

Formation « Nature ? » - Histoire des Arts
Mardi 26 mai 26

Nature ?

Considérée tout à la fois comme thème, objet et matériau pour l'artiste, la nature s'impose à l'histoire des arts par la place centrale qu'elle tient dans les productions et dans les travaux théoriques, s'y révélant comme un élément consubstantiel à la création, origine et horizon immédiat de tout artiste.

Cette question du programme limitatif permet d'aborder l'évolution du traitement du concept de nature par les arts ainsi que les effets de construction culturelle, sociale et historique qui sont à l'œuvre dans ce processus, s'attachant à rendre sensibles pour les élèves les enjeux esthétiques, artistiques et techniques, ainsi mobilisés.

Elle s'appuie sur l'étude diachronique des productions artistiques pour inscrire la diversité des formes artistiques en regard de ces évolutions, de la fusion originelle aux ruptures technicistes en passant par les naturalismes.

Ne se limitant pas au seul paysage, elle éclaire les glissements qui conduisirent de l'idée ou du sentiment de nature dans l'art aux formes artistiques produites dans ou avec la nature.

Elle est conduite à partir d'œuvres emblématiques empruntées à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, mais également à la musique et aux lettres ainsi qu'au cinéma. Certaines de ces références sont empruntées à plusieurs aires culturelles et géographiques extra-occidentales afin d'observer la diversité des traductions de ce concept dans les arts étudiés.

Éléments bibliographiques

Paul Ardenne, *Un art écologique, Création plasticienne et anthropocène*, Le Bord de l'Eau, 2019

Paul Ardenne, *Un art contextuel*, Flammarion Champs arts, 2002

Bashô, *Journaux de voyage*, Verdier, 2016

François Béguin, *Le Paysage*, Flammarion Dominos, 1995

François Berthier, *La mystérieuse beauté des jardins japonais*, Arléa, 2015

Franck Burbage, *La Nature*, Flammarion GF Corpus, 2025

François Cheng, *Shitao, La Saveur du Monde*, Phébus, 1998

François Cheng, *Le vide et le plein*, Seuil, 2021

Kenneth Clark, *L'Art du paysage*, Gérard Montfort Editions, 2002

Paul Claudel, *L'œil écoute*, Folio Essais, 2020

Marie-Madeleine Davy, *Initiation à la symbolique romane*, Flammarion Champs Histoire, 1977

Marie-Madeleine Davy, *La Nature et sa symbolique*, Albin Michel, 2015

Philippe Descola, *Les Formes du visible*, Seuil, 2021

Philippe Descola, *Par-delà nature et culture*, Gallimard Folio, 2022

Philippe Descola, *Les Compositions des Mondes*, Champs essais, 2024

Philippe Descola, Alessandro Pignocchi, *Ethnographies des mondes à venir*, Seuil, 2022
 Marc Desportes, *Paysages en mouvement*, Gallimard, 2005
 Alfred Einstein, *La Musique romantique*, TEL Gallimard, 1959
 Loïc Fel, *L'Esthétique verte, de la représentation à la présentation de la nature*, Champ Vallon, 2009
 Nicolas Grimaldi, *L'Art ou la feinte Passion, Essai sur l'expérience esthétique*, Pocket, 2018
 Pierre Hadot, *Le voile d'Isis, Essai sur l'histoire de l'idée de nature*, Essais Folio, 2004
 Benoît Jacquet & Yann Nussau, *L'architecture comme un être vivant*, o + h, Arléa, 2024
 François Jullien, *Raviver de l'esprit en ce monde*, L'Observatoire, 2023
 François Jullien, *Vivre de paysage*, Gallimard Folio, 2021
 Stéphane Lambert, *Claude Monet, L'adieu au paysage*, François-Marie Deyrolle éditeur, 2023
 Stéphane Lambert, *Monet, Impressions de l'étang*, Arléa, 2025
 Stéphane Lambert, *Nicolas de Staël, Le Vertige et la Foi*, Arléa, 2015
 Stéphane Lambert, *Mark Rothko, Rêver de ne pas être*, Arléa, 2014
 Bruno Latour, *Face à Gaïa*, La Découverte Poche, 2023
 Bruno Latour, *Habiter la terre*, Arte Editions, 2022
 Bruno Latour, *Qui perd la terre, perd son âme*, Balland, 2022
 Guillaume Logé, *Renaissance sauvage, L'art de l'Anthropocène*, PUF, 2019
 Anne Merker, *Aristote, Une Philosophie pour la vie*, Ellipses, 2017
 Maurice Merleau-Ponty, *l'œil et l'esprit*, Gallimard, 1961
 Timothy Morton, *La Pensée écologique*, Zulma Essais, 2010
 Yann Nussau, *Tadao Ando, Pensées sur l'architecture et le paysage*, Arléa, 2014
 Erwin Panofsky, *Idea*, Tel Gallimard, 1989
 Jean-Jacques Rousseau, *Les Rêveries d'un promeneur solitaire*, Folio, 2012
 François Sabatier, *Miroirs de la Musique*, Tome II, Fayard, 1995
 George Sand, *Écrits sur la nature*, Le pommier éditeur, 1995
 R. Murray Schafer, *Le Paysage sonore*, Editions Wildproject, 2010
 Olivier Schefer, *L'atelier secret d'Olivier Debré*, Arléa, 2024
 Michel Serres, *Le Contrat naturel*, Champs Essais, 2020
 Michel Serres, *Relire le Relié*, Le Pommier, 2019
 Henry-David Thoreau, *Walden ou la Vie dans les bois*, Gallimard, 1990
 Jérôme Sueur, *Histoire naturelle du silence*, Actes Sud, 2023
 Estelle Zhong Mengual, *Apprendre à voir*, Actes Sud, 2021

Introduction

 Pierre Hadot, *Le voile d'Isis, Essai sur l'histoire de l'idée de nature*, Essais Folio, 2004

« *La Nature cherche à se cacher* ». Héraclite

Problématiques abordées :

- Comment la Nature a-t-elle été représentée au cours de l'histoire de l'art ?
- En quoi l'histoire de l'art a-t-elle suivi les méandres de la pensée philosophique et de la culture ?
- Aujourd'hui, les disciplines artistiques peuvent-elles agir sur notre perception de la nature ?
- Sommes-nous en train d'inventer de nouvelles représentations de la nature ?

- Quelles formes peuvent prendre ces récits contemporains de la nature ?
- Interroger les enjeux de représentation de la nature dans les arts et son appropriation, par la création contemporaine, c'est peut-être déconstruire l'idée de nature ?
- Peut-être que l'esthétique peut devenir levier culturel et politique face aux enjeux environnementaux ? Est-ce que les représentations contemporaines de la nature sont des émergences de nouveaux récits ou une réactualisation d'anciens ?

Au niveau étymologique, nature vient du grec « phusis » lui-même issu du verbe « phuein » qui signifie « faire pousser, croître, naître » ; le latin a traduit le concept de « phusis » par « natura » qui est « le fait de naître ou de faire naître », le caractère originel ou l'ordre des choses.

I. Représenter la Nature

📖 Nicolas Grimaldi, *L'Art ou la feinte Passion, Essai sur l'expérience esthétique*, Pocket, 2018

« *Tout art est imitation de la Nature* ». Sénèque

1. Du paysage pictural

📖 Kenneth Clark, *L'Art du paysage*, Gérard Montfort Editions, 2002

« *L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible* » Paul Klee

📖 Stéphane Lambert, *Mark Rothko, Rêver de ne pas être*, Arléa, 2014

📖 Olivier Schefer, *L'atelier secret d'Olivier Debré*, Arléa, 2024

2. De l'observation de la Nature : photographie et cinéma

Des photographes de la Nature :

- Hermann Krone
- Ansel Adams
- Raymond Depardon
- Henri Cartier-Bresson
- Sebastiao Salgado
- Bernard Plossu
- Luigi Ghirri
- Massimo Vitali
- Yann Arthus-Bertrand
- Alex Mac Lean
- Edward Burtynsky
- Martin Parr
- Didier Massard

Vincent Munier, *Le Chant des Forêts*

3. De la Nature en musique

- Clément Janequin, *le Chant des Oiseaux*, 1528
- Corelli, *Concerto pour la Nuit de Noël*, op. 6 n°8
- Antonio Vivaldi, *Les Quatre Saisons*, 1725-1728
- Ludwig von Beethoven, *Symphonie Pastorale*, 1805-1808
- Bedrich Smetana, *La Moldau*, 1874-1878
- *Les Murmures des Forêts* de Wagner
- *Les Hébrides* de Mendelssohn
- *La Belle Meunière* de Schubert
- *Les Scènes de la Forêt* de Schumann
- *La Symphonie n°1* intitulée Printemps de Schumann
- *Le Chant de la Terre* de Mahler
- Olivier Messiaen, *Le Réveil des Oiseaux*, 1953
- Edgar Varèse, *Ionisation*, 1929
- Iannis Xenakis, *Metastasis*, 1953-1954
- Pierre Henry, *Histoire naturelle, ou les Roues de la Terre*, 1997
- Céleste Boursier-Mougenot, *From Here to Ear*, 2012

📖 R. Murray Schafer, *Le Paysage sonore*, Editions Wildproject, 2010

- Hildegard Westerkamp, *Beneath the forest flow*, 1992
- Jaume Piença, *Love Sounds*, 1998

Conclusion partielle : la Nature morte

Transition :

📖 Jean-Jacques Rousseau, *Les Rêveries d'un promeneur solitaire*, Folio, 2012

📖 George Sand, *Écrits sur la nature*, Le pommier éditeur, 1995

II. Vivre la Nature

1. Du Land Art

2. Œuvrer avec la Nature

- Bernard Moninot, *la Mémoire du Vent*, 1970
- Yves Klein, *Cosmogonie sans titre (COS 24)*, 1961
- Giuseppe Penone, *Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point*, 1968-1978

3. Art et écologie

📖 Paul Ardenne, *Un art écologique, Création plasticienne et anthropocène*, Le Bord de l'Eau, 2019

- Janet Bigs, *Fade to White*, 2010
- Khvay Samnang, *Rubber Man*, 2015
- Sarah Trouche, *Aral Revival*, 2013

Conclusion partielle :

- 📖 Henry-David Thoreau, *Walden ou la Vie dans les bois*, Gallimard, 1990
 - François Méchain, *Trois petites Maisons*
 - Nils Udo, *Le Nid*, 1978
 - Konrad Wojcik, *Primeval Symbiosis*, 2020

Transition : Bashô – Hokusai

III. Etre la Nature

- 📖 François Jullien, *Vivre de paysage*, Gallimard Folio, 2021

1. L'art du jardin japonais

- 📖 François Berthier, *La mystérieuse beauté des jardins japonais*, Arléa, 2015
 - Ryoan-ji, Kyoto

2. L'approche orientale en peinture et en architecture

- 📖 François Cheng, *Shitao, La Saveur du Monde*, 1998

- Shitao, *Souvenirs de la rivière Qinhuai*, 1707

- 📖 Benoît Jacquet & Yann Nussaume, *L'architecture comme un être vivant*, o + h, Arléa, 2024

- O + h, *Week-end house in Sengataki*, 2005

3. Une démarche de l'union, celle de Fabienne Verdier

- Fabienne Verdier, *Montagne Sainte-Victoire depuis le plateau de Bibémus*

Conclusion partielle : recreation de la Nature en laboratoire

- Marc Quinn, *Eternal Spring, Sunflowers II*, 2004
- Hicham Berrada

Conclusion

- 📖 Philippe Descola, *Par-delà nature et culture*, Gallimard Folio, 2022
- 📖 François Jullien, *Raviver de l'esprit en ce monde*, L'Observatoire, 2023
- 📖 Michel Serres, *Relire le Relié*, Le Pommier, 2019