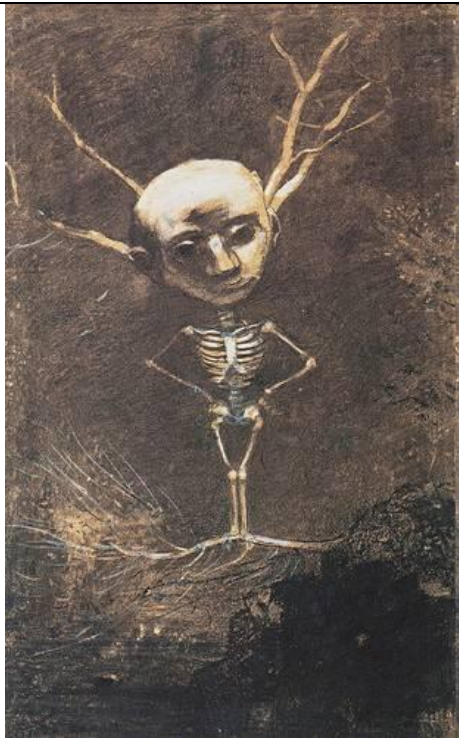

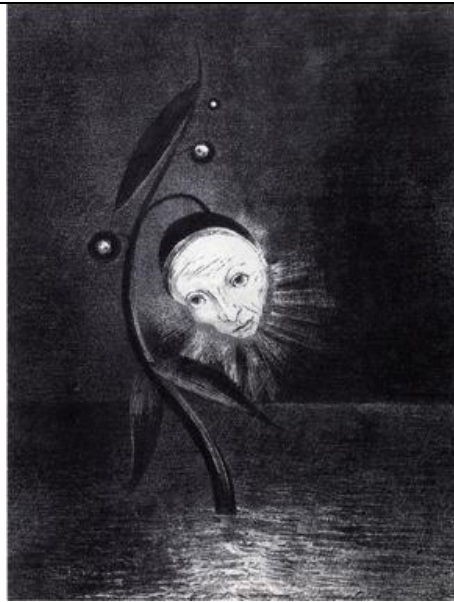
LA BIODIVERSITÉ EN ARTS PLASTIQUES

1- Du dessin : Odilon REDON (1840-1916)

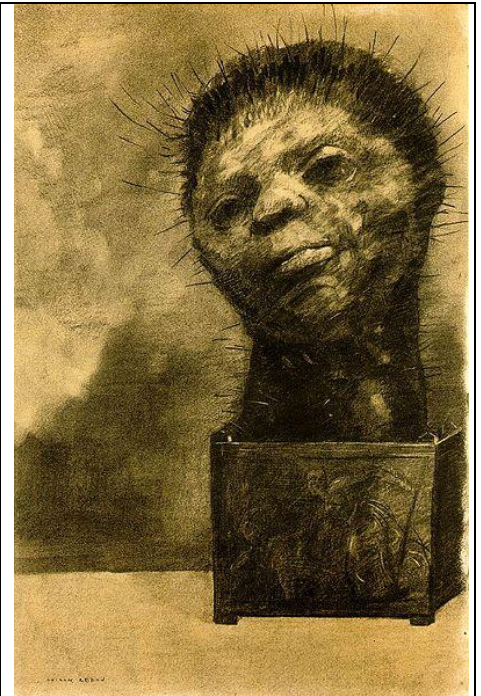
2- Á l'art multimédia : Matt PYKE (1972)

Le juré d'Edmond Picard,
planche II, lithographie, 1887.
Bibliothèque Nationale de
France © BNF Paris.

La fleur du marécage, La une
tête humaine et triste Planche
II - Hommage à Goya, 1885,
lithographie sur Chine, 27,5 ×
20,5 cm Bibliothèque Nationale
de France © BNF Paris

L'Homme-cactus, 1881

Odilon REDON était très intéressé par les découvertes scientifiques, il publie le livre de lithographies *Les origines* en 1883. Il est persuadé que les formes des animaux évoluent progressivement pour s'adapter à leurs conditions de vie qui évoluent aussi¹. Dans cet ouvrage, REDON réfléchit sur la question de nos origines : « D'où venons-nous ? Où allons-nous ? » C'est une référence à Charles DARWIN² qui a publié en 1859 *L'origine des espèces (De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie)*. Cet artiste a visité le Musée d'Histoire Naturelle de Paris, il appartenait à un cercle scientifique de Bordeaux et était ami de Louis PASTEUR (1822-1895) à qui il a offert un exemplaire du livre *Les origines*.

Dès le début du XIXe siècle des artistes s'intéressent au vivant comme l'écrivain allemand GOETHE (1749-1832) qui publie *La métamorphose des plantes et autres écrits botaniques*, il dessine abondamment. GOETHE tente d'établir une théorie générale sur la morphologie des végétaux en reconnaissant l'**analogie** de certaines formes comme les cotylédons, la forme des fleurs ou des feuilles. Il esquisse également une théorie de l'évolution chez les végétaux et relie la morphologie

¹ Texte extrait d'une vidéo en anglais intitulée: *Odilon Redon, Les Origines, Paris: Lemercier and cie, 1883*, publiée par University of Cambridge.

² Charles DARWIN (1808-1882) est un naturaliste anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie. Célèbre au sein de la communauté scientifique de son époque pour son travail sur le terrain et ses recherches en géologie, il a formulé l'hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques ancêtres communs grâce au processus connu sous le nom de « sélection naturelle ».

avec la **phylogénie**³. Cette vision est très en avance sur les idées généralement tenues sur les végétaux à son époque. Il est ainsi l'un des premiers à employer le terme de métamorphose en botanique.

Le **biomorphisme** est une tendance artistique qui se manifeste au cours de la première moitié du XXe siècle. Il possède des affinités avec le **Surréalisme** et l'**Art Nouveau**. On peut qualifier les œuvres de REDON de biomorphiques (terme plus anglo-saxon), ou organiques (terme préféré en français).

Matt PYKE est un jeune artiste britannique qui a développé un travail multimédia interactif et conçoit l'œuvre comme un organisme vivant : « Elle contribue à l'ADN de ses œuvres, à la sève des objets numériques qu'il conçoit. Il s'inspire de la nature, recréant des « arbres » au fonctionnement et au comportement étrangement proche de ceux de la nature grâce à des logiciels artificiellement intelligents, des programmes « génératifs ». »

Son œuvre est hybride dans ses formes visuelles (humain, plante, animal ?) mais aussi dans le processus de sa conception qui fait appel au monde de l'art, des sciences et des techniques. Son travail est aussi considéré à mi chemin entre le mode de l'art et du design.

Voir le dossier pédagogique sur le site suivant :

http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-04/gaite_lyrique_matt_pyke_carnet_pedagogique.pdf

³ La phylogénie est l'étude des relations de parentés entre différents êtres vivants en vue de comprendre l'évolution des organismes vivants.

En présentant ces œuvres, c'est aussi l'occasion d'introduire la notion d'**hybridation**.⁴

Pour les scientifiques :

Etymologiquement, signifie « sang mêlé », l'hybridation est le fait de croiser deux espèces ou deux genres différents, pour provoquer la naissance de spécimens réunissant, à un degré plus ou moins marqué, des caractères spécifiques des deux parents. Si l'hybridation inter-générique est assez rare dans la nature (le mulet, produit du croisement de l'âne et de la jument, en est l'exemple classique), l'hybridation interspécifique est beaucoup plus fréquente, en particulier dans le règne végétal : les flores sont riches en exemples d'hybrides entre espèces apparentées.

Pour les artistes :

- **En musique**, l'hybridation désigne des combinaisons sonores singulières, inouïes au sens propre, obtenues par mélange de sons et de timbres produits par des familles instrumentales différentes ou, depuis la fin des années 1980, en recourant à toutes les possibilités de l'électronique et de l'informatique.
- **Arts plastiques** : commençons par une citation : « L'hybridation ou la rencontre de deux médias est un moment de vérité et de découverte qui engendre des formes nouvelles. », Marshall MCLUHAN, cité dans *Arts et nouvelles technologies*, de Florence DE MEREDIEU, Larousse. L'hybridation en arts plastiques résulte d'un mélange d'images en provenance de sources différentes. Nous pouvons rajouter que l'hybridation peut venir aussi des choix des sujets représentés et qui tiennent de la chimère. Dans la mythologie grecque, qui a donné lieu à des représentations, notamment sur des vases dès le IVe siècle av JC. ; la chimère est une créature fantastique, composée de plusieurs animaux.
- **La chimère végétale** est déjà plus difficile à rencontrer : *Monstruosités et chimères du monde végétal*, Par Yves-Marie ALLAIN et Guy PROUVEUR, un livre édité en 2009 aux éditions Ellipses Marketing. C'est un **point de vue de biologiste** qui est intéressant pour comprendre que les manipulations actuelles du vivant modifient progressivement les frontières de ces deux mondes, semblent les rapprocher pour le meilleur et le pire, et il devient pour le moins difficile de classer certaines créations humaines contemporaines, oscillant entre monstruosités chimériques et chimères monstrueuses. La plasticienne Caroline VALETTE a conçu la sculpture végétale évolutive *La Chimère des quatre vents* à la Maison du Parc de Pourcy. Présentée comme gardienne éphémère d'un territoire de bois, de terres et de vignes, cette création land art a évolué pendant huit mois.
- **Art numérique** : Héritière de la tradition, très active au XXe siècle, des mélanges, collages, inclusions, incrustations, croisements et métissages entre les arts, l'hybridation numérique opère à un niveau plus profond : celui de l'unité d'information et de sa programmation. En effet la modélisation des images de sources, de natures et de formes différentes constitue un degré supplémentaire de l'hybridation qui rend celle-ci visuellement encore plus efficace.

L'atelier arts plastiques proposé au musée peut être prolongé en classe soit par un travail en infographie sur **GIMP** suivi d'un travail d'animation sur le logiciel gratuit **Pivot Stickfigure Animator**.

D'autres propositions peuvent se développer sur un travail en volume, assemblage, modelage ou encore en land art avec des végétaux en relation avec l'enseignant de SVT.

⁴ Source *Encyclopédie Universalis* en ligne.