

Fondation *Cartier*
pour l'art contemporain

EXPOSITION
12 JUILLET —
10 NOVEMBRE 2019

NOUS LES ARBRES

GUIDE
JEUNE
PUBLIC

NOUS LES ARBRES

À l'origine du monde, il y a les arbres. Les scientifiques datent l'apparition du premier arbre entre 350 et 420 millions d'années avant notre ère. En comparaison, l'être humain n'a que 200 000 ans d'existence ! De quoi nous faire sentir tout petit face à ces géants du monde végétal qui constituent une véritable mémoire de la vie terrestre.

Aujourd'hui encore, les espaces forestiers constituent l'immense majorité des êtres vivants. Et c'est une bonne nouvelle car les arbres ont des capacités extraordinaires ! Ils nous permettent, entre autres, de respirer grâce à l'oxygène qu'ils produisent et qui est essentiel à notre survie, tout en étant de précieux alliés pour lutter contre la pollution de l'atmosphère.

L'exposition que tu t'apprêtes à découvrir, *Nous les Arbres*, a pour ambition de revaloriser le monde végétal. Elle rassemble des artistes, des scientifiques, des philosophes, tous passionnés et amoureux des arbres. Pour eux, l'arbre n'est pas un simple être vivant, il est presque comme un membre de leur famille, un ami, un confident. Toutes les œuvres de l'exposition nous invitent à admirer ces êtres sensibles et à renouveler notre regard sur cette incroyable communauté du vivant.

ARBRES INSOLITES

L'arbre le plus haut du monde est un Séquoia à feuille d'if qui se trouve en Amérique du Nord.

Mais quelle hauteur a-t-il atteinte ?

- A** 15,55 m
- B** 115,55 m
- C** 350,15 m

Les Japonais ont développé une forme d'art pour cultiver des arbres miniatures. **Connais-tu son nom ?**

- A** Ikebana
- B** Bonsaï
- C** Karaté

Le plus vieux arbre du monde est un pin Bristlecone situé dans le parc des White Mountains (États-Unis).

Peux-tu deviner son âge ?

- A** 698 ans
- B** 1243 ans
- C** 4842 ans

ARBRE, MON BEL ARBRE

Les arbres sont nos ancêtres et sont depuis toujours une source de fascination et d'inspiration pour toutes les sociétés humaines que ce soit dans le domaine de la science, des arts ou des lettres. Mais qu'est-ce qui nous émerveille autant chez eux ? Outre la beauté de leur feuillage et leurs dimensions impressionnantes, les arbres semblent également poser des questions métaphysiques¹ : quelle est notre place par rapport à ces géants du monde vivant ?

FABRICE HYBER

REZ-DE-CHAUSSÉE – PETITE SALLE

Fabrice Hyber est un artiste. Il s'intéresse également beaucoup à la science et son parcours est d'ailleurs empreint de ce double profil. Il conçoit son œuvre comme un « gigantesque rhizome », c'est-à-dire une immense tige aux multiples extensions se développant sous et sur la terre. Ses peintures expliquent ses recherches et sa perception de l'arbre en tant qu'être vivant. À la manière d'un scientifique, il l'observe, le dessine, prend des notes et organise le tout sur une même toile. Il cherche à comprendre leur façon de communiquer, leur façon de s'aimer...

LETTRES CACHÉES

Retrouve les mots suivants sur les toiles de Fabrice Hyber

F _ _ Ê _

OM _ _ _ S

C _ _ LE _ E

R _ _ H _

I _ _ _ _ SIBLE

S _ _ _ C _

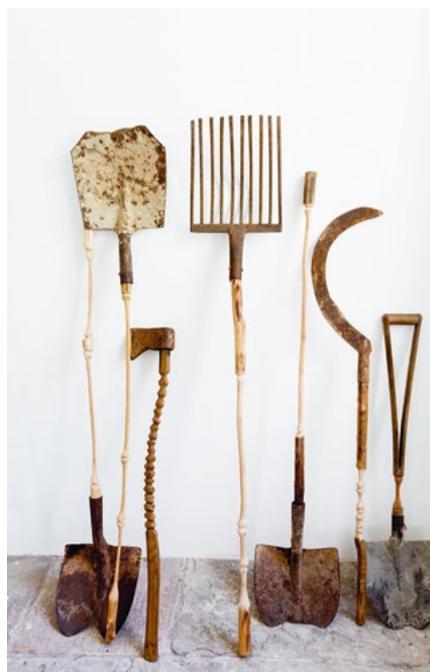
H _ _ _ I _

NA _ _ _ _

V _ _ _ _

T _ _ _ S _ _ M _ _ _ N

NATURE / VIRUS / TRANSFORMATION
IMPOSSIBLE / SOURCE / HUMAIN
FORÊT / OMBRES / COMPLEXE / RICHE

AFONSO TOSTES

REZ-DE-CHAUSSÉE – PETITE SALLE

Qu'ils sont étranges ces vieux outils en bois sculptés pour ressembler à des os humains ! L'artiste réinvente de vieilles haches, pelles ou marteaux, délaissés par leurs propriétaires en les sculptant. Les manches se transforment en os comme un prolongement des bras qui les utilisaient. Le bois laissé brut nous rappelle l'arbre qu'il était autrefois.

LUIZ ZERBINI

REZ-DE-CHAUSSÉE – GRANDE SALLE

Avec Luiz Zerbini, difficile de s'ennuyer ! Son œuvre hypnotisante nous plonge dans un univers entre la ville et la jungle. Approche-toi de l'une de ses peintures : as-tu remarqué qu'il est difficile de démêler les différentes perspectives du tableau ? Dans *Concrete Jungle* (2011), les arbres se confondent aux lignes électriques sur un fond géométrique richement coloré. La flore est inspirée de la végétation de son atelier et du Jardin botanique de Rio de Janeiro, à côté duquel il travaille. L'artiste prend beaucoup de temps pour composer ses œuvres, à la façon d'un arbre qui pousserait lentement.

DRÔLE DE JUNGLE !

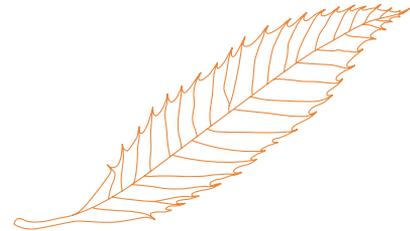
Sauras-tu retrouver les étranges objets que Luiz Zerbini a dissimulés dans ses jungles urbaines ?

CONCRETE JUNGLE, 2011 / MAMANGUÁ RECIFE, 2011 / COISAS DO MUNDO, 2018 / SERROTE, 2013 / MAMÃO MANTÍHA, 2012

LA DÉFORESTATION

Dans plusieurs cultures, la forêt est considérée comme une personne à part entière, un esprit, une divinité. Elle est célébrée et remerciée pour tout ce qu'elle offre (air, nourriture, habitat, remède, etc.). Aujourd'hui, son équilibre est menacé : certaines personnes semblent avoir oublié que notre survie dépend du bien-être des arbres. Comprendre que nous sommes tous membres d'une même communauté, celle du « vivant », doit nous inviter à réfléchir à nos actions et à agir de façon plus responsable.

LES ARTISTES DU CHACO

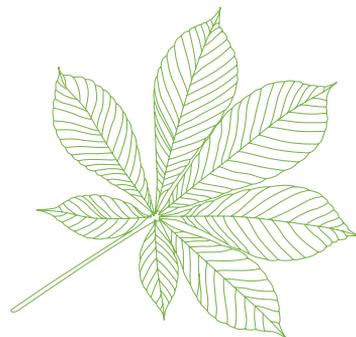
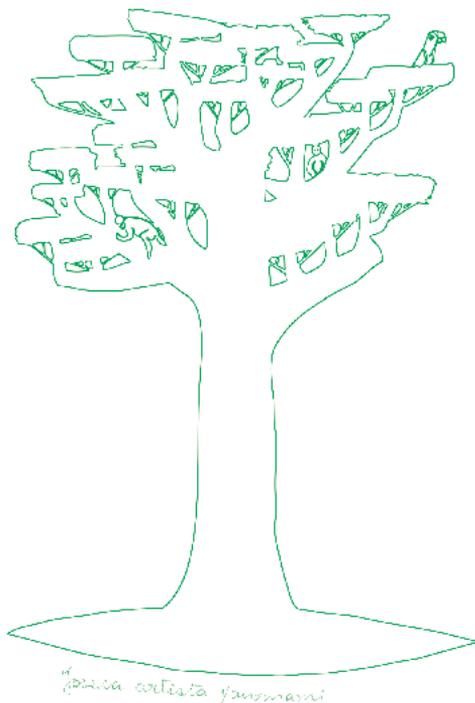
REZ-DE-CHAUSSÉE – GRANDE SALLE

Les artistes que tu vas découvrir vivent dans la plaine du Chaco, au Paraguay. Ils sont tous autodidactes² et appartiennent aux communautés indigènes appelées **Nivaclé** et **Guaraní**. Dans le travail d'**Burides Asque Gomez**, **Jorge Carema**, **Osvaldo Pitoe** et **Esteban Klassen**, chaque dessin témoigne de la relation qui existe entre l'humain et la nature. Les œuvres de **Clemente Juliuz** nous montrent aussi l'exploitation des forêts et l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. En racontant leurs histoires, ces artistes préservent des savoirs chamaniques³ transmis de génération en génération.

DÉLICIEUSEMENT MAGIQUE !

En t'inspirant des dessins des artistes yanomami, complète les branches de cet arbre en dessinant des fruits, des fleurs ou même des animaux !

LES ARTISTES YANOMAMI

REZ-DE-CHAUSSÉE – GRANDE SALLE

Connais-tu l'Amazonie ? C'est une immense forêt en Amérique du Sud et les **Yanomami** font partie des peuples qui l'habitent, probablement depuis près de 5000 ans ! Ils croient en l'esprit de la forêt qui leur donne tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Ils ne prélèvent que le minimum dans la nature afin de ne pas lui nuire et la préserver du mieux possible. **Ehuana Yaira**, **Joseca** et **Kalepi** dessinent, à l'aide de feutres et de stylos bille, des arbres aux formes singulières, des hommes-plantes et des animaux étranges qui peuplent ces « lieux magiques ».

EXIT, 2008-2015

ÉTAGE INFÉRIEUR – GRANDE SALLE

EXIT est une œuvre collective créée par le cabinet d'architectes Diller Scofidio + Renfro, en collaboration avec des artistes, des designers⁴ et des chercheurs.

On peut y apprendre et comprendre les conséquences de la déforestation tout en visualisant ses effets néfastes sur la planète. Pollution grandissante, disparition des forêts et des cultures ancestrales font partie des nombreuses répercussions de l'action humaine.

LES ARBRES FACE À LA SCIENCE

La connaissance de la sensibilité des plantes, et notamment des arbres, est très récente et ne date que de ces dix dernières années ! Des études révèlent maintenant que les arbres sont dotés d'une mémoire. Ils seraient capables de percevoir des sons, des odeurs et même de communiquer entre eux grâce à leurs feuilles et à leurs racines.

FRANCIS HALLÉ

ÉTAGE INFÉRIEUR – GRANDE SALLE

Botaniste⁵ et biologiste⁶, Francis Hallé est un spécialiste de l'écosystème⁷ des forêts tropicales ainsi qu'un fervent défenseur des forêts primaires. Lorsqu'il dessine des arbres, il les regarde sous tous les angles. De face, de côté, d'en bas et même... d'en haut ! Car s'il connaît si bien les forêts primaires, c'est grâce à de grandes expéditions scientifiques qu'il a entreprises à bord d'un moyen

de transport tout à fait étonnant. Baptisée « Radeau des cimes », cette plateforme légère est installée sur la canopée⁸ à l'aide d'un dirigeable et permet d'observer la forêt primaire d'un point de vue d'ordinaire inaccessible. Il appelle ces sommets « l'endroit le plus vivant du monde » en raison du grand nombre d'espèces végétales et animales qui y vivent.

QUI SUIS-JE ?

Aide-toi des légendes manuscrites près des œuvres de Francis Hallé pour retrouver les noms des arbres cachés dans les énigmes suivantes :

1

Je suis un arbre dont les grandes fleurs poussent à même mon tronc et dégagent un délicieux parfum.

2

Je germe au sommet d'un autre arbre et prends petit à petit sa place en l'enfermant entre mes racines pour l'empêcher de pousser.

3

Pour me nourrir, je transforme en terreau les feuilles mortes qui tombent près de mon tronc.

1. LE COURBOURITA GUTANENSIS, AUSSI APPELÉ BOULET DE CANON 2. LE FIGIER
ÉTRANGÈRE 3. LE PALMIER DE SOUS-BOIS ASTROCARYUM

CESARE LEONARDI

ÉTAGE INFÉRIEUR – GRANDE SALLE

Diplômé en architecture, Cesare Leonardi imagine de nombreux projets afin de trouver de nouvelles formes de cohabitation pacifique entre les hommes et les arbres dans un milieu urbain. Dans les parcs qu'il conçoit, les arbres sont les habitants et les visiteurs de simples invités ! Grand passionné, il a dessiné 374 études d'arbres à l'échelle 1/100e, avec et sans leurs feuilles pour illustrer leur évolution au fil des saisons.

JOHANNA CALLE

ÉTAGE INFÉRIEUR – GRANDE SALLE

Dans ses œuvres, Johanna Calle nous parle de son pays, la Colombie. Pour la série intitulée *Tierra Caliente*, Johanna Calle a récupéré des photographies aériennes, prises au-dessus de zones de campagnes et de forêts vierges, presque toujours inhabitées. D'ordinaire utilisées pour détecter des cultures illégales, ces photographies nous montrent aussi que des écosystèmes fragiles sont dévastés. En coupant et en grattant la surface du tirage, l'artiste fait apparaître la forme d'espèces d'arbres originaires d'Amérique du Sud.

ENQUÊTE EN FORÊT

À ton avis, quel animal des sous-bois a grignoté les feuilles des œuvres de la série *Herbario* (2006) de Johanna Calle ?

FOURMIS

SAUTERELLE

CHAUVÉ-SOURIS

PAPILLON DE NUIT

RÉPONSE : LE PAPILLON DE NUIT !

DES HUMAINS ET DES ARBRES

La relation entre les hommes et les arbres a toujours été particulière. En demandant autour de toi, tu pourras t'apercevoir que de nombreuses personnes ont une histoire en relation avec les arbres. Ces histoires pourraient être joyeuses et raconter un doux moment dans une cabane perchée, mais également plus mélancoliques comme le souvenir d'une forêt qui a disparu et l'espoir qu'elle puisse renaître un jour.

RAYMOND DEPARDON ET CLAUDINE NOUGARET

REZ-DE-CHAUSSÉE – PETITE SALLE

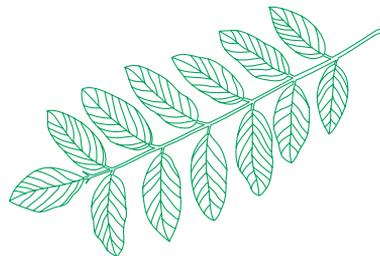
Photographe, journaliste, ainsi que réalisateur et scénariste, Raymond Depardon est artiste aux multiples casquettes qui pose un regard bienveillant sur les femmes et les hommes du monde. La réalisatrice Claudine Nougaret fait équipe avec lui depuis 1987. Dans *Mon Arbre* (2019), les deux artistes sont partis partout en France pour rassembler des interviews d'hommes et de femmes évoquant, en toute simplicité, les relations qu'ils entretiennent avec un arbre qui leur est cher. As-tu toi aussi un arbre que tu aimes particulièrement ?

SEBASTIÁN MEJÍA

ÉTAGE INFÉRIEUR – GRANDE SALLE

Accompagné de son appareil photo grand format, Sebastián Mejía élabore une carte secrète de la ville de Santiago au Chili. Il suit la piste de différents types de palmiers solitaires qui semblent intégrés de façon surprenante dans le milieu urbain. L'humain est pratiquement absent et le traitement photographique en noir et blanc nous plonge dans une réalité parallèle. Cet étonnant contraste met en évidence l'incroyable capacité de la nature à survivre dans un milieu hostile. Ces arbres sont les témoins d'un monde naturel indépendant qui ne se laisse pas freiner par les constructions.

THEATRUM BOTANICUM

Le jardin de la Fondation Cartier est une œuvre d'art vivante ! Il a été commandé en 1994 à Lothar Baumgarten, artiste allemand, au moment de la création du bâtiment. Il lui a donné pour nom *Theatrum Botanicum* en hommage aux livres dans lesquels les moines inventoriaient les plantes médicinales et aromatiques au Moyen Âge. Inspiré par ses voyages et son expérience de vie aux côtés des Yanomami, il a souhaité inscrire cet endroit dans le temps tout en lui laissant la place de s'épanouir, de grandir librement sans contraintes. C'est une œuvre sauvage, toujours en devenir qui se métamorphose au fil des saisons.

THIJS BIERSTEKER ET STEFANO MANCUSO

B *Symbiosia*, 2019

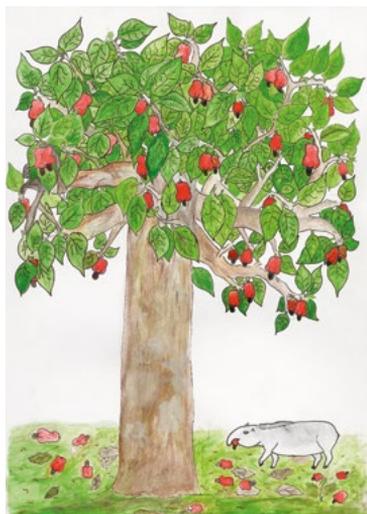
Pour la Fondation Cartier, Stefano Mancuso et Thijs Biersteker ont travaillé ensemble pour créer une œuvre interactive sur les arbres du jardin. Ils ont posé des capteurs sur deux d'entre eux afin d'obtenir différentes données : le taux de CO₂, le taux de pollution ou encore les vibrations au sol qui permettent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre. Toutes ces informations sont diffusées sur deux écrans installés côte à côte pour que tu puisses voir toutes les données évoluer en temps réel !

GIUSEPPE PENONE

E *Biforcazione*, 1987-1992

Son œuvre *Biforcazione* représente un tronc d'arbre en bronze qui se fond dans son environnement comme un caméléon ! L'artiste y a moulé l'empreinte d'une main et a ajouté un dispositif pour que de l'eau puisse s'en écouler telle une fontaine.

AGNÈS VARDA

A *L'Arbre de Nini*, 2019

C *La Cabane du chat*
et *Le Tombeau de Zgougou*, 2016

Artiste visuelle, photographe, cinéaste, Agnès Varda avait plus d'une corde à son arc ! Quelque part dans le jardin, se trouve une petite cabane en bois. Cet espace intime est un lieu de souvenirs et de recueillement. La vidéaste y rend un hommage tendre et coloré à sa chatte Zgougou. À l'entrée de la Fondation, c'est à un autre de ses chats qu'elle dédie l'œuvre *L'Arbre de Nini*. Perchée au sommet d'une souche d'arbre, la réplique en résine de Nini semble veiller sur le jardin.

● DÉFINITIONS ●

1 — Métaphysique

Réflexion philosophique qui porte sur la connaissance de l'univers, de la nature et de la matière.

2 — Autodidacte

Personne qui a appris d'elle-même, sans professeur ni maître.

3 — Chamanisme

Ensemble de croyances et de pratiques magiques et religieuses centré sur

la médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature.

4 — Designer

Le design est à la fois un art et un métier. Le designer, celui qui pratique le design, crée des objets ou aménage des espaces dans un but fonctionnel (on peut en faire usage) ou artistique.

5 — Botaniste

Personne qui s'intéresse aux plantes et aux arbres.

6 — Biologiste

Personne qui étudie les êtres vivants de la terre.

7 — Écosystème

Désigne un milieu dans lequel des êtres vivants cohabitent grâce à des conditions qui permettent leur bon développement : la température, le sol, l'humidité. Il existe différents écosystèmes : aquatique ou souterrain par exemple.

8 — Canopée

Zone d'une forêt qui correspond à la cime des grands arbres.

9 — Paysagiste

Il est à la fois un architecte, un dessinateur et un jardinier. Il conçoit des parcs et des jardins.

10 — Imputrescibilité

Qui ne peut pas pourrir.

PATRICK BLANC

F *Mur végétal*, 1998

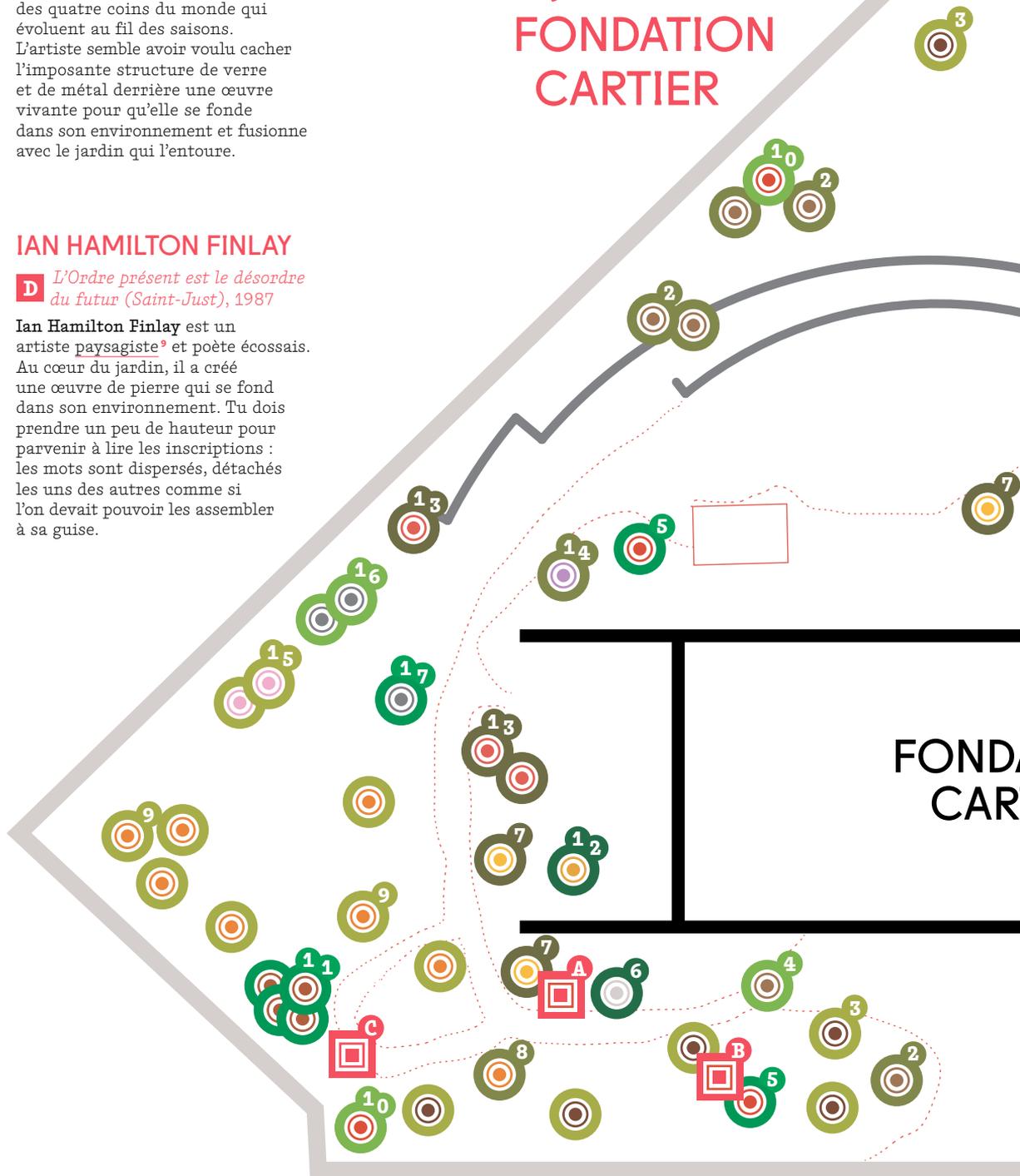
À l'entrée du bâtiment, un immense mur végétal t'accueille. Il est composé d'une centaine d'espèces de plantes venues des quatre coins du monde qui évoluent au fil des saisons. L'artiste semble avoir voulu cacher l'imposante structure de verre et de métal derrière une œuvre vivante pour qu'elle se fonde dans son environnement et fusionne avec le jardin qui l'entoure.

IAN HAMILTON FINLAY

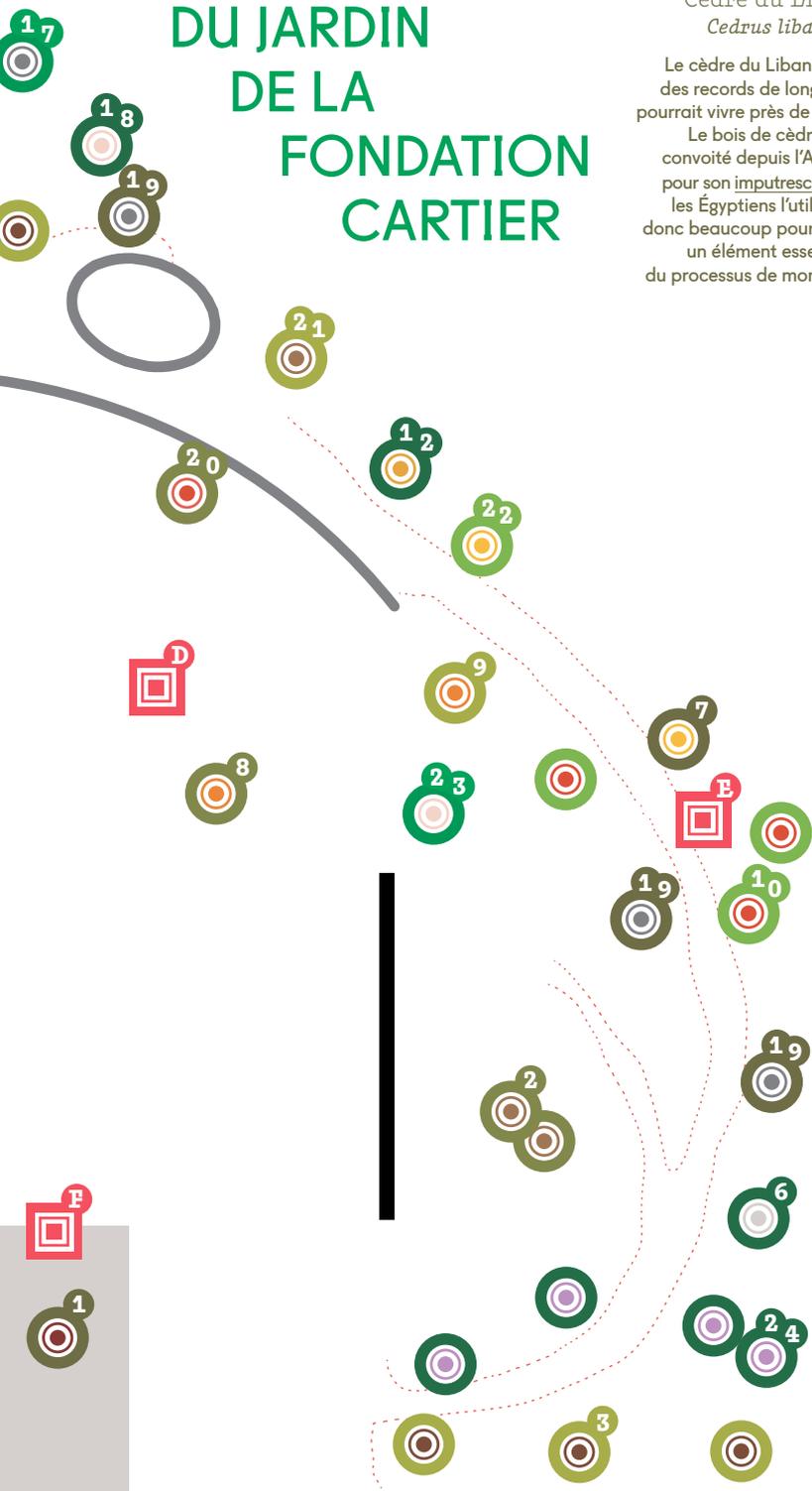
D *L'Ordre présent est le désordre du futur* (*Saint-Just*), 1987

Ian Hamilton Finlay est un artiste paysagiste⁹ et poète écossais. Au cœur du jardin, il a créé une œuvre de pierre qui se fond dans son environnement. Tu dois prendre un peu de hauteur pour parvenir à lire les inscriptions : les mots sont dispersés, détachés les uns des autres comme si l'on devait pouvoir les assembler à sa guise.

6 ŒUVRES DANS LE JARDIN DE LA FONDATION CARTIER

24 ARBRES DU JARDIN DE LA FONDATION CARTIER

1

Cèdre du Liban
Cedrus libani

Le cèdre du Liban détient des records de longévité et pourrait vivre près de 2000 ans !
Le bois de cèdre est convoité depuis l'Antiquité pour son imputrescibilité¹⁰ : les Égyptiens l'utilisaient donc beaucoup pour son huile, un élément essentiel du processus de momification.

2

Pin sylvestre ou pin rouge
Pinus sylvestris

3

Marronnier d'Inde
Aesculus hippocastanum

Le marronnier d'Inde n'est pas du tout originaire de l'Inde ! Il provient du sud-est de l'Europe, plus particulièrement des zones montagneuses situées entre la Grèce et l'Albanie.

4

Chêne liège
Quercus suber

Son écorce, bien connue pour la fabrication de bouchon, est le produit d'une adaptation étonnante. Épaisse (jusqu'à 25 cm !), elle permet à l'arbre de se protéger des parasites, de retenir l'humidité et donc de résister très bien au feu !

5

Chêne chevelu
Quercus cerris

6

Chêne pédonculé
ou chêne commun
Quercus robur

7

Tilleul
à petites feuilles
Tilia cordata

Le tilleul à petites feuilles est entièrement comestible ! Les feuilles en salade, les fleurs en dessert ou en infusion, comme l'écorce et les bourgeons...

Ses fleurs sont aussi très appréciées des abeilles qui en font un miel léger et parfumé.

8

Hêtre
Fagus sylvatica

Le hêtre est un arbre très vigoureux aux capacités de croissance exceptionnelles. Il est capable de pousser de manière verticale et continue jusqu'à 45 mètres de hauteur !

9

Robinier faux acacia
Robinia pseudoacacia

10

If
Taxus baccata

Contrairement au tilleul à petites feuilles, toutes les parties de l'arbre (graines, feuilles, sève et écorce) sont extrêmement toxiques. Associé à la longévité et à la mort, les ifs sont traditionnellement très présents dans les cimetières.

11

Ptérocarier
du Caucase
Pterocarya fraxinifolia

12

Chêne d'Amérique
ou chêne rouge
Quercus rubra

13

Bouleau
verruqueux
Betula pendula

14

Noisetier
Cornulus avellana

15

Figuier
Ficus carica

Les fruits du figuier ne sont pas, botaniquement parlant, les « figes » mais les graines qu'elles contiennent. Ce phénomène est le même rencontré pour les fraises : les « vrais » fruits sont en fait les grains sur la surface des fraises, la chair que nous apprécions tant n'étant que leur support appelé « infrutescence ».

16

Amélanchier
du Canada
Amelanchier canadensis

17

Noyer commun
Juglans regia

18

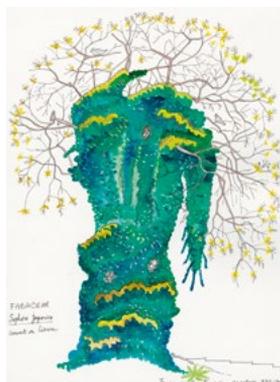
Châtaigner
Castanea sativa

19

Frêne
Fraxinus excelsior

20

Sophora du Japon
Sophora japonica

21

Faux verni du Japon
Ailanthus altissima

22

Platane commun
Platanus x hispanica

L'ancêtre du platane commun, le platane d'Orient, est présent dans la mythologie : c'est l'arbre qui aurait servi à construire le cheval de Troie !

23

Érable pyramidal
Acer saccharinum

24

Cerisier du Japon
Prunus 'Accolade'

Le cerisier du Japon tient toujours une place très importante dans la culture japonaise. Depuis le Moyen Âge, une fête nationale nommée *Hanami* [contemplation des fleurs] célèbre la période de floraison de cet arbre. La fleur de *sakura* [cerisier] est d'ailleurs la fleur officielle du pays.

As-tu remarqué les petits panneaux installés dans le jardin ? Demande à tes parents de scanner, avec leur téléphone, le QR code reproduit dessus : tu pourras découvrir des informations botaniques, des petites anecdotes et des photos qui te permettront d'en savoir plus sur les 24 espèces d'arbre qui habitent le jardin de la Fondation Cartier !

Crédit couverture : Collection Francis Hallé, Montpellier. © Francis Hallé.

Crédits recto (de gauche à droite et de haut en bas) : Collection Association Yanomami Hutukara, Boa Vista. © Joseca -

© Fabrice Hyber, Courtesy Noirmontartproduction, Paris / ADAGP, Paris 2019. Photo © Marc Damage. - © Afonso Tostes. Photo © Sergio Araujo - Collection privée, São Paulo.

© Luiz Zerbini. Photo © Pat Kilgore. - Collection privée, São Paulo. © Luiz Zerbini. Photo © Eduardo Ortega. - Collection Laila et Evandro Neiva, Belo Horizonte.

© Luiz Zerbini. Photo © Eduardo Ortega. - Collection Catherine et Franck Petitgas, Londres. © Luiz Zerbini. Photo © Mark Blower. Courtesy de l'artiste

et Stephen Friedman Gallery, Londres. - Collection Leonel Kaz, Rio de Janeiro. © Luiz Zerbini. Photo © Eduardo Ortega. - Collection Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris.

© Clemente Juliu. - Collection Association Yanomami Hutukara, Boa Vista. © Joseca. - Collection Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris. © Joseca. -

Collection Francis Hallé, Montpellier. © Francis Hallé. Courtesy Museo éditions - Archivio Architetto Cesare Leonardi, Modène. © Cesare Leonardi et Franca Stagi. -

Collection Leticia & Stanislas Poniatowski. © Johanna Calle - Archivos Pérez & Calle, Bogotá. © Johanna Calle. Photos © Archivos Pérez & Calle. - Photo © Raymond Depardon. -

Collection de l'artiste. © Sebastián Mejía. Crédits verso (de gauche à droite) : Collection Association Yanomami Hutukara, Boa Vista. © Kalepi - © Thijs Biersteker. -

Collection Francis Hallé, Montpellier. © Francis Hallé. Design graphique : Clémence Michon

