

samha

Les Arts
à la carte

2025

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

DU 20 MARS

AU 9 OCTOBRE

L'ESPRIT DE LA RENAISSANCE

Jean-Paul DUPUY

HISTORIEN DE L'ART, PLASTICIEN

Suivez nos actualités

18H00-20H00

SALLE DES JACOBINS

SAINT-FOUR

MUSÉE DE LA
Haute-Auvergne

L'ESPRIT DE LA RENAISSANCE

À travers ce programme de cours, la Société des Amis des Musées de Haute-Auvergne propose au public un moyen de se familiariser avec les grands mouvements artistiques et d'acquérir les clés de lecture pour en faciliter la compréhension. Une thématique annuelle découpée en 5 séquences de 2h montre comment les artistes s'organisent et réagissent aux idées et aux événements marquants de la société dans laquelle ils vivent.

Par-delà leur démarche, on apprend à questionner les nouveaux langages qu'ils inventent au gré de leur sensibilité, dans leur rapport au monde. Une invitation à mettre le cap sur l'imaginaire créatif à travers le temps et à l'interface de différentes formes d'expression: peinture, sculpture, musique, photographie, cinéma, arts décoratifs, littérature...

En 2025, Les Arts à la carte s'aventurent au cœur de la Renaissance, ce grand renouveau culturel né en Italie du nord au XIVe siècle. En rupture avec le Moyen-Âge, il se nourrit du retour aux œuvres de l'Antiquité : étude des manuscrits transmis par les savants Byzantins depuis Constantinople, ruines romaines, découvertes archéologiques. Sur fond de guerres incessantes qu'entretiennent les rivalités politiques et commerciales dans une Italie très morcelée, les élites cultivées ont le sentiment d'accéder à des temps nouveaux.

Désormais l'Homme est placé au centre du monde et du savoir. Si la prière reste la condition du Salut de l'âme, l'épanouissement personnel devient affaire d'apprentissage et d'esprit critique. L'imprimerie facilite la diffusion des idées en débat, des théories mathématiques appliquées à l'architecture ou à la perspective, des observations anatomiques... C'est une révolution dans la représentation occidentale du monde dont les explorateurs vont dévoiler peu à peu l'immensité.

Architectes, peintres, sculpteurs participent de cette culture humaniste qui allie références religieuses et mythologiques, philosophiques et scientifiques. Instrument de la puissance des Princes et de l'Eglise, l'art devient aussi celui de la reconnaissance individuelle du talent des artistes.

JEUDI 20 /
DE 18H À 20H
Salle des
Jacobins
Saint-Flour

MARS
2025

En finir avec le Moyen-Âge en Italie : de Cimabue à Masaccio

Les prémices de la Renaissance apparaissent dans le nord de l'Italie dès le XIIIe siècle. Le développement commercial et bancaire fait émerger des Cités-Etats puissantes et rivales, qui encouragent la création artistique pour magnifier leur souveraineté. De leur côté les nouveaux ordres évangélistes, Franciscains et Dominicains, se démarquent d'un clergé qui a bâti son autorité sur un savoir sans partage.

Ils demandent aux artistes de renoncer à la rigidité des modèles byzantins sur fond d'or, recherchant des images plus sensibles, qui facilitent le dialogue avec un peuple ignorant. Si les thématiques religieuses subsistent, l'art se laïcise au profit d'une représentation d'un monde plus réaliste. La distance qui séparait le sacré du profane va se réduire. Le Christ cesse d'être une figure dominante au-dessus des hommes, on le voit à côté d'eux, comme la Vierge et les saints, animé de sentiments humains.

C'est un nouvel art de peindre que les Primitifs Italiens inventent peu à peu dans un style narratif en quête de profondeur, basé sur l'observation de la nature, la représentation des paysages et des architectures, mais aussi sur le rendu du volume des corps, des gestes et des émotions...

Giotto
St François chassant les démons d'Arezzo, 1298
Basilique d'Assise

MERCREDI 23/
DE 18H À 20H
Salle des
Jacobins
Saint-Flour

AVRIL
2025

Florence, berceau de la 1ère Renaissance

Au XVe siècle Florence est devenue une ville prospère gagnée par les idées humanistes. Elle a bâti sa fortune sur la banque et le commerce de la laine, de la soie, du grain, du cuir et du safran qu'elle écoule en Champagne, dans les Flandres jusqu'à l'Angleterre. Savants, architectes, sculpteurs, orfèvres, peintres, poètes et musiciens s'y pressent autour des puissantes familles de mécènes, notamment des Médicis.

Les artistes, mis en concurrence, répondent aux exigences de commanditaires auxquels ils sont liés par contrat et qui font leur réputation. Les chefs d'œuvre de l'Antiquité inspirent les artistes : Donatello, Verrocchio, Lippi, Botticelli... L'étude du nu masculin devient une préoccupation majeure au point d'en théoriser les proportions idéales. On s'astreint à reproduire le mouvement et la réalité comme l'œil les perçoit.

Pour créer l'illusion de la profondeur sur une surface plane Brunelleschi met au point la perspective linéaire autour d'un point de fuite. Architecte reconnu, il est choisi pour achever le chantier de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Il réussira la prouesse de la coiffer d'une gigantesque coupole dont on a dit alors qu'elle était un défi aux collines naturelles de la campagne environnante....

Donatello
David, 1440
Bargello Florence

3

Des primitifs flamands à la Renaissance allemande

JEUDI 22
DE 18H À 20H
Salle des
Jacobins
Saint-Flour

MAI
2025

Dürer
Mains, dessin à la plume, 1508
Albertina, Vienne

Au XVe siècle les ducs de Bourgogne règnent sur la Belgique, la Hollande et une partie du nord de la France. Si l'Europe au nord des Alpes reste fidèle au "gothique international" et à ses canons traditionnels, les primitifs Flamands occupent une place à part. Ils développent un style original, naturaliste, minutieux et d'une grande sensibilité.

Ils généralisent la peinture de chevalet exécutée sur des panneaux de bois sur lesquels sont figurés des scènes de dévotion ou des portraits très réalistes. Ils créent des retables aux couleurs vives, des polyptyques qui peuvent intégrer des bas-reliefs et des sculptures. Passés maîtres dans la représentation de la lumière par la superposition des glacis, leur technique leur vaut l'admiration des écoles italiennes et espagnoles. Ils excellent dans le rendu minutieux des intérieurs bourgeois, de la lumière naturelle et des ombres portées. Van Eyck porte la technique de la peinture à l'huile à un niveau inégalé dans le rendu des matières et des personnages.

L'école allemande n'intégrera l'influence italienne qu'à l'orée du XVIe siècle dans le sillage de Dürer mais sera plongée dans le climat conflictuel de la Réforme sommant des artistes comme Grünewald, Lucas Cranach l'Ancien ou Holbein le Jeune de choisir leur camp...

Robert Campin
Sainte Barbe, 1438
Musée du Prado, Madrid

JEUDI 11
DE 18H À 20H
Salle des
Jacobins
Saint-Flour

SEPTEMBRE
2025

L'école vénitienne : des Bellini à Tintoret

Lorenzo Lotto
Portrait de Lucrezia Valier, 1533
National Gallery Londres

Depuis le Moyen-Âge, Venise s'est imposée comme un carrefour commercial incontournable entre le Saint-Empire romain germanique, l'Italie centrale, l'empire Byzantin et Alexandrie. Même si la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 met fin à sa suprématie en Méditerranée, la république forte de son indépendance politique et de son tissu social cosmopolite a réussi une combinaison culturelle homogène et originale dans l'Europe de la Renaissance.

Dès la fin du XVe siècle, une intense activité artistique et culturelle l'anime. Elle s'est imposée dans le milieu humaniste grâce à ses nombreuses imprimeries qui publient les textes antiques diffusés dans des petits formats bon marché. Durant le XIVe siècle l'atelier des Bellini a posé les grandes lignes d'une recherche picturale qui perfectionne la technique de la peinture à l'huile pour mieux traduire les effets de la lumière dans l'espace.

Bien que maîtrisant parfaitement le dessin et la perspective, les peintres vénitiens à la différence des Florentins concentrent leur démarche créative plus sur les effets chromatiques que sur la précision des contours et des formes. Ils travaillent la composition, les contrastes colorés, les atmosphères, l'éclat des carnations, l'interaction entre lumière et matière, une longue quête qui fera la gloire de Titien, Tintoret ou Véronèse...

JEUDI 9
DE 18H À 20H
Salle des
Jacobins
Saint-Flour

OCTOBRE
2025

L'âge d'or de la Renaissance à Rome : Bramante, Raphaël, Michel-Ange

De retour d'Avignon en 1420, la papauté s'aide des idées humanistes pour asseoir sa légitimité sur les États Pontificaux. Les papes vont faire de Rome une capitale impériale et pontificale puissante pour affirmer leur souveraineté temporelle et spirituelle sur la chrétienté. La ville devient un gigantesque chantier où se construisent palais, églises, monastères, fontaines. Au Vatican on aménage la chapelle Sixtine et une grande bibliothèque. Tous ces travaux dispendieux, financés par la vente des indulgences, sont critiqués mais attirent de nombreux artistes.

Michel-Ange
Moïse, 1515

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Rome

Venu de Milan en 1500, l'architecte Bramante est sollicité pour le projet de la basilique Saint-Pierre. Il prévoit un dôme qui éclipsera celui de la cathédrale de Florence et celui de Saint Marc à Venise...

Dans un contexte perturbé par le népotisme et les disputes théologiques, Michel-Ange se réfère au néoplatonisme. Architecte, peintre, mais sculpteur avant tout, il considère qu'il doit arracher l'œuvre sculptée à la matière qui la retient prisonnière comme l'âme doit s'arracher du corps. Il veut représenter le corps humain façonné à l'image de Dieu. Scènes de genre et portraits ne l'intéressent pas : ses personnages, même peints, sont des figures-types puissantes qui aspirent à l'universel.

Raphaël
Loggia de Psyché, 1517
Villa Farnesina Rome

L'ESPRIT DE LA RENAISSANCE

Les Arts
à la carte

2025

COURS D'HISTOIRE DE L'ART

Tarif de la séance : 7€

(adhérent et non adhérent)

Les adhérents peuvent bénéficier d'un
abonnement pour les 5 séances au tarif
préférentiel de 25,00 €

Renseignements : 06 82 14 48 47

Nom : Prénom :

Adresse :
.....

Téléphone :

Courriel :

TARIFS ABONNEMENT ADHÉRENT

☐ Individuel	25,00 €
☐ Jeune, étudiant, demandeur d'emploi, personne en difficulté	0,00 €

TARIFS ADHÉSION

☐ Individuel :	18,00 €
☐ Couple :	30,00 €
☐ Jeune, étudiant, demandeur d'emploi, personne en difficulté	5,00 €

Montant total du règlement (chèque à l'ordre de la Samha): €

L'adhésion à la Samha ouvre la possibilité d'accéder gratuitement aux autres conférences proposées dans le programme "Des goûts et des couleurs..." et permet de participer aux sorties culturelles (visites de sites, d'expositions et de musées). Entrée gratuite au musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour sur présentation de la carte d'adhérent.

Fait le/...../..... à

Signature

À retourner à :

Société des Amis des Musées de la Haute-Auvergne
1, place d'Armes - 15100 Saint-Flour
samha15100@gmail.com