





Arts, culture et écologie

Comment l'art et les artistes sensibilisent-ils aux nouvelles réalités environnementales et aux transformations affectant le monde du vivant ?


Mis à jour : mars 2023

Au cycle 3 : aborder les enjeux planétaires de la protection des ressources naturelles par la création artistique

La culture des peuples autochtones face à la fragilité des écosystèmes

Dans le cadre de l'exposition [Injustice environnementale – Alternatives autochtones](#) , proposée par le [musée d'ethnographie de Genève](#) , les ressources mises en ligne posent la question de l'urgence climatique en lien avec les savoirs et savoir-faire des peuples autochtones. L'exposition aborde les enjeux de la nécessaire préservation des ressources naturelles pour les générations futures et permet de découvrir certaines réponses apportées par les peuples autochtones. Ces dernières peuvent revêtir une dimension artistique. Pour les découvrir, le musée a mis en ligne [une carte numérique dite story map](#)  et des [fiches qui permettent de situer et présenter certains objets, des peintures aborigènes aux contes des peuples de l'Alaska](#) .

Préserver les sons de la Terre

Le développement de la bioacoustique, initiée notamment par Bernie Krause dans les années 1960, a permis de mettre en évidence l'activité acoustique de milliers d'espèces animales. La Fondation Cartier pour l'art contemporain a mis en ligne les enregistrements du musicien à l'occasion de l'exposition [Le Grand Orchestre des animaux](#) . Il est possible d'initier en classe un travail d'écoute sur l'état de notre

planète en lien avec la diversité du monde vivant, particulièrement dans les espaces de faible densité.

Le travail peut se poursuivre avec [les enregistrements du CREM \(Centre de recherche en Ethnomusicologie\), notamment la collection Wayãpi de Guyane](#) ↗, qui explore le visage sonore de l'Amazonie. L'anthropologue Jean-Michel Beaudet propose une découverte des Amérindiens Wayãpi, du groupe Tupi-guarani, qui pratiquent une musique faite d'ensemble de clarinettes en bambou, de flûtes et de danses. Enfin, [la restitution virtuelle et numérique des savoirs autochtones Wayana et Apalaï de Guyane](#) ↗ sur le site du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac complète cette approche ethnographique. Les sons peuvent se nourrir d'un [ensemble de fonds audiovisuels et photographiques et de collections d'objets](#) ↗ représentatifs de cette culture, tout en proposant une réflexion sur les pratiques de restitution et sur la transmission des savoirs « traditionnels » d'Amazonie guyanaise.

▲ Au cycle 4 : étudier les représentations de la forêt et de l'arbre, symboles de vie

Dans le cadre de la manifestation « lille3000 » dont l'édition 2022 est intitulée *Utopia*, un riche dossier pédagogique propose [des activités pour la classe qui mettent à l'honneur l'arbre dans toute sa majesté](#) ↗, en lien avec la nécessité du respect de la biodiversité sur notre planète.

Ce dossier peut être utilement enrichi par le livret pédagogique réalisé à l'occasion de l'exposition [La forêt magique](#) ↗ au Palais des Beaux-Arts de Lille. L'exposition interroge la dimension symbolique de l'arbre et ses représentations, source de crainte ou d'émerveillement.

Cette thématique de l'arbre est au cœur du projet [Sciences en scène. Agir pour le climat](#) ↗ initié au sein de l'académie d'Amiens, mis en ligne sur la webradio éducative Kadékol de l'Institut français de l'éducation (IFÉ). À travers des activités et des expériences, les élèves accompagnés de leur professeur montent un projet théâtral et acrobatique. Sa restitution sensibilise au développement durable.

L'exposition [Les Vivants](#) au Tripostal de Lille proposée par la Fondation Cartier pour l'art contemporain, fait entendre [les voix plurielles émanant d'artistes, de botanistes et de philosophes](#) qui explorent les enjeux écologiques actuels.

Au lycée : artistes et architectes s'engagent dans la cause écologique

Explorer les liens entre patrimoine, architecture et développement durable

L'édition 2022 des [Journées européennes du Patrimoine](#) a eu pour thème le développement durable. La préservation du patrimoine bâti et non bâti ainsi que la conservation et la mise en valeur des paysages constituent un élément central de la politique du développement durable.

Réhabiliter

L'exposition virtuelle sur l'[écoquartier de l'Union](#), disponible sur le site Passerelle(s) de la BnF, traite de la réhabilitation du patrimoine industriel du Nord de la France. Elle permet de saisir les enjeux d'une démarche de développement durable : appel à des méthodes de réhabilitation, transformation de l'existant, réemploi des matériaux. Le site offre des pistes de réflexion interdisciplinaires et permet d'amener les élèves à s'interroger sur les enjeux de l'architecture contemporaine, en lien avec les questions écologiques pour les bâtiments les plus récents.

Les politiques de réhabilitation peuvent aussi être abordées à l'aide [des fiches réalisées dans le cadre du dispositif « Les Enfants du Patrimoine »](#) par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) des Bouches-du-Rhône.

L'exigence de durabilité dans l'architecture contemporaine

Pour aborder l'architecture contemporaine au prisme de la durabilité, le guide [Transmettre l'architecture contemporaine](#), mis en ligne par Réseau Canopé, présente 20 œuvres architecturales remarquables des Alpes-Maritimes et du Var et offre des outils d'analyse et de questionnement pour accompagner le travail en classe.

Un dossier, réalisé par le Conseil des architectes d'Europe, propose un descriptif de

[20 projets architecturaux contre le changement climatique](#) ↗. Y figure notamment le [lycée Julien Gracq à Beaupréau-en-Mauges](#) ↗ (académie de Nantes). Inscrit dans l'environnement quotidien des élèves, le bâti scolaire est une autre piste pour poser la question de la durabilité et amener les élèves à s'interroger sur les formes riches et diversifiées de l'architecture en lien avec les préoccupations environnementales.

Conduire une démarche prospective avec sa classe

Dans le cadre du projet collectif mené en classe de seconde ou de première, une démarche prospective peut être initiée, en collaboration avec un CAUE de proximité. Quelles formes doit inventer la ville pour opérer la transition climatique ? Comment applique-t-on, dans le champ du patrimoine, les principes du développement durable ? Quelles sont les conséquences de l'effet de serre sur les modes de construction, l'environnement, le patrimoine et l'architecture ? Ces questions invitent à des réponses pluridisciplinaires, convoquant architectes, écrivains, philosophes, historiens, paysagistes, artistes, écologues, sociologues, urbanistes. Cette démarche a notamment été conduite par le Pavillon de l'Arsenal lors de l'exposition [La Beauté d'une ville. Controverses esthétiques et transition écologique à Paris](#) ↗. Des spécialistes venant de divers horizons présentent dans de [courts entretiens vidéos](#) ↗ des pistes pour s'engager collectivement dans la transition écologique.

Interroger les rapports symboliques, politiques et poétiques de l'artiste à la nature

Faire œuvre avec la nature

Le Centre Pompidou propose un nouveau cours en ligne ouvert à tous (MOOC) [Art et écologie](#) ↗ édité en octobre 2022. Il propose un parcours thématique qui présente les pratiques écologiques à l'œuvre chez les artistes de 1960 à nos jours, en prenant appui sur la collection du Musée national d'art moderne. Le kit de ressources [Ceci n'est pas une boîte : Art en environnement](#) ↗ est un programme d'éducation artistique et culturelle utilisable à distance qui aborde, à l'aide de ressources manipulables et numériques, en particulier la séquence 2 « L'art avec la nature », le processus de faire œuvre dans et avec la nature.

Repenser la relation entre l'homme et le vivant

Giuseppe Penone (né en 1947) est un artiste précurseur d'une relation nouvelle à

l'environnement, refusant dans sa pratique les rapports de force au sein des écosystèmes. Le dossier réalisé à l'occasion de l'exposition temporaire [Giuseppe Penone. Sève et Pensée](#) ↗ à la Bibliothèque nationale de France permet de découvrir sa démarche créative et la réflexion qui l'anime. Un entretien de Giuseppe Penone, disponible dans le dossier, constitue un point d'entrée pour mener la réflexion en classe.

Cette prise de conscience a aussi fait l'objet d'une exposition temporaire au Palais de Tokyo *Réclamer la terre*. La [visite immersive](#) ↗ peut être exploitée en classe, tout comme les [ressources](#) ↗ mises en ligne sur la Tokyothèque, portail numérique du musée.

L'art pour repenser le monde et l'écologie

Poser la question du développement durable en histoire des arts, dans le cadre de la préparation au Grand oral, est l'occasion d'articuler l'enseignement d'histoire des arts avec l'enseignement de spécialité humanités, littérature et philosophie. Cette démarche peut s'appuyer sur le travail du philosophe Bruno Latour qui s'interroge sur nos modes d'existence affectés par le changement climatique.

La conférence [Penser la crise écologique](#) ↗, enregistrée au Centre Pompidou, offre des pistes de débats.

Des artistes contemporains donnent forme à ses questionnements et proposent une définition partagée de la planète, notamment à l'occasion de l'exposition [Toi et moi on ne vit pas sur la même planète](#) ↗ au Centre Pompidou Metz.

Invité par le Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) de Karlsruhe, le philosophe, dans le cadre de l'exposition *CriticalZones*, explore de [nouveaux modes de vie et de coexistence](#) ↗ (disponible uniquement en anglais). Une [courte présentation](#) ↗ à l'occasion d'une émission diffusée sur Arte permet d'aborder en classe ces notions complexes.

Liens avec les programmes

[Compétence attendue au cycle 3 en histoire des arts en lien avec les autres disciplines](#) ↓ : analyser, dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.

[Compétence attendue au cycle 4 en histoire des arts en lien avec les autres disciplines](#) ↓ : proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre.

[Compétences travaillées en seconde, en enseignement optionnel d'histoire des arts](#) ↓ : les compétences d'ordre culturel, destinées à donner à l'élève les repères qui l'aident à construire son autonomie d'amateur éclairé.

[Étude thématique en première, en enseignement de spécialité d'histoire des arts](#) ↓ : Les matières, les techniques et les formes : production et reproduction des œuvres uniques ou multiples.

Ressources complémentaires

Le [vademecum Éducation au développement durable](#) ↓ .

[Ressources en ligne, parcours de formation, fil d'actualité](#) ↗ sur l'éducation au développement durable sur l'espace *Clés en main e-sidoc*.

Le dossier Ressources [Art et écologie](#) ↗ du Centre Pompidou.

La thématique [Écologie](#) ↗ sur la plateforme Éducart du musée des Beaux-Arts de Montréal.

Pour aller plus loin

Le podcast « [L'art comme matière à penser le monde et l'écologie](#) ↗ » sur France Culture dans *L'Art est la matière*.

L'article publié au sein d'*Éduveille. Recherches en éducation et formation* « [Éduquer au changement climatique passe par la construction d'une culture commune chez les enseignants](#) ↗ ».

[Deux séries de 5 films vidéo](#) ↗ réalisées pour le public scolaire (collège et lycée) par la Fondation GoodPlanet, à partir d'images du film *Human* de Yann Arthus-Bertrand. Ces films mettent en exergue l'interdépendance et l'interaction entre les sociétés,

l'économie et l'environnement, gages de la durabilité.