

SANS RÉSERVE

Musée de la chasse et de la nature

Le 6 décembre 2023 de 11h à 21h30

EN

Entrez en interaction avec une fougère ; découvrez un herbier résistant ; interagissez avec une intelligence artificielle au service de la préservation des plantes ; découvrez les richesses du figuier de Barbarie ; participez à un atelier de création de papier végétal ; écoutez les contes de la renouée du Japon ; faites l'expérience de rituels de soin et de transmutation ; assistez à une offrande à la Calebasse ; discutez des façons dont la création contemporaine compose avec le vivant en compagnie de penseurs, scientifiques, protecteurs de la nature et artistes ; célébrez et rencontrez les finalistes et lauréats des Prix COAL et Prix étudiant COAL - Culture & Diversité ; vivez un moment convivial et festif autour des plantes sauvages... Autant de rendez-vous auxquels vous invite SANS RÉSERVE le 6 décembre prochain !

CRÉER, ÉCHANGER, INVENTER SANS RÉSERVE

Proposer un espace-temps partagé pour s'exprimer sans réserve ; à l'heure où s'épuisent les réserves sur lesquelles reposent nos modes de vie actuels et futurs ; par de nouvelles typologies de pratiques créatives sorties des réserves traditionnelles de l'art ; à même de questionner les logiques conservacionnistes et d'inventer de nouvelles manières de préserver les territoires vivants ; **telle est l'ambition de SANS RÉSERVE, le nouveau rendez-vous de la création engagée pour l'écologie, lancé par COAL à l'occasion de ses 15 ans.**

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DU VÉGÉTAL

La première édition de SANS RÉSERVE s'inscrit dans la thématique du Prix COAL 2023 dédié aux plantes. Elle invite artistes français-es et internationaux, penseur-euses, scientifiques et protecteur-ices de la nature à semer les graines de la création et de l'action, à faire germer de nouvelles recherches et expérimentations, à agir, marcotter, soigner, se réitérer, s'hybrider, à sentir les richesses du végétal, ses équilibres et ses dynamiques, de la graine au calice, de la molécule à l'écosystème, pour que bourgeoine une pensée végétale inventive et résiliente à même de faire fleurir le monde d'après.

Car « Qui ne se plante pas ne pousse jamais ». Tel est l'enseignement des plantes qui, apprivoisant les profondeurs pour mieux grandir vers la lumière, nous rappellent où atterrir pour mieux nous orienter. Essaimées de toute part, elles synthétisent la planète bleue en un monde vert, couleur de l'espérance et du renouveau, étendard de l'écologie, chatoiement d'un monde en vie, espérant et inspirant une Terre habitable. Elles sont notre altérité radicale et pourtant elles sont partout autour de nous et en nous. Elles nous traversent et nous constituent, métamorphosées dans la nourriture que nous ingérons, dans l'air que nous respirons, dans nos remèdes, nos biens, mais aussi nos pensées, des sciences humaines et sociales à la création artistique.

Cette journée est dédiée à la mémoire de Raphaël Abrille.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DES RENCONTRES

Des tables rondes autour des pratiques artistiques engagées pour l'écologie réunissent expert-es, artistes, chercheur-euses et acteur-ices d'initiatives artistiques autour des plantes et des pratiques de résilience.

11h30 - Réensauvager l'art

Avec les étudiantes respectivement nommées et lauréates du Prix COAL Culture & Diversité Chloé Boulet (École Supérieure d'Art de Dunkerque – Tourcoing), Nikita Leroy (Villa Arson) et Louisa Selleret (École nationale supérieure de création industrielle), Emmanuel Tibloux, Directeur de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs et Erik Samakh, artiste. Modération : Lucile Deschamps, Fondation Culture & Diversité

Quand la jeune création se réinvente dans et avec la nature et s'engage dans la préservation du vivant.

14h - Poétiques, Imaginaires et Récits des Alliances avec les Plantes

Avec Sandra Lorenzi (France), Shivay La Multiple (France), Fabiana Ex-Souza (Brésil), artistes nommées et lauréates du Prix COAL 2023 et Jean-Philippe Pierron, philosophe, auteur de *Pour une insurrection des sens*, (Actes Sud, 2023). Modération : Christopher Yggdre, commissaire d'exposition, directeur artistique de la Fondation L'Accolade.

Comment la création contemporaine compose-t-elle avec les plantes en mobilisant rituels, pratiques de soin, contes initiatiques et savoirs immémoriaux ?

15h : Pour un art de la résilience

Avec Nicolas Deshais-Fernandez, paysagiste concepteur DPLG et botaniste, Jean-Sébastien Poncet (France), Paula Valero Comín (Espagne), et Rita Alaoui (Maroc), artistes nommés-es au Prix COAL

2023. Modération : Thomas Delage, Chef du service Mobilisation des citoyens pour la biodiversité à l'Office français de la Biodiversité.

Puisant dans leur capacité d'adaptation, de robustesse et de diversité, des artistes co-crésent avec les plantes pour réparer les corps, les écosystèmes, et les cultures dégradées.

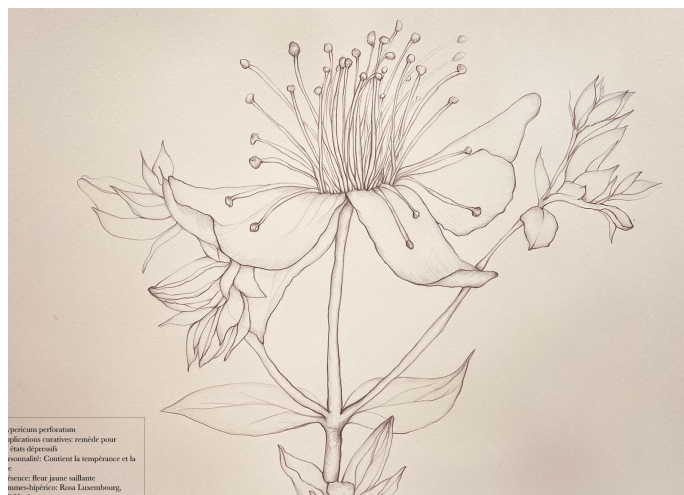
16h30 - The advent of the plant turn

En Anglais

Avec Al-Wah'at collective (Palestine, UK, Suède), Azra Svedružić & Demirel Pašalić (Croatie), Barbara Mydlak (Pologne), Laura Cinti (UK), artistes lauréat-es et nommés-es du Prix COAL 2023 et Michael Marder, philosophe, auteur de *la pensée végétale, une philosophie de la vie des plantes* (Presses du réel, 2021). Modération : Alexandra McIntosh, Directrice du Centre International d'Art et du Paysage, Île de Vassivière.

Le monde végétal fait depuis peu l'objet d'une exploration critique lumineuse et approfondie, dépassant les frontières de la botanique pour investir celui de la philosophie, des sciences sociales, de la politique et des arts. Un « verdissement des consciences » pour reprendre la formule de Michael Marder, qui induit un renversement éthique et politique, espérant et inspirant une Terre habitable.

AUDITORIUM DU MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE

DOUZE CARTES BLANCHES AUX ARTISTES DU PRIX COAL

11H - 21H30 INSTALLATION
12H30 - 14H RENCONTRE ET DÉGUSTATION
WILD HEDGES
| Par le collectif **Al-Wah'at**

D'abord introduit en Europe pour produire de la teinture puis considéré comme indésirable, le figuier de Barbarie est aujourd'hui menacé. S'emparant de sa matière première végétale et narrative intimement liée à celle de la colonisation lors d'une résidence à Sakiya, en Palestine, le collectif Al-Wah'at, lauréat du Prix COAL 2023, explore et réactive les nombreux potentiels de ce cactus exceptionnel.

Areej Ashhab, Ailo Ribas et Gabriella Demczuk (Palestine/Royaume-Uni/Suède) réunies dans le collectif Al-Wah'at s'intéressent aux pratiques de soin et aux échanges de connaissances entre humains et non-humains dans des écosystèmes généralement considérés comme hostiles et sans vie, afin de contrer les récits anthropocentriques et coloniaux qui sont faits de ces terres arides.

11H - 21H30 INSTALLATION
18H - 18H30 PERFORMANCE DÉAMBULATOIRE
L'APPEL, VISITE DE L'HERBIER RÉSISTANT/ROSA LUXEMBURG
| Avec Paula Valero Comín et Benjamin Chénier, violoniste

Disséminé dans les salles du musée telles des mauvaises herbes, l'Herbier Résistant conçu par Paula Valero Comín réactualise l'héritage des plantes en même temps que celui des humains. Établissant des liens entre la capacité de résilience des plantes urbaines et la contribution des femmes

à la protection du vivant, Paula Valero, au son d'un répertoire baroque, lance un appel à la résistance comme un acte de célébration et d'hommage à la mémoire des femmes engagées.

Paula Valero Comín (Espagne) propose des actes de communication radicale au sein d'un espace de rencontre partagé, crée des perturbations poétiques et politiques, et des interférences dans les domaines de la vie publique comme du quotidien.

11H À 21H30 INSTALLATION
20H15 - 20H30 PERFORMANCE
LE TEMPS DE LA FLÈCHE
| Avec Fabiana Ex-Souza

Fabiana Ex-Souza, lauréate du Prix COAL mention spéciale du jury, nous confronte à une réflexion sur les enseignements des forces non humaines, nous invitant à remettre en question notre relation à la nature. Par le biais des graines de maïs, l'artiste tisse un dialogue avec Oxóssi, entité du panthéon afro-brésilien, nous incitant à embrasser la « filosofia das matas » (philosophie des forêts). Une performance située au cœur de la dualité, où l'ancien et le moderne, la noblesse et la nature, sont soumis à une remise en question radicale : un appel à décoloniser notre perception, à reconnaître la pluralité des récits et à réévaluer notre relation à la nature, loin des constructions imposées par un passé colonial persistant.

L'artiste chercheuse afro-brésilienne Fabiana Ex-Souza développe une pratique transdisciplinaire en lien avec l'écologie du soin, alliant la performance, la vidéo, l'installation, la photographie et les matières végétales.

14H ET 15H ATELIERS
THE BOOK OF EXTINCTION
| Avec Barbara Mydlak
Pour adultes et enfants à partir de 5 ans avec un accompagnement parental.
Sur inscription

Barbara Mydlak propose une production alternative de papier, cyclique et résiliente, qui s'appuie sur le potentiel déconsidéré des déchets organiques tels que les feuilles mortes, les plantes en décomposition, les invendus des fleuristes ou encore les couronnes de cimetières. Lors de cet atelier, initiez-vous à

la fabrication de papier artisanal à partir de fibre végétale recyclée.

Barbara Mydlak (Pologne) explore l'aspect éphémère du processus de décomposition de la matière. Créant à partir du mouvant et du mourant, elle développe un « art de survie » qui prend la forme d'installations biodégradables, éphémères et changeantes.

11H - 21H30 PROJECTION

15H - 16H RENCONTRE

LIVING DEAD: ON THE TRAIL OF A FEMALE

| Avec **Laura Cinti** et **Marc Williams Debono**,
neurobiologiste

Mettant les technologies de pointe au service de la préservation du végétal et des espèces menacées, Laura Cinti, lauréate du Prix COAL mention NOVA_XX, initie le public aux usages actuels des nouvelles technologies (drône et imagerie multispectrale) pour la recherche d'espèces végétales.

Laura Cinti (Afrique du Sud) est une artiste chercheuse de renommée internationale travaillant dans le domaine de la biologie. Avec son collectif, elle développe des œuvres techno-scientifiques vivantes et organise des événements et ateliers axés sur les intersections entre l'art et les biotechnologies. Marc Williams Debono est neurobiologiste, en charge du pôle Art & Science IDF du collectif Culture 91 et directeur de l'ouvrage L'intelligence des plantes en question (Ed. Hermann, 2020).

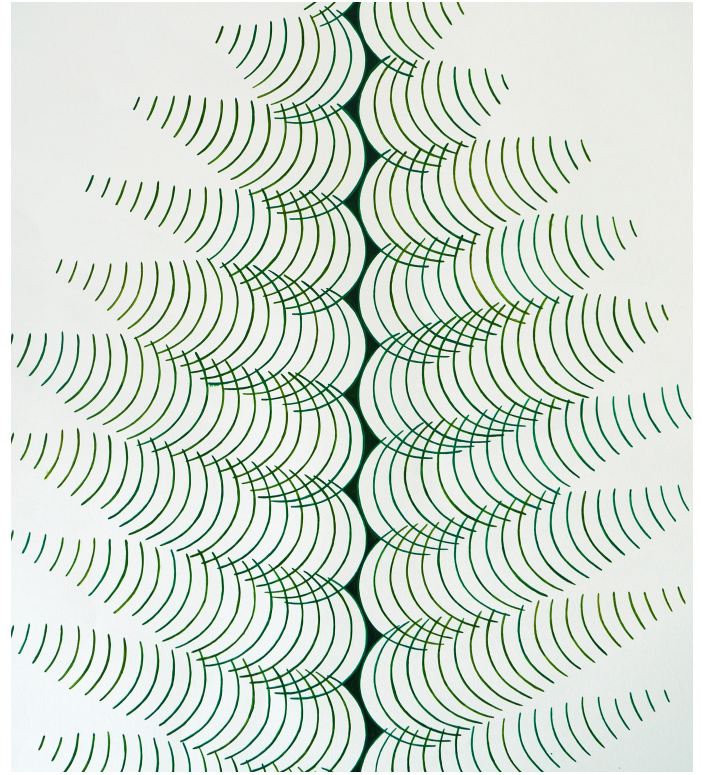
14H30 ET 18H15 PERFORMANCE

ALMOST NATURAL

| Avec **Azra Svedružić & Demirel Pašalić**

Deux performances de 30 minutes et installation

Insatallée au coeur de la salle d'armes, l'artiste, les yeux bandés, fabrique des fleurs en papier qu'elle "plante" sur une table dressée de mets au goût

d'énergie fossile. Nous rappelant qu'il n'y a pas de regard innocent et que toutes les ressources de notre civilisation sont extraites du monde naturel, *Almost Natural* est une réflexion sur l'interconnexion complexe de la culture et de la nature, et de ses conséquences néfastes.

Azra Svedružić & Demirel Pašalić (Croatie) collaborent depuis 2015. Ensemble, ils cherchent par leur travail à mettre en œuvre la justice sociale et environnementale par la pratique créative, dans une démarche à la fois critique et pédagogique.

16H30 - 17H30 RITUEL & CONTE

LE CHANT DU PEUPLE DES TIGES

| Avec **Jean-Sébastien Poncet** et
Delphine Thouilleux, conteuse.

Au travers de la renouée du Japon, la terre nous parle. L'histoire de son voyage jusqu'à nous est un conte jalonné d'objets de terre. Dans un récit à la première personne, la plante nous raconte son voyage du Japon à l'Europe et comment après plusieurs décennies de conflit, elle finit par construire une forme d'alliance particulière avec les humains. Le conte se déroule en même temps qu'un rituel de préparation d'un thé de renouée.

Jean-Sébastien Poncet (France) explore la condition de designer paysan en résonance avec une pratique d'atelier tournée vers le dehors. S'inscrivant dans une économie des moyens, ses créations sont pensées comme des marqueurs du territoire et des outils d'intermédiation entre humains et non-humains.

16H-18H *EXPÉRIENCE*

UNE CONSULTATION AVEC LES FOUGÈRES

| Avec Sandra Lorenzi, accompagnée de Bernard Blancan, acteur inventeur

Session de 15 minutes, par groupe de trois

À l'aide d'un instrument de mesure quantique, découvrez la courbe de votre activité psychique passée-présente-future en connexion et en interaction avec une fougère.

L'artiste et poétesse Sandra Lorenzi (France) déploie une œuvre réparatrice où la question du « prendre soin » est centrale. Conçus à partir d'entités matérielles, énergétiques ou symboliques, ses dessins, sculptures et installations amènent à composer des récits alternatifs à l'Histoire en place.

16H30 - 18H30 *CÉRÉMONIE DU HENNÉ
ET RITUEL DE SOIN*

LAWSONIA CATAPLASM GARDEN

| Avec Rita Alaoui

Replacer les plantes et leurs vertus salvatrices au cœur de nos systèmes de soin est au centre du projet de Rita Alaoui qui souhaite repenser nos modes de guérison face à une industrie pharmaceutique qui se veut systématique, interventionniste, et polluante. Honorant les savoir-faire ancestraux marocains, *Lawsonia Cataplasma Garden* explore les pouvoirs de guérison par les plantes à travers une performance de récolte et rituel de soin au cataplasme de henné.

Rita Alaoui (France/Maroc) explore notre rapport au monde sauvage et imagine des connexions avec l'extraordinaire, orientant sa démarche sur la représentation d'une nature onirique, sacrée et guérisseuse. Suivant un protocole qui rappelle celui de la botanique ou de l'archéologie, elle met au centre de son travail la collection, l'accumulation et l'observation d'objets organiques trouvés dans la nature.

11H - 21H30 *INSTALLATION*

À LA RECHERCHE DU FRUIT LIGNEUX : CIELS QUI CONTIENT TOUTES LES EAUX

| Avec Shivay La Multiple

Offrande de 17h à 18h puis installation

Toujours à l'écoute du chant des plantes et de leurs paroles, Shivay La Multiple, lauréate du Prix COAL mention Ateliers Médicis, rend ici hommage à la calebasse, à travers une performance ritualisée à partir de plantes glanées aux alentours. Transformé à la fois en objet utilitaire, décoratif, musical ou religieux, utilisé en poison ou en remède, ce fruit ligneux aux usages, formes et récits pluriels traverse toutes les cultures.

Shivay La Multiple (France/Nouvelle-Calédonie) cherche à apprendre à la raison le langage du rêve et à créer des lignes de fuite vers des Mondes inédits, des multivers, des plurivers. Iel s'inspire du concept de la poétique de la relation tout en restant influencé-e par les multiples lieux qu'iel a traversés.

20H45 - 21H *RITUEL DE TRANSINCARNATION
À DÉFAUT DE FLAMME, J'AMÈNERAI LE
TONNERRE*

| Avec Sandra Lorenzi

Plantes primitives, les fougères existent depuis l'ère Dévonienne. Sage et résiliente par nature, nous retrouvons la trace et l'usage de la fougère dans de nombreuses cultures et continents. Sa richesse physiologique fournit des remèdes et ouvre aujourd'hui la voie à de nouvelles relations plantes-humain-esx. En connexion avec la fougère comme guide thérapeutique et spirituel, ce rituel poétique et performé explore nos transincarnations animales-végétales-minérales.

17H - 21H30 *PERFORMANCE + DJ SET
THEBADWEEDS*

| Avec Rocio Berenguer

elles poussent de l'oubli, des fissures, des endroits les plus inhospitaliers, sauvages et anarchiques, coexistent avec nous et entre nous. Geste de résilience, et preuve vivante de résistance, ce groupe de musique trans-espèce, mi humain mi végétal, arrive tout droit du règne végétal pour partager avec les humains leur message. Instagram @thebadweeds.

Rocio Berenguer (Espagne), artiste et chorégraphe projette l'humanité dans un monde trans-espèces, entre réalité et fiction à travers ses créations trans-disciplinaires.

CÉRÉMONIE PRIX COAL 2023

PRIX ÉTUDIANT COAL – CULTURE & DIVERSITÉ

Initiative de référence pour la promotion de la création engagée pour l'écologie, **le Prix COAL 2023 a été décerné au collectif Al-Wah'at** pour son projet *Wild Hedges*. **Le prix spécial du jury a été attribué à Fabiana Ex-Souza** pour son projet *Trouxas de mandinga*. Cette année, deux mentions spéciales ont également été décernées : **la mention NOVA_XX en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris à Laura Cinti** pour son projet *AI in the Sky* et **la mention Ateliers Médicis à Shivay la Multiple** pour son projet *Ciels qui parlent*. **Le Prix étudiant COAL - Culture & Diversité est lui attribué à Louisa Selleret.**

19H - 20H CÉRÉMONIE
REMISE DES PRIX ET PRISES DE PAROLES
AUTOUR DES 15 ANS DE COAL

| Avec les artistes nommé·es et lauréat·es du Prix COAL et du Prix étudiant COAL - Culture & Diversité 2023 ; les invité·es d'honneur Joëlle Zask, philosophe et Thierry Boutonnier, premier artiste lauréat du Prix COAL ; Luc Allaire, Secrétaire Général du Ministère de la Culture ; Alban de Loisy, Directeur Général de la Fondation François Sommer ; les membres du Jury et partenaires de l'édition - Cathy Bouvard, directrice des Ateliers Médicis ; Thomas Delage, chef de service mobilisation des citoyens pour la biodiversité à l'Office français de la biodiversité ; Maïté Delmas, attachée honoraire du Muséum national d'Histoire naturelle, co-chair du Partenariat mondial pour la conservation des plantes ; Catherine Dobler, Fondatrice de la Fondation L'Accolade ; Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris ; Christine Germain-Donnat, directrice du musée de la Chasse et de la Nature ; Olivier Lerude, chef de

projet Territoire de culture durable, DRAC Île-de-France, ministère de la Culture ; Michael Marder, philosophe, professeur Ikerbasque à l'Université du Pays basque (UPV/EHU) Vitoria-Gasteiz ; Alexandra McIntosh, directrice du CIAP - Ile de Vassivière, centre d'art contemporain d'intérêt national ; Stéphanie Pécourt, directrice du Centre Wallonie Bruxelles/Paris ; Erik Samakh, artiste ; Irène Varano, directrice des ventes de la galerie ArtConcept ; et les co-fondateurs de COAL Loïc Fel, Lauranne Germond et Clément Willemain.

Découvrez les projets lauréats de l'édition 2023 du Prix COAL, de ses mentions Ateliers Médicis et NOVA_XX et du Prix étudiant COAL - Culture & Diversité, présentés par les artistes. Assistez à la remise officielle des Prix et aux interventions inaugurales autour des liens intrinsèques qui unissent l'art et l'écologie, par des intervenants de renom, les co-fondateurs de COAL et les membres du jury 2023. Les co-fondateurs de COAL reviendront sur 15 ans d'engagement en faveur d'une culture de l'écologie.

Sur invitation uniquement

Al-Wah'at collective, Prix COAL

Fabiana Ex-Souza, Prix spécial du jury

Laura Cinti, mention NOVA_XX

Shivay la Multiple, Mention Ateliers Médicis

LES PARTENAIRES DES PRIX COAL ET DE SANS RÉSERVE 2023

L'Union européenne et le réseau Art Climate Transition (ACT)

ACT est un projet européen de coopération sur l'écologie, le changement climatique et la transition sociale initié par 10 opérateurs culturels de 10 pays européens – dont COAL, représentant français – travaillant dans le domaine des arts du spectacle et des arts visuels. ACT est un projet soutenu par le programme Creative Europe de l'UE.

Le ministère de la Culture

Il a pour mission de promouvoir la création artistique dans toutes ses composantes et de permettre la démocratisation et la diffusion des œuvres culturelles. Il soutient le Prix COAL depuis son origine en 2010.

L'Office Français de la Biodiversité (OFB)

L'Office Français de la Biodiversité est chargé de la protection et la restauration de la biodiversité dans l'Hexagone et en outre-mer. Il agit pour la préservation du vivant dans les milieux aquatiques, terrestres et marins grâce à l'expertise de ses 2800 agents, dont 1700 inspecteurs de l'environnement. Cet établissement public travaille également en mobilisant un ensemble d'acteurs, de décideurs et de citoyens autour de la biodiversité : État, collectivités territoriales, associations, entreprises, scientifiques, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, pratiquants de sport de nature, acteurs du monde de l'art et de la culture...

Le musée de la Chasse et de la Nature et la Fondation François Sommer

Reconnue d'utilité publique dès sa création le 30 novembre 1966, la Fondation a été voulue par François et Jacqueline Sommer, pionniers dans la concrétisation d'une écologie humaniste. Fidèle aux engagements de ses fondateurs, elle œuvre pour la protection d'une biodiversité où l'homme trouve sa juste place, pour l'utilisation respectueuse des ressources de la nature et le partage des richesses du patrimoine naturel, artistique et culturel.

La Fondation Culture et Diversité

La Fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 2006, elle conçoit et mène directement sur le terrain avec ses partenaires culturels, éducatifs et sociaux des programmes pérennes.

La Fondation L'Accolade - Institut de France

La Fondation L'Accolade promeut une création artistique consciente de son environnement, et favorise des démarches, projets et actions qui sont portés par des artistes en lien avec les thèmes de l'eau, de l'environnement, de la fragilité du vivant et du féminin, par le biais de résidences de recherche et de création, et d'expositions en France et aux États-Unis. Par ailleurs, elle veille sur le « matrimoine », c'est-à-dire le legs des femmes ayant eu une importance historique ou artistique.

Cette édition bénéficie également d'un partenariat avec :

Les Ateliers Médicis

Attachés à faire émerger des voix artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contemporains, les Ateliers Médicis accueillent en résidence des artistes de toutes les disciplines et soutiennent la création d'œuvres pensées en lien avec les territoires. Ils favorisent ou organisent la rencontre entre les artistes et les habitants. Situés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, dans le département de Seine-Saint-Denis, ils occupent un bâtiment de préfiguration. Un équipement de grande envergure et d'ambition nationale sera construit à l'horizon 2025, réaffirmant la place de la création artistique dans les banlieues.

Le Centre Wallonie Bruxelles/Paris

Au travers d'une programmation résolument désanctuarisante et transdisciplinaire, le Centre est mandaté pour diffuser et valoriser des signatures d'artistes basé-e-s en Fédération Wallonie Bruxelles. Il assure ainsi la promotion de démarches émergentes ou confirmées, du périphérique au consacré.

COAL

CONTACT

CONTACT@PROJETCOAL.FR

21bis rue de Paradis | 75010 Paris FRANCE

INFORMATIONS PRATIQUES

SANS RÉSERVE

Le 6 décembre

Au musée de la Chasse et de la Nature

62 rue des Archives, 75003 Paris

Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles

PROJETCOAL.FR

SUIVEZ-NOUS

[NEWSLETTER](#)

[INSTAGRAM](#)

CRÉDIT IMAGE DE COUVERTURE

Suzanne Husky, *Euro War Rug*, Tapis, 2m x 2.85m, 2015.

Production et acquisition FRAC Aquitaine et La Galerie Noisy Le Sec.