Ne vous contentez plus de
regarder l'art
apprenez à le décoder

L'Art de presque Savoir

lartdpsavoir.fr

contact@lartdpsavoir.fr

Youtube

Les Cours

CLAUDE MONET, LE CENTENAIRE

Cette année nous célébrons le centenaire de la disparition de Claude Monet, à cette occasion venez nous rejoindre pour une Masterclass, quatre séances pour tout savoir de la carrière de Claude Monet.

1. Les années de jeunesse
2. L'aventure impressionniste
3. La série : une invention révolutionnaire
4. Le dernier chef d'oeuvre : les nymphéas

BESTIAIRE ARTISTIQUE

L'art animalier a longtemps été déprécié, et pourtant c'est bien l'animal qui est à l'origine de l'art depuis la Préhistoire. À travers cette Masterclass, nous allons appréhender la représentation animale dans les arts mais aussi la réception sociale et ethnographique des animaux.

1. L'art et la Préhistoire
2. Bestiaire fantastique : de la licorne à la chimère
3. L'animal le plus représenté de l'art : le cheval
4. Le cabinet de curiosité : l'animal entre art et science
5. Portrait animal
6. Singerie : le singe dans l'art et l'impact de Darwin
7. Le XIXe siècle et la naissance de l'art animalier : entre art, histoire et société

L'OPÉRA GARNIER

Découvrez les moindres recoins de l'Opéra Garnier afin de connaître intimement l'un des bâtiments les plus célèbres de Paris.

1. Le Nouvel Opéra
2. Architecture : entre art et urbanisme
3. Charles Garnier : illustre inconnu
4. Les artistes de l'Opéra : la peinture
5. Les artistes de l'Opéra : la sculpture
6. La danseuse : de la scène à la peinture de Degas

Cliquez Ici
Pour un aperçu

Technique et Iconographie

L'histoire de l'art ne se résume pas à l'esthétique ou à l'émotion que procure une œuvre : elle repose aussi sur une compréhension fine de la manière dont l'image est construite (technique) et de ce qu'elle signifie (iconographie).

Technique : Module les bases techniques en Histoire de l'Art

1. Comment lire une œuvre d'art ?
2. Composition et perspective : dans le secret des tableaux
3. L'architecture : ordre, style et plan, de l'art égyptien à l'art Gothique
4. La peinture : support, technique, couleur et lumière
5. La fresque
6. La Mosaïque : une image sur laquelle on marche
7. La sculpture : l'art du multiple

Iconographie

1. Annonciation, le mystère de l'incarnation
2. Le Retable. Peut-on représenter le divin ?
3. Autoportrait. Et « dieu créa l'homme à son image » !
4. Le Miroir, métaphore de la peinture
5. La joaillerie entre art et technique
6. L'art et la table : l'aliment symbole

Autour des Genres

La hiérarchie des genres fait référence à un système de classification des types d'œuvres en fonction de leur prestige et de leur importance pour la société. Particulièrement influente de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, elle a largement orienté la production artistique ainsi que l'éducation des artistes.

1. Peindre au temps de poussin : la naissance d'un système
2. La grande peinture d'Histoire
3. Le Portrait avant après la révolution : l'évolution du genre
4. L'autoportrait
5. Scène de genre : le cas des paysans
6. L'art du paysage
7. La nature morte à travers l'histoire
8. L'art animalier : un art banni ?
9. Conclusion : faut-il en finir avec la hiérarchie des genres ?

Histoire générale des arts

De l'antiquité à aujourd'hui pour une vision générale de l'histoire de l'art en 6, 10, 15 séances

Cliquez Ici
Pour un aperçu

Les grands mouvements

A travers les siècles.

L'Art chrétien primitif (Ve - VIe siècle)
L'Art byzantin (IVe - XVe siècle)
Le roman (Xe - XIIe siècle)
Le gothique (XIIe - XVe siècle)
La Renaissance (XIVe-XVe siècle)
Art précolombien avant les Incas
Maniérisme (1520-1600)
Baroque (1580-1750)
Classicisme (1660-1715)
Rococo (1730-1760)
Néo-classicisme (1750-1830
Romantisme (fin XVIIIe - milieu XIXe siècle)
Réalisme (milieu XIXe siècle)
Naturalisme (1880-1900)
Préraphaélisme (1848-1880)
Impressionnisme (1874-1886)
Post-Impressionnisme (1885-1905)
Néo-Impressionnisme (1883-1910)
Symbolisme (1866-1920)
Art nouveau (1890-1910)
Fauvisme (1904-1910)
Expressionnisme (début XXe siècle, 1905-1920)
Cubisme (1907-1921)
Futurisme (1909-1930)
Constructivisme (1913-1930)
Dadaïsme (1916-1922)
Surréalisme (1924-1966)
Art déco (1910-1930)
Abstraction lyrique (1951-)
Pop art (1955-)
Nouveau réalisme (1960-1970)
L'Art inconscient

Une heure de contextualisation suivie d'une analyse détaillée d'une œuvre pour mieux comprendre l'histoire des mouvements artistiques et les situer dans leur cadre chronologique.

L'Art de la Renaissance

Une période qui a marqué une révolution dans les pratiques artistiques, avec un retour aux formes classiques et une redécouverte de l'Antiquité.

1. Introduction à la Renaissance : Contexte historique et culturel
2. La perspective et l'illusion de la profondeur
3. Le Grand Artiste de la Renaissance : Léonard de Vinci
4. Michel Ange
5. La Renaissance à Florence : Les Médicis et le mécénat
6. La Renaissance du Nord : L'Empire de la peinture flamande
7. La Renaissance en France : les voix de pénétration
8. L'Héritage de la Renaissance dans l'Art Moderne

L'Art de la Contre-Réforme

Instrument éclatant de persuasion, l'art de la Contre-Réforme s'impose comme une arme visuelle puissante au service de l'Église catholique, exaltant la foi par la beauté, l'émotion et la mise en scène du divin.

1. Introduction à la Contre-Réforme : Contexte historique et religieux
2. Le Baroque : Un Art au Service de la Contre-Réforme
3. La Peinture Baroque : L'Iconographie religieuse et l'émotion
4. La Réforme de l'Art Sacré : Les Nouvelles Pratiques Visuelles
5. Le Baroque espagnol : de Greco à Ribera
6. Baroque ou classique : le cas de la France
7. Cranach et l'image de la réforme

Les grands mouvements du XIXe siècle

L'histoire de l'art du XIXe siècle est marquée par une succession de mouvements intense. De l'héritage classique aux avant-gardes modernes, les artistes redéfinissent sans cesse leur rapport à l'Histoire, à la société et à la création.

1. Du néoclassicisme au romantisme : l'art face à l'Histoire
2. Une œuvre en détail le couronnement de Napoléon
3. Le réalisme : l'art du quotidien
4. Une œuvre en détail l'atelier de Courbet
5. L'impressionnisme et ses révolutions
6. Une œuvre en détail : le bal au moulin de la galette, Renoir
7. Le postimpressionnisme : vers l'art moderne
8. Symbolisme et art nouveau : le tournant du siècle

La préhistoire

Etude du temps long

1. De Toumaï à Lucy, les pré-humains ?
2. Paléolithique, de l'homme de Tautavel à l'homme de Cro-Magnon
3. Néandertal, cet autre nous
4. L'art Préhistorique
5. Le néolithique, la révolution humaine
6. L'Europe au temps d'Ulysse

Introduction à l'art antique

Les bases de la culture artistique occidentale

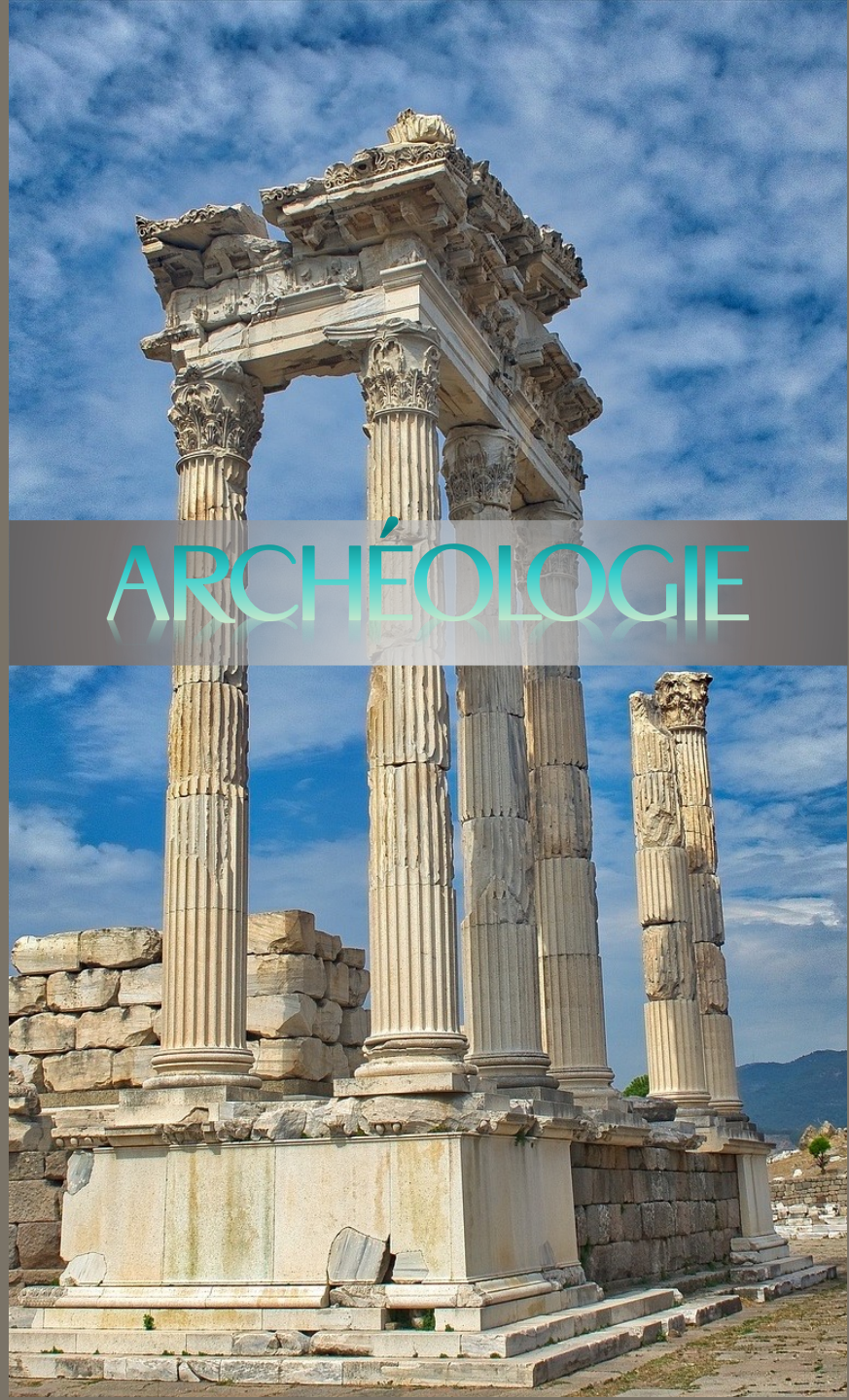
1. Art grec
2. Art romain
3. Byzance
4. Art chrétien

Egypte

Les pharaons, les dieux, les prêtres, les morts

1. Introduction à l'art de l'Égypte antique
2. Architecture et monuments
3. Iconographie et symbolisme
4. L'art funéraire : entre culte et immortalité

L'impressionnisme : Une Révolution Picturale ?

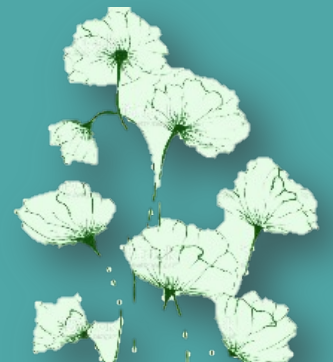
L'impressionnisme est-il une rupture ou une innovation qui s'inscrit dans la continuité ?

1. 1874 et le contexte artistique du XIXe siècle
2. La Technique : Lumière, Couleur, Matière
3. Portraits D'artistes : Figures Majeures De L'impressionnisme
4. L'impressionnisme Et La Modernité Urbaine
5. Une Œuvre En Détail : Le Bal Au Moulin De La Galette
6. Femmes Représentées, Femmes Impressionnistes
7. Une Œuvre En Détail : La Petite Danseuse De 14 Ans
8. L'impressionnisme et Le Paysage
9. Le décor peut-il être impressionniste ?
10. De L'impressionnisme Au Post-Impressionnisme
11. Une Œuvre En Détail : Les Nymphéas de L'Orangerie, Monet

L'artiste impressionniste

Depuis un siècle, la légende impressionniste a éclipsé la réalité. On imagine un groupe uni, rebelle face aux conventions. Mais en vérité, Degas refusait le paysage, Renoir quittait le mouvement dès 1881, et Monet entretenait un mythe autour de son travail. L'impressionnisme, c'est aussi cela : des individualités divergentes derrière une apparente unité.

1. Introduction : Au temps des expositions impressionnistes
2. Monet : une vie dans le paysage
3. Degas et la Danse
4. La vision politique de Pissarro
5. Cézanne à Paris
6. Lumière et couleur : de l'impressionnisme au Néo-impressionnisme
7. Renoir fin de vie : vers la modernité
8. Conclusion : Non Van Gogh n'est pas impressionniste !

IMPRESSIONNISME

Picasso en contexte – Histoire et ruptures

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

1. Picasso, une vie dans l'histoire de l'art
2. Picasso Bleu et Rose
3. 1907 : Les Demoiselles d'Avignon et la naissance d'un siècle
4. Le Cubisme : invention d'un nouveau langage visuel
5. Guernica : art et politique au XXe siècle
6. Picasso Mania : la Postérité

Picasso et les figures majeures de la modernité

Manet, Cézanne, Picasso : filiations et révolutions
Rodin Picasso – Deux génies face à la forme, le corps, le volume

Picasso et ses muses

Olga - Marie Thérèse
Dora Maar - la femme qui pleure
Jacqueline - Le dernier Picasso

Picasso : Un Artiste Cannibale

Picasso est avant tout un « cannibale de l'histoire de l'art » : il absorbe, transforme et réinvente les œuvres des maîtres — de Poussin à Cézanne — faisant de la citation le cœur même de sa création. Son œuvre forme un jeu de pistes visuel, riche et déroutant.

1. Introduction : Introduction générale : Vie, œuvres et postures
2. Picasso et les femmes : muses, modèles, miroirs
3. Picasso, Poussin et Ingres : la réinvention du classicisme
4. Cézanne et la naissance du Cubisme
5. Picasso et la tradition espagnole : Greco, Goya, Velázquez
6. Les grands nus de Picasso : entre Éros et forme
7. Variations et détournements : Picasso face aux maîtres

Ces cycles explorent 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.

Picasso

Introduction : artiste et femme
Analyse des obstacles historiques, sociaux et symboliques qui ont limité l'accès des femmes à la reconnaissance artistique.

Marie-Madeleine dans les arts
Étude d'une figure ambivalente, à la croisée de l'histoire biblique et de la fascination artistique, entre pécheresse et sainte.

Mme Vigée-Lebrun
Portrait d'une artiste de cour, adulée et diffamée, qui triomphe malgré les préjugés de son époque.

Marie-Antoinette, une femme mécène ?
Réflexion sur le pouvoir artistique et symbolique d'une reine controversée : caprice ou influence réelle ?

Femmes au bain I : antiquité et moyen âge
Femmes au bain II : renaissance au XIXe siècle
Deux séances sur l'évolution du nu féminin, entre regard voyeur, censure morale et esthétisation du corps.

À la loupe : les Horaces et les sabines
Lecture comparée de deux tableaux de David où la femme oscille entre passivité émotionnelle et puissance active.

Image de femme au XIXe siècle
La femme est l'obsession du XIXe siècle, comment les artistes vont-ils aborder son image ?

Etude de cas : la prostitution dans les arts

Le cas rosa bonheur
L'une des artistes françaises les plus célèbres du XIXe siècle, connue pour ses scènes animalières puissantes et naturalistes.

Le cas Camille Claudel : une histoire d'effacement
Sculptrice de génie longtemps oubliée ou réduite à son statut de muse de Rodin

De l'ombre à la lumière : femmes et création au XXe siècle
Femmes artistes longtemps incapables ou marginalisées commencent à se faire une place dans un monde dominé par les hommes. Mais est ce une réalité ou une exigence sociétale ou morale ?

Qu'elle est la place des femmes dans l'histoire de l'art ? Artistes, modèles, mécènes ou figures symboliques. Un regard croisé entre histoire, critique et esthétique, pour interroger les stéréotypes, les oublis et les constructions culturelles autour du féminin dans l'art.

AU FÉMININ

Napoléon I et les arts

Napoléon Ier a su s'entourer d'un cercle d'artistes talentueux pour mettre en scène son pouvoir, façonner une image glorieuse de son règne et diffuser les codes visuels de l'empire.

1. La peinture d'histoire au service de l'empereur : entre héroïsation et humanisation du personnage ?
1. Portrait officiel, symbolique du couple impérial
2. Campagne d'Égypte : la naissance d'un imaginaire orientaliste
2. Lejeune, général de brigade, peintre au service de l'empereur
3. Une œuvre en détails : le sacre de napoléon
4. Napoléon et l'architecture : l'urbanisme au service du pouvoir
5. Napoléon sous le feu de la caricature : satire et contestation
6. Les arts décoratifs sous l'empire

Napoléon III et les arts

Napoléon III s'est fait un devoir de renforcer l'influence de l'état dans le domaine des arts

1. La légende napoléonienne au XIXe sicle : de Rude à Meissonnier
2. Les expositions universelles
3. Accepté ou refusé : le salon de peinture
4. Paris ville du XIXe siècle
5. L'opéra Garnier
6. Le musée d'archéologie national : création napoléonienne
7. Le mobilier sous le second empire
8. Le style napoléon III : mythe ou réalité ?

Le vêtement, le pouvoir et structures sociales

Depuis l'Antiquité, le vêtement est bien plus qu'un simple ornement : il révèle les hiérarchies, affirme des appartenances et sert d'instrument de pouvoir – politique, social ou symbolique.

1.Fonctions symboliques du vêtement : pouvoir, classe, genre
2.Les Habits du Pouvoir
3.Une oeuvre en détail : Le cas de la couronne et du diadème
4.La Cour Flamboyante : la mode sous les derniers Valois
5.Transgression : Travestissement et Histoire politique du pantalon

Bijoux, pierres précieuses et civilisations

Objets de luxe, de foi, de prestige ou d'amour, les bijoux traversent les civilisations comme des œuvres d'art portables, condensant richesse matérielle, symbolique culturelle et virtuosité artisanale.

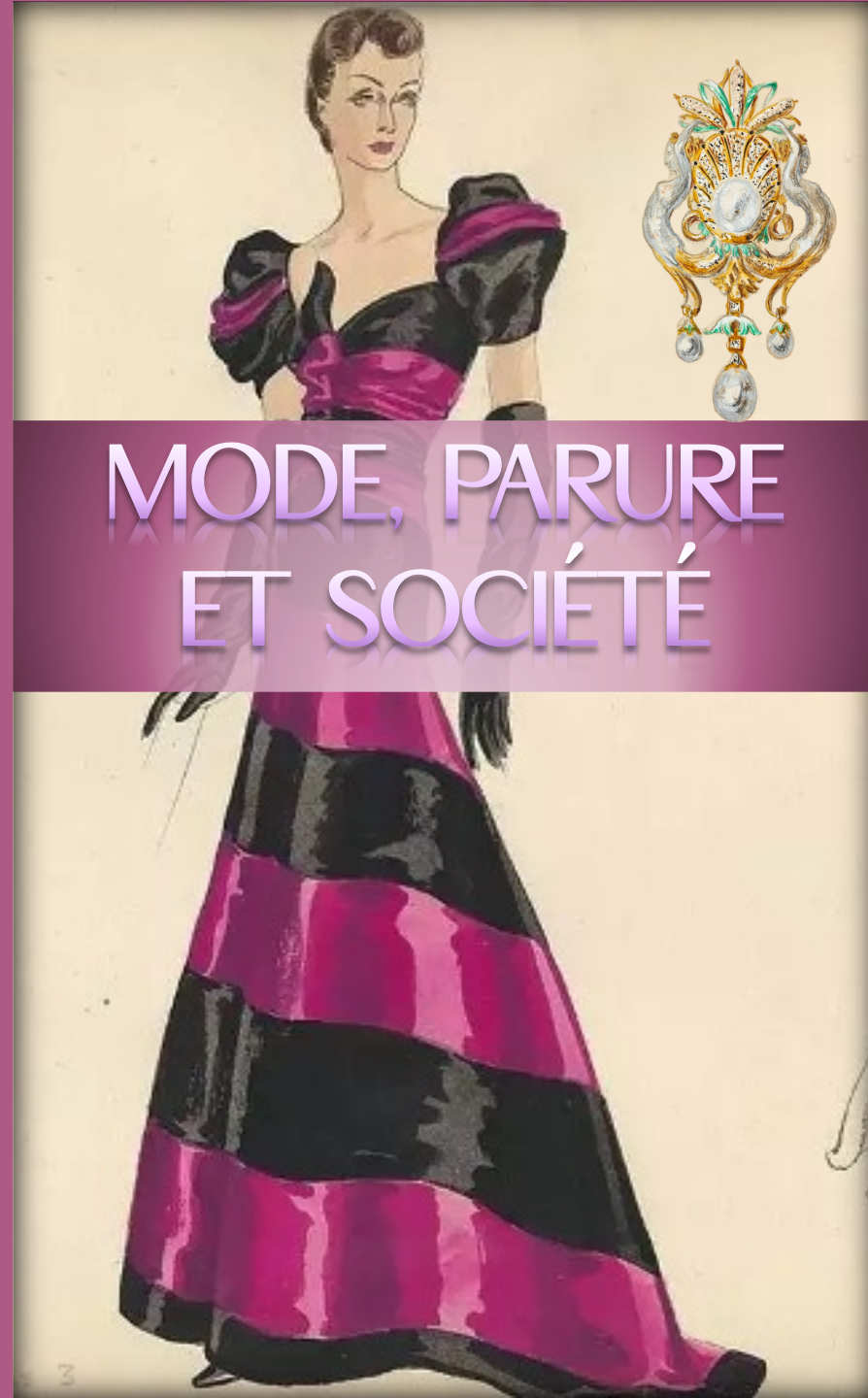
1.Pierres précieuses : géographie et mythe, couleur et technique
2.Les Bijoux dans l'Art : fonctions, styles et représentations
3.Joyaux de la Couronne : le pouvoir en représentation
4.Pierres précieuses et trésors de la joaillerie
5.Le diamant
6.Le bijou : de l'art nouveaux à l'art déco
7.Le bijou et l'archéologie
8.Le bijou d'artiste

Vêtement et bijoux dans l'art

Comprendre le rôle esthétique et symbolique des bijoux et vêtements dans les œuvres d'art, et leur fonction narrative.

1.L'art du détail : bijoux et objets précieux dans la représentation picturale
2.Le vêtement mis en scène : mode et théâtralité dans la peinture
3.Une œuvre en détail : Le balcon, Manet
4.L'Impressionnisme et la mode
5.La couleur des vêtements : symbolique et codification

MODE, PARURE ET SOCIÉTÉ

Naissance d'un regard américain

Peindre le Nouveau Monde : entre idéalisme, paysages et fondations nationales
Exploration de la peinture du XIXe siècle (Hudson River School, portraits, scènes historiques) à la recherche d'une esthétique nationale.

Une œuvre en détail : Washington traversant le Delaware, Leutze

Une icone nationale aujourd'hui sur les passeports américains

L'Ouest, territoire pictural

Conquête visuelle et expansion : paysages, missions, maisons de pionniers
Comment la représentation de l'Ouest américain dans l'art et l'architecture façonne un mythe fondateur : entre grandeur, domination et effacement.

Villes, verticalité, modernité

Architecture urbaine et bouleversements visuels
De la naissance du gratte-ciel à la ville-monde : New York, Chicago (…) vues par les architectes, les photographes et les peintres.

Modernités américaines

Ashcan School et débuts du modernisme : l'Amérique industrielle et sociale
Les artistes face à la ville, à l'immigration et aux mutations sociales du début du XXe siècle.

Art et crise : le New Deal et l'art public

Quand l'État investit l'art et l'architecture
Le rôle du WPA (Works Progress Administration) dans la commande artistique et la construction d'infrastructures monumentales.

L'Amérique triomphante : l'abstraction comme manifeste

Pollock, Rothko, De Kooning : puissance, liberté, domination visuelle
L'expressionnisme abstrait comme langage esthétique et géopolitique de la guerre froide.

Résistance à l'abstraction : le cas Hopper

Edward Hopper peint l'isolement et la solitude de l'Amérique moderne, transformant le quotidien en moments de réflexion silencieuse.

Pop Art et société de consommation

De l'image à l'objet : culture de masse et villes saturées
Warhol, Lichtenstein, Oldenburg (…) : l'Amérique consumériste

Corps, genre et identité

Artistes femmes, queer et afro-américains : déconstruire les symboles
Entre invisibilisation et affirmation : nouvelles voix, nouveaux récits.

Art contemporain et mémoire américaine

Des artistes comme Kehinde Wiley, Kara Walker ou David Hammons (…) interrogent l'histoire américaine à travers l'espace urbain, les lieux de mémoire et les ruines modernes.

Ni copie de l'Europe, ni simple miroir de sa société, l'art américain explose les codes pour imposer sa propre vision du monde — brutale, mythique, et profondément politique.

MADE IN USA

Un jour ils auront des artistes

Du Japon à l'Occident : regards croisés et réinventions artistiques

Des grandes formes de l'art japonais traditionnel à leur réception, leur influence et leur transformation dans l'art occidental.

1. Introduction aux arts du Japon : formes, matériaux, visions
2. Le cas Hokusai
3. Le japonisme : choc visuel en Occident
4. Japon et Art nouveau : la ligne fluide et décorative
5. Influence japonaise dans la modernité occidentale : de la peinture à l'architecture
6. Résonances contemporaines : manga, pop culture et art global

L'or, les dieux et les danses : l'art de Thaïlande

Entre art et spiritualité

1. Introduction générale : art et culture en Thaïlande
2. Figures divines et démons : iconographie religieuse et imaginaire mythologique
3. L'architecture sacrée : le wat, cœur spirituel et artistique
4. Peinture murale et narration bouddhique
5. La sculpture
6. Ornement, dorure et raffinement : l'art décoratif thaï
7. La Thaïlande dans le regard occidental : voyage, exotisme et hybridation

