

RE-BIRD

Clotilde PROVENSALE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE.
EXPOSITION DU 28 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2023.

Laureen Mercredi

L'art / la nature / le vivant.

L'art écologique est défini à partir des années 90. Il prend sa source dans les pratiques du Land Art.

Il se caractérise par des pratiques artistiques hybrides, multiples. Les questionnements portent sur les connectivités entre humains et non-humains, la reconstruction, l'éthique de la responsabilité écologique, les interrelations, la "régénérativité". Le travail éco-féministe de Clotilde Provensal s'inscrit dans cette pensée pour ré-envisager les liens écologiques avec des propositions de nouvelles possibilités pour la co-existence, la soutenabilité, la guérison.

Les oeuvres :

L'exposition offre une multitude de médiums, autant de supports que de formats différents.

Cette diversité permet aux spectateurs de se rendre compte de l'étendue des possibilités et des formes offertes par l'art contemporain. L'artiste utilise une technique en fonction de son questionnement, elle les hybride, les superpose....

CARTOGRAPHIES #3 – RE-BIRD2023 Impression encre sur papier 126 x 178,5 cm:

Une carte qui permet l'émergence des notions et des questionnements. Il s'agit d'une carte mentale. Le point de vue du spectateur devient celui d'un oiseau.

À RÉFORMER, 2023, sculpture-assemblage, Corset thermoformé, buste de couturière 60 x 132 x 25 cm:

Objet ready-made qui devient une sculpture. Il symbolise la capacité de l'homme à soigner mais aussi à se régénérer.

MES RACINES TOUCHENT LE CENTRE DE LA TERRE, 2023, Vidéo Durée 7'52, Performance:

L'artiste se met en scène, et par la frénésie des mouvements d'arrachage nous questionne dans notre rapport au végétal. On finit par y voir une danse.

TRACHÉOSCOPIES, 2020, Série de 12 estampes à l'eau forte 20 x 20 cm (chacune):

Dans ces images, on entre à l'intérieur du corps. Est rendu visible ce qui est en nous. Le dispositif de présentation nous conduit à nous concentrer sur ces motifs et à y voir des correspondances avec les végétaux.

DIALYSIS, 2023 Installation vidéo, 08'16":

Les vidéos sont projetées dans un espace clos où on voit des infirmières reproduire des soins médicaux sur des arbres. On est en immersion dans un espace végétal et en même temps on pourrait se projeter dans un bloc médical.

GRÉSILLEMENTS, 2023, Série de 10 photographies Formats divers:

Cette série photographique est constituée de gros plans sur la musicalité des végétaux. Ils sont de diverses tailles pour matérialiser également le volume sonore. Le format est rond et renforce l'impression de focus.

Les oeuvres :

ACCLIMATATION, Livre d'artiste, Leporello, Impression numérique sur papier aquarelle 23 x 20 cm, longueur dépliée 200 cm :

Ce dessin à l'encre est remarquable par sa dimension. Il se déploie sur un support plié qui se lit à l'horizontale, le végétal devient animal. Le dispositif de présentation participe à l'impression de prolifération de cette espèce hybride.

TOUT BRÛLE DANS L'HEURE FAUVE, 2021 Installation, vidéo 3'43:

La vidéo donne à voir l'infini petit, le fragile, le son nous plonge dans une balade entre rêve et réalité. Elle est posée sur un socle que l'on regarde de dessus. Comme avec la carte, on devient l'oiseau-spectateur de l'exposition.

DÉVORATION PÉTILLANTE – LA NAPPE, 2023, Vidéo 1'07:

La vidéo est un extrait d'une performance où on voit le motif de la nappe que l'on retrouve dans les séries de peintures. Cette nappe évoque à elle seule, le pique-nique traditionnel.

DÉVORATION PÉTILLANTE, 2023, 3 tableaux, Huile sur toile, 150x150 cm (chacun):

Le triptyque est en grand format. Il est composé de trois scènes, on assiste à la résurrection du poulet en poussin. On est dans une narration visuelle surréaliste qui évoque le cycle de la vie et de la mort.

DÉVORATION PÉTILLANTE, 2023, 5 tableaux, Huile sur toile, 27 x 35 cm (chacun):

La petite série montre un homme en train de manger chaque partie du poulet rôti. À nouveau on est face à une série qui décompose le moment du repas. Le cadrage est plus serré et permet au spectateur de se focaliser sur l'action.

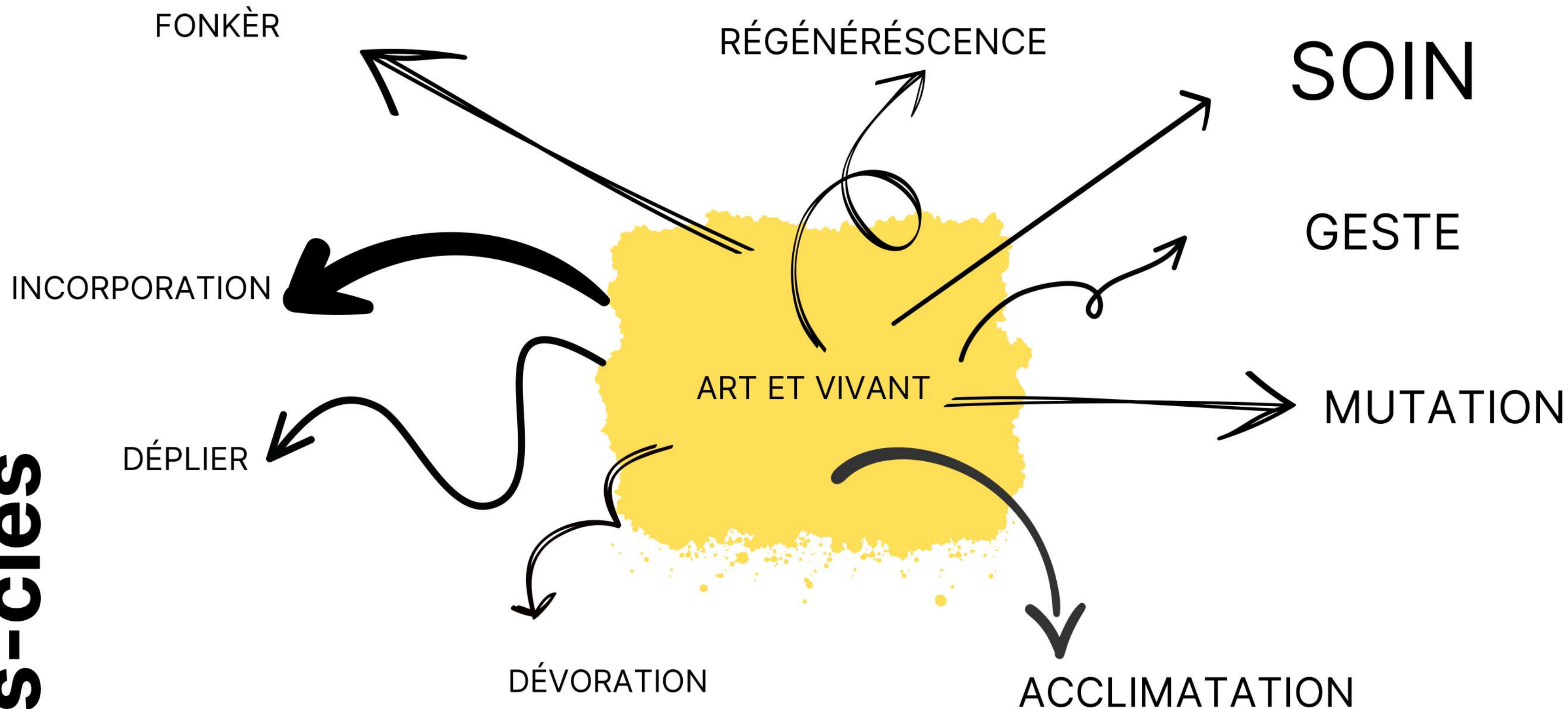
DÉVORATION PÉTILLANTE – L'ENTERREMENT DU COQ 2023,, Huile sur toile, 60 x 73 cm:

Un dernier tableau représente le rituel : l'hommage à l'animal qui nourrit l'homme.

Ces peintures sont issues d'une performance, réalisée avec un artiste végétarien. L'artiste Hasawa devient le personnage imposant et emblématique de cette série. Le style pictural est figuratif. On reconnaît le personnage principal sur chacune des toiles, grâce aux nombreux détails de sa parure notamment. Les couleurs sont vives. Ici l'artiste interroge notre rapport à la consommation de viande.

Mots-clés

- Lisibilité du processus de production et déploiement dans le temps et l'espace :

- Traces, performances, théâtralisation, captations**
- Relation au corps.**

- Présentation et présence matérielle de l'œuvre dans l'espace:

- L'in situ.**
- Dispositifs de présentation.**

- Métissage arts plastiques et technologie numérique :

- Les évolutions repérables sur la notion d'œuvre et d'artiste, de créateur, de récepteur ou de public.**
- Croisements arts plastiques et sciences, technologies et environnements numériques.**

DÉTOURNEMENT Formes Couleurs MISE EN ESPACE Matière NARRATION VISUELLE

**TOUTES LES DISCIPLINES PEUVENT SE SAISIR DES OEUVRES
CAR ELLES SONT UN VÉRITABLE QUESTIONNEMENT SUR
NOTRE RAPPORT À LA NATURE ET AU VIVANT:**

questionnements

De quelle manière replacer le vivant au centre de la pratique artistique ?

Comment témoigner d'un engagement ?

Comment collaborer avec le vivant?

Comment nouer un dialogue inter-espèce?

**Comment la présentation des œuvres vient -elle
participer à la compréhension de notre monde ?**

Pendant la visite:

Identifier les différentes techniques présentes dans l'exposition :

Encre sur papier.

Sculpture :assemblage et Ready-made (objet manufacturé détourné de sa fonction).

Vidéo.

Peinture à l'huile sur toile.

Photographies.

Installation vidéo.

Estampes (gravures)

Installation vidéo: immersion.

Re-bird challenge:

"Choisir au hasard 3 mots dans la liste , pour créer une image ":

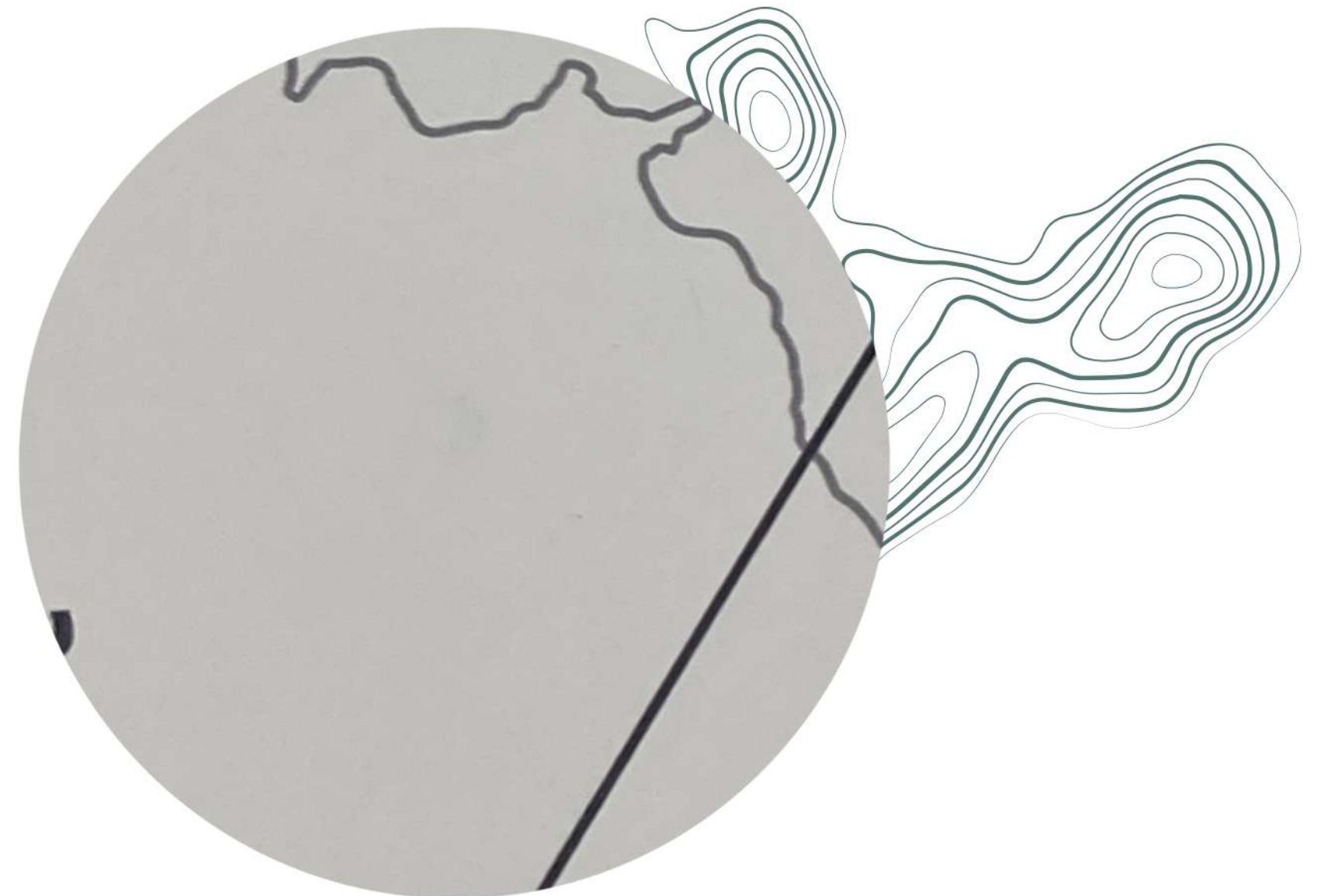
pique-nique	oiseau	mouvement	danse	plume
vétyver	paysage	crépuscule	repas	chevelure
racine	montagne	personnage	vert	terre
nappe	rivière	orage	rouge	vent
bleu	liens	mousse	geste	animal

Cartographie de soi

**La création d'une cartographie de soi implique de représenter graphiquement les différentes facettes de sa propre identité.
Quelle forme prendra votre carte?**

Cycle 4

Focus

Il est crucial de sensibiliser sur l'enjeu écologique afin de prendre conscience de l'impact de nos actions sur l'environnement et de prendre des mesures pour protéger notre planète.

Créer une série d'images photographiques pour dénoncer un enjeu écologique .

Cycle 4

Prothèse pour végétaux

Imaginez une prothèse pour une espèce d'arbre spécifique.

Utilisez un objet quotidien et détournez sa fonction pour en faire une prothèse.

Cycle 4

« Fantastiques créatures »

À partir des œuvres présentées, les élèves imaginent une créature hybride mi-végétale et mi-animale .Ils rédigent sa carte d'identité, comme dans un musée.

CYCLE 2&3

La nature est ma maison.

**Créer la maison pour l' animal de votre choix
à partir d'empreintes de végétaux, et de
matériaux naturels.**

Cycle 1&2.

Rituel.

**Imaginez un protocole :
Donnez 3 actions pour créer une
interaction avec un élément vivant,
mimez-le au sein d'un cercle
préalablement constitué.
Performance en binôme .**

Lycée.

Pour aller plus loin:

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/vinciane-despret-une-ecologie-de-la-cohabitation-8519124>

“

Le rapport aux animaux réanime quelque chose de l'enfance. Un jour, j'ai demandé à des enfants à partir de quel âge on commençait à croire que les animaux ne pensent pas. Ils ont tous compris ce que je voulais dire et m'ont raconté des histoires fabuleuses.

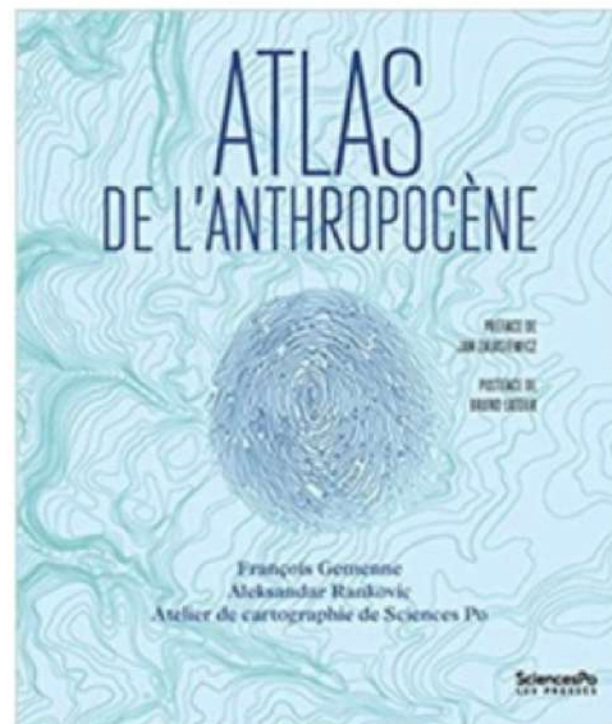
(Vinciane Despret)

- ♦ Ouvrages articulant champ de recherches en arts plastiques et le changement climatique, la biodiversité, le développement durable :

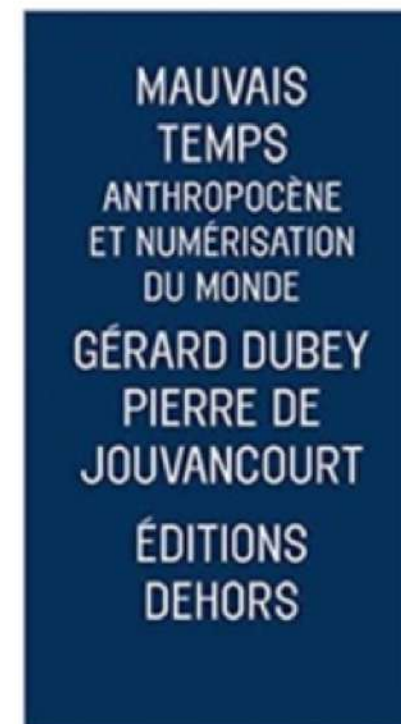
Paul ARDENNE, *Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène*, Éditions Le Bord de l'eau, collection La Muette, 2019.

« Créer « écologiquement » à l'ère de l'anthropocène, ce moment inaugural de l'histoire de notre planète où les activités humaines ont acquis le pouvoir d'agir sur le cours géologique de nos milieux de vie ? »

Bruno LATOUR, *Atlas de l'Anthropocène*, Éditions Sciences Po, 2019.

« [...] un "Atlas" qui permet aux lecteurs de comprendre pourquoi il est tout à fait vain de prétendre dominer, maîtriser, posséder la Terre, et que le seul résultat de cette idée folle, c'est de risquer de se trouver écrasé par Celle que personne ne peut porter sur ses épaules. »

Gérard DUBEY, Pierre de JOUVANCOURT, *Mauvais Temps. Anthropocène et numérisation du monde*, Éditions Dehors, 2018.

« Le changement climatique est ce mauvais temps qui veille et gronde sur le théâtre des actions humaines. »

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

« [...] l'ère de l'anthropocène où l'homme a un impact durable sur l'écumène, c'est-à-dire notre planète dans sa globalité, notre maison à tous, compromettant à terme, si on ne change rien à nos façons de vivre, les conditions d'habitabilité de la terre. »

Glossaire:

Éco-féminisme: est un courant des éthiques environnementales qui pose au centre de sa réflexion la question des relations de genre et de domination dans l'approche de la protection environnementale. L'écoféminisme, écrit Catherine Larrère (2012, p. 105) « a mis au cœur de sa réflexion les connexions qui existent entre la domination des hommes sur la nature et celle qu'ils exercent sur les femmes »

Interrelation: relation réciproque qui existe entre les choses, personnes...

Connectivité : désigne ce qu'une entité offre comme connexion à d'autres entités de son environnement

Régénérescence:Reconstituer un tissu, un organe, une partie détruite naturellement ou accidentellement.