

Histoire(s) de l'ART & Art de Vivre

Hang'Art & Histoire **Jeudi, c'est Art & Histoire !**

Thème :
Œuvres de Toulouse

Atelier 1/6 :
Le Cauchemar
Eugène Thivier

Jeudi 24 Janvier 2019

Hang'Art
et histoire

6 conférences
gratuites au Hangar
pour découvrir le
patrimoine artistique
de Toulouse

Programme
2018-2019

Entrée gratuite

Le jeudi
de 19h30 à 21h30

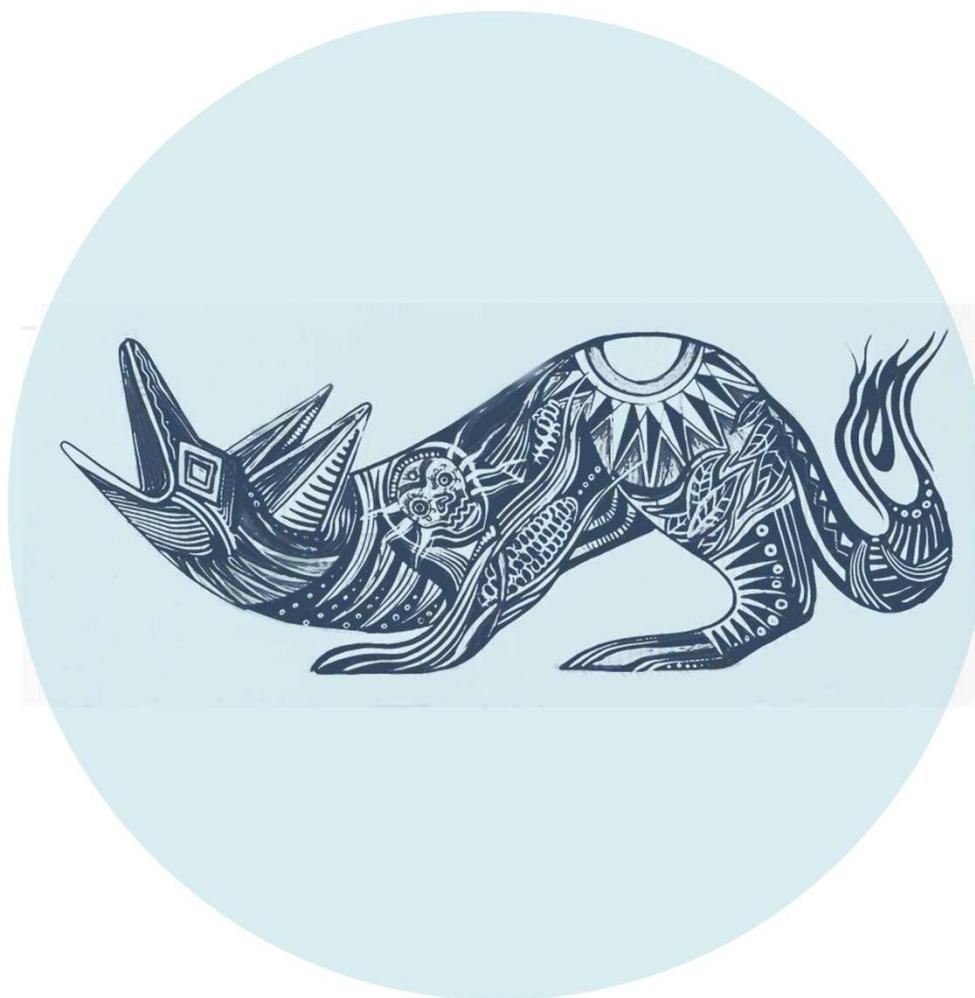
8 rue de Bagnolet
31100 TOULOUSE

Remerciements à nos hôtes et partenaires

Association Racaille

Hangar de la Cépière

Merci pour vos dons – Ils contribuent à payer les frais des locaux (accès, eau, électricité...) et à maintenir l'accès gratuit pour le plus grand nombre.

Le Cauchemar, d'Eugène Thivier

Déroulement de l'atelier / Sommaire

- **Ouverture / Remerciements**
- **Quiz de « remue-méninges »**
 - 3 questions pour se chatouiller les neurones
- **Thèmes et focus – 5 volets à explorer**
 - *Le Cauchemar* de Thivier : exploration, focus...
 - Le Musée des Augustins : quelques sculptures qui comptent
 - Et l'Art dans tout ça ? Autres œuvres, mais même thème...
 - Et les artistes dans tout ça ? Autres sculpteurs français...
 - Un personnage à explorer ? Jean-Baptiste Carpeaux
- **Question(s) / Réponse(s) / Discussion / Conclusion**

Quiz de « remue-méninges »

Question 1/3

Dans ce premier atelier, l'œuvre prise comme point de départ est présente au Musée des Augustins. Ce dernier est ainsi appelé pour quelle(s) raison(s) ?

A

Suite à un rapprochement commercial entre le musée et la marque de biscuits Michel et Augustin

B

Parce que le musée est un ancien couvent de religieux suivant la règle de saint Augustin

C

En référence à l'artiste Augustin Carrache, né Agostino Carracci (Bologne 1557 – Parme 1602)

Rencontre de Jason et de Pélias
Agostino Carrache
1584 / Fresque / Bologne, Palazzo Fava

Question 1/3

Dans ce premier atelier, l'œuvre prise comme point de départ est présente au Musée des Augustins. Ce dernier est ainsi appelé pour quelle(s) raison(s) ?

A

Suite à un rapprochement commercial entre le musée et la marque de biscuits Michel et Augustin

B

Parce que le musée est un ancien couvent de religieux suivant la règle de saint Augustin

C

En référence à l'artiste Augustin Carrache, né Agostino Carracci (Bologne 1557 – Parme 1602)

Rencontre de Jason et de Pélias
Agostino Carrache
1584 / Fresque / Bologne, Palazzo Fava

Question 1/3 – Bonus

Rencontre de Jason et de Pélias, Agostino Carrache, 1584, Fresque, Palazzo Fava, Bologne, Italie

Question 2/3

Dans la littérature française fantastique, quel est le premier titre édité parmi les trois œuvres ci-dessous ?

A

La Morte Amoureuse, de Théophile GAUTIER

B

Le Horla, de Guy DE MAUPASSANT

C

Le Diable Amoureux, de Jacques CAZOTTE

Question 2/3

Dans la littérature française fantastique, quel est le premier titre édité parmi les trois œuvres ci-dessous ?

A

La Morte Amoureuse

MAUTIER

1836

B

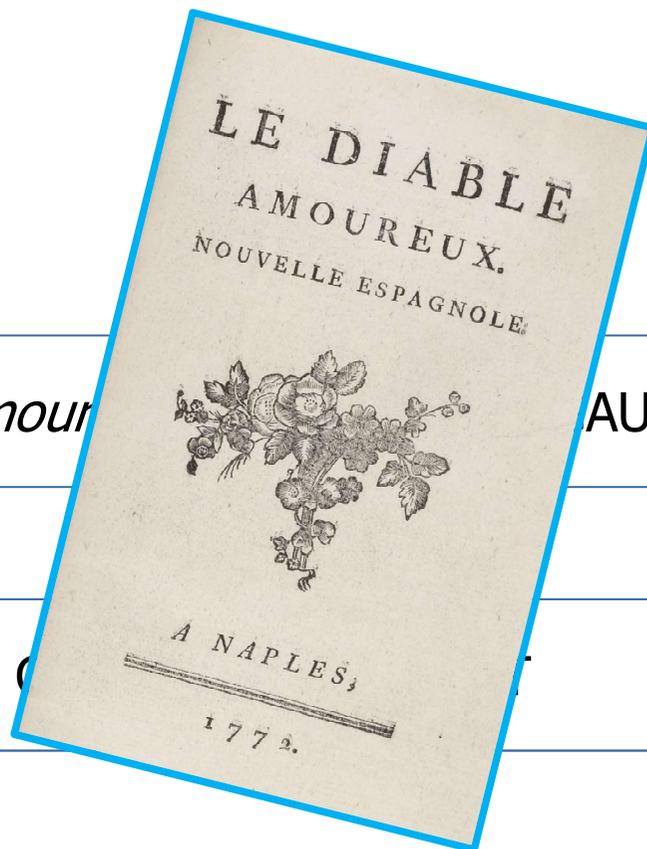
Le Horla, de G.

1887

C

Le Diable Amoureux, de Jacques CAZOTTE

1772

Question 3/3

Dans cet atelier, combien d'œuvres allons-nous projeter ? Que ce soit pour simplement les évoquer, les dévoiler, les découvrir et pour certaines les étudier...

A

Moins de 10

B

Entre 15 et 25

C

Plus de 30

Question 3/3

Dans cet atelier, combien d'œuvres d'art allons-nous projeter ? Que ce soit pour simplement les évoquer, les dévoiler, les découvrir et pour certaines les étudier...

A

Moins de 10

B

Entre 15 et 25

C

Plus de 30

**Plus de 30 ?!
Alors vite,
allons-y !**

Thèmes et focus – 5 volets à explorer

Questions / Réponses
Echanges et commentaires
Autres pistes à explorer ?

Un personnage à explorer ?
Jean-Baptiste Carpeaux
Sculpteur français

Et les artistes dans tout ça ?
Autres sculpteurs français
à découvrir

L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom

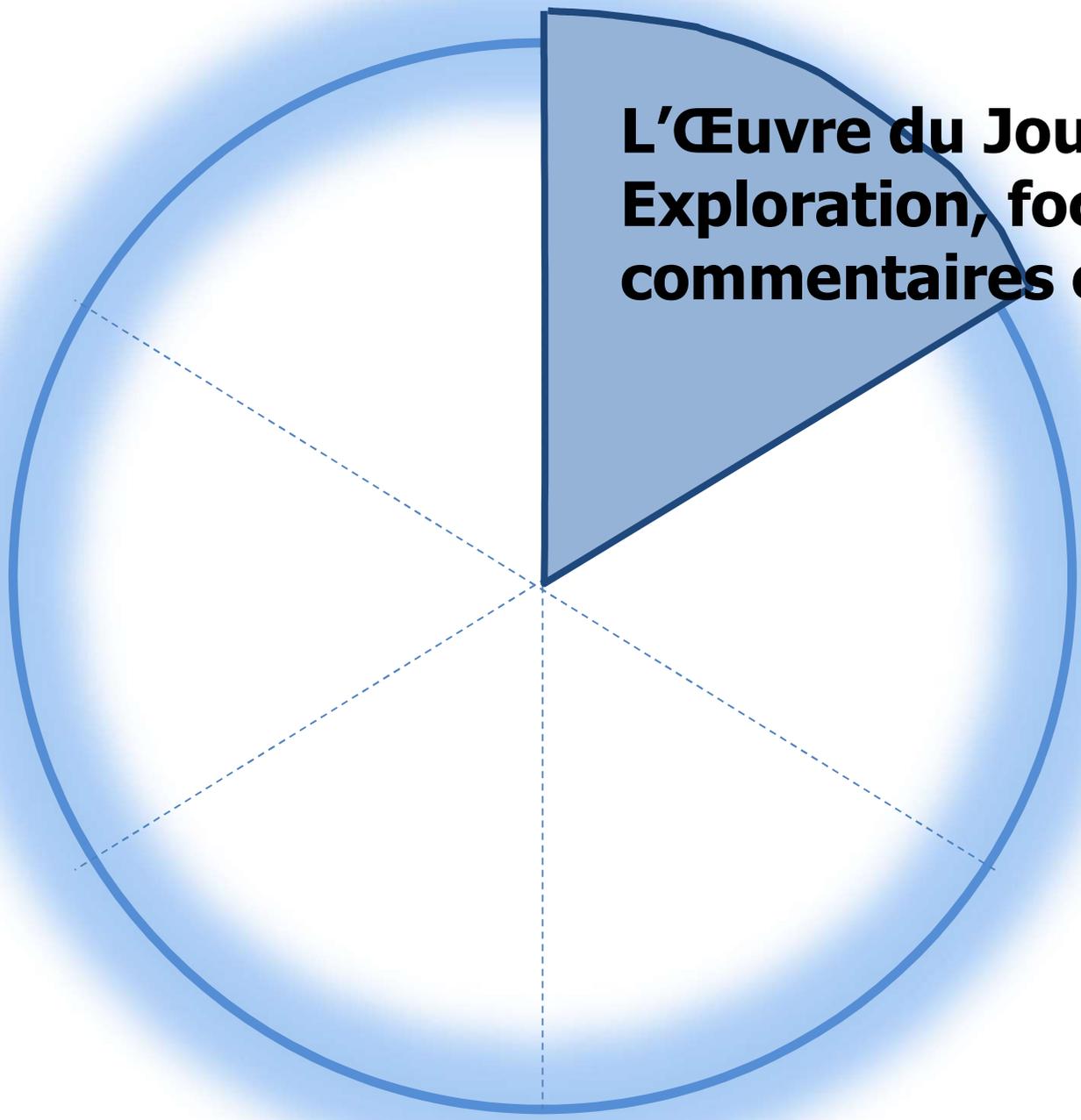
Le Musée des Augustins :
Quelques sculptures qui
comptent

Et l'Art dans tout ça ?
Autres œuvres, autres arts,
mais même thème

Le Cauchemar, d'Eugène Thivier

A circular diagram with a blue glow. The circle is divided into five equal sectors by dashed lines. One sector, located in the upper right quadrant, is highlighted in a solid blue color. The text 'L'Œuvre du Jour : Exploration, focus, commentaires et zoom' is written in bold black font within this highlighted sector.

**L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom**

Le Cauchemar : une découverte en trois volets

Le Cauchemar : une véritable horreur !

- Symbolique du « Mal »

Animalité saillante

Poils, griffes, corne...

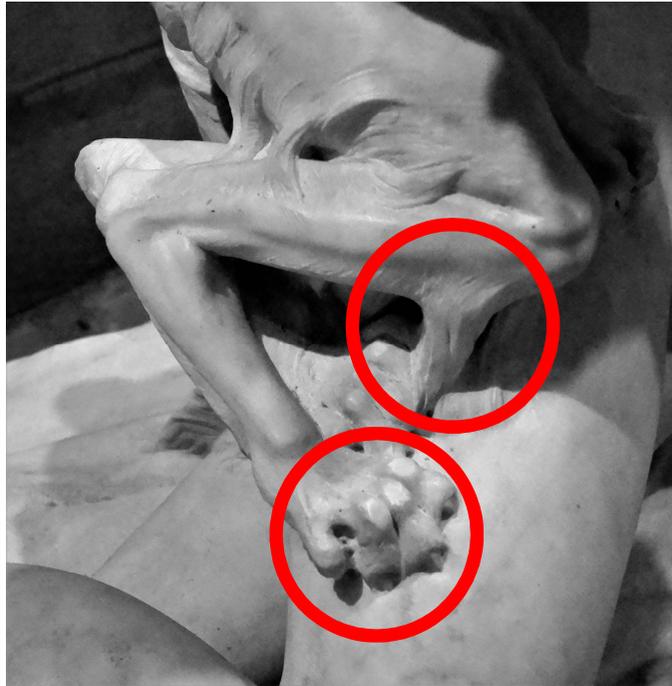
Posture de domination

Le Cauchemar : une véritable horreur !

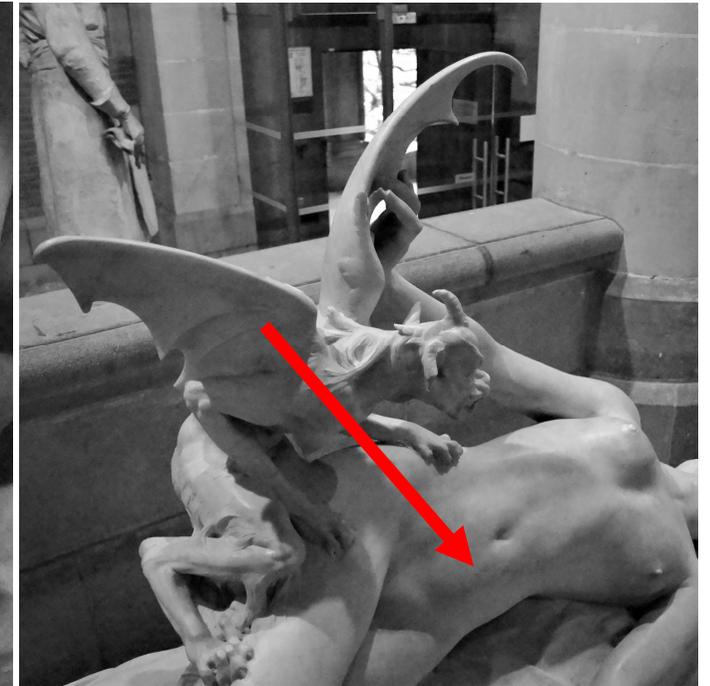
- Symbolique du « Mal »

Animalité saillante

Poils, griffes, corne...

Posture de domination

Alors ?! Dragon, Diablotin, Diable...

Le Cauchemar : une véritable horreur !

- Symbolique de la souffrance

Main crispée et main qui repousse

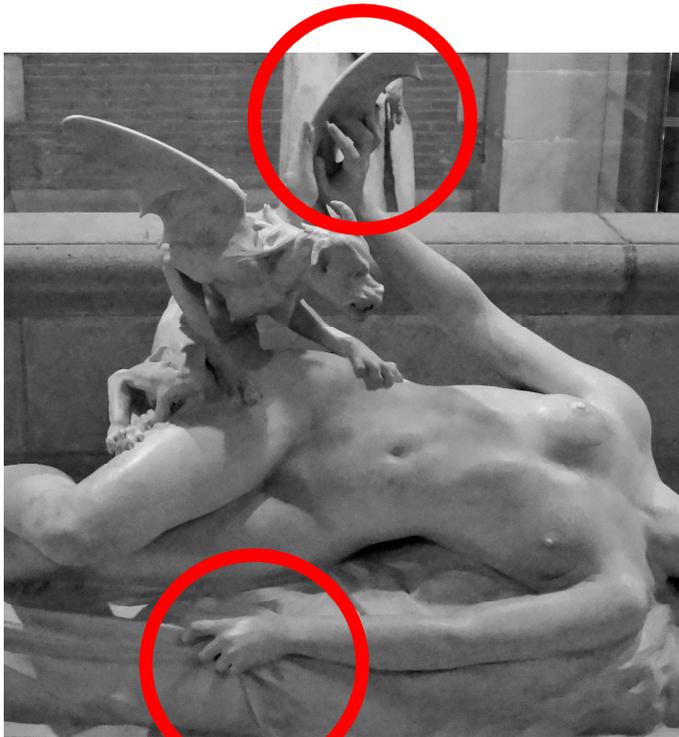
Yeux fermés, bouche ouverte

Griffes dans la chair

Le Cauchemar : une véritable horreur !

- Symbolique de la souffrance

Main crispée et main qui repousse

Yeux fermés, bouche ouverte

Griffes dans la chair

Le Cauchemar : un érotisme même pas sous cape

- Un nu qui peine à s'assumer ?

La Naissance de Vénus
Cabanel, Alexandre
1863 / Huile sur toile / 130 × 225 cm
Musée d'Orsay, Paris, France

Corps sans voile

Olympia
Manet, Edouard
1863 / Huile sur toile / 130,5 × 191 cm
Musée d'Orsay, Paris, France

Nu assumé

Parenté académique

Alors : « classique » ou « vulgaire » ?

Le Cauchemar : un érotisme même pas sous cape

- Présence du plaisir

Paupières closes par la peur ?

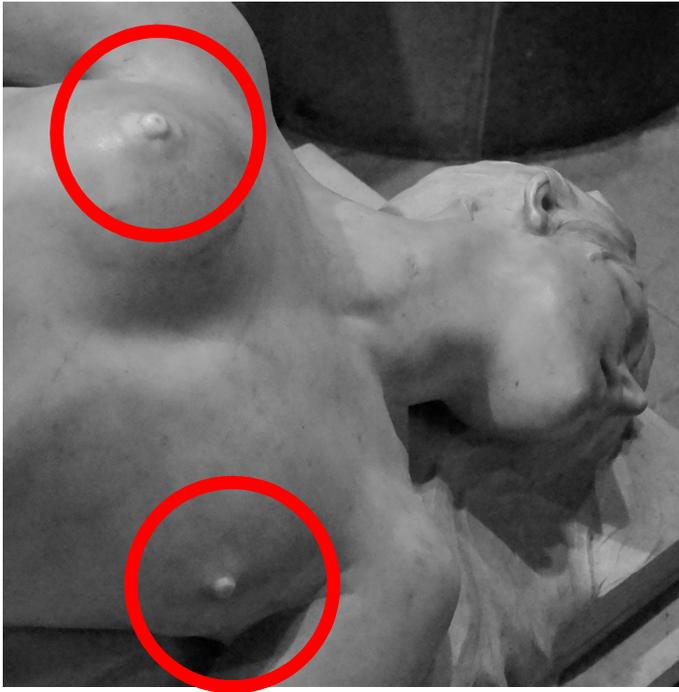
Main qui repousse, vraiment ?

Main « crispée », ou « serrée » ?

Le Cauchemar : un érotisme même pas sous cape

- Présence du plaisir

Paupières closes par la peur ?

Main qui repousse, vraiment ?

Main « crispée », ou « serrée » ?

Le Cauchemar : un cauchemar pour qui ?

- Personnage apotropaïque

Complicité bienveillante

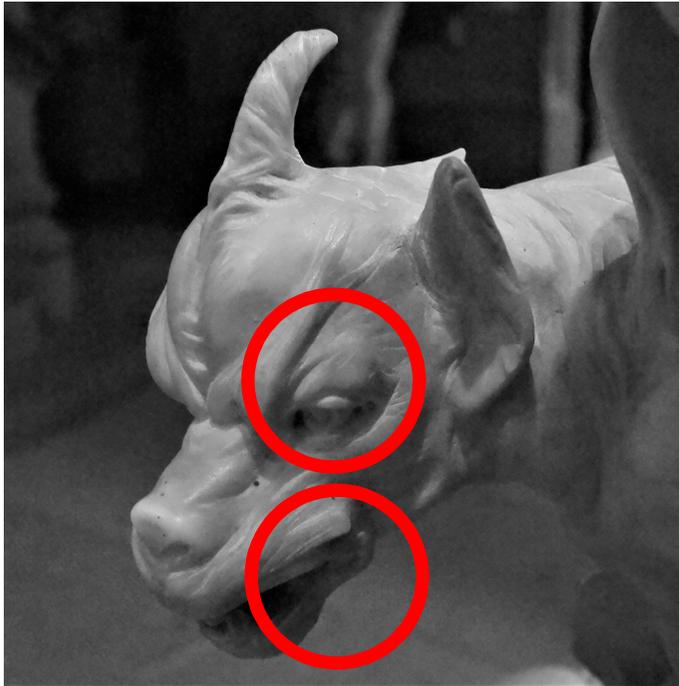
Geste sensuel ?

Signes de féminité

Le Cauchemar : un cauchemar pour qui ?

- Gargouille apotropaïque

Complicité bienveillante

Geste sensuel ?

Signes de féminité

Alors ? Un être féminin, un **stryge** ?

Le Cauchemar : un cauchemar pour qui ?

- Circulez, y'a rien à voir

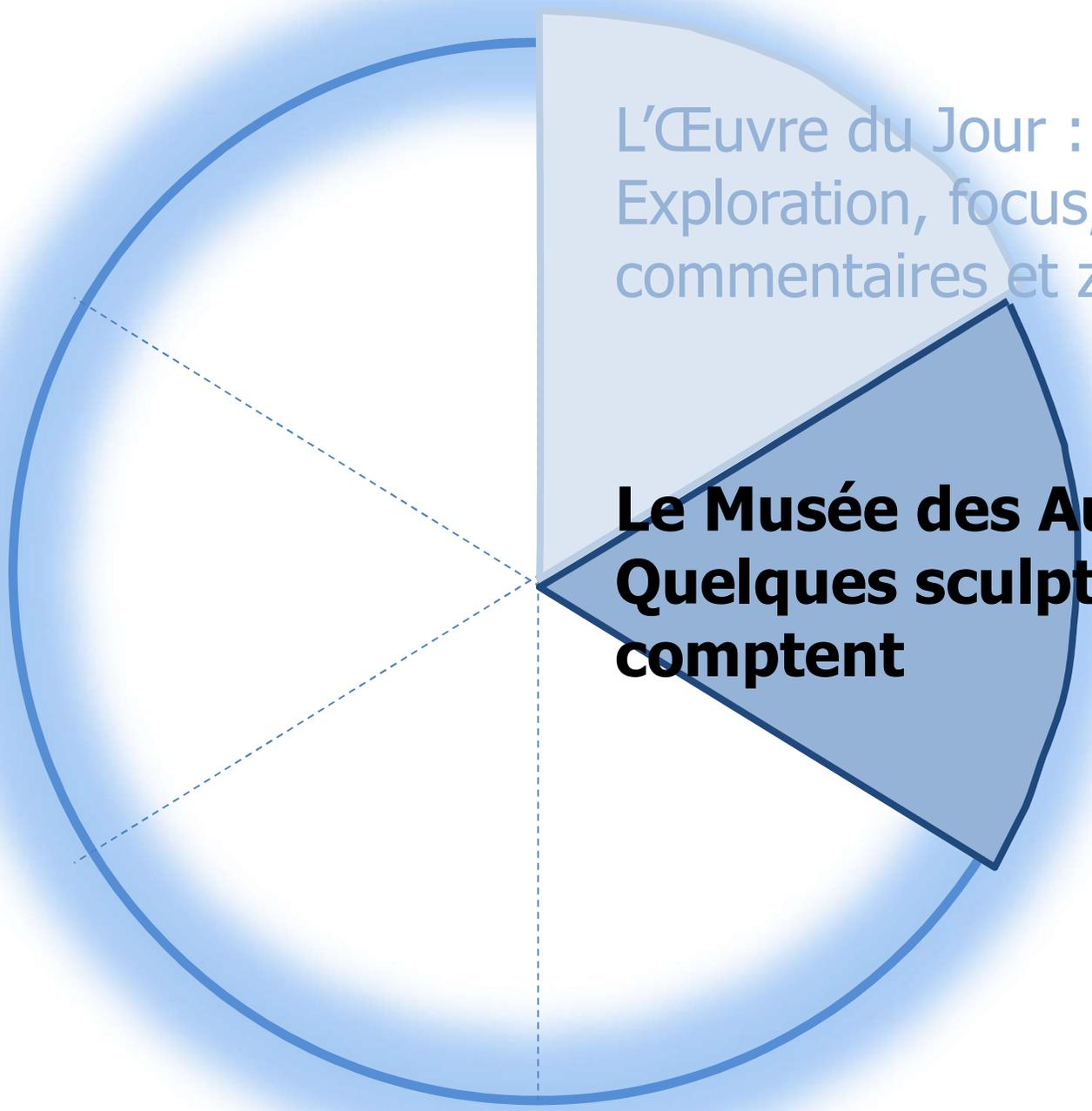

Vices et tentations, restez dehors !

Gendarme du voyeurisme

Une interprétation qui reste personnelle...

A circular diagram with a blue glow. The circle is divided into four segments by dashed lines. One segment on the right is highlighted in a darker blue. The text 'L'Œuvre du Jour : Exploration, focus, commentaires et zoom' is written in light blue within this segment. The text 'Le Musée des Augustins : Quelques sculptures qui comptent' is written in bold black within the same segment.

L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom

**Le Musée des Augustins :
Quelques sculptures qui
comptent**

Sculptures du Musée des Augustins

Velleda

Marqueste, Laurent-Honoré

(1848-1920)

1877

Marbre

72 x 140 x 163 cm

Les Martyrs

Chateaubriand

1809

Sculptures du Musée des Augustins

Salammbô

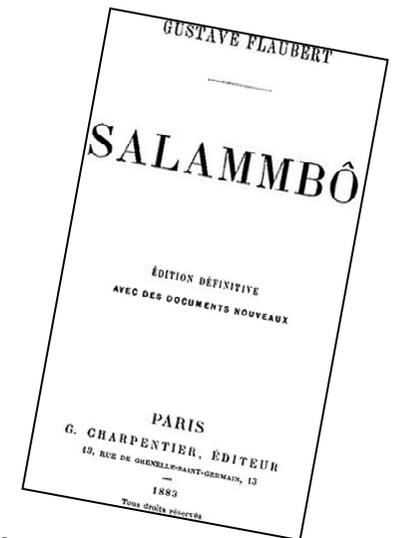
Idrac, Jean-Antoine-Marie

(1849-1884)

1881

Plâtre

Dimensions inconnues

Salammbô

Gustave Flaubert

1862

Sculptures du Musée des Augustins

Vierge à l'Enfant :

Notre Dame de Grasse

Anonyme

1451-1500

Calcaire

75 x 12 x 38 cm

L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom

Le Musée des Augustins :
Quelques sculptures qui
comptent

**Et l'Art dans tout ça ?
Autres œuvres, autres arts,
mais même thème**

Et l'Art dans tout ça ? Même thème, autres œuvres

Le cauchemar
1781
Huile sur toile
101,6 × 127,7 cm
Detroit Institute of Arts
Detroit, Etats-Unis d'Amérique

Johann Heinrich Füssli (1741, Zurich – 1825, Londres)

Henry Fuseli
James Northcote
1778
Huile sur toile
77,8 x 64,5 cm
National Portrait Gallery
Londres, Angleterre

Et l'Art dans tout ça ? Même thème, autres œuvres

Johann Heinrich Füssli (1741, Zurich – 1825, Londres)

Le cauchemar
1781
Huile sur toile
101,6 × 127,7 cm
Detroit Institute of Arts
Detroit, Etats-Unis d'Amérique

Henry Fuseli
James Northcote
1778
Huile sur toile
77,8 x 64,5 cm
National Portrait Gallery
Londres, Angleterre

Le cauchemar
Thomas Burke
1783
Gravure

Et l'Art dans tout ça ? Même thème, autres œuvres

Johann Heinrich Füssli (1741, Zurich – 1825, Londres)

Le cauchemar
1790-91
Huile sur toile
77 x 64 cm
Musée Goethe
Francfort, Allemagne

Un incube quittant deux jeunes filles assoupies
1793
Huile sur toile
100 x 124 cm
Collection Muraltengut
Zürich, Suisse

Et l'Art dans tout ça ? Même thème, autres œuvres

*Le Sabbat des sorcières,
El aquelarre*
1797-98
Huile sur toile d'après fresque
43 x 20 cm
Musée Lázaro Galdiano
Madrid, Espagne

Francisco José de Goya y Lucientes (1746, Fuendetodos - 1828, Bordeaux)

Autoportrait
1771-75
Huile sur toile
58 x 44 cm
Musée Camón Aznar
Saragosse, Espagne

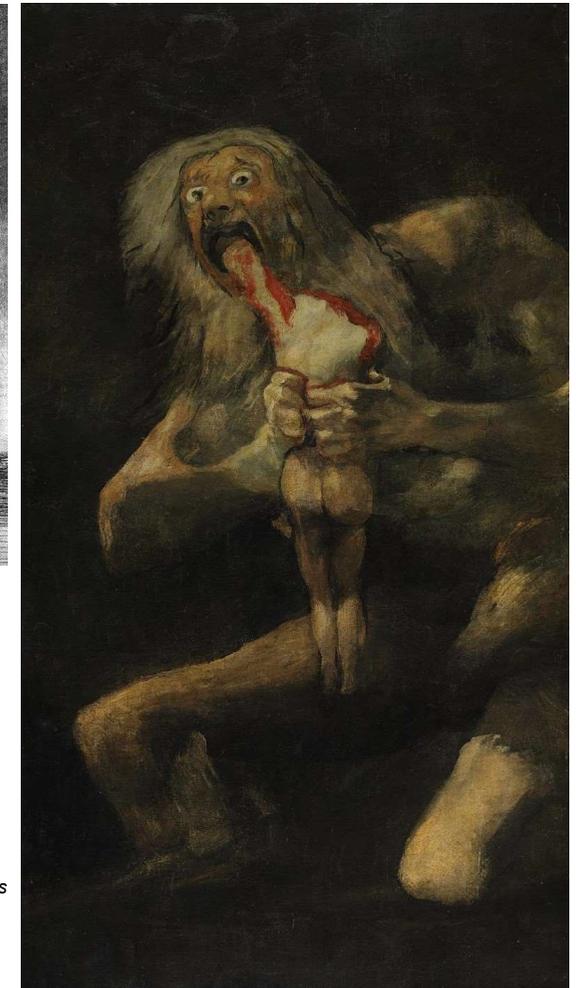
Et l'Art dans tout ça ? Même thème, autres œuvres

Le cheval qui kidnappe
El caballo raptor
Série Los Disparates
n° 10/22
1815-23
Eau forte / Aquatinte
24,4 x 35,3 cm
Bibliothèque Nationale
Madrid, Espagne

Francisco José de Goya y Lucientes (1746, Fuendetodos - 1828, Bordeaux)

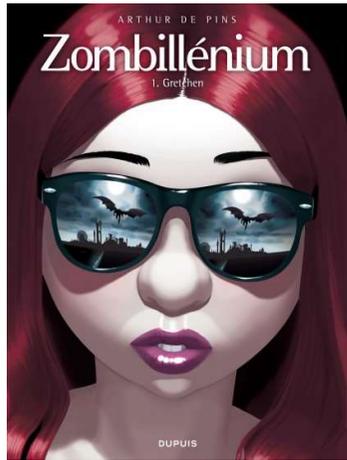

Le sommeil de la raison engendre des monstres.
El sueño de la razón produce monstruos
Série Los Caprichos
n° 43/80
1799
Eau forte
21,3 x 15,1 cm
Musée du Prado
Madrid, Espagne

Saturne dévorant un de ses fils
1823
Huile sur toile
Musée du Prado
Madrid, Espagne

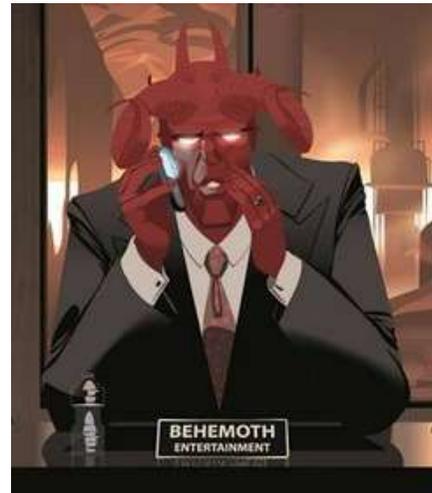
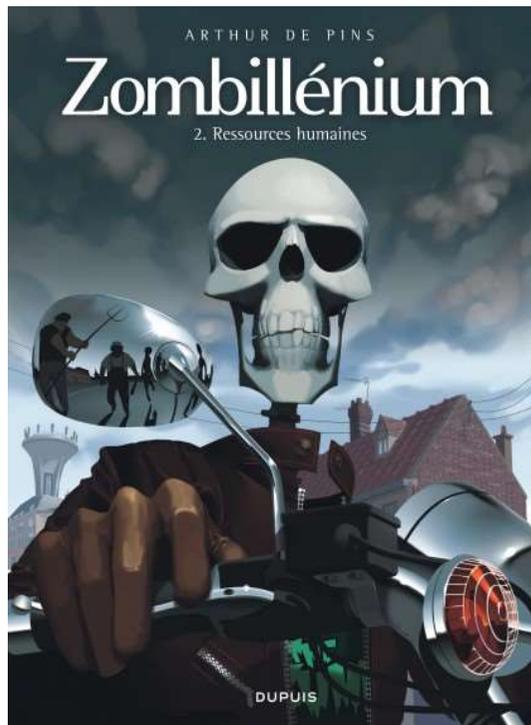
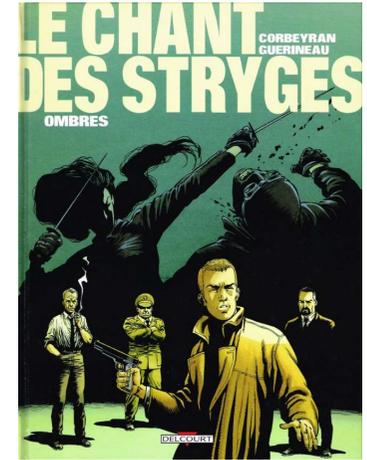
Et l'Art dans tout ça ? Même thème, autres œuvres

Zombillénium
Scénario : Arthur De Pins
Dessins : Arthur De Pins
Parutions : 4 volumes
1ère parution : 2010
Editions Dupuis

9ème Art Bande-Dessinée

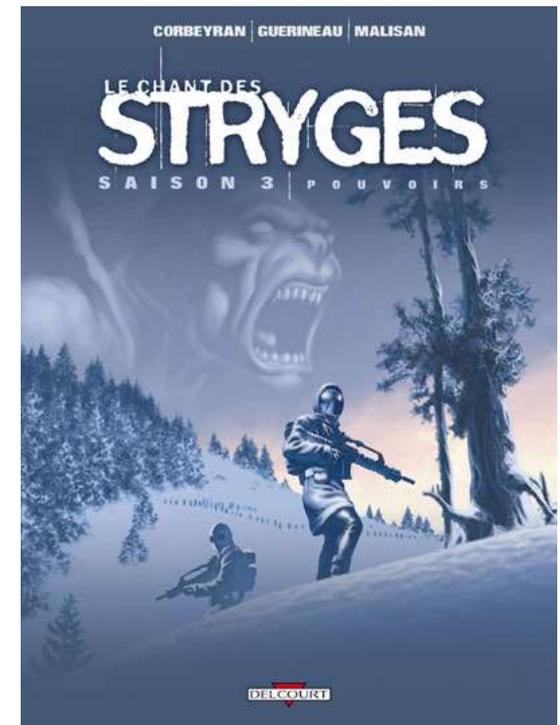
Le chant des stryges
Scénario : Éric Corbeyran
Dessins : Richard Guéineau
Parutions : 18 volumes
1ère parution : 1997
Editions Delcourt

Zombillénium (détail)

Le chant des stryges (détail)

L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom

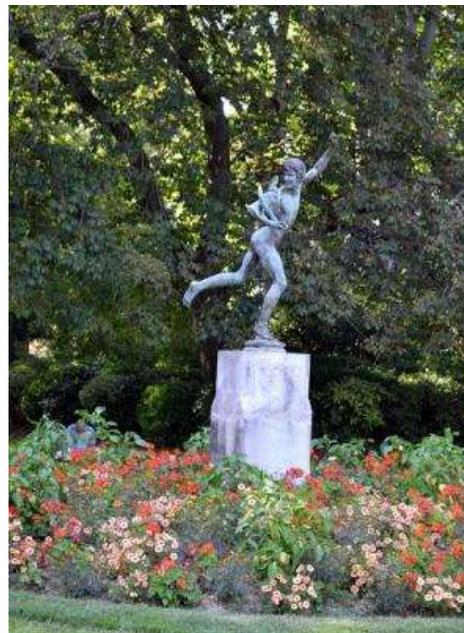
Le Musée des Augustins :
Quelques sculptures qui
comptent

Et l'Art dans tout ça ?
Autres œuvres, autres arts,
mais même thème

**Et les artistes dans tout ça ?
Autres sculpteurs français
à découvrir**

Autres sculpteurs français à découvrir

Falguière, Alexandre (1831, Toulouse – 1900, Paris) – 68 ans

Vainqueur au combat de coqs
1864
Bronze
60 x 171 x 175 cm
Parc du Grand-Rond
Toulouse, France

L'atelier d'Alexandre Falguière
Photographie anonyme
1865
Dimensions inconnues
Musée du Vieux Toulouse
Toulouse, France

Monument à Peire Goudouli
1898
Place Président Thomas Wilson
Toulouse, France

Autres sculpteurs français à découvrir

Falguière, Alexandre (1831, Toulouse – 1900, Paris) – 68 ans

Autres sculpteurs français à découvrir

Falguière, Alexandre (1831, Toulouse – 1900, Paris) – 68 ans

Nympe chasseresse
1888
Marbre
60 x 171 x 175 cm
Musée des Augustins
Toulouse, France

Autres sculpteurs français à découvrir

Falguière, Alexandre (1831, Toulouse – 1900, Paris) – 68 ans

Nymph chasseresse
1888
Marbre
60 x 171 x 175 cm
Musée des Augustins
Toulouse, France

L'Asie
1878
Statue en fonte de fer anciennement dorée
218 x 157 x 154 cm.
Musée d'Orsay
Paris France

Monument à La Fayette
1891
Bronze
Dimensions inconnus
Parc Lafayette
Washington, Etats-Unis d'Amérique

Autres sculpteurs français à découvrir

Pradier, Jean-Jacques, dit James (1790, Genève – 1852, Bougival) – 62 ans

Autres sculpteurs français à découvrir

Pradier, Jean-Jacques, dit James (1790, Genève – 1852, Bougival) – 62 ans

Chloris caressée par Zéphir
1849
Marbre
47,5 x 165 x 39 cm
Musée des Augustins
Toulouse, France

Autres sculpteurs français à découvrir

Pradier, Jean-Jacques, dit James (1790, Genève – 1852, Bougival) – 62 ans

Chloris caressée par Zéphir
1849
Marbre
47,5 x 165 x 39 cm
Musée des Augustins
Toulouse, France

Satyre et bacchante
Circa 1833
Plâtre surpeint
110 x 120 x 82 cm
Palais des Beaux-Arts
Lille, France

Autres sculpteurs français à découvrir

Houdon, Jean-Antoine (1741, Versailles – 1828, Paris) – 87 ans

L'été
1783
Marbre
Dimensions inconnues
Musée Fabre
Montpellier, France

L'hiver, ou La Frileuse
1783
Marbre
Dimensions inconnues
Musée Fabre
Montpellier, France

Vestale
1787
Marbre
Dimensions inconnues
Musée du Louvre
Paris, France

Autres sculpteurs français à découvrir

Houdon, Jean-Antoine (1741, Versailles – 1828, Paris) – 87 ans

L'écorché
1767
Plâtre
Dimensions inconnues
Musée ducal
Gotha, Allemagne

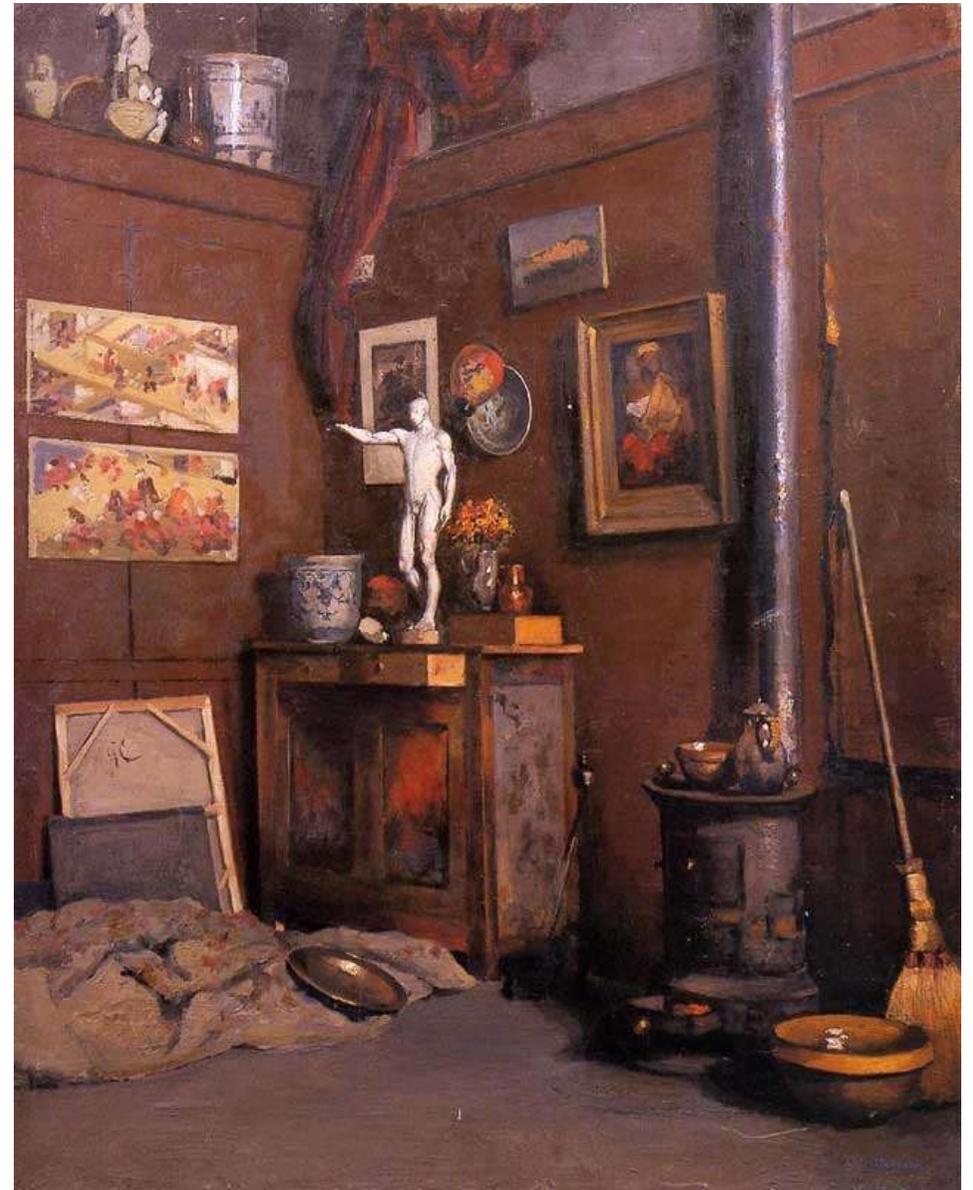
Autres sculpteurs français à découvrir

Houdon, Jean-Antoine (1741, Versailles – 1828, Paris) – 87 ans

L'écorché
1767
Plâtre
Dimensions inconnues
Musée ducal
Gotha, Allemagne

Intérieur d'atelier au poêle
Gustave Caillebotte
1872
Huile sur toile
81 x 65 cm
Collection particulière
Paris, France

Autres sculpteurs français à découvrir

Houdon, Jean-Antoine (1741, Versailles – 1828, Paris) – 87 ans

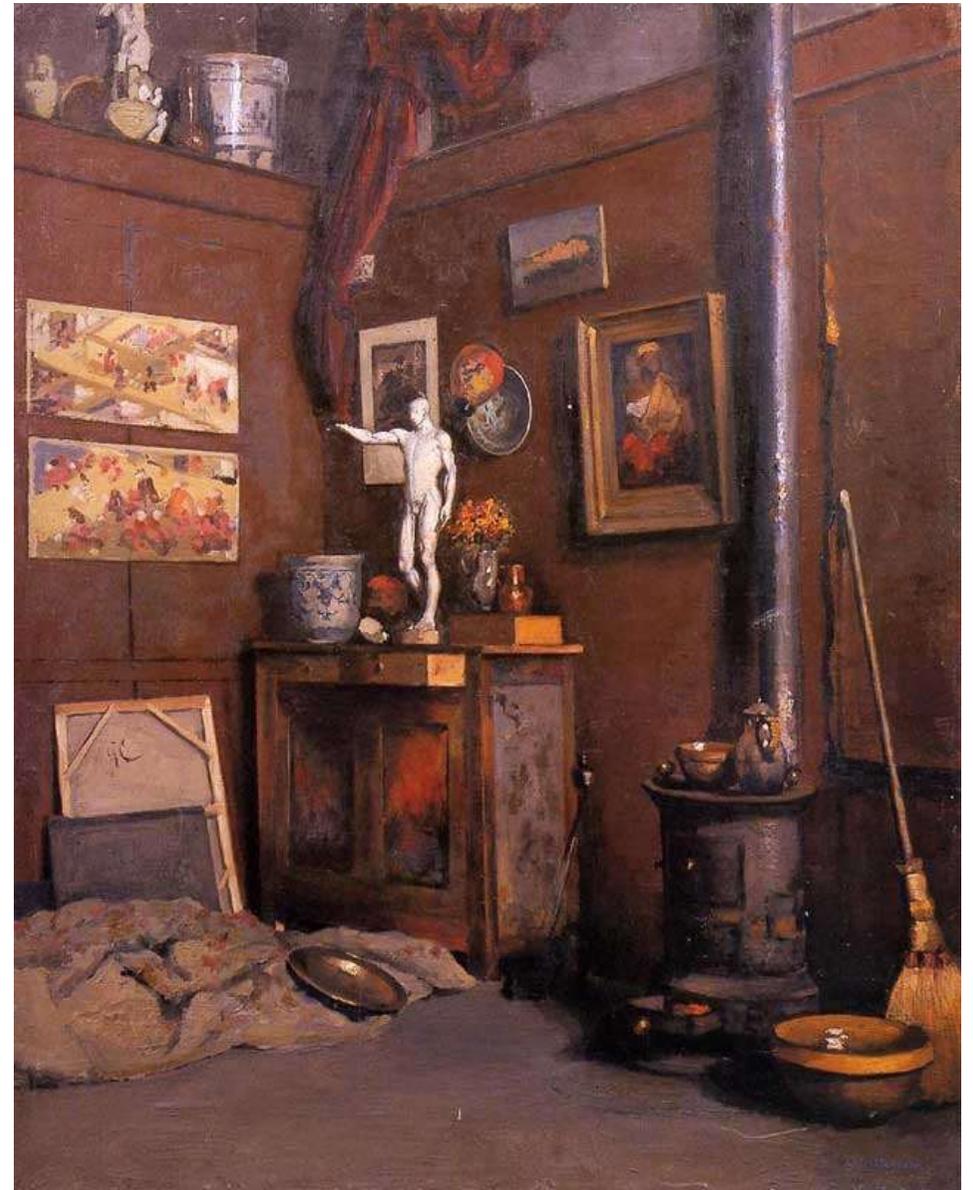

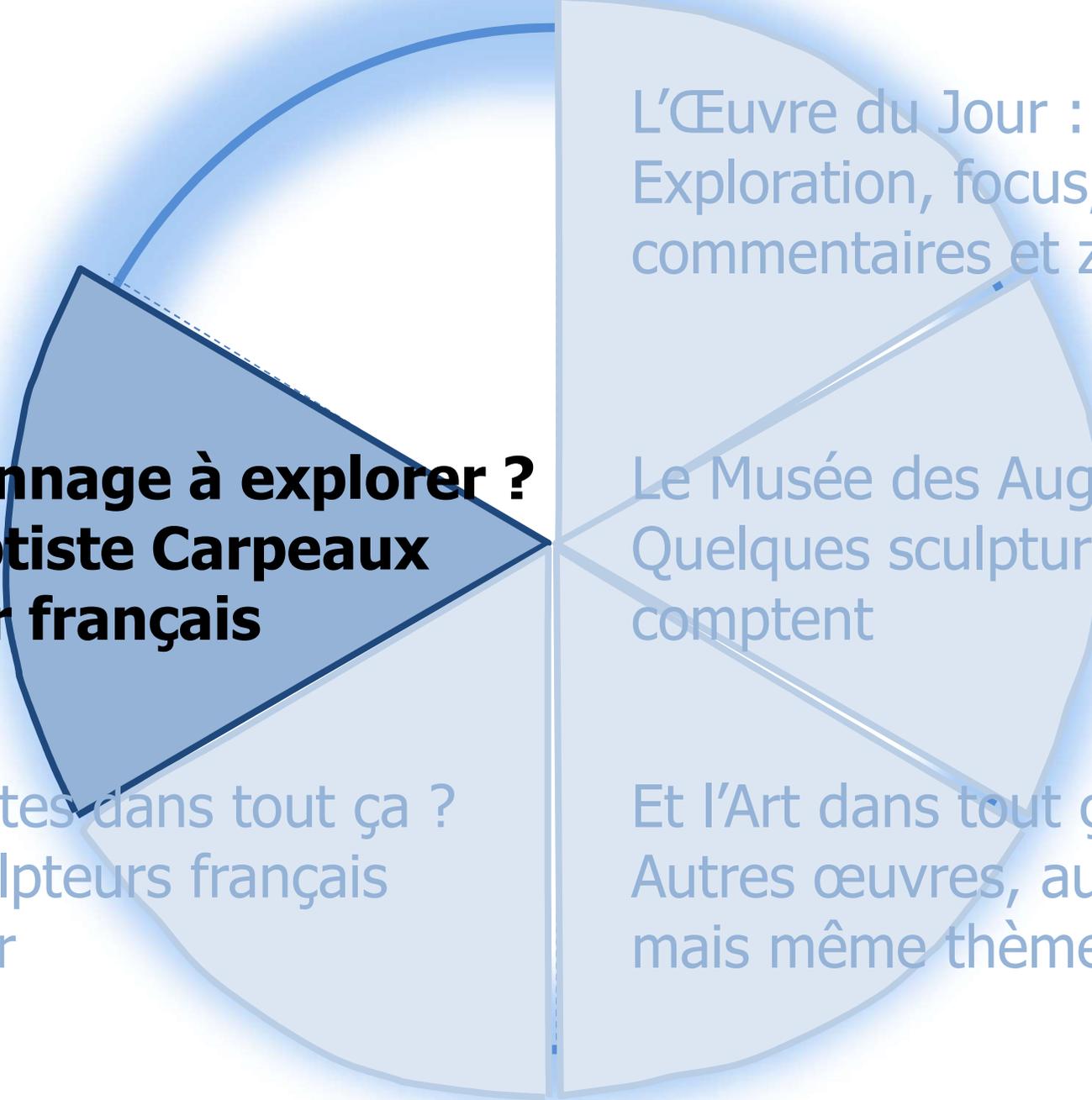
L'écorché
1767
Plâtre
Dimensions inconnues
Musée ducal
Gotha, Allemagne

Intérieur d'atelier au poêle
Gustave Caillebotte
1872
Huile sur toile
81 x 65 cm
Collection particulière
Paris, France

Les Raboteurs de parquet
Gustave Caillebotte
1875
Huile sur toile
102 x 145,5 cm
Musée d'Orsay Paris, France

**Un personnage à explorer ?
Jean-Baptiste Carpeaux
Sculpteur français**

L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom

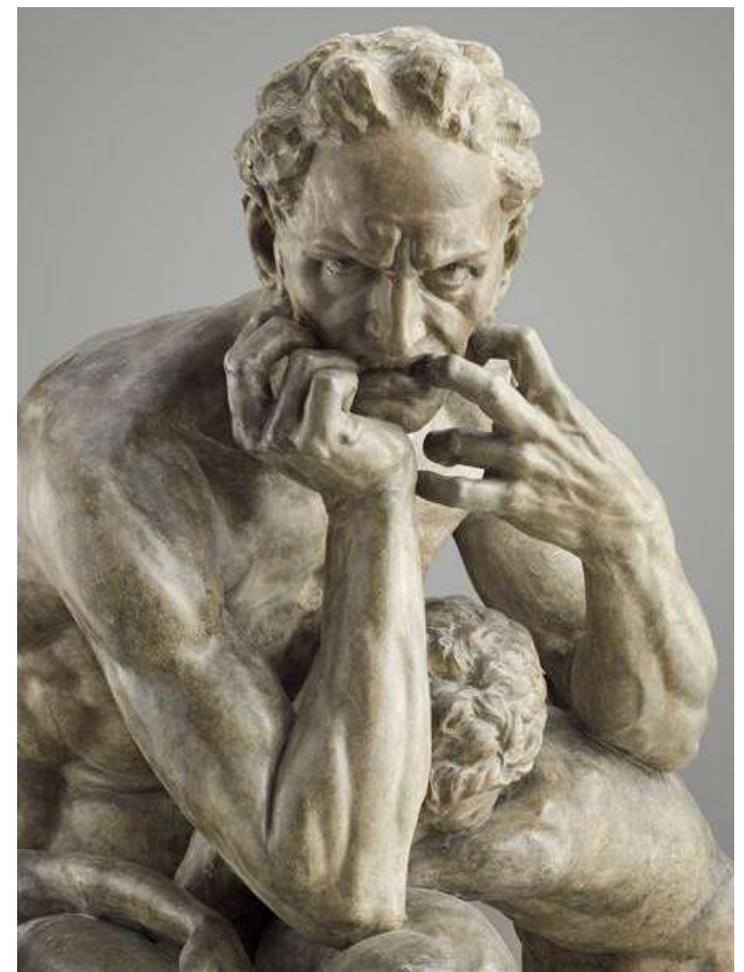
Le Musée des Augustins :
Quelques sculptures qui
comptent

Et l'Art dans tout ça ?
Autres œuvres, autres arts,
mais même thème

Et les artistes dans tout ça ?
Autres sculpteurs français
à découvrir

Un personnage à explorer ? Jean-Baptiste Carpeaux

Carpeaux, Jean-Baptiste (1827, Valenciennes - 1875, Courbevoie) – 48 ans

Ugolin entouré de ses quatre enfants
1857-1861
Marbre
194 × 148 × 119 cm
Metropolitan Museum of Art
New York City, Etats-Unis d'Amérique

Un personnage à explorer ? Jean-Baptiste Carpeaux

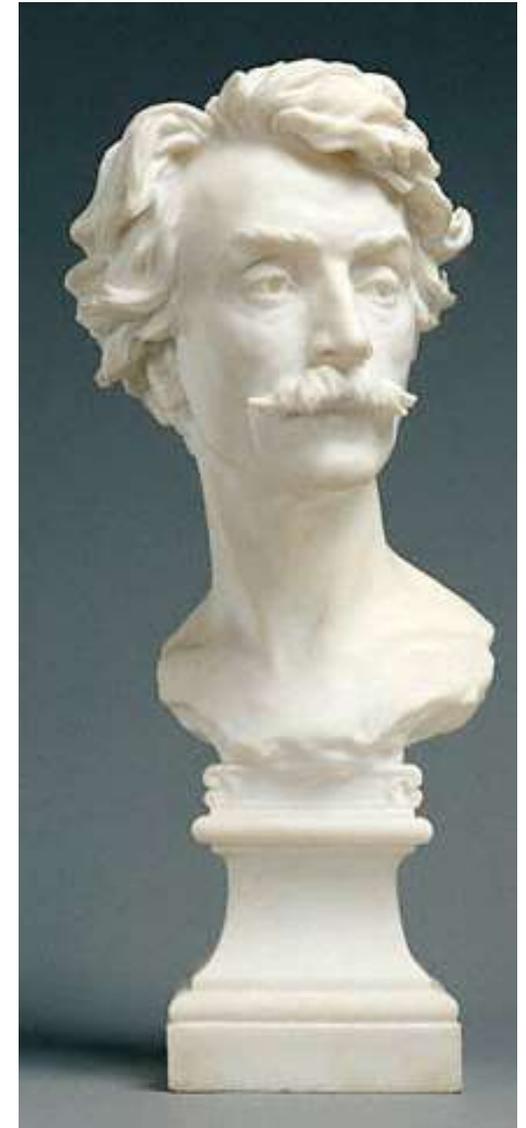
Carpeaux, Jean-Baptiste (1827, Valenciennes - 1875, Courbevoie) – 48 ans

Pourquoi naître esclave ?
1868-1870
Terre cuite
60 x 46 x 26 cm
Metropolitan museum of Art
New York City, Etats-Unis

Jean Léon Gérôme
1871
Bronze
60,2 x 25,4 x 23,7 cm
Musée d'Orsay
Paris, France

Questions / Réponses
Echanges, commentaires,
Autres pistes à explorer ?

L'Œuvre du Jour :
Exploration, focus,
commentaires et zoom

Un personnage à explorer ?
Jean-Baptiste Carpeaux
Sculpteur français

Le Musée des Augustins :
Quelques sculptures qui
comptent

Et les Artistes dans tout ça ?
Autres sculpteurs français
à découvrir

Et l'Art dans tout ça ?
Autres œuvres, autres arts,
mais même thème

Question(s)/Réponse(s)/Sources

Principales sources consultées :

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales - www.cnrtl.fr

National Portrait Gallery - www.npg.org.uk

Banque de visuels d'Art - www.wikiart.org

Informations sur monuments - e-monumen.net

Répertoire des sculptures françaises - frenchsculpture.org

Sites des musées

Musée des Beaux-Arts, Lille - www.pba-lille.fr

Musée Fabre, Montpellier - museefabre.montpellier3m.fr

Musée d'Orsay, Paris - www.musee-orsay.fr

Musée du Louvre, Paris - www.louvre.fr

Musée des Augustins, Toulouse - www.augustins.org

Question(s)/Réponse(s)/Sources

Merci pour vos remarques,
commentaires et encouragements

histoiresdevivre@gmail.com

Abonnez-vous sur Facebook

Histoires de vivre

« Une semaine, une œuvre »

« Le détail qui fill-in the blanks ! »

Question(s)/Réponse(s)/Sources

*Entrée du sultan Mehmet II à Constantinople
le 29 mai 1453*
Benjamin-Constant (dit)
1876
Huile sur toile
536 x 697 cm
Musée des Augustins
Toulouse, France
© Photo Bernard Delorme

Question(s)/Réponse(s)/Remerciements

Merci pour votre attention

Rendez-vous le jeudi **21 février**

Histoires de Vivre

By Régis Saint Martin

