

L'esprit de la forêt

Projet d'art public lié à l'environnement et au développement durable et visant à mettre en valeur la forêt de Todd et à recréer l'esprit de la forêt, l'esprit du lieu

Avant-Projet développé par la Biosphère, Musée de l'environnement

Jean Langlais

février 2018

Idée originale : Art et Environnement

- **Phase 1**

- **Recréer l'esprit du lien en faisant revivre le parcours de sculptures de l'Expo 67 et en ciblant les œuvres encore disponibles en lien avec la nature et qui pourraient être rapatriées, tout en « réaménageant » le territoire et en le reconnectant avec le public.**
- Possibilité à court terme de 13 œuvres: Il y a 13 socles ou bases de béton encore visibles et utilisables. L'idée étant d'avoir la même empreinte, pour le moment, et de ne sélectionner que les œuvres qui ont un lien avec l'environnement et la nature.
- Permettre à 5 artistes émergents (ou plus) d'aujourd'hui de soumettre une œuvre en lien avec la thématique nature, environnement et développement : avoir au moins un artiste autochtone

- **Phase 2 ou complémentaire**

- Si intérêt : Y greffer un concours international annuel de sculptures éphémères (land-art)
- Si intérêt et promoteur : Construire une cité-verte éphémère
- Utiliser l'environnement inspirant, feutré et ambiant du parc de Todd (la forêt et le mont Boulé) : Recréer « L'esprit de la forêt » dans une perspective Art et Environnement
- Si intérêt afin de faire du Parc JD un pôle Art et Environnement en particulier dans le land-art et les sculptures ou œuvres sculpturales : Profiter des événements fête des neiges pour concours de sculptures sur glace avec village éphémère de glace et des événements estivaux pour concours de châteaux et sculptures en sable avec village éphémère (exemple : O'Sheaga ou Piknic).

Art environnemental : catégories et définitions

- L' **Art environnemental** est utilisé pour décrire génériquement le procédé artistique ou l'œuvre d'art où l'artiste est en dialogue direct avec l'environnement. Cet environnement peut être aussi vu comme le contexte politique, historique et social et culturel
- **Eco art** : Œuvres écologiquement responsables.
- **Land art** : s'applique à des œuvres gigantesques. Également appelé "Earthworks", réalisé en territoires naturels, mais pas nécessairement axés sur les questions écologiques.
- **Environmental Installation ou Sited-sculpture** : Installations de sculptures dans un environnement utilisé comme site plus que comme source de matériaux.
- **Site-specific Performance Art** : Performance où l'artiste est physiquement connecté à un contexte particulier de l'environnement d'une manière qui est décrite avec la vidéo ou des photographies.
- **Social Sculpture** : Œuvres d'art qui mettent l'accent sur la relation entre l'environnement et la société, et qui impliquent la communauté locale ou qui demandent au spectateur de participer activement, pour mieux comprendre l'environnement.
- **Assemblage and Recycled Art** : Œuvres d'art réalisées avec des matériaux trouvés (naturels et artificiels).
- **Ecovention** : Combinaison des mots "Ecology" et "Invention", qui renvoie à des œuvres qui réparent les dommages causés à l'environnement naturel. Aussi appelé "Reclamation Art" (art de restauration). Ces œuvres sont souvent situées dans des endroits peu accessibles et modifiés par les agents atmosphériques.
- L'expression **art éphémère** est couramment employée pour désigner une œuvre dont la détérioration et disparition, que ce soit par les éléments naturels, par son auteur ou par autrui, est prévue et anticipée par son auteur. Il n'existe pas en tant que tel de courant ou mouvement artistique dénommé "art éphémère". C'est donc de l'éphémère dans l'art ou de l'éphémère comme composante d'une œuvre d'art dont il est question lorsque l'on parle d'art éphémère.

(sources diverses)

Art environnemental et art public

- L' **Art environnemental** est utilisé pour décrire génériquement le procédé artistique ou l'œuvre d'art où l'artiste est en dialogue direct avec l'environnement. Cet environnement peut être aussi vu comme le contexte politique, historique et social et culturel.
- **L'art public** se définit comme « l'art localisé à l'extérieur des espaces et des conventions des galeries et des musées . » Il s'agit de travaux artistiques exécutés avec l'intention de les localiser dans un endroit public accessible à tous. Ainsi, les œuvres peuvent :
  - s'intégrer à l'architecture d'un bâtiment ;
  - embellir des espaces verts ;
  - constituer un élément du mobilier urbain.
- Dans cette pratique singulière, les artistes doivent considérer les particularités du site choisi et collaborer avec différents intervenants tels que des représentants de l'État, des propriétaires, des architectes, des comités ou des membres de la communauté. (*déf. Université Laval*)

L'Espace public : courant de pensée et d'action

- **Place Making :**

- As both an overarching idea and a hands-on approach for improving a neighborhood, city, or region, **Placemaking** inspires people to collectively reimagine and reinvent public spaces as the heart of every community. Strengthening the connection between people and the places they share, Placemaking refers to a collaborative process by which we can shape our public realm in order to maximize shared value. More than just promoting better urban design, Placemaking facilitates creative patterns of use, paying particular attention to the physical, cultural, and social identities that define a place and support its ongoing evolution.
- With community-based participation at its center, an effective Placemaking process capitalizes on a local community's assets, inspiration, and potential, and it results in the creation of quality public spaces that contribute to people's health, happiness, and well being.

L'espace public : courant de pensée et d'action

- **The Power of 10+** is a concept PPS developed to evaluate and facilitate Placemaking at multiple city scales. It is a powerful tool for generating constructive conversations to identify targeted Placemaking efforts. Cities succeed or fail at the human scale - the *place* scale - and this scale is often overlooked. The Power of 10+ shows how paying attention to the human experience when building a city's destinations and districts can have immediate and widespread impacts.
- **The idea behind this concept is that places thrive when users have a range of reasons (10+) to be there.** These might include a place to sit, playgrounds to enjoy, art to touch, music to hear, food to eat, history to experience, and people to meet. Ideally, some of these activities will be unique to that particular place, reflecting the culture and history of the surrounding community. **Local residents who use this space most regularly will be the best source of ideas for which uses will work best.**
- Further, when cities contain at least 10 of these destinations or districts, their public perception begins to shift amongst both locals and tourists, and urban centers can become better equipped for generating resilience and innovation.

HOME OF 10+

Power of 10+

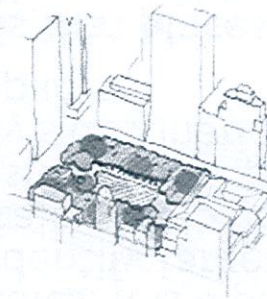
POWER OF 10+

HOW CITIES TRANSFORM THROUGH PLACEMAKING

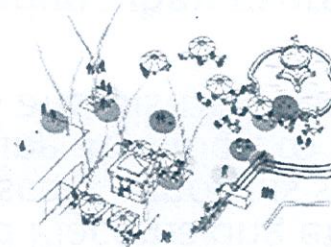
City/Region

10+ MAJOR DESTINATIONS

Destination

10+ PLACES IN EACH

Place

10+ THINGS TO DO,
LAYERED TO CREATE SYNERGY

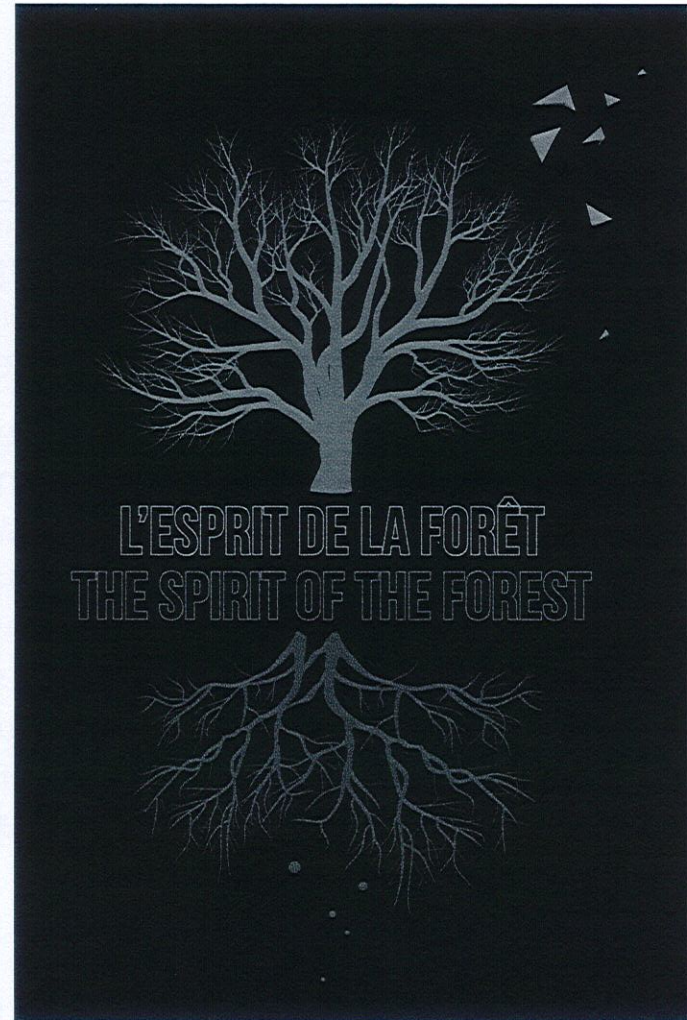
L'esprit du lieu : définition

- La notion d'esprit du lieu possède **une valeur heuristique** qui permet de mieux penser et pratiquer le patrimoine. Elle constitue une relation dynamique et un processus humain vivant. La locution « esprit du lieu » énonce elle-même les deux éléments fondamentaux de cette relation; l'esprit qui renvoie à la pensée, **aux humains** et aux éléments immatériels (récits, croyances, rituels, festivals), **et le lieu** qui évoque un site géographique, un environnement physique, et les éléments matériels (paysages, bâtiments, objets). Les deux sont unis dans une étroite interaction, l'un se construisant par rapport à l'autre...
- ... les sens à lui donner aujourd'hui, la conservation de la mémoire sociale des lieux, l'implication des communautés et des groupes dans la préservation et la mise en valeur, le développement du tourisme durable et l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les actions novatrices visent à construire un patrimoine mondial plus inclusif, participatif, donc dynamique et durable.

(réf. L'esprit du lieu: entre le patrimoine matériel et immatériel. Laurier Turgeon, PUL, 2009)

L'esprit de la forêt

La forêt a toujours occupé une place prépondérante dans l'histoire de l'humanité. Et, chez nous, autochtones, premiers arrivants et explorateurs ont, chacun à leur manière, établi des liens singuliers avec la forêt. Des liens parfois millénaires qui ont marqué nos histoires et imprégné nos cultures. Elle a été un refuge, une mère nourricière et une source de richesse. Aimée autant que redoutée, elle a inspiré mythes, légendes et contes qui témoignent tous de notre fascination à son endroit. Aujourd'hui encore, la forêt nous envoûte, nous séduit, nous habite. Et le promeneur solitaire, parti à sa rencontre, se sent bien vite accompagné, comme si une insaisissable présence veillait sur chacun de ses pas. Placés devant tant de majesté, on ne peut que s'incliner et lui offrir notre reconnaissance. Car elle représente une part inestimable de notre patrimoine naturel et culturel. Cette présence vivante, dans nos cœurs et notre imaginaire, c'est cela; l'esprit de la forêt.

La Forêt

- La forêt patrimoniale
- La forêt urbaine (Todd)
- La forêt jardin
- La forêt-nourricière
- La forêt récréative
- La forêt enchantée

Recréer l'esprit du lieu

- Historique du Parc de l'Île Sainte-Hélène
  - Le parc de l'île Sainte-Hélène a été conçu par l'éminent architecte paysagiste Frederick G. Todd, en 1931. Ce plan prévoit l'implantation de pavillons pittoresques le long d'un parcours agrémenté dit «parkway». Il s'agit des premiers paysages aménagés pour le tourisme automobile.
- La forêt Todd (mont Boulé) – Écho du Mont-Royal
  - Une forêt urbaine qui mérite qu'on la protège, qu'on lui refasse une beauté et qu'on la fréquente pour tout ce qu'elle peut procurer de bienfaits sur la santé de l'écosystème et la santé mentale! À l'époque on souhaitait créer une ambiance particulière, c'était d'ailleurs la force de Todd, un émule de Frederik Law Olmsted, ce grand architecte paysagiste qui a façonné Central Park et le parc du Mont-Royal, a également façonné les plaines d'Abraham à Québec. Qui dit Mont-Royal, Central Park et Plaines d'Abraham, dit ambiance et esprit particulier, esprit du lieu!
- L'exposition internationale de sculptures contemporaines de l'Expo 67
  - Rapatrier et remettre sur « leur socle d'origine » des œuvres qui dorment, qui s'ennuient ou qui manquent d'attention. Ce fut, au Canada, la plus grande exposition d'œuvres contemporaines de tout le 20e siècle. Cette exposition faisait partie de l'esprit du lieu!

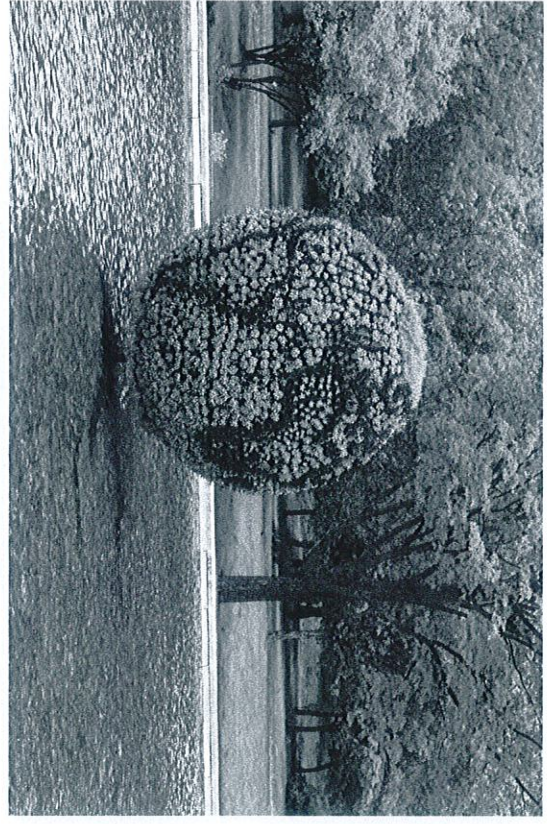
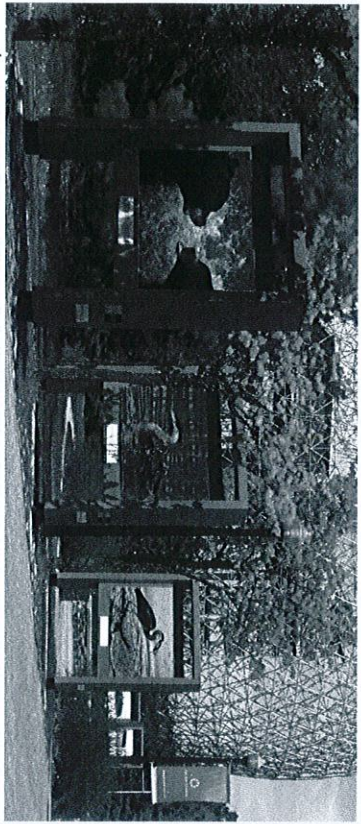
But et objectifs

- Conserver la nature on donnant le goût du beau, le goût de la nature, le goût de protéger la nature et le patrimoine.
  - Créer dans un mode collaboratif un lieu attrayant afin de mettre en valeur le patrimoine bâti, historique et naturel (la forêt) dans un esprit d'accroître l'offre culturelle du parc Jean Drapeau et ainsi attiré les amateurs de la nature et de l'art
  - Utiliser la forêt et le mont Boulé comme écrin et lieu naturel d'éducation environnementale, d'observation et de mise en valeur du patrimoine naturel et historique.
  - Connecter et imprégner afin de faire vivre un apprentissage expérientiel qui agira sur le vouloir et l'action environnementale qu'elle soit personnelle ou partagée.

La Biosphère : Prêcher par l'exemple

- La Biosphère a, au fil des ans, accru son offre éducative par des visites et de l'animation en nature. Offre très populaire, très appréciée et surtout très riche.
- La Biosphère a aussi accru son offre culturelle
  - Expositions de photos géantes présentées depuis 10 ans avec un thème annuel : la forêt boréale, l'arctique, les paysages, etc. Près de 500 000 visiteurs par année
  - Sphère végétale dans le bassin (mosaïculture) ; *Nous sommes tous de la même terre* pour souligner le 150e du Canada et le 50e de l'Expo.
- À venir en 2018-20
  - « **Mémorial de la Biodiversité** » : installation artistique sur les espèces disparues ou en voie de disparition
  - « **Mirage ou présage** » : installation artistique de 6 silhouettes-miroirs déformantes sur les impacts du changement climatique et qui ferait partie du parcours de sculptures et d'installations
  - « **L'Observatoire du Saint-Laurent** » : utilisation de la Tour de Lévy dans une approche éducative, scientifique, empirique et interprétative afin de mettre en valeur le Saint-Laurent, l'écosystème.

TRAISE DOUBUREIJE BOMBOUR

Œuvres potentielles pour le parcours

Page	nom	lieu	détails
40	Wind Column	Montréal	Musée d'Art Contemporain
54	Gardian (The Watchers)	Londre, Angleterre	Roehampton Univ.
58	RockDrill	Ottawa	Galerie Nationale du Canada
60	Moïse	Lethbridge, Alberta	Université de Lethbridge
65	Homme cactus	Montréal	Musée des Beaux Arts
69	Bird	Oslo, Norvège	
79	Occasion drammatique NB	Montréal	Musée d'Art Contemporain
92	Premières hirondelles (p.93 NB)	?Moscou?	inconnu
98	Phénix	?	collection privée
123	Cadran solaire	?	inconnu
160	Terre des hommes	Ottawa	Centre National des Arts
161	Mother Earth	?	inconnu
168	Demeure III	Québec	Musée des Beaux Arts
170	Recueillement	Ottawa	Canal Rideau
183	Arbre de vie	Montréal	Métro Lionel-Groulx
191	Canada	?	inconnu
202	Grande construction	LaHague, Pays-bas	
229	Iris	Montréal	Ile notr-Dame- place des ingénieurs
233	Migration	Montréal	Ile Ste-Hélène -pavillon des baigneurs

Parcours naturel et artistique

L'idée d'un tel parcours ici aux alentours de la Biosphère et l'Hélène de Champlain, au pied du mont Boulé, à l'orée de la Forêt Todd, espérons-le, initiera ou facilitera la planification de ces lieux de traverse, de ces circuits hors-routes qui permettent de se connecter à la nature, à l'art dans un but de s'inspirer, de contempler, d'apprécier et ultimement de protéger.

- **Un tronc commun**

- La sculpture, la nature : que l'on peut décliner dans les événements dans le développement futur, sorte d'ADN du Parc

- **Un circuit branché**

- Des artistes « contemporains » et émergents, des œuvres uniques et signifiantes

- **Un parcours enraciné dans le patrimoine et la nature**

- Faire revivre l'expo 67, son esprit, porteur d'avenir! Dans le respect de la nature et pour une recherche d'équilibre entre occupation et viabilité de l'écosystème

Conditions de réalisation

- Autorisation du parc et « zonage » pour phase 1 et phase 2
- Participation de partenaires comme la fondation de l'expo 67, Loto Québec, la Pépinière, etc.
- Graduel et structurant : par étape, en commençant par le volet « sculptures de 67 » (Biosphère) et sculpteurs émergents (Loto Québec) : à déterminer
- Chaque volet doit être pris en charge non pas par la SPJD mais bien par une organisation, un promoteur
- Implication de la direction des œuvres publiques de la ville de Montréal
- **En harmonie avec le futur plan directeur de la SPJD et dans la foulée de l'exercice de consultation**

Quelques ingrédients

- Un collectif qui pense et participe au réaménagement, à l'appropriation
- Un lieu pensé, aménagé et approprié dans un esprit « espace public » et « faire le lieu »
- Ce n'est pas une implantation de sculptures, simplement
- Recréer l'esprit du lieu : reconfigurer, revégétaliser, redesigner, reconnecter, multiplier les usages, créer la fluidité, faire revivre le lieu, l'animer, le dynamiser, le revitaliser, lieu vibrant, vivifiant, vivant
- Une destination vibrante, vivifiante, vivante, vitaminée, vitalisante

