

La grande histoire universelle du livre enluminé.

L'art de l'enluminure remonte à l'Égypte antique. Si les Grecs et les Romains possédaient des ouvrages illustrés, l'abandon du rouleau au profit du livre marquera un tournant, le décor s'ordonnant à partir de la page. Aux IV^e et V^e siècles, les enluminures suivent encore les critères artistiques de la peinture classique, qui passeront aux Byzantins et aux Carolingiens. Si la miniature romane et gothique est d'abord une illustration de l'histoire sacrée et de la théologie chrétienne, elle s'en dégage néanmoins, illuminant tous les domaines de la littérature et des sciences, jusqu'à préparer le monde moderne. Parallèlement, les prescriptions contre les représentations figurées n'entravent pas l'essor des enluminures arabes et persanes, et l'art du livre illustré connaîtra son plein épanouissement à Bagdad au XIII^e siècle. Quant à l'enluminure orientale, née au Bengale au XI^e siècle, elle se diffuse, entre autres, grâce au Bouddhisme, vers la Chine, la Corée et le Japon. Au XVI^e siècle, sous les empereurs moghols, l'école indo-persane offre une synthèse très aboutie de l'art de la miniature. Enfin, si l'enluminure turque naît sous les influences persane, hindoue et moghole, elle s'attachera aux modèles de la peinture occidentale à partir de la prise de Constantinople en 1453.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le mardi 16h15-17h45

I / L'Antiquité

- Le mardi 1^{er} octobre 2024.

L'invention de l'écriture en Mésopotamie et la tablette d'argile comme support privilégié

- Le mardi 8 octobre 2024.

Le triomphe du rouleau de papyrus en Égypte et les premiers textes enluminés

- Le mardi 15 octobre 2024.

Les pratiques de la lecture dans le monde grec, garantes du bon fonctionnement de la démocratie athénienne

- Le mardi 12 novembre 2024.

Le rouleau (*volumen*) et la révolution du livre (*codex*) : floraison de textes dans les bibliothèques de la Rome antique

II / La civilisation médiévale

- Le mardi 19 novembre 2024.

Le parchemin, support privilégié des manuscrits médiévaux et les différentes écritures

- Le mardi 26 novembre 2024.

L'enluminure et son influence sur la grande peinture murale (l'île de Reichenau ; Saint-Savin-sur-Gartempe ; Berzé-la-Ville...)

Les livres illustrés du haut Moyen Âge

- Le mardi 3 décembre 2024.

Les parchemins pourprés écrits à l'encre d'or de l'empire byzantin (VI^e siècle)

- Le mardi 10 décembre 2024.

Les manuscrits enluminés irlandais (du *Livre de Durrow* au *Livre de Kells* – VII^e-IX^e siècles)

- Le mardi 17 décembre 2024.

Le *Commentaire de l'Apocalypse* de Beatus de Liébana (VIII^e siècle) et la *Reconquista*

- Le mardi 7 janvier 2025.

L'art du livre enluminé carolingien : le « Renouveau » (*Renovatio*) de la culture classique

L'art roman dans les livres (XI^e-XII^e siècles)

- Le mardi 14 janvier 2025.

La production des livres illustrés dans les *scriptoria* des monastères et leur influence sur la sculpture romane

- Le mardi 21 janvier 2025.

Les bestiaires médiévaux

Les livres profanes de la période gothique (XIV^e-XV^e siècles)

- Le mardi 28 janvier 2025.

Gaston Phébus et son traité de vénerie ; *Le livre des merveilles* de Marco Polo et autres *Divertissements* aristocratiques

- Le mardi 4 février 2025.

L'art d'aimer au Moyen Âge : *Le Roman de la rose* ; *Le Livre des échecs amoureux* ; *Le Cœur d'amour épris*

- Le mardi 11 mars 2025.

Barthélémy d'Eyck et Jean Fouquet, grands peintres enlumineurs du XV^e siècle

III / L'Orient et l'islam des lumières

- Le mardi 18 mars 2025.

La peinture islamique, un art métaphorique et symbolique

- Le mardi 25 mars 2025.

L'art du livre persan à Hérât, Tabriz, Chirâz et Ispahan

Livres enluminés perses

- Le mardi 1^{er} avril 2025.

***Le Livre des rois (Shâhnâmeh)* du poète Ferdowsi (v. 940-1020)**

- Le mardi 8 avril 2025.

***Le Livre d'Alexandre (Eskandar nâme)* et les *Cinq Poèmes* de Nezâmi (1141-1209) illustrés à la cour d'Ispahan au XVI^e siècle**

Livres enluminés arabes

- Le mardi 15 avril 2025.

L'École de Bagdad (XIII^e siècle) et les aventures d'Abû Zayd, vagabond bohème et rusé des *Maqâmât* de al-Harîrî

- Le mardi 6 mai 2025.

***Kalila et Dimna*, un célèbre recueil de fables animalières (XIV^e siècle)**

Livres enluminés de Chine, d'Asie centrale et d'Inde

- Le mardi 13 mai 2025.

Les manuscrits de Dunhuang (IX^e-X^e siècles), précurseurs de la peinture chinoise

- Le mardi 20 mai 2025.

***Le Livre de l'ascension du Prophète* (1436) et l'atelier royal timouride d'Herât (Afghanistan)**

- Le mardi 27 mai 2025.

Chefs-d'œuvre enluminés des Grands Moghols (1526-1707)

Livres enluminés de la Turquie ottomane

- Le mardi 3 juin 2025.

Les *Mille et une nuits* enluminées par les artistes de l'atelier du Sérail au XVI^e siècle

Tout sur l'art : une initiation à l'histoire des arts plastiques.

Pour sa trentième année d'enseignement, Olivier Oberson vous propose, à l'aide de nombreux supports visuels, une présentation de sa discipline axée sur les grandes dates, les principaux styles et les thèmes les plus remarquables de l'Histoire universelle de l'art. Tout en portant un regard croisé sur les civilisations, il s'agira de différencier les styles (le roman du gothique ; le maniérisme du baroque et du classique, par exemple), de définir l'iconographie sacrée (les Trônes de Grâce et de Sagesse, l'hétimasie, la parousie, entre autres) et profane (les allégories et leurs attributs, les vanités, les bambochades, les types de portraits, etc.), et de distinguer les techniques de l'art (le relief *schacciato* du haut-relief et de la ronde-bosse, pour ne prendre que l'exemple de la sculpture), tout comme les termes d'architecture.

Programme et calendrier des cours d'histoire de l'art, le mardi 18h-19h30

Singularités des grandes cultures artistiques

- Le mardi 1^{er} octobre 2024.

L'art africain : l'incarnation et le double (maternités, masques et ancêtres)

- Le mardi 8 octobre 2024.

L'art océanien : l'objet clanique et le temps du rêve

- Le mardi 15 octobre 2024.

L'art asiatique : rien n'est trop grand pour Bouddha

- Le mardi 12 novembre 2024.

L'art de l'Amérique précolombienne : la monumentalité et l'effroi

- Le mardi 19 novembre 2024.

L'art européen : le sens de la narration

Les fondements de l'architecture : un vocabulaire spécifique

- Le mardi 26 novembre 2024.

L'architecture classique : les ordres égyptiens, grecs, romains, perses et indiens

- Le mardi 3 décembre 2024.

L'architecture islamique : mosquées, madrasas, palais, hammams, mausolées

- Le mardi 10 décembre 2024.

L'architecture romane et gothique : pérégrination, élévation et lumière

- Le mardi 17 décembre 2024.

L'architecture contemporaine : la révolution des matériaux

Une histoire des techniques de l'art

- Le mardi 7 janvier 2025.

Le dessin : pointes de métal, pierre noire, craie blanche, fusain, sanguine, pastel

- Le mardi 14 janvier 2025.

La peinture : fresque, détrempe, huile, gouache, aquarelle, acrylique

- Le mardi 21 janvier 2025.

La sculpture : ronde-bosse, haut-relief, bas-relief, relief en creux, relief incisé, méplat, *schacciato*

- Le mardi 28 janvier 2025.

L'estampe : gravure en relief (taille d'épargne), en creux (taille-douce), en plan (lithographie, sérigraphie)

- Le mardi 4 février 2025.

Orfèvrerie, émaillerie et vitrail : techniques du repoussé, du champlevé et du cloisonné ; le filigrane et la granulation

Les principaux styles de l'histoire de l'art

- Le mardi 11 mars 2025.

Schématique : signes et symboles

- Le mardi 18 mars 2025.

Réaliste : la mimèsis (trompe-l'œil, décors illusionnistes) et le naturalisme

- Le mardi 25 mars 2025.

Expressionniste : entre réalisme cru et caricature

- Le mardi 1^{er} avril 2025.

Abstrait : l'aniconisme dans l'art ; abstraction et décoration ; abstractions géométriques et lyriques

- Le mardi 8 avril 2025.

Du byzantinisme à la révolution giottesque

- Le mardi 15 avril 2025.

Des styles européens contrastés : Quattrocento et Cinquecento ; maniérisme et baroque ; académisme et romantisme ; impressionnisme et postimpressionnisme

Le sens de l'art : iconographie et thématiques

- Le mardi 6 mai 2025.

Les allégories et leurs attributs (animaux, plantes, objets)

- Le mardi 13 mai 2025.

L'iconographie sacrée : dieux en majesté (Trônes de Grâce et de Sagesse) ; cycles de la Passion ; l'hétimasie, la catabase et la parousie

- Le mardi 20 mai 2025.

L'iconographie profane : natures mortes (*vanitas*) et scènes de genre (bambochades et peinture intimiste)

- Le mardi 27 mai 2025.

Caprices et fantaisies ; art fantastique ; irréalisme et surréalisme

- Le mardi 3 juin 2025.

Le portrait et le nu dans l'art