

Murs mûrs de la nature

Dossier pédagogique

Exposition
19 - 20

Murs mûrs de la nature

Mister Ride / Mosstika

25 février > 25 avril

ODYSSUS

BLAGNAC

Murs mûrs de la nature

Mister Ride / Mosstika

25 février > 25 avril

Quand le végétal se réconcilie avec la ville.

Graff en mousse, tapis persans fait de terre, créations d'herbes drues... Edina Tokodi alias Mosstika et Mister Ride explorent avec finesse et fraîcheur la relation de l'homme à son environnement. L'une à New York, l'autre à Biarritz, ils explorent les mêmes univers et parlent un même langage, celui des plantes. Chacun imagine des oeuvres végétales dissolvant les barrières entre la géométrie immaculée des villes et la diversité colorée et polymorphe de la nature. Les matières premières naturelles et vivantes, dépassent les jeux d'oppositions et se conjuguent avec le béton, l'acier et le verre des villes. Artistes environnementaux, ils sont porteurs d'un art urbain qui réinvente les liens entre l'homme et la nature, nous invitant à être acteur de nouvelles interactions ville-nature.

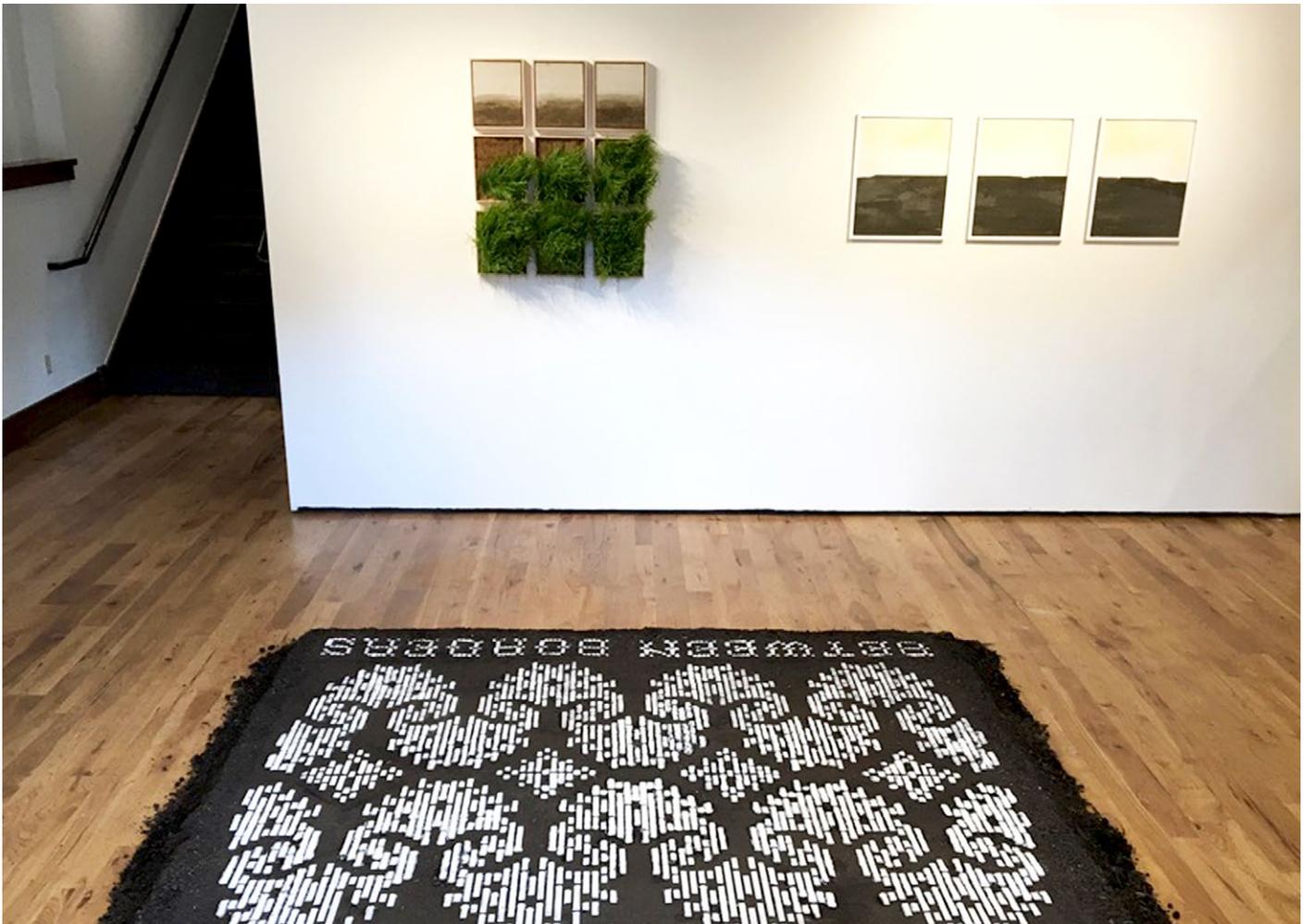

« Le message prend littéralement vie ! Cette technique demande de la patience, de l'arrosage (eh oui !) et confère sans aucun doute une singularité distinctive au texte ou dessin, le rendant plus visible que jamais.»

La brèche urbaine

«Il faut cultiver notre jardin.»

Candide, Voltaire

Rendez-vous

Exposition du mardi 25 février au samedi 25 avril 2020

Ouverture tout public de 14h à 18h du mardi au samedi, 1 avant les spectacles

Ouverture pour les groupes et scolaires sur réservation (avec ou sans médiation)

Mardi 25 février

> Vernissage musical en présence de Mister Ride / Salle d'Exposition

Mardi 25 février au vendredi 28 février

> Rencontre et performance avec Mister Ride / Salle d'exposition

Mardi 3 mars 18h30

> Conférence sur le Street Art par G. Furnemont avec Soutien aux Arts / Auditorium d'Odysud

Samedi 14 mars

> 14h-17h : atelier graff en mousse végétale avec la DJA / Odysud parvis ou Forum

> 15h : visite commentée de l'exposition

Mardi 7 au samedi 17 avril

> Livret jeux et atelier créatifs sur le thème de la nature / Salle d'exposition

Vendredi 24 avril 17h30-19h

> Atelier Green pochoir dans le cadre de la soirée Nomade / Place de Catalogne

Samedi 25 avril

> 14h30 : visite commentée de l'exposition

> 15h15 : installation et performance musicale autour de la nature / Forum

> 16h-18h : intervention bucolique et promenade guidée

sur le thème de l'ortie / Départ Salle d'exposition

Biographie

Mister Ride/ Xavier Ride

Après un cursus aux Beaux-Arts, c'est sur les routes des squats artistiques d'Europe que Xavier affine ses influences, créant avec son environnement, s'imprégnant d'une atmosphère rock et alternative. Il assure quelques temps le poste de professeur d'art plastique en lycée. Artiste indépendant, il ouvre également la Mister Ride Gallery à Bayonne qui verra passer 26 expositions, 79 artistes et 16 intervenants en ses murs, avant de fermer ses portes pour d'autres projets.

Aujourd'hui, il travaille dans son atelier aux Serres de la Milady à Biarritz, un espace de créateurs regroupant une quinzaine de membres dans les 2000m² des anciennes serres Gellos. Mister Ride est l'un des membres de l'Obey Icon Tour, marque de Sheipard Ferray.

Issue de la scène land art en milieu urbain, Mister Ride développe un travail environnemental où la nature et ce qui en est issu (ou qui la symbolise), constituent l'essence de ses créations. Les matières, en particulier le gazon, incarnent une puissance d'indépendance, cette force que la plante sauvage défend et conquiert par sa capacité à s'adapter à l'urbanité des hommes, tant qu'il y a un peu de poussière et d'eau...

<http://www.mride.fr/>

Biographie

Mosstika / Edina Tokodi

Artiste d'origine hongroise, Edina Tokodi envahit depuis quelques années les quartiers de New York avec ses «œuvres vertes». Membre et fondatrice du collectif «Mosstika Urban Greenery», elle se lance dans une guerre écolo-urbaine. Mousses et gazons sont ses outils pour réaliser des motifs animaliers sur les façades urbaines. Par ces installations, elle interroge le passant. Son message est simple, universel et efficace : Réconcilier nos villes, et plus particulièrement les citadins, avec la nature.

C'est une œuvre évolutive et vivante qui est proposée, qu'elle revient visiter parfois et réparer rarement, car les plantes vivent leur vie. Ses œuvres enjolivent les espaces publics et aident à nettoyer l'air (d'après une étude de l'université de Bonn, la mousse fait partie des armes les plus efficaces contre les particules).

<http://www.mosstika.com/>

Thèmes

Si le land Art et le Street Art semblent éloignés l'un de l'autre, au moins géographiquement, ils sont le reflet d'une prise de conscience de l'environnement naturel ou urbain et de sa transformation artistique comme support. Cette réflexion se traduit par un investissement concret et plastique de leur environnement par les artistes dès les années 1960.

Land art

Le Land art apparaît à la fin des années 1960 aux États-Unis. C'est une nouvelle forme artistique à la fois monumentale, minimale et conceptuelle, du traitement artistique du paysage.

Les artistes du Land Art effectuent des interventions sur ou dans le paysage, et le modifient de manière provisoire ou durable. Expérimentant une sorte de communion intime avec la nature, les artistes se dégagent de l'univers cloisonné des musées et des galeries. Ils s'inspirent des sites archéologiques et sacrés, ajoutant à leurs œuvres des éléments étrangers ou utilisant les matériaux sur place. L'œuvre n'est pas un objet qui peut se vendre. La nature fait partie intégrante du décor et fait le sens de l'œuvre. Elle n'est plus simplement représentée, mais devient une œuvre à part entière. Indissociables, ces œuvres s'intègrent à un milieu naturel pour inviter le passant à observer l'art dans la nature, mais aussi l'œuvre globale de la Nature elle-même. La photographie et le dessin sont souvent employés pour garder traces des œuvres qui sont livrées au cycle de la nature, ces œuvres sont des performances à durée indéterminée.

Les artistes emblématiques du Land art sont notamment Walter De Maria, Michael Heizer, Richard Long, Robert Smithson, Nils Udo, Andy Goldsworthy, Cyprien Gaillard, Robert Morris...

Street art

Le Street Art, ou Art urbain, est un mouvement artistique contemporain dont la particularité est d'englober toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics quelques soient la ou les méthodes (graffiti, pochoir, stickers, posters, projection vidéo, installations de lumière, céramique, origami, tricot, mousse). Le Street Art est une expression artistique qui part à la rencontre du public, c'est une réflexion et/ou une performance livrée dans l'espace populaire au hasard des rues.

Nombre d'artistes comme Ernest Pignon Ernest, Blek le Rat, Banksy, Seth Maland, Magda Sayeg, Mademoiselle Maurice, Madame ou Mister Ride réalisent des œuvres d'art à partir d'une pensée, d'un message moteur de leur travail, dénonçant les mensonges, l'injustice et le mépris de notre monde et prônant l'humanisme, l'écologie, la paix et la liberté. Créateurs d'une multitude d'œuvres sous forme d'affiches, de graffiti, de gravures, d'installation et de peintures, ils cherchent à surprendre, voire à choquer pour faire réfléchir et réagir la population.

Green Guérilla ou la Révolution verte

Ce terme désigne le combat qui a pour but de rendre sa place et sa liberté au végétal, le combat étant d'autant plus symbolique quand il s'agit de l'environnement urbain. Les symboles de cet engagement sont les seeds balls ou seeds bombs et les jardins communautaires, lieu de liberté et de vivre ensemble pour le vivant (humain, végétal et animal). Le terme de guérilla/combat est très fort et presque antinomique dans la mesure où les démarches contrastent généralement avec l'environnement par le pacifisme et la bienveillance qui en émanent.

Masanobu Fukuoka, agriculteur japonais connu pour son engagement en faveur de l'agriculture naturelle, est une des figures emblématiques de la Révolution Verte.

Microbiologiste de formation et spécialiste en phytopathologie, il travaille au Bureau des Douanes de Yokohama, à la Division de l'Inspection des Plantes. Doutant des progrès apportés par l'agriculture scientifique, il démissionne et décide de retourner sur la ferme de son père, sur l'île de Shikoku. Dès lors, il consacre sa vie à développer une agriculture plus conforme à ses convictions, qu'il qualifiera d'agriculture naturelle. Ses recherches, inspirées de ses racines culturelles zen, taoïste, shinto, bouddhiste, vont dans le sens d'une unification spirituelle entre l'Homme et la Nature. À partir des années 1980, ses expériences rencontrent progressivement une reconnaissance mondiale. Sa ferme devient un lieu d'échange sur ses pratiques pour les experts et les curieux venus du monde entier.

En laissant faire la nature, et en limitant au maximum les interventions humaines nécessaires, il réalise que le rendement de sa production de riz est meilleur qu'en agriculture classique. Même sans apport extérieur, sa méthode d'agriculture a pour principal effet d'enrichir le sol plutôt que de l'épuiser. Il va jusqu'à réintroduire des plantes sauvages dans ces champs ou des plantes comestibles dans les chemins, les forêts, à l'aide des balles de graines (seeds balls : petites boules de terre et de graines) qu'il met au point.

Selon lui, l'esprit de discrimination, qui frappe l'ensemble de nos sociétés, a touché aussi l'agriculture productiviste moderne, et en explique les dérives. L'esprit de non-discrimination permet à l'homme attaché à la nature de la percevoir comme un tout non différentiable.

De l'autre côté de l'océan, l'artiste américaine Liz Christy joue un rôle prépondérant dans la Green Guérilla. Si les jardins communautaires hérités du Moyen Age connaissent un certain déclin avec la modernité. À New York, Liz Christy qui vit dans le Lower East Side à Manhattan, se désole du nombre de terrains vagues dans son quartier. Aidée de quelques amis, elle tente d'y remédier en lançant des bombes de graines (seeds bombs) par-dessus les grilles de terrains laissés à l'abandon pour les transformer en jardins : ce sont les premiers actes de la Green Guérillas. En 1973, Liz Christy a l'idée de replanter complètement un espace laissé à l'abandon qui porte aujourd'hui son nom : le Liz Christy Garden.

Ce jardin devient vite un espace d'expérimentations agricoles mais également un lieu de rencontres et de socialisation dans lequel collaborent des populations très diverses. C'est le premier jardin partagé urbain. En quelques années, le mouvement se répand à travers toute la ville et le paysage new-yorkais subit une profonde mutation : sur des terrains abandonnés naissent des jardins collectifs destinés à créer de nouveaux espaces de sociabilité tout en sécurisant les quartiers.

En France, les pionniers sont les membres de l'association « Rennes jardin ». Suite aux restructurations du métro, l'association avait planté 200m² d'ifs, troènes et merisiers, rue de l'Alma à Rennes, à l'emplacement d'une maisonnette détruite par les travaux.

Le XXIème siècle, vers un Art végétal urbain :

Si le land art et le Street Art s'inscrivent dans un même courant de pensée faisant de l'artiste un intervenant marquant son environnement et créant une œuvre échappant aux normes pratiques de l'objet d'art commercialisable. Le Green Street Art ou Art végétal urbain est un héritier des ces deux courants artistiques y associant les réflexions de la Révolution verte, les artistes se revendiquant eux aussi acteurs de la transition écologique.

A l'heure où la pollution détruit notre planète, les artistes choisissent de s'allier avec la nature détournant ou créant de nouvelles techniques comme le « Moss Graffiti » – l'utilisation de mousse végétale pour remplacer la peinture – qui naît dans les années 2000. Les différentes techniques sont aussi un pied-de-nez fortement symbolique à l'idée que le public s'est longtemps fait du Street comme des actes de vandalisme.

Voici quelques exemples d'artistes qui pratiquent l'art végétal urbain :

Anna Garforth artiste basée à Londres

Bacha Khoperia aka Dr Love graffeur géorgien basé à Tbilissi.

Green activiste et artiste grenoblois

Mirage artiste basé à Brest.

Gabriel Abreu, originaire de la République dominicaine, est membre depuis 2008 des collectifs HD et LPA. Il a réalisé l'un des premiers graff-portraits dont les cheveux sont figurés par les branches d'un arbre.

Decy Graffiti graffeur Brésilien.

Sandrine Estrade Boulet artiste qui joue avec les éléments de la rue, basée à Paris.

Pacha 183, surnommé le Banksy Russe.

Alice Pasquini street artiste basée à Rome.

Et d'autres encore comme David Zinn, Natalia Rak, Vinie Graffiti, Xan ou encore Geoffroy Mottard qui coiffe les statues avec des parures de fleurs. Marc Pouyet, artiste du Land Art et du Street Art, installe ses fleurs et ses végétaux en communion avec l'environnement urbain ou en plein nature, quelques soient les saisons.

Au-delà du Street Art et du Land Art, de nombreux artistes travaillent avec les plantes que ce soit dans les domaines du numérique (Scénocosme), de l'installation grandiose (Klaus Littman), de la musique...

Quelques pistes d'activités

→ **Pochoir et peinture naturelle** : Diluer de la terre dans de l'eau, voire de l'argile pour obtenir des teintes rouges par exemple, pour créer de la peinture non polluante et l'utiliser pour peindre sur le sol ou les murs directement avec des pinceaux ou avec des pochoirs. A la première pluie, les œuvres disparaîtront.

→ **Mobile champêtre** : Créer un mobile à l'aide d'éléments secs ramassés dans la nature.

→ **Moss graffiti** : Réaliser des graffs en mousse sur un mur de l'école ou un support en bois, pierre ou brique. Il existe 2 techniques pour ce type de création : créer une sorte de pâte de peinture à la mousse qui poussera en suite ou coller de la mousse à l'aide d'une colle naturelle. Dans les deux cas, les mixtures permettent à la mousse de s'accrocher au support et de se nourrir. Merci de ne pas récolter de mousse naturelle, car si votre intention est écologique et artistique, ramasser de la mousse dans la nature signifie détruire un écosystème déjà installé. Favorisez l'utilisation des mousses qui s'achètent dans le commerce et sont cultivées dans ce but.

→ **Kokedama** : réaliser des boules de mousses à suspendre. Choisir une petite plante et entourer ces racines de sphaigne. Créer tout autour des racines une boule de terre réalisée à partir de terreau et de tourbe, en laissant bien les feuilles de la plante dépasser. Recouvrir la boule de terre avec des pans de mousse et fixer la mousse en l'entourant de ficelle un peu comme une pelote, sans la recouvrir de fil. Créer un système de suspension à partir de ces ficelles. Suspendre la création et lui offrir sa première aspersion à l'aide d'un petit brumisateur.

Secteur jeunesse

Land Art

j 712
Herrero Floriane, Viaud Ambre

Bois

j 709.04
Goldsworthy Andy, Friedman Thierry, Desmond William Olivier

Mon jardin d'artiste : musique, couleur et sculpture avec les plantes

cpj 582 / sur demande
Barrau Véronique, Dento Nathalie, Fourié Yannick

Jouets de Plantes : Histoires et secrets de fabrications

cpj 745.592 / sur demande
Armengaud Christine

Semez pour résister ! : l'art et la pratique des bombes à graines

cpj 582 / sur demande
Jeffery Josie

Artistes de nature : pratiquer le Land Art au fil des saisons

j 709.04
Pouyet Marc

Tous les albums de Marc Pouyet dans les réserves de la médiathèque

a pou cpj/ sur demande
Pouyet Marc

La vie des cailloux

a fie
Guillon Camille, Fiess Jean-Marc

L'herbier du Petit Chaperon Rouge : 1000 et une astuces naturelles pour chasser le loup

Cpj per / sur demande
Perrault Charles, Hignard Lionel, Pouyet Marc, Audouin Laurent, Fourié Yannick

Pierres

j 709.04
Goldsworthy Andy, Desmond William Olivier

Pensée en herbe

doc bebe
Simon Jacques

Peintures végétales avec les enfants

j 745.5 bri
Arendt Helena, Alglave Stéphanie

De toutes les formes ! Les formes dans l'art

e 750
Fontanel Béatrice, Le Gall Loïc

Lieux de passage, lieux de rêve

j 841/hel
Held Claude, Held Jacqueline

L'art du bout des doigts : des impressions, des couleurs...

e 750
Giry Annick

L'art du bout des doigts : des tableaux, des histoires

e 750
Giry Annick

Découvre le street-art

e 751.73

Desnoëttes Caroline

Street Art : un musée à ciel ouvert

j 751.73

Viaud Ambre

Le Manuel du street art : matériel et techniques

j 751.73

Carlsson Benke, Louie Hop, Vila Eve

Skate & Street Graphics

j 796.1

Glasman Jean-Michel, Carayol Sébastien

Banksy et moi

ado fon

Fontenaille Elise

Secteur adulte

L'artiste contemporain et la nature : Parcs et paysages européens

712 gar

Garraud Colette, Boël Mickey

Silence, art, espace

712 dru

Drury Chris, Syrad Ka

Refuges d'art

712 gol

Goldsworthy Andy, Gomez Nadine, Laroche Martin

Rivers and tides : Andy Goldsworthy et l'oeuvre du temps

735.23 gol

Riedelsheimer Thomas

Andy Goldsworthy : crée avec la nature

712 gol

Mur : à Storm King Site

712 gol

Goldsworthy Andy. et Photographe, Baker Kenneth, Thompson Jerry L., Desmond William Olivier

Articulture

712 sim

Simon Jacques, Belle Paul

Créer des maisons de fées végétales

746.41 smi

Smith, Sally J.

Artistes de nature en ville : pratiquer le Land Art urbain

709.05 pou

Pouyet, Marc

Land art d'été

709.05 pou

Pouyet, Marc

Land Art de printemps

709.05 pou

Pouyet Marc

Artistes de jardin : pratiquer le land art au potager

712 pou

Pouyet Marc

Artistes de nature : pratiquer le land art au fil des saisons

709.05 pou
Pouyet Marc

Peintures : recettes maison

698.1 van
Vanesse Marie, Lecloux Frédéric

100 artistes du Street-Art

751.73 cen
Ardenne Paul, Maertens Marie

Street art et graffiti

751.73 wac
Waclawek Anna, Echasseriaud Lydie

Atlas du street art et du graffiti

751.73 sch
Schacter Rafael, Fekner John, Canal Denis-Armand

Street art, mode d'emploi

751.73 cat
Catz Jérôme

Le guide de l'art contemporain urbain 2013

751.73 gui

L'art se rue : 12 figures émergentes du street art parisien

751.73 bru
Brunel-Lafargue Karen

Au-delà du street art

751.73 exp

Planète street art : les 30 plus grands artistes du monde

751.73 hun
Hunter Garry, Desinge Arthur

Haut les murs ! : l'art du collage urbain

751.73 oll
Ollystudio

Banksy : You are an acceptable level of threat

751.73 ban
Potter Patrick, Shove Gary, Crutchley Lee

Stencil République

751.73 oll
Ollystudio, Dessanay Margherita, Maillard Alexandra

Graffiti school : Guide de l'étudiant et manuel de l'enseignant

751.73 gan
Ganter Christoph, Valentin Véronique

Murmures du monde

751.73 sol
Soltan Frédéric, Rabotteau Dominique

On the wall

751 ram
Ramos Denis, Decol Jérôme

Faites le mur !

751.73 ban
Banksy, Size, Roni, Barrow, Geoff

Inside out

751.73 sid
Siddons Alastair, Pinto Antonio, Ferrari Samuel, Aram Dudu, Bart- Williams Patrice

Bomb the system

a * bom
Lough Adam Bhala, Higbee Ethan, Webber Mark, DeSantis Jaclyn, Grills Gano, Yorker Jade, Dedio Joey

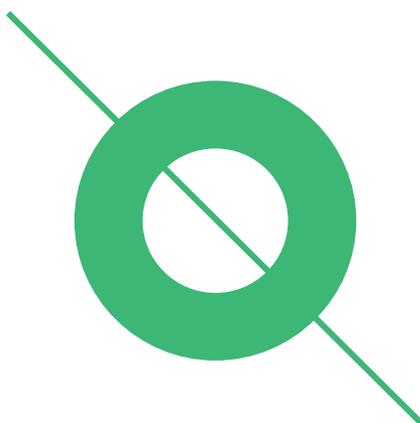

ODYSSUD

Scène des possibles | Blagnac

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée par l'État,
la Région et le Département.

Exposition

Maud Denjean

05 61 71 75 44

exposition@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud et Place du Relais

odyssud.com

