

Ecole supérieure d'art d'Aix / Centre d'art contemporain Polaris Istres

On le sait, les arbres peuvent communiquer entre eux. Cela est attesté scientifiquement depuis peu. Ce que l'on sait moins, c'est que l'humain peut également établir des connexions avec les arbres pour interagir avec leur population. Notamment à travers l'art. Il est donc possible d'échanger voire même de créer avec les arbres. Ce fascinant phénomène est au cœur du workshop « L'arbre visionnaire » qui participe du projet d'exposition « Dess(t)ins visionnaires » au centre d'art contemporain Polaris à Istres.

Dessins et destins visionnaire

Le dessin visionnaire incarne une dimension méconnue de l'art. Souvent considéré comme l'expression première et ultime de l'œuvre, le dessin visionnaire en exprime la quintessence. Il fascine quand il cristallise la magie de l'émergence créative et de ses mystères. Il est souvent lié à un destin artistique auquel il est difficile d'échapper quand l'art devient une nécessité vitale. Mais le dessin visionnaire est rarement abordé dans ces profondeurs. Qu'est-ce qu'une vision ? Comment advient-elle et pourquoi ? Comment la transcrire ? Quels usages et quelles interprétations en faisons-nous aujourd'hui à travers l'ontologie des images et de l'imagination ? Comment en réactiver la pratique dans de nouvelles formes d'éco-créativité pour répondre à l'enjeu environnemental actuel ?

Une proposition du Musée de l'Invisible et du centre d'art Polaris

Ces questions sont au cœur du workshop « L'arbre visionnaire ». Ce workshop étant lié à un projet d'exposition intitulé « Dess(t)ins visionnaires » proposé par le Musée de l'Invisible au centre d'art contemporain Polaris à Istres en 2025. En réponse, le workshop et l'exposition proposent de réinvestir la modalité du dessin visionnaire en tant qu'instance d'éco-créativité par des pratiques de reconnexion à la nature, plus particulièrement ici végétale et minérale. Il participe également d'un cycle de conférences-ateliers développé avec l'Institut Métapsychique International à Paris. Ces ateliers, dont le workshop à l'ESAAIX sont susceptibles de générer des propositions qui pourront être présentées lors de l'exposition.

Pour développer l'éco-créativité

Le workshop a pour objectif pédagogique de doter les étudiants d'une méthodologie, d'outils et de références à la fois théorique et pratiques, en vue de développer des formes d'éco-créativité individuelles et collectives. Il s'agit d'une formation à des modalités de « collaboration interespèces » avec le non-humain végétal et minéral, sur la base d'un protocole de contact à l'arbre. Ce protocole a été mis au point à partir de collaborations avec un arboriste, des artistes contemporains lors d'exposition ou d'ateliers, et de workshops dans des musées, des centres d'art et plusieurs écoles supérieures d'art. Le contact à l'arbre consiste à instaurer une forme de synchronisation entre les organismes de l'arbre et de l'humain, qui pourront occasionner à travers des interactions physiques et psychiques, des perceptions, des intuitions, voir des intentions esthétiques. Ce protocole développe certaines modalités de la pratique du « bain de forêt » qui connaît un regain d'intérêt actuellement.

Déroulé du workshop

Le workshop se déroule sur une semaine. En alternance avec des conférences transdisciplinaires (histoire de l'art, esthétique, anthropologie, botanique, écologie) données en début de chaque journée, les étudiants sont formés dès le premier jour au contact à l'arbre et au minéral en tant qu'instance de créativité. Un double espace d'atelier est activé en extérieur et en intérieur. L'atelier extérieur est constitué par le site même de l'école avec ses arbres ou les arbres de proximité (parc Vendôme). En intérieur il s'agit d'une salle de cours ou autre, mobilisée sur la durée du workshop, qui

pourra faire office d'espace de restitution à la fin du workshop. Dans cette salle sont disposés sur des tables différents outils pédagogiques dont des minéraux avec du bois fossile, de la pyrite, du quartz ou du jade. Ces minéraux sont utilisés comme dans certaines traditions artistiques pour cristalliser les sensations du contact à l'arbre dans la pratique du dessin.

Le workshop se déroule dans un va et vient entre extérieur et intérieur. Dans un premier temps les étudiants sont d'abord invités à travailler sur la phénoménologie même du contact à l'arbre et l'émergence créative sans aucune autre intention. Ils pourront ensuite être encouragés à diriger la pratique du contact/dessin sur un objectif plus précis, comme la conception de propositions artistiques favorisant l'interaction entre les humains et les arbres, notamment en contexte urbain.

Attendus et Restitution

Dès le premier jour le workshop est orienté vers une restitution qui a lieu le dernier jour sous la forme d'un accrochage. Et si possible d'une performance collective. L'accrochage rassemble les « visions » issues du contact à l'arbre. Celles-ci pourront être accompagnées de propositions contextuelles de relation humain/arbre dans l'espace public ou autre sous forme d'esquisses, maquettes, sculpture, installation, vidéo ou autre. L'un des attendus du workshop est de favoriser des formes d'éco-créativité énergétiques et réparatrices qui permettent de restituer et de démocratiser à travers les œuvres, la phénoménologie du contact à l'arbre comme instance d'éco-créativité. L'exposition « Dess(t)ins visionnaire » qui aura lieu au centre d'art Polaris à Istres du 30 août au 9 novembre 2025 pourra présenter les travaux des étudiants.

L'un des attendus du workshop est de réarticuler les dimensions individuelles et collectives, depuis l'individualité créatrice jusqu'au groupe des étudiants et l'espace public. C'est pourquoi un projet de performance collective est abordé pendant les séances de contact à l'arbre. Une performance ouverte au grand public qui pourra se développer après le workshop dans le contexte de l'exposition.

Inscriptions préparation

Le workshop est ouvert à tous les étudiants (15/20 personnes) et sur inscription.

Une conférence préparatoire de pascal Pique du Musée de l'Invisible aura lieu le 6 février 2025 à 18 h. Avec rencontre des participants l'après-midi à 15 h.

Environnement et prolongements

Ce workshop participe des activités du Musée de l'Invisible et d'un programme dédié aux arbres à partir de 2025 en collaboration avec l'Espace Krajcberg à Paris. Ce projet dédié au renouvellement de la culture et des pratiques de l'arbre, notamment en contexte urbain sera constitué d'expositions itinérantes, de rencontres et d'atelier, ainsi que de performances participatives. Les créations réalisées pendant les workshops, dont celui de l'ESAAIX, pourront être valorisées dans ce programme à titre d'œuvre ou de documentation. Par exemple à travers la présentation d'un module constitué de vidéo et d'esquisses des projets qui pourront constituer « Livre blanc » de l'arbre.

Ce workshop participe également d'un doctorat en esthétique/sciences de l'art à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne sur le sujet « Art Invisible et Nature : pour une éco-esthétique énergétique et réparatrice. Dont il constitue l'un des laboratoires.

Le Musée de l'Invisible, une instance expérimentale de création et de recherche transculturelle et transhistorique dédiée aux relations entre l'art et les multiples formes de l'Invisible : de l'astrophysique aux savoirs alternatifs en passant par le rapport de l'art aux vécus métagnomiques ou aux dimensions visionnaires connectées à la nature. Il a été fondé par Pascal Pique, historien de l'art, chercheur, commissaire d'exposition, critique d'art et conférencier, qui a dirigé le département art contemporain du Musée d'art moderne et contemporain des Abattoirs à Toulouse et le Fonds Régional d'Art Contemporain Midi-Pyrénées jusqu'en 2012. Après avoir lancé un **Manifeste de l'arbre** puis une **Académinérale**, il s'intéresse en particulier à la question de l'énergétique des œuvres d'art et au renouvellement des esthétiques de l'écoconception avec les récentes expositions **Energéïa**, **Art & méditation** à Topographie de l'art à Paris, **Géométries de l'Invisible** à l'Espace de l'art concret de Mouans-Sartoux, **Elixirs**, **ART Ecologie en val d'Adour** ou **Fréquences brutes** à la galerie Christian Berst art brut à Paris.

Workshop arbres 2015 – 2022, Genève, Montpellier, Toulon

HEAD Genève, col de la Furka, 2015

ESBA-MOCO, Montpellier, 2017

ESAD Toulon Provence Méditerranée, 2022

Installation de l'atelier en plein air

Performance collective et restitution

Ressources documentaires

Atelier des visions 2024-2025, Musée de l'Invisible/Institut Métapsychique International

<https://lemuseedelinvisible.org/latelier-des-visions/>

<https://www.metapsychique.org/>

Vidéo connexion à l'arbre Musée de l'Invisible

https://youtu.be/J_aFNVSnrVA

Conférence Ernst Zurcher, l'arbre à la croisée des invisibles

<https://www.youtube.com/watch?v=4ZBvIQriiro>

Eco-dialogue avec Ernst Zurcher « Ces liens mystérieux qui unissent les arbres et les hommes »

<https://www.youtube.com/watch?v=4ZBvIQriiro>

Conférence des paysagistes des Jardins Alexandre 1er

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

Bibliographie :

- Ernst Zurcher, *Les arbres entre visible et invisible*, Actes sud, 2021
- Pierre Capelle & Michel Boccara, *Sociomythologies de l'arbre*, Ed du Temps présent & Musée de l'Invisible, 2013
- Pierre Capelle, *Aux arbres citoyens*, Ed Eivlys, 2018
- Castro/Pitrou/Rebecchi, *Puissances du végétal et cinéma animiste*, Les presses du réel, 2020
- Eduardo Kohn, *Comment pensent les forêts*, Ed Zones sensibles, 2017
- Emmanuelle Coccia, *La vie des plantes, une métaphysique du mélange*, Payot-Rivages, 2020
- Jacques Brosse, *Mythologie des arbres*, PB Payot, 2002
- L'arbre de vie selon la Cabale, *Z'ev ben Shimon Halevi*, Les éditions du relié, 2009
- Jacques Brengues, *La Franc-Maçonnerie du bois*, Ed Le Petit Maçon, 1973
- Stefano Mancuso, *La révolution des plantes*, Albin Michel, 2019
- Stéfano Mancuso + Alessandra Viola, *L'intelligence des plantes*, Poche, 2020
- Alain Baraton, *La haine de l'arbre n'est pas une fatalité*, Actes sud, 2013
- Jean-Patrick Costa, *L'homme-Nature*, Editions sang de la terre, 2000
- Jean Thoby, *Le chant secret des plantes, Se ressourcer grâce à la musique botanique*, Rustica, 2019