

CYCLE DE CONFÉRENCES
REGARDS CROISÉS
SUR LE VIVANT EN SOCIÉTÉ

13
DEC
2022

APPROCHES SENSIBLES AUTOUR DU VIVANT

Alan VERGNES

*Maître de Conférences en écologie
(Université Paul-Valéry Montpellier 3, Centre d'écologie fonctionnelle et
évolutive - CEFE, Montpellier)*

Karine PINEL

*Maître de Conférences en Arts plastiques et plasticienne
(Université Paul-Valéry Montpellier 3, Représenter, inventer la Réalité, du
Romantisme à l'aube du XXIe Siècle – RiRRa21, Montpellier)*

*Larve de trichoptère dans son étui. Hubert Duprat.
1980-2000. © photo: Fabrice Gousset*

Parcours Karine

<https://www.nebuloscope.com/>

Place du vivant dans l'art

LA REPRESENTATION DU VIVANT
Le vivant idéalisé : décor ou symbole

Maison de Vénus à la Coquille. Pompéi, Italie. Fresque du IVème siècle avant JC.

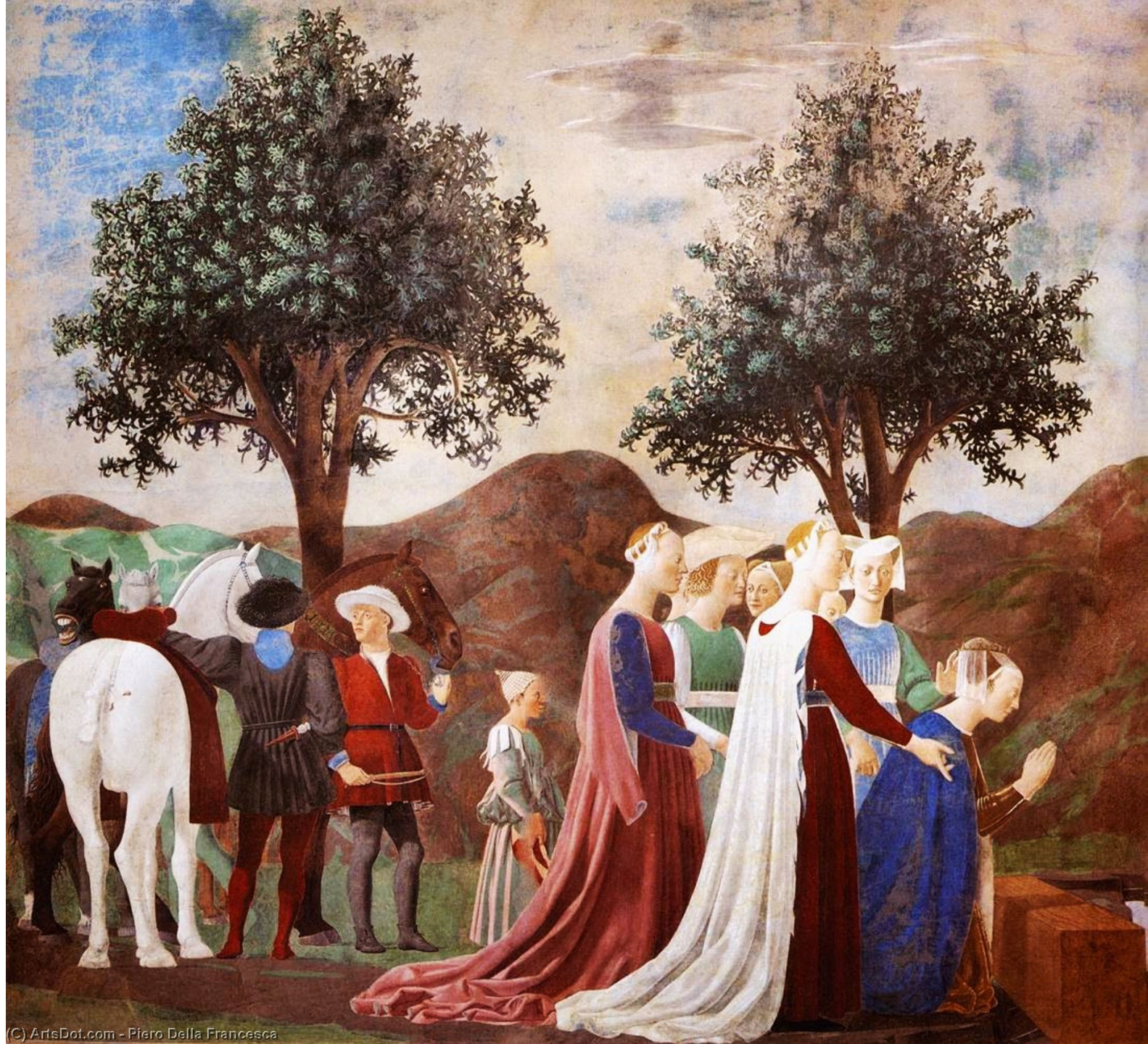
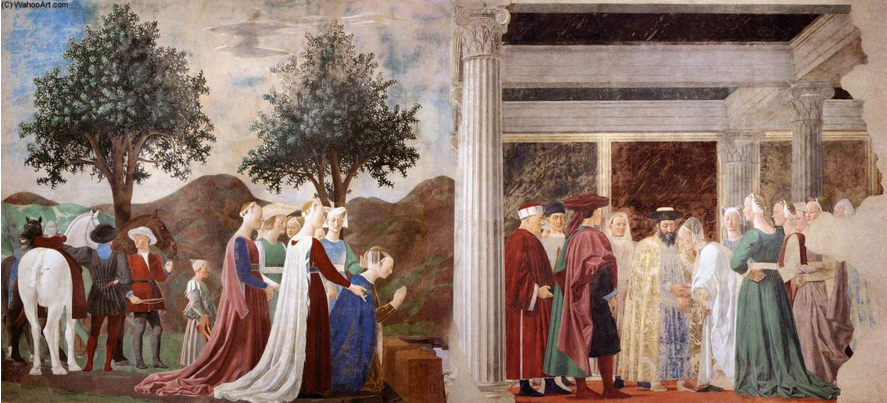

Mars, dieu de la guerre amant de Vénus

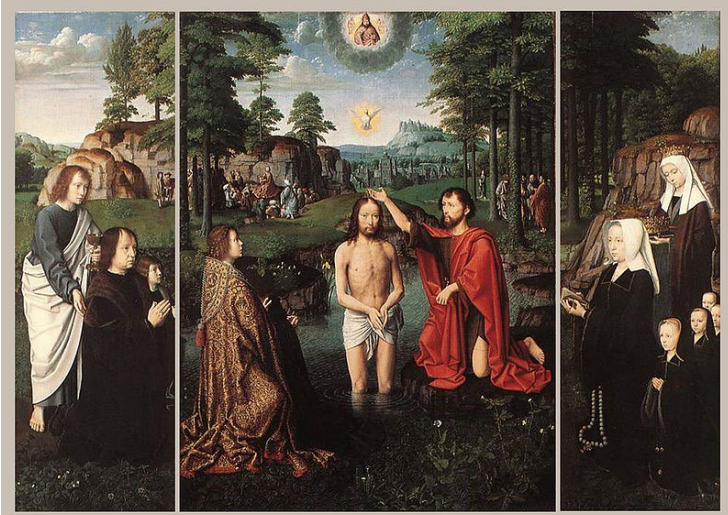

Piero Della Francesca, *La reine de Saba adorant le bois de la Croix*, scène de la *légende de la croix*, scène galante, entre 1452 et 1456, 336 x 747 cm, Première renaissance italienne (Quattrocento), fresque dans l'église San Francesco d'Arezzo, Italie.

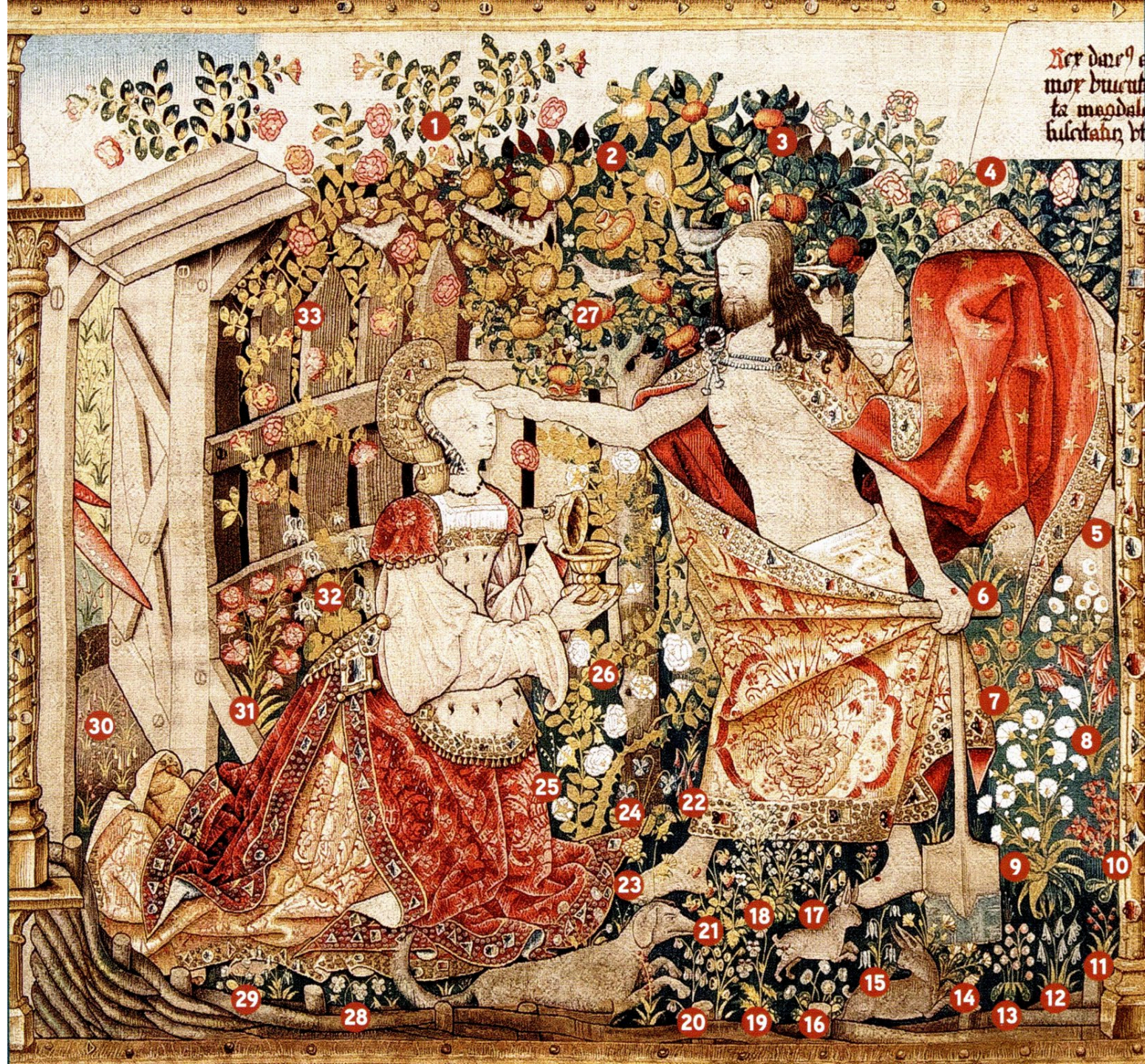
Gérard David, *Baptême du Christ* (ou *Triptyque de Jan des Trompes*), scène de la légende de la croix, Arts sacré, entre 1502 et 1508, 132 x 182 cm, Primitif flamand, triptyque, huile sur bois, Groeningemuseum, Bruges (Belgique).

Atelier des Flandres. Apparition du christ à marie madeleine - Noli me tangere. Tapisserie de lisse, laine, soie, lin et fil métallique. 203x602cm. 1500-1510. Collection permanente, Abbaye de La Chaise-Dieu. Détaille de la tapisserie n°IX *Les Saintes femmes au tombeau*.

Photograpie@Projet Chaise-Dieu, Laurence Barruel.

1. Rosier – *Rosa sp*
2. Grenadier en fleurs – *Punica granatum*
3. Grenade fruit
4. Rosier – *Rosa sp.*
5. Pâquerettes – *Bellis perennis L.*
6. Cœur de Marie (Dicentra) – *Lamprocapnos spectabilis*
7. Fleur en goutte – non identifiée
8. Digitale pourpre – *Digitalis purpurea L.*
9. Œillet des fleuristes blanc – *Dianthus caryophyllus L.*
10. Giroflée des jardins – *Matthiola incana L.*
11. Fleur non identifiée – fruits du muguet ?
12. Perce-neige – *Galanthus nivalis*
13. Marguerite des prés – *Leucanthemum vulgare*
14. Centaurée – *Centaurea* – Bleuet (?)
15. Campanule – *Campanula*
16. Globulaire ponctuée – *Globularia bisnacariga L.*
17. Coucou – Primevère officinale – *Primula veris L.*
18. Véronique petit chêne – *Veronica chamaedrys L.*
19. Pensée ou Violette – *Viola hirta – alba – odorata*
20. Campanulée – Perce-neige ?
21. Fraisier avec fleur et fruits – *Fragaria vesca L.*
22. Fleur pendante rouge, type fuschia
23. Centaurée – *Centaurea*
24. Violette – *Viola hirta – alba – odorata*
25. Muguet – *Convallaria majalis L.*
26. Rosier grimpant à fleurs blanches – *Rosa sp.*
27. Seringa dit Jasmin des poètes – *Philadelphus*
28. Petite pervenche – *Vonca minor L.*
29. Pissenlit – *Taraxacum sp*
30. Jacinthe des bois et autres petites fleurs des champs
31. Œillet rouge – *Dianthus caryophyllus L.*
32. Ancolie commune – *Aquilegia vulgaris L.*
33. Rosier grimpant rouge – *Rosa sp*

Jean-Honoré Fragonard, *Les Hasards heureux de l'escarpolette*, scène galante, entre 1767 et 1769, 81 × 64 cm, huile sur toile, Rococo. Wallace Collection, Londres

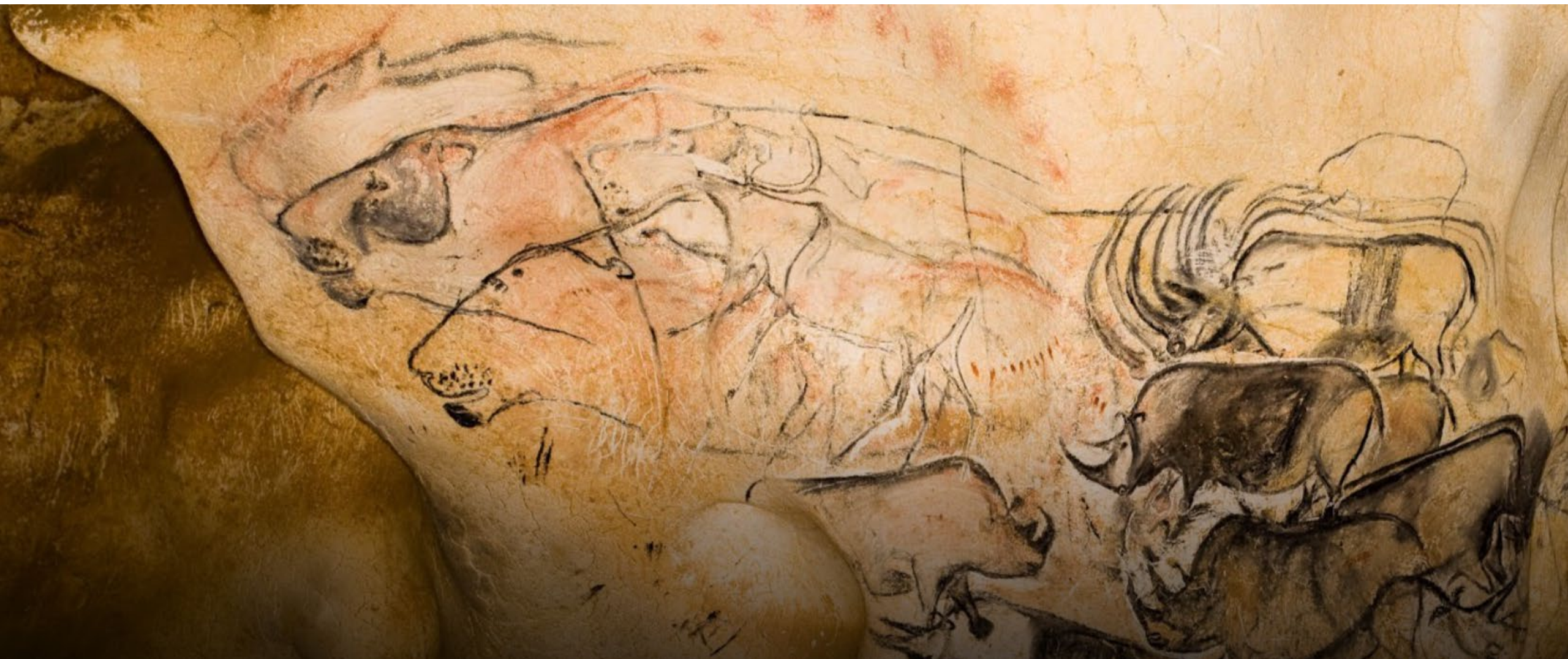
Jan Fabre, *Terre de la montée
des anges*, 1997, Scarabées et
fils de fer ; 142 x 50 x 50 cm.

LA REPRESENTATION DU VIVANT
Le vivant maîtrisé : considéré comme un
ensemble cohérent et organisé

Grotte Chauvet, fresque des félins, salle du fond.
Fusain, effet d'estompe. Fresque originale. Ardèche.

Le Jardin, fresque du tombeau de Nébamon, régisseur de l'épouse royale de Thoutmôsis IV, Égypte. Vers 1400 av. J.-C

Pieter Brueghel l'Ancien,
*Les Chasseurs dans la
neige*, scène de genre
(paysage), 1565, 117 cm x
162 cm, huile sur panneau
de bois. Renaissance
nordique. Kunsthistorisches,
Museum de Vienne

Ferrante Imperato (pharmacien naturaliste 1525-1615.
Représentation la plus ancienne d'un cabinet de curiosité tirée de l'ouvrage *Dell'Historia Naturale* publié en 1599.

CB 3

Géographie des plantes équinoxiales : Tableau physique des Andes et pays voisins
 Alexander von Humboldt (auteur), Aimé Bonpland (auteur), Anne-Charlotte de Schönberg (dessinateur), Louis Bouquet (graveur), 1805, Gravure au burin colorée, 53,5 x 83 cm, St. Louis Missouri Botanical Garden, © St. Louis Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

GÉOGRAPHIE DES PLANTES ÉQUINOXIALES.

Tableau physique des Andes et Pays voisins
 D'après les Observations & les Mesures prises sur les lieux depuis le 10. degré de latitude Nord jusqu'au 10. de latitude australe, en 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.

ALEXANDRE DE HUMBOLDT ET AIMÉ BONPLAND

Jean-François Millet (1814-1875). *Gardeuse de dindons, l'automne.* 1872-1873.
Huile sur toile - 81 x 99,1 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art.
Ecole de Barbizon.

Jean-François Millet (1814-1875). *Les coucous, fleurs de printemps*. Pastel. 48,5x40cm. Ecole de Barbizon.

Ernst Haeckel. *Ascidacea* Illustration n° 85
extraite du livre de lithographies illustratives
de sciences naturelles *Formes artistiques de
la nature (Kunstformen der Natur)*, 1904.

LA PRESENTATION DU VIVANT
La mise en scène du vivant

Hubert Duprat. Etui de larve de trichoptère.
1980-2000. © photo: Fabrice Gousset

Patrick Blanc. *Flûtes aux Rhéophytes*,
Exhibition Folies Végétales. Espace
EDF Electra, Paris, 2007.

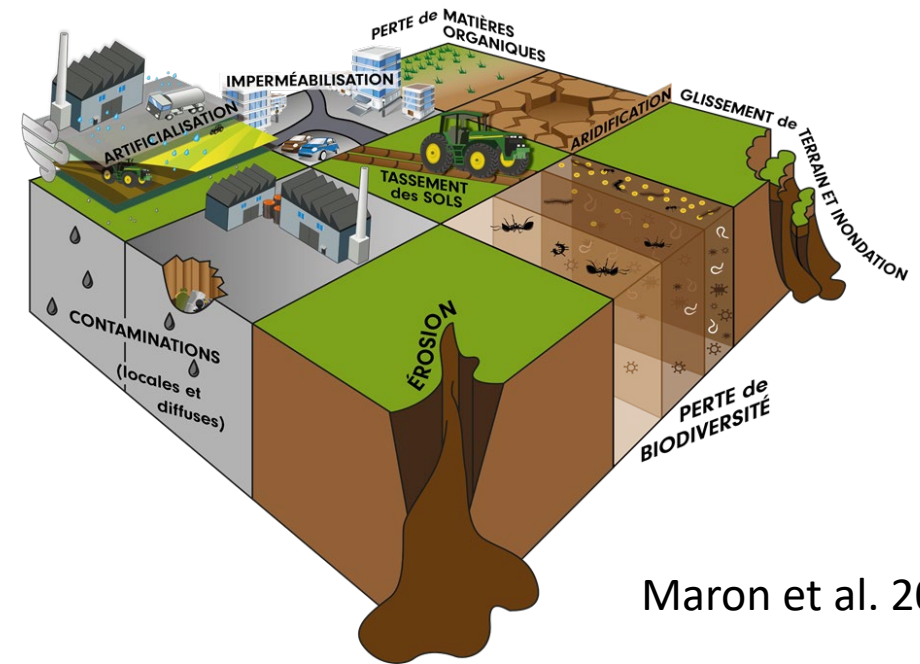

Damien Hirst. *Mother and Child Divided* (Mère et enfant, séparés). Vache et son veau découpés dans le sens de la longueur placés dans quatre vitrines remplies de formol. 1993.

Les sols, un réservoir de biodiversité menacé

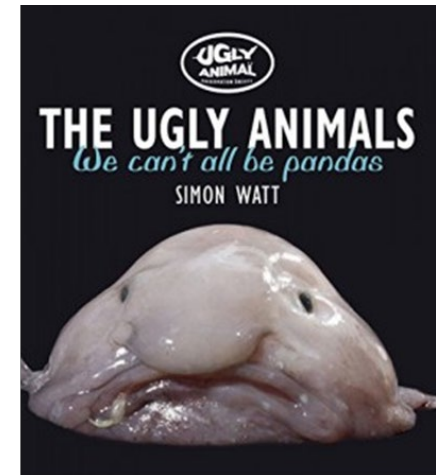
- Les sols abritent prêt d'1/3 des espèces terrestres décrites Decaëns, 2010
- On aurait décrit seulement 1% des organismes présents dans le sol

Maron et al. 2020

La biodiversité des sols, parent pauvre de la protection de l'environnement ?

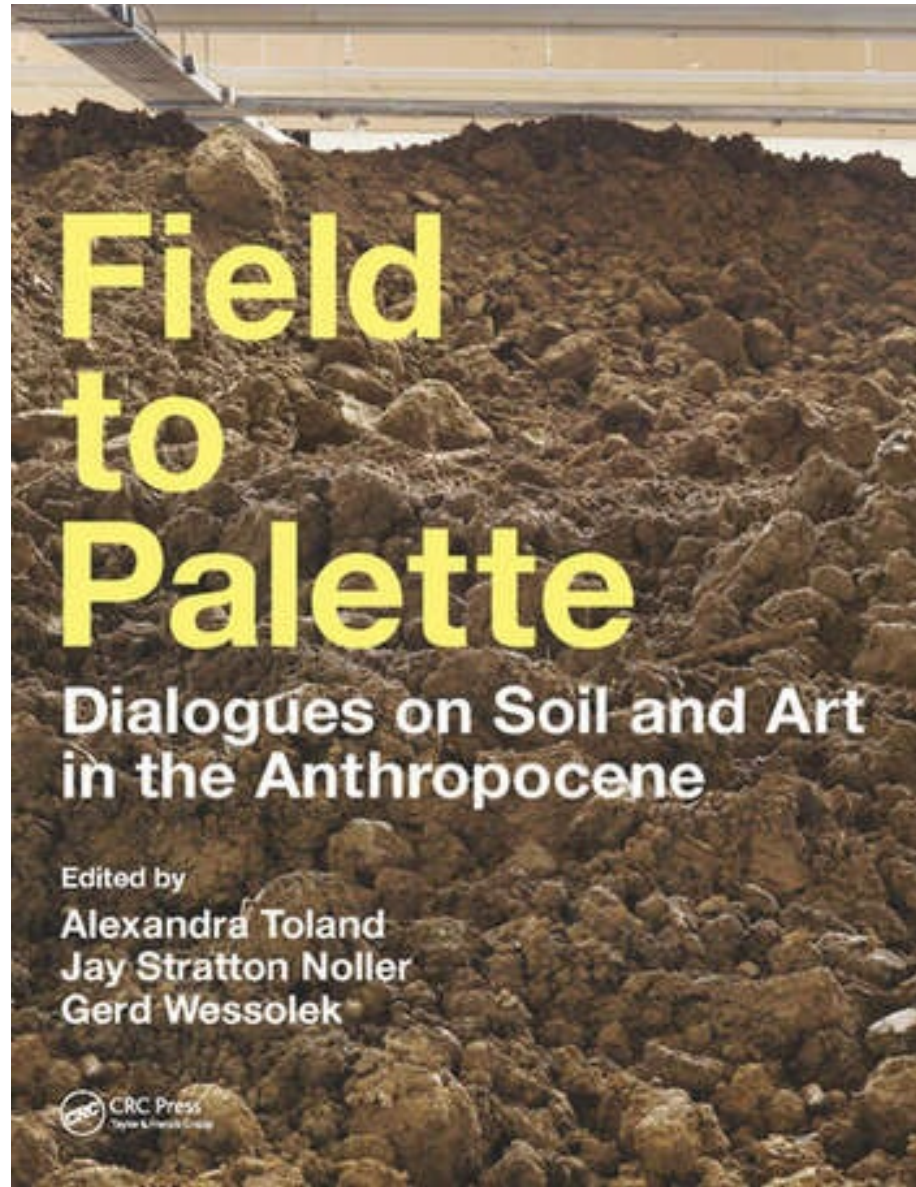
- A l'échelle européenne, aucune espèce de fourmis ou de vers de terre ne sont protégés !
- Manque de connaissances scientifiques mais pas seulement...
- Biais esthétiques Leandro et al. 2017

<http://uglyanimalsoc.com/>

Un parcours classique ?

Field to Palette

Dialogues on Soil and Art
in the Anthropocene

Edited by

Alexandra Toland
Jay Stratton Noller
Gerd Wessolek

 CRC Press
Taylor & Francis Group

SOL(s) FICTIONS

COAL

Coalition pour l'art et le développement durable

Nathalie Blanc (UMR LADYSS)

Marine Legrand : Anthropologue de l'environnement

Yesenia Thibault Picazo : Artiste plasticienne

Anaïs Tondeur : Artiste plasticienne

Germain Meulemans : Anthropologue des sols

Alan Vergnes : Ecologue des sols

Résidence au Domaine de Chamarande de juillet 2015 à mai 2016

SOL(s) FICTIONS

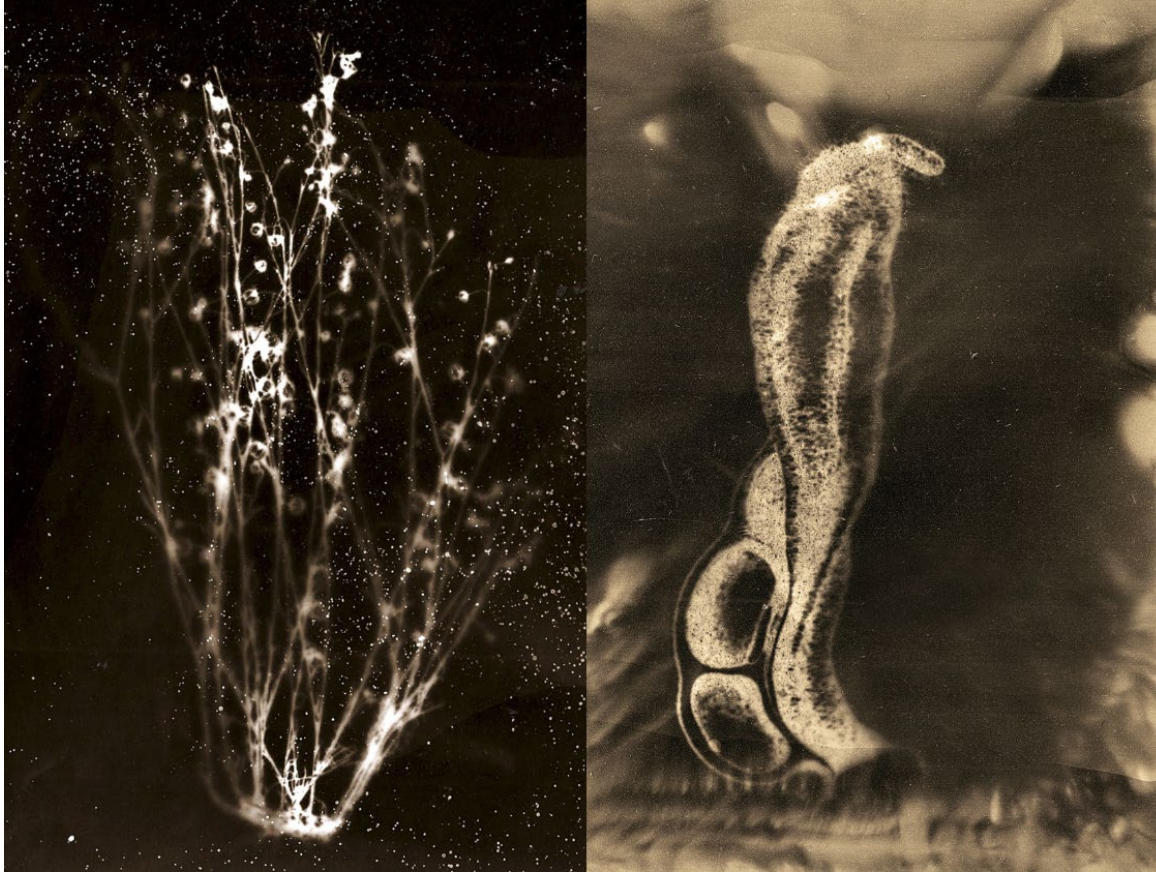
YESENIA THIBAUT-PICAZO

Craft in the Anthropocene

SOL(s) FICTIONS

Anaïs TONDEUR

Tchernobyl Herbarium

Zone d'exclusion, Ukraine

Rayogramme, 2011-2016

SOL(s) FICTIONS

- Mélanger Arts et Sciences
- Délimitation entre artistiques et scientifiques
- Frontière entre réalité et fiction-> bulle spéculative
- Frontière entre mondes naturels et artificiels
- Création plurielle

SOL(s) FICTIONS

© Anais Tondeur

SOLS FICTIONS

Expériences art et science

COAL

Co-funded by the
European Union

IMAGINE ²⁰17
art and climate change

SOL(s) FICTIONS

- 6 expériences

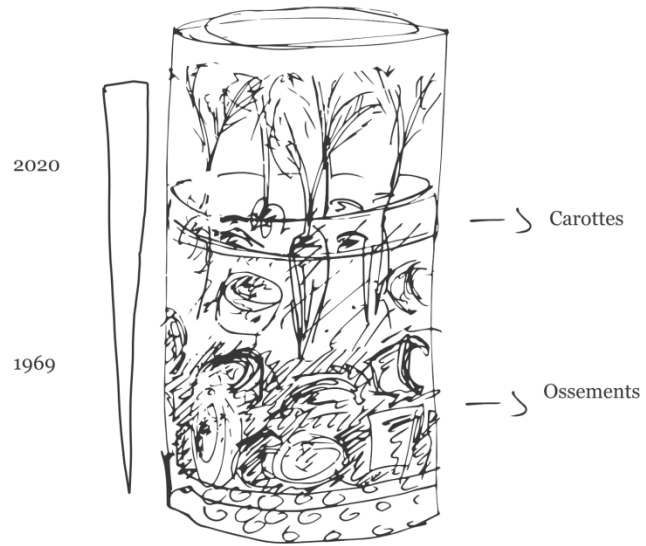
- GALALITHE *Prendre soin du sol* (installation vidéo, HDV, couleur, coupe en concrétion* de lait humain)
- BIOMINING *Les glaneurs de pépites* (vidéo, trois espèces + 3 spécimens)
- GRAINS DE SOLS *L'Observatoire des Horizons* (4 lames fines, 4 agrandissements, 2 images au MEB)
- URBARIUMS *Esquisses de sols futurs* (installation de 9 terrariums en verre, matériaux mixtes, dimensions variables)
- PÉTRICHOR *L'odeur des sols* (installation vidéo HDV, couleur, 14', alambic, 56 distillations de terres)
- LES SOLIFERES *Etres absurdes* (livret de 68 pages, contes)

URBARIUMS *Esquisses de sols futurs*

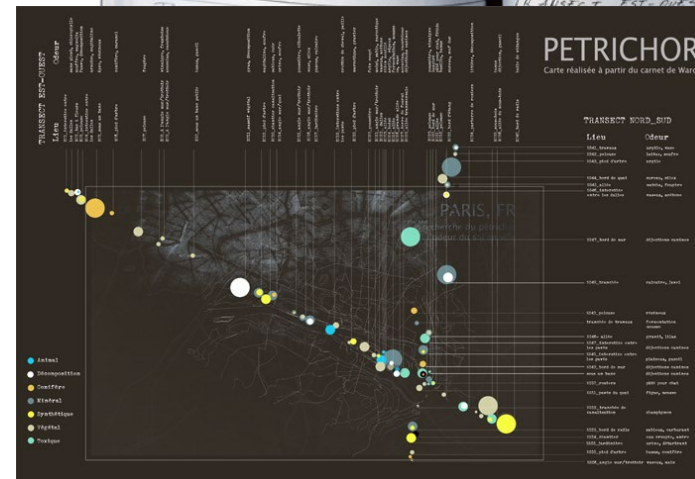
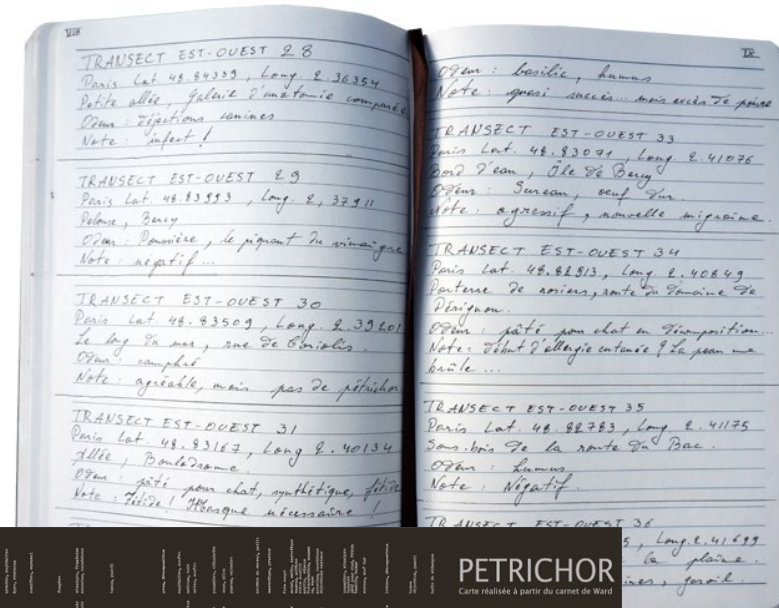
CAROTTES DE LA VILETTE

➤ PÉTRICHOR *L'odeur des sols* (Tondeur, Meulemans, 2016)

➤ PÉTRICHOR *L'odeur des sols* (Tondeur, Meulemans, 2016)

BIOMINING *Les glaneurs de pépites*

BIOMINING *Les glaneurs de pépites*

La fève *Vicia faba* et l'aluminium

La moutarde indienne *Brassica juncea* et le cadmium

De SOL(s) FICTIONS à CHAOÏDE

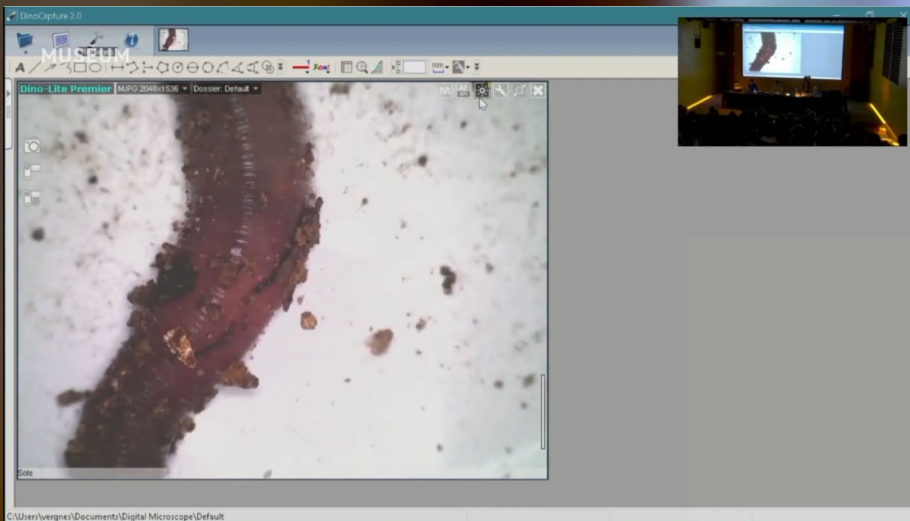
« Le chaos à trois filles suivant le plan qui le recoupe : ce sont les Chaoïdes, l'art, la science et la philosophie, comme formes de la pensée ou de la création.

On appelle chaoïdes les réalités produites sur des plans qui recoupent le chaos (...) la jonction (non pas l'unité) des trois plans, c'est le cerveau. »

Deleuze & Guattari

MUSÉUM

SOLS

À la recherche du pétrichor et autres protocoles
d'explorations sensibles des sols

Lundi 22 novembre 2021, Auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution

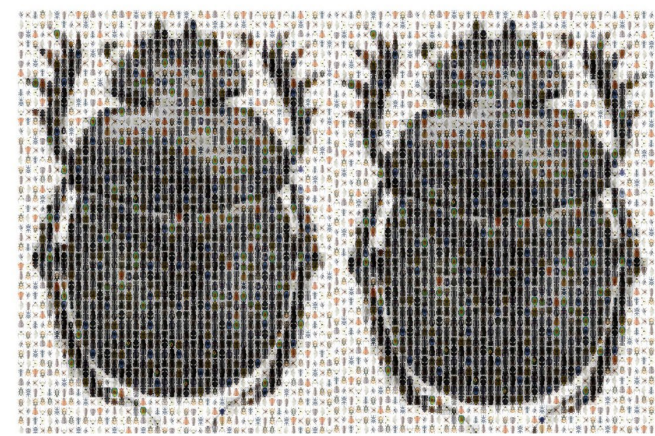
Projet « La vie cachée des sols » - réalité augmentée

Contact : camille.zamant@univ-montp3.fr

Débat arts sciences – 31 janvier / St Charles

La rencontre : Fête de la science 2017

12 & 13 octobre 2017

> 9h30-12h30 & 13h00-16h30

Atelier

« Observation et imaginaire »

Observer le corps de ces insectes à la manière d'aventuriers explorant des continents/mondes imaginaires.

/ Lieu : bâtiment D - Salle 110
Université Paul-Valéry Montpellier 3
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

12 octobre > 18h00-19h30

Projection / débat

« Pourquoi et comment protéger les insectes »

Projection de courts métrages d'animations suivie d'un débat animé par des spécialistes de la conservation des insectes.

/ Lieu : salle DEF 102 (entrée libre)
Université Paul-Valéry Montpellier 3

+ d'infos : <http://ccu.univ-montp3.fr> - T 04 67 14 55 98 - Bureaux bâtiment H - 1er étage - 101 à 107

La rencontre : atelier de création *in situ* dans
le quartier du Mas Drevon

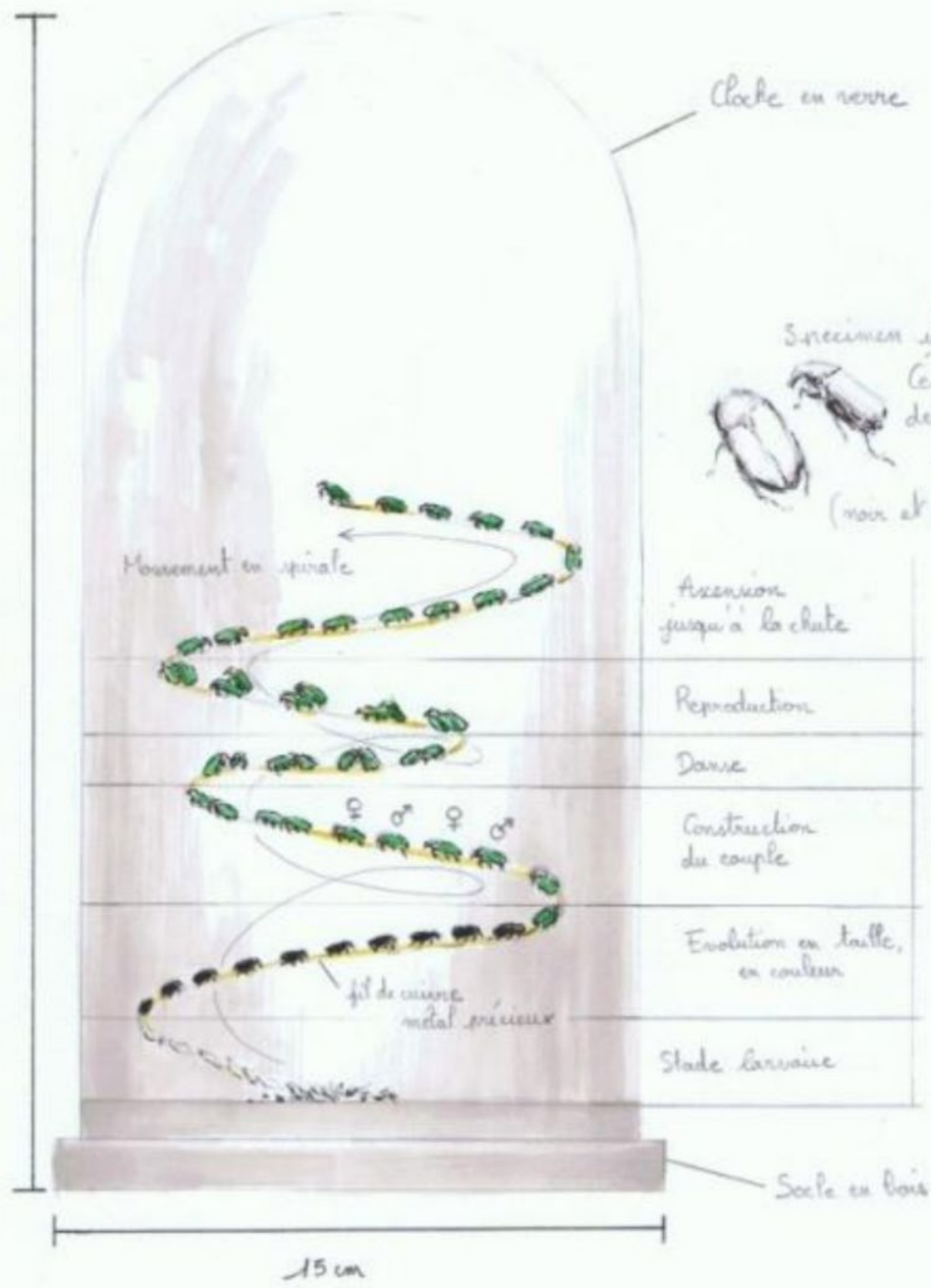
Dessin collectif des étudiants de
licence III Arts plastiques (110x300)

Lise Simonin, 2018

Lise Simonin
Midi d'
Als. 1849/1850

29,3 cm

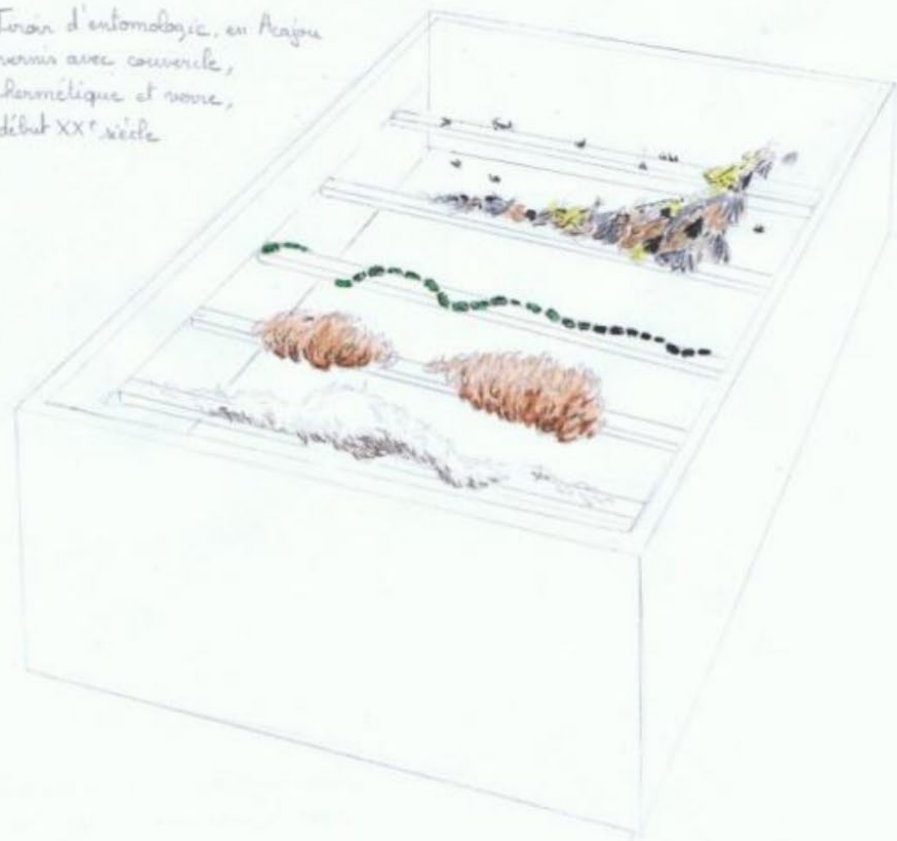
38,5 cm

6 cm

vers l'extérieur du cadre

- état de mort : mouches, carabennes, ...
- état de vol : papillons, papillons de nuit, cigales, bombyx noir, libellule
- état rampant : certaines dorées (non / reflet vert)
- état chrysalide = chrysalides de cigales
- état larvaire = vers ou une de bougie

Tiroir d'entomologie, en Arcajou
noir avec couvercle,
laminé et verre,
début XXe siècle

Cloche du Mass Drevon de 1960

Ancienne maison de vigne, entourée de champs, la créature est jeune, elle semble endormie, comme insouciante, et paisible.

Cloche du Mass Drevon de 2018

Le lieu s'est transformé en "Maison pour tous", les vignes ont laissé place au béton et à quelques arbres. Le sol fertile s'est peu à peu rempli de canalisations et de câbles électriques en tout genre, la créature est piégée, et e du mal à faire le lien avec la nature, tant elle est cloisonnée, réduite.

Cloche du Mass Drevon de 2050

La maison pour tous a évoluée, les canalisations et autres systèmes électriques ont laissés place à de l'énergie verte. Le toit est recouvert de cellules photovoltaïques, une des façade et habillée d'un collecteur d'eau, l'autre d'un mur végétal. Le sol est découpé pour laisser la nature pousser sans entraves. Les bois (racines) de la créatures peuvent enfin sortir et s'épanouir de nouveau.

Baptiste Crespin, « Mas Drevon
créature », 2019.

Mass Drevon Creature - Turnaround

2012 #1

Les cartes chimériques

Marie Marquet et Bordet Rémy, 2019.

LA PIPISTRELLE COMMUNE

LA COCCINELLE

<https://youtu.be/fDKBW6n5pgw>

<https://youtu.be/mNQPWCifl8c>

Adeline Chaimbault, Camille Moll, Noémie Siames, 2019.

Récits et représentations dominantes
du monde vivant aujourd'hui

Kim Simonsson. *Moss People* (les gens de mousse). Lille 3000, Utopia, 14 mai – 2 octobre 2022. 300 à 400 cm. Armature métallique, polystyrène, ensuite peint et couvert de nylon, Construits dans les ateliers Saint-Roch de Marquette-Lez-Lille.

Publicité marchande dès 1950.
Statue à Blue Earth (Minnesota, États-Unis)

<https://www.youtube.com/watch?v=CGTNjPow3LM>

elles savent quelles parcelles n'ont pas encore été pollinisées.

Marion Laval-Jeantet, artiste et chercheur en anthropologie et **Benoît Mangin** (duo connu sous le nom d'Art orienté objet). Performances. Deux tentatives de communication animale : « Félinanthropie » en 2007 (photo sd, Art orienté objet) et « Que le cheval vive en moi ! » en février 2011, Ljubljana en Slovénie (photo sd, Miha Fras).

copyright Centre Presse
Reproduction interdite

Marie-Laure Bruneau. Electro lichens, 2004

