

## TELE-CONFERENCES PROPOSEES PAR SONIA DE PUINEUF

### Caractéristiques techniques :

Chaque télé-conférence dure environ 1 heure. Pour plus de confort, elle est scindée en deux fichiers audio-visuels : suite d'images fixes commentées avec voix « off ». Ces fichiers sont hébergés sur le Drive de la conférencière et consultables pendant une durée limitée (8-15 jours) grâce au lien transmis par mail. Le format des fichiers (MP4) permet une consultation à partir de l'ordinateur, de la tablette et du smartphone.

### Tarif :

250€/télé-conférence

## Sujets :

### **Le monde nouveau de Charlotte Perriand**

Cette télé-conférence présente l'œuvre d'une artiste emblématique de la modernité du XXème siècle. Designer et architecte éprise du machinisme, mais aussi photographe observant le monde de la nature, Charlotte Perriand était une femme libre, sportive et engagée, évoluant avec aisance dans le monde de l'art et collaborant avec les plus grands noms de son époque : Le Corbusier, Léger, Picasso... Marquée par son séjour au Japon, elle a su enrichir sa réflexion sur la forme utile par l'attention portée aux matériaux naturels et au détail qui apporte la perfection.

### **Edward Hopper : peintre de la solitude**

Cette télé-conférence veut attirer l'attention sur le géant de la peinture américaine du XXème siècle, longtemps méconnu en France. L'univers confiné et raffiné de Hopper est peuplé de personnages solitaires, isolés grâce à la lumière métamorphosée sur la toile en grandes étendues de couleurs. Un témoignage poétique de cette Amérique qui, il y a un siècle, cherchait encore son identité visuelle dans les arts.

## **Design des Fifties aux USA : l'équipement du rêve américain**

Cette télé-conférence vous fera replonger dans les Glamour Fifties, une période optimiste avec laquelle démarrent les Trente Glorieuses. Au sortir de la guerre, les USA prennent rapidement le leadership économique et culturel. Les objets qui meublent le quotidien des Américains témoignent des grands progrès technologiques accomplis pendant la guerre et pour les besoins de celle-ci, et d'une réception enthousiaste du modernisme européen. Des fins bas Nylon aux grosses voitures américaines, en passant par l'incontournable Coca-Cola dégustée dans un élégant fauteuil de Charles Eames, les designers américains inventent le nouveau visage de la société de consommation, donnant naissance à des objets iconiques qui font rêver encore de nos jours...

## **L'art des jardins de la Belle Epoque aux Trente Glorieuses**

Cette télé-conférence permet de découvrir la passionnante histoire des jardins au XXème siècle. Des jardins entourant les villas excentriques sur la Côte d'Azur jusqu'aux espaces verts des banlieues, en passant par les provocateurs arbres en béton imaginés dans les Années Folles, la période est riche en formes, couleurs et parfums !

## **Les métamorphoses du jardin contemporain**

Cette télé-conférence présente l'étonnante évolution dans l'art des jardins depuis les années 1980 jusqu'à nos jours. Les jardiniers, inspirés par le Land Art, transforment le paysage des sites industriels ou militaires désaffectés en jardins poétiques. La nature s'invite de façon originale dans la ville pour dessiner des jardins horizontaux ou verticaux au plus grand plaisir des citoyens.

## **Cycle « L'art et le livre »**

Ce petit cycle de 5 télé-conférences 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.

- **L'art et le livre au Moyen Âge**

Dans cette 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.

- **L'art et le livre à la Renaissance**

Cette 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...

- **L'art et le livre dans les Temps Modernes**

Dans cette conférence, nous aborderons les 17<sup>ème</sup> et 18<sup>ème</sup> 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).

- **L'art et le livre au XIXème siècle**

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

- **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.

### **Cycle « L'art aux confins du Songe »**

Ce cycle de télé-conférences interroge les rapports entre les images et le rêve au fil de l'histoire. De Jérôme Bosch à René Magritte, en passant par Francisco de Goya et Paul Gauguin, nous essayerons de percer les secrets de l'art onirique, fantastique et visionnaire qui met en scène les mystères de la pensée, les tourments de l'âme et les ardents désirs refoulés d'un monde autre...

- **Les dormeurs du Moyen Âge : songes, visions, apparitions**

A la période médiévale, les rêves suscitent la méfiance autant qu'ils attirent. Le monde onirique est incontrôlable et donc propice à l'action du diable. Toutefois c'est par le rêve que Dieu communique avec les mortels... Les représentations des dormeurs parlent des visions de toute sorte : celles du Paradis et celles de l'Enfer.

- **La Renaissance et le rêve : entre mythes et allégories**

La Renaissance a conféré aux songes une importance extraordinaire. Pour les philosophes, les théologiens, les médecins et les poètes des XVe et XVIe siècles, en rêvant, l'homme s'évade des contraintes de son corps et peut entrer en relation avec les puissances de l'Au-delà, divines ou maléfiques. Comment représenter l'irreprésentable ? Selon le sujet, les périodes et les régions, les peintres ont apporté à cette question des réponses fort différentes, allant de l'endormissement au réveil, traversant rêves, visions et cauchemars, faisant appel à l'allégorie et à la mythologie.

- **Visions de l'Antiquité au Siècle des Lumières**

Le 18<sup>ème</sup> siècle est celui des Lumières : de la victoire de la raison sur les superstitions et les croyances. Les Lumières formulent un nouvel idéal qui trouve son inspiration dans l'Antiquité. Celle-ci est alors rêvée par les artistes dans leurs tableaux où les ruines prolifèrent, pendant que les architectes visionnaires comme Boullée et Ledoux imaginent des constructions monumentales défiant les techniques constructives de l'époque.

- **Les cauchemars du Romantisme**

La période romantique démarre à la fin du XVIII<sup>ème</sup> siècle avec le romantisme noir qui affectionne particulièrement les thèmes obscurs. Francisco de Goya rappelle bien dans une de ses célèbres gravures que le sommeil de la raison fait engendrer les monstres. Dès lors tout un univers cauchemardesque se constitue qui est peuplé de créatures maléfiques, de sorcières, de fantômes et de diables... Les artistes laissent leur imagination se déployer pour représenter ce monde inquiétant qui n'est que le reflet des abîmes de l'âme humaine.

- **Les mystères et énigmes du Symbolisme**

Paul Gauguin, peintre symboliste, écrivait que l'artiste doit explorer le centre mystérieux de la pensée. Si le symbolisme est un mouvement difficile à cerner, tant ses représentants ont des parcours et des styles différents, une chose les unit certainement : l'intérêt pour le mystère et l'énigme. Par leurs œuvres, les symbolistes donnent naissance à un univers

de formes troublant, parfois hermétique, qui touche au rêve et où le fantastique trouve sa place. De Gustave Moreau à Fernand Khnopff, en passant par Odilon Redon, le symbolisme regorge de figures d'artistes solitaires qui créent (et rêvent ?) dans leurs Tours d'Ivoire.

- **L'univers onirique du Surréalisme**

Le sommeil est incontestablement cet état bizarre où la pensée peut s'exprimer sans contrôle de la raison. Les surréalistes qui dévoilent le potentiel narratif du rêve explorent alors ce territoire surprenant, donnant naissance à des images nouvelles. Chagall, Miró, Magritte et Dalí ont tous succombé à l'appel du monde onirique... et chacun à sa manière a créé des œuvres originales en rien comparables avec l'art du passé.