Environnement- Ecologie dans les programmes d'arts plastiques. M2 I M2 C et M2 DIU
- EDD et arts plastiques. EDD et EAC, distinctions et croisements.
Formation du Vendredi 10 Mars 2023 par Karine et Pascal

Ressources et pistes documentaires.

Programmes de collège en vigueur à la rentrée 2020 : modifications

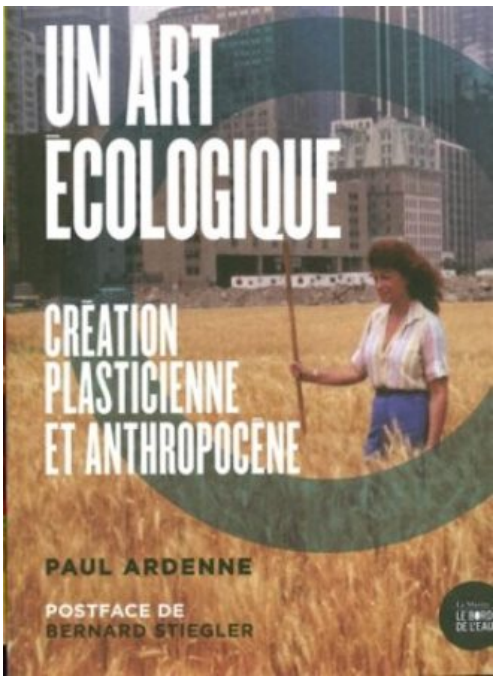
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AScolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
Ils sont également sensibilisés aux enjeux des matériaux employés, qu'il s'agisse de réemploi, de matériaux transformés par la physique ou la chimie, dégradables ou non.(p.43)
Les qualités physiques des matériaux : caractéristiques des matériaux (matériaux de récupération, matériaux non transformés, matériaux issus de transformations physiques ou chimiques, biomatériaux), ...(p.45-46)
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AScolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf

La démarche de projet peut se prêter à un travail à partir de questionnements variés susceptibles d'aborder des questions d'actualité, de société, ou liées à l'environnement. (p.48)
Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, leur nature et leurs caractéristiques,...(p.51)
...; le regard critique porté sur le coût énergétique des usages du numérique. (p.51)
Techniques et matériaux artistiques ; architecture, matériaux nouveaux et matériaux innovants... (p.53)

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/creer-pour-lenvironnement/

Comment l'appropriation d'une oeuvre d'art permet-elle de questionner les enjeux écologiques ?
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/la-pollution-est-la-les-oeuvres-en-sont-envahies-1415044.kjsp?RH=PEDA

EDD et EAC, croisements.
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article448



https://journals.openedition.org/ere/6376

L'école écologique, revue Diversité, Éditions CANOPÉ, n°198, mai-août 2020.

Tous les mots qualifiant l'espace vivant ont, d'après Aurélien Barrau, été dévoyés : *Le mot "environnement" est très étrange puisqu'il consiste quand même à ramener tout ce qui n'est pas nous à ce qui est autour de nous.*

Apporter Vendredi 10 Mars:

- sa bonne humeur, sa motivation, son sourire, sa persévérance, sa joie de vivre, sa sagacité, sa soif d'apprendre et de partager.
- des vêtements chauds pour travailler dehors le matin
- des gants de jardinage – des pics à brochette et des cure-dents
- son nécessaire de voyage : carnet de croquis et outils scripteurs et graphiques, godets, eau, palette, chiffon, colle, sachets en papier pour prélèvements et collectes.
- son portable pour des prises de vues, des vidéos, des captations sonores.

Déroulé de la journée :

AM : investigations in-situ à teneur environnementale ou poétique, plastique, symbolique, narrative, sémantique etc du parc de l'INSPE (côté pelouse entrée principale) – Modalités de travail par groupe de trois – possiblité de continuer sur le temps de midi.

PM : transposition didactique + article déposé sur le blog (avec croquis à l'échelle du lieu d'intervention, photos des productions in-situ) + si possible, restitution rapide dans la coursive du rdc de l'INSPE.

Répartitions des groupes-ateliers-clans-tribus intervenant sur, autour, avec *dame nature* :

- **Chasseurs-cueilleurs** (résidus, copeaux de bois – petites rateaux , seaux – collectes, collections)
- **Constructeurs** (cabanes-tumulus en branches d'osier, ficelle - sécateurs, petits couteaux)
- **Archéologues** (comme les traces laissées par une civilisation archaïque, ruines d'une archéologie fictionnelle – argile -mirettes – ébauchoirs)
- **Farfadets** (en écho à la pierre sculptée en forme d'éléphant-fossile présente dans le parc - 1 % artistique frottages, empreintes, toucher-découverte à l'aveugle etc)
- **Faunes et Faunesses** (à l'écoute de l'oeuvre suspendue présentée sur une balancoire de Nicolas Vassili-Barbé ou du vent dans les branches ou du bruit de la marche – captations vidéographiques -sonores)
- **Contemplateurs - flâneuses** (à partir de vieilles chaises à investir puis à placer sur le site – point de vue etc)
- **Dédale** (labyrinthe, chemin qui créera du lien entre les lieux d'intervention des autres groupes)
- **Petit Poucet** (alignements à partir de carpelles, contenant des graines donnant les fleurs du magnolia, afin de se perdre ou ne pas se perdre hors des sentiers battus))
- **Sisyphe** (pelouse, herbes fraîches ou séchées – taille-haie et sécateurs – éternel recommencement)

Inductions-incitations possibles :

C'est artificiel et pourtant on dirait que c'est naturel – c'est construit/ déconstruit – le chemin se fait en marchant etc

Matériauthèque disponible :

- piquets + ficelle pour délimiter la topologie de votre champ d'action – cartons épais - papiers
- fusain – brou de noix - calames – plumes -pinceaux pour les croquis, esquisses, ébauches, prises de notes
- osiers – carpelle de Magnolia – herbes fraîches/séchées etc
- Outillages de jardin : trois sécateurs – un ciseau coupe-herbes – maillets etc
-

Contraintes :

- privilégier le caractère sobre, éphémère, transitoire de votre intervention.
- laisser au spectateur-regardeur-marcheur-public, le soin de s'approprier ce qu'il voit.
- s'entraider entre groupes, ne pas abimer le site, ne laisser aucune trace après démontage de votre intervention (démontage et rangement le Vendredi 31 Mars par vos soins)

Citations d'artistes :

C'est la nature – ou du moins la perception que nous en avons – qui imite l'art, et non le contraire – Oscar Wilde
Toucher c'est comprendre - Etienne Hadju
la main pense et suit la pensée de la matière – Constantin Brancusi
Je travaille avec une feuille sous l'arbre sous lequel elle est tombée – Andy Goldsworthy
le XIXe siècle a travaillé avec le concept : l'homme contre la nature. On peut changer çà – Alan Sonfist

Consulter sur le blog:

- le compte-rendu réalisé par deux étudiantes en M1 en 2018, relatant une sortie pédagogique au domaine de Kerguénec, autour de la découverte d'oeuvres in-situ, particulièrement celle d'Etienne Hajdu *hommage à Mallarmé,* par le sens du toucher, de l'ouie, de l'odorat et de la vue :
http://blog.inspe-bretagne.fr/arts-plastiques-m1m2/?p=79128
- les ateliers menés à l'IUFM Saint-Brieuc en 2011 autour de la construction de cabanes (cabanes qui se miment, s'habitent, volantes etc) par des élèves CM2, animés par des M1-PE et en écho à une résidence d'artiste avec le photographe Pascal Mirande : *http://blog.inspe-bretagne.fr/arts-plastiques-m1m2/?p=3323*

Visionner:

- l'interview de l'astrophysicien Aurélien Barrau, ardent défenseur de la planète, expliquant son appel à faire une révolution politique, poétique et philosophique: https://www.youtube.com/watch?v=94IxSYo5wtM
- le somptueux documentaire *Rivers and tide,* en deux parties de 45 mn chacune, filmant Andy Goldsworthy au travail, en pleine nature:
https://www.dailymotion.com/video/x15e83f
- l'instructif documentaire en deux parties D'alain Jaubert sur la peinture de Shitao, moine bouddhiste, calligraphe et peintre chinois du 17e s:
https://www.dailymotion.com/video/xg93hz
- La sublime exposition de 2022 intitulée en *Graines– petit précipité subjectif d'une histoire des graines* – au 104 à Paris - https://www.104.fr/fiche-evenement/graines.html - Sauvages ou cultivées, merveilles de forme et de couleur, symboles de vie, de croissance, de diversité et de culture, les graines racontent aussi l'histoire de l'Humanité. Depuis la nuit des temps, les semences d'arbres, céréales, fleurs, fruits et légumes circulent à travers le

monde. C'est l'histoire de ces grandes voyageuses que raconte cette exposition, mêlant les dimensions artistique, scientifique, pédagogique et écologique.
- les expositions actuelles, jusqu'au 31 Décembre 2023 à la Bourse du commerce de Paris : https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/avant-lorage . Celle d'Edith Dekynd – L'origine des choses - *Avec l'ébranlement de l'économie marchande, nous commençons à percevoir les monuments de la bourgeoisie comme des ruines avant qu'ils ne s'écroulent. » (Walter Benjamin)*. Celle intitulée « Avant l'orage » invite à un cheminement à travers des installations et des œuvres de près d'une vingtaine d'artistes qui métamorphosent tous les espaces du musée. *Sur fond de dérèglement climatique, dans l'urgence du présent comme dans l'œil d'un cyclone, l'obscurité et la lumière, le printemps et l'hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit, l'humain et le non-humain cohabitent au sein de cet accrochage inédit d'œuvres de la collection. Ces paysages instables, saisis dans une ronde désynchronisée du temps, figurent de nouveaux écosystèmes dans lesquels le visiteur est invité à s'immerger. Appréhender l'installation monumentale et inédite de Danh Vo, créée pour la Rotonde.*

Ouvrages recommandés par Pascal :

- Aurélien Barrau, astrophysicien – *il faut une révolution politique, poétique et philosophique* - éditions Zulma 2022 – https://www.google.com/searchq=barrau+aurelien+sur+le+terme+ecologie&rlz=1C1GCEA_enFR949FR949&oq=barrau+aurelien+sur+le+terme+ecologie&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30.22764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:289d561d,vid:EYGvfGyqDDY. L'auteur remet le politique au coeur de l'écologie. Il nous aiguillonne vers un renouveau démocratique où la liberté la plus fondamentale est d'abord celle du p*ouvoir vivre*. *Il ne s'agit plus de commenter ou de comprendre le réel. Ce qui tue aujourd'hui et avant tout, c'est notre manque d'imagination. L'art, la littérature, la poésie sont des armes de précision. Il va falloir les dégainer. Et n'avoir pas peur de ceux qui crieront au scandale et à la trahison. Les poètes sont bien plus essentiels et efficaces que les économistes, les physiciens et les politologues pour aborder la question. Travailler la beauté est plus rugent et plus radical qu'équilibrer son bilan carbone.*
- Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste - *Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce – réflexions sur l'effondrement* - Libertalia 2020. *Comment diable nous est venue l'idée d'aller puiser du pétrole sous terre pour le rejeter sous forme de plastique dans des océans qui en sont désormais confits ? D'assécher les sols qui pouvaient nous nourrir, pour alimenter nos voitures en carburant ? De couper les forêts qui nous faisaient respirer pour y planter de quoi remplir des pots de pâte à tartiner ?*
- Pierre Rabhi, essayiste, philosophe, penseur et agriculteur https://www.pierrerabhi.org/ - *la convergence des consciences* editions du passeur – *Vers la sobriété heureuse* editions actes Sud - ***"De ses propres mains, Pierre Rabhi a transmis la Vie au sable du désert... Cet homme très simplement saint, d'un esprit net et clair, dont la beauté poétique du langage révèle une ardente passion, a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit la chaîne de vie que nous interrompons continuellement"***. Yehudi Menuhin
- Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue et Nicolas Hulot, animateur tv et ex-ministre d'État de la transition écologique – *D'un monde à l'autre, le temps des consciences – Fayard 2019 – Nous avons vu la beauté de la planète, la richesse de l'humanité, et nous avons souffert de les voir saccagées. Pourtant, comme tant d'autres, nous refusons de nous résigner. Un autre monde est à notre portée. Un monde fondé sur l'humilité, la sobriété et le partage. Un monde où les joies profondes seraient plus désirées que les plaisirs éphémères. Un monde plus équitable, plus fraternel, davantage relié à la terre. Ce monde n'est pas une utopie. Nous pouvons tous contribuer à le faire advenir. Mais cele ne sera possible que par une révolution des consciences.*
- Colette Garraud - l'*idée de nature dans l'art contemporain* chez Flammarion 2014 – Comment les artistes du Land-Art sont-ils sortis de l'atelier, tout en voulant s'échapper du musée.
- Rosalind Krauss *L'orginalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes.* Lire le chapitre sur la sculpture dans le champ élargi – Macula 1993
- Alexandre Hollan - *Je suis ce que je vois – notes sur la peinture et le dessin 1997 : Le dessin au pinceau part de l'énergie en mouvement. Le dessin au fusain, tel que je le pratique avec des aplats et des effacements, part de*

l'espace, du global, pour aller vers la masse, qu'il cherche à toucher, à envelopper. Deux stratégies complémentaires à ne pas confondre.

- Guiseppe Penone - *respirer l'ombre* ENSBA 2000 - *le regard tactile* BDA 2012 - *Sève et pensée* BNF 2020
- Georges Didi-huberman, philosophe - *être crâne lieu contact pensée sculpture – L'artiste est inventeur de lieux. Il façonne, il donne chair à des espaces improbables, impossibles ou impensables : apories, fables topiques. Le genre de lieux qu'invente Guiseppe Penone passe d'abord par un travail avec le contact : une dynamique de l'empreinte, par laquelle l'espace se trouve à la fois reporté et renversé, c'est-à-dire tactilement connu et mis sens dessus dessous. Dans un tel processus, c'est le matériau lui-même qui porte mémoire. Mais qu'est-ce qu'une sculpture qui aurait pour charge de toucher la pensée ?*
- Philippe Meirieu - *apprendre de la ville, apprendre dans la ville*

<u>Mes coups de coeur ou livres de chevet, sur le rapport avec les élements naturels - littérature de voyage et poésie du nomadisme :</u>

- Jean-Jacques Rousseau *les rêveries du promeneur solitaire 18es* – Xavier de Maistres *voyage autour de ma chambre 19es* - Henri-David Thoreau *Walden ou la vie dans les bois – la désobéissance 19es* , Pier Paolo Pasolini *la disparition des Lucioles*, Erik Orsenna *André Le Nôtre, portrait d'un homme heureux*, Jacques Lacarrière *chemin faisant*, Nicolas Bouvier *L'usage du monde - le vide et le plein* - Jack London *L'appel de la forêt – croc-blanc – le loup des mers – Le vagabond des étoiles*, Michel Lebris – *Voyages en Alaska – Dictionnaire amoureux des explorateurs - Pour l'amour des livres - Etonnants voyageurs*, Jack Kerouac *Sur la route*, Sylvain Tesson *Dans les forêts de Sibérie - Petit traîté sur l'immensité du monde - Eloge de l'énergie vagabonde – géographie de l'instant* , Bernard Moitessier *La longue route – Vagabond des murs du sud* , Olivier de Kersauson *Océan's song, Promenades en bord de mer*, Alain Gerbault *Seul à travers l'atlantique*, Isabelle Autissier *Soudain seul - Le passage du grand nord*, Paolo Rumiz *Le phare, voyage immobile*, toute la poésie d'Arthur Rimbaud, Tom Neale *Robinson des mers du sud*, Laurence Devillairs *petite philosophie de la mer,* Judith Scalansky *Atlas des îles abandonnées* et tant d'autres encore à lire...