

Une histoire de l'art bleue

Création artistique, biodiversité et environnement océanique (XIXe-XXIe siècle)

Colloque international

Marseille, 23-24 mai 2024

Station marine d'Endoume
Mucem

Eileen Agar, *The Sea (the coast at Eastbourne)*, 1950, image courtesy of the Redfern Gallery, copyright The Estate of Eileen Agar/Bridgeman Images

Mucem

Iméra
Institute
for Advanced Studies
Aix-Marseille Université

Une histoire de l'art bleue

Création artistique, biodiversité et environnement océanique (XIXe-XXIe siècle)

« L'océan est l'objet le plus vaste du monde » (Mentz, 2020), c'est ainsi que le décrit le chercheur en littérature Steve Mentz, qui travaille au rapprochement de différentes formes de savoir sur cette entité insaisissable. Mentz a forgé le terme de *blue humanities* pour fédérer les travaux aux méthodologies interdisciplinaires prenant l'océan pour sujet. Ces travaux rendent compte d'une modification progressive des rapports qu'entretiennent avec lui les humains, et ont participé à mettre en évidence un potentiel tournant océanique dans l'histoire des sensibilités (DeLoughrey, 2013).

Les arts ont accompagné ce tournant et proposé, à travers l'histoire, des cadres esthétiques et conceptuels originaux en s'emparant des caractéristiques de l'environnement océanique par le prisme du sensible. Lieu de fluidité, de déplacements et de migrations, l'océan catalyse aussi l'attrait humain pour l'inconnu et les limites de nos connaissances ou de nos possibilités d'accès physique – les visions du monde sous-marin étant tributaires de dispositifs techniques (Cohen, 2022). Les artistes en ont fait le modèle d'une expérience sensorielle autre, libérée des repères temporels et spatiaux terrestres. C'est aussi un milieu où prend effet un décentrement, et par là un mode d'attention exceptionnel aux non-humains. Dans le contexte de l'anthropocène, il est appréhendé de manière croissante sous l'angle de la biodiversité qu'il accueille, de son unicité écosystémique et de son rôle de régulateur du climat à l'échelle de notre planète.

Ce colloque interdisciplinaire fait converger les regards vers l'analyse des arts et de leurs capacités de représentation au service de la constitution et de la transmission de savoirs, de différentes natures, sur l'océan. Leur pouvoir d'exploration des enjeux de société associés à ces savoirs sont également abordés. Chercheuses et chercheurs en sciences marines, histoire, anthropologie, écologie, histoire et philosophie des sciences, littérature, esthétique ou encore en muséologie, parmi d'autres, s'emparent en effet d'œuvres d'art afin d'enrichir leurs travaux d'une dimension d'analyse du sensible. L'histoire de l'art est bien sûr aux avant-postes de ces observations, tout comme les artistes formulant des discours sur leur propre pratique. Ce colloque les met en discussion à travers des panels thématiques et des tables rondes interdisciplinaires.

Une attention particulière est également portée à la matérialité des productions artistiques étudiées : que signifie travailler à partir du vivant marin dans l'art et que cela dit-il de l'histoire du rapport humain à la biodiversité marine ? Quelle place leur donner au sein des musées actuels d'art, de sciences et de société ? Comment peuvent être matérialisées les réflexions issues des *blue humanities* dans les musées de société dans le contexte environnemental actuel ? Les discussions seront l'occasion de partager des outils d'analyse et de fédérer des perspectives communes aux humanités environnementales – et plus spécifiquement aux *blue humanities* – à travers les arts.

Références citées

Margaret Cohen, *The Underwater Eye: How the Movie Camera Opened the Depths and Unleashed New Realms of Fantasy*, Princeton, Princeton University Press, 2022.

Steve Mentz, *Ocean*, New York, Bloomsbury Academic, 2020.

Elizabeth DeLoughrey, « The Oceanic Turn. Submarine Futures of the Anthropocene », dans Joni Adamson, Michael Davis (éd.), *Humanities for the Environment*, Londres, Routledge, 2016, p. 256-272.

Jeudi 23 mai

Station marine d'Endoume

13h40 - Accueil

Salle de conférence de la station marine d'Endoume
Centre d'océanologie de Marseille,
Chemin de la Batterie des Lions, 13007 Marseille

13h50 - Mot d'accueil

Isabelle RENAUDET (TELEMMé)
Thierry PEREZ (IMBE, OSU Institut Pythéas, GDR OMER)

14h - Introduction

Arts et *blue humanities*, bilan et perspectives

Juliette BESSETTE (Aix-Marseille Université)

Panel 1 - S'immerger

Modératrice : Aurélie DARBOURET (PRESHUMER CNRS / CNE - MIO / EHES)

14h10 - *Representing the Mediterranean in 3 dimensions: from a space of connectivity to a volumetric and interdependent environment*

Lino CAMPRUBÍ
(Université de Séville / DEEPMED)

14h30 - *La connexion à la nature sous-marine à travers l'art Une approche à la croisée de l'écologie et de la psychologie environnementale*

Anne-Sophie TRIBOT
(Aix-Marseille Université)

14h50 - Discussion sur le thème de la session

Panel 2 - Ports et pêche

Modérateur : Hugo VERMEREN (CNRS)

15h05 - *Sens de ports : corporalités des marines contemporaines*

Gabriel N. GEE
(Franklin University, TETI Group)

15h25 - *La madrague comme sujet artistique et scientifique*

Ambra ZAMBERNARDI
(Université de Turin)

15h45 - Discussion sur le thème de la session

16h-16h15 : Pause

Panel 3 - L'art sous l'eau

Modératrice : Christina HEFLIN (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

16h15 - *Que signifie être un musée sous l'eau ? Étude du Musée subaquatique* de Marseille

Lisa CUBAYNES
(Aix-Marseille Université)

16h35 - *Vie et mort d'une bactérie lumineuse : bilan d'une proposition d'art multi-espèce*

Jérémie BRUGIDOU
(artiste-chercheur / IMÉRA)

16h55 - Discussion sur le thème de la session

Table ronde 1 - Méduses et cténaïres

Modératrice : Juliette BESSETTE (Aix-Marseille Université)

17h10 - *Méduses et cténaïres, êtres biologiques et figurations plastiques*

Chloé PRETESACQUE
(Sorbonne Nouvelle - Paris 3),

Guillaume MARCHESSAUX
(Université de Palerme),

Shanta RAO
(artiste plasticienne)

17h40 - Ouverture à la discussion

17h55-18h : Pause

Keynote

18h - *How can the study of the ocean take us beyond the two cultures?*

Margaret COHEN (Stanford University)

18h30 - Fin de la journée

Vendredi 24 mai

Mucem

9h - Accueil

Salle Meltem, MucemLab
Accès entrée Vieux-Port, Esplanade du fort Saint-Jean,
13002 Marseille

9h10 - Mot d'accueil

Aude FANLO
(Mucem)

Panel 4 - Visions esthétiques sous-marines

Modérateur : Daniel FAGET (Aix-Marseille Université)

9h20 - Milieu et paysages photographiques sous-marins à Banyuls-sur-mer

Guillaume LE GALL
(Sorbonne Université)

9h40 - Voir au-delà des vagues : une histoire des techniques de la peinture sous-marine à partir du XIXe siècle

Marine BALLY
(EPHE-PSL)

10h - Discussion sur le thème de la session

Table ronde 2 - Éponges

Modératrice : Juliette BESSETTE (Aix-Marseille Université)

10h15 - Éponges de bain, observations et traversées sensibles

Daniel FAGET (Aix-Marseille Université)
Thierry PEREZ (CNRS)
Camille PRADON (artiste)

10h40 - Ouverture à la discussion

10h50-11h15 : Pause

Panel 5 - Derrière les représentations de la biodiversité marine

Modératrice : Anne-Sophie TRIBOT (Aix-Marseille Université)

11h15 - Naar het leven :
*les liens entre natures mortes
et imagerie scientifique dans les
Pays-Bas modernes à travers l'exemple
des animaux marins*

Clara LANGER
(Université Lumière Lyon 2)

11h35 - *Eileen Agar, Jean Painlevé
et le merveilleux sous-marin*

Christina HEFLIN
(Paris 1 Panthéon Sorbonne)

11h55 ~ Les Eaux composées ~
*Projet de recherche, résidences
artistiques à la Station de biologie
de Roscoff :*
*enjeux des représentations et
perspectives artistiques*

Benjamin RIVIÈRE
(artiste plasticien - EESAB Quimper)

12h15 - Discussion sur le thème
de la session

12h30-14h00 - Pause déjeuner

Panel 6 - La présence de restes d'animaux marins dans les collections

Modératrice : Christina HEFLIN (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

14h - *L'océan dans une vitrine.
L'évolution de la mise en exposition des
animaux marins dans les muséums, des
cabinets de curiosité au diorama*

Amandine PÉQUIGNOT
(Muséum national d'histoire naturelle)

14h20 - *Éthique de la patrimonialisation
des artificialia contenant des éléments
d'origine marine au Mucem*

Françoise DALLEMAGNE
(Mucem)

14h40 - *L'utilisation d'animaux marins
dans des œuvres d'art contemporain :*
congres et anguilles chez Toni Grand

Maud MARRON-WOJEWODZKI
(Musée Fabre)

15h - Discussion sur le thème
de la session

15h30-15h45 : Pause

Lancement d'ouvrage

15h45 - Lancement de l'ouvrage *Merveilles aquatiques. L'art de représenter le vivant*
dir. Thomas CHANGEUX, Daniel FAGET et Anne-Sophie TRIBOT

Performance

16h - *Blue Crab Blues*

Matthieu DUPERREX
(ENSA•Marseille)

Gabriel DUTRAIT
(collectif Feu Feu Feu)

Conclusion et clôture de l'événement

16h30 - Remarques conclusives

Thierry PEREZ (CNRS)

17h - Fin du colloque

Une histoire de l'art bleu

Création artistique, biodiversité et environnement océanique (XIXe-XXIe siècle)

Colloque international

Marseille, 23-24 mai 2024

Station marine d'Endoume
Mucem

Comité scientifique

Juliette Bessette (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Christina Heflin (Paris 1 Panthéon Sorbonne, LARCA)
Daniel Faget (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Thierry Perez (CNRS, IMBE)
Anne-Sophie Tribot (Aix-Marseille Université, TELEMMe)

Comité d'organisation

Juliette Bessette (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Caroline Chagniot (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Lisa Cubaynes (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Aude Fanlo (Mucem)
Anne Faure (Mucem)
Maja Mellet (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Thierry Perez (CNRS, IMBE)
Pierre Pinchon (Aix-Marseille Université, TELEMMe)
Agnès Rabion (Aix-Marseille Université, TELEMMe)

**Le colloque est ouvert au public dans la limite des places disponibles.
Contact et inscriptions : juliette.bessette@univ-amu.fr**

Ce projet, soutenu par la Mission Interdisciplinarite(s) d'Aix-Marseille Université, a bénéficié dans ce cadre d'une aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements d'avenir portant la référence ANR-20-IDES-0003. Il a également bénéficié du soutien de TELEMMe, du GDR OMER, du FIR et de l'Institut OCEAN.