

Sommaire

Programme élaboré par l'Association Culture et Citoyenneté, en partenariat avec le COMPAS (Communication, Médiation et Patrimoine scientifiques) avec le soutien de la ville de Gif.

Conférence exceptionnelle

Notre-Dame de Paris ou la fabrique d'une cathédrale p.3

Société

Voyages, voyages p.4

Littérature

Les écrits de femmes / les voyageuses et les reines du crime p.6

Cinéma

Les reines du crime p.9

Musique

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au moyen âge p.11

Architecture

Vauban : L'art de la guerre et le rôle des ingénieurs militaires p.13

Histoire et Société

Les ordres monastiques p.16

L'héritage de Molière p.18

Sciences

Succès et défis de l'alimentation p.20

Ce que la science nous dit du climat p.23

Art

L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900 p.25

La sculpture au XXème siècle p.28

Regard sur les expositions p.31

Art et société

Entre Terre et Ciel - Approches contemporaines du Paysage p.33

Calendrier

p.37

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE

Notre-Dame de Paris ou la fabrique d'une cathédrale

20h30 - La Terrasse

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 25 novembre 2022

Par François Icher, docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, inspecteur d'académie honoraire, François Icher est historien spécialiste du compagnonnage et des bâtisseurs de cathédrales

L'incendie du 15 avril 2019 qui a gravement endommagé Notre-Dame de Paris a engendré une mobilisation sans précédent pour relever la cathédrale dans les meilleurs délais. La conférence se propose de visiter ce chantier cathédral des temps modernes où patrimoines matériel et immatériel se conjuguent autour d'enjeux pluriels. Comparant la fabrique d'une cathédrale médiévale au chantier de restauration en cours, François Icher évoque les permanences et les évolutions dans les savoir-faire des métiers et des compagnons convoqués pour relever un monument toujours vivant et en constante évolution depuis sa construction au XIIe siècle.

Docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, inspecteur d'académie honoraire, François Icher est historien spécialiste du compagnonnage et des bâtisseurs de cathédrales. Parmi ses derniers ouvrages, *Relever Notre-Dame, voyage au pays des bâtisseurs*, (Presses de la Renaissance, 2020), *Cathédrales, le temps de l'œuvre, l'œuvre du temps* (Ed. de la Martinière, 2019) et *Petite histoire du compagnonnage* (Ed. Cairn, 2019). Il est également conseiller/consultant historique pour des documentaires télévisés dont les plus récents ont pour titre *Notre Dame de Paris, l'épreuve des siècles* (France 2, 2019), *Notre Dame, les secrets des bâtisseurs* (France 5, 2020) et *Notre Dame des bâtisseurs* (Canal Plus, 2021).

14h15 – Espace du Val de Gif

Par Jean-Christophe Huet, Docteur en géographie de l'Université Paris VI - Sorbonne

Les civilisations du Pacifique

Si les îles de l'Océan Pacifique évoquent d'abord des lagons étincelants et des paysages paradisiaques, on oublie souvent qu'elles ont servi de cadre au développement de sociétés singulières qui, loin des rêveries romantiques des Philosophes français du XVIIIème siècle sur le « bon sauvage », étaient très structurées, bien organisées et souvent belliqueuses. Parmi ces cultures, certaines se révèlent étonnantes comme celle des îles Marquises avec leurs célèbres statues tiki et, plus encore, celle de l'île de Pâques, dont les réalisations continuent encore à nous fasciner.

Mardi 13 septembre 2022

La découverte du Pacifique et l'origine des peuples d'Océanie

Dès le début du XVIème siècle, les Européens entreprennent d'explorer les immensités des « Mers du Sud », à la recherche du mystérieux continent austral. Mais tandis que ce continent semble se dérober à leur vue, ils découvrent une myriade d'îles qui, par bien des aspects, leur évoque le jardin d'Eden. Déroutés par la diversité physique des populations rencontrées, ils émettent différentes hypothèses sur le peuplement du Pacifique. Il faudra toutefois attendre le XXème siècle pour avoir une vision plus précise des origines des peuples d'Océanie.

Mardi 20 septembre 2022

Les énigmes de l'île de Pâques

Les premiers navigateurs qui abordent l'île de Pâques vont s'étonner des statues géantes, uniques dans le Pacifique, mais aussi de la qualité des assemblages de pierres, de la beauté des statuettes de bois. Comment le peuple de cette île, petite et solitaire, la plus isolée du monde, a-t-il pu concevoir autant de merveilles ? Le terme d'énigme reviendra souvent pour justifier les hypothèses les plus discutables.

Mardi 27 septembre 2022

Les mystères dévoilés

Dès le début du XXème siècle, archéologues et ethnologues commencent à effectuer des recherches scientifiques. De nouvelles hypothèses sont avancées. Certains mystères commencent à se dissiper. L'île de Pâques, replacée dans le contexte de la culture polynésienne apparaît dans toute sa complexité.

Jeudi 13 octobre 2022

La mutinerie du Bounty

Après de multiples versions cinématographiques, on semble tout connaître de la mutinerie du Bounty, un navire de la marine britannique parti en 1787 à destination du Pacifique Sud. Le séjour enchanteur à Tahiti ou l'opposition sans cesse croissante entre le capitaine Bligh et Fletcher Christian restent des moments iconiques de ce voyage homérique. Mais au-delà de cet aspect bien connu, cette aventure se poursuit en de multiples ramifications.

LITTERATURE

Les écrits de Femmes

14h15 – Espace du Val de Gif

Les unes, sont marginales ou désenchantées, elles ont parcouru les déserts, les montagnes, les steppes et vécu à fond. Elles ont surtout écrit leurs aventures pour analyser le monde, gagner leur vie ou lui donner un sens, comme un but, une ambition à atteindre et surtout satisfaire leur curiosité pour l'ailleurs.

Les autres sont soit des femmes fatales instigatrices du roman noir, soit des enquêtrices ou profileuses de la littérature contemporaine. Et on peut s'interroger sur les valeurs qu'elles incarnent. Elles sont aussi des victimes qui se vengent et s'affranchissent par la violence et le meurtre ; alors le roman policier questionne la société et le politique

Voyager pour écrire ou écrire pour voyager : Trois aventurières

Par Christel Mouchard, écrivaine et éditrice

Les femmes ont toujours voyagé. Contrairement à l'image convenue d'un genre voué à la maison et à l'attente, elles ont depuis des siècles, sans doute des millénaires, parcouru le globe en tous sens, avec leur famille ou en solitaire. Mais la plupart n'ont rien écrit. Ce n'est que récemment qu'est apparu le personnage de l'écrivain-voyageuse, dont les récits d'aventures ont été bel et bien édités avant d'être enfoui dans les bibliothèques, d'où ils ressortent maintenant par dizaines. Pour autant, choisir trois types d'écrits de femmes aventurières, ce n'est pas seulement rendre hommage à quelques individualités extraordinaires, c'est aussi partir à la découverte d'un fait social bien plus ancien : la curiosité des femmes pour l'ailleurs.

Mardi 4 octobre 2022

Gertrude Bell « Bell de Bagdad », comme on dit « Lawrence d'Arabie » (1868-1926)

Autant qu'une grande aventurière, Gertrude Bell fut une archéologue, une diplomate (qui créa l'Etat d'Irak), un agent de renseignement, en somme un équivalent féminin de Lawrence d'Arabie. Pur produit de l'Angleterre victorienne, elle en avait toutes les contradictions et toutes les grandeurs. Anti-suffragette, elle

prouva par les actes qu'une femme pouvait parler d'égal à égal avec Churchill. Prude, elle fut accueillie sous la tente des plus grands chefs bédouins du désert. Elle écrivit des livres sérieux et profonds sur ses expéditions au Moyen-Orient, mais aussi une abondante correspondance, où elle révèle en même temps que son humour, une fragilité qui, elle aussi, la rapproche de Lawrence d'Arabie.

Mardi 11 octobre 2022

Isabelle Eberhardt (1877-1904) - une dérive féconde

Comme Gertrude Bell, Isabelle Eberhardt appartient pleinement aux deux siècles que sa brève existence a chevauchés. Au contraire de sa consœur britannique, elle était vouée par sa famille à la marginalité. Désorientée par naissance, elle voyageait pour se construire, pour rassembler ses multiples personnalités. Sa quête l'a conduite au fond du désert algérien, jusqu'au soufisme. Aussi asociale semblait-elle, elle fut tenue en grande estime par le maréchal Lyautey autant que par une certaine avant-garde littéraire parisienne. L'écriture était son ambition -- la seule ambition de ses dérives et ambivalences. Pour Gertrude Bell, écrire était un moyen ; pour Isabelle Eberhardt, c'était un but.

Jeudi 20 octobre 2022

Ella Maillart - une fausse indifférence

Ella Maillart n'aimait pas écrire. Pourtant, elle est l'auteur de plusieurs classiques de la littérature de voyage. Fille d'un XXe siècle meurtri par la première Guerre mondiale, elle traîne son désenchantement à travers l'Asie centrale, de montagnes en steppes, de déserts en oasis... Si elle publie les récits de ses expéditions, c'est pour gagner sa vie, dit-elle. Pourtant, de la souffrance que constitue pour elle chaque page écrite, surgit une nouvelle façon de parcourir la terre, nostalgique, presque indifférente à force d'être distancée. En réalité, sous ses récits impassibles ou mélancoliques se cachent l'analyse précieuse d'un monde aujourd'hui révolu.

Les reines du Crime

Par Denis Mellier, professeur de littérature comparée et de cinéma à l'université de Poitiers

Mardi 11 avril 2023

Les reines du Crimes - l'enquête au féminin : détective, enquêtrice, flics et expertes.

Des récits de détection, dont Agatha Christie représente le modèle absolu, aux figures contemporaines des enquêtrices musclées et expertes profileuses,

l'histoire du récit policier offre un spectre assez large de personnages féminins qui expriment selon des écritures variées l'évolution des représentations et des mentalités. Les structures formelles et imaginaires du roman policier condamnent-elles ces enquêtrices à épouser les contours fixés par un imaginaire masculin (puissance intellectuelle, violence, sens de l'honneur, du devoir) ou à le moduler ou l'infléchir de valeurs que l'on prête typiquement, au risque du pire essentialisme, aux femmes (empathie, psychologie, humanité) ? On essaiera à partir d'une typologie des personnages, de leur fonction, de leur emploi en solo, en duo, en équipe, selon aussi qu'elles sont le fait d'auteurs ou d'autrices, de mesurer les trajectoires de ces enquêtrices, les valeurs qu'elles tendent à incarner, les problèmes qu'elles permettent de révéler.

Mardi 9 mai 2023

Les reines du Crimes - femmes violentes : le crime, l'émancipation, la violence retournée.

Soumises à la violence des hommes, cadre domestique et prédation sexuelle, selon des genres et des scénographies bien rodées (celle du *giallo* italien ou des récits de serial killer depuis les années 90) les femmes, dans le récit criminel, sont le plus souvent des victimes. Si l'on peut toujours évoquer le rôle d'instigatrice des femmes fatales du roman noir, les dernières décennies ont vu se multiplier des figures féminines qui usent de la violence et la revendiquent. Les formes d'une violence retournée et entièrement désinhibée s'expriment alors selon les scénarios de la vengeance, de la libération par le meurtre, de la résistance ou de l'émancipation. Récit effrayé et profondément misogynne face à un pouvoir féminin menaçant une masculinité inquiète ? Ou radicalité de la fiction qui permet de pointer l'agresseur et de s'en libérer, et souvent sans l'assistance d'un patriarcat protecteur ? Les formes du genre policier, et notamment son rapport à la violence et au crime, constituent alors une scène politique et sociétale à la fois cohérente et paradoxale. Elle fait apparaître les négociations imaginaires complexes que ce type de récit permet dans l'expression des tensions entre les genres.

Les reines du crime

14h – Central Cinéma

Par Denis Mellier, professeur de littérature comparée et de cinéma à l'Université de Poitiers

Enquêtrices ou femmes fatales, meurtrières ou justicières, victimes de la domination masculine qui retournent contre leur oppresseur la violence qui les aliène : le cinéma policier offre des formes de récit propices pour incarner des figures féminines aux aspirations et aux motivations diverses. Le huis-clos étouffant (Clouzot), le road-movie libérateur (Scott), la machination (Fincher) ou le réalisme social (Maïween) constituent autant de scénarios dans lesquels se négocient et s'inventent des rôles dans un conflit entre les genres que le crime et l'enquête explorent du plan intime aux dimensions collectives.

Lundi 23 janvier 2023

Les Diaboliques (Clouzot, 1959) (1h55).

Avec son implacable mécanique meurtrière, *Les Diaboliques* exprime une vision pessimiste et cruelle du désir s'abandonnant à la cupidité. Dans un style glaçant, un noir et blanc spectaculaire, une ambiance au seuil du fantastique, Clouzot adapte Boileau et Narcejac dans un film qui lui vaut d'être souvent tenu dans un vis-à-vis avec Hitchcock. Un trio d'acteurs saisissants permet d'incarner, dans un récit de l'emprise et de la domination domestique, un scénario dans lequel le crime devient la voie d'une terrible libération. Au générique de fin, un carton demandait le secret aux spectateurs sur la chute et Clouzot exigeait même que soient fermées les portes de la salle une fois la projection commencée.

Lundi 6 février 2023

Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) (2h 10)

Le road-movie est une des grandes formes du cinéma américain : mythologie de l'espace ouvert parcouru en voiture, exaltation d'un nomadisme rêvé comme moyen même d'échapper à un quotidien devenu insupportable et médiocre. Dans le film de Ridley Scott, la route porte l'expérience d'une fuite mais, au fil des étapes et à mesure que s'aggrave l'urgence de la poursuite, elle conduit ses héroïnes

(Geena Davis et Susan Sarandon) sur la voie d'une émancipation finalement des plus paradoxales. Sous l'œil d'un flic empathique (Harvey Keitel), les deux héroïnes tangent entre légèreté et violence, entre sanction vengeresse et invention de la liberté ouvrant une échappée féminine qui va marquer profondément les héritières à venir reprenant la route.

Lundi 13 mars 2023

***Gone Girl* (David Fincher, 2014) (2h29)**

Une femme disparaît, son mari s'impose comme le suspect idéal. Derrière la fable policière de l'enquête et de l'inculpation, c'est tout un jeu des apparences qui révèle l'envers d'un rêve américain contemporain : idéal pavillonnaire d'un couple aisé, non-dits et solitude intime, omniprésence des médias, la machination criminelle et l'esthétique froide de la mise en scène explorent, à travers une critique cruelle du mariage, les jeux de pouvoir et d'identité présidant désormais aux rapports amoureux, économiques, sociaux entre des hommes et des femmes dans l'Amérique des années Obama. Mais le film de Fincher a connu son moment de polémique. *Gone girl*, dans l'usage de la violence et des clichés de genre est-il un film finalement misogyne ? Ou recompose-t-il à l'aune des sensibilités contemporaines les formes classiques du récit de manipulation criminelle ?

Lundi 3 avril 2023

***Polisse* (Maiïween, 2011) (2h09)**

Prix du jury à Cannes en 2011, *Polisse* s'inscrit dans la lignée des films plongeant de façon réaliste dans le travail d'une équipe de policiers. Suivant des personnalités fortes mais aussi abîmées, le film explore au gré des affaires les conséquences de leur quotidien sur leur vie personnelle, leurs relations et leur vision du monde qui les entoure. Le film oscille entre réalisme social et chronique de mœurs, exposant les violences faites aux mineurs ainsi que les stratégies que les uns et les autres mettent en œuvre pour affronter leur quotidien. Ce type de récit est très souvent centré sur des points de vue masculins mais à travers les personnages de ses enquêtrices et d'une jeune photographe, le film de Maiïween donne accès à un regard plus varié.

MUSIQUE

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au Moyen-Âge

14h15 – Espace du Val de Gif

Par Claude Abromont, professeur d'analyse musicale en grande classe au Conservatoire national de musique et de danse de Paris

Quels ont pu être les premiers âges d'une hypothétique pratique originelle de la musique ? Qu'en sait-on ? Peut-on aujourd'hui en écouter des traces ? Sont-elles fiables ? Ces questions seront éclairées par les connaissances historiques, anthropologiques, sociologiques, philosophiques, politiques et neuroscientifiques actuelles, ainsi que par des sources iconographiques et artistiques.

Jeudi 9 mars 2023

Qui étaient les premiers musiciens et les premières musiciennes ?

Les sources pour tenter de répondre à cette question sont riches, diverses et passionnantes : peintures rupestres et études acoustiques de grottes, contrats de musiciens mésopotamiens, stèles de l'antiquité grecque, poèmes, traités médiévaux ainsi que notices nécrologiques.

Jeudi 16 mars 2023

Que sait-on de la naissance des instruments de musique ?

Ce sujet permettra un véritable voyage entre les spécimens préhistoriques conservés telles quelques flûtes en os de vautour, ou d'autres seulement récemment identifiés en tant qu'instruments, à l'image des lithopones conservés à Paris au Musée de l'Homme et que des paléo musicologues font aujourd'hui à nouveau sonner, mais aussi des instruments exclusivement connus par leurs descriptions, comme par exemple l'orgue hydraulique grec, ou encore ces instruments que met en images la somptueuse iconographie médiévale.

Jeudi 23 mars 2023

Quelles sont les plus anciennes compositions connues ?

L'histoire des « partitions » ne s'avère pas rare mais plutôt à « trous » : des tablettes cunéiformes mésopotamiennes, les notations alphabétiques grecques, suivies par l'absence de notation des premiers temps chrétiens et des musiques profanes qui leurs sont contemporaines, avant la naissance d'une notation graphique et symbolique, d'abord exclusivement pour le chant grégorien, puis également pour les troubadours, trouvères, sans oublier l'enjeu de parvenir à noter les premières polyphonies.

Jeudi 30 mars 2023

Jouer les musiques très anciennes : une rêverie ?

Une étude des enregistrements existants, certains effectués tôt dans le vingtième siècle, permet de suivre à la fois l'évolution des connaissances que les interprètes ont de ces répertoires, réaliser la profonde transformation de ce que signifie « interpréter » et mesurer l'image parfois fantasmée des premiers temps de l'Humanité.

Jeudi 6 avril 2023

QUIZZ

En partant d'écoutes ludiques, originellement non identifiées, les multiples facettes de cet univers sonore très contrasté permettront de prolonger et de préciser les découvertes faites pendant les quatre séances précédentes.

ARCHITECTURE

Vauban : L'art de la guerre et le rôle des ingénieurs militaires

14h15 – Espace du val de Gif

Par Grégoire Binois, historien universitaire, chercheur à l'IHMC, guide au musée des plans-reliefs et professeur agrégé.

Vauban est un nom qui résonne. Reconnu pour son action à la tête des fortifications du royaume, il fut également un penseur politique mort en disgrâce pour s'être opposé à Louis XIV. Strict contemporain du roi soleil, sa vie comme son œuvre permettent de saisir un grand nombre de dynamiques du Grand Siècle. Mais au-delà de la personne physique, Vauban est également un personnage de papier, une icône du génie français dont la mémoire est constamment entretenue – et déformée - depuis trois siècles. Non content de replacer l'œuvre de Vauban dans son contexte, le cycle de conférences s'intéressera donc à cette mémoire qui, pour des raisons politiques, sociales ou culturelles, retravaille constamment le mythe pour l'adapter aux enjeux du moment. Étudier Vauban, c'est donc faire une histoire du XVIIe siècle et de sa réception jusqu'à aujourd'hui.

Mardi 14 février 2023

Vauban : une vie au service des fortifications ?

Cette séance introductive vise à présenter la vie et la pensée de Vauban tout en l'insérant dans une histoire large du XVIIe siècle. Alors que Vauban se fait d'abord connaître pour ses qualités de preneur de place, il se voit progressivement chargé de l'élaboration du « pré carré », c'est à dire d'un réseau de places fortes mettant le royaume à l'abri des invasions. Homme de terrain se muant progressivement en théoricien puis en conseiller politique, il s'agira de suivre le parcours hors norme de cet ingénieur des fortifications. Cependant, loin d'enserrer l'homme dans sa fonction de poliorcète, la présentation cherchera au contraire à contextualiser sa pratique des fortifications, à présenter la façon dont elle s'articule avec les pensées militaires et politiques du moment, tout en contribuant à la réussite personnelle de l'ingénieur. Carrière, liens familiaux, attitudes vis-à-vis de la monarchie, il s'agira d'interroger le poids de la poliorcétique dans le parcours de Vauban, ingénieur hors du commun mais néanmoins représentatif de son époque.

Jeudi 16 février 2023

Vauban et le territoire : appréhension, adaptation, réalisations

Cette deuxième séance sera consacrée au rapport de Vauban au territoire, clef de voûte de son génie. Qu'il s'agisse de penser la fortification des sites (en plaine, à la montagne, sur les côtes), d'œuvrer à leur mise en réseaux ou de les relier aux projets généraux d'aménagement du royaume, le génie de Vauban tient précisément à sa capacité à penser l'espace en système et à déployer son action à toutes les échelles. La présentation se focalisera donc sur la prise en compte du facteur géographique dans les réalisations et les projets de Vauban, de la construction des places fortes à l'élaboration de sa pensée politique.

Mardi 18 avril 2023

L'ingénieur au travail

Cette troisième séance fera la part belle aux réflexions historiques les plus récentes portant sur la pratique du métier d'ingénieur. Il s'agira d'observer Vauban au travail, dans son cabinet, sur les chantiers ou à l'armée. Loin d'essentialiser le « génie » de l'homme, la présentation questionnera ses activités quotidiennes et, de là, s'interrogera sur ce que recouvre réellement le métier d'ingénieur à la fin du XVIIe siècle. Papiers, brouillons et vestiges archéologiques seront donc au cœur de cette séance qui permettra de replacer le génie de Vauban dans son contexte tout en montrant ce qu'il doit à la récupération de savoirs vernaculaires ou étrangers.

Jeudi 20 avril 2023

Vauban : un personnage de papier

La dernière séance sera consacrée à l'étude de la postérité de Vauban. Cette dernière s'ancre d'abord dans la création du corps des ingénieurs militaires, qui l'identifie comme une figure tutélaire. La présentation s'attachera donc à décortiquer l'élaboration d'une mythologie vaubanienne au XVIIIe siècle et à souligner sa progressive mutation d'une figure technique (le père des ingénieurs) à une figure politique, à l'origine de la pensée républicaine de l'espace. Le cycle de conférences se clôturera donc par l'analyse de cette mémoire qui, du XVIIIe siècle à aujourd'hui, retravaille constamment le mythe pour l'adapter aux enjeux politiques, sociaux ou culturelles du moment. Étudier Vauban, c'est dès lors faire une histoire du XVIIe siècle et de sa réception jusqu'à aujourd'hui.

14h15 – Espace du Val de Gif

Par Daniel Odon-Hurel, directeur de recherche au CNRS

Directeur du Laboratoire d'excellence Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (LABEX HASTEC)

Directeur-adjoint du Laboratoire d'Etudes sur les monothéismes (UMR 8584)

Parcourir l'histoire du monachisme chrétien, fondé sur le retrait du monde sous des formes très diverses dans l'espace et dans le temps, c'est envisager un élément majeur et structurant de l'histoire humaine et des sociétés chrétiennes d'Orient et d'Occident, des premiers siècles chrétiens au XXIe siècle. Ce premier cycle de cinq conférences dressera le tableau chronologique et culturel de cette histoire, essentiellement consacré à l'antiquité chrétienne et au Moyen Âge, en mettant en valeur cette diversité des approches, des figures et des lieux de cet appel individuel au retrait du monde et au désert que partagent avec le christianisme d'autres aires culturelles et religieuses, en particulier en Extrême-Orient.

Jeudi 15 décembre 2022

Le monachisme chrétien : définitions

Le fait monastique nécessite d'être présenté dans ses principes avant de l'être dans ses formes et ses évolutions historiques. Cette première séance permettra de définir et de caractériser le monachisme, qu'il soit cénobitique (communauté) ou érémitique, qu'il soit de tradition orientale ou occidentale : séparation du monde, pratiques ascétiques, renoncement à la volonté propre... Il sera nécessaire, dans cette introduction, d'éclaircir une terminologie caractéristique du monachisme (anachorète, cénobite, monastère, abbaye, laure, higoumène, Règle...).

Jeudi 5 janvier 2023

Les origines du Monachisme en Orient et en Occident (IIIe-VIe s.)

Parallèlement à la construction de l'Église, se développe la vie monastique dont on connaît, tant en Syrie qu'en Égypte, les principales figures et lieux. Ce seront ces

éléments auxquels s'ajoutent quelques textes spécifiques (apophtegmes des Pères du désert...) qui seront évoqués : déserts de Scété, de Palestine et de Nitrie, figures monastiques emblématiques (Antoine, Athanase, Pacôme, Basile, Ambroise, Augustin, Martin, Honorat...), premières règles.

Jeudi 12 janvier 2023

La figure de Benoit de Nursie et son influence sur le monachisme occidental (VIe s.)

Cette séance sera consacrée à la figure de Benoît telle qu'elle nous est rapportée dans le deuxième livre des Dialogues de Grégoire le Grand mais aussi à la Règle des moines qu'il rédige sans doute au milieu du VIe siècle entre Subiaco et le Mont-Cassin. Sera évoquée, dans les grandes lignes, la postérité de la Règle bénédictine jusqu'à l'époque contemporaine.

Jeudi 19 janvier 2023

Le monachisme occidental médiéval

Le monachisme structure l'Eglise et la société toute entière au Moyen Age, en particulier à partir de l'époque carolingienne, jusqu'au XIIIe siècle et l'apparition des ordres mendiants, franciscains et dominicains. Nous aborderons successivement l'époque carolingienne avec le rôle majeur de l'Empereur et de Benoit d'Aniane au début du IXe siècle (Conciles d'Aix-la-Chapelle) puis la fondation et les premiers développements de la famille clunisienne (X-XIe s.) avant d'envisager les réformes des XI-XIIe siècle autour de Cîteaux, sans oublier d'autres manifestations du monachisme comme les Chartreux ou les Camaldules.

Jeudi 26 janvier 2023

Les moines d'Orient

Du IVe siècle à aujourd'hui, de l'Orient à l'Éthiopie en passant par le Sinaï, la Terre Sainte, le Liban, la Syrie ou encore la Grèce et la Cappadoce, le monachisme d'Orient a son histoire propre et certains de ces auteurs furent lus et relus y compris en Occident, qu'il s'agisse des Pères du Désert, de Basile ou de Jean Climaque. Il est donc nécessaire d'évoquer les évolutions que connaît ce monachisme fondateur oriental dans les siècles médiévaux et modernes.

14h15 – Espace du Val de Gif

Par Marc Soleranski, professeur d'Histoire de l'art

À la suite du cycle sur Molière donné à Gif-sur-Yvette pour les 400 ans de la naissance du grand dramaturge, nous vous proposons de parcourir trois siècles de comédie en France, du théâtre classique codifié sous Louis XIV aux grands mouvements dramatiques du XXe Siècle. Nous évoquerons ainsi la naissance de la Comédie-Française et sa rivalité avec la comédie italienne, les dramaturges du Siècle des Lumières de Marivaux à Beaumarchais, le théâtre de boulevard du XIXe et du XXe siècle, l'opérette française d'Offenbach aux années folles, la comédie surréaliste et le théâtre de l'absurde.

Jeudi 10 novembre 2022

L'héritage de Molière à la fin du règne de Louis XIV

Le décès brutal de Molière en 1673 laisse un grand vide, mais aussi un modèle que tous les auteurs de théâtre de la fin du XVIIe et du début du siècle suivant cherchent à imiter ou à combattre. Sur fond de querelle entre les comédiens français et les comédiens italiens, entre les valeurs traditionnelles et les nouvelles élites, les Anciens et les Modernes, un nouveau répertoire comique naît à la veille du règne de Louis XV.

Jeudi 17 novembre 2022

Marivaux et la comédie du Siècle des Lumières

L'échec de sa première tragédie incite Marivaux à se tourner vers la comédie italienne dont il modifie les personnages traditionnels. A l'instar de la peinture de Watteau sous la Régence, il donne une dimension poétique aux types de la Commedia dell'Arte. Contemporain de l'*Encyclopédie*, il crée des intrigues qui ne reposent plus sur des situations burlesques mais sur les sentiments amoureux ou les questions philosophiques.

Jeudi 24 novembre 2022

De la « Querelle des Bouffons » à Beaumarchais

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la « querelle des Bouffons » entre Rameau et Pergolèse donne naissance à l'Opéra-comique tandis que Voltaire, Rousseau, Diderot... encouragent une comédie moralisatrice pour créer une société meilleure. Du règne de Louis XVI à la fin de la tourmente révolutionnaire, le théâtre engagé de Beaumarchais reflète les paradoxes de son époque.

Jeudi 29 novembre 2022

La comédie du XIXe siècle, entre vaudevilles et critiques sociales.

Napoléon Ier puis la Restauration rétablissent le privilège théâtral aboli par la Révolution, mais ne peuvent ralentir la diversification du répertoire dominé par les drames romantiques de Victor Hugo, les proverbes d'Alfred de Musset ou les vaudevilles de Scribe. Au milieu du XIXe siècle, l'héritage à la fois romanesque et dramatique de Balzac inaugure un répertoire réaliste décrivant sans complaisance les défauts de la société mise en scène dans la *Comédie humaine*.

Jeudi 1er décembre 2022

Le théâtre comique dans la première moitié du XXe siècle, de Feydeau à Guitry

L'insouciance de l'esprit « Belle Epoque » représentatif des années 1900, ne remet pas en question le goût de la critique sociale derrière le ton apparemment léger de Feydeau ou de Courteline. Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, une nouvelle génération d'auteurs partagés entre la gravité des événements et la volonté de divertir le public s'illustre grâce à Sacha Guitry, Marcel Pagnol, Jean Cocteau, Jules Romains...

Jeudi 8 décembre 2022

Du Dadaïsme au théâtre de l'absurde.

Le traumatisme des guerres mondiales conduit plusieurs mouvements artistiques à déconstruire les fondements de la culture occidentale : pendant les années 20 et 30. Tzara et Vitrac adaptent à la scène les théories dadaïstes et Surréalistes. Après l'horreur de 1939/45, la comédie du « non-sens », qui répond aux angoisses existentielles, devient le terrain d'expression de Beckett, Tardieu ou Ionesco.

Succès et défis de l'alimentation

14h15 – Espace du Val de Gif

Durant des millénaires, les humains ont vécu sous la menace de famines récurrentes. De nos jours ce danger semble écarté en Europe mais la sécurité alimentaire reste un enjeu crucial : nous devons maintenir la productivité de l'agriculture sans nuire à l'environnement, préserver les stocks des ressources que nous prélevons dans la nature, nous assurer des qualités nutritives de nos aliments. Ce cycle examine quelques exemples concrets représentatifs de ces différentes préoccupations.

Jeudi 15 septembre 2022

Équilibres et déséquilibres alimentaires, hier et aujourd'hui

Par André Neveu, ingénieur agronome, économiste, membre de l'Académie d'agriculture de France

Assurer notre pain quotidien, telle est l'ambition de toutes les sociétés humaines. Ce ne fut pas toujours facile. Car de tous temps, pénuries et famines ont ponctué l'histoire de l'humanité.

Les causes de ces innombrables drames sont multiples : aléas climatiques bien sûr, mais aussi maladies des plantes, guerres dévastatrices et même parfois politiques agricoles aberrantes.

La plupart des gouvernements ont pourtant cherché à accroître la production agricole, ils ont favorisé la constitution de stocks, encouragé les échanges entre régions déficitaires et excédentaires. Aujourd'hui, le commerce mondial a pris le relais de ces pratiques.

Les changements climatiques et divers aléas politiques vont-ils remettre en cause ce fragile équilibre ?

Jeudi 22 septembre 2022

Nutri-Score, un outil de santé publique

Par Chantal Julia, professeur de Nutrition à l'Université Sorbonne Paris Nord

Le Nutri-Score est un système d'information nutritionnelle simplifiée, sous la forme d'un logo en face avant des emballages fournissant une évaluation de la qualité nutritionnelle d'un produit. Son algorithme sous-jacent est associé au risque de prise de poids et d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de syndrome métabolique et de mortalité.

La performance du Nutri-Score a été comparée avec d'autres formats en application dans le monde. Il est le plus efficace pour aider les consommateurs à identifier des options plus saines. Plus important encore, il est également efficace dans les populations vulnérables, ce qui montre qu'il s'agit d'une politique équitable qui peut contribuer à réduire les inégalités sociales en matière de santé et de nutrition.

Jeudi 29 septembre 2022

Les ressources halieutiques en France métropolitaine, à travers l'exemple des stocks de coquilles Saint-Jacques

Par Éric Foucher, chercheur halieute, Ifremer, Unité Halieutique Manche Mer-du-Nord, station Ifremer de Normandie

Les produits de la mer, poissons, crustacés ou coquillages issus de la pêche sont les seules denrées alimentaires usuelles provenant de ressources complètement naturelles, dont la totalité du cycle de vie n'est pas maîtrisée par l'homme. Soumises à une pression de pêche de plus en plus intense au cours du temps, les ressources halieutiques, bien que longtemps considérées comme inépuisables, présentent aujourd'hui des signes de surexploitation pour de nombreux stocks. Depuis une vingtaine d'années, des mesures d'encadrement strict de la pêche, basées sur les évaluations de stock et les diagnostics posés par les halieutes et acceptées par le monde professionnel, ont permis d'améliorer sensiblement la situation en France. L'amélioration spectaculaire des stocks de coquilles Saint-Jacques en Manche en est un parfait exemple.

Jeudi 6 octobre 2022

Biodiversité cultivée et sélection participative pour l'agroécologie

Par Isabelle Goldringer, directrice de Recherche, UMR Génétique quantitative et évolution, Ferme de Moulon, Gif-sur-Yvette

La modernisation agricole au XXe siècle a conduit à une réduction de la biodiversité cultivée en termes de nombre et de répartition des espèces, de diversité des variétés au sein de chaque espèce et de diversité génétique au sein des variétés. Cette uniformisation est un facteur de vulnérabilité des agroécosystèmes vis à vis des dérèglements climatiques et des bioagresseurs entretenant la dépendance aux intrants chimiques agricoles.

Je présenterai des projets qui remobilisent la biodiversité cultivée notamment à l'échelle de la parcelle, en cultivant des mélanges ou en sélectionnant, avec les agriculteur.rice.s, des populations de plantes adaptées aux contextes locaux et plus stables face aux variations climatiques, devenant ainsi un levier de transition agroécologique.

Ce que la science nous dit du climat

14h15 – Espace du Val de Gif

Dans ce cycle nous examinerons les facteurs qui déterminent à grande échelle le climat de la Terre : le Soleil, l'atmosphère, les océans, le sol et la végétation. Sur chacun de ces sujets, un spécialiste exposera comment les observations et la modélisation permettent ensemble de comprendre le fonctionnement de la machine climatique et son évolution sur le temps long.

Mardi 14 mars 2023

Mesure des gaz à effet de serre dans l'atmosphère

Par Michel Ramonet, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Gif-sur-Yvette

La teneur en CO₂ de l'atmosphère est mesurée en permanence dans près de 200 observatoires et par des instruments embarqués sur des avions, bateaux, ballons et satellites. Cet ensemble d'observations nous permet d'analyser la façon dont les concentrations de CO₂ évoluent dans le temps et l'espace. L'objectif est d'utiliser ces mesures pour estimer l'intensité des flux de CO₂ à l'échelle d'un pays, d'une région ou d'une ville.

Lors de cette conférence, je m'attacherai à présenter comment sont réalisées les mesures des gaz à effet de serre, ce qu'elles nous apprennent, comment elles sont utilisées pour la vérification des inventaires d'émission, et quels sont les principaux défis scientifiques des années à venir.

Mardi 21 mars 2023

La théorie astronomique des climats

Par Jacques Laskar, directeur de recherche au CNRS, Observatoire de Paris, Académie des Sciences

Selon la théorie de Milankovitch du climat, les grandes variations climatiques du passé résultent des variations de l'orbite de la Terre et de son orientation. Cette hypothèse n'a pu s'élaborer que grâce au calcul de ces variations, dues aux interactions gravitationnelles entre les planètes, calcul effectué pour la première fois par Lagrange

à la fin du XVIIIème siècle, et repris par Le Verrier au XIXème siècle. Je retracerai les évolutions historiques et les développements récents de ces recherches en mettant en évidence les principaux cycles qui se retrouvent dans les enregistrements climatiques du passé.

Mardi 28 mars 2023

Océan et changement climatique - atténuation, impacts et solutions

Par Laurent Bopp, chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace, Département de géosciences, ENS, Paris

L'océan est un acteur clé du système climatique. Il absorbe la majorité de la chaleur excédentaire et une part importante des émissions de carbone liées aux activités humaines. Mais cette absorption de carbone et de chaleur modifie les propriétés de l'océan et conduit à des impacts de plus en plus évidents sur les écosystèmes marins. Je montrerai comment les scientifiques documentent ces bouleversements du fonctionnement de l'océan. Je détaillerai également quelques-uns des scénarios d'évolution de l'océan pour les prochaines décennies, et les risques que cette évolution fait peser sur les écosystèmes marins et les services qu'ils nous rendent. Mais l'océan est aussi source de solutions pour l'atténuation du changement climatique — je discuterai de certaines de ces solutions, de leur efficacité et des risques associés.

Mardi 4 avril 2023

Le sol et la végétation dans les modèles de climat

Par Fabienne Maignan, chercheuse au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Gif-sur-Yvette et Bertrand Guenet Laboratoire de Géologie, École normale supérieure, Paris

La végétation continentale et le sol réabsorbent une partie du CO₂ émis par les activités humaines ; ils contribuent ainsi à atténuer le changement climatique. Comment modélise-t-on ces compartiments et leurs interactions avec le climat ? Comment va évoluer leur rôle dans les prochaines décennies ? Comment faire pour qu'ils séquestrent encore plus de CO₂ ? Dans cette intervention nous détaillerons l'état des connaissances et nous explorerons quelques pistes de recherche actuelles.

L'Art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900

14h15 – Espace du Val de Gif

Par Charlotte de Malet, conférencière en histoire de l'art

Guimard, Mucha, Klimt : ces artistes désormais très célèbres ne sont que les personnalités émergées de « l'iceberg » Art nouveau. Celui-ci a éclos dans les années 1880, s'est épanoui avec force autour de 1900, avant de décliner très rapidement vers 1910. On le trouve dans la majeure partie des régions européennes, de l'Ecosse à la Lettonie, de Bruxelles à Barcelone ; prenant possession de multiples techniques et formes artistiques, créant un art qui est, en même temps, cadre de vie ; il a rejeté l'uniformité de l'industrialisation en marche pour privilégier le savoir-faire de l'artisanat. Et cela donne un art tour à tour géométrisé ou luxuriant, monochrome ou éclatant, toujours étonnant, dont l'Art Déco s'est beaucoup inspiré.

Venez (re)découvrir les facettes de cet art qui ne se laisse jamais enfermer dans un cadre restreint et qui a fait les beaux jours de l'Europe de la Belle Epoque.

Mardi 3 janvier 2023

L'art nouveau, un environnement historique pour s'épanouir

La Belle Epoque, c'est ainsi que l'on qualifie les 30 années qui précèdent la 1e Guerre mondiale. Effectivement, politiquement l'Europe est à peu près stable, divisée entre les grandes démocraties et les puissances impériales ; économiquement, la Révolution industrielle bat son plein procurant plein emploi aux ouvriers et pleine richesse aux capitaines de l'industrie et de la finance ; culturellement, l'art emprunte à tous les siècles précédents, en s'honorant de le faire mieux et plus vite grâce aux nouvelles techniques.

Et pourtant, le feu couve sous la cendre : les affaires de corruption et les scandales se multiplient dans tous les pays, les rivalités s'exacerbent qui mèneront inéluctablement à la guerre, les conditions de travail entraînent des protestations de plus en plus fortes et la culture ne touche qu'un tout petit nombre de personnes.

Nous consacrerons ce premier cours au contexte général de ces trois décennies dont les caractères ont été essentiels dans la constitution des idées de l'Art nouveau.

Mardi 10 janvier 2023

L'art nouveau, prémices et théories

Dès le milieu du XIXe siècle, certaines voix s'élèvent pour alerter les esprits sur la brutalité des bouleversements en train de s'opérer : ils théorisent, comme l'anglais Ruskin, ils pratiquent comme le français Viollet-le-Duc ou les préraphaélites britanniques, ils (ré)inventent de nouveaux procédés et de nouveaux concepts comme William Morris et son mouvement Art&Crafts. A partir du « c'était mieux avant » naissent de multiples ateliers, courants et théories qui forment le lit ou plutôt, les bases, de ce que l'on appellera l'Art nouveau à partir des années 1890.

Mardi 17 janvier 2023

Les grands maîtres, de Bruxelles à Amsterdam

Il nous faut désormais aller étudier toutes les formes, et elles sont très nombreuses, qu'a pu prendre l'Art nouveau. Sa force réside dans la multiplicité des expressions possibles à partir de postulats semblables, que l'on vive à Londres ou Vienne, à Bruxelles comme à Barcelone. Nous commencerons donc par l'Europe du Nord, en particulier la Belgique, qui vit plusieurs des principaux maîtres de l'Art nouveau ériger les premiers bâtiments et les décorer : Horta, Hankar, Van de Velde donnent le ton et sont rapidement suivis par de nombreux créateurs, dans tous les domaines artistiques.

Mardi 24 janvier 2023

Les grands maîtres, Paris- Nancy

La France apporte aussi sa contribution à l'Art nouveau, essentiellement dans deux grands centres : Paris, d'une part, avec les créations longtemps décriées de Guimard, mais aussi celles de Lalique et de bien d'autres artistes ; et bien sûr Nancy, qui donna son nom à une école fastueuse qui innova dans tous les secteurs de la construction et de l'artisanat, grâce à la verve de Gallé, Majorelle, Prouvé et tant d'autres.

Mardi 31 janvier 2023

Barcelone, le Royaume-Uni

Les ramifications de l'Art nouveau sont multiples : ainsi, en Espagne, Barcelone connaît une explosion créatrice qui trouvera son apogée avec Gaudi, classé parmi les plus grands architectes de la période moderne. Quant à l'Angleterre, une des sources théoriques majeures de l'Art nouveau, elle propose des réponses multiples

et variées à Londres et surtout à Glasgow, considérée aujourd'hui comme un des centres majeurs de l'Art nouveau géométrique.

Mardi 7 février 2023

Le Jugendstil, Allemagne et Vienne

Nous finirons notre tour d'Europe avec l'Allemagne centrale : de Munich à Berlin et à Vienne, les créations s'enchaînent dans des régions où la rigueur politique n'empêche pas le bouillonnement culturel et artistique. Au-delà des créations, oscillant entre suavité à la Klimt et géométrie à la Hoffmann, la réflexion sur le rôle et les liens entre l'art et de l'artisanat, la volonté de « démocratisation » de la beauté au sein de la société, l'organisation d'ateliers collectifs forment les prémices, à tous points de vue, de l'Art déco.

La sculpture au XXème siècle

14h15 – Espace du Val de Gif

Mardi 15 novembre 2022

La sculpture moderne et contemporaine

Par Olivier Font, conférencier au Centre Pompidou/ Musée national d'art moderne

Dès le début du XXème siècle, le futur se dessine à l'aube des machines, de la vitesse et de nouvelles utopies. C'est dans ce contexte que l'art est porté, en moins de quelques décennies, dans ses bouleversements les plus radicaux.

Les regards tournés vers un monde plus accessible, avec l'émotion d'une couleur et d'un espace réinventé, cubistes et fauves s'éloignent d'une figuration trop directe pour un univers à inventer.

Au fil du temps et des sociétés, l'art répond, accuse ou se joue de nouvelles perspectives ou constats.

La sculpture n'échappe pas, bien sûr, à ces transformations et se déploie dans l'espace habillée de nouveaux matériaux, façonnée par de nouveaux outils, dans de nouvelles postures.

La conférence rendra compte de cette histoire qui, traversant le XXème siècle, des modernes jusqu'à nos contemporains, offre un incroyable éventail de possibles...

Mardi 22 novembre 2022

Alberto Giacometti

Par Olivier Font, conférencier au Centre Pompidou/ Musée national d'art moderne

Alberto Giacometti, artiste suisse, a fait de la figure humaine le grand thème de son œuvre sculptée et peinte. Il demeure pour l'éternité l'auteur de ces grandes vigies filiformes semblant traverser les siècles comme les sculptures qu'il admirait au Louvre. Artiste incontournable du quartier de Montparnasse, il incarne pour beaucoup d'artistes, un lien entre le passé et le présent et son œuvre résonnera de manière fondamentale dans l'art de l'après seconde guerre mondiale, des deux côtés de l'atlantique. On oublie cependant souvent ses liens avec le surréalisme naissant et les parallèles importants qu'il traçait entre l'espace du tableau et celui

de ses sculptures...

Mardi 6 décembre 2022

Constantin Brancusi

Par Olivier Font, conférencier au Centre Pompidou/ Musée national d'art moderne

Constantin Brancusi, artiste roumain, incarne certainement le mieux la rupture que la sculpture peut proposer au début du XXème siècle. Son œuvre presque abstraite « trop polie pour être honnête », a profondément révolutionné la vision des formes et des matériaux mis en scène dans l'espace. Entre primitivisme et esthétique industrielle, tradition et innovation, Brancusi a tissé les liens qui portent de nombreuses esthétiques. Son atelier, conservé et présenté près du centre Pompidou est un témoignage précieux sur le cœur de son ouvrage et la forge de son art...

Mardi 13 décembre 2022

César

Par Olivier Font, conférencier au Centre Pompidou/ Musée national d'art moderne

César est un sculpteur français, principalement connu pour ses compressions qui l'ont rendu populaire. Membre des nouveaux réalistes, mouvement créé au début des années 60, il a pourtant développé un travail extraordinairement fertile et expansif. Il transforme nos petits riens du quotidien, nos objets ignorés en sculptures pétries d'humour et d'inventions. Citant l'antique aussi bien que le moderne, son œuvre fait référence autant que révérence...

Jeudi 2 février 2023

Antoine Bourdelle, d'un siècle à l'autre

Par Colin Lemoine, critique d'art et écrivain, responsable es sculptures au musée Bourdelle

D'Antoine Bourdelle (1861-1929), on connaît les sculptures monumentales, volontiers intimidantes, essaimées aux quatre coins du globe. Du sculpteur montalbanais, on connaît *Héraklès archer* (1906-1909), chef-d'œuvre d'airain dont la fortune fut telle que la silhouette estampilla durablement les cahiers d'écolier.

De lui, on sait moins les œuvres de jeunesse, le travail auprès d'Auguste Rodin, l'enseignement majuscule et la vie intense. Cette conférence tentera de donner à voir *autrement* Bourdelle, comme un passeur merveilleux et un artiste incontournable.

Jeudi 9 février 2023

Ossip Zakine

Par Maxime Paz, guide conférencier à Paris

Ossip Zadkine, né à Vitebsk en 1888, arrive à Paris en 1909 après un bref séjour en Angleterre où il s'initie à la sculpture et au travail du bois. Il s'installe en 1928 rue d'Assas, aujourd'hui musée Zadkine et y demeure jusqu'à sa mort en 1967. Influencé d'abord par le cubisme, il trouve sa manière plus en adéquation avec ses origines slaves en pratiquant la taille directe sur divers matériaux. Exilé en Amérique durant la seconde guerre mondiale, il enseigne de retour à Paris à la Grande Chaumière.

Regard sur les expositions

14h15 – Espace du val de Gif

Par Danièle Cotinat, agrégée d'histoire

Les grandes expositions cette année nous promettent un voyage dans la poésie et les sentiments, dans la nature sous toutes ses formes et les choses, celles du quotidien sublimé par les artistes. Nous verrons Munch à travers le choix fait par les musées, nous évoquer la vie, l'amour, la mort. Nous suivrons les yeux et le pinceau de Rosa Bonheur sur la nature, les animaux et nos relations avec eux. Le Louvre nous permettra de revoir une fois encore notre quotidien fait de choses ordinaires à travers le regard d'artistes depuis la préhistoire.

Vendredi 21 octobre 2022

Edvard MUNCH, « un poème d'amour, de vie et de mort ». Musée d'Orsay 20 septembre 2022-22 janvier 2023

En collaboration avec le musée Munch d'Oslo, le musée d'Orsay nous invite à regarder à nouveau à travers une centaine d'œuvres, la singularité de ce peintre, très prolifique, mais aussi très complexe, qui parle de vie d'amour et de mort.

Vendredi 18 novembre 2022

Rosa Bonheur, 18 septembre-15 janvier 2023, Musée d'Orsay

Rosa Bonheur est une peintre du XIXe siècle dont on fête le bicentenaire de la naissance cette année. Elle est aussi à sa façon une artiste hors norme ! Le regard qu'elle porte sur le monde témoigne d'une vision exceptionnelle de la nature autour d'elle, la faune la flore, qu'elle représente d'une manière très expressive, réaliste. Elle est de son vivant un modèle pour les femmes peintres qui vont suivre son chemin vers l'indépendance.

Vendredi 20 janvier 2023

Les choses. Une histoire de la nature morte depuis la Préhistoire. Musée du Louvre 13 octobre 2022-23 janvier 2023

Les Choses qui nous entourent, constituent des éléments permanents de notre vie quotidienne, banale, ont toujours été depuis les temps les plus anciens et dans tous les univers objets d'attention des artistes au point de donner naissance à un genre. Le Louvre se penche sur la genèse de ce genre, ses aspects, mais aussi ses interrogations sur le mort et le vif.

Vendredi 17 février 2023

Art Déco France/ Amérique

Musée de l'architecture et du Patrimoine – 21 octobre 2022 au 6 mars 2023

Les arts décoratifs ont profondément évolué dans les années 20. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine nous a déjà séduit par une vaste rétrospective sur ce sujet Elle le reprend cette année en lui donnant une nouvelle dimension, en ciblant les relations, les correspondances, les différences et l'émulation qui s'installe entre la France et l'Amérique

Entre Terre et Ciel - Approches contemporaines du Paysage

14h15 – Espace du Val de Gif

Par Martine Le Gac, historienne de l'Art et enseignante à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Dijon

Depuis soixante ans, des artistes empruntent directement à la nature ses matériaux et ses ressources pour exprimer la relation qu'ils ont avec leur environnement et en élaborer l'image. Si le paysage est une *invention*, comme l'écrit Alain Roger*, alors les plasticiens ne cessent d'en poursuivre la relecture et la transformation. A travers des installations souvent monumentales, quelques fois pérennes, ils font l'expérience physique de l'espace et du processus sculptural pour révéler leurs qualités particulières, poétiques et politiques. La photographie prend parfois le relais pour en dresser le constat. Le Land Art en Angleterre et aux Etats-Unis, l'Arte Povera en Italie constitue des repères historiques dans un investissement à grande échelle. Ils sont suivis au fil des décennies par des réflexions et des engagements artistiques que suscitent les questions écologiques et climatiques actuelles. Les approches contemporaines du paysage, à travers quelques-uns de ses éléments essentiels — terres, eaux, arbres et germinations — que font varier lumières, températures et vents, sont profondément modelées par le sens plus ou moins aigu de ce qui rentre en jeu dans nos rapports avec la nature et avec la culture.

* Alain Roger, *Court traité du paysage*, Ed. Gallimard NRF biblio des Sciences humaines, 1997

Vendredi 9 décembre 2022

Terres (Humus, rochers, déserts)

Entre *Site* et *Non site*, les années 60-70 correspondent au désir des artistes de sortir des galeries et des musées, de reconnaître la présence de l'art en plein air et sur des lieux peu fréquentés, de faire œuvre avec les matériaux trouvés sur place. Installations in situ, opérations éphémères caractérisent ces productions artistiques, qui font du paysage un rendez-vous exceptionnel avec l'étendue de

l'espace et l'épreuve du temps, notamment dans les zones arides et les déserts. L'ampleur vertigineuse des sites et leurs manques de repères, leur accès difficile, un long travail d'ingénierie et de recherches technologiques, entraînent les artistes à accentuer la question du point de vue, à concevoir des observatoires comme le corollaire immédiat d'une idée du paysage née de la combinaison d'un pays et de sa visualité, le pays en tant qu'il est offert à la vue, qu'il est vu et cadré. Le paysage y est par excellence une construction du regard et une organisation temporelle.

Richard Long, Walter de Maria, Michael Heizer, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Nancy Holt, James Turrell, Charles Simonds, Jean Vézame, Danae Stratou

Vendredi 6 janvier 2023

Eaux (Étendue liquide, brouillard, glace)

Quand l'eau est le matériau de prédilection des artistes, elle est non seulement une entité dont les contours tendent à s'échapper, mais elle pose aussi, en devenant image, des questions de forme, de fond et de surface. La notion de climat apparaissant - atmosphère humide ou sèche - elle défie les capacités optiques, réveille l'épiderme, et la faculté auditive. La clarté et la distinction si précieuses dans l'approche visuelle ne fonctionnent plus avec la même intensité, l'espace se décline davantage par zones de perceptions, à la fois continues et discontinues, se présente comme une absorption : courant, vitesse, aspect selon qu'il s'agit de glace, chute d'eau ou brouillard, décoloration ou coloration instable... La représentation de l'eau selon différents états interroge plus que jamais ses bords, transformant le paysage et le medium artistique en contenants d'une réalité insaisissable, cherchant à tenir dans une dimension matérielle et fixe ce qui par essence est fluide et mouvant.

Pier Paolo Calzolari, Francis Alys, Fujiko Nakaya, Tsuneko Taniuchi, Olafur Eliasson

Vendredi 3 février 2023

Arbres (Racines, tronc, frondaison)

L'arbre, dont l'espèce et l'emplacement ont joué un rôle déterminant dans la composition des paysages, en termes de motif et de rapports de plans, est aussi le signe tangible d'un échange entre le destin de l'homme et le devenir de la nature. L'arbre pris comme individu ou dans sa force de peuplement, par sa plus ou moins grande majesté, sa croissance, interpelle l'existence humaine et sa mesure. Témoins du temps à l'œuvre dans la création naturelle, il l'est aussi du processus artistique et de ses artifices, le résultat de leurs vitalités conjuguées. L'arbre dans

ses ramifications, le bois dont il est fait permettent de poursuivre des investigations sur les propriétés de la sculpture et sur la manière dont les formes sont perçues. Quant à la forêt, elle n'est pas nécessairement celle que l'on veut sauver aujourd'hui, elle se donne pour l'ancre mystérieuse d'un psychisme à consolider comme dans les contes. Le Paysage s'y découvre sous un angle initiatique.

Giuseppe Penone, Andy Goldsworthy, François Méchain, Gloria Friedman, Marinus Boezem, David Nash, Henrique Oliveira, Letha Wilson

Vendredi 10 mars 2023

Germinations (Semences, fleurs, fruits)

Organiser un paysage à partir de ce qui y pousse, peut germer ou être conservé et représenté amène d'emblée des considérations esthétiques et scientifiques. Les Herbiers renvoient à la botanique, à l'indexation et à l'appellation des plantes, à leur classement en différentes catégories. Semences, tiges, fleurs et fruits possèdent des qualités nourricières, textiles et médicinales, déploient une palette de couleurs inépuisable. Par l'organisation des végétaux, que ce soit dehors ou dans des espaces d'exposition, le paysage gagne en observation minutieuse, en richesse chromatique, en dimension olfactive. Ce qu'il distille de poétique et d'ornemental est aussi symbolique, la richesse sensorielle et décorative côtoie la vanité. Tout arrangement artistique, qu'il soit savant ou d'apparence spontanée, pose la question écologique de manière d'autant plus insistante que les éléments choisis renvoient à la fragilité, au périssable de toute chose.

Nils Udo, Yannis Kounellis, Wolfgang Laib, Marinette Cueco, Patrick Blanc, Edouard François, Stéphanie Buttier, Françoise Vergier, Yan Kopp, Rebecca Louise Law, Claire Morgan

Vendredi 7 avril 2023

Jardins et Parcs (Architecture, sculptures, parcours)

A partir des années 80, marquées par la décentralisation culturelle en France, des centres d'art et des associations fondent leurs missions sur de nouvelles relations aux paysages, en invitant des artistes en résidences, en suscitant des commandes, suivies de médiations culturelles et d'échanges avec les publics. Des festivals sont nés de ces rencontres. Au moins trois générations de parcs de sculptures ont déjà vu le jour, selon leurs projets : musées à ciel ouvert, relation à l'environnement à partir d'une thématique, prise en compte des usages et des pratiques des visiteurs.

C'est en interprétant non seulement les événements spécifiques aux lieux, les récits déposés dans la mémoire des habitants, leur héritage, que les artistes transforment le paysage en histoire, la campagne et ses hectares en parcours de découvertes. Être invité à y marcher dynamise la perception et la conscience citoyenne. L'œuvre d'art y est exemplaire du point de vue du dialogue entre patrimoine et création.

Parc de Sculptures du musée Kröller-Muller (Pays-Bas - Domaine de Kerguehennec, 1986 - Centre international d'art et du paysage ile de Vassivière, 1985 - Festival international des jardins de Chaumont sur Loire, 1992 - Le Vent des forêts, 1997 - Parti Poétique, Zone sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis, 2016-2018

Entre Terre et Ciel - Approches contemporaines du Paysage

Bibliographie indicative

Exposition-catalogue Fondation Cartier, *Nous les arbres*, Paris 2019

Didier Mouchel (sous la direction de), *Portraits d'arbres - Henri Gadeau de Kerville au regard de la photographie contemporaine* [Rodney Graham], Ed. Le Point du jour / Musée d'Evreux 2004

Jeffrey Kastner et Brian Willis, *Land Art et art environnemental*, éditions Phäidon, 2004 (étude des œuvres réalisées entre 1960 et 1970).

Charlotte Riou (sous la direction de), *Paysages etc. - Une sélection d'œuvres dans les collections du Centre Pompidou*, Ed. Cercle d'Art / Musée d'art et archéologie de Guéret, 2001

Christophe Domino, *A Ciel ouvert - l'art contemporain à l'échelle du paysage*, Ed. Scala - Tableaux choisis, [1999] -2006 version revue

Alain Roger, *Court traité du paysage*, Ed. Gallimard NRF biblio des Sciences humaines, 1997

Colette Garraud, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Ed. Flammarion, 1994

Gilles A. Tiberghien, *Land Art*, Ed. Dominique Carré, [1993] - 2012 version revue et augmentée

Calendrier des conférences

Les conférences de l'UniverCité ouverte se déroulent sur deux lieux : l'espace du Val de Gif (EVG) et le Central Cinéma (CC)

SEPTEMBRE

Mardi 13 - 14h15 (EVG)

Les civilisations du pacifique

La découverte du pacifique et l'origine des peuples d'Océanie

Jeudi 15 - 14h15 (EVG)

"Succès et défis de l'alimentation"

Equilibres et déséquilibres alimentaires, hier et aujourd'hui

Mardi 20 - 14h15 (EVG)

Les civilisations du Pacifique

Les énigmes de l'île de pâques

Jeudi 22 - 14h15 (EVG)

"Succès et défis de l'alimentation"

Nutri-score, un outil de santé publique

Mardi 27 - 14h15 (EVG)

Les civilisations du Pacifique

Les mystères dévoilés

Jeudi 29 - 14h15 (EVG)

"Succès et défis de l'alimentation"

Les ressources halieutiques en France métropolitaine

OCTOBRE

Mardi 4 - 14h15 (EVG)

Les écrits de femmes / Les voyageuses

Gertrude Bell - « Bell de Bagad », comme on dit « Lawrence d'Arabie » (1868-1926)

Jeudi 6 - 14h15 (EVG)

"Succès et défis de l'alimentation"

Biodiversité cultivée et sélection participative pour l'agroécologie

Mardi 11 - 14h15 (EVG)

Les écrits de Femmes/ Les voyageuses

Isabelle Eberhardt (1877-1904) -- Une dérive féconde.

Jeudi 13 - 14h15 (EVG)

Les civilisations du Pacifique

La mutinerie du Bounty

Jeudi 20 - 14h15 (EVG)

Les écrits de Femmes / Les voyageuses

Ella Maillart -- une fausse indifférence

Vendredi 21- 14h15 (EVG)

Regard sur les expositions

Rosa Bonheur

Musée d'Orsay, 18 septembre 2022- 15 janvier 2023

NOVEMBRE

Jeudi 10- 14h15 (EVG)

L'Héritage de Molière

L'héritage de Molière à la fin du règne de Louis XIV

Mardi 15 - 14h15 (EVG)

La sculpture au XX ème siècle

Introduction

Jeudi 17- 14h15 (EVG)

L'Héritage de Molière

Marivaux et la comédie du siècle des lumières

Vendredi 18- 14h15 (EVG)

Regard sur les expositions

Edward Munch, « un poème d'amour, de vie et de mort »

Musée d'Orsay, 20 septembre 2022- 22 janvier 2023

Mardi 22 - 14h15 (EVG)

La sculpture au XX ème siècle

Alberto Giacometti

Jeudi 24 - 14h15 (EVG)

L'Héritage de Molière

De la « Querelle des Bouffons » à Beaumarchais

Vendredi 25 – 20h30 (La Terrasse)

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE

Par François Icher

Le Compagnonnage et la restauration de Notre Dame de Paris

Mardi 29- 14h15 (EVG)

L'Héritage de Molière

La comédie du XIX ème siècle, entre vaudevilles et critiques sociales

DECEMBRE

Jeudi 1er- 14h15 (EVG)

L'Héritage de Molière

Le théâtre comique dans la première moitié du XX ème siècle

Mardi 6 - 14h15 (EVG)

La sculpture au XX ème siècle

Constantin Brancusi

Jeudi 8 - 14h15 (EVG)

L'Héritage de Molière

Du Dadaïsme au théâtre de l'absurde

Vendredi 9 - 14h15 (EVG)

Entre Terre et Ciel - Approches contemplatives du paysage

Terres

Mardi 13 - 14h15 (EVG)

La sculpture au XX ème siècle

César

Jeudi 15 - 14h15 (EVG)

Les ordres monastiques chrétiens

Le monachisme chrétien : définitions

JANVIER

Mardi 3- 14h15 (EVG)

L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900

L'art nouveau, un environnement historique pour s'épanouir

Jeudi 5 - 14h15 (EVG)

Les ordres monastiques chrétiens

Les origines du Monachisme en Orient et en Occident (IIIe-VIe s.)

Vendredi 6 - 14h15 (EVG)

Entre Terre et Ciel - Approches contemplatives du paysage

Eaux

Mardi 10- 14h15 (EVG)

L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900

L'art nouveau, prémices et théories

Jeudi 12 - 14h15 (EVG)

Les ordres monastiques chrétiens

La figure de Benoit de Nursie et son influence sur le monachisme occidental (VIe s.)

Mardi 17- 14h15 (EVG)

« L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900 »

Les grands maîtres, de Bruxelles à Amsterdam

Jeudi 19 - 14h15 (EVG)

Les ordres monastiques chrétiens

Le monachisme occidental médiéval

Vendredi 20 - 14h15 (EVG)

Regard sur les expositions

Les choses. Une histoire de la nature morte depuis la Préhistoire. Musée du Louvre 13 octobre 2022-23 janvier 2023

Lundi 23 - 14h (CC)

Les reines du crime

Les Diaboliques (Georges. Clouzot, 1959) (1h55).

Mardi 24 - 14h15 (EVG)

L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900

Les grands maîtres, Paris- Nancy

Jeudi 26 - 14h15 (EVG)

Les ordres monastiques chrétiens

Les moines d'Orient

Mardi 31 - 14h15 (EVG)

L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900

Barcelone, le Royaume-Uni

FEVRIER

Jeudi 2 - 14h15 (EVG)

La sculpture au XX ème siècle

Antoine Bourdelle, d'un siècle à l'autre

Vendredi 3 - 14h15 (EVG)

Entre Terre et Ciel - Approches contemplatives du paysage

Arbres

Lundi 6 - 14h (CC)

Les reines du crime

Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) (2h 10)

Mardi 7 - 14h15 (EVG)

L'art nouveau ou les fastes de l'Europe 1900

Le Jugendstil, Allemagne et Vienne

Jeudi 9 - 14h15 (EVG)

La sculpture au XX ème siècle

Ossip Zakine

Mardi 14 - 14h15 (EVG)

L'Architecture militaire, Vauban

Vauban : une vie au service des fortifications ?

Jeudi 16 - 14h15 (EVG)

L'Architecture militaire, Vauban

Vauban et le territoire : appréhension, adaptation, réalisations

Vendredi 17 - 14h15 (EVG)

Regard sur les expositions

Arts/ Déco France - Amérique

Musée de l'Architecture et du Patrimoine 21 octobre 2022 – 6 mars 2023

MARS

Jeudi 9 - 14h15 (EVG)

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au moyen âge

Qui étaient les premiers musiciens et les premières musiciennes ?

Vendredi 10 - 14h15 (EVG)

Entre Terre et Ciel - Approches contemplatives du paysage

Germinations

Lundi 13 - 14h (CC)

Les reines du crime

Gone Girl (David Fincher, 2014) (2h29)

Mardi 14 - 14h15 (EVG)

Ce que la science nous dit du climat

Mesure des gaz à effet de serre dans l'atmosphère

Jeudi 16 - 14h15 (EVG)

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au moyen âge

Que sait-on de la naissance des instruments de musique ?

Mardi 21 - 14h15 (EVG)

Ce que la science nous dit du climat

La théorie astronomique des climats

Jeudi 23 - 14h15 (EVG)

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au moyen âge

Quelles sont les plus anciennes compositions connues ?

Mardi 28 - 14h15 (EVG)

Ce que la science nous dit du climat

Océan et changement climatique-atténuation, impacts et solutions

Jeudi 30 - 14h15 (EVG)

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au moyen âge

Jouer les musiques très anciennes : une rêverie ?

AVRIL

Lundi 3 - 14h (CC)

Les reines du crime

Polisse (Maïween) 2011 (2h09)

Mardi 4 - 14h15 (EVG)

Ce que la science nous dit du climat

Le sol et la végétation dans les modèles de climat

Jeudi 6 - 14h15 (EVG)

L'Aube de la musique : de la Préhistoire au moyen âge

QUIZZ

Vendredi 7- 14h15 (EVG)

Entre Terre et Ciel - Approches contemplatives du paysage

Jardins et parcs

Mardi 11 - 14h15 (EVG)

Les écrits de Femmes/ les Reines du crime

L'enquête au féminin : détective, enquêtrice, flics et expertes.

Mardi 18 - 14h15 (EVG)

L'Architecture militaire, Vauban

L'ingénieur au travail

Jeudi 20 - 14h15 (EVG)

L'Architecture militaire, Vauban

MAI

Mardi 9 - 14h15 (EVG)

Les écrits de Femmes/ les reines du crime

Femmes violentes : le crime, l'émancipation, la violence retournée

Notes