

Conférence du mardi 3 octobre 2023

Ar(t)bre : aux racines de l'art

"Tu peux être Dieu des chiens, Dieu des chats, Dieu des pauvres, il te suffit d'une laisse, d'un peu de mou, de quelque fortune, mais tu ne seras jamais maître de l'arbre. Tu ne pourras jamais que vouloir devenir arbre à ton tour." Georges Perec, *Un homme qui dort*, 1967

Qu'il soit mélancolique et décharné, constitué de déchets organiques ou industriels, onirique et angoissant, l'arbre, et par extension la forêt, constituent des motifs récurrents dans l'art contemporain. Tantôt motif, matériau, concept ou sujet de réflexion, l'arbre apparaît dans de nombreuses œuvres comme un élément vital et hautement symbolique liant l'homme à la nature mais surtout à la terre et au ciel.

Fabuleuses, douloureuses, troublantes et parfois même dérangeantes, les histoires d'arbres que nous content certains plasticiens contemporains résonnent avec les grands enjeux «écologiques et politiques de notre monde actuel. Ainsi à travers les œuvres engagées de P. Alechinsky, M. Cattelan, F. Hyber, F. Krajcberg, G. Friedmann, E. Pignon-Ernest, P. Ramette, N. Udo, JR et bien d'autres encore, nous sommes confrontés à une lutte artistique contre la déforestation et la protection des populations qui sont l'âme et les gardiens des forêts primaires.

Des racines aux branches, en passant par le tronc et l'écorce, analyse d'un motif artistique protéiforme et ambivalent qui nous fascine et nous inquiète, nous questionne et nous interpelle toujours autant.

Par **Marie-Laure Larraburu**, professeur d'arts plastiques et d'histoire de l'art

*« les chênes mur-muraient.
Que mur-muraient les chênes ?*

Victor Hugo

VLP (Vive La Peinture)
Derrière chaque arbre... ,
acrylique sur papier, 2017

Quelques petits mots sur l'arbre, les forêts et l'homme...

« Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois / Dans tout ce qui m'entoure et se cache à la fois/ Dans votre solitude où je rentre en moi-même/ Je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime !/ Aussi, taillis sacrés où Dieu même apparaît/ Arbres religieux, chênes, mousses, forêt./ Forêt! C'est dans votre ombre et dans votre mystère/ C'est sous votre branchage auguste et solitaire/ Que je veux abriter mon sépulcre ignoré / Et que je veux dormir quand je m'endormirai. »

Victor Hugo, extrait de « Aux arbres » dans « Les Contemplations »

« Car pour lui dérober ses larmes de résine,
l'Homme, avare bourreau de la création,
Qui ne vit qu'aux dépens de ceux qu'il assassine
dans un tronc douloureux ouvre un large sillon ! »
Théophile Gautier

« La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles :
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers. »
Charles Baudelaire

« C'était comme si, de l'intérieur de l'arbre des vibrations presque imperceptibles avaient passé en lui (...) Il ne réussissait pas bien à définir le sens par lequel il recevait un message à la fois aussi ténu et aussi étendu.

Rainer Maria Rilke

« Les forêts ont été les premiers temples de la Divinité, et les hommes ont ^pris dans la forêt la première idée de l'architecture. »

François-René de Chateaubriand

A retenir : L'arbre au commencement :

Symbole de vie, de fertilité, d'union entre l'humain et le divin, l'arbre est présent dans la plupart des récits des mythes fondateurs et des grandes religions. Les romains et les grecs vouaient un culte à certains arbres en leur attribuant une incarnation divine. Ainsi, le chêne était dédié à Zeus, l'olivier à Athéna, le laurier à Apollon et le pin à Poséidon.

Bibliographie sélective :

- Martine Francillon, *Ar(t)bre et art contemporain*, Pour une écologie du regard, la manufacture de l'image, Paris , 2017
- Alain Corbin , *La douceur de l'ombre: l'arbre, source d'émotions, de l'Antiquité à nos jours* , Editions Fayard, Paris , 2013
- Anne Dumas, *Les plantes et leurs symboles*, éditions du Chêne, Paris, 2005
- P. Domont, E. Montelle, *Histoires d'arbres , des sciences aux contes*, Delachaux et Niestlé, Paris, 2003
- etc.

Sites internet sur la thématique de l'arbre dans l'art :

- un article sur le thème de l'arbre dans l'art avec une riche iconographie légendée ;
<https://artplastoc.blogspot.fr/2013/12/180-le-theme-de-larbre-dans-la.html>
- une petite bibliographie sélective sur le thème de l'arbre, ouvrages scientifiques, pratiques, romans : <https://ecotree.green/blog/bibliographie-selective-sur-la-foret-et-les-arbres>
- le dossier de presse de l'exposition « Dendromorphie : créer avec l'arbre » dirigée par P. Ardenne durant l'hiver 2016-7 à la galerie « Topographie de l'art » à Paris.
http://www.topographiedelart.fr/assets/files/dossier_de_presse/Dendromorphies-Dossier-Presses.pdf