

CULTIVER LES MÉDIATIONS

5e Forum de la médiation culturelle (2022)

Bibliographie thématique

Un art écologique : création plasticienne et anthropocène

Auteur : Paul Ardenne

Éditeur : La Mulette, 2019

Pagination : 221p

Une réflexion consacrée à l'amorce d'une renaissance artistique et anthropologique née en réaction aux urgences environnementales des sociétés du début du XXIe siècle. L'auteur identifie le changement de paradigme de l'être humain, de maître de la nature à partie intégrante de son monde, comme un facteur clé de ce projet que l'art esquisse.

©Electre 2019

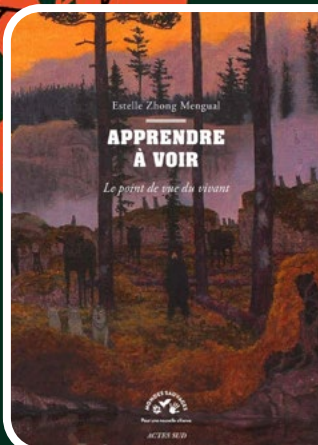
Renaissance sauvage : l'art de l'anthropocène

Auteur : Guillaume Logé

Éditeur : Paris, PUF, 2019

Pagination : 221p

Une réflexion consacrée à l'amorce d'une renaissance artistique et anthropologique née en réaction aux urgences environnementales des sociétés du début du XXIe siècle. L'auteur identifie le changement de paradigme de l'être humain, de maître de la nature à partie intégrante de son monde, comme un facteur clé de ce projet que l'art esquisse. ©Electre 2019

Apprendre à voir : le point de vue du vivant

Auteur : Estelle Zhong Mengual

Éditeur : Actes Sud, 2021

Pagination : 225

A l'égal d'un Baptiste Morizot alliant, sur le terrain, la philosophie et les sciences naturelles pour en dégager de nouvelles manières d'être vivant, Estelle Zhong-Mengual oeuvre à hybrider l'histoire de l'art et les savoirs naturalistes les plus contemporains. Apprendre à voir est un livre érudit mais toujours accessible, passionnant, intimiste lorsque l'autrice partage ses émotions devant une fleur ou une mésange, un guide qui brouille les frontières entre musées et forêts, un vadémécum à avoir toujours avec soi pour renouveler notre lien à l'art et à la nature, raviver notre émerveillement et intensifier notre présence au monde. ©Electre

Green art : la nature, milieu et matière de création

Auteur : Linda Mestaoui

Éditeur : Éditions Alternatives, 2018

Pagination : 221p

Green Art dresse le portrait de 25 artistes internationaux dont le travail s'inscrit, plus ou moins directement, dans la lignée des pionniers du land art. Pour tous ces créateurs - peintres, street artistes, photographes, plasticiens - la nature est non seulement une source primordiale d'inspiration mais aussi la matière de l'oeuvre et le lieu où elle s'expose. Là où la ville, les galeries, les musées contraignent d'une manière ou d'une autre la créativité, la nature autorise les oeuvres en grand et affranchit de toutes les règles. Parallèlement, elle réinvestit la ville de manière étonnante et irrévérencieuse à travers des performances artistiques qui mettent ses ressources en valeur. Une polyphonie créatrice où la poésie se mêle souvent au merveilleux et où la beauté sert aussi l'engagement écologique.

(4e de couverture)

Land Art

Auteur : Gilles A. Tiberghien

Éditeur : Carré, 2013

Pagination : 351

Les oeuvres du Land art sont liées au site et ne peuvent être déplacées. D'où l'utilisation, par les artistes, de la photographie, pour signifier que leurs oeuvres continuent à avoir une existence physique. Accompagné d'une riche illustration, de textes d'artistes et de descriptifs des oeuvres, le texte met en lumière les dimensions historique, philosophique et poétique du Land art.

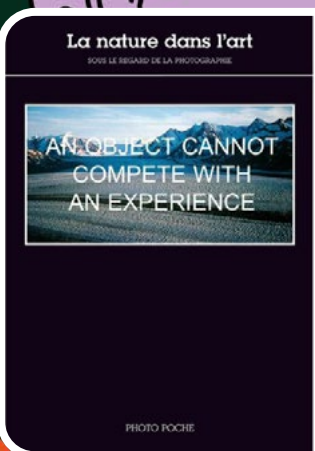
Land art travelling

Auteur : Gilles A. Tiberghien

Éditeur : Fage éditions, 2018

Pagination : 195p

En 1991 et en 1994, l'universitaire a effectué deux séjours aux Etats-Unis à la recherche d'oeuvres et d'artistes du Land art, comme Charles Ross, Robert Smithson, James Turrell et Nancy Holt. L'ouvrage se compose d'extraits du journal tenu lors de ce voyage artistique et de photographies des créations installées en pleine nature. ©Electre 2020

La nature dans l'art : sous le regard de la photographie

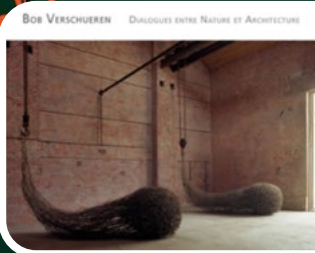
Auteur : Gilles A. Tiberghien

Éditeur : Actes Sud, 2005

Pagination : 144p

Etudie le rôle de la photographie dans l'art conceptuel à travers l'émergence d'une pratique artistique appelé le Land art. Les artistes utilisent la photographie pour témoigner de leur oeuvre : la photographie n'est alors pas l'oeuvre en soi mais un médium convoqué à des processus créatifs inédits.

©Electre 2020

Bob Verschueren : dialogues entre nature et architecture

Auteur : Colette Garraud

Éditeur : Mardaga, 2008

Pagination : 259p

L'artiste fait le point sur son appartenance au land art, sur sa pratique artistique et la réflexion écologique et philosophique qui lui donne sa cohérence.

Bob Verschueren : wind paintings et installations végétales

Auteur : Wodek

Éditeur : Atelier 340, 1997

Pagination : 300p

C'est en 1978 que l'artiste belge Bob Verschueren choisit d'utiliser exclusivement des matériaux naturels pour réaliser ses oeuvres.

Après les Wind Paintings (pigment répandus au vent) et les Light Paintings (travail avec la lumière, dans la nature), il se consacre depuis 1985 à ses installations Végétales, une approche de la nature dépourvu de toute vision romantique ou symbolique ou encore de message écologique. Ces installations sont créées en fonction du lieu dans lequel elles prennent place (musée, galerie d'art) et réalisées au moyen d'éléments végétaux et minéraux récoltés à proximité. Éphémères, elles n'existent que le temps de l'exposition, la photographie étant le seul témoignage que l'on en gardera.

On retrouve dans les œuvres de Bob Verschueren les thèmes de la géométrie et du temps, de l'ombre et de la lumière, des déchets, de la création et de la destruction, de la transformation...

(Source : Atelier 34zéro Muzeum)

Natura humana : installations réalisées en extérieur

Auteur : Bob Verschueren

Éditeur : Mardaga, 2010

Pagination : 94p

Monographie consacrée aux installations en extérieur de l'artiste, notamment aux projets pour le festival de Chaudfontaine. Elle illustre sa perception de l'art comme lien entre l'homme et la nature.

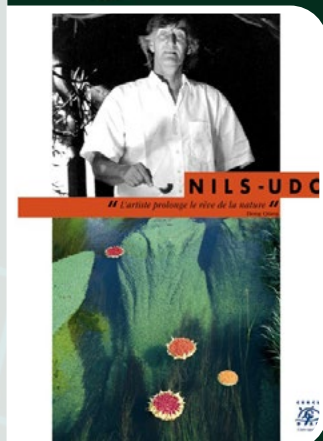
Nils-Udo

Auteur : Bernard Vasseur

Éditeur : Cercle d'art, 2010

Pagination : 62p

Le travail de l'Allemand Nils-Udo se veut aussi proche que possible d'une nature intouchée. « C'est la nature en tant que telle qui m'intéresse. Toute intervention humaine signifie destruction », déclare-t-il. En quoi il est tout à fait opposé à une attitude comme celle de Robert Smithson, qui considère que l'homme est un facteur de bouleversements aussi naturels que n'importe quel autre. Chez Nils-Udo, la photographie témoigne de son travail de sculpteur et rend compte de la fragilité de ses réalisations en feuilles, en fleurs, piquées, tressées et délicatement nouées. (source : Universalis)

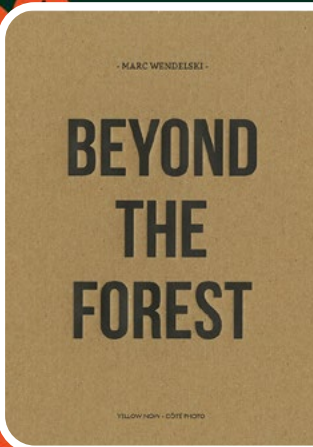
Arborescence

Auteur : Lydie Arickx

Éditeur : Domaine national de Chambord, 2020

Pagination : 158p

Traversant les genres, mêlant les matériaux et les formats les plus divers, l'œuvre de Lydie Arickx célèbre la profusion de la vie par une puissance et une liberté d'invention qui en font l'une des artistes les plus singulières aujourd'hui. Ses arborescences dépassent le motif et ses prolongements symboliques pour constituer la matrice même de son travail, qui s'ouvre au multiple, à l'élan vital, aux croisements et métissages dans une pluralité joyeuse. Dans le sillage de grandes figures de l'histoire de l'art (Bosch, Grünewald, Goya, ou encore Ensor, Richier et Music), elle déploie une œuvre intense qui charrie à la fois les tragédies de l'Histoire et la beauté du quotidien, la danse des couleurs et la pesanteur des matières. Face à ces œuvres magnifiquement mises en scène, et subtilement éclairées par les textes qui les accompagnent, le lecteur se trouve embarqué dans une aventure éclatante, et profondément humaine. (Éditeur)

Beyond the forest

Auteur : Marc Wendelski, Werner Moron, Hervé Kempf

Éditeur : Yellow Now, diffusion les Belles lettres, 2014

Pagination : 159p

Un recueil de photographies prises à proximité des zones d'extraction de lignite du groupe RWE, à Essen, responsable d'une importante déforestation. Les clichés montrent les conséquences de ce bouleversement et sont accompagnés de textes contestataires.

Né en 1978 à Verviers en Belgique, Marc Wendelski a étudié la photographie à l'ESA Saint-Luc à Liège. Son travail se répartit entre ses propres créations et un travail de soutien et de prospection pour d'autres photographes (BIP - Liège, Galerie Satellite...). Il enseigne également la photographie à l'ESA Saint-Luc depuis 2015. Ses œuvres ont été exposées notamment au Musée de la Photographie à Charleroi et au FOMU à Anvers. (source : <https://marcwendelski.be/>)

Carnet de la ZAD

Auteur : Philippe Graton

Éditeur : Filigranes

Pagination : 142p

Publication à l'occasion de l'exposition éponyme présentée Charleroi, Musée de la photographie, du 28 septembre 2019 au 19 janvier 2020

Parcelle

Auteur : Erwan Mahéo

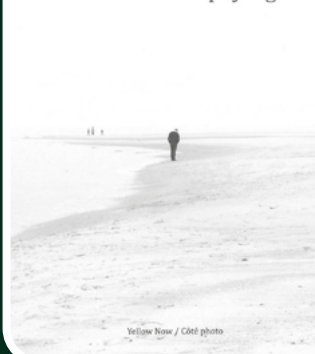
Éditeur : la Lettre volée, 2019

Pagination : /

Livre d'artiste qui se présente sous la forme d'un bloc de nature dont les pages entraînent le regard du lecteur dans un jardin minutieusement cartographié sans aucune interférence de texte. Bloc de verdure, photographie fidèle d'un jardin, le livre Parcelle présente une tentative de cartographier un espace délimité à partir de son morcellement. En photographiant un jardin dans tous ses détails, l'auteur arpente et documente le terrain dans sa totalité pour en constituer une image panoramique complète. Toutefois la transposition de ces 135 photographies qui en résultent dans un livre qui déroule en même temps qu'il divise cet enregistrement en autant de parties distinctes qui se succèdent au fil des pages que l'on tourne convoque une vision parcellaire. Ce regard parcellaire du lecteur plonge et musarde, sans besoin ni possibilité d'appréhender la totalité du terrain dont il fait ainsi l'expérience singulière de son propre cheminement. (Editeur)

Carl Havelange
Démésures du paysage

Démésures du paysage

Auteur : Carl Havelange

Éditeur : Yellow now, diffusion les Belles lettres, 2012

Pagination : 147p

Ce livre est une sorte d'errance ou de méditation à la fois visuelle et textuelle. Jouant des rapports d'échelles, de lieux, de styles et de filiations, ces photographies et courts textes font courir l'idée du paysage sur un fil tendu, ne cessant d'en chercher la définition visuelle et d'en appréhender les limites. (Electre)

Un paysage est le monde que le regard organise, un espace de projection ou peut-être d'imprégnation, zone franche, territoire d'indétermination où l'esprit bascule, un paysage est toujours silencieux, il est d'une éblouissante blancheur. Un paysage est l'endroit d'une disparition, le théâtre d'anciennes opérations dont on voudrait garder la mémoire. On ne sait jamais pourquoi il inspire une telle tristesse ou alors une telle jubilation, un paysage n'existe pas. (4e de couverture)

Des oiseaux

Auteur : Terri Weifenbach, texte de Guilhem Lesaffre

Éditeur : Éditions Xavier Barral, 2019

Pagination : 87p

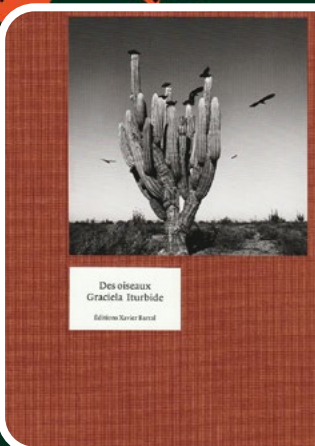
Réalisées dans l'espace du jardin de T. Weifenbach à Washington D.C., des photographies qui révèlent la vie cachée des mésanges, des moineaux et autres passereaux qui nichent dans les jardins urbains. ©Electre 2020

Des oiseaux

Auteur : Graciela Iturbide

Éditeur : Éditions Xavier Barral, 2019

Pagination : 97p

Ces oiseaux photographiés, de l'Inde au Mexique, composent un univers surréaliste dans lequel se mêlent l'étrange et la réalité. G. Iturbide entretient un rapport particulier au réel en saisissant des moments singuliers, parfois cocasses et même inattendus. ©Electre 2020

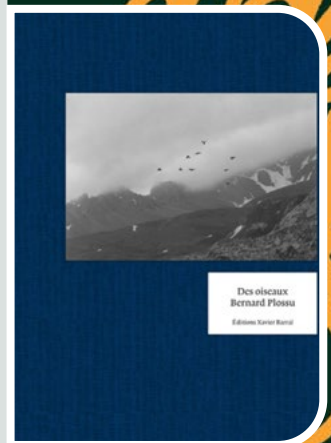
Des oiseaux

Auteur : Bernard Plossu

Éditeur : Éditions Xavier Barral, 2018

Pagination : 101p

Une promenade photographique à la découverte d'oiseaux peuplant aussi bien la ville que les grands espaces, à travers l'oeil et le style de B. Plossu. ©Electre 2020

Field recording : l'usage sonore du monde en 100 albums

Auteur : Alexandre Galand, Bernard Lortat-Jacob, Peter Cusack, Jean-Claude Roché

Éditeur : Le Mot et le reste

Pagination : 305p

Extrait : Le field recording, ou enregistrement de terrain, est une pratique apparue logiquement à la fin du XIXe siècle avec l'invention de systèmes d'enregistrement, de plus en plus portables. Peu à peu, le studio perd de sa fatalité et l'homme peut partir par les chemins pour capter quantité de musiques et de sons. Les premiers à se lancer sont les ethnomusicologues et les audio-naturalistes. Les uns sont en quête des musiques de divers peuples de la terre, vivant souvent loin des grandes villes et de leurs facilités logistiques. Les autres souhaitent quant à eux conserver la trace des sons de la nature.

Habiter les lieux/occupying space

Auteur : Alain Renoy

Éditeur : Prismes Éditions, 2017

Pagination : 217p

Depuis plus de trente ans, le Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge (CACLB) intègre, diffuse et anime les arts plastiques actuels en milieu rural, au coeur de la province du Luxembourg et de la Grande Région. Dans ses lieux d'élection, en particulier le site de Montauban, près de Buzenol, se tissent sans cesse des liens. Entre Culture, Nature et Patrimoine. Entre des publics, locaux ou urbains, initiés, curieux ou simple promeneurs. Entre des artistes, belges ou étrangers, encore jeunes ou renommés, quelle que soit leur manière, leur médium. Et entre tous ces publics, tous ces artistes. Ce livre conte les dernières années de cette aventure humaine. (4e de couverture)

Design.
De la nature à
l'environnement.
Nouvelles
définitions.

Design.
From Nature to
Environment.
New Definitions.

T&P Work UNIT 12.818

Design : de la nature à l'environnement : nouvelles définitions

Auteur : Catherine Geel (dir.)

Éditeur : T&P publishing, 2019

Pagination : 300p

L'ouvrage explore à travers 9 projets comment la discipline qu'est le design lorsqu'elle s'attache à considérer la nature, l'écologie et les environnements, déplace les frontières des pratiques : du terrain vers la réflexion, des faits scientifiques à leur représentation ou leur activation, de la métropole vers la Réunion, de la France vers l'Asie, l'Amérique du Sud. Les architectes, urbanistes et designers présents ont collaboré activement et avec suffisamment de confiance dans le projet éditorial et du pavillon pour chercher, trier et compiler les éléments qui documentent leur projet. L'ouvrage est ainsi une archive organisée. Projets exposés dans la section française de la 22e Triennale di Milano, «Broken nature».

Plant fever : vers un design phyto-centré

Auteur : Laura Drouet et Olivier Lacrouts (dir.)

Éditeur : Stichting Kunstboek, CID, Centre d'innovation et de design au Grand-Hornu, 2021

Pagination : 231p

Catalogue donnant à voir une cinquantaine de projets représentatifs d'une approche du design qui questionne le rapport des humains au monde végétal au travers de produits à la mode, de dispositifs open source et d'objets mêlant botanique et nouvelles technologies. Les notions de plant-blindness, de biomimétisme, de recyclage valorisant, d'éco-féminisme et de post-colonialisme sont explorées. ©Electre

Nous les arbres

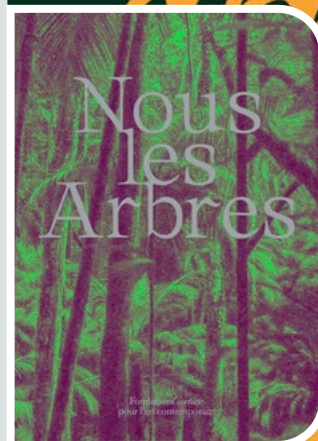
Auteur : Fondation Cartier pour l'art contemporain

Éditeur : Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2019

Pagination : 97p

A travers la présentation de nombreuses oeuvres, de la peinture à la sculpture en passant par l'architecture, ce catalogue décrit la beauté, la richesse biologique ainsi que les nombreuses facultés des arbres, tout en alertant sur les menaces qui pèsent sur leur survie. Prix du catalogue d'exposition 2020.

©Electre 2020

L'architecture des arbres

Auteur : Andrea Cavani, Giulio Orsini, Franca Stagi, Samuel Sfez

Éditeur : Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2019

Pagination : 421p

Cette étude botanique et architecturale effectuée entre 1963 et 1983 rassemble des dessins de 212 espèces d'arbres avec et sans feuillage, des diagrammes de projections d'ombres ainsi que des planches de variations chromatiques saisonnières. Les architectes présentent également 393 notices sur chaque famille, genre et espèce d'arbre. ©Electre 2020

Biomimétisme & architecture

Auteur : Michael Pawlyn, Bruno Lhoste, Elizabeth Lefer

Éditeur : Rue de l'échiquier

Pagination : 232p

Une réflexion sur les grands enjeux de l'architecture sous l'angle du biomimétisme : la structure, les matériaux de construction, la gestion des déchets et la circulation de l'énergie. L'auteur renouvelle la question du développement durable dans le secteur de la construction à l'aune des formes du vivant.

©Electre 2019

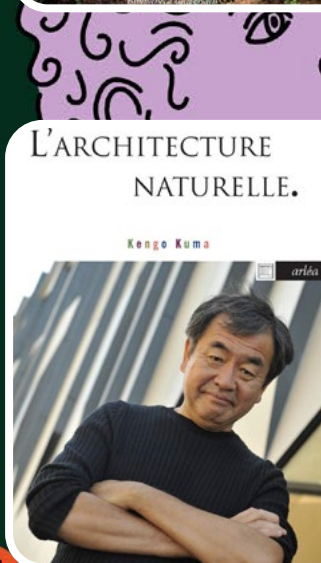

Green architecture

Auteur : Philip Jodidio
Éditeur : Taschen, 2018
Pagination : 618p

Une sélection de cent bâtiments écoresponsables parmi les plus innovants du monde, conçus par des architectes réputés et de jeunes créateurs. ©Electre 2018

L'architecture Naturelle

Auteur : Kengo Kuma
Éditeur : Arléa, 2020
Pagination : 201p

En huit chapitres et autant de matériaux et de réalisations emblématiques, le concepteur du stade olympique de Tokyo et du FRAC de Marseille expose le principe fondamental de l'architecture japonaise, le lien de l'homme à la nature. L'ouvrage est à la fois une histoire subjective de la discipline et un manuel d'application pratique. ©Electre 2020

Manifeste du tiers paysage

Auteur : Gilles Clément

Éditeur : Sens & Tonka, 2004

Pagination : 73p

Réflexion sur la richesse biologique des lieux désertés par l'être humain : les terrains délaissés, les réserves et les ensembles primaires. L'auteur présente ce thème sous plusieurs aspects : l'origine, l'étendue, le statut, les enjeux, la mobilité, le rapport au temps, etc. Dans sa partie manifeste, il revient sur ces points.

Tiers paysage renvoie à tiers-état ©Electre

gilles clément
manifeste
du tiers paysage

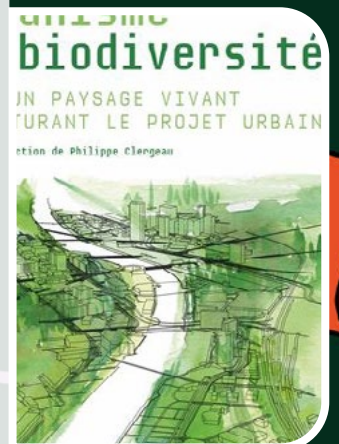
Urbanisme et biodiversité : vers un paysage vivant structurant le projet urbain

Auteur : Philippe Clergeau (dir.)

Éditeur : Éditions Apogée, 2020

Pagination : 327p

L'urbanisme est à un virage de son histoire. La prise en compte de la nature en ville et notamment de la végétalisation participe pleinement à une demande sociétale et économique, tant les services rendus sont importants en ces temps de réchauffement climatique et des besoins de régulation des pollutions et d'ambiances ressourçantes. Mais l'idée majeure de cet ouvrage est d'aller encore plus loin en plaçant les processus écologiques et la biodiversité au cœur du projet urbain. Il ne s'agit alors plus seulement d'intégrer la nature dans la ville mais de faire un écosystème urbain. Il ne s'agit plus de bâtir un établissement humain mais bien de donner une place aussi importante au non-bâti qu'au bâti. Les très nombreuses compétences réunies dans l'ouvrage fournissent des pistes de réflexion, des méthodes et des exemples de cas concrets qui souhaitent contribuer à un indispensable changement de paradigme du projet urbain. (4e de couverture)

Un petit mot pour cadrer...

Le but de cette sélection subjective est de proposer quelques éclairages à partir d'ouvrages, présents dans les collections de la Bibliothèque Chiroux, qui questionnent le rapport entre nature et culture ou pratiques artistiques, avec quelques détours par l'architecture, l'urbanisme et le design. Il ne s'agit ni d'une bibliographie exhaustive sur le thème, ni d'une liste ayant vocation à suggérer les livres portant « les bonnes réponses ». Entre livres d'artistes, anthologies, monographies, essais, catalogues d'exposition, ouvrages liés aux institutions ou intervenant-e-s invité-e-s au Forum, cette sélection vous invite à découvrir, à contempler, à vous interroger, à critiquer et à ouvrir quelques fenêtres via les collections de la bibliothèque pour compléter votre propre paysage.