

Land Art

Un Art contemporain du paysage

Années 70

Ruptures

Lier l'art et la vie, l'oeuvre et le monde réel
Arrêter de produire des œuvres destinées aux musées ou aux galeries
Se débarrasser de l'art de chevalet
Quitter les musées et les galeries pour travailler dans la nature

Dans et sur la nature

Les créateurs travaillent « in situ »
La nature n'est plus représentée : Le paysage est le support de la création
Les matériaux sont les éléments naturels

Éphémère

Installations et dispositifs voués à disparaître
A plus ou moins longue échéance sous l'effet des éléments naturels.
L'œuvres est souvent une photographie : La photographie comme trace

En Amérique / Acte démiurgique / Œuvres gigantesques

Double Negative de Michael Heizer

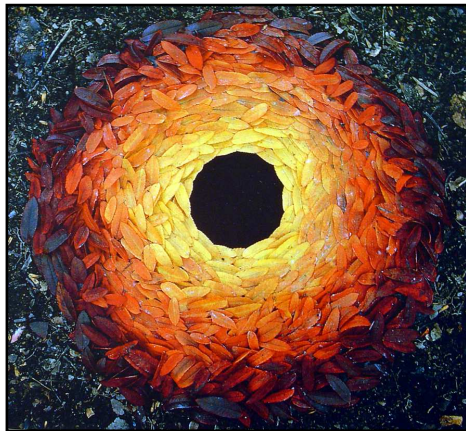
Spirale Jetty de Robert Smithson

En Europe / Acte écologique / Œuvre fragile

Revendications écologiques

Actions poétiques, fragiles et éphémères

Pas d'apports autres que les matériaux naturels trouvés sur place

Andy Goldsworthy

Andy Goldsworthy

Les inclassables / Démarches singulières

Artistes entretenant un rapport particulier à l'espace naturel ou à l'espace construit

Christo et Jeanne –Claude
Jean Vérame
François Morrelet
Giuseppe Penone
Richard Serra
Hubert Duprat
Wolfgang Laib

Christo et Jeanne-Claude

Jean Vérame

In situ

Travail en extérieur
Remise en cause des lieux traditionnels de création et d'exposition
(Atelier, galerie, musée)

Paysage

De sujet, de modèle, il devient support
Le paysage n'est plus représenté, il fait partie de l'œuvre
Remise en cause de la peinture

Éphémère

Remise en cause de la pérennité de l'œuvre dont il ne restera que trace photographique

Nature

« La Nature imite l'Art » Oscar Wilde
« L'Art imite la Nature » Aristote

Espace

Rapport au sol et à l'espace naturel environnant
Horizontalité (s'oppose à la verticalité de la sculpture traditionnelle)

Artifice

Affirmation au sein de la nature par la rigueur géométrique ou l'intentionnalité décorative

Geste

Américain : interventions démiurgiques
Le paysage est marqué de façon pérenne
Européen : interventions douces
Le paysage est marqué de façon éphémère

Land Art

Matériaux

Collectés dans l'environnement
Remise en cause de la peinture comme médium dépassé

Médiation

Artiste médiateur, intercesseur entre civilisation et nature

Interrogation du monde

Une pensée sauvage, animiste
Les rapports de civilisation entre ordre humain et chaos naturel
Les cycles naturels
Les rapports de l'art et de la nature
L'écologie
La disparition : destruction de la nature et des civilisations

Photographie

Trace et mode de conservation de l'œuvre

Civilisations antiques

Constructions : Pyramide, temples, observatoires, labyrinthes, constructions calendaires...
Représentations : Lignes au sol (Nazca),

Points de vue

Pour les classiques, la nature est immuable
Pour les impressionnistes, la nature est instable
Pour les contemporains, elle est sujette à

CREER DANS LA NATURE CREER AVEC LA NATURE Objectifs et démarche

« Le monde est d'abord ma rêverie, ensuite ma perception et enfin ma représentation » Gaston BACHELARD

Objectifs

Créer de nouvelles relations avec le réel

Considérer les matériaux naturels sous un angle plastique
Etablir des relations sensorielles avec des matériaux naturels
Explorer des espaces réels et non plus des images

Porter un autre regard sur le monde

Considérer le monde comme un réservoir de matériaux pour créer
Considérer le paysage réel comme support de création

Transformer le réel en fonction de ses désirs

Tirer parti du lieu, de ses qualités, des matériaux qu'il offre
Intervenir et inscrire dans le paysage : capter, collecter ou tracer

Créer une pensée, inventer une idée pour un lieu

Pour le désigner, le donner à voir autrement
Pour le modifier, pour l'exalter
Pour le mettre en scène
Pour le caractériser...

Inventer, créer une pensée pour les matériaux récoltés

Pour les donner à voir
Pour les utiliser à des fins expressives

Construire sa pensée objective et imaginative

Concevoir et donner forme à des espaces mentaux, imaginaires à partir de l'observation du réel

Démarche

Lire des mythes (Ovide)
Marcher, se promener, arpenter des lieux
Découvrir, explorer par les sens
Collecter, photographier, trier
Créer, inventer, installer
Relater, expliciter, échanger
Exposer

- **In situ**

Donner à voir (créer des cadres, des points de vue)
Agir pour transformer un lieu
Inscrire des signes, des traces
Ordonner pour accentuer les caractéristiques d'un lieu
Mettre en scène, installer des matériaux collectés dans le lieu
Intervenir pour créer de l'artifice
Dramatiser, photographier des lieux
Cartographier et inventer une toponymie des lieux
Inventer des mythes ou des croyances pour ces lieux

- **En classe**

Classer
Inventorier
Donner à voir, muséifier
Mettre en scène, installer
Créer avec les éléments collectés
Inventer des textes en se situant résolument dans le registre de l'imaginaire pour accompagner collections, créations et photographies

Expériences mentales et production d'images représentatives

Des lieux à s'approprier...

Environnement monde de sensations

Perception active, pertinence

Traitement de l'information par le cerveau (Imagination, mémoire)

...pour faire évoluer chez l'enfant

L'égocentrisme : indifférenciation Moi / Extérieur

L'animisme : confusion Monde subjectif / Monde physique

Le syncrétisme : perception globale, non articulée, non hiérarchisée

Par l'action qui :

Permet de se situer dans l'espace-temps en y agissant

Permet la construction de la pensée

Sollicite l'aptitude à se poser des problèmes et à y répondre (argumenter, réfuter, comparer...)

Par la parole qui :

Stabilise l'expérience

Permet un retour sur la démarche

Permet d'anticiper

CREER DANS LA NATURE

CREER AVEC LA NATURE

Pistes pédagogiques

« *Les utopies ont leurs îles, cartes sans territoires autres qu'imaginaires* »

Pistes de création dans un espace naturel

Créer des parcours de cadrages

Proposer des points de vue, créer de petits observatoires, des jeux de cadrages (Cadres, fenêtres, tubes, cornets de papier...)

Installer dans le site

Figures (Formes géométriques, marelles, spirales ...)

Chemins de feuilles, allées de pierres, de branchages

Rideaux, guirlandes de feuilles, de broussailles

Tapis de pierres, d'écorces

Patchworks d'éléments naturels

Inscrire des formes, des signes, des écritures

Désigner

Souligner un relief, une flaqué d'eau...

Cerner ou relier les pieds des arbres d'un espace

Baliser un bout de chemin

Créer de l'artifice

Investir, décorer, combler un tronc creux, des anfractuosités rocheuses

Comblent l'espace entre deux branches

Peindre les troncs et rameaux d'un arbuste

Marquer

Dessiner au sol avec des végétaux graphiques (fougères...)

Ecrire avec des branches, des herbes

Créer des jardins

Jardins miniatures imaginaires

Jardins à thème (pierres, écorces, mousses...)

Jardins flottants, jardins à étages

Jardins à contraintes (monochromes, géométriques...)

Créer des architectures humaines imaginaires

Cabanès, tumulus, tours de Babel, nécropoles, labyrinthes...

Créer des architectures animales miniatures ou géantes

Créer des nids, des cocons de bois, de pierres, de mousses ou de lichens

Créer des habitats d'insectes réels ou imaginaires (termitières, fourmilières...)

Jouer avec les forces et les phénomènes naturels

Détourner des petits cours d'eau, réaliser des barrages

Intervenir dans le lit asséché d'un ruisseau. Constaté régulièrement les effets des éléments.

Capter les phénomènes naturels

Inventer des dispositifs simples utilisant ou mettant en évidence des phénomènes naturels comme le vent, la pluie, le gel, l'évaporation...

Pistes de création en classe

Muséifier, mettre en scène

Mise en scène (Classeurs, sachets de congélation, boîtes...) de collections diverses (Terres, mousses, graines, écorces...)

Mise en scène d'herbiers, d'alguiers...

Installer

Rideaux, sculptures, fagots, guirlandes, tapis, labyrinthes, spirales, formes géométriques avec des matériaux naturels

Créer des monochromes

De matériaux naturels (mousses, lichens...)

De médiums obtenus par mélange de terres, ocres, sables avec de la Créacol

Créer des boîtes sensorielles

Boîtes tactiles, boîtes olfactives (résines, herbes aromatiques...)

Créer des planches sensorielles

Planches tactiles, visuelles

Palettes visuelles, collections de différentes terres

Réaliser des parcours sensoriels

Alliant tous les sens

Créer des compositions abstraites

En aplat, en bas-relief

De matériaux naturels en faisant ressortir par leur organisation sur le support leurs propriétés plastiques, graphiques...

Créer des panneaux, des suspensions ou des mobiles

D'empreintes

De moulages

De croquis

Composer des bouquets détournés

Création de bouquets avec des matériaux inhabituels (écorces, feuilles, branches, pierres...)

Edifier des cabinets de curiosités

Mise en scène des récoltes et des productions sous forme de cabinets de curiosités.

Accompagner de textes imaginaires poétiques ou explicatifs

Réaliser des compositions de végétaux

Collage sur kraft.

Inclusion dans créacol

Photocopie de compositions sur la vitre de la photocopieuse

Imaginer des boîtes jardins, des boîtes paysages

Images, photos, textes, matériaux naturels...

Détourner les matériaux récoltés en outils scripteurs

Peindre, écrire avec des branches, des herbes, des mousses...

Confectionner des teintures

Avec des herbes, des baies, des fruits

Créer des objets-jardins

Réaliser des jardins imaginaires sur des objets-supports

Créer des maquettes

Lieux imaginaires (mythologies)

Cités antiques imaginaires

Cités d'insectes imaginaires

Inventer une toponymie pour les différents espaces, des textes explicatifs, poétiques

Réaliser des cartographies imaginaires

Inventer une toponymie, des mythes, des croyances ou des légendes se rapportant à ces lieux

Tisser, nouer

Des herbes, des branches, des végétaux...

Créer un musée imaginaire pour un animal fantastique

A partir d'éléments récoltés ou créés auxquels on affecte une identité ou une fonction (traces, dents, poils, déjections, reliefs de repas, excréments...)

Créer des habitats animaux imaginaires

Nids, cocons, toiles d'araignées, tanières, architectures d'insectes...

Concevoir et réaliser des jardins pour la cour

Jardins monochromes, géométriques, en pierre, en bois, à étages, suspendus...

Concevoir et réaliser un abri pour la cour

Cabanes, igloos, mastabas, pyramides...

Transformer l'apparence

De végétaux, de minéraux...par collage, peinture

Créer des installations sonores, des paysages sonores

D'enregistrements effectués dans la nature

D'enregistrements effectués en classe à partir de recherches sur les qualités et les textures sonores des éléments récoltés

LAND ART

CREER DANS LA NATURE

CREER AVEC LA NATURE

Références

Bibliographie

Bibliographie pédagogique

- Esthétique et environnement – Aline Rutily – Nathan pédagogie

Bibliographie Culturelle

- A ciel ouvert – Christophe Domino – Scala
- L'idée de nature dans l'art contemporain – Colette Garraud
- Land Art – Gilles A. Tiberghien – Carré
- En chemin, le Land Art
- Art et environmental Art
- Andy Goldsworthy – Anthèses
- Andy Goldsworthy – Bois – Anthèses
- Andy Goldsworthy – Pierres – Anthèses
- Nils Udo – Wienand

Bibliographie enfantine

- Petite tache au pays du Land Art
- Dada 57 - L'eau
- Dada 51 - L'arbre
- Dada 87 - Paysage
- Création - Naturellement créateur

Centres d'Art

- Centre International d'Art et de Sculpture de Crestet (Vaison La Romaine)
- Centre d'Art contemporain de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière 87120 Vassivière / Tel 05 55 69 27 27 / Fax 05 55 69 29 31 / Mail : centre.d-art.vassiviere@ wanadoo.fr
- Festival international des jardins de Chaumont sur Loire
- Domaine de Kerguéhennec Brignan Bretagne

Artistes

Artistes du Land Art

Richard LONG, Andy GOLDSWORTHY, Nils UDO, Dennis OPPENHEIM, David TREMLETT, Robert SMITHSON, David NASH, , Nancy HOLT, Michaël HEIZER, James TURRELL, Walter DE MARIA, Hans HAACKE, Alan SONFIST...

Artistes ayant travaillé avec ou dans la nature

Javacheff et Jeanne- Claude CHRISTO, Giuseppe PENONE, Wolfgang LAIB, Richard SERRA, Mario MERZ, Hubert DUPRAT, François MORRELET, Giovanni ANSELMO, Robert MORRIS, Ernest PIGNON- ERNEST...