

« L'art à l'épreuve de la pensée écologique »

Cours Léa Bismuth

L3 Théorie de l'art et esthétique

Cours sur l'année 2024-2025

20 séances

Cours associé au SAÉ

Avec Lise Lerichomme, Eric Valette, Daniel Lê

Argument du cours :

Licence 3 CM Théorie de l'art / Esthétique

« L'art à l'épreuve de la pensée écologique »

Cet enseignement propose un kit de survie en temps de désastre climatique. À partir de grands textes de la pensée écologique, mais aussi au moyen d'outils philosophiques, cartographiques et littéraires, nous verrons comment les pratiques artistiques contemporaines répondent à un certain état du monde. Des notions clés seront abordées : la montée en puissance de la figure de Gaïa, les dialogues inter-règnes entre humains et non-humains, en passant par des questions biologiques et environnementales. On ouvrira la réflexion joyeusement au lieu de nous laisser abattre par elle, en donnant toute sa puissance au désir de voir, et au pouvoir de l'imagination.

Déroulé des séances : 1er semestre

- Mardi 24 septembre : Dans quel monde vivons-nous ?
- Mardi 1er octobre : La forêt, la cabane, le champignon
- Mardi 8 octobre : le parti pris des animaux 1
- Mardi 15 octobre : le parti pris des animaux 2
- Mardi 22 octobre : Vers un Tiers-Paysage
- Mardi 5 novembre : La vie des plantes
- Mardi 12 novembre : Geste artistique : Rituel et relation 1
- Mardi 19 novembre : Geste artistique : Rituel et relation 2
- Mardi 26 novembre : L'hypothèse Gaïa 1
- Mardi 3 décembre : séance a déterminer, en atelier

Cours Léa Bismuth

L3 Théorie de l'art et esthétique

Les origines de la pensée écologique

- Rachel Carson, *Printemps silencieux*, Ed. Wildproject, 2009
- Aldo Leopold, *L'Éthique de la terre*, Payot et Rivages, 2019
- John Muir, *Quinze cents kilomètres à pied à travers l'Amérique profonde*, José Corti, 2006
- Henry David Thoreau, *Walden ou la vie dans les bois*, L'imaginaire Gallimard, 1990
- Elisée Reclus, *Histoire d'un ruisseau*, Actes Sud, 1995

Les grands textes abordés

- Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, *Terra Forma*, Ed. B 42, 2019
- Frédérique Aït-Touati, Bruno Latour, *Trilogie terrestre*, Ed. B42, 2022
- Jean-Christophe Bailly, *Le parti pris des animaux*, Ed. Bourgois, 2013
- Emanuele Coccia, *La vie des plantes*, Ed. Rivages, 2016
- Emanuele Coccia, *Métamorphoses*, Ed. Rivages, 2020
- Gilles Clément, *Manifeste du tiers paysage*, Sens et Tonka Eds, 2014
- Philippe Descola, *Les Formes du visible*, Seuil, 2021
- Vinciane Despret, *Fabriquer des mondes habitables*, les éditions Esperluète, 2021
- Vinciane Despret, *Autobiographie d'un poulpe*, Actes Sud / Mondes sauvages, 2021
- Vinciane Despret, *Habiter en oiseau*, Actes Sud / Mondes sauvages, 2021
- André Gorz, *Écologie et politique – Écologie et liberté*, Arthaud poche, 2018
- Frédéric Gros, *Marcher, une philosophie*, Flammarion, 2019
- Felix Guattari, *Trois écologies*, Galilée, 1989
- Ursula Le Guin, *Danser au bord du monde*, éditions de l'Eclat, 2020
- Donna Haraway, *Vivre avec le trouble*, les éditions des mondes à faire, 2020
- Ivan Illich, *La Convivialité*, Seuil, 2014
- James Lovelock, *La Terre est un être vivant – L'hypothèse Gaïa*, les éditions Flammarion, collection Champs, série Champs sciences, 2017
- Bruno Latour, *Face à Gaïa*, La Découverte, 2015
- Marielle Macé, *Nos cabanes*, Verdier, 2019
- Marielle Macé, *Une pluie d'oiseaux*, Ed. Corti, 2022
- Nastassja Martin, *Croire aux fauves*, Verticales, 2019
- Achille Mbembe, *La communauté terrestre*, 2023
- Edgar Morin, *Le paradigme perdu : la nature humaine*, Points Essais, 2016
- Baptiste Morizot, *Manières d'être vivant*, Actes Sud / Mondes sauvages, 2020
- Baptiste Morizot, *L'inexploré*, Wild Project, 2023
- Jacques Rancière, *Le temps du paysage*, La fabrique éditions, 2020
- Michel Serres, *Le Contrat naturel*, Flammarion, 2020
- Anna Tsing, *Le champignon de la fin du monde, Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme*, les éditions La Découverte, collection Les Empêcheurs de penser en rond, 2017,
- Estelle Zhong Mengual, *Apprendre à voir*, Actes Sud / Mondes sauvages, 2021

Ouvrages de références artistiques

- Paul Ardenne, *Un art écologique*, Le bord de l'eau ed., 2019,
 - Bénédicte Ramade, *Vers un art anthropocène*, Les presses du réel, 2022
 - Gilles Tiberghien, *Land Art*, publication originale 1993
 - Exposition *Paysage : fenêtre sur la nature*, Louvre Lens, 2023
 - Exposition *Toi et moi on ne vit pas sur la même planète*, centre pompidou metz, 2021-2022
- + références données au fil des cours

Ouvertures littéraires

- Gaston Bachelard, *La poétique de l'espace*
- Octavia Butler, *La parabole du semeur*
- Peter Handke, *Essai sur le fou de champignon*
- Lucrèce, *De la nature*
- Francis Ponge, *La Fabrique du pré*
- Georges Perec, *Espèces d'espaces*
- Camille de Toledo, *Une histoire du vertige*
- Virgile, *Les Géorgiques* (nouvelle traduction chez Gallimard : *Le souci de la terre*).

En ligne :

<https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-ecologie>

<https://www.centrepompidou.fr/fr/offre-aux-professionnels/enseignants/dossiers-ressources-sur-lart/art-et-ecologie>

<https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/art-ecologie/art-et-ecologie-quelles-origines>

Et tous les podcasts France Culture en lien avec la thématique et les personnes citées.

Ressources muséales :

- Musée de la chasse et de nature
 - Fondation Cartier
 - Vent des Forêts
- + références données au fil des cours

NB : Cette bibliographie accompagne le cours, et ne doit pas forcément être étudiée en intégralité. Il est toutefois conseillé de consulter et de s'appropriier plusieurs ouvrages en fonction de vos intérêts, de vos projets, et des références vues en cours.