

Nature à l'œuvre

Terminale spécialité arts plastiques

Alice BONNET | Lycée Daudet | Nîmes

Trois OEUVRES AU PROGRAMME

PEINTURE FLAMANDE

Joachim PATINIR (vers 1480-1584), *Saint Jérôme dans le désert*, vers 1515-1520, huile sur panneau de bois, H. : 78 cm, L. : 137 cm, Paris, musée du Louvre.

RÉALISME

Rosa BONHEUR (1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, H. : 133 cm, L. : 260 cm, achat après commande de l'État en 1849, Paris, musée d'Orsay.

INSTALLATION NUMÉRIQUE

Miguel CHEVALIER (1959-), *Sur-natures*, sous-titre : *Paradis artificiel*, 2004, nouveau média interactif, plantes virtuelles réalisées avec le logiciel Music2eye, projetées sur un mur, les végétaux bougent en fonction des mouvements du public, captées par un détecteur de présence et mouvements, CD-Rom, programme informatique, dimensions variables. Centre national des arts plastiques, en dépôt depuis 2016 au Frac Picardie, Amiens.

À intégrer dans sa réflexion, les deux œuvres du programme : Du projet à l'œuvre monumentale

Claude MONET, *Cycle des Nymphéas*, 1897-1926

Huang Yong Ping, *Serpent d'Océan*, 2012

Thématique qui traverse les 9 notions

Pourquoi « Nature à l'œuvre » et pas « Nature et œuvre » ?

En quoi la **représentation de la nature** dans les œuvres formalise-t-elle un **écart avec le réel** ?

La nature fait-elle œuvre ?

Comment s'est construit l'idée de nature dans l'art ?

Définitions

Nature | le monde du vivant, indépendant de l'activité humaine.

À : Conjonction qui marque un passage ou une transition d'une chose à une autre. Idée de mouvement, de transformation.

Œuvre | Réalisation matérielle où la mise en forme des matériaux, l'utilisation de la technique tendent à communiquer la vision personnelle de l'artiste en suscitant une expérience sensible.

« À l'œuvre » | au travail, se mettre au travail, se mettre à l'œuvre.

Paysage | Vue d'ensemble, qu'offre la nature, d'une étendue de pays, d'une région.

Introduction

Texte d'Alain ROGER, *Court traité du paysage*, 1997 (2017), Folios Essais, p. 17-18.

« *Le paysage n'est jamais naturel , mais toujours "surnaturel"*. » p. 14

Le plan

- I. Construire l'idée de nature : le paysage
- II. La nature comme : sujet, modèle, référent
- III. S'appropriier la nature pour créer
- IV. Réinventer une nature : matérielle et immatérielle

I. Construire l'idée de nature : le paysage

L'enluminure | Maître de BOUCICAUT

GIOTTO

Piero della FRANCESCA

Jan VAN EYCK

GIORGIONE

Étude de cas | Joachim PATINIR

Paul CÉZANNE

Comment l'artiste construit-il l'idée de nature en créant le paysage ?

Citation

« Le paysage n'existe pas, il nous faut l'inventer. »

Umberto CUECO

Maître de Boucicaut

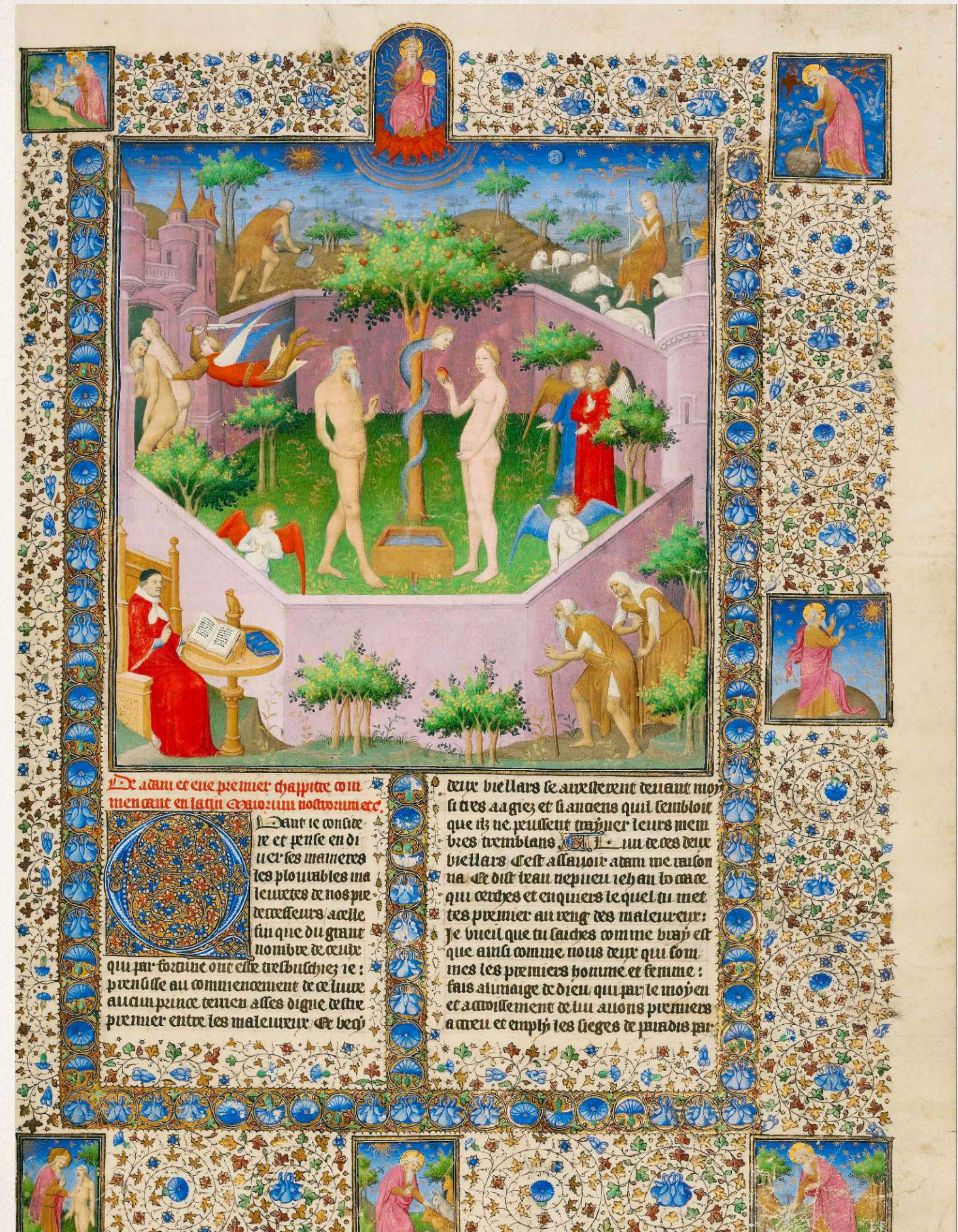
Enluminure

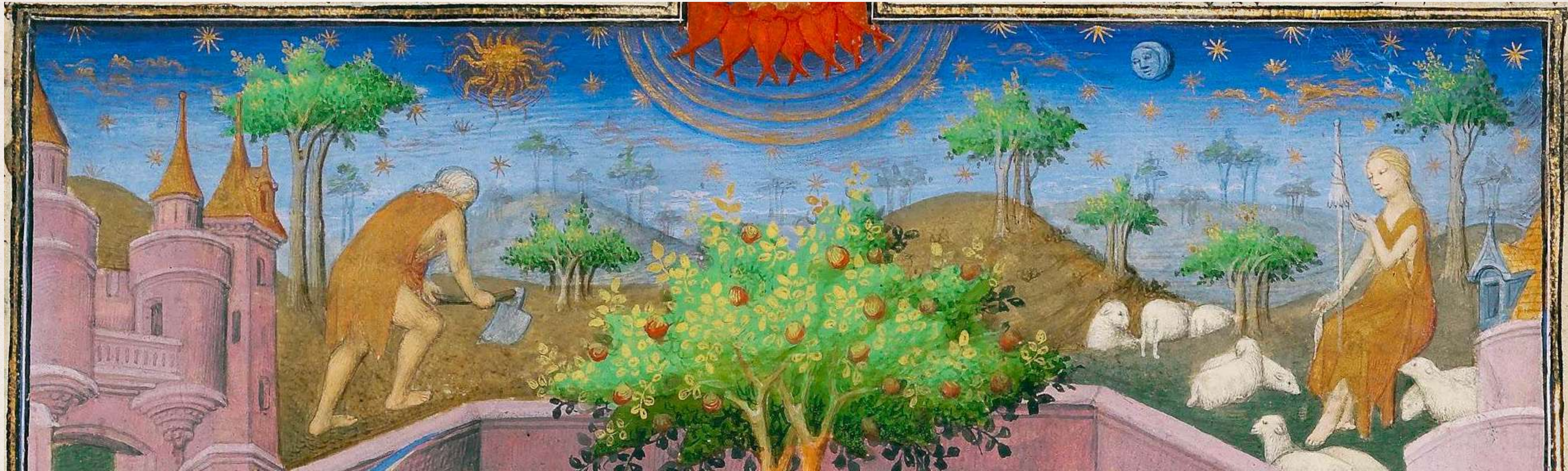
L'histoire d'Adam et Ève

1413-1415

Tempéra sur parchemin, 42 x 29,7 cm.

- Une nature reléguée au second plan
- Une nature impossible : schématisation et de signes symboliques : soleil, étoiles, lune sur un ciel clair

Maître de Boucicaut

PRIMITIF ITALIEN

GIOTTO

Joachim parmi les bergers, 1304-1306

Fresque (détail), Chapelle Scrovegni, Padoue.

- **Le paysage reste traditionnel**, remplace le fond d'or de l'Art byzantin, **relégué au second plan.**
- **Schématisation des éléments de nature**
- **Stéréotypes de représentation : arbre, roche, ciel...**

PRIMITIF ITALIEN

GIOTTO

Fuite en Égypte, 1315-1320.

Fresque (détail), Église Saint-François
d'Assise, Assise.

RENAISSANCE ITALIENNE XV-XVIÈME

MASACCIO, *La Trinité*,

1425-28

Église Santa Maria Novella,

Florence

Perspective (construction mathématique)

ALBERTI, *De Pictura*, 1435 :

« *La tableau est une fenêtre ouverte sur l'historia* »

« *L'homme devient la mesure de toute chose* »

I Résonances

Photographie

Nicéphore NIEPCE,

Point de vue du gras,

1826-1829.

Cinéma

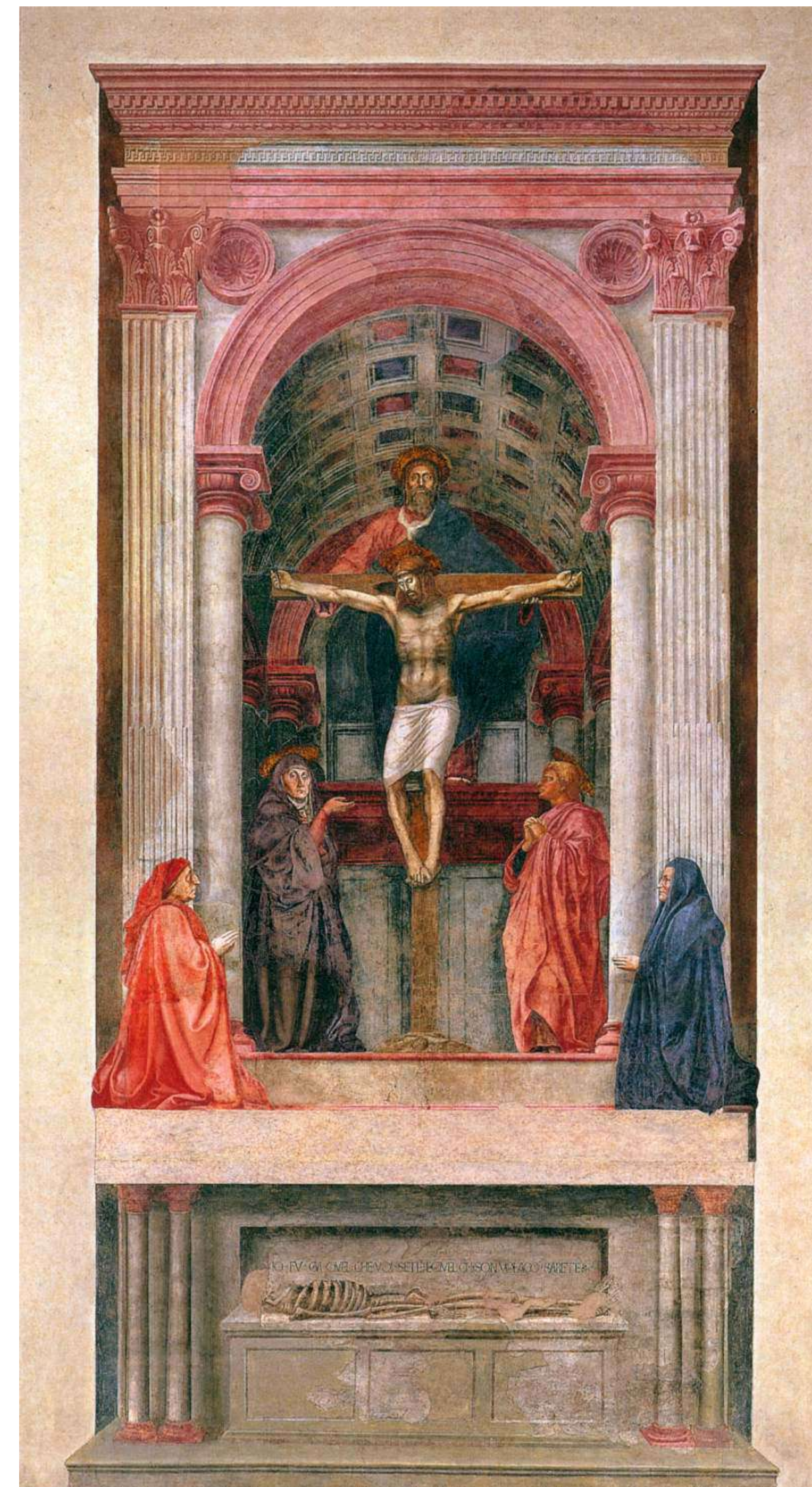
Les Frères Lumières, *Sortie*

d'usine, 1895.

l'Artiste s'affirme

Idéal, culture du beau

Tempera, a fresco, a secco.

Renaissance italienne

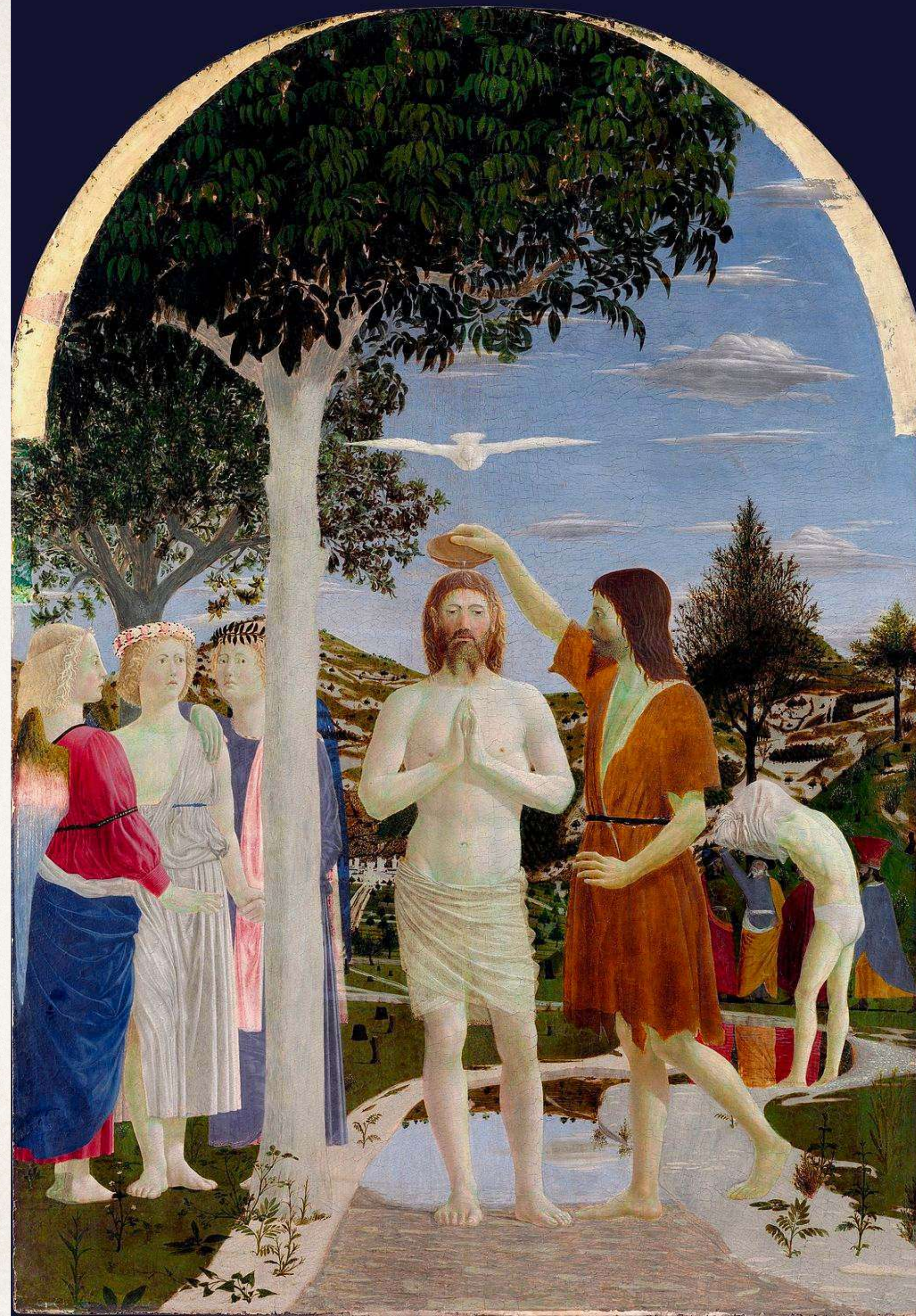
Piero della FRANCESCA

Baptême du Christ, 1448-1450

Tempera sur peuplier, 167 x 116 cm,

National Gallery, Londres.

- Fin de l'idéalisation du paysage associée une nature divine
- Essence d'arbre reconnaissable

PEINTURE FLAMANDE

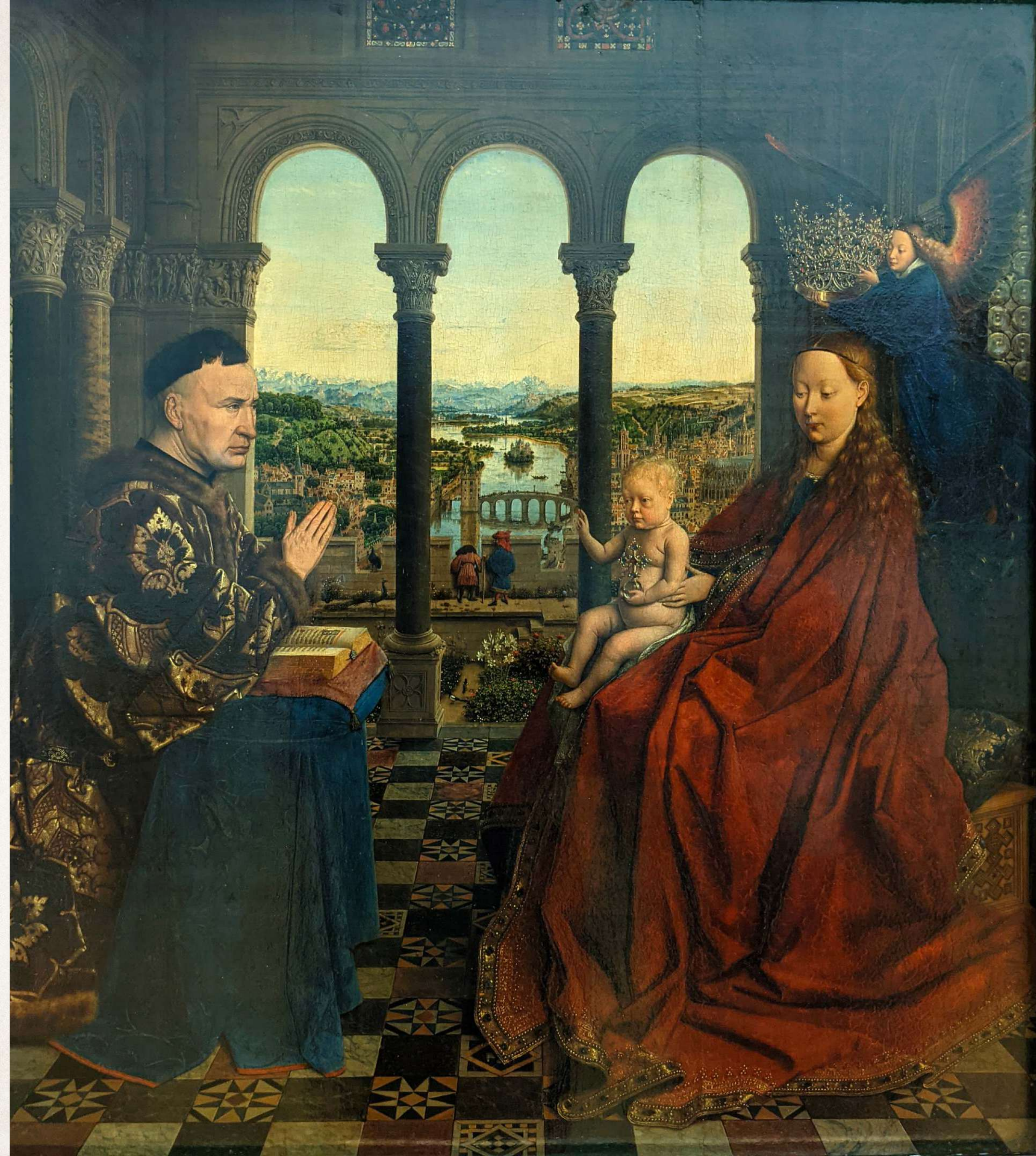
Jan VAN EYCK

La Vierge et l'Enfant au Chancelier Rolin, 1400-1450

Huile sur panneau de bois, 66 x 62 cm,

Musée du Louvre, Paris.

- Paysage en arrière plan
- Scène religieuse

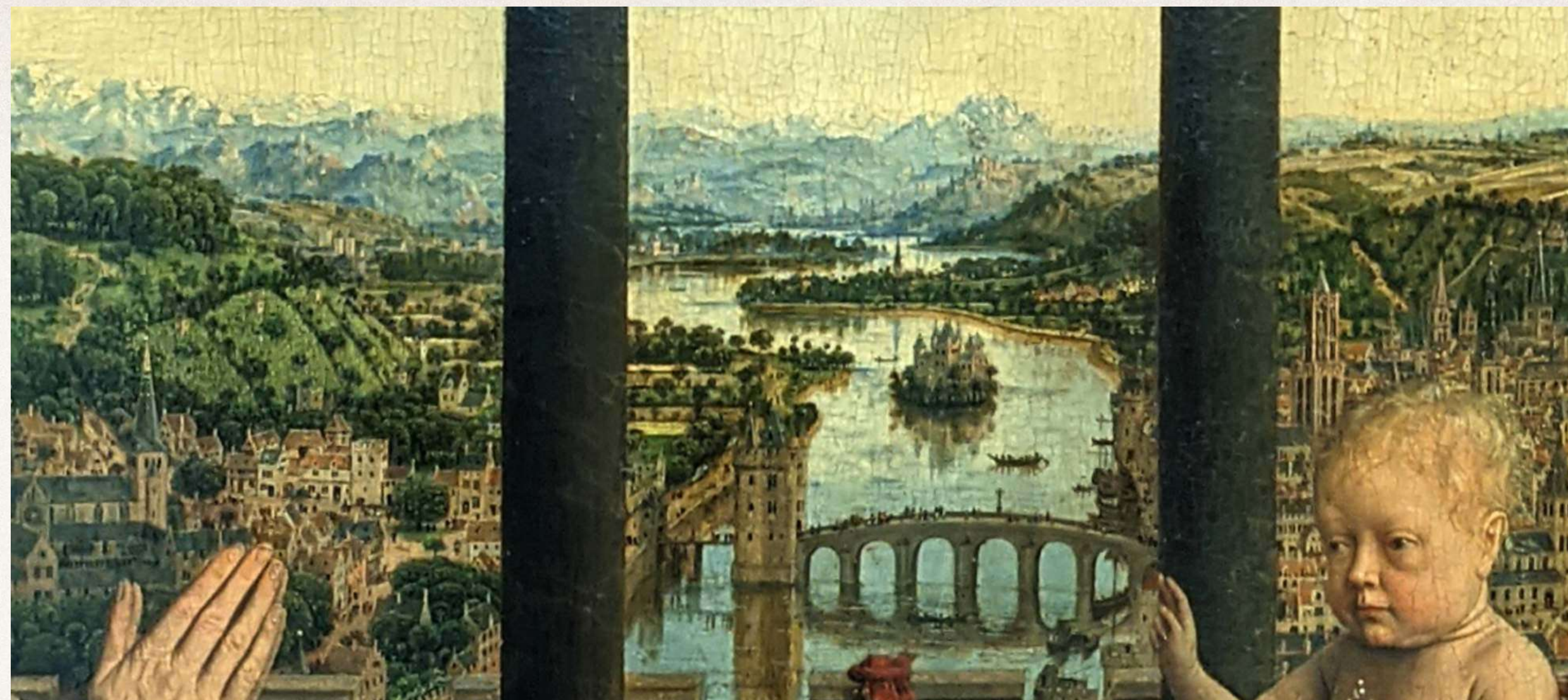

PEINTURE FLAMANDE

Jan VAN EYCK

La Vierge et l'Enfant au Chancelier Rolin,
1400-1450 (Détails)

- Paysage en arrière plan
- **Hortus conclusus**
- Micro-événements
- Détails témoignant d'une observation de la nature

PEINTURE ITALIENNE

GIORGIONE

La Tempête, 1506-08

Huile sur toile, 82 x 73 cm,

Galerie de l'Académie, Venise.

- **Le paysage répartit les éléments de la composition** : berger, femme à l'enfant, village, nature.
- Tableau mystérieux, beaucoup de recherches.

OEUVRE AU PROGRAMME

PEINTURE FLAMANDE

Joachim PATINIR (vers 1480-1584), *Saint Jérôme dans le désert*, vers 1515-1520, huile sur panneau de bois, H. : 78 cm, L. : 137 cm, Paris, musée du Louvre.

PEINTURE FLAMANDE

Joachim PATINIR (vers 1480-1584), *Saint Jérôme dans le désert*, vers 1515-1520,
huile sur panneau de bois, H. : 78 cm, L. : 137 cm, Paris, musée du Louvre.

Joachim PATINIR

- ❖ **Peintre flamand, considéré comme le 1er peintre paysagiste**
- ❖ Très peu de productions : une trentaine d'œuvres avec des caractéristiques similaires
- ❖ **Considéré comme le « Maître du paysage »**

Paysage avec Saint-Jérôme, 1513-19,
Peinture à l'huile sur panneau de bois, 74 x 91 cm,
musée du Prado, Madrid.

Caractéristiques

- ❖ Un paysage construit, artificiel combiné d'éléments imaginaires ou puisés dans la réalité
 - ❖ représentation complexe de la nature (détails)
 - ❖ effet de profondeur
 - ❖ perspective aérienne ou atmosphérique (dégradation de la couleur)
 - ❖ différents plans dans le paysage
 - ❖ Ligne d'horizon relevée

Description de l'œuvre

- ❖ **LE SUJET** : Scène religieuse, reléguée au 2ème plan. Le paysage prend place.
- ❖ **LA REPRÉSENTATION DE LA NATURE**
 - ❖ Nature statique, imposante, fabriquée avec 3 plans visibles.
 - ❖ 1er plan : scène religieuse (ton chaud : marron, ocre)
 - ❖ 2ème plan : la nature, par un paysage uniquement végétal, tons de vert
 - ❖ 3ème plan : le paysage lointain, dégradé ton gris bleuté (ton froid)
- ❖ Vue frontale, vision « panoramique »

Saint Jérôme dans le désert, vers 1515-1520,

Description de l'œuvre

❖ LUMIÈRE :

- ❖ Surnaturelle, complexe, différentes sources lumineuses (incohérence).
- ❖ Symbolique : fleuve, vers l'horizon et le ciel

❖ LA NARRATION : Micro-événements

❖ TECHNIQUE : Peinture à l'huile, glacis.

Entre deux Post-impersonnisme et Cubisme

Paul CÉZANNE

Montagne Sainte-Victoire, 1904

Huile sur toile, 70 x 92 cm, Musée de Philadelphie.

- Peinture sur le motif
- Une série : 87 œuvres
- Préfiguration du Cubisme : formes synthétiques
- Entre figuration et abstraction

Guillaume Gallienne - Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne

M
O

Citation

« C'est au génie de Cézanne que nous devons la Sainte-Victoire, son « inspiration », son artialisation de pays en paysage. Sur l'autoroute A8 qui travers le massif, on vous somme, par voie d'affiches, d'admirer la Sainte-Victoire et les « Paysages de Cézanne », on vous nomme le génie du lieu, comme si, sans cette référence, le paysage risquait de retomber dans l'indifférence - nullité du pays, lieu sans génie.»

Alain ROGER, *Court traité du paysage*, 1997 (2017), Folios Essais, p. 28-29.

FOCUS | La représentation

« Représenter est alors montrer, intensifier, redoubler une présence. »

Louis MARIN, *Le Portrait du roi*, 1981, éd. Minuit, p. 12.

II. La nature comme : sujet, modèle, référent

Albrecht Dürer

Nature morte de fleurs : Jan BRUEGHEL, l'ancien

John Constable

Étude de cas | Le Romantisme

Étude de cas | Rosa Bonheur

L'impressionnisme

La photographie | Karl Blossfeldt

Georgia O'KEFFE

Quelle représentation de la nature? ressemblance, écart, rapport au réel, *mimesis*.

Renaissance allemande

Albrecht DÜRER

Grande touffe d'herbes, 1503

Dessin à l'aquarelle et à la gouache, 41 x 31,5 cm,

Musée Albertina, Vienne

- Représentation sur le motif ?
- Fidélité du référent : fine observation de la nature
- Peinture scientifique ? Contextualisée.
- Profondeur, contraste, subtilité des teintes de verts

Peinture flamande - Nature morte

Jan BRUEGHEL, l'ancien

Vase avec fleurs, bijoux, pièces et coquillages, 1606

Peinture sur bois, 65 x 45 cm, Pinacothèque Ambrosiana, Milan.

- Réputé pour ses natures mortes de fleurs, ses petits formats, nommé « Brueghel le velours »
- Délicatesse de la touche
- Nombreux détails témoins du vivant
- Abondance d'une nature : fleurs nobles, fleurs communes
- « Tulipomanie » de 1636–1637 (Marché des bulbes)
- Bouquet = synthèse d'un jardin fleuri

Romantisme anglais

John CONSTABLE

Dedham vale avec la rivière Sour en crue, 1606

Huile sur toile, 51 x 92 cm, collection privée

- Reporter la nature et la représenter dans son contexte
- Paysage, vue
- Douceur
- Animal en second plan
- L'humain disparaît
- La nature comme motif, comme seul sujet de représentation

LE ROMANTISME - XIXème

Caspard David FRIEDRICH

Moine face à la mer, 1809

Huile sur toile, 110 x 172 cm, nationalgalerie, Berlin.

- L'homme face à l'immensité de la Nature, face à un impossible destin
- Mélancolie, solitude, vide, spiritualité
- Romantisme : faire face à la « froideur » du classicisme

LE ROMANTISME | XIXème

Caspard David FRIEDRICH

Mer de glace, 1824

Huile sur toile, 96,7 x 126,9 cm, Kunsthalle, Hambourg.

- Nature toute puissante, représentée dans ses désordres : scène irréelle ?
- Composition : triangulaire, dynamique, opposition lignes/obliques et horizontales...

LE ROMANTISME - XIXème

Caspard David FRIEDRICH

Voyageur contemplant une mer de nuage, 1809

Huile sur toile, 95 x 75 cm, Kunsthalle, Hambourg.

- L'homme : domination de la nature
- Composition : triangulaire, pyramidale, face à une représentation de perspective atmosphérique, échelle des plans, très fort contraste 1er plan et arrière plan
- Aucune vision du sol, de la terre

ŒUVRE AU PROGRAMME

RÉALISME (1855-1877)

Rosa BONHEUR (1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849,
huile sur toile, H. : 133 cm, L. : 260 cm. Musée d'Orsay, Paris.

1848 : Commande d'État. 1849 : Achat par l'État

Rosa BONHEUR (1822-1899), *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, H. : 133 cm, L. :260 cm. Musée d'Orsay, Paris.

Rosa BONHEUR

- ❖ Peintre française, spécialisée dans la peinture animalière
- ❖ Productions considérables, peintre la plus cotée du moment
- ❖ Vie de femme et vie de peintre indissociable
- ❖ Transgression des codes de la femme du XIXème : refus du mariage, cheveux courts, port du pantalon autorisé, partage sa vie avec une femme, fume le cigare, monte à cheval comme un homme.

George ACHILLE-FOULD, Rosa Bonheur dans son atelier (détail), 1893, huile sur toile. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Étude de renard (détail), non daté, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Bordeaux .

Vingt études d'après renard

Entretien avec les commissaires

M
O

Plage de lecture : 2 à 3 minutes.

Description de l'œuvre

LE SUJET :

- ❖ Contexte : sombrage = 1er labour de la saison, à l'automne pour aérer la terre
- ❖ Lieu représenté : Le pays Nivernais = Actuel département de la Nièvre

CARACTÉRISTIQUES

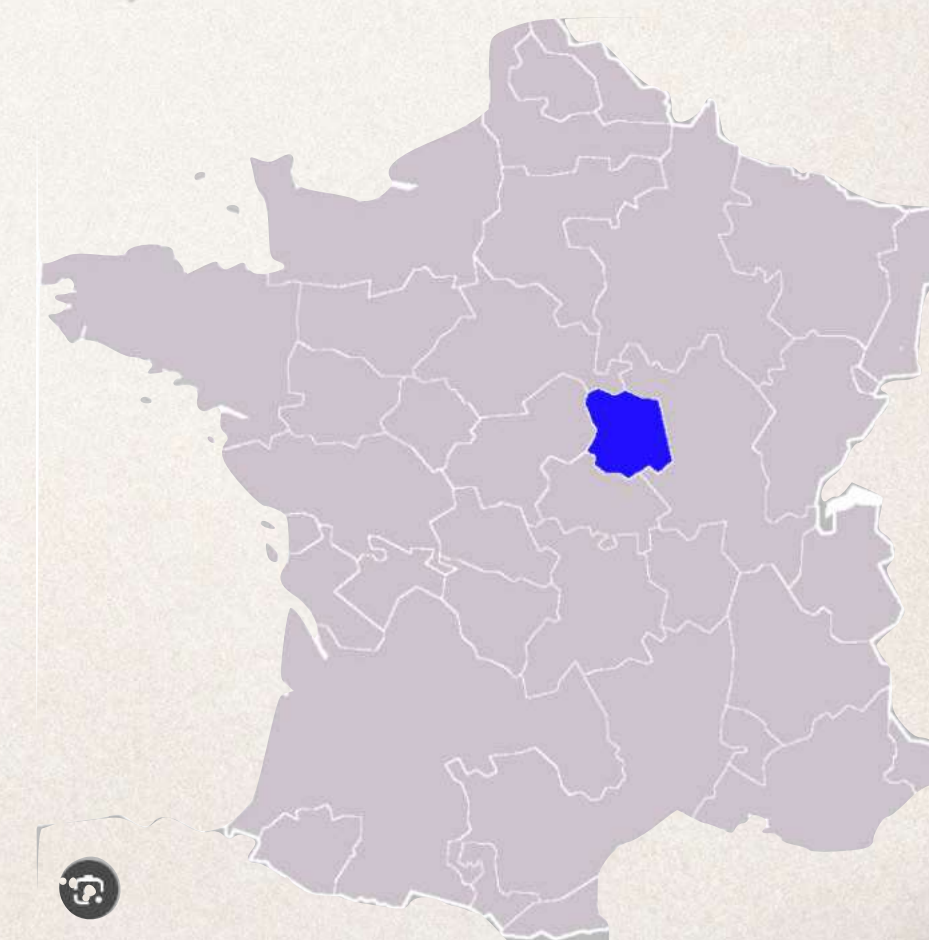
- ❖ Peinture de grandes dimensions pour la représentation d'une scène animalière
- ❖ Interroge le lien entre l'animal et l'homme, la nature et l'homme
- ❖ Un hymne au travail des champs, par la reconnaissance du travail agricole. Dépasse la peinture animalière, en mettant en « situation de travail » les animaux

***Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, H. : 133 cm, L. :260 cm.**

Détail

Description de l'œuvre

LA REPRÉSENTATION DE LA NATURE

- ❖ Place centrale de l'animal, l'humain au second plan
- ❖ 1er plan : la terre, le sol, détails des fleurs dépassant des mottes
- ❖ 2ème plan : le sujet, les bœufs charolais-nivernais en pleine lumière avec les agriculteurs derrière les animaux
- ❖ 3ème plan : le paysage lointain, dégradé vert-beu, ciel bleu-violacé
- ❖ Vue 3/4, avec une vision « panoramique », presque « cinématographique »

Labourage nivernais, 1849, huile sur toile, H. : 133 cm,
L. : 260 cm.

Musée d'Orsay sur l'œuvre : https://www.youtube.com/watch?v=i0gF893wbQE&ab_channel=Mus%C3%A9ed%27Orsay

Description de l'œuvre

LA COMPOSITION

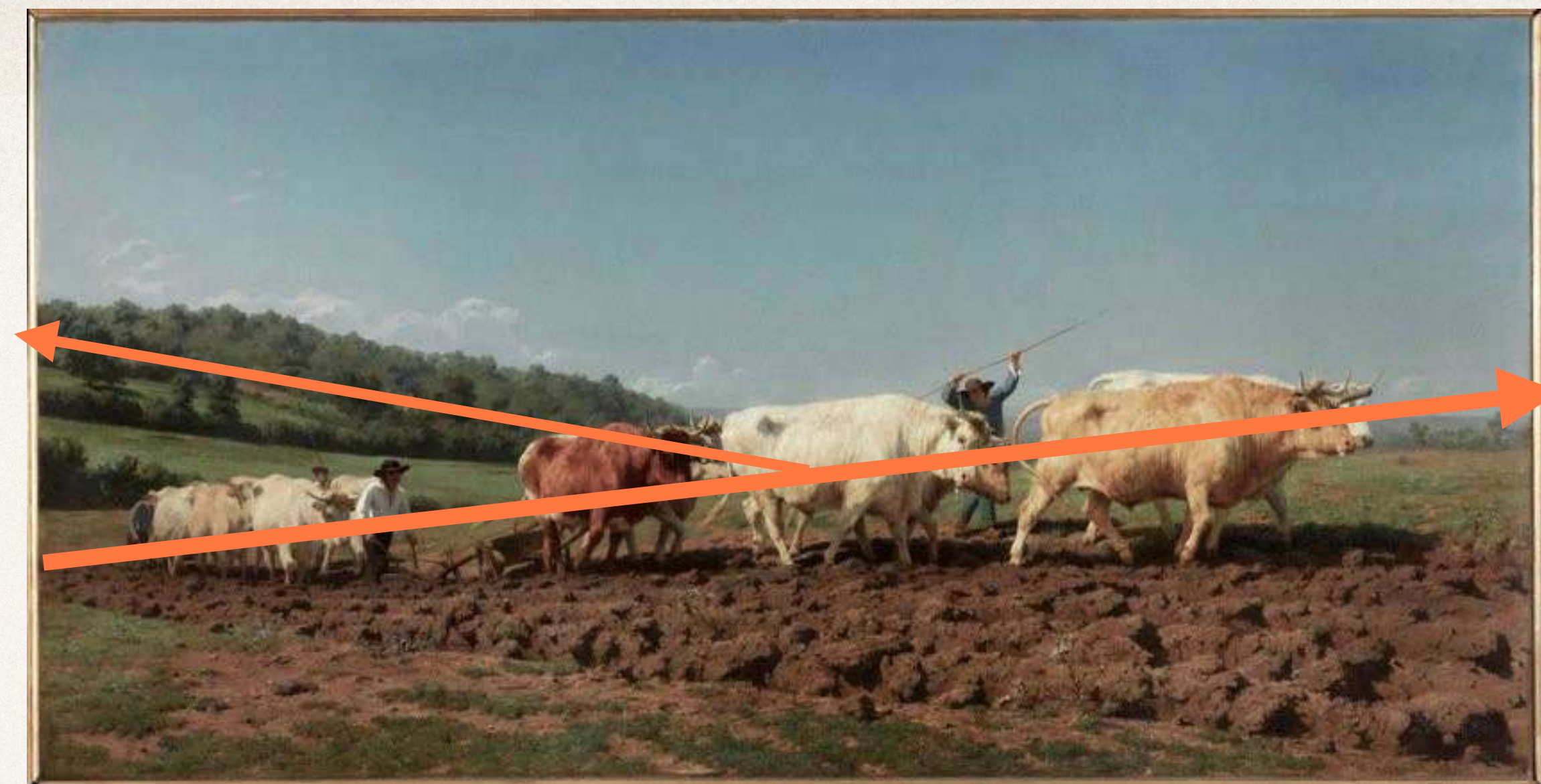
- ❖ Diagonale montante —> Dynamisme
- ❖ Ligne d'horizon réduite
- ❖ Légère contre plongée : magnifie les bœufs

LA LUMIÈRE

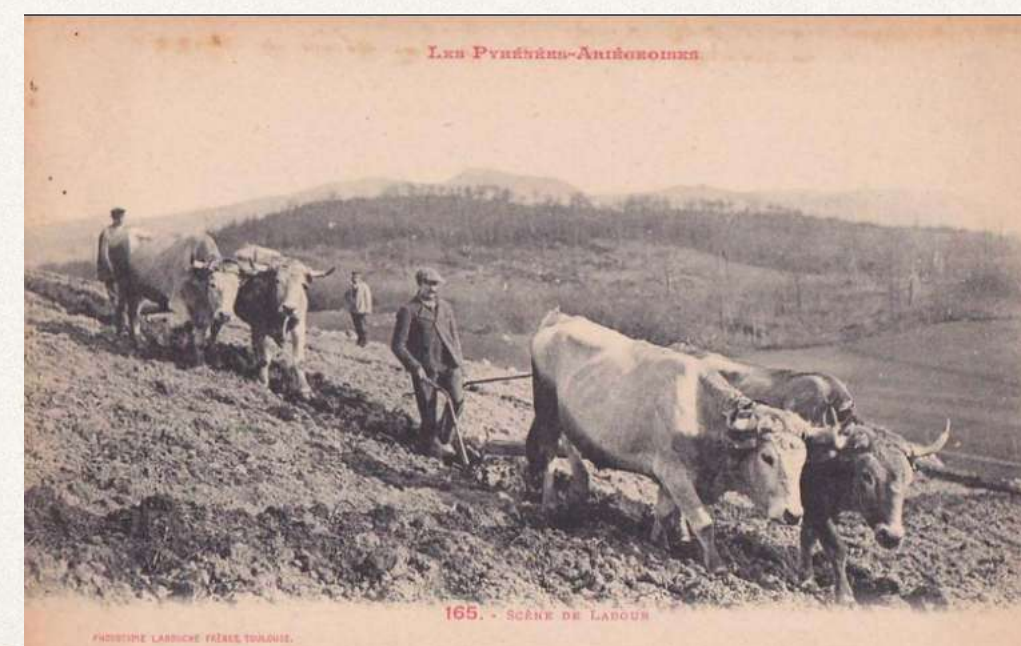
- ❖ Forte, « naturelle », ombre portée marquée

LE RÉALISME | Représentation « vivante » de la nature :
physionomie des bœufs et de la nature dans ses moindres
détails, regards, baves, pissenlits, mottes de terre...

RÉCEPTION DE l'œuvre : Louange des critiques pour cette
nature magnifiée

Labourage nivernais, 1849, huile sur toile, H. : 133 cm,
L. :260 cm.

Carte postale XIX

Labourage, vers 1870

Citation

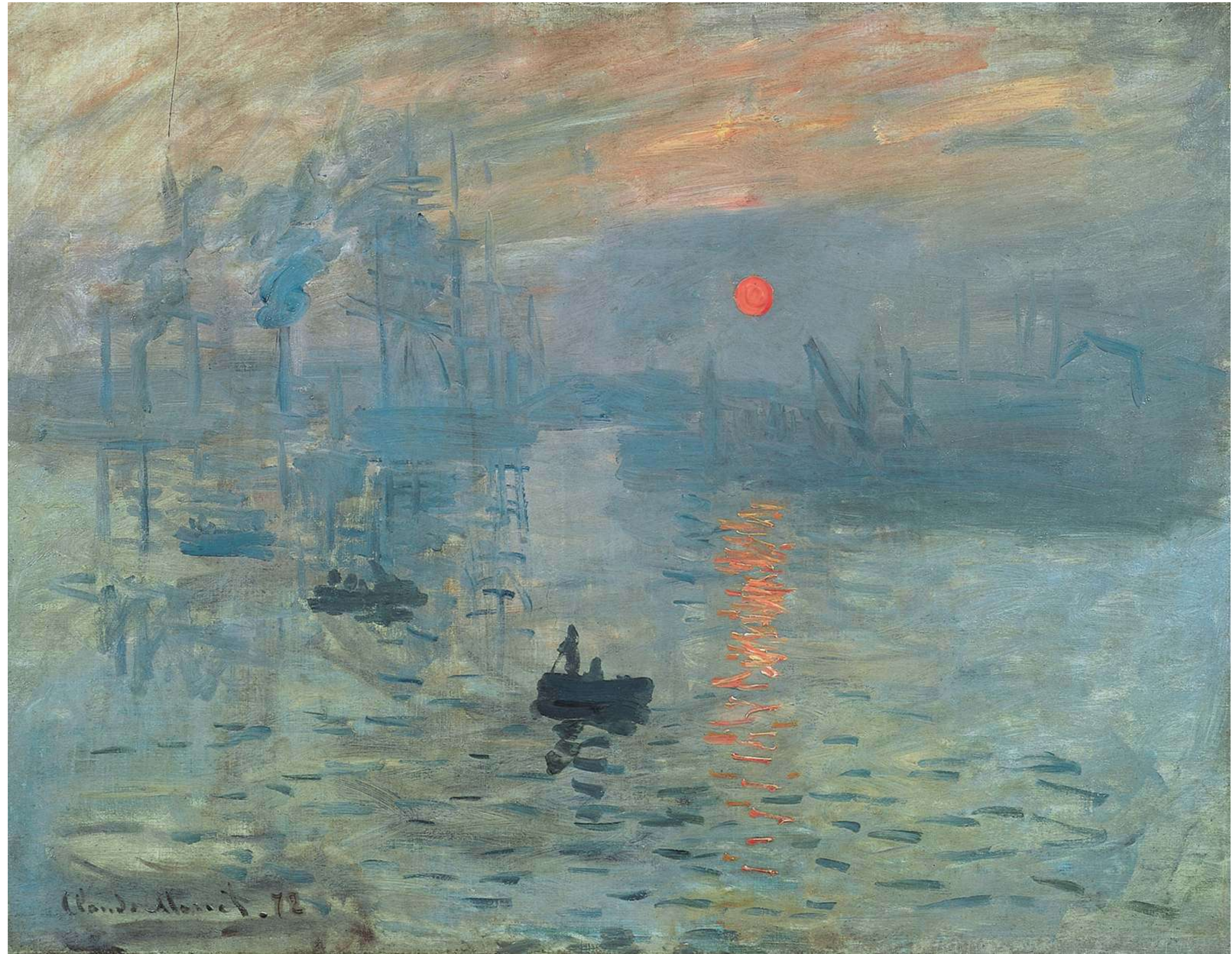
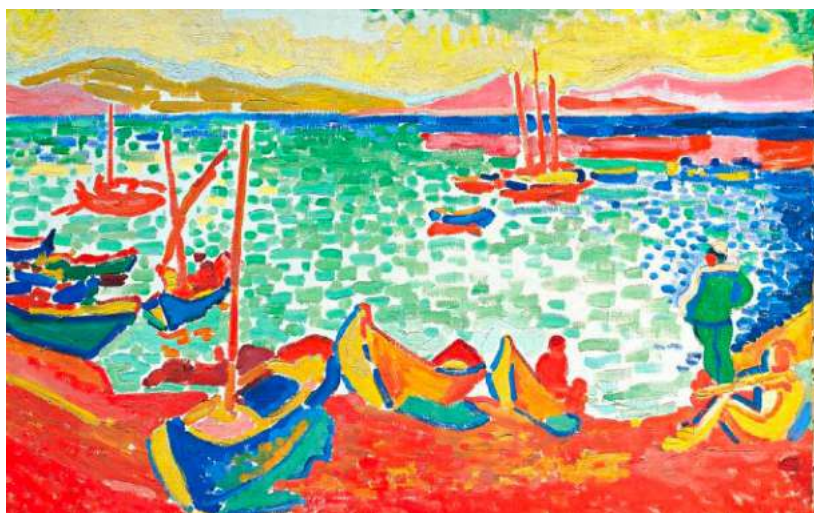
« Ce qu'on appelle art en général, c'est le savoir faire qui exécute une volonté en donnant forme à une matière. »

Jacques RANCIÈRE, *Le temps du paysage*, 2020,
La Fabrique, p. 16

IMPRESSIONNISME 1872-1886

Claude MONET,
Impression, au soleil levant
1872

Saisir les changements fugitifs
de la lumière et de l'atmosphère
Peinture sur le motif
Observation de la nature

I Résonances

POINTILLISME | Georges SEURAT, *Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte*, 1884-86

FAUVISME | André DERRAIN, *Bateaux dans le port de Collioure*, 1905.

L'IMPRESSIONNISME - 1872-1886

Claude MONET

***Nymphéas bleus*, 1916-1919**

Huile sur toile, 204 x 200 cm, musée d'Orsay, Paris.

- Représenter le bassin d'eau, par une série déclinée
- Motif de prédilection, répété, refait, arrangé,
- La maison et le jardin de Giverny : espace de vie créé par l'artiste, pour avoir un motif inépuisable : couleurs, formes, matières, lumières...
- Nature en plein cadre, sans ligne d'horizon, en légère plongée
- **Peindre au cœur de la nature, sans filtre**

L'IMPRESSIONNISME - 1872-1886

Claude MONET

Peindre au cœur de la nature

- Bateau-atelier
- Absence de filtre entre la nature et la vision de l'artiste (dessin, peinture sur le motif)

Claude MONET, *Le bateau atelier*, 1874, peinture à l'huile, 50x74cm, Kroller museum, Otterlo, Pays-Bas.

L'IMPRESSIONNISME

1872-1886

Claude MONET

Peindre au cœur de la nature

- Maison et jardins de Giverny
- Absence de filtre entre la nature et la vision de l'artiste (dessin, peinture sur le motif)
- Plein cadre sur la nature : absence de ciel

Claude MONET, *Le bassin aux nénuphars*, 1899, huile sur toile, 88 x 93 cm.
National Gallery, Londres.

NOUVELLE OBJECTIVITÉ - 1872-1886

Karl BLOSSFELDT

Les formes originelles de l'art, 1928.

Livre de photographies.

- Photographie en NB de végétaux en gros plan : révélation des détails et des textures, finesse du grain.
- Agrandissement du réel (entre 12 et 45 fois), à partir d'un négatif à l'échelle 1/1.
- **Entre regard scientifique (technique, objectivité) et regard artistique (forme, dessin, ligne, composition, cadrage soigné)**
- **Modèles pour ses étudiants, sources d'inspiration artistiques du XXème siècle,**

Extraits du livre de photographies *Les formes originelles de l'art,*

NOUVELLE OBJECTIVITÉ - 1872-1886

Karl BLOSSFELDT

*Les formes originelles de
l'art, 1928.*

Livre de photographies.

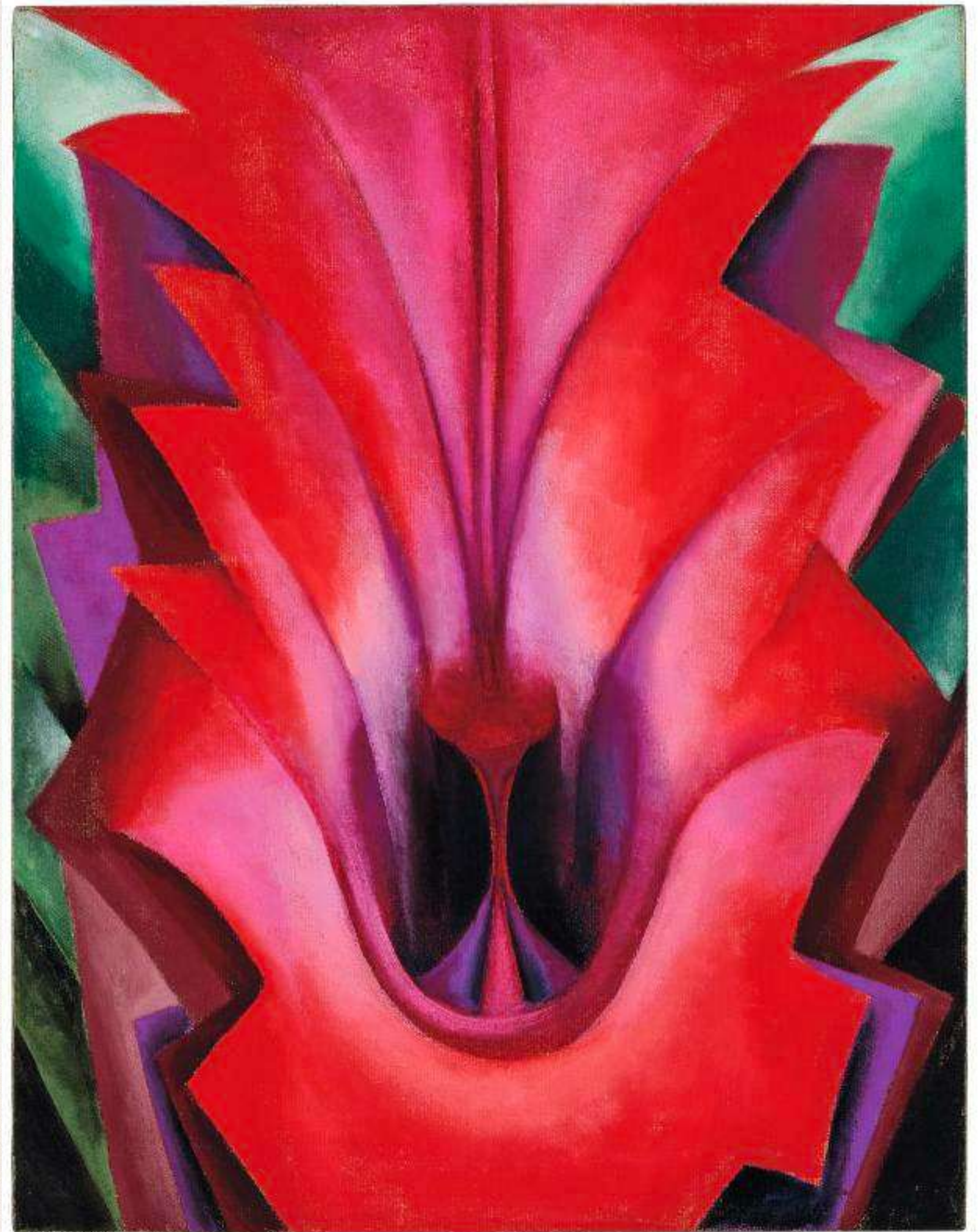
- Photographie en NB de végétaux en gros plan : révélation des détails et des textures, finesse du grain.
- Agrandissement du réel (entre 12 et 45 fois), à partir d'un négatif à l'échelle 1/1.
- **Entre regard scientifique (technique, objectivité) et regard artistique (forme, dessin, ligne, composition, cadrage soigné)**
- **Modèles pour ses étudiants, sources d'inspiration artistiques du XXème siècle,**

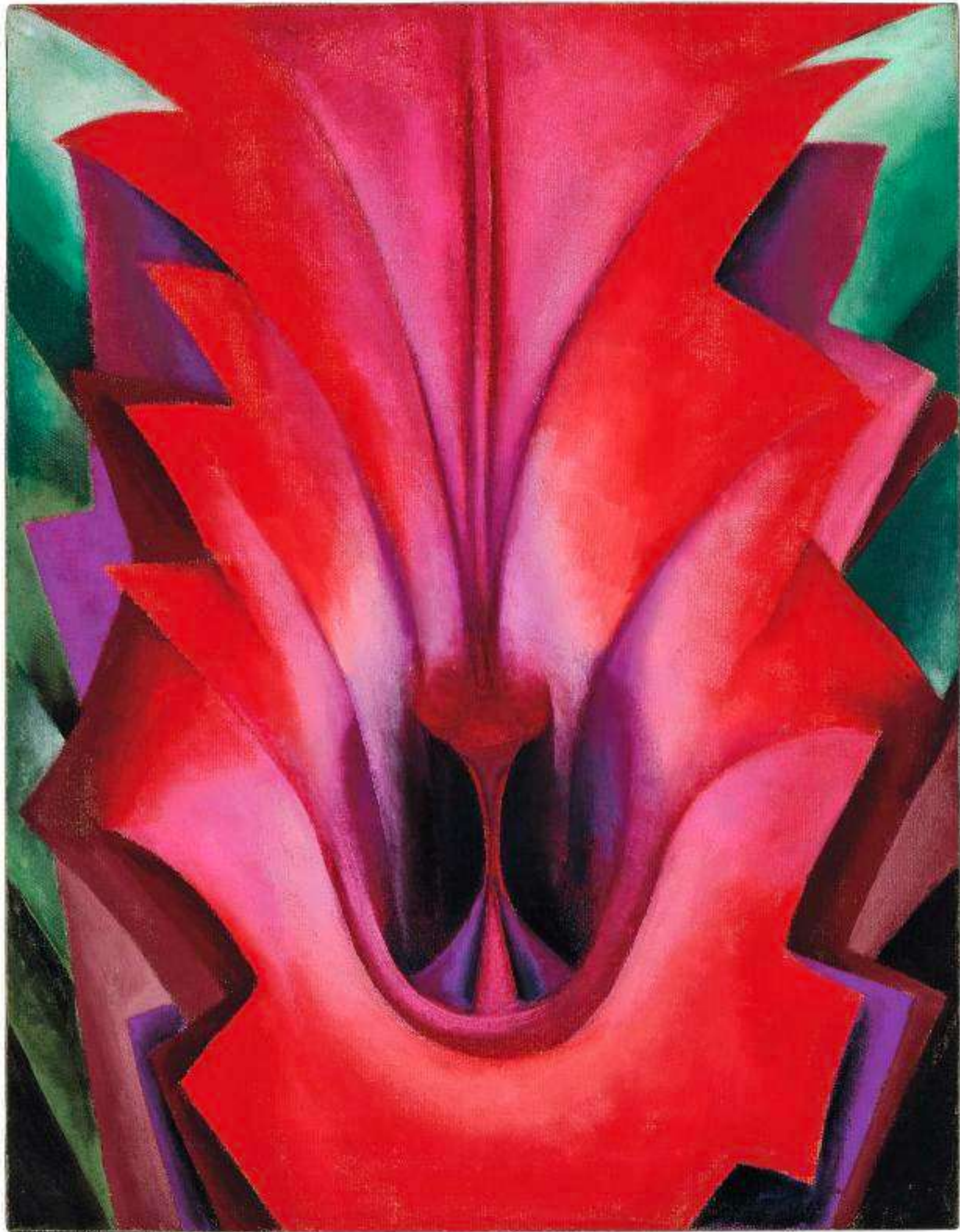
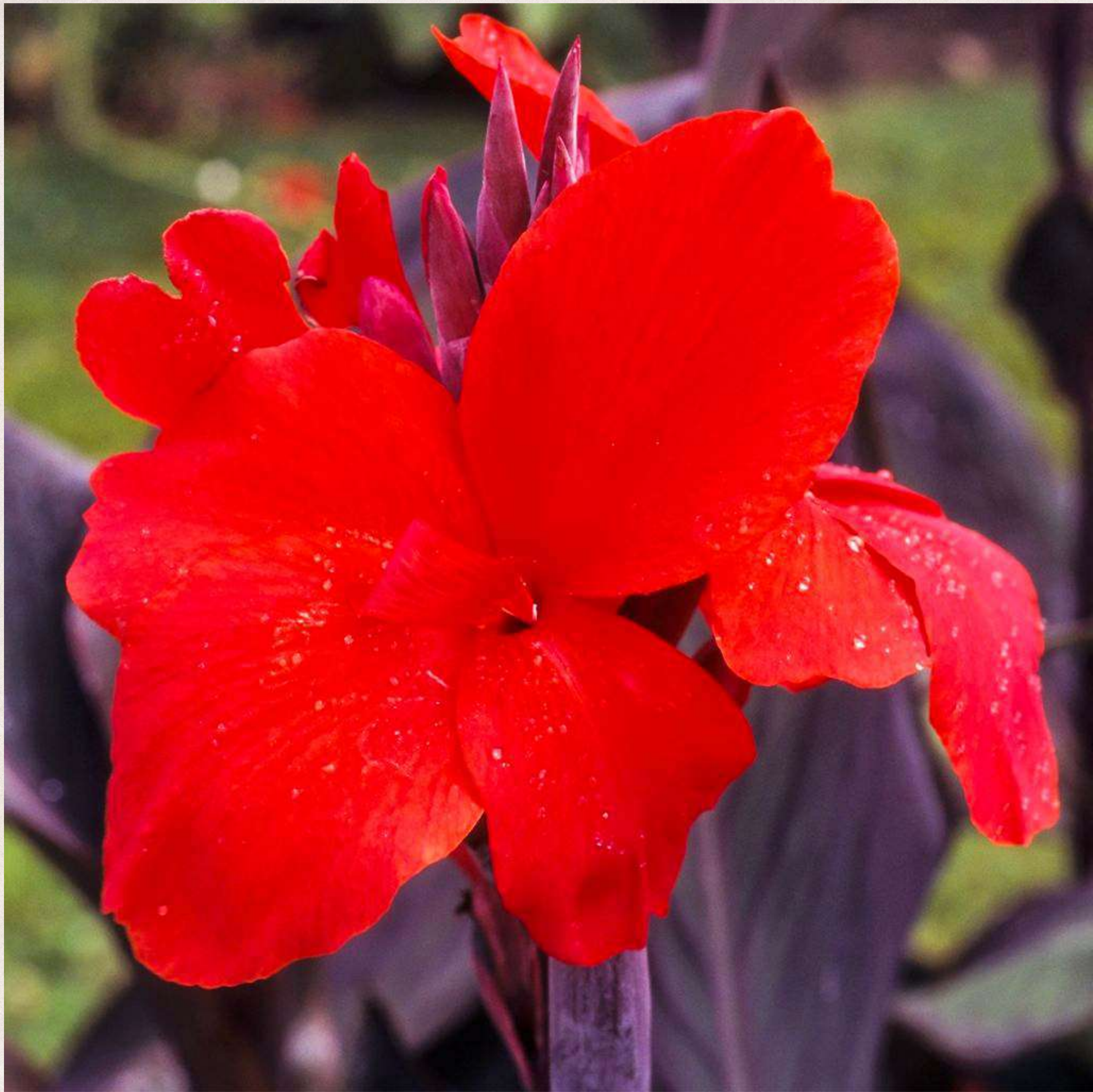

Georgia O'KEEFFE, *Inside red canna, 1919*

Huile sur toile, 56 x 43 cm. Collection Sylvia Neil and Daniel Fischel.

- **Changer le point de vue** : peindre au cœur même du vivant
- Représenter le point de vue du vivant
- Passage de la nature à la considération du vivant
- À mettre en lien avec le texte d'**Estelle ZHONG-MENGUAL, *Apprendre à voir, 2021.***

III. S'approprier la nature pour créer

La nature comme support
Le Land Art

Robert SMITHSON
Étude de cas | Nancy HOLT
Andy GOLDSWORTHY
Richard LONG

Agnès DENES

Co-créer avec la nature

Hubert DUPRAT
Kader ATTIA
Étude de cas | Michel BLAZY

Quel projet, pour la nature de demain ?

III. S'appropriier la nature pour créer

La nature comme support : le Land Art

Robert SMITHSON

Étude de cas | Nancy HOLT

Andy GOLDSWORTHY

Richard LONG

Agnès DENES

Quel projet, pour la nature de demain ?

LAND ART - À partir de 1960

Robert SMITHSON

Spiral jetty, 1970.

Grand lac salé Utah, États-Unis d'Amérique.

- Œuvre fondatrice du mouvement artistique
- Sortir des musées : Déplacer l'art dans la nature
- **Modifier les rapports : œuvre/nature, œuvre/spectateur, œuvre/espace, œuvre/processus de création...**
- **L'œuvre s'inscrit dans le paysage pour le modifier**

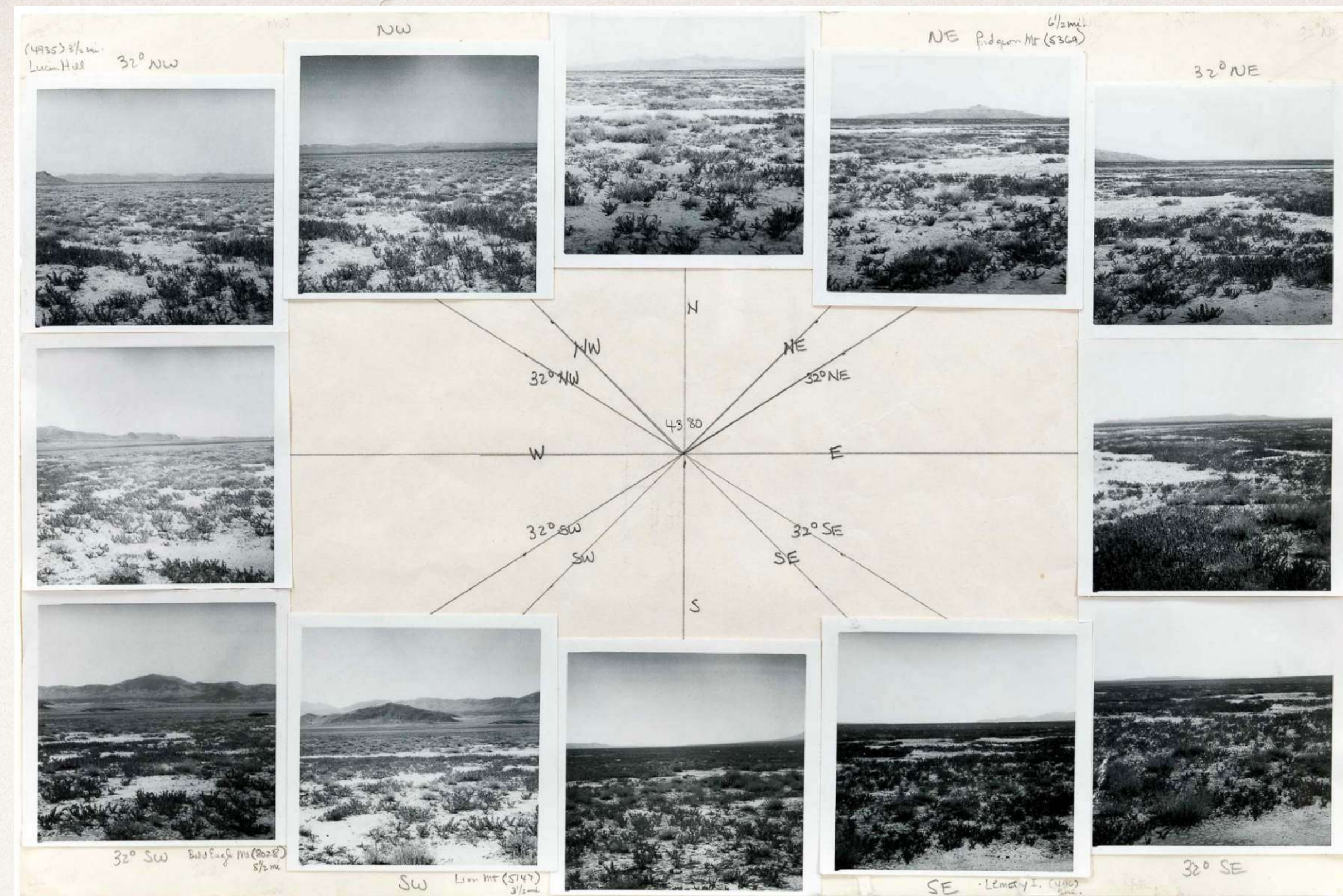
Lire de 1'51 à 3'10

LAND ART - À partir de 1960

Nancy HOLT, *Sun Tunnels, 1973-76*

Désert du Great Basin, Utah,
Béton acier, terre,
dimensions : 2.8 (diamètre) x 26.2 x 16.2 m ;
Diagonale : 26.2 m.

- Œuvre monumentale. Disposée en « X »
- Orientation des tunnels selon les solstices, visible dans l'axe des **buses** en béton.
- 4 constellations représentées, par les trous et sur chaque construction : le Dragon, Persée, la Colombe et le Capricorne.
- Dimensions des trous selon les étoiles
- Selon Nancy Holt il s'agit « d'une inversion de la relation ciel/terre – amenant le ciel sur la terre ».
- **Rendre visible le cosmos, être en relation avec la nature, le cosmos**

Photographie de l'artiste. Cadrage horizon bas, pour laisser la place au ciel dans l'image

Processus de création de Nancy HOLT (1938-2014)

- ❖ Recherche du lieu dans un désert et se renseigne sur la géologie, la géomorphologie du lieu, la faune, la flore, l'astronomie, l'astrophysique pour s'imprégner de la réalité du lieu.
- ❖ Campement sur le lieu : découverte de grottes
- ❖ 1er village : 70 km du site
- ❖ Citation du site de Stonehenge : montrer son contact avec la nature et les mouvements du cosmos (équinoxes)
- ❖ Orientation similaire comme les églises, la lumière à travers les vitraux
- ❖ Biologiste et mathématicien : D'arcy Thompson (Formes de la nature)

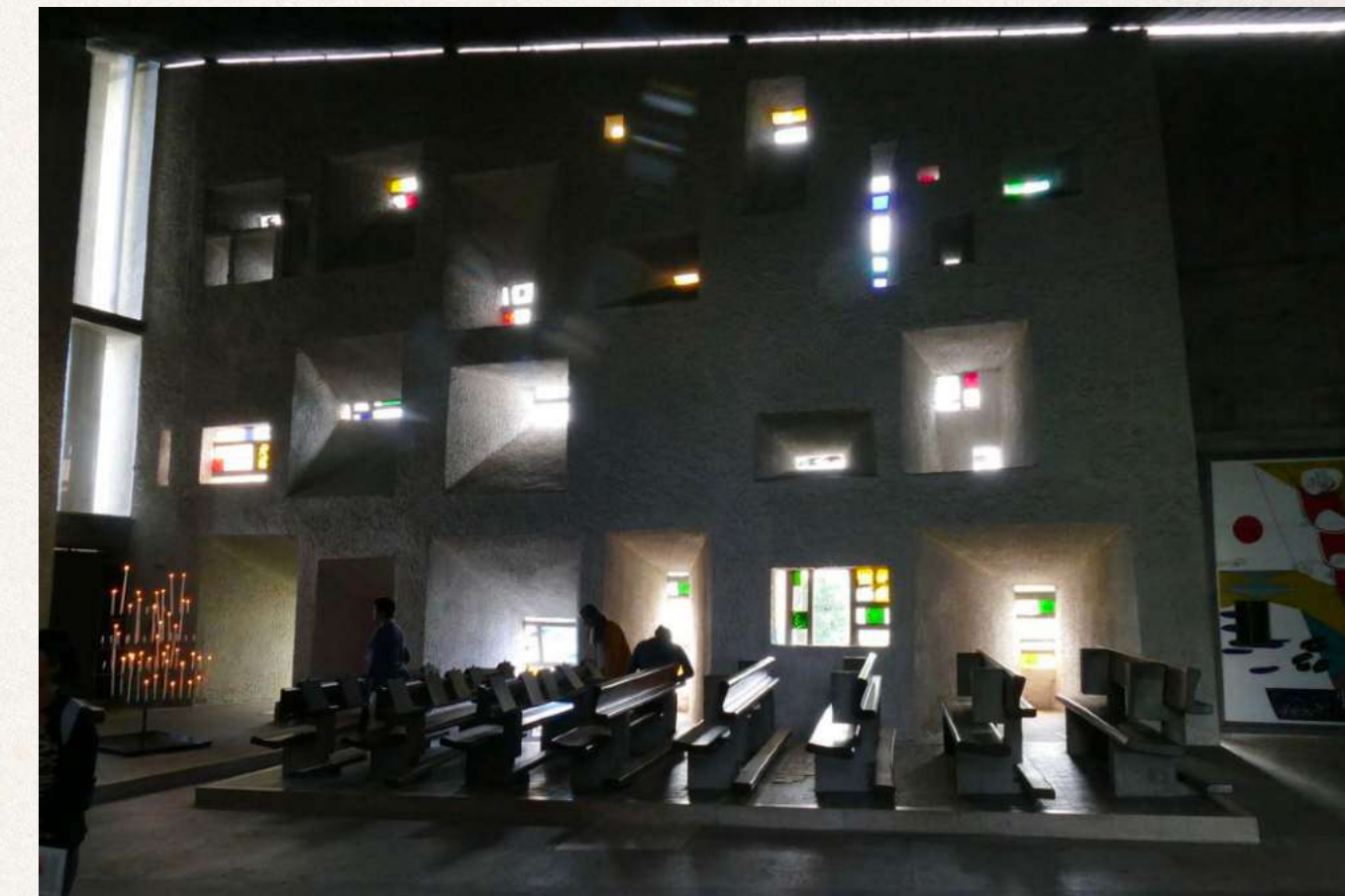
Nancy HOLT

LE CORBUSIER, *Chapelle Notre-Dame-du-Haut-Ronchamp*, 1953-55.

Site du cercle mégalithique de Stonehenge, 3000 à 1100 avant J.-C. En 5 étapes, Angleterre.

Mur de lumière, chapelle Ronchamp

LAND ART - À partir de 1960

Andy GOLDSWORTHY (1956-)

- Être en contact avec la nature, la révéler, ponctuer le paysage.

<https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001720/andy-goldsworthy.html>

Split oak wood, 2023. Angleterre.

LAND ART - À partir de 1960

Richard LONG

(1945-)

Mud Line, 1990, 600 x 120cm, peinture noire et argile blanche. Œuvre *in situ*, carré d'art musée d'art contemporain, Nîmes.

- Utiliser la matière même de la nature pour créer

arte

Du blé pour l'écologie

Àgnes DÉNES (1931-)

III. S'appropriier la nature pour créer

Co-créer avec la nature

Hubert DUPRAT

Kader ATTIA

Étude de cas | Michel BLAZY

Créer avec le vivant en art est-il le magnifier ?

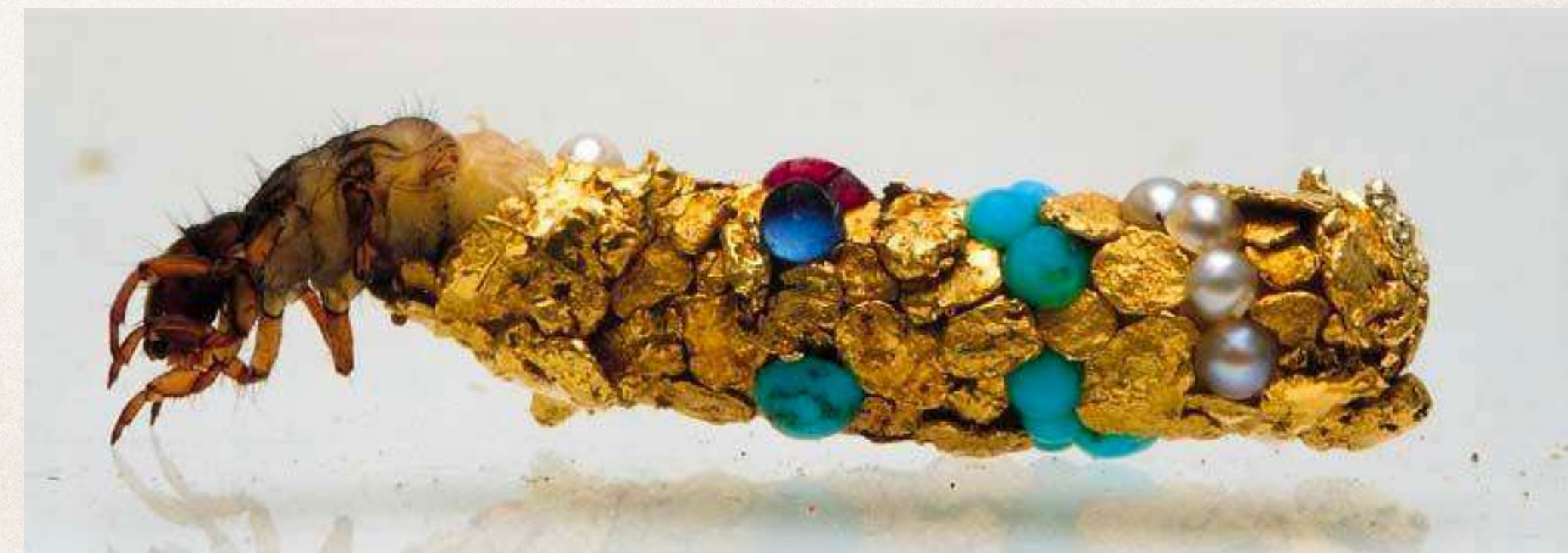
ART CONTEMPORAIN

Hubert DUPRAT(1945-)

S(ans titre), ensemble-205, 1980/2016, 5 tubes de trichoptère choisis par le musée, sculptures composées d'or, de turquoise et de perles, 0,6x2,2x0,5 cm chaque élément. Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris, France.

- Créer avec la nature
- Collaboration entre artiste et le monde du vivant

https://www.youtube.com/watch?v=e78hni1LoSo&ab_channel=NorfolkCountyCouncil (de 2'35 à 4'35)

ART CONTEMPORAIN

Kader ATTIA (1970-)

Flying rats, 2008.

Installation : pigeons, mannequins d'enfants, graines, tissus. 8ème biennale de Lyon.

-
- Détruire par nature
 - Collaboration entre artiste et le monde du vivant
 - Confrontation entre deux « images » anodines, peuvent se révéler violente.

W

ART CONTEMPORAIN

Michel BLAZY(1966-)

- Collaboration entre artiste et le monde vivant
- **Créer du vivant**
- **Mutation de la matière**
- **Intégrer l'imprévisible**
- Réconcilier naturel et artificiel

<https://www.arte.tv/fr/videos/049934-000-A/michel-blazy/>

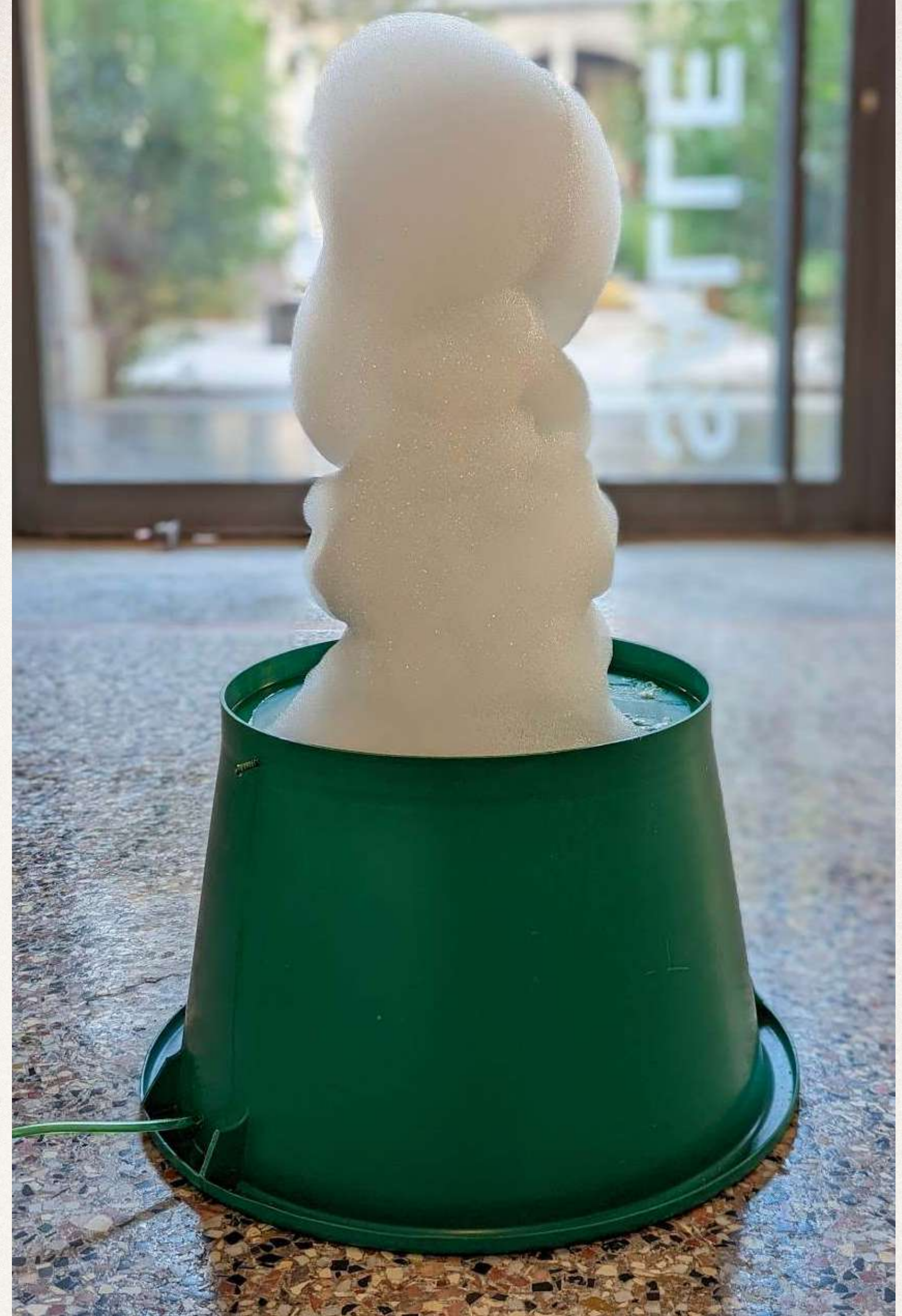
Sans titre, 2018, chaussure de sport, plantes, terre, eau.

Vue de l'installation *Pull over time*, 2015, objets divers et plantes. 15ème biennale de Lyon.

Michel BLAZY, *Sans titre (Le navet)*, 1994, Bâche plastique, bouteille plastique, navet et eau, 50 x 200 x 200 cm, FRAC Occitanie.

Michel BLAZY, *Sans titre (La fontaine de la bonne volonté)*, 1994, Bouteilles plastiques, pompe à air, poubelle verte, liquide vaisselle, colorant vert et tube plastique, H. 120 cm, Diam. 70cm, FRAC Occitanie

IV. Réinventer une nature : matérielle et immatérielle

Nature matérielle

Plat de Palissy

Jardin BOMARZO

Étude de cas | **Giuseppe PENONE**

Éva JOSPIN

Nature immatérielle

Étude de cas | **Miguel CHEVALIER**

Sabrina RATTÉ

Comment l'artiste sublime-t-il la nature par la matière ?

IV. Réinventer une nature : matérielle et immatérielle

Nature matérielle

Plat de Palissy

Jardin BOMARZO

Étude de cas | ARTE POVERA | Giuseppe PENONE

Éva JOSPIN

Comment l'artiste sublime-t-il la nature par la matière ?

RENAISSANCE | ART CÉRAMIQUE

Attribué à **Bernard PALISSY**

(1510-1589/90)

Bassin ovale : « rustiques figulines », céramique
en terre cuite, 1ère moitié du XVIème siècle

H. 40,5 cm, L. 52,5 cm, P. 7,8 cm.

Musée du Louvre, Paris.

-
- Objet d'art
 - Design d'objet : art décoratif au XIXème siècle
 - **Matérialiser la nature dans ses moindres détails**
 - **Naturalisme de la représentation mais aussi souci scientifique**
 - **Suiveur : Charles-Jean AVISSEAU**

ART CÉRAMIQUE

Charles-Jean AVISSEAU

(1795-1881)

Bassin rustique, céramique,

H. 62 cm, L. 49 cm, P. 9,5cm.

Musée des Beaux-Arts de Tours.

-
- Objet d'art
 - Design d'objet : art décoratif au XIXème siècle
 - **Matérialiser la nature dans ses moindres détails**
 - **Naturalisme de la représentation mais aussi souci scientifique**
 - **Filiation : Bernard PALISSY**

Renaissance curiosity in microcosm

MANIÉRISME

**Jean BOLOGNE (1529-1608),
Le colosse de l'Apennin, 1579-1583,
Roches, stucs, 14 m de haut.
Parc de Pratolino, Toscane, Italie.**

- Art des jardins
- Matière sort de la Terre
- Représentation du dieu romain Jupiter ou du dieu des montagnes : les Apennins
- **Matérialiser la toute puissance de la nature par ce Géant**

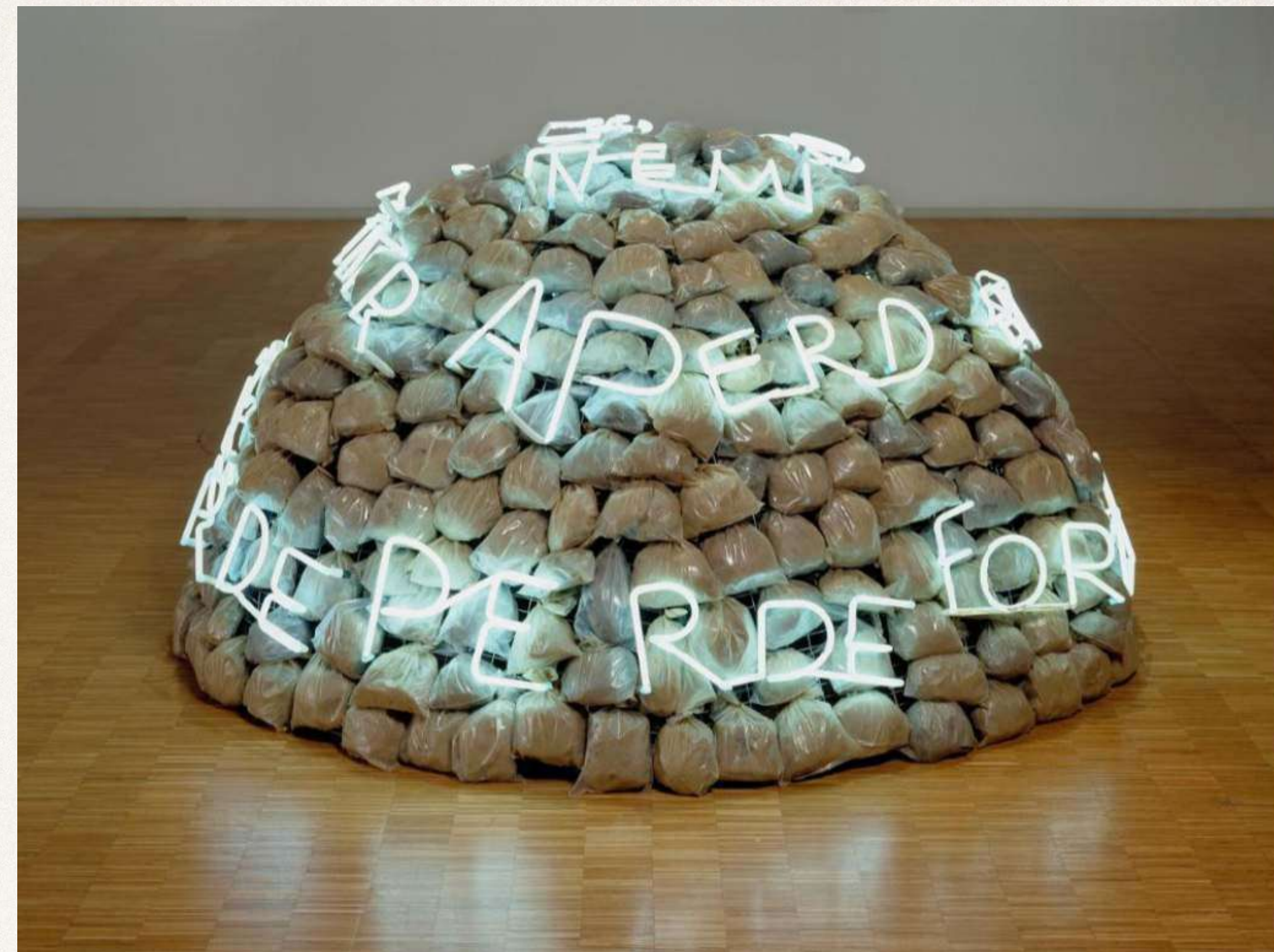

Stefano DELLA BELLA, Gravure en eau-forte de 1653.

FOCUS | ARTE POVERA | à partir de 1967

- 12 artistes
- Mouvement artistique italiens de la fin des années 1960 (Refuse le terme de mouvement, mais revendique une attitude artistique)
- **Résister à l'américanisation du monde, s'opposer à la société de consommation**
- **Retour aux sources par la matière et la nature : matériaux pauvres, simples, en lien avec la nature**
- **Artistes clefs : Germano CELANT (critique d'art, 1967), Mario MERZ, Giovanni ANSELMO, Giuseppe PENONE...**

Mario MERZ (1925-2003), *Igloo di Giap*, 1968,
sculpture, cage de fer, sacs en plastique remplis d'argile, néon,
batteries, accumulateurs, 120 x 200 cm.
Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.

Matériaux pauvres ?

- **Matériaux ordinaires, élémentaires** : pierre, terre, eau pour établir un contact avec un environnement naturel : bois, laine, végétaux, sable...
- **Recyclage** des déchets, des objets de rebut ou de récupération
- **Exigence de simplicité** dans l'utilisation de matériaux bruts (sans transformation) : argile, tissu, plaque de verre...

Giovanni ANSELMO (1934-2023), *Sans titre, (granit, laitue, fil de cuivre), 1968.* Sculpture, granit, laitue fraîche, cuivre, 70 x 23 x 37 cm. Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

Citation | ARTE POVERA

« Le réel doit être considéré tel qu'il est, tel qu'il se donne à voir, tel qu'il se produit. »

Germano CELANT (critique d'art de l'Arte Povera), 1967.

ARTE POVERA | à partir de 1967

Giuseppe PENONE (1947-)

Verde del bosco con ramo, 1989.

Frottage de feuilles et de couleur végétale sur toile, branche, 186,5 x 248 cm. Carré d'art musée, Nîmes.

- Démarche sensible et poétique
- Sources : la nature, le végétal...
- **Magnifier le dialogue entre l'art et la nature par la matière**, sa trace, son essence même
- **Instaurer un contact direct entre les constituants de l'œuvre et le corps du spectateur**

A photograph of a stone wall with the name 'Giuseppe Penone' written in white, bold, sans-serif font. The wall is made of large, rectangular, reddish-brown stone blocks. The text is centered on the wall. The bottom of the image shows a wooden floor. The image is framed by black bars on the left and right sides.

**Giuseppe
Penone**

ARTE POVERA | à partir de 1967

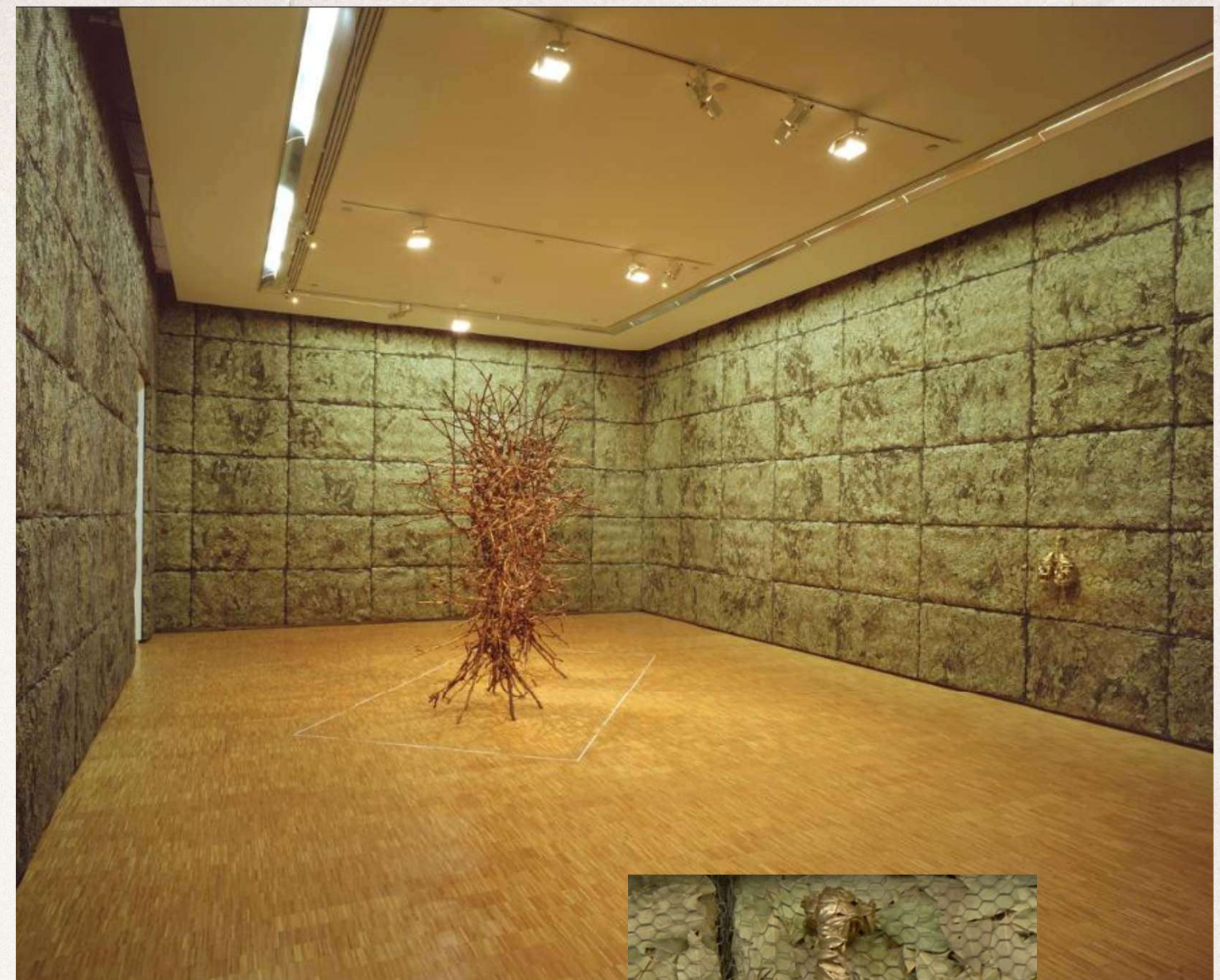
Giuseppe PENONE (1947-)

Respirare l'ombra (Respirer l'ombre), 1999-200.

Installation, grillage métallique, feuilles de laurier, bronze doré, dimensions variables.

Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.

- Cages rectangulaires construites selon **le nombre d'or**
- Deux poumons matérialisés par le bronze doré
- Relation au temp : **Dissipation du parfum, modification de la couleur, assèchement des feuilles**
- Référence : Apollon & Daphné, *Les Métamorphoses*, Ovide.

ART CONTEMPORAIN | ŒUVRE MONUMENTALE

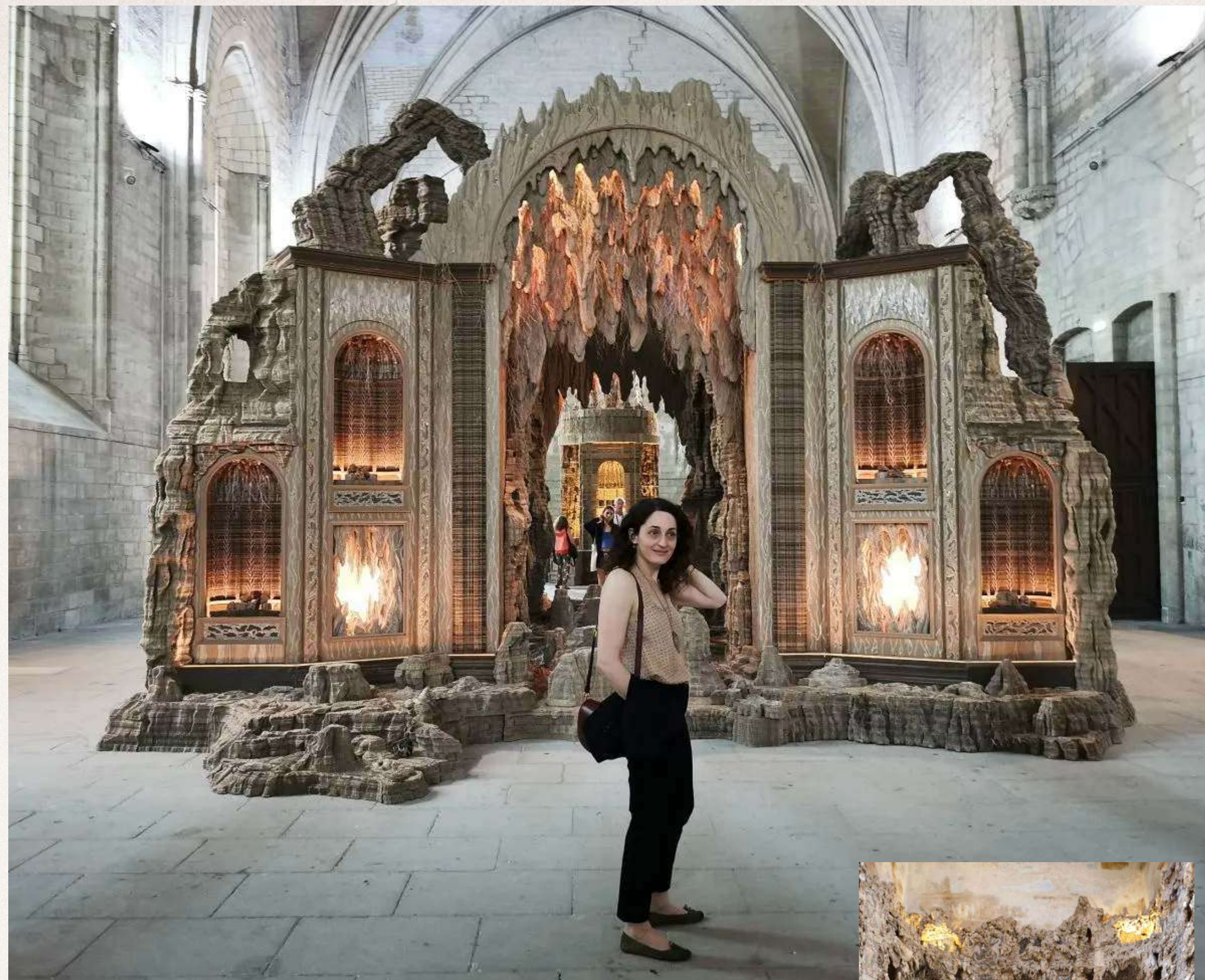
Éva JOSPIN (1975-)

Nymphées, 2022.

Sculpture monumentale. 6 x 11 x 8 mètres, bois, carton, pierres, papier coloré, matériau divers.

Vue de l'exposition *Palazzo* (2023), au Palais des Papes, Avignon.

- **Sublimer le carton pour représenter des univers exprimant le végétal et le minéral**
- Démarche de sculptrice, un **matériau unique de prédilection : le carton** (matériau pauvre)
- Sujet de prédilection : la forêt
- **Influence de l'art italien** et de ses architectures, jardins (Villa Litta, Milan)

DIOR

IV. Réinventer une nature : matérielle et immatérielle

Nature immatérielle

Étude de cas | Miguel CHEVALIER
Sabrina RATTÉ

Comment l'artiste sublime-t-il la nature par la matière ?

ŒUVRE AU PROGRAMME

ART NUMÉRIQUE

Miguel CHEVALIER (1959-), *Sur-natures, sous-titre : Paradis artificiel, 2004,* nouveau média interactif, plantes virtuelles réalisées avec le logiciel Music2eye, projetées sur un mur, les végétaux bougent en fonction des mouvements du public, captées par un détecteur de présence et mouvements, CD-Rom, programme informatique, **dimensions variables.**

Centre national des arts plastiques, en dépôt depuis 2016 au Frac Picardie, Amiens.

Miguel CHEVALIER (1959-)

- ❖ **Art & sciences** : pionnier de l'art numérique, interactif, génératif et algorithmique.
- ❖ **École des arts décoratifs à Paris**
- ❖ **La Fabrika** : atelier de l'artiste, véritable laboratoire, entreprise, 3 collaborateurs et des collaborateurs ponctuels (ingénierie, musique...)

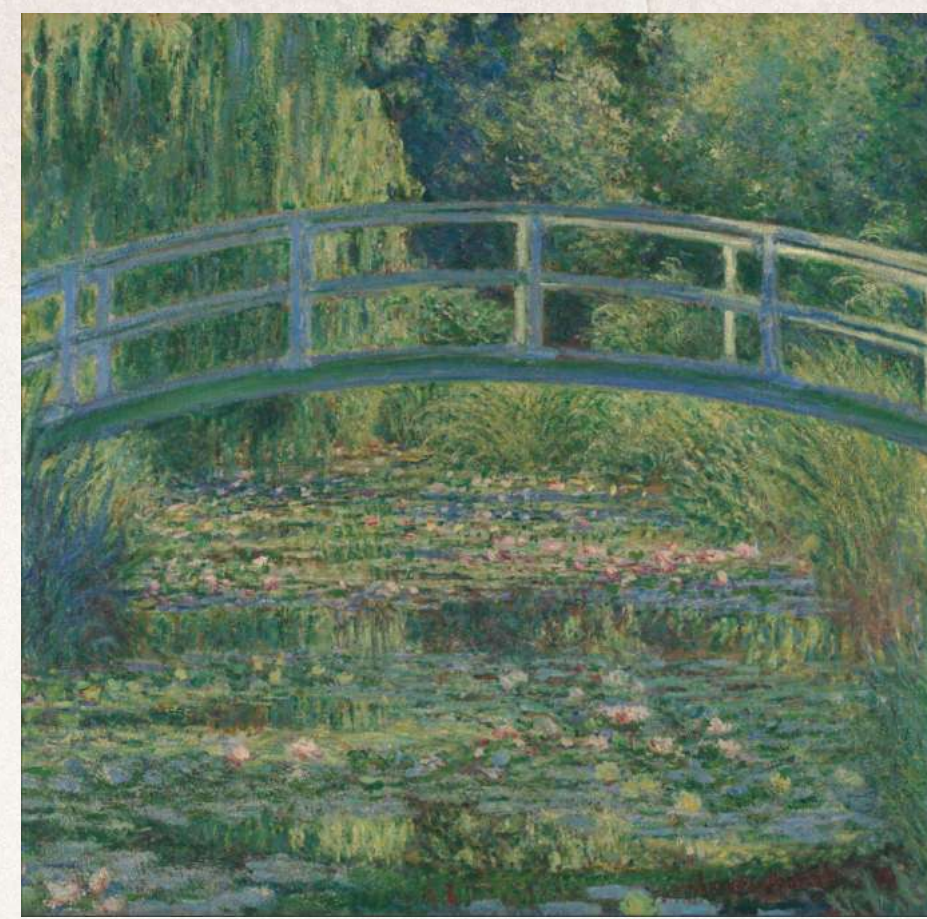

Miguel CHEVALIER, dans son atelier la Fabrika, Ivry-sur-Seine.

Ses influences

- ❖ Flore et faune luxuriante mexicaine de son enfance
- ❖ Fêtes vernaculaires mexicaines : très colorées, généreuses, vivantes.
- ❖ Diego RIVERA, muraliste mexicain
- ❖ Claude MONET
- ❖ Jardin japonais : séjour à Kyoto en 1993-1994

Claude MONET

Jardin de mousse, Kyoto

Diego RIVERA

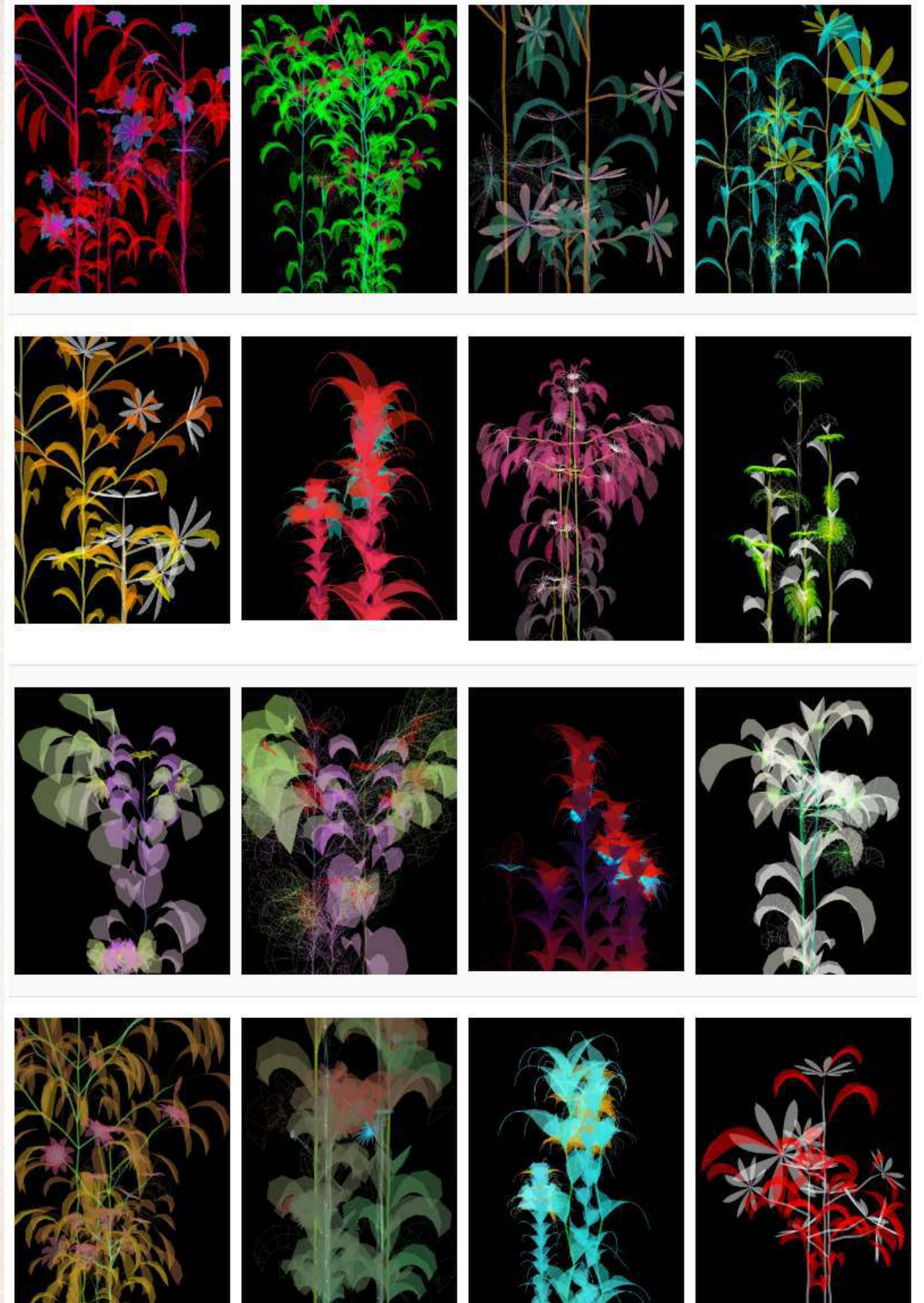

Jungle - Mexique

Caractéristiques

DESCRIPTION

- ❖ Première génération de graines et de **jardins virtuels** (2000)
- ❖ **Herbier virtuel** composé de **17 graines**
- ❖ *Sur-nature* (version 2004) : 5 graines (n°2, 5, 6, 7, 8)
- ❖ Tel un jardinier ou un paysagiste, M. Chevalier compose un jardin virtuel luxuriant qui pousse à l'infini.

Caractéristiques

LE PROCESSUS DE CRÉATION

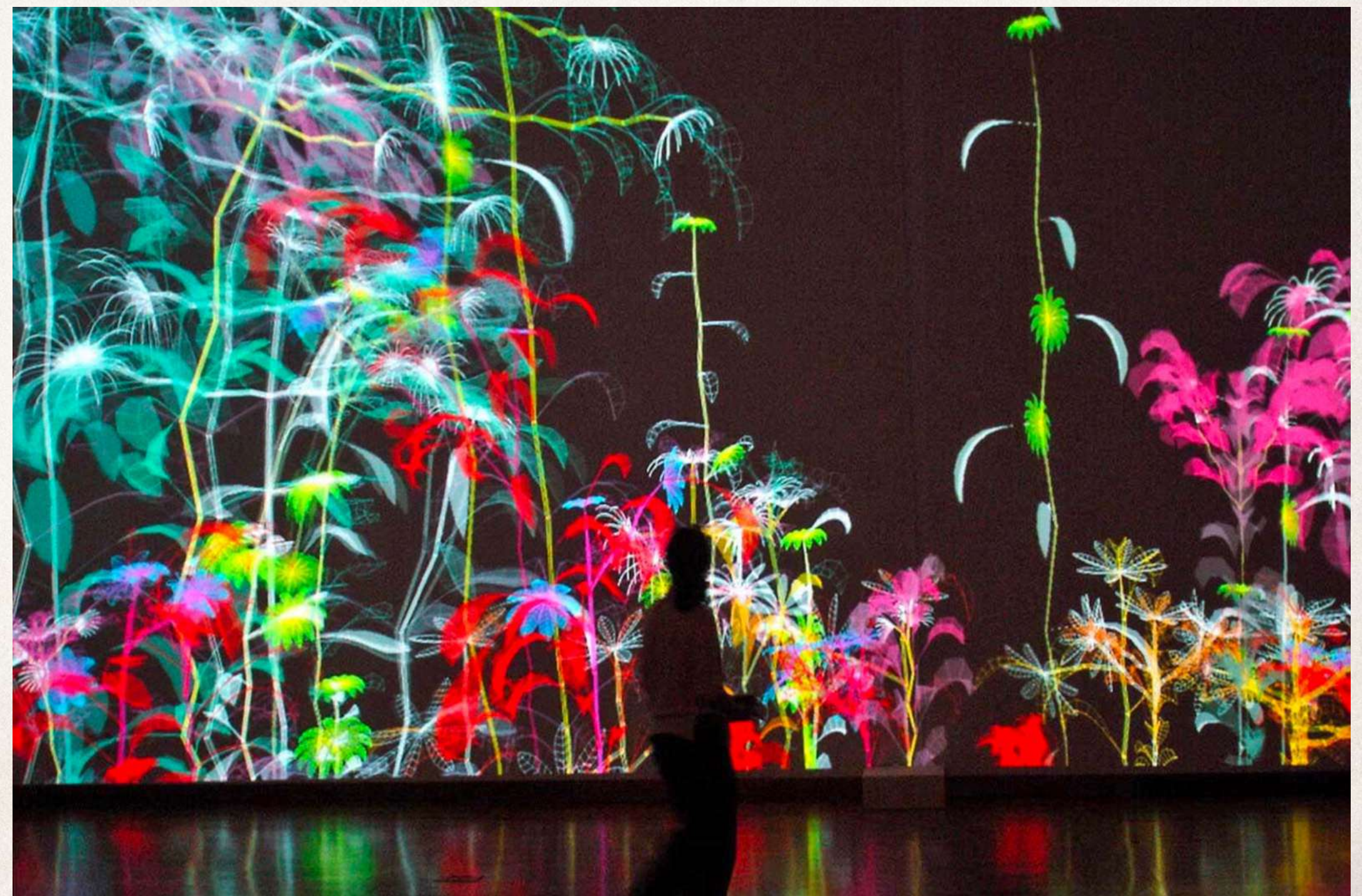
- ❖ Œuvre unique évolutive, générative et variable : dimensions, espace, formes, temps.
- ❖ Création numérique avec des graines virtuelles, qui poussent à différentes temporalité et interagissent avec le spectateur, grâce à l'algorithme.

Caractéristiques

LA REPRÉSENTATION DE LA NATURE

- ❖ **Nature virtuelle, immatérielle** dans sa substance
- ❖ **Jardins virtuels et monumentaux**
- ❖ **création d'une nouvelle nature**, en s'éloignant de la *mimesis* (imitation de la nature)

« Les fleurs naissent **aléatoirement, grandissent, s'épanouissent, puis fanent**, afin de renaître en **variation**. Certaines plantes ont une **croissance rapide** et une durée de vie brève, tandis que d'autres poussent beaucoup plus lentement. Le jardin peut passer d'un univers foisonnants à des moments où la « nature » semble entrer dans une phase de sommeil hivernal. **L'œuvre** n'est plus dans l'ordre du fini, mais **est toujours en devenir**. Cette **nature de synthèse** évoluent de manière **autonome, s'autogénèrent en temps réel**.

Cette oeuvre est **interactive**. Grâce à des **capteurs de présence, les jardins *Sur-Natures*** réagissent au **passage des visiteurs**. Les plantes se courbent de droite à gauche comme sous l'effet d'un vent virtuel, ondulent de droite à gauche pour **d'insolites ballets végétaux**.

Les formes qui ondulent doucement, construisent une **sensation poétique et méditative**.

Sur-Natures est proche d'une forme d'**impressionnisme numérique**. L'œuvre retrouve la **sensibilité de Monet**, notamment son **exploration de la lumière, du temps et de la nature, son goût des séries comme par exemple avec les *Nymphéas***. Les différents jardins ***Sur-Natures*** reflètent notre monde actuel où **réel et virtuel, nature et artifices s'interpénètrent de plus en plus. Ces paradis artificiels cherchent à recréer les conditions d'une symbiose entre l'homme et la nature.** »

Extrait du site internet de Miguel CHEVALIER

<https://www.miguel-chevalier.com/work/sur-natures-paradis-artificiel-2004>

(Vidéo à regarder)

CORPS - ESPACE - REPRÉSENTATION

Les oeuvres mettent le **spectateur en position immersive** et lui permettent souvent d'**interagir avec les dispositifs**.

Ses oeuvres ont une dimension pédagogique et ludique; elles invitent le spectateur à prendre conscience de son corps face à l'image, bien que virtuelle.

Immersion, plonger le spectateur face à une nature réinventée.

Paradoxe visuel : gigantisme de la représentation de la nature et des fleurs avec la représentation d'un microcosme, un monde infiniment petit.

Œuvre en perpétuelle évolution.

Mutations des plants avec les *fractal flowers* puis prennent corps par l'impression 3D

Sur-nature version 2014

- ❖ **Jardins virtuels , interactif et génératif**
- ❖ **18 graines virtuelles autonomes, qui naissent, grandissent, s'épanouissent et meurent en fonction de leur « code morphogénétique »**

Citation

« Comme les tableaux de Monet, mes **compositions numériques évoluent au fil du temps**, procèdent d'une rencontre entre lumière et la couleur sur une surface plane. Toutefois, au lieu d'avoir une série de toiles, on se retrouve face à **une œuvre qui s'autogénère et se développe à l'infini.** »»

Miguel CHEVALIER

Nature immatérielle

| En Résonance

Herbiers, dictionnaires botaniques du XIXème

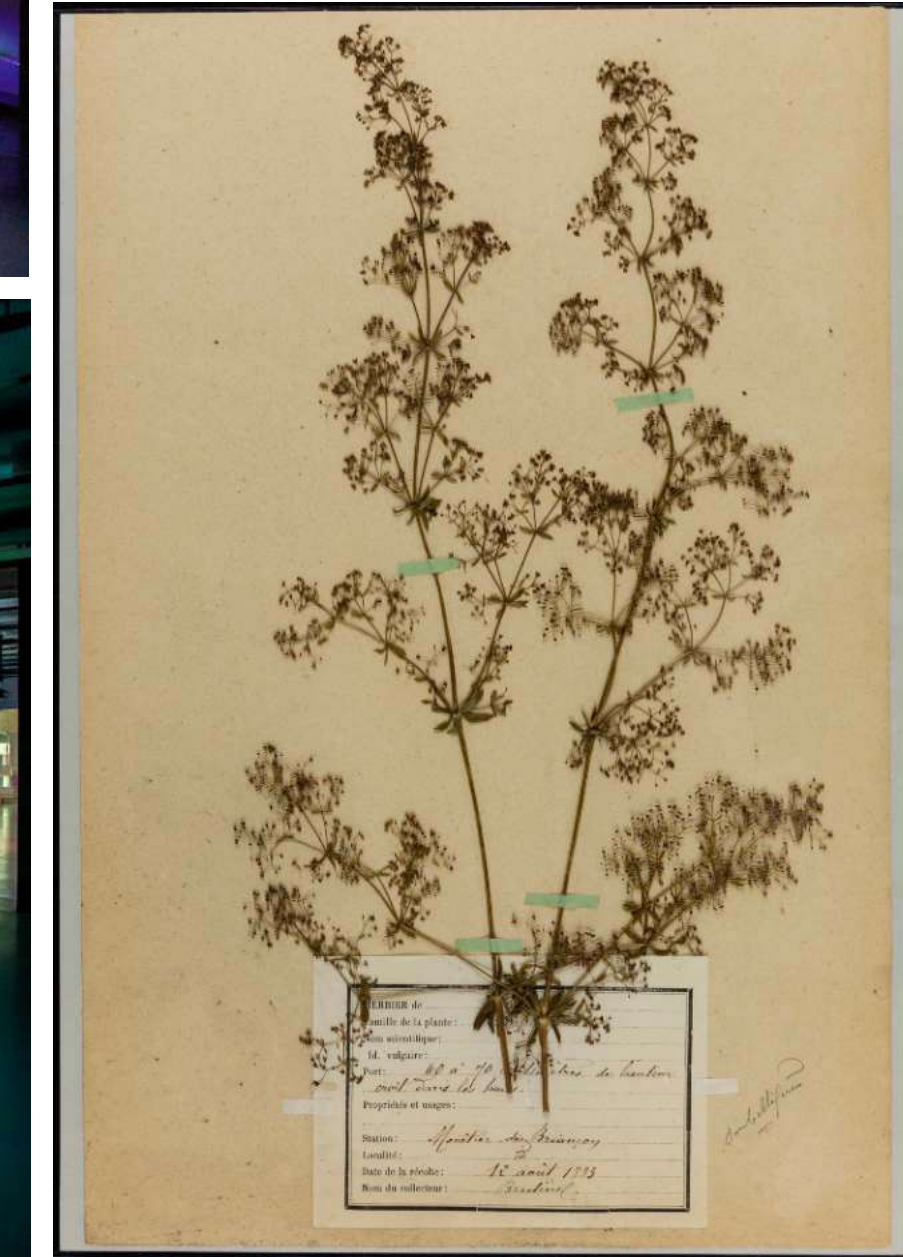
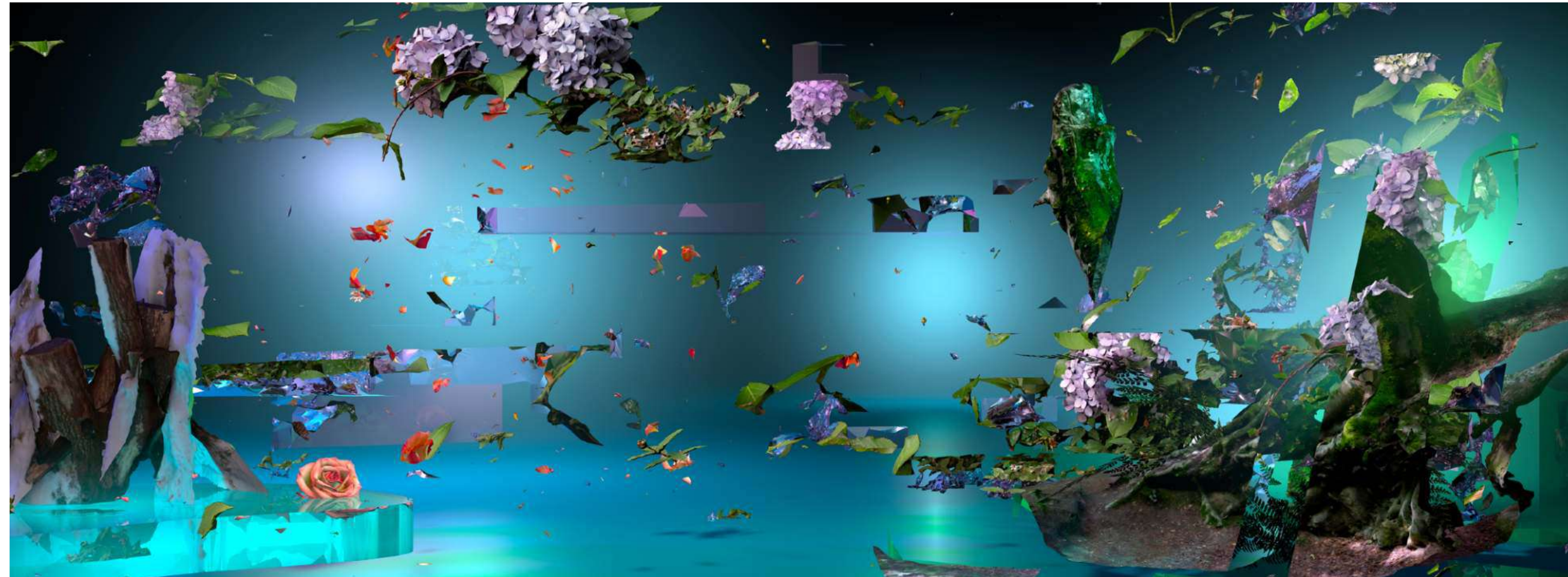
Créer un nouvel herbier
Interactivité spectateur / œuvre
Nouvelles formes
Forme générative

Miguel CHEVALIER, *Paradis artificiel*, 2021.
Installation vidéo interactive

Miguel Chevalier, *Herbarius (Évolution)*, 2022
Installation de réalité virtuelle générative et interactive.

Nature immatérielle

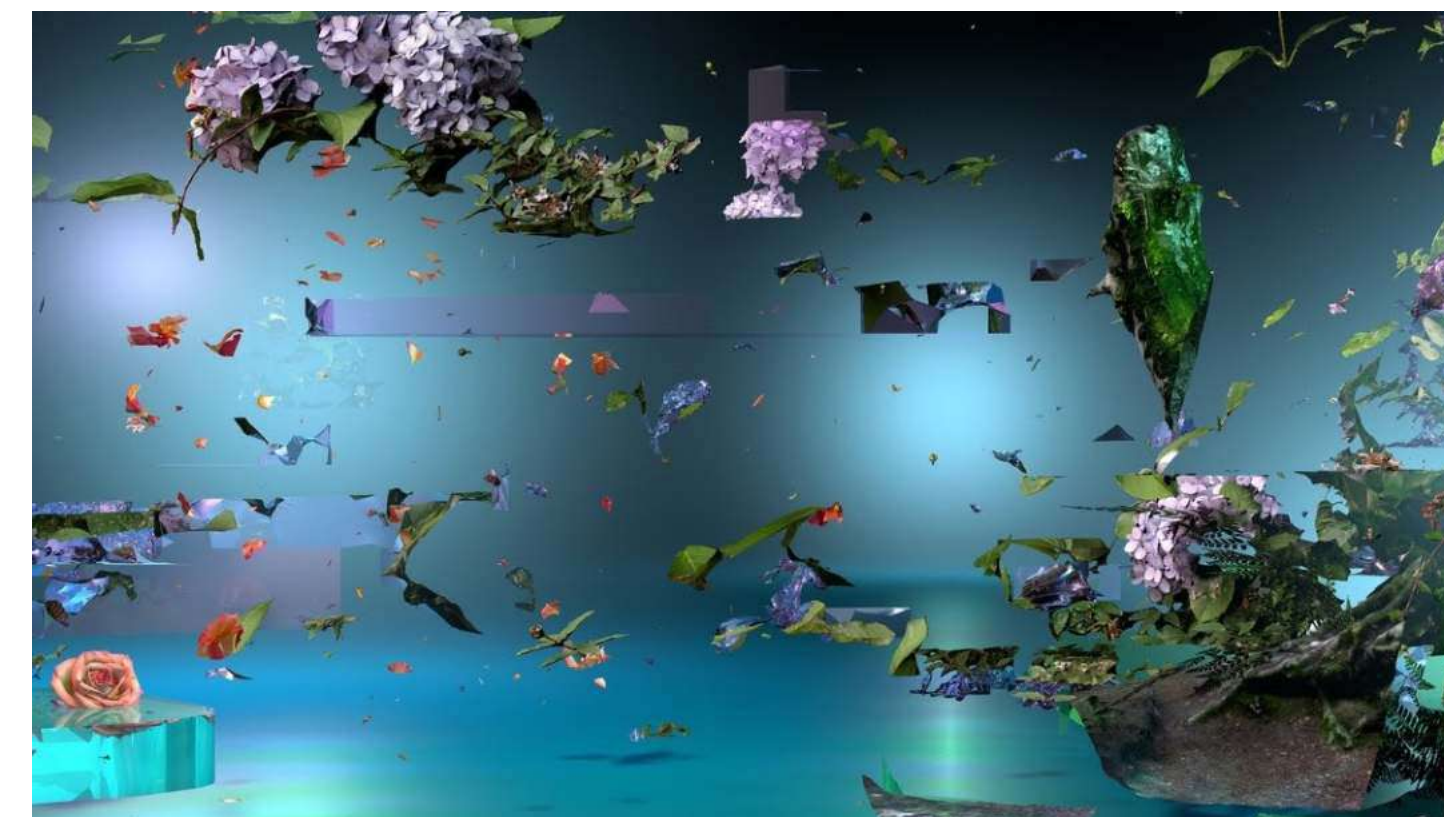
Sabrina RATTÉ (1982-...), *Floralia*, 2021, série de vidéos, installation, papier-peint.

vues de l'exposition Auraé, en 2022, à la Gaîté lyrique, à Paris.

Images and soundtrack composition: Sabrina Ratté

Sound design and mix par : Andrea-Jane Cornell

« *Floralia* est une simulation d'écosystèmes nés de la fusion entre technologie et matière organique, où passé et futur cohabitent dans une perpétuelle mise en tension du présent. »

| En Résonance

Herbiers, dictionnaires botaniques du XIXème

Construire un nouveau rapport à la nature

Estelle ZHONG-MENGUAL

Gilles CLÉMENT

En quoi l'artiste contemporain est-il un visionnaire de notre rapport à la nature ?

Faire focus : Art nouveau, l'architecture moderniste catalan,
Gaudi, mettre en lien avec Facteur cheval et Niki de Saint Phalle
