

COMPOSITIONS PLASTIQUES EN LIEN AVEC LA NATURE

DES ARTISTES QUI ONT COMPOSE AVEC LA NATURE

Les artistes conservent les matériaux traditionnels du sculpteur : la pierre, le bois, la terre...mais ils élargissent leur champ et leurs moyens d'action...

Hors de l'atelier, ils sculptent au bulldozer, parcourent, cueillent, investissent, transforment...

Ils sont sensibles aux effets du temps, à l'action des éléments pour agir sur les œuvres...

Leurs interventions vont nous permettre de regarder le monde autrement... d'un regard neuf...

On peut en citer quelques uns, mais ils sont très nombreux...

On parlera de LAND ART (à propos d'Andy GOLDWORTHY), d'EARTH ART (surtout pour les américains : Robert SMITHSON, Walter DE MARIA,) d'ARTE POVERA, « Art pauvre » dont les artistes, principalement italiens, sont sensibles aux matériaux d'origine naturelle. (Voir Giuseppe PENONE, Mario MERZ, Giovanni ANSELMO,...)

Certains feront des prélèvements dans la nature et utiliseront ces matériaux pour composer... comme Richard LONG. D'autres apporteront des éléments colorés dans la nature comme Christo...d'autres encore (comme Nils UDO) joueront avec les couleurs présentes dans la nature...

« Le **Land Art** est une tendance de l'art contemporain, apparue dans les paysages grandioses de l'Ouest américain vers les années 1969. Elle se caractérise par un travail dans la nature même. C'est le plus souvent un art éphémère voué à plus ou moins longue échéance à sa disparition sous l'effet des éléments naturels.

Avec les artistes du Land Art, la nature n'est plus simplement représentée mais c'est au cœur d'elle-même (*in situ*) que les créateurs travaillent. Ils veulent quitter les musées et les galeries avec leurs jours et heures d'ouverture, leurs tickets d'entrée et véritablement « sortir des sentiers battus ».

Les œuvres sont souvent gigantesques. Citons par exemple la peinture des montagnes du Tibesti par Jean Véraime ou la réalisation de la *Spirale Jetty* - 500 m. de long - sur le lac Salé par Robert Smithson.

Les artistes utilisent des matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher...) et creusent, déplacent, transportent, accumulent, griffent, tracent, plantent... Ils introduisent aussi des produits manufacturés : 400 poteaux d'acier attirant la foudre dans le désert du Nevada par Walter De Maria, 2 700 parasols jaunes ou bleus sur la côte californienne et simultanément au Japon, gigantesques nénuphars de tissu rose autour des îles de Floride par Christo. Ces œuvres seront durables mais souvent éphémères : feuilles, fleurs, neige, glace par Andy Goldworthy ou Nils Udo ainsi que la plupart des œuvres de Christo. Les artistes travaillent souvent dans des lieux éloignés et c'est alors que la photo retrouve un rôle essentiel pour montrer, témoigner, garder le souvenir et...financer ces projets. Des croquis, reportages et vidéos sont présentés au public et permettent à l'artiste de vivre et de réaliser d'autres œuvres.

Dans les années 70, certaines œuvres réintègrent les musées et expositions (ex : *Ligne d'ardoises* de Richard Long à Bordeaux). Ainsi cette aventure renouvelle-t-elle la longue tradition du paysage. »

Christo et Jeanne-Claude

Christo et Jeanne-Claude, communément *Christo*, est le nom d'artiste sous lequel est connue l'œuvre commune de **Christo Javacheff** et de **Jeanne-Claude Denat** de Guillebon.

Ce couple d'artistes contemporains s'est rendu célèbre par ses objets emballés. Naturalisés américains, ils vivent à New York dans le quartier de Soho.

Christo Javacheff est né à Gabrovo, en Bulgarie, le 13 juin 1935. Après des études aux Beaux-arts de Sofia (1953-1956), il s'installe à Paris en 1958 et côtoie le groupe des nouveaux réalistes. Ses premières œuvres sont des peintures abstraites et des emballages d'objets (bouteilles, bidons, cartons, tables, etc.) ou de modèles vivants dans de la toile ou du plastique.

Jeanne-Claude de Guillebon est française. Elle est née à Casablanca au Maroc le 13 juin 1935 — Christo et elle, seraient nés le même jour à la même heure. Elle passe son baccalauréat de philosophie en 1952 à Tunis.

Mari et femme, ils se rencontrent en 1958, année qui marque le début de leur collaboration artistique mutuelle. Christo est plutôt l'artiste, et Jeanne-Claude l'organisatrice : « *Les réalisations destinées à l'extérieur sont signées par Christo et Jeanne-Claude, les dessins par Christo* ». Après avoir émigré aux États-Unis en 1964, ils commencent à réaliser des projets de grande envergure, intervenant de façon directe et éphémère sur des édifices, des monuments ou des paysages entiers.

Ils utilisent le tissu pour créer des œuvres éphémères en « emballant » des paysages, des monuments, des lieux.

Principales réalisations

"The Gates" pris depuis le toit du Met

- Valley Curtain (1970-1972) - un rideau safran barre une vallée californienne.
- Surrounded Islands (1980-1983) - les îles de la baie de Biscayne à Miami sont encerclées d'une ceinture en polypropylène rose fuchsia.

- Emballage du Pont-neuf (septembre 1985) le Pont-neuf de Paris, le plus vieux des ponts de la capitale française, est emballé dans un polyester ocre jaune.
- Emballage du Reichstag (juin 1995) - le Reichstag de Berlin est emballé dans un tissu argenté. Cinq millions de personnes se sont déplacés pour admirer l'œuvre.
- The Gates (2004/2005) a été présenté durant seize jours du 12 février au 28 février 2005. Ce fut un parcours de 37 kilomètres à travers Central Park à New York, ponctué de 7 500 portiques, hauts d'environ cinq mètres, placés à 4 mètres d'intervalle et tendus d'un rideau de tissu vinyle de couleur orange safran.

Les aventures artistiques de Christo, bien que gigantesques donc coûteuses, sont en général entièrement financées par la vente des études préparatoires. Une exposition sur les dessins préparatoires de « *The Gates* », organisée d'avril à juillet 2004 au Metropolitan Museum of Art de New York a attiré les collectionneurs et le public.

Andy Goldsworthy

Andy Goldsworthy est né en Angleterre en 1956.

Il habite dans le village de Penpont dans le Dunfriesshire où il a installé son atelier dans un ancien grenier en pierre. Mais c'est presque exclusivement à l'extérieur qu'il travaille depuis 14 ans. Il utilise les matériaux naturels que sont la neige, la glace, les feuilles d'érable ou de chêne, les tiges, galets, fleurs de pissenlits... la plupart de ses œuvres sont éphémères même s'il a réalisé quelques créations en pierres. Il conserve leurs traces par de remarquables épreuves photographiques en couleurs dont beaucoup sont accompagnées de titres sous forme de légendes expliquant la genèse de l'œuvre.

Son intention n'est pas « d'apposer sa marque » sur le paysage mais de travailler instinctivement avec lui, afin que ses créations manifestent, même brièvement, un contact en harmonie avec le monde naturel.

Voir quelques images, incluses dans des vidéos et l'artiste en train de construire ses projets : <http://youtu.be/fUpVf-7i75I> ou <http://youtu.be/O9TyHzP-8b8>

Richard Long

Richard Long est né en 1945 à Bristol.

Long étudie à Bristol puis à Londres, en particulier la sculpture à la Saint Martin School of Arts, entre 1966 et 1968. Il travaille déjà à l'échelle du paysage. Il fait ses premières œuvres en extérieur en 1964 et 1965, et voyage systématiquement depuis 1967 sur tous les continents, arpentant des sites naturels choisis (Amérique du Nord et du Sud, Europe, Japon, Inde, Afrique). Il expose depuis 1968 avec des photos d'installations sur place et en rapportant des matériaux disposés dans l'espace d'exposition. Il participe à des expositions collectives (souvent au côté des conceptuels), comme l'exposition historique « Quand les attitudes deviennent forme » en 1969 à Berne, ainsi qu'aux grandes rencontres internationales (Documenta de Cassel en 1972, Biennale de Venise en 1976). Il participe à toutes les expositions sur le Land Art dont il demeure une figure, et poursuit ses expositions personnelles comme autant de carnets de voyage (ainsi au musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1993).

making PADDY CHAFF CIRCLE

MAHARASHTRA INDIA 2003

SAHARA CIRCLE 1988

Red Slate Circle, 1980.

Red Slate Stones. 336 inches diameter. R. Guggenheim Museum

Nils Udo

Nils Udo est né en 1937 à Lauf (Bavière). C'est l'un des principaux artistes du Land Art.

Il est peintre avant de découvrir, en 1972, la nature comme espace pour son art. C'est à elle qu'il emprunte son matériau de base pour l'arranger de manière totalement inédite : un nid fait de troncs de bouleaux, de terre et de pierres ; une maison d'eau monumentale en mer du Nord, construite avec des troncs d'épicéa et des brindilles de bouleaux... Chez Nils Udo, l'œuvre d'art elle-même a une vie. Elle naît, se développe, vieillit et meurt. C'est une part de la nature ; elle est soumise à ses lois. Les travaux réalisés en espace urbain jouent également un rôle important dans l'œuvre de Nils Udo. Ce qui importe à l'artiste ne relève pas du musée ; il s'agit pour lui de trouver aujourd'hui un accès approprié à la nature. Il établit avec elle un dialogue d'ordre spirituel et esthétique. Ses travaux n'ont jamais un effet destructeur. Il n'hésite pas, même, à créer des œuvres ayant une portée morale : des monuments commémoratifs faits des arbres morts témoignent des conséquences de notre civilisation. Leur accusation muette a parfois un tel impact qu'ils doivent être démontés (c'est ce qui s'est produit en Picardie, en 1984).

Il a reçu le premier prix de la triennale internationale de la photographie à Fribourg et le premier prix du concours international du Parc d'Eole à Brest.

NILS-UDO

Toile d'araignée de fougères, feuille de fougère
1986

Vassivière en Limousin, France

Ilfochrome marouflé sur aluminium

100 x 100 cm

39 3/8 x 39 3/8 in

(GB 02034)

31 1/2 x 47 5/8 in
(GB 01090)

NILS-UDO

Nid d'hiver-Boules de neige colorées avec le jus des baies «boules de neige» 1996

Haute Bavière

1/3

Cibachrome marouflé sur aluminium

80 x 121 cm

NILS-UDO

Nid de neige, neige, osier et boules de glace, colorées 1993
au jus de baies d'obier

Dietenbronn, Bavière

3/3

Ilfochrome marouflé sur aluminium

100 x 100 cm

39 3/8 x 39 3/8 in

(GB 01078)

NILS-UDO

Lit de ruisseau volcanique, liserons 1990

Ile de la Réunion

8 exemplaires

Cibachrome marouflé sur aluminium

100 x 100 cm

39 3/8 x 39 3/8 in

(GB 01067)

NILS-UDO

Feuilles de hêtre 1985

Equevilley

Ifochrome sur aluminium

100 x 100 cm

39 3/8 x 39 3/8 in

(GB 01807)

NILS-UDO

Maison d'eau (Mer du Nord) 1982

*Troncs d'épicea, branches de bouleau, osier et
plantation de gazon*

Mer des Wadden, Cuxhaven

1/8

Cibachrome marouflé sur aluminium

124 x 124 cm

48 13/16 x 48 13/16 in

(GB 02195)

NILS-UDO

Le chemin, plan de gazon sur tronc d'épicea 1984

Haarlem, Hollande

2/12

Ifochrome marouflé sur aluminium

100 x 100 cm

39 3/8 x 39 3/8 in

(GB 01357)

Giuseppe Penone

Giuseppe Penone
(Garessio, Italie, 1947)

Sentier de Charme, 1986
bronze et charme
1,80 × 5 × 0,60 cm

Collection FRAC Bretagne
(Fonds régional d'art contemporain)
acquisition, installation 1986

Les œuvres de Giuseppe Penone témoignent d'un sens profond des rapports entre l'être humain et la nature qui trouvent leur équilibre avec le temps.

Un arbre croît au centre d'une silhouette en bronze. A mesure que l'arbre grandit, il intègre le corps étranger. Pour cela il doit contourner, englober, soulever, éclater l'armature. Seules alors resteront visibles les traces qui se trouvent au sol. L'œuvre est aussi à venir.

Giuseppe PENONE appréhende la nature comme matériau premier de la sculpture. Ici elle est partie intégrante de l'oeuvre et le geste sculptural de l'artiste exerce une contrainte sur la nature sans entraver cependant la croissance de l'arbre. Une relation au temps s'élabore donc ici par la présence de ce végétal dont le rythme de croissance obéit à un autre temps vital que le nôtre. L'autre matériau : le bronze, est choisi pour ses propriétés. L'auteur dit qu'il construit ses sculptures en bronze comme « des gestes végétaux, comme si c'étaient des végétaux qui produisaient la sculpture. »

Il ajoute : « Si j'ai utilisé ce matériau c'est parce qu'il est une fossilisation idéale du végétal. Le bronze a ses racines dans une culture qui est l'animisme et je ne peux penser qu'elle ait utilisé des techniques qui n'étaient pas en liaison avec la brutalité de la nature. Enfin c'est un matériau qui, si on le laisse à l'extérieur, à toutes les intempéries, prend une oxydation dont l'aspect est très similaire à celui de la feuille ou du fût des arbres. »

Penone s'est fait connaître dans les années 70 dans la mouvance de **l'arte povera**, littéralement « art pauvre » en italien. Ces artistes, en réaction au luxe et aux excès du pop art (Andy Warhol en tête), se sont opposés à l'industrie culturelle et la société de consommation. Finies les jolies œuvres pop superficielles, qui ne disent rien que l'on ne sache déjà. Les artistes de l'arte povera travaillent avec des moyens simples qui les incitent à avoir des idées fortes, attachant de l'importance au processus de création de l'œuvre, et s'attachent à réfléchir sur les rapports entre nature et culture. Vaste programme que chacun a décliné à sa manière.

Penone partage ce goût du processus, mettant en lumière le travail du temps dans la nature, et explorant le rapport du corps à l'espace en général et à l'espace naturel en particulier.

DES SITES POUR VOIR DES IMAGES

Le festival de CHAUMONT sur LOIRE : <http://www.chaumont-jardin.com/>

Le Vent des Forêts : sentier d'art en paysage meusien : <http://www.leventdesforets.com/>

Un site pour découvrir NILS UDO : <http://www.claire-gastaud.com/artist/NILS-UDO>

Un dossier pédagogique: [L'Arte povera](#) dans les collections du Musée national d'art moderne

Un article sur le Land Art. [Le Territoire dans l'art des années 60](#)

Richard Long. [Le site officiel](#)

Richard Long. Sur le site Artcyclopedia: [œuvres de Richard Long](#) dans les musées et galeries, images d'archives, articles

Robert Smithson. [Le site officiel](#)

Robert Smithson. Sur le site Artcyclopedia: [œuvres de Robert Smithson](#) dans les musées et galeries, images d'archives, articles.

Walter de Maria. [Quelques œuvres](#) de Walter de Maria

DES LIVRES

- *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Colette Garraud, éditions Flammarion, 1994
- *Land Art*, Gilles A. Tiberghien, éditions Carré, 1993

DES PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES :

1. SORTIES DANS LA NATURE... DECOUVRIR LE LAND ART

Toutes les saisons sont intéressantes, mais la fin de l'été et l'automne sont certainement des moments bien appropriés pour ce genre d'activités.... (Il fait encore doux et on trouve beaucoup de choses en forêt à ce moment de l'année !)

On va pouvoir emmener les enfants dans la nature et créer sur place.

La nature n'est jamais bien loin de l'école, mais pour les écoles « très en ville », on pourra profiter d'un transport vers la piscine pour faire un arrêt en pleine nature...

Les objectifs :

- Réaliser des créations non figuratives, in situ (dans la nature même) avec des éléments naturels trouvés sur place.
- Découvrir et utiliser les variables plastiques mis à notre disposition (couleurs, matières, formes)
- Travailler la composition en organisant les éléments selon ces variables plastiques
- Découvrir un mouvement artistique contemporain : le land art
- Saisir la notion d'éphémère...
- Utiliser l'appareil photo, aborder les notions de point de vue, de cadrage

Quels matériaux utiliser ?

Feuilles, fruits, fleurs, branches mortes, brindilles, herbes sèches, mousses, lichens, écorces, cailloux, eau, neige, givre,...

Comment créer ?

- Donner des **consignes très ouvertes** : par exemple : « Ramassez dix feuilles et arrangez-les sur l'herbe comme vous voulez » ou « Composez avec sept brindilles et trois cailloux sur le chemin. »
Ensuite, on pourra observer, comparer, analyser les variantes (ce qui change : couleurs, formes, matières, composition,...et ce qui se retrouve) et aller vers des compositions collectives, par trois, quatre,....
- **Organiser** selon des rythmes, **alternances, répétitions, accumulations, alternances, superpositions, pavages, damiers, en rond, en spirale, en cercles, en triangles, en carrés,...**
- Agencer des feuilles, des branches, des pierres, des fleurs selon un certain plan... **en tenant compte du lieu** (des lignes, des amas, des regroupements selon des formes géométriques, ...)
- Revenir plusieurs fois au même endroit pour constater les effets du temps, de la pluie, de la lumière sur les compositions réalisées.

2. JOUER AVEC LES ELEMENTS NATURELS :

- Composer un relief de matériaux naturels, écorces, feuilles, branchettes, mousses, lichens, fruits secs... terres...graviers, galets, pierres... des outils de jardin... en organisant des rythmes... dans des boîtes transparentes de type blisters.
- Insérer des matériaux naturels, écorces, feuilles, branchettes, mousses, lichens, fruits secs... terres...graviers, galets, pierres... des outils de jardin... dans une surface en pâte : plâtre, mousse synthétique -polyuréthane expansé, résine thermodurcissable sous forme de bombe qui s'introduit dans les vides et soude les objets-... (*par le maître sous la direction des élèves*) Installer en pavage.
- Inclure des éléments naturels du jardin dans des plaques de terre, laisser sécher lentement, présenter en série, observer la dégradation.
- Prendre des empreintes d'écorces, de sols, de murs... avec des plaques d'argile -1cm d'épaisseur minimum- faire cuire si possible et installer en série.
- Jouer avec des petites branches mortes :
 - les agencer au sol (en jouant sur la couleur du fond et des branches... contraste sur un lit de fougères, camaïeu sur un sol de terre, couleurs en association avec des feuilles d'automne,...)
 - les planter dans le sol (meuble de préférence, ou bien prévoir un maillet et des branches plus solides) en jouant sur les lignes... prendre en photo en ayant l'œil au cadrage !
 - les tresser, imbriquer dans des arbustes existants.... en association avec des feuilles, des fougères, des fleurs...
- Jouer avec des herbes ou des graminées des fossés : les tresser, les croiser, les enrouler, les empiler....
- Composer de petits tableaux dans des flaques d'eau (ou dans des cuvettes ou boîtes plastiques) avec des éléments collectés dans la nature...réf : Nils Udo

3. JARDINS, JARDINER, JARDINONS

- Réaliser un jardin « japonais » au sens « années50 » : réaliser un réceptacle en argile, de forme « kitsch ». Planter des boutures, repiquer des semis...semer des plantes à pousse rapide... réaliser en pâte à modeler colorée et durcissante des éléments : ruines, pont... personnages, habitats... à l'échelle... installer ; le jardin japonais doit représenter les éléments : eau, terre, végétal, minéral, animal
- Réaliser un jardin miniature en volume dans un cageot ou dans un assemblage de cageots :
 - soit avec des éléments naturels : terres, cailloux, écorces, branchettes, semis, plantations...
 - soit en y semant des graines par zones : blé d'hiver, cresson alénois, herbe à chat...
 - soit autour d'un élément plus important : belle branche, souche, roche, pavé de mousse...
 - soit en associant des matériaux naturels et artificiels : fleurs de tissu, petits objets de plastique... jouets : animaux de ferme

- Dans des cageots remplis de terre, installer des jardiniers réalisés en pâte durcissante ou en argile, dans une posture décrivant une activité : défricher, bêcher, semer... planter, récolter... associer des semis et / ou des plantations... aligner les cageots en étapes séquentielles chronologiques
- Transformer des fruits et légumes en personnages par ajouts de petits éléments naturels
- Associer des éléments naturels : graines, fruits... les assembler en insectes imaginaires... miniatures ou géants
- Détourner des éléments naturels trouvés lors du défrichage –y voir une figuration- : souche, caillou, branches... associer plusieurs éléments si nécessaire pour donner une forme animale ou humaine : yeux, oreilles, queue... faire de petits ajouts : graphisme, touche de peinture... réf : Jean Dubuffet, Pablo Picasso
- Travailler en classe à partir des « mauvaises » herbes et des graminées
 - les composer : brassées, gerbes, fagots... les associer à des fleurs et / ou des fruits
 - les tresser, les enrouler, ... associer à du raphia, ou à des laines brutes
 - les tisser : travailler sur une structure : boîte à chaussures ou cageot tendu de raphia ou de ficelle naturelle ou grillage ou filet tendu...
- Faire des empreintes de troncs d'arbres –d'écorces différentes-, de murs, de sols... avec des plaques de terre*, puis rouler cette plaque comme une crêpe, poser verticalement pour aplatir le socle, laisser sécher, cuire puis installer en colonnade, en cercle...
 - *D'au moins 1 cm d'épaisseur
- Transformer de vieux outils de jardin en animaux, en jardinier... réf : Gaston Chaissac
- Réaliser un jardin à thème :
 - un jardin d'une seule couleur
 - un jardin des cinq sens
 - un jardin des quatre éléments
 - un jardin des quatre saisons
 - un jardin en carrés réf : Moyen-âge
 - un jardin en pots, bacs, baquets... organisés sur un quadrillage réf : Jean Pierre Raynaud
 - un jardin potager et de fleurs qui se mangent, un potager décoratif –avec fleurs-
 - un labyrinthe : en semis rapides -blé d'hiver, coquelicots-, en plantations, en pavage, en murets
 - un jardin japonais zen
 - le jardin des lutins : travailler avec des plantes miniatures, installer de petits lutins modelés en terre

Pour toutes ces activités qui jouent sur l'éphémère, on prendra soin de prendre des photos afin de garder des traces des différentes réalisations et de nourrir les expositions futures.