

DOSSIER PEDAGOGIQUE / MODE D'EMPLOI

Le poème *De rerum natura* de Lucrèce a inspiré le titre de cette exposition. Ce dossier pédagogique prend le contre-pied des informations environnementales catastrophiques de l'Anthropocène installé et se veut résolument positif et optimiste. Le poème antique *De rerum natura* est toujours autant d'actualité : les œuvres montrées dans le Satellite et les exemples qui les accompagnent démontrent la capacité de l'homme par ses créations plastiques, poétiques, littéraires, à dépasser la réalité pour parler de la beauté et d'une certaine idée du bonheur.

Ce dossier pédagogique présente un ensemble de fiches :

8 fiches : 1 fiche pour chaque œuvre exposée dans le Satellite avec, une note biographique de l'artiste, un visuel de l'œuvre présentée et son cartel ainsi qu'une série de mots clés pour réfléchir aux sens possibles de l'œuvre avec les élèves.

4 fiches thématiques qui questionnent les œuvres du Satellite et proposent un cheminement théorique ou plastique.

- 1- Des choses de la nature : un trésor pour l'humain ?
- 2- Scruter pour penser : observer le monde qui nous entoure.
- 3- Penser pour imaginer, raisonner, comprendre et concevoir.
- 4- Penser pour panser.

Au dos de chacune, des documents prolongent et ouvrent la réflexion : l'enseignant et les élèves peuvent réfléchir et s'interroger à partir des pistes théoriques et des références issues de domaines artistiques variés (thématiques 1 et 3), ou bien des ouvertures et des pistes pédagogiques qui sont données au verso. (Thématiques 2 et 4)

- 1- Un trésor : Comment les artistes imaginent-ils protéger une nature précieuse ?
- 2- Scruter pour penser / Ouvertures et pistes pédagogiques : Comment notre regard peut-il percer les secrets de la nature ?
- 3- Penser / ouvertures : Penser la nature. Comment la pensée des artistes permet-elle de transcender le quotidien et de se projeter dans l'avenir ?
- 4- Penser pour panser / Ouvertures et pistes pédagogiques : Comment les artistes proposent-ils de prendre soin de la nature ?

Les fiches 2 et 4 proposent, des pistes d'exploitations plastiques à expérimenter avec les élèves, seuls ou en groupe, à partir des œuvres vues dans le Satellite. Chaque enseignant peut naviguer librement dans ces propositions et s'approprier au plus près de son programme les suggestions, en fonction de sa classe, du temps et des moyens dont il dispose.

Lois Weinberger

Né en 1947 à Stams (Autriche)

Décédé le 21 avril 2020 à Vienne (Autriche)

Sans titre

2006

Feuille naturelle découpée, encre, ruban adhésif et graphite sur papier

H 62,5 x L 49,6 x P 3,2 cm

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés

Automne

Vanité

Ironie

Détournement

Couleur naturelle

Crâne

Profil

Silhouette

Herbier

Collage/découpage

Nervures

Végétal

Portrait

Lois Weinberger

Né en 1947 à Stams (Autriche)

Décédé le 21 avril 2020 à Vienne (Autriche)

Grüner Mann / Homme vert

2007

Aquarelle et graphite sur papier

H 59,1 x L 48,5 x P 2,3 cm

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés

Bonhomme

Energie

Sève

Apparition

Spontanéité

Blessure

Inachevé

Test de Rorschach

Mythe

Printemps

Dessin

Lois Weinberger

Né en 1947 à Stams (Autriche)

Décédé le 21 avril 2020 à Vienne (Autriche)

Subversive Raumeroberung / Conquête subversive de terrain
2003

Acrylique, graphite et encre sur papier
L 20,8 x H 29,5 cm
Collection Frac Franche-Comté

Mots clés

Topographie

Graphie

Paysage

Galeries

Rhizome

Réseaux

Dessin

Groupe

Vivant

Rouge-sang

Insectes xylophages

Lois Weinberger

Né en 1947 à Stams (Autriche)

Décédé le 21 avril 2020 à Vienne (Autriche)

Mobile Landschaft / Paysage mobile

2003

Aquarelle, feutre, crayon de couleur et graphite sur papier imprimé

H 59,1 x L 48,5 x P 2,3 cm

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés

Index

Voyager

Territoire

Transporter

Dessin

Superposition

Atlas

Recycler

Contenant

Migration

Terre

Déplacer

Lois Weinberger

Né en 1947 à Stams (Autriche)

Décédé le 21 avril 2020 à Vienne (Autriche)

Wild Cube

1991-2009

Aquarelle et encre sur papier

H 42 x L 29 cm

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés

Etude

Organique

Dessin

Liberté

Tache

Cube

Vide

Structure

Fluide

Jaillissement

Rigide

Sauvage

Lois Weinberger

Né en 1947 à Stams (Autriche)
Décédé le 21 avril 2020 à Vienne (Autriche)

Wild Cube
1991

Bois peints
H 15,5 x L 40 x P 18,5 cm
Collection Frac Franche-Comté

Mots clés

Maquette

Transparence

Enfermer

Végétal/Animal

Observer/Être observé

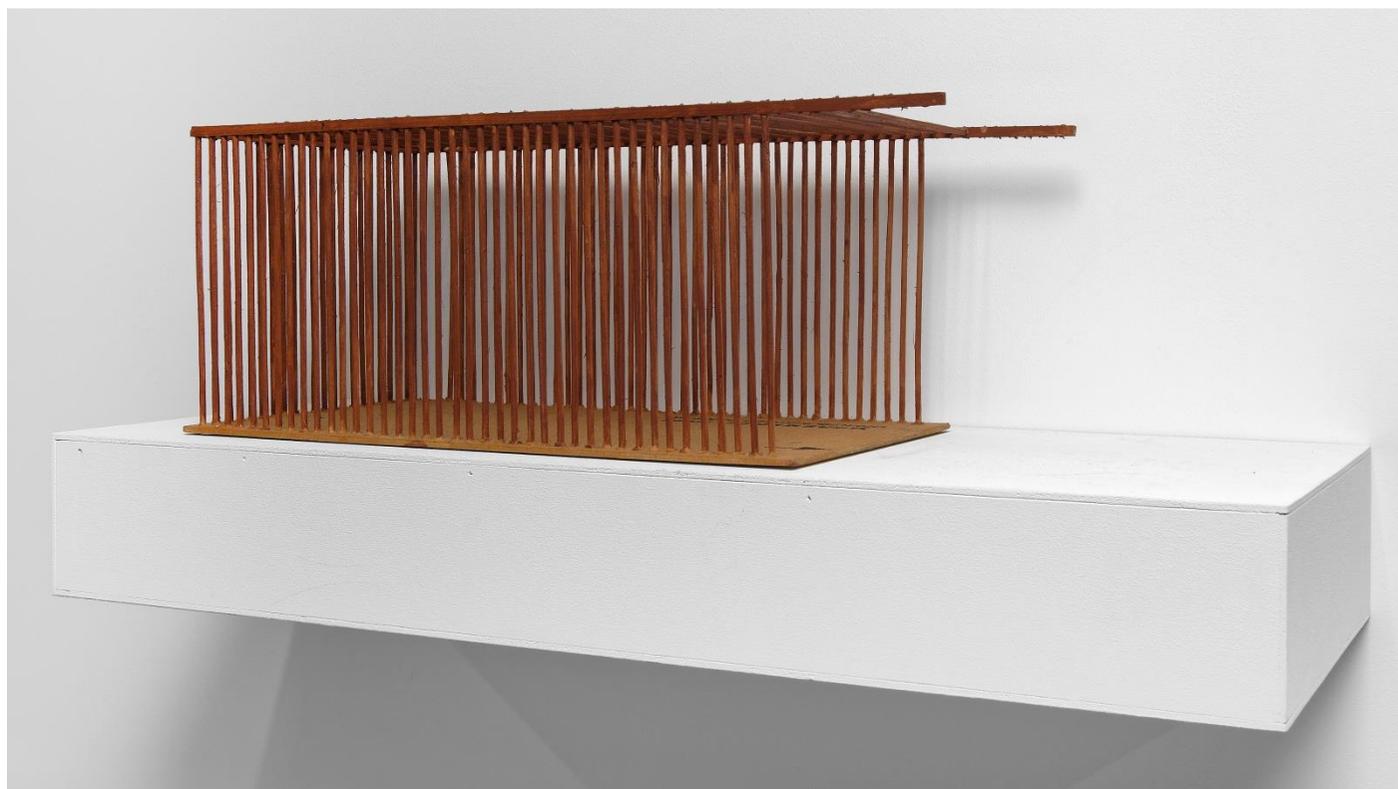
Vide

Projet

Contenir

Dedans/Dehors

Préserver

Maria Laet

Née en 1982 à Rio de Janeiro (Brésil)
Vit et travaille à Rio de Janeiro (Brésil)

Terra (Parque Lage)
2015

Vidéo couleur et son
Durée : 11 minutes
Collection Frac Lorraine

Mots clés

Performance

Fil d'Ariane

Rituel

Suture

Mémoire

Réconcilier

Vidéo

Soigner

Racines Coudre

Terre

Acte

Symbolique

Éric Poitevin

Né en 1961 à Longuyon (Meurthe-et-Moselle, France)
Vit et travaille à Mangiennes (Meuse, France)

Sans titre
2000

Diptyque : photographie noir et blanc et photographie couleur
contrecollées sur aluminium
H 88,7 x L 113 x P 2 cm, H 88,7 x L 113 x P 2 cm
Collection Frac Franche-Comté

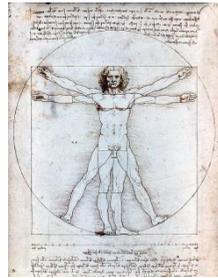
Mots clés

Silence *Fragment* *Saisons* *Photographie*
Nature morte *Abandon* *Vivant*
Scruter *Temporalité* *Vanité* *Cycles de la vie*
Cadrage *Impermanence* *Paysage*

Des choses de la nature

1

Le titre de l'exposition du Satellite invite à aborder aussi bien des généralités que des vérités existentielles, profondes à propos de la nature. Il s'agit peut-être de secrets, assurément de mystères qui nous entraînent au cœur de la création, de l'essence des choses, pour révéler la nature du monde et ses phénomènes naturels.

Des choses de la nature

Ce titre invite à parler de la Terre, de ce qui la constitue, de ce qui la couvre, de ce qui l'entoure. L'approche peut être tout à la fois romantique et scientifique.

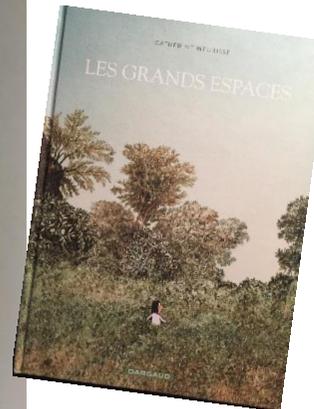
Des choses de la nature...et de l'homme

A l'ère de l'Anthropocène, ce titre invite à une réflexion sur les liens entre l'homme et la nature. Si l'artiste a une perception aigüe et personnelle de ces liens, par ses œuvres, il les rend visible.

LA NATURE : UN TRESOR

1

Catherine Meurisse, dessinatrice et auteure, a grandi à la campagne, avec des arbres à planter, un jardin à imaginer, la nature à observer : ainsi naît son goût de la création. Dans l'album *Les grands espaces*, la nature, l'art et la littérature, l'aident à conserver un brin d'enfance comme un trésor enfoui, toutefois jamais trop loin.

Dans un geste protecteur, l'artiste Lois Weinberger berce une poignée de sa terre dans le creux de son bras, pas loin de son cœur, comme une promesse à venir.

En 2008, l'architecte Peter W. Sørderman construit une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne du Spitzberg destinée à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique. En février 2019, la banque de graines conserve plus de 983 500 échantillons de graines des principales espèces alimentaires.

SCRUTER pour penser

2

Le spectateur, à l'affut, laisse son regard percer une image, puis l'autre puis confronter les deux. Ce paysage brut le renvoie à un univers primitif, intouché dans lequel l'homme ne serait pas intervenu : spectateur-observateur ou spectateur-observé ? Par cet apparent chaos, l'artiste nous interroge sur la place-même de l'homme dans la nature.

Se penser soi-même...

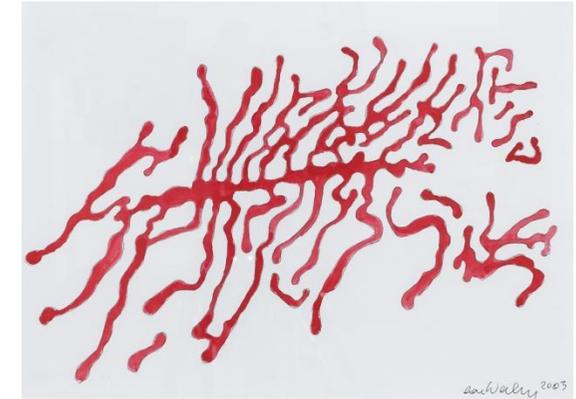
« Dans un jardin, l'homme intervient, mais il fait avec la nature et non pas contre elle. Faire le plus possible en allant le moins possible contre les énergies en place. Les jardiniers savent depuis des siècles que la maîtrise de la nature est une illusion. La nature transforme et invente sans arrêt »

Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français.

Répertoire, classer, organiser le monde pour mieux le connaître, le comprendre, le parcourir. Dans les sacs de Lois Weinberger, des terres récoltées en plusieurs lieux démontrent une grande variété de constitution. Elles sont une richesse à emporter avec soi pour témoigner de qui nous sommes, d'où nous venons.

Penser la variété...

Le spectateur peine à reconnaître ce signe, bien qu'il s'apparente à une sorte d'écriture. Mais il est étrange, indéchiffrable, semblant appartenir à une culture lointaine. Il est, en fait, produit par des insectes. La société des termites est à l'œuvre, creusant des canaux aux logiques surprenantes. Le spectateur relie ce graphisme à différents registres : plan, calligraphie, dessin...

Penser la pluralité...

SCRUTER pour penser / OUVERTURES

2

Dans le texte de Lucrèce *De rerum natura* (De la nature des choses), la nature se dévoile à l'artiste et celui-ci a pour mission de la dévoiler aux hommes. Cela devrait permettre à l'homme d'atteindre l'ataraxie, une certaine idée du bonheur, un apaisement providentiel. Ainsi l'artiste scrute attentivement la nature, de l'infiniment grand, à l'infiniment petit, dans l'attente du respect de cette promesse.

Le peintre John Constable a réalisé un grand nombre d'*Etude de nuage* dès 1821. Le regard tourné vers le ciel, il interroge, non pas la météo, mais les effets atmosphériques, le vent, la formation des masses nuageuses, la lumière. Voilà des choses de la nature insaisissables et mobiles pourtant si tangibles. Sa quête se prolongera par le regard avisé des impressionnistes.

L'artiste Michel Blazy crée en 2000 un *Mur de poils de carottes*. La surface est enduite de purée de légumes qui évoluera selon les lois de la nature, entre croissance et dégénérescence. Le mur vit au rythme des énergies imperceptibles des bactéries. L'œuvre s'autogénère et révèle un univers biologique et scientifique : un bout de nature en expansion, incontrôlable et instable, au pelage évocateur.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Atelier d'observation / dessin

Objectifs : Valoriser le végétal dans le construit.

Préparation : Repérer une plante rudérale.

Moyens de réalisation : Dessin à la craie / restitution photographique.

A réaliser : Dessiner au sol autour de la plante de façon à animer / délimiter son espace de vie.

Atelier d'observation/ photographie

Objectifs : Instaurer un jeu de devinette du détail dans le tout. Expérimenter la notion de cadrage.

Préparation : Repérer une surface végétalisée (gazon, champ...) et un espace construit (mur, sol / goudron ciment...)

Moyens de réalisation : Photographie .

A réaliser : De chacune des surfaces choisies, photographier plein-écran une zone dans laquelle vous avez repéré un micro-événement. (Un insecte, un micro déchet, un petit caillou...) Créer des couples ou groupes d'images à présenter sous diptyque ou leporello.

Atelier de graphisme

Objectifs : Produire un dessin abstrait.

Préparation : Photocopier les plans de l'école ou de la ville.

Moyens de réalisation : Encre / pipette

A réaliser : Après avoir esquissé vos déplacements dans l'espace choisi, transposer ce graphisme en dessinant directement à la pipette.

Atelier de volume

Objectifs : Intégrer des personnes extérieures au projet, à la création.

Préparation : Mobiliser des participants : parents, voisins, autre école...

Moyens de réalisation : 1annuaire / des graines / du coton.

A réaliser : Fabriquer des enveloppes avec une page de l'annuaire de votre ville, insérer dedans quelques graines enserrées dans du coton. Sceller l'objet. Scénariser un dispositif d'enfouissement, établir un suivi, raconter.

PENSER, pour imaginer, raisonner, comprendre et concevoir

3

Les êtres humains pensent et se pensent, ils donnent un sens au monde dans lequel ils vivent. Leur cerveau joue un grand rôle dans leurs capacités à **imaginer, créer, classer** les éléments de leur environnement. Le monde est à la fois un espace immédiat concret et un univers peuplé d'images et d'idées. Ces représentations abstraites s'incarnent dans des productions artistiques, dans des pratiques et des comportements.

Penser la limite...

Dans cette œuvre de Lois Weinberger, le cube est l'élément géométrique structurant du dessin, la tache posée dessus, indomptée, se joue de cette grille, et la franchit, l'ignore ou la méprise. L'artiste invoque ici la liberté du geste, qui après avoir conçu des limites nous rappelle qu'elles peuvent être franchies.

...et au-delà.

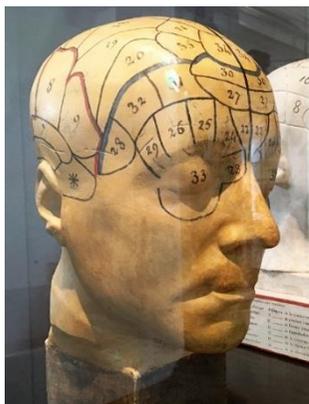
Non sans ironie, Lois Weinberger taille une tête de mort dans une feuille morte. Il emploie une métonymie pour procéder à un rapprochement grinçant qui évoque les vanités du XVIIème siècle, les *memento mori* (Souviens-toi que tu vas mourir) : une philosophie du détachement et l'ascèse, en accord avec les moyens rudimentaires employés ici.

« Toute création de l'esprit est fondamentalement poétique. La poésie la plus riche vient d'un contact avec la terre, d'une plongée dans l'espace biosphérique, d'une tentative pour lire les lignes du monde. »

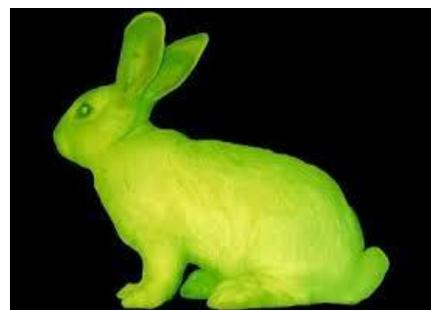
Kenneth White, poète, *Manifeste géopoétique*, 1989

PENSER / OUVERTURES

3

Au début du XIXème siècle, Franz Joseph Gall, médecin, recherche le centre anatomique de la pensée : c'est la phrénologie. Il identifie 27 facultés intellectuelles, de la tendance au meurtre au talent poétique. Sur ce plâtre coloré, on voit qu'il divise le crâne en zones numérotées. Vite dépassée, cette nouvelle science ignore encore que notre cerveau est un cosmos intérieur où s'enracinent nos facultés de **raisonnement, d'anticipation et d'imagination**. L'artiste Oliafur Eliasson propose une œuvre d'anticipation. Il installe en 2015 pour la COP 21, 12 blocs de glace provenant du Groenland. Disposés au sol en cadran ils représentent la glace qui fond chaque centième de seconde dans le monde. Une œuvre éphémère pour expérimenter physiquement le temps, La disparition de la matière est une anticipation sombre de l'avenir de la nature.

Le penseur, œuvre du sculpteur Auguste Rodin, devait surplomber la porte des Enfers. En 1880, à sa création, il est appelé *Le poète*, il est à la fois un être au corps puissant et torturé, et un homme à **l'esprit libre**, décidé à **transcender** la souffrance par la poésie. Plongé dans ses réflexions, il suggère par son corps musculeux, une grande **capacité d'action**. L'artiste Edouardo Kac transcende le vivant, quand il conçoit en 2000 le lapin PVF (du nom de la Protéine Vert Fluo qui le constitue). C'est une œuvre transgénique, un animal chimérique. La création artistique collabore avec la science pour faire entrer la **fiction dans la réalité**, elle suggère une autre approche de la nature.

« Les ennemis de la poésie et de la pensée, idiots inutiles de l'Anthropocène, aiment à répéter que l'art serait un « luxe » que l'on ne peut plus s'offrir à l'ère du réchauffement climatique et de l'ultra capitalisme. (...) J'ai tendance à penser que ce qui fait tout l'intérêt de l'espèce humaine, et l'une de ses ultimes chances de survie, ce sont précisément l'art, la poésie, la pensée, à savoir tout ce que les obsédés du profit, qualifient d'inutile. L'art n'est pas un luxe mais un besoin vital. Une société basée sur des valeurs écologistes, soucieuse de la survie de la planète, devrait logiquement placer l'art en son centre. »

Nicolas Bourriaud, critique d'art, La chronique de Beaux-Arts, Mars 2020

PENSER pour panser

4

Les plantes rudérales, promptes et spontanées se développent hors des plates-bandes attendues. Lois Weinberger leur dédie un espace à envahir duquel elles pourront s'échapper mais dans lequel l'homme ne pourra jamais pénétrer. Il entretient ainsi une relation diplomatique avec la nature, en faisant du *Wild Cube* le témoignage d'une suprématie passée.

Panser c'est restaurer.

Hors du temps, l'homme vert évoque une énergie vitale propre à Mère Nature. Habité de bienveillance, il témoigne du lien spirituel qui lie l'homme à la nature, il est le maillon.

Panser c'est réconcilier.

Mue d'une profonde compassion, Maria Laert raccommode la nature. Par ces gestes de résilience, elle se connecte à la terre. Le geste répété nous livre une approche animiste fusionnelle.

Panser c'est aimer.

Guillaume Logé, chercheur, annonce dans son livre *Renaissance sauvage - L'art de l'anthropocène*, (2019) qu'une renaissance est amorcée. Elle apparaît comme une réponse aux problématiques environnementales, sociétales et éthiques qui posent à notre époque la question de la survie de l'espèce humaine. L'homme se met à l'écoute d'un nouveau partenaire : le monde qui l'entoure. Il découvre le potentiel de ses forces, le sollicite, s'y implique et les conjugue avec les siennes. Une nouvelle ère se dessine, rendant l'homme à sa dignité « sauvage » et donnant sens, joie et ambition à son existence. L'art est à l'avant-poste de ce nouveau projet de société.

Panser c'est renaitre

PENSER pour panser / OUVERTURES

4

En réaction aux pluies acides qui déciment les forêts allemandes, l'artiste Joseph Beuys entreprend en 1982 de planter 7 000 chênes à Kassel. Chaque arbre est associé à une colonne de basalte, témoin minéral figé du développement végétal naturel. Le dispositif se présente comme une *sculpture sociale*, initiée par l'artiste mais poursuivie par les habitants. C'est donc une restauration collective responsable.

En 2017, l'artiste Jérémy Gobé imagine un projet *Corail Atefact*, à la croisée de l'art, la science et l'industrie. Il décide de sauver une entreprise qui travaille de façon traditionnelle la dentelle, spécialiste du point de l'esprit. Le motif obtenu est très proche du squelette coralien, et l'artiste, saisi par cette similitude imagine avec des scientifiques, sauver la barrière de corail qui se développera en adoptant la dentelle comme substrat. J.Gobé s'inspire des savoir-faire traditionnels pour répondre à une problématique écologique contemporaine et garantir la biodiversité

Le *Kintsugi* est une technique japonaise ancestrale de réparation des porcelaines au moyen de laque soupoudrée d'or. Les lignes de faille deviennent alors des lignes de forces sublimes. Au-delà du savoir-faire, le *kintsugi* est l'art de la résilience, **une philosophie de la guérison**, c'est une activité métaphorique. Pour panser la blessure, il faut connaître des choses essentielles : trouver un environnement pur, se laisser aller à la méditation. La patience est le secret de cette lente élaboration car lorsque l'on travaille avec la nature (la laque est une résine vivante), la consolidation se poursuit encore même si l'objet est terminé. C'est un processus de re-création, une re-naissance.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Atelier de dessin

Objectifs : Imaginer le potentiel de développement d'une graine.

Préparation : Apporter des graines variées : fleurs, légumes...

Moyens de réalisation : Collage / encre verte à la pipette.

A réaliser : Après avoir collé la graine sur une feuille épaisse, dessiner la plante qui pourrait lui correspondre : tige, feuilles et réseau racinaire.

Atelier de volume

Objectifs : Valoriser ce qui serait devenu un déchet. Transformer la cassure en motif graphique.

Préparation : Apporter de la vaisselle ou des objets simples cassés.

Moyens de réalisation : Scotch d'électricien de couleur, scotch imprimé masking tape, scotch gommé...

A réaliser : A l'aide de petits morceaux de scotch, restaurer / sublimer l'objet choisi.

Atelier de volume / photographie

Objectifs : Témoigner du végétal dans le construit.

Préparation : Récupérer des baguettes en bois, piques à brochettes ou fils de fer, grillage... Repérer une plante rudérale dans la cour, en ville.

Moyens de réalisation : assemblage. Photographie.

A réaliser : Réaliser une sculpture ouverte adaptée à une plante rudérale à protéger, photographier de dessus et de profil le dispositif.

Atelier de volume

Préparation : Observer des écrins à bijoux, des ménagères, des étuis d'instruments à musique.

Moyens de réalisation : Carton / colle / tissu

Demander : Fabriquer un écrin pour graines (une ou plusieurs espèces) qui sera envoyé sur Mars.

Objectifs : Imaginer des objets qui permettront de sauver la biodiversité.

