, Å Ó Ã È Ï Ó Å Ó

Conférence du 27 septembre 2022

t NJ Ş ă Ŝ y˝ ű l· ű ł e ř ŕ ŷ ť s d ł u c a ł l o g u e ú ł NJ Ř Ω

Dans notre monde bavard, les artistes nous invitent à prêter attention à tout ce qui est silencieux et minuscule. En donnant une forme aux choses de la vie et de la mort, ils parlent de nous, de notre histoire depuis toujours : de nos attachements, de nos peurs, de nos espoirs, de nos caprices, de nos folies.
Cette exposition est dédiée à leurs représentations. Elle ouvre sur le dialogue entre les î u v r e s p r é s e n t et celles du passé, entre nos mentalités d'aujourd'hui et celles de nos ancêtres

/ l· NJ f Ŝ ă Ŏ Ќ ƨ ă Ŝ ă Ŝ ű f Ω ş ű NJ Ŝ ƨ y˝ ű dz y˝ Ǝ NJ l· y˝ Ř Ř ł l· f ƨ Ǝ dz Ŝ Φ
Victor Hugo
C e t t e e x p o s i t i o n n o u s i n v i t e à r e g a r d e r l e s c h o s e s r e p r é s e n t é e s d e p u i s l e d é b u t d e l ô h u m a n i t ®. L e s a r t i s t e s o n t p r i s l e s c h o s e s a u s ® r i e u x . I l s o n t p e r m i s ¨ l e u r p r é s e n c e , l e u r e x i s t e n c e . I l s l e s o n t r e n d u e s v i v a n t e s e t i n t é r e s s a n t e s e n e x a l t a n t l e u r f o r m e ,
l e u r s i g n i f i c a t i o n , l e u r p o u v o i r , l e u r c h a r m e . I l s o n t s a i s i l e u r f a c u l t é à n o u s f a i r e i m a g i n e r , p e n s e r ,
c r o i r e , d o u t e r , r ê v e r , a g i r . L e s p e i n t r e s , l e s s c u l p t e u r s , l e s p h o t o g r a p h e s , l e s c i n é a s t e s o u l e s v i d é a s t e s n o u s f o n t e n t r e r d a n s l ô u n i v e r s s i n g u l i e r d e l e u r s c h o s e s a u c o u r s d e l e u r s m é t a m o r p h o s e s , d a n s l e u r s m i s è r e s , l e u r s c r a i n t e s .

D a n s c e t t e p r o m e n a d e e n q u i n z e s ® q u e n c e s , l e s î u v r e s d u t e m p s e t d e l a g ® o g r a p h i e , j u s q u ô ¨ n o t r e ® p o q u e o ½ l e s î u v r e s a n c i e n n e s p o u r n o u s p a r l e r d e n o u s .

<u>-Le pilier des migrants disparus</u> .2022.Barthélémy Toguo
Les grands ballots colorés en tissus africains de Barthélémy Toguo sont magnifiques mais sa longuecordée de bagages improvisés avec des matériaux de fortune nous invite aussi à réfléchir à l'exil sont imaginés pour l'exposition sur *LesChoses (une histoire de la nature morte)* sous la Pyramide du Louvre et dans ce musée historique, ils sontd'autant plus frappants de simplicité .La Pyramide du Louvre devient l'écrin de verre où flottent ces ballots sans leurs maîtres auxquels on songera forcément. Accrochés autour d'un mât souple, ils forment une échelle de sauvetage que l'artiste
veut opposer au cauchemar de l'histoire dont il ne peut se réveiller.

CE QUI RESTE
Imbriqués les uns dans les autres, hommes et choses
font l'histoire.
Arlette Farge

-Vénus de Laussel .25000 av JC
-Haches de Gavrinis 3500 av JC
-Relief votif de Tello .2500 av JC
-Tombe de Toutankhamon.1300 av JC

L'ART DES CHOSES ORDINAIRES

C'est l'Antiquité qui a créé le sujet de la nature morte et l'Ancien,
Pausanias ou Philostrate l'Ancien les nomment et
Pas de reste de peinture grecque , hormis peintures sur vases, mais copies romaines redécouvertes à Pompei (1er s)

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-culture-change-le-monde/les-raisins-de-zeuxis-2141283
-Fruits et jarre .
-Nature morte aux œufs .
-La chambre mal balayée // Le repas hongrois .Spoerri. 1963
-L'épouvantail .Paul Cézanne. 1920
-Vanité .
Dans une maison de Pompéi, l'image d'un crâne en
inéluctable qui nous attend tous et toutes à égalité.Datée du Ier siècle avant notre ère, elle
est la première *Vanité* d'un genre qui est encore pratiqué par
-Very hungry god (dieu qui a très faim) .Subodh Gupta.2006.

LES OBJETS DE LA CROYANCE

Vers la fin du VIe siècle de notre ère, bien des hommes de culture assistèrent, en Occident, à l'éclipse de la civilisation antique sous l'effet de la guerre, de la peste et de la famine ; ils assistèrent aux derniers sursauts d'une époque (...)
Vito Fumagalli

On évoque généralement une « éclipse » de 1000 ans des choses représentées pour elles-mêmes, entre la chute de l'Empire romain au VIe siècle et le XVIe siècle en Europe. Durant ce long moment,
elles ne disparaissent pas : elles sont mises entièrement au service du récit religieux chrétien
qui domine la vie en Occident. Elles servent de symboles pour que chacun puisse se familiariser avec les personnages sacrés. Elles deviennent comme des accessoires dans le tissu du monde divin. Malgré tout, les choses d'une appa
pain, le vin, les outils ou les armes du Christ, sont représentées avec attention et elles tiennent parfois une place importante.

-Les noces de Cana. Giotto. Padoue .1303-1306.
Giotto l'un des 1ers. à s'intéresser aux objets
-Vierge de Bonaccorso.v.1365 .Louvre
-Arma Christi .1330.
-Annonciation. Rogier Van der Weiden.v.1440 .Louvre
-Foire du Lendit .Chroniques de France .XV ème

Si l'on déplace les aires géographiques et culturelles du monde, hors de l'Occident, on trouve des pénétrées de croyances, sont qui, bien représentées comme autonomes.
-Les 6 kakis .Muqi. XIII ème s.
https://www.sciencespo.fr/artsetsocietes/fr/archives/4361:Les six kakis de MUQI

-Cf Still life with Parrot .f Still life .
-Untitled (still life) .Luc Thuymans .2002.347X502

ÉMANCIPATION

Courage, mes filles, ne désespérez pas (...) même dans la cuisine, vous devez comprendre que même parmi les pots marche le Seigneur.
Thérèse d'Avila

À partir du début du XVIe siècle, après leur éclipse de près de 1000 ans, les représentations de choses en majesté se multiplient à nouveau en Europe. Des artistes et des artisans leur donnent une forme dans les domaines de la marqueterie, des objets d'art ou de la peinture.

-Marquetterie studiolo F.de Montefeltre .Maiano.1480
-5 Still life with Parrot .
-Nature morte avec perdrix et gants de fer .J.de Barbari.Munich
-Armoire aux bouteilles et aux livres .Après 1518. Colmar

ACCUMULATION, ÉCHANGE, MARCHÉ, PILLAGE

Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soimême. Notre analyse a montré au contraire que c'es tune chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques.
Karl Marx

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle en Europe, les artistes représentent de plus en plus les échanges dans un monde marchand en voie de transformation de biens et de monnaie. Dans le triomphe naissant de la marchandise se confondent le marché et ses marchands, la production maraîchère et les êtres.

-Le Christ chez Marthe et Marie .P.Aersten .1552 .Vienne
-La marchande de légumes .Beuckelaer .1569. Londres
-Les choux .Snyders .1610
https://journals.openedition.org/episteme/363#ftn8:Peter Aersten

-La corbeille de fruits .Caravage v.1591.Milan
-Vidéo de Sam Taylor Wood
https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hs:Sam Taylor wood

SÉLECTIONNER,
COLLECTIONNER, CLASSER

-Coupe de cerises et melon. Louise Moillon.1630 .Louvre

-Pastèques.Mélendez .1771.Prado
-Fruits et coquillages .B.Van der Ast .1643. Lille
-Fruits et riche vaisselle .D.de Heem .1640.Louvre
-Nature morte avec coupe et nautile .W.Kalf .1662.
-Copie de Matisse .1915.Met .
-Still life .Valérie Belin .2014

http://rencontres-arles-photo.tv/?s=valerie+belin#valerie-belin

TOUT RECLASSER

Je n'ai pas votre ambition, madame l'Histoire, j'ai le détail.
Le gobelet, le cruchon, l'î illet, le petit oiseau mort sur le dos, pattes raidis, minuscule, ébouriffé.
Marianne Alphant

Au XVIe siècle, Arcimboldo brouille les frontières entre les espèces et les règnes. Il mélange les fleurs, les légumes, les fruits, les animaux et les humains.

-Le cuisinier .Arcimboldo.1570 Stockholm
-Les possibilités du dialogue .Jan Svankmajer .1982
https://www.youtube.com/watch?v=BhvJxOIb4yA Jan Svankmajer .Les possibilités du dialogue 1982

-The boss. Gonzalo Mabunda.2010 https://galerie-kellermann.de/gonzalo-mabunda/

-Harvest , Philadelphia .J.P.Witkin .1983 https://www.actuart.org/page-joel-peter-witkin-7171538.html

- [Ω l· dz ű ₂ Y y Ŝ .1573 NJ Ŏ ƛ Y ō ₂ f Ř ₂

VANITÉ

Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit.

Cueille le jour, et ne crois pas au lendemain.
Horace

-Vanité.P de Champaigne .Début XVII ème s
-Vanité .S.Bonnecroy .1641. Strasbourg .
-Vanité .Cornelius Gijbrechts .1667 .Boston
-Tableau retourné .Gijbrechts .1670

LA VIE SIMPLE

Rabaisser les puissants m'intéresse moins que glorifier les humbles … le galet, l'ouvrier, la crevette, le tronc d'arbre, et tout le monde inanimé, ce qui ne parle pas.
Francis Ponge

Le genre de l'art des choses gagne ainsi encore en autorit®m°me s'il faut attendre le XVIIIe siècle pour le voir définitivement triompher. On prête à Chardin d'avoir si finement rendu la vie des choses que le genre en est ¨ nouveau bouleversé. Devant ses toiles, Diderot dit qu'il admire sa mani¯re originale d'®clairer les minuscules objets de l'int®rieur
-La tabagie .Chardin .v.1760 .Louvre https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_703459/analyse-de-tableau-pipes-et-vases-a-boire-ou-la-tabagie-de-jean-baptiste-chardin?cid=p1_1369411&portal=p1_296737

Dans la lign®e de Chardin qu'il admire, £douard Manet peint la vie simple avec des fleurs, des fruits, des l®gumes ou des poissons morts qu'il magnifie. Il dit vouloir °tre le ç Saint-François de la nature morte ». Quoi de mieux que ces petites choses sans qualité pour ridiculiser la grandiloquence de la peinture académique encore à la mode dans la seconde partie du XIXe siècle ?

Le déferlement de choses banales semble répondre ¨ l'®volution industrielle de la soci®®alors que les citadins s'éloignent de la campagne dont ils gardent la nostalgie. Cézanne a voulu lui aussi le d®pouillement dans l'attention aux choses élémentaires, comme Van Gogh, Gauguin, ou plus tard Matisse ou Nolde. Pour eux, la nature morte est une façon de revenir à l'essentiel de la vie.

-La brioche .Manet .1880
-í illets et clématites .v.1882.Orsay
-Une botte d'asperges 1880// Asperges de A.Coorte XVII ¯me s

« Mon ravissement ®tait devant les asperges, trenfinement pignoch® de mauve et d'azur, se d®gradesouillé pourtant du sol de leur plant, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances c®lestes trahissaient lamusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ®bauche-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse. Proust A la recherche 1913

-Nature morte .Morandi .1944

DANS LEUR SOLITUDE

Dans les temps anciens, les choses réunies renvoyaient surtout ¨ une forme dôharmonie. ê partir du XXe siècle, le manque de relations entre elles, leur mise en scène frontale et crue témoigne de la coupure des humains avec leur milieu rendu plus abstrait et plus inquiétant à force de mécanisation. Si les choses étaient depuis longtemps affranchies de celles et ceux qui les produisaient et les consommaient, elles sont de plus en plus isolées dans un monde où leur solitude renvoie à celle de leurs maîtres. Ainsi, les souliers ensablés de Sophie Ristelhueber sur un champ de guerre. En 1913, Giorgio de Chirico pose ainsi une nature morte dôartichauts en gros plan sur un fond industriel déserté de toute figure humaine. Cette *Mélancolie d'un après-midi* ouvre une série de choses célibataires qui avouent le trouble des humains.

-M®lancolie dôun apr¯s midi .Chirico.1913.Pomp
- Fait 31 .S Ristelhueber .1992.
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cAnpx9R Ristelhueber

OBJETS POÉTIQUES

Nul ne sait d'où viennent les idées ; elles
apportent avec elles leur forme. De même qu'Athéna
est sortie du crâne de Zeus avec casque et cuirasse, les
idées nous parviennent avec leur robe.
Meret Oppenheim
En réaction à la rationalisation et à la m®canisation, des artistes insistent sur lô®ranget® du monde par la rencontre de choses quôils recyclent pour quôelles ne servent plus ¨ rien. Réunis de façon inhabituelle et poétique, les objets sont conçus pour amuser, agacer, désorienter, intriguer, écrit Man Ray dans un esprit dada-surréaliste. Comme ses amis, il trouve de quoi rêver dans les brocantes, les marchés aux puces et les décharges. Il croit au pouvoir magique des choses, à leur vertu même quand elles sont ab´m®es ou nôexistent quôen r°ve. En 1969, quand Meret Oppenheim veut représenter poétiquement un écureuil : elle colle une queue sur un verre de bière et le tour est joué.

-Cadeau .Man Ray .1921
- [Ω Ş Ŏ dz NJ Ŝ dz ǎ f Φ a Ŝ NJ Ŝ ű h LJ LJ Ŝ ƴ Ƙ Ŝ ǎ Ƴ Φ м ф c ф Φ

LES TEMPS MODERNES

Ça change, ça change
Pour séduire le cher ange
On lui glisse à l'oreille
Ah, Gudule
Viens m'embrasser
Et je te donnerai
Un frigidaire
Un joli scooter
Un atomixer
Et du Dunlopillo

Une cuisinière
Avec un four en verre
Des tas de couverts
Et des pelles à gâteaux
Une tourniquette
Pour faire la vinaigrette
Un bel aérateur
Pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent
Un pistolet à gauffres
Un avion pour deux
Et nous serons heureux
Boris Vian

-Nature morte .Tom Wesselman .1963
-Erwartung .Valie Export .1976
-Foodscape .Erro .1964
-Playtime .Jacques Tati .1967

Les commentaires sont issus du dossier de presse : https://presse.louvre.fr/leschoses 2-2/

https://www.jstor.org/stable/20679690Stoichita

ROSA BONHEUR

Conférence du 11 octobre 2022

Sitographie Rosa Bonheur
https://m.musba-bordeaux.fr/sites/musba
bordeaux.fr/files/dossier_pedagogique_rosa_bonheur_1_1_1.pdf

https://awarewomenartists.com/artiste/marie-rosalie-bonheur-dite-rosa-bonheur/

Sitographie générale
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-intelligencedu-vivant

Bibliographie
- / l· ű l· f ƨ ∃dzŜ ŘŜ f Ω Ŝ ÈLJƨ ă ƛ ű ƛ ƨ y˝
-w ƨ ă l· . ƨ y˝K ŜdzNJ Σ ă l· Ø ƛ Ŝ Σ ă ƨ y˝ dždzØNJŜ Φ ! y˝y˝l· Y f dzYLJ ļ Ŝ

WŜ y˝Ω l· ƛ ƨ l· Y l· ƛ ă Ŏ ƨ y˝ă Ŝ y˝ű ƛ Ł l· f ƛ Ş y˝ŜNJ Y l· f ƛ ō ŜNJű

-Rosa Bonheur dans son atelier.91X124.1893.G.Achille-FouldD
-Portrait de R.B. .Auguste Bonheur .1848.103X98.BDX
-Portrait de R.B..Ed Dubuf
-Autoportrait .Raymond Bonheur . v.1840
-Les deux lapins .1840.54X65.
-Dessin de vache .
// Ingres à Delacroix en 1830
apprentissage au côté de son père et au Louvre
-Le labourage .73X110. Ruralité heureuse // Georges Sand
-La plaine Monceau .TH Rousseau.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/cacher-le-sang-des-betes-de-la-tuerie-a-l-abattoir-7825567

-Le labourage nivernais
au moyen de son pinceau
entière .»
// Vénus de Laussel (25000 av JC) // Tête de vache de Serrano (1984) // Earthwork de Walter de Maria (1968)

-
-Le marché aux chevaux
Succès phénoménal
-Voyage en Angleterre et Ecosse .
Acquiert le château de BY à Thommery où elle vit avec sa compagne Nathalie Micas .
-Domaine de BY .1860
parc avec animaux
Elargit son repertoire
-
-Le roi de la forêt .1878 .250X175-
1864 [
-Etudes de lion .
-Portrait el Cid .(le seigneur).1879.Prado .95X76 . // Portrait cheval .Géricault .1815.65X64 .Louvre
//Lion au serpent.Barye.1832
-Photo de la lionne Fatma .
-Photo Rosa Bonheur et fatma
-Chat sauvage .46X56.
-Etudes de chien
-Barbaro120X154
-Série de têtes de chiens

Mort de Nathalie Micas ,sa compagne pendant 40 ans
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/dressage/chevaux/buffalo-bill-et-le-wild-west-show

La Journée parisienne détaille dans son édition du 20 juillet le spectacle
et des Peaux rouges sous la direction du Colonel Cody, exploits à la carabine de Mlle Oackley, la

Sadi Carnot, Edison, Gauguin, Munch ou Rosa Bonheur rendent visite aux cowboys et aux Indiens. Rosa se lie d'amitié avec Cody et réalise son célèbre portrait à cheval. La tournée se poursuit plus de trois ans à travers toute l'Europe. Cody est invité au Vatican par le pape Léon XIII. Les Indiens, en

-Portrait de Buffalo Bill .1889.47X39
-Affiche
-Rocky bear et Red Shirt .1890 .35X49
-Migration de bisons .1897.112X188. Pastel et tempera
-Chevaux en liberté .1899 .126X221.

Addenda:
-Shiras exceptionnel photographe animalier début XX ème s
https://www.liberation.fr/images/2015/10/02/photo-georges-shiras-un-chasseur-sachant-flasher_1396011/

-Artiste contemporain Marcus Coates
https://www.youtube.com/watch?v=zF1uihdcZmY/MARCUS COATES Dawn chorus

https://sorciere.hypotheses.org/32

Art Déco

Conférence du 8 novembre 2022
L'**Art déco** est un mouvement artistique né dans les années 1910, principalement au lendemain de la Première Guerre mondiale (1918) et qui prit son plein épanouissement au cours des années 1920 avant de décliner lentement à partir des années 1930, pour prendre fin avec la Seconde Guerre mondiale (1939). C'est le premier mouvement d'architecture décoration de portée mondiale.
Le style Art déco tire son nom de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925.
-Bas relief des Folies Bergères .1928.Marcel Pico Art Déco
-Les danseuses .1900.42cm. Piscine Roubaix. ART nouveau
Les prémices
-Palais Stoclet .Hoffman .1905.Bruxelles
https://designluminy.com/palais-stoclet-description/Les artistes de la Secession viennoise affirment leur goût pour géométrisation
-Looshaus .1909-1911.A.Loos .Vienne
-Hotel Guimard .1909-1911 .ParisImmeuble .Jules Lavirotte .1901.Paris Théâtre des Champs Elysées . Perret .1911-1913
https://tpa.fr/actualite-theatre-paris/les-secrets-du-theatres-des-champselysees-de-lustremonumental-du-tce-est-un-bijou-architectural-aussi-utile-que-beau-627.html
Le contexte

- Le réveille-matin, F. Léger, 1914. Pompidou
Le réveille-matin est le rouage d'une gigantesque mécanique tonitruante.
À partir d'un réveil peint en bas à droite, Fernand Léger fait se déployer cubes et cylindres. Le rythme tricolore de l'assemblage bat la mesure. Il évoque tout autant l'alarme du petit appareil que l'atmosphère de mobilisation générale qui prévaut au moment où l'artiste réalise cette œuvre, renforcée par la présence d'un béret noir typiquement français. Commencée en 1912, la série à laquelle appartient Le Réveille-matin est en effet interrompue par le départ de l'artiste à la guerre.
https://www.arte.tv/fr/videos/105628-023-A/gymnastique/ Razzle dazzle
.1913. Russolo .139X184 .MNAM Paris
Elan interrompu par la guerre

Après la guerre : les années folles

-Le Louxor .1921 .Développement du cinéma
-La Samaritaine .Henri Sauvage .1925-1928 .Art déco. Franz Jourdain .1905-1910.Art Nouveau **1925**

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes .
dans une exposition internationale tous les arts décoratifs , architecture ,art du bois , de la pierre , du métal,de la céramique , du verre , du tissu . Ils montrent une tendance bien marquée au renouvellement des formes .
-Pavillon des Galeries Lafayette
-https://histoire-image.org/albums/exposition-arts-decoratifs-1925
-Pavillon Primavera 1925.Henri Sauvage
Délaissant presque toute interprétation monumentale classique, il assume pleinement la structure en béton armé de son toit cônique (élaborée par les frères Perret), lequel vient couvrir des murs bas disposés sur un plan octogonal. Les critiques les plus acerbes y voient un assimilé à une « hutte ». Cette apparence de prime abord un peu brute est cependant compensée du soubassement, mosaïque noire et or pour leur corniche, paille compressée et galets de verre