, Vermeer est toujours perçu comme un artiste mystérieux. Retour sur celui que l'on a surnommé « le sphinx de Delft ».

Natures mortes hollandaises,

de la délectation visuelle à la symbolique cachée

Dans le bouillonnement artistique de la Hollande du XVIIe siècle, qui a pour effet de minimiser l'importance donnée à la hiérarchie des genres en peinture, la nature morte peut pleinement s'épanouir, conquérant le marché néerlandais et international et portant au firmament nombre d'artistes qui se spécialisent dans les Still Leven, cette nature silencieuse caractérisée par la peinture de fleurs, fruits, poissons et autres « tables servies ». Genre considéré comme mineur, pourtant sublime, ambigu et mystérieux, il nous renseigne sur le quotidien des Hollandais d'alors... Mais que nous dit-il de leur morale et de leurs convictions ?

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
N° Siret : 83833831700012

Tarifs

200 euros TTC la conférence
+ Frais de déplacement