

L'art et le livre

Cycle de télé-conférences proposé par Sonia de Puineuf

Ce petit cycle de 5 conférences en dix fichiers audio-visuels (d'environ 30 minutes chacun) est spécialement conçu pour égayer votre quotidien confiné. Il prend pour sujet la relation passionnante qui existe depuis deux millénaires entre le livre et la création artistique. Suivant un parcours chronologique, allant du Moyen Âge jusqu'à nos jours, vous découvrirez non seulement les mutations du livre (des reliures précieuses et de l'enluminure aux livres d'artistes, en passant par l'illustration gravée), mais aussi la manière dont le livre est représenté dans l'art (images de saints évangélistes, d'humanistes, de lecteurs, de livres dans les natures-mortes). A l'aube de l'ère numérique, le livre – un objet chargé d'une symbolique complexe et d'un pouvoir magique – résume peut-être le mieux l'histoire mouvementée de notre civilisation. C'est souvent à ce titre qu'il apparaît dans les installations de l'art contemporain.

Conférence n° 1 : L'art et le livre au Moyen Âge

Dans la première conférence, nous découvrirons les plus beaux exemples des livres enluminés du Moyen Âge, que ce soit ceux des barbares évangélisés ou ceux des princes de la période gothique (par ex. Les Très Riches Heures du duc de Berry). Le livre représenté dans les peintures ou les sculptures symbolise alors essentiellement le triomphe de la religion chrétienne.

Conférence n° 2 : L'art et le livre à la Renaissance

La deuxième conférence va nous plonger dans le monde fascinant de la Renaissance dans lequel le livre - imprimé et illustré de gravures (par Albrecht Dürer entre autres) - tient lieu du symbole de la culture humaniste. On le trouve ainsi représenté dans les mains des érudits et lettrés de l'époque...

Conférence n° 3 : L'art et le livre dans les Temps Modernes

Dans la troisième conférence, nous aborderons les 17ème et 18ème siècles et explorerons l'évolution du livre du maniérisme jusqu'au néo-classicisme, en passant par le baroque et l'esthétique rocaille. Les livres-monuments du Roi Soleil, les illustrations coquines du roman libertin et les livres des Lumières (comme l'incontournable Encyclopédie) seront mis en relation avec les représentations picturales qui montrent les transformations dans les habitudes de lecture (peintures de Rembrandt ou de Fragonard).

Conférence n° 4 : L'art et le livre au XIXème siècle

Le livre comme l'aventure de l'esprit sera commenté dans la quatrième conférence à travers les exemples des livres romantiques (illustrés, entre autres, par Gustave Doré) et celui des livres symbolistes. Entre le mouvement esthétique anglais et le symbolisme français (les Nabis), le livre concentre les efforts décoratifs d'artistes Fin de Siècle.

Conférence n° 5 : L'art et le livre à l'époque contemporaine (XX-XXIème siècles)

Le XXème siècle est sans conteste celui qui expérimente le plus la forme du livre : on pourra le découvrir à travers les ouvrages des avant-gardes (Ecole de Paris, futurisme, dada...) et les livres d'artiste qui prolifèrent dans la deuxième moitié du siècle (tissant des liens avec Fluxus ou encore Land Art). On verra, pour finir, comment le livre – symbole de notre civilisation millénaire – devient un matériau de l'art dans la pratique des artistes contemporains.

N'hésitez plus ! Commandez ces télé-conférences en ligne !