Pour prendre le temps
d'explorer un sujet

Les Cycles

L'Art de presque Savoir

lartdpsavoir.fr

contact@lartdpsavoir.fr

Youtube

Mon opéra Garnier ou Vingt ans de passion

Pendant deux décennies, j'ai arpenté les couloirs, les loges et les secrets de ce palais de marbre et d'or. Chaque visite était un voyage, chaque conférence une histoire à raconter. Et des milliers de questions auxquelles il fallait répondre. Pour célébrer les 150 ans de ce monument, je vous invite à explorer six de ces questions :

1. Le lac fantôme? L'architecture de l'Opéra dévoilée : Une architecture qui nous surprend encore
2. Charles Garnier : Au-delà de l'Opéra, que reste-t-il ? Charles Garnier : L'illustre inconnu
3. Degas à l'Opéra ? Degas, et la danse
4. Crinoline ou faux cul ? Mode et société à l'Opéra
5. Merde et la couleur Verte ? L'abécédaire du théâtre : du Vocabulaire à la superstition
6. Les premières désastreuses d'opéra : Quand le spectacle dérape
7. Opéra Fantastique : du Fantôme de l’Opéra à la grande Vadrouille

Opéra Garnier

Archéologie

La préhistoire

Voyage dans le temps depuis Lucy jusque le XIXe siècle

Lucy est-elle notre grand-mère ?
Art et préhistoire
Vivre au temps des mammouth
Les fossiles : vieux, bavards et addictifs !
L'invention de la préhistoire : de Caïn à Homo sapiens

Egypte

Les pharaons, les dieux, les prêtres, les morts

L'Egypte une passion française : de Napoléon à aujourd'hui
Champollion : le secret des hiéroglyphes
Ramsès II : le plus célèbre des pharaons
Sacrées Momies !!
Cléopâtre
Péplum : L'antiquité au Cinéma
L'Egypte sur scène et dans la littérature

L'histoire vraie des gaulois : et si l'école nous avait menti

Spoiler : Les Gaulois ne sont pas nos ancêtres, ils ne mangeaient pas de sanglier, et les bretons ne sont presque pas celtes

Archéologie gauloise ce que l'on sait
Napoléon III et l'archéologie
Vercingétorix contre césar : Alésia connait pas !
Astérix nous a menti (un peu) !
Les gaulois dans les arts, entre fantasme et mémoire

Naissance et fondements de l'Impressionnisme

1874 : L'invention de l'impressionnisme
Au temps des expositions impressionnistes
Impressionnisme et paysage : la campagne parisienne
Je veux peindre des murs : l'Impressionnisme et la décoration

Figures majeures et individualités artistiques

Renoir, Impressionniste
Monet, une vie dans le paysage
Degas est-il un impressionniste ?
Le Cas Caillebotte

Impressionnisme

Art et société — l'Impressionnisme au quotidien

Loisirs, fêtes et spectacles
Bistrot : l'art de peindre les cafés
Degas et l'Opéra de Paris
La petite Danseuse de Quatorze ans de Degas
Regard impressionniste sur les femmes
L'impressionnisme et la mode

Héritages et prolongements — au-delà de l'Impressionnisme

Et après : Le Post-Impressionnisme
Signac : artiste et collectionneur
Van Gogh : je ne suis pas Impressionniste
Cézanne à Paris

La couleur dans les arts

Quand on fait de la peinture, on pose la couleur sur un support, pas si évident en fait,. Pendant longtemps, ce travail n'était pas considéré comme étant très noble.

La bataille de la couleur au XIXe
Pigments, poudres et poisons : petite histoire matérielle de la couleur
La sculpture polychrome au XIXe siècle
L'art est dans la rue, les affiches en couleurs
Noir et blanc : la couleur en creux, la gravure de Gustave doré

Histoire de couleurs

L'histoire de la perception des couleurs dans l'art, la société, la mode, l'hygiène et la religion.

Le jaune
Le bleu : pas si divin
Le rouge : couleur du pouvoir
Le vert : la nature des traitres
Le noir : histoire d'une non couleur

Éclats et étoffes – la couleur entre pierres et vêtements

La symbolique des couleurs dans la mode, le pouvoir, les traditions entre bienséance, interdit et scandale. De l'antiquité à aujourd'hui.

La couleur des pierres précieuses : entre science et magie
Couleurs royales : pierres précieuses et pouvoir
Tissus de lumière : le fil d'or
Les couleurs du vêtement dans l'histoire

Couleurs

Picasso, une vie en mouvements

évolution stylistique de Picasso et les grandes périodes de sa production.

Picasso Bleu et Rose
Cubismes : Picasso, Braque et les autres
Autour d'un chef-d'œuvre : Guernica
Picasso Mania – Picasso dans la postérité

Picasso et les autres – Influences et confrontations

Comparaisons, inspirations et dialogues artistiques.

Picasso et les Maîtres : Dialogue avec Velázquez, Ingres, Delacroix…
Rodin Picasso – Deux génies face à la forme, le corps, le volume.
Manet et Picasso – De l'héritage de Manet à la modernité picassienne

Cercles, critiques et muses

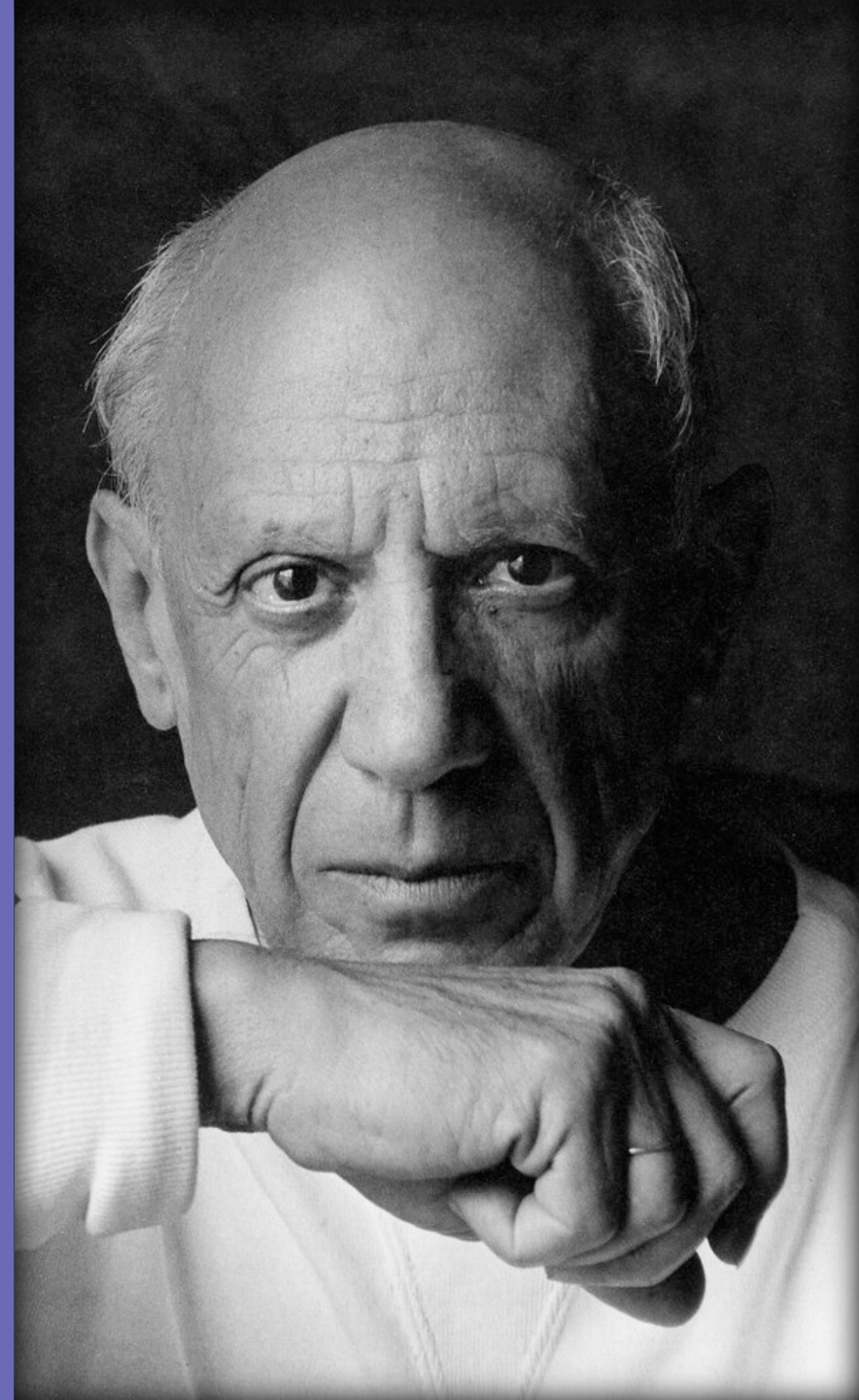
Le contexte intellectuel, littéraire et intime autour de Picasso.

Apollinaire : Critique d'art
Picasso, Gertrude et les autres : l'aventure des Stein
Picasso et les femmes

Picasso

Ce cycle explore les multiples visages de Picasso : ses révolutions artistiques, ses liens avec les maîtres du passé, les artistes de son temps, et ceux qui l'ont entouré, aimé, ou pensé. Un voyage au cœur de la modernité.

Le cycle de Troie

Introduction à la Guerre de Troie : La légende à travers les âges
L'origine du mythe et les sources principales, du mythe à l'archéologie

L'Iliade d'Homère : Le siège de Troie et la colère d'Achille
Homère existe-t-il ? Et l'étude du découpage de l'œuvre

Achille : le héro des héros

Hélène et Paris : Les causes mythologiques de la guerre
Selon le mythe, la guerre de Troie aurait été déclenchée par l'enlèvement de Hélène par Paris, prince de Troie, ce qui a poussé les Grecs à se venger. Mais qui est Hélène ?

Le rôle des Dieux : Interventions divines et destins tragiques
Dans la guerre de Troie, les dieux jouent un rôle majeur, influençant le cours des événements à travers des interventions divines.

Hector, le héros troyen : Vertu, sacrifice et tragédie
Le prince Hector de Troie est l'un des plus grands héros tragiques de la guerre. Contrairement à Achille, il est un homme de devoir, un héros défenseur de sa cité.

Ulysse des milles solutions
Qui est l'inventeur du Cheval de Troie ?

L'Odyssée : voyage en Méditerrané
Un retour compliqué

L'héritage de la Guerre de Troie : De l'Antiquité à aujourd'hui
L'influence de la guerre de Troie sur la culture occidentale. Comment cette mythologie a-t-elle influencé les écrivains, artistes, et cinéastes ?

Mode et Soin

Le vêtement et le pouvoir

Un regard historique et symbolique sur la mode comme outil politique

1.Les Habits du Pouvoir
2.La Cour Flamboyante : la mode sous les derniers Valois
3.La Mode sous l'Occupation : audace et système D
4.Histoire politique du pantalon
5.Scandales dans la mode : transgressions vestimentaires

Bijoux, pierres précieuses et civilisations

Des trésors royaux aux bijoux contemporains, une histoire scintillante.

1.Les Bijoux dans l'Art
2.Joyaux de la Couronne : enquête patrimoniale
3.Pierres précieuses et trésors de la joaillerie
4.Bijoux à la Cour des Moghols
5.Cartier et les arts de l'Islam

Corps privés, corps transformés

Intimité, hygiène, normes et silhouette : une histoire du corps habillé.

1.Art de la toilette : représentations symboliques
2.Les Dessous des Dessous : histoire de la culotte
3.Fraise, braguette et crinoline : mode ou torture ?
4.Drôle de tenue ! La mode de l'enfant
5.Au poil ! Une histoire du corps apprivoisé

Portraits de Créateur

1.Worth : le premier grand couturier
2.Christian Dior et sa maison
3.Elsa Schiaparelli : la mode au temps du surréalisme

Icônes de l'art moderne américain

Ce cycle explore les figures majeures de l'art visuel aux Etats-Unis, entre modernité, engagement et mythe individuel.

1.Les fondements de l'art américains : les année trente
2.Edward Hopper : solitude et lumière urbaine
3.Les icônes de l'art moderne : portraits d'une révolution esthétique
4.Georgia O'keeffe : la mère de l'art moderne américain
5.Faith Ringgold : la peinture engagée et l'histoire africaine-américaine
6.Philip Guston, un artiste censuré

Villes américaines, rêves et reconstructions

Une plongée dans les villes américaines comme moteurs de création artistique, d'utopie architecturale et de récits modernes.

1.Chicago, la mythique : entre architecture, gangsters et réinvention
2.Construire des buildings : naissance de la verticalité

Disney : entre art populaire et culture savante

Ce cycle interroge la richesse visuelle, narrative et symbolique de l'univers Disney, depuis ses sources artistiques jusqu'à ses œuvres les plus méconnues.

1.Walt Disney, une vie
2.Mickey : une souris pour un empire
3.Il était une fois Walt Disney : les sources artistiques de son œuvre
4.Les films méconnus de Disney

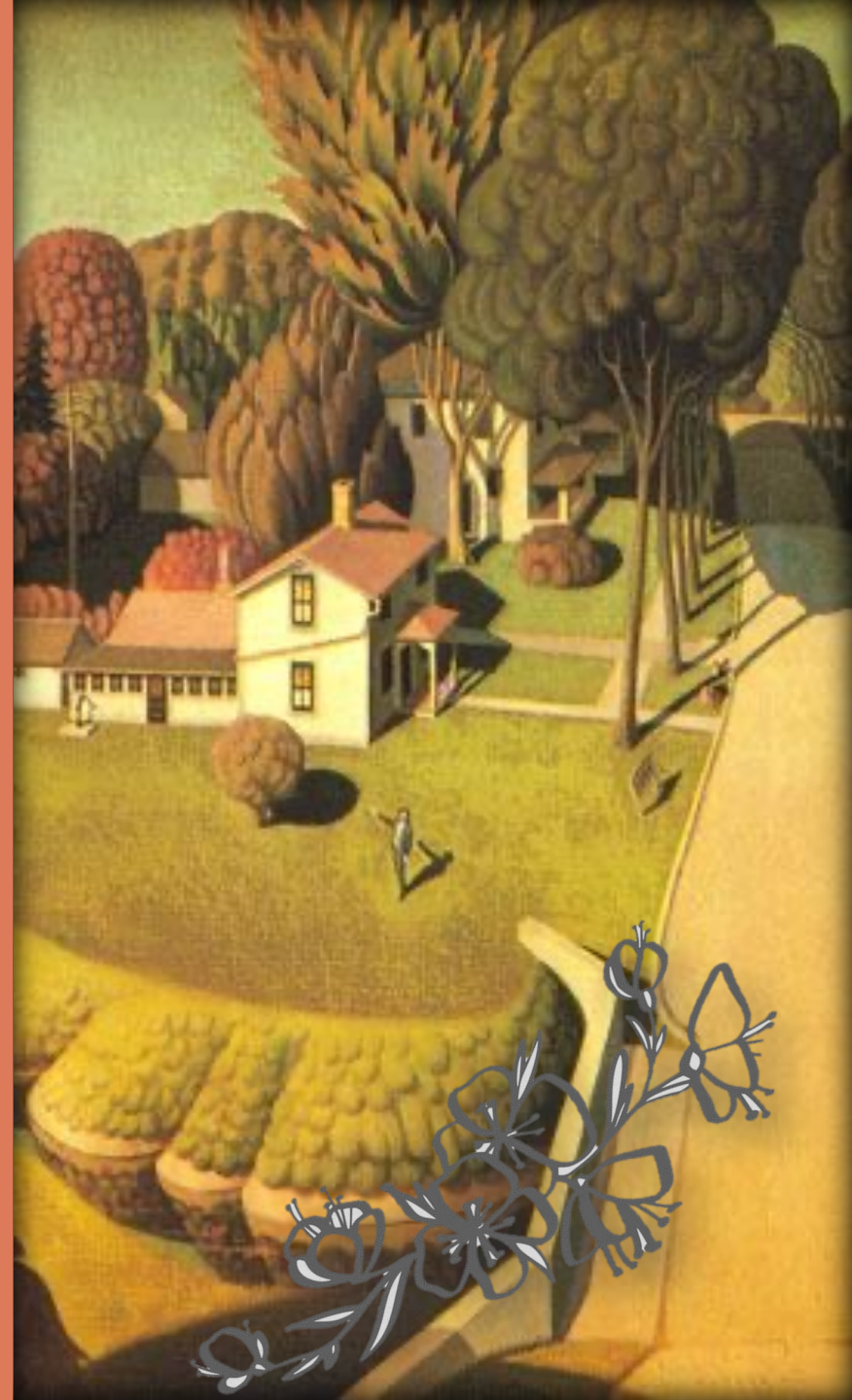
Culture populaire et art contemporain

De la boîte de conserve à la pop star, ce cycle questionne les liens entre art, médias et culture populaire.

1.Pop art : l'art de la boîte de conserve
2.Andy Warhol : star, répétition et société de consommation
3.Michael Jackson et l'art : image, corps et spectacle

Made in USA

L'Amérique en images : art, culture et modernité

Le cheval dans l'art et l'histoire

Présent dans l'art depuis la préhistoire, histoire et art depuis sa domestication à la fondation des premières civilisations, de la guerre au "mètre étalon", et du cheval vapeur à la crise des lasagnes. Toute une histoire du cheval !

Histoire du cheval de sa domestication au cheval vapeur
A la charge ! le cheval de guerre
Le cheval dans l'art
Le portrait équestre, cheval et pouvoir
Le cheval de course
Cavaliers et chevaux arabes

Animalité

L'art animalier

La représentation animale dans l'art n'est pas si évidente, il faudra que l'animal s'impose !

Les animaux de la préhistoire
Le cas de l'Ours et du mammouth
Beauté animale de la renaissance à l'art contemporain
Le XIXe siècle, la naissance de l'art animalier
L'animal utile, une histoire de la domestication

L'animal symbolique

Quand l'animal devient emblème

Le bestiaire fabuleux
Le singe cet autre nous, symbole diabolique et artistique
Le monde sacré des Précolombiens, animaux totem

L'épopée Bonapartiste

Napoléon I : l'épopée, l'homme, le mythe

Napoléon, l'homme de guerre : trajectoire
Joséphine : une femme entre amour, pouvoir et légende
La Campagne d'Égypte : conquête, science et mirage orientaliste
Le Sacre de Napoléon : pouvoir, spectacle et symbolique impériale
Napoléon et Paris : capitale pour l'Europe

Napoléon et les arts : du capitaine canon à l'empereur de l'élégance

L'image bonapartiste : propagande, gloire et postérité
Napoléon sous le feu de la caricature
La maison de l'empereur : le luxe comme outils diplomatique
la garde-robe au service du mythe napoléonien

Napoléon III : modernité faste et contradiction du second empire

Un empereur moderne ? : trajectoire
Un nouveau Paris : Haussmann et Napoléon III
Spectaculaire Second Empire : le faste comme langage du pouvoir
Napoléon III et les femmes
Napoléon III et l'Ouest parisien : invention d'un espace bourgeois et prestigieux
La Naissance de l'archéologie de France

"Voyage dans l'Art religieux du Monde"

rendre accessible l'histoire de l'art religieux à un large public, en croisant cultures et époques.

L'Art au service du sacré : pourquoi et comment représenter le divin ?
Le premier art chrétien
L'enfer de Dante vu par les artistes
L'Islam et l'image : entre interdiction et sublimation
Reliques et Reliquaires : l'or au service du miracle
Lucas Cranach et les images au service de la Réforme.
Bouddha, Vishnou et Shiva : l'image du divin en Asie
L'art religieux moderne : foi, doutes et ruptures

Vision du Monde

Thaïlande : Art, spiritualité et pouvoir

Bouddha : art et histoire en Thaïlande
Le temple thaï : architecture et cosmologie
Art et monarchie : le roi comme figure sacrée.
Vestiaire sacré : de l'éléphant au géant, Yaksha
Ramakien et mythologie thaïlandaise
Couleurs, or et miroirs : esthétique thaïlandaise
Le Siam à Versailles : de Louis XIV à Napoléon III

Sciences et société

Entre savoirs médicaux et choix de société

Introduction : Histoire des hôpitaux de Paris
Autrefois on enfermait les gens
L'enfant à l'hôpital
Peindre le Mal

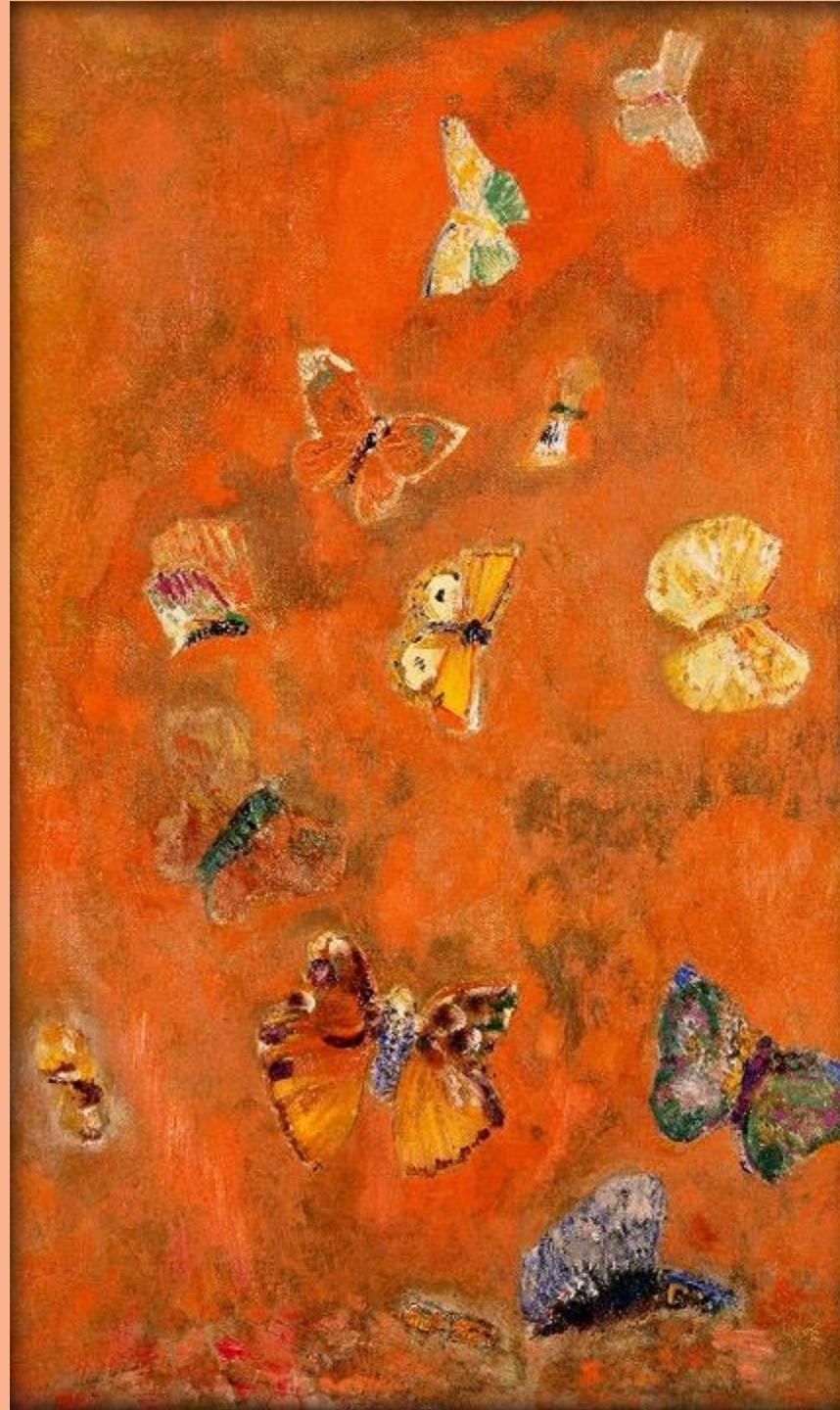
Science

Darwin la science, les arts

Spoiler : l'homme de descend pas du singe

Fossiles : entre passion et mythe
Enquête sur nos origines, à la recherche du DAC
Dans les pas de Lucy
L'étrange affaire de Charles Darwin et de l'évolution
Image de l'évolution : l'art au prisme de Darwin

Les Aventures de Tintin sous toutes les coutures

Georges Remi, dit Hergé, auteur belge de bande dessinée va très vite devenir l'esclave de sa créature un certain : Tintin. Pour Tout savoir ou presque sur l'univers de Tintin.

1. Introduction Hergé sa vie son œuvre
2. Hergé et sa créature : les aventures de Tintin
3. Les personnages dans tintin
4. Tintin et les peuples du monde
5. Tintin face à l'histoire

Personnage de Papier

