

Bienvenue dans l'exposition consacrée à l'artiste italien Giuseppe Penone!

Giuseppe Penone est né en 1947. Il a grandi en Italie, dans une région entourée de forêts. Il a aujourd'hui 74 ans et a gardé depuis son enfance un lien très fort avec la nature. Au début de sa carrière, il a appartenu au mouvement artistique « Arte Povera ».

Giuseppe Penone est un artiste étonnant : il écrit, il peint, il dessine, il sculpte, il colle et il frotte. La nature est à la fois sa source d'inspiration et son outil de travail. Allons découvrir ensemble ses différentes œuvres et la manière dont il les a créées !

L'Arte Povera, c'est quoi ?

Arte Povera signifie Art pauvre. Les artistes associés à l'Arte Povera accordent une grande importance aux matières naturelles et à la manière dont ils vont réaliser leurs œuvres.

Giuseppe Penone, *Verde del bosco* – Vert du bois, 30 septembre 1987. San Raffaele Cimena

Observe-bien cette photographie. À ton avis, Penone est-il un artiste comme les autres ?

L'arbre-matière

Dans cette exposition, on va vite comprendre que Giuseppe Penone est fasciné par la nature et notamment par un de ses habitants : l'arbre !

Nous avons tous joué à frotter une pièce de monnaie ou un objet avec du relief pour réaliser une **empreinte**. C'est ce que fait ici Penone. Il recouvre le tronc d'un acacia d'une fine toile de tissu et utilise la technique du **frottage** pour faire ressortir le dessin de l'écorce.

Quelle matière utilise Penone pour réaliser le frottage de l'écorce ?

- Un gros crayon gras
- Un rouleau de peinture
- Des feuilles d'arbustes

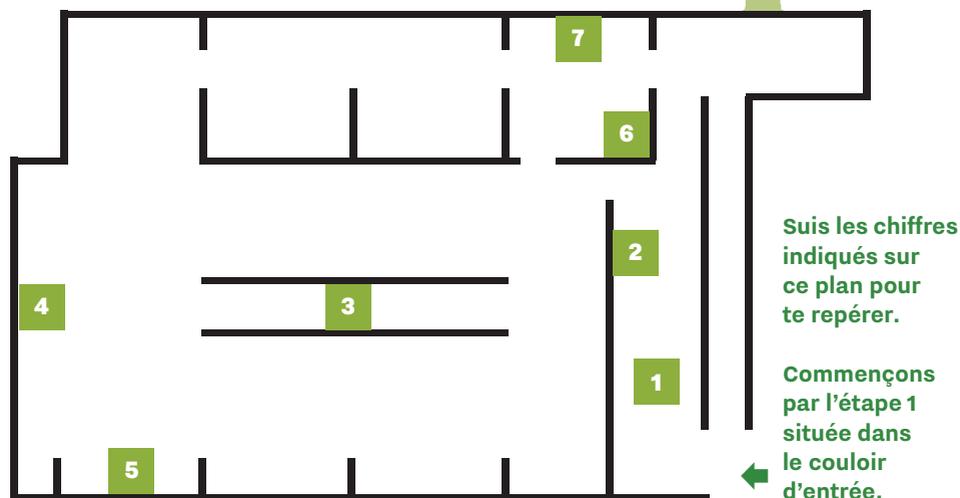
Claude Monet, *Bordighera*, 1884. Art Institute of Chicago

Dans l'histoire de l'art, les artistes ont d'abord travaillé dans leur atelier puis sont sortis dehors pour peindre face à la nature avec un chevalet et des tubes de peinture. Ils arrivaient à mieux ressentir une nature vivante et restituaient ces différentes **impressions** perçues selon les heures et les saisons.

Connais-tu le nom du groupe de peintres dont faisaient partie Claude Monet ou Paul Cézanne ?

.....
Giuseppe Penone, lui, va encore plus loin : il crée avec et dans la nature !

L'arbre-mots

Dans la vitrine, tu trouveras parmi les livres d'artiste de Penone un drôle de livre intitulé « 33 herbes ». Il a réalisé l'empreinte de 33 herbes différentes. Observe sa façon d'écrire des mots le long de ces brins d'herbe pour partager avec nous ses impressions.

Mais qu'a-t-il donc écrit ?

Sur le dessin de droite, tu peux lire la phrase suivante : « L'albero conserva il ricordo del contatto ». Ce qui veut dire en français : « L'arbre préserve la mémoire du contact ».

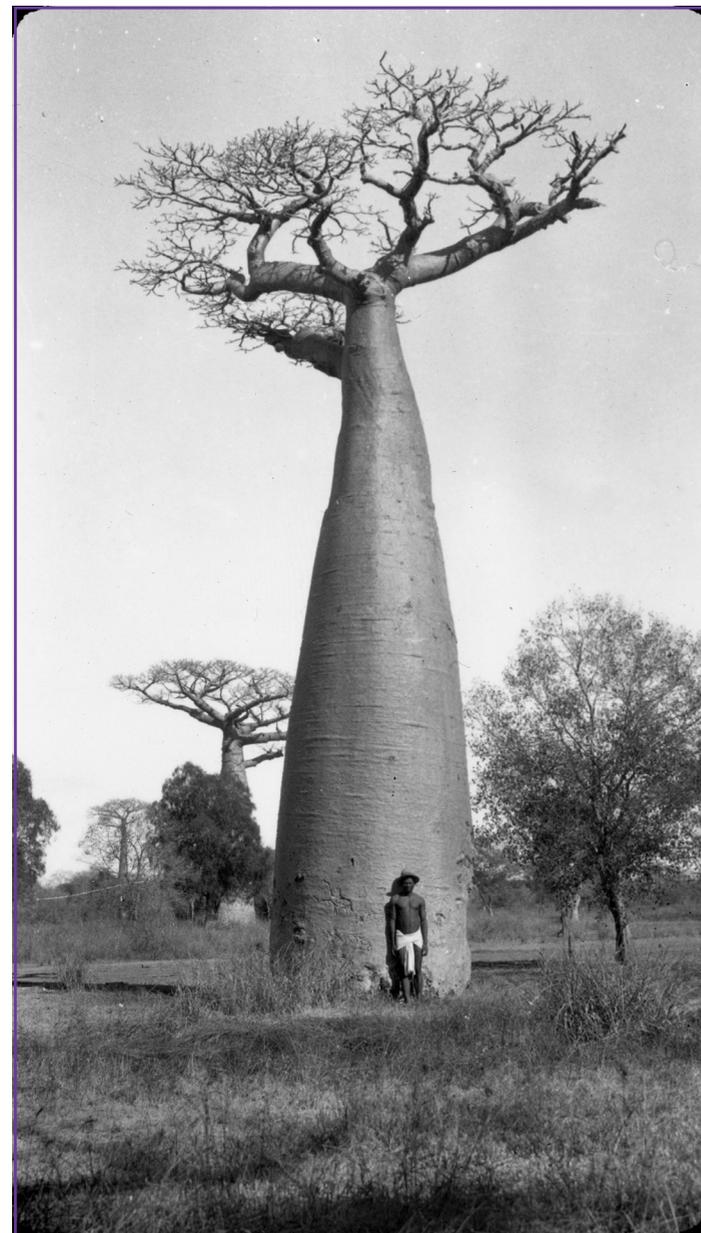
Giuseppe Penone, *Trentatré Erbe* (Trente-trois herbes).
Torino, Marco Noire Editore, 1989. Photolithographies.
46 x 34 cm. BnF, Estampes et Photographie

À la manière de Penone, viens apposer, le long de son tronc, de ses branches, ou dans son feuillage, un ou plusieurs mots que tu associes à chacun de ces arbres, ci-contre et en page de droite.

Exemple : puissance, force, ombre, sève, hauteur, délicatesse, touffu, sec, humide...

Pierre Gorse, *Étude d'arbre*, dessin au crayon.
19e siècle. Archives et bibliothèques Pau Béarn Pyrénées, 240785 (44)

Continue l'exercice et écris des mots inspirés par cet immense baobab, en suivant les lignes de son branchage et de son tronc boursoufflé.

Le savais-tu ?

Dans certains pays d'Afrique, le baobab est un arbre sacré. Il prend parfois le rôle d'arbre à palabres car on s'y retrouve pour parler de la vie du village et, à son pied, les enfants viennent y écouter des histoires.

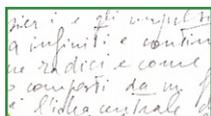
Frédéric Cloché, *Adansonia ou baobab sur la côte occidentale de Madagascar*, avec un homme posant contre le tronc qui permet de se faire une idée de la taille de l'arbre. Photographie, 1935. BnF, Estampes et Photographie

Étape
3

L'arbre-sève

1. Observe cette très grande œuvre de 2 fois 15m de long. Que représentent les 2 motifs principaux de l'œuvre ? (Souviens-toi de la photo de Penone en page 3 !)

a)

b)

Giuseppe Penone, *Pensieri e linfa* (Sève et pensée), 2017/2018. Toile, pigment végétal, encre. Collection particulière

Voici un extrait en français du texte de Sève et pensée écrit le long du frottage vert :

[...] l'étendue infinie des brins d'herbe dans un pré couvert de gouttes de rosée nacrée, l'odeur de la mousse et de la poussière, celle des branches et des feuilles brisées par les pas et l'ambiance lumineuse constamment modifiée par les frondaisons, le vol des oiseaux et des insectes – tout cela forme le lit sur lequel repose l'action de la vie [...]

Giuseppe Penone partage avec nous ses réflexions sur la relation entre l'homme, l'art et la nature.

2. Associe un mot ou une phrase du texte ci-contre qui fait appel à un de tes sens :

L'ouïe :

L'odorat :

La vue :

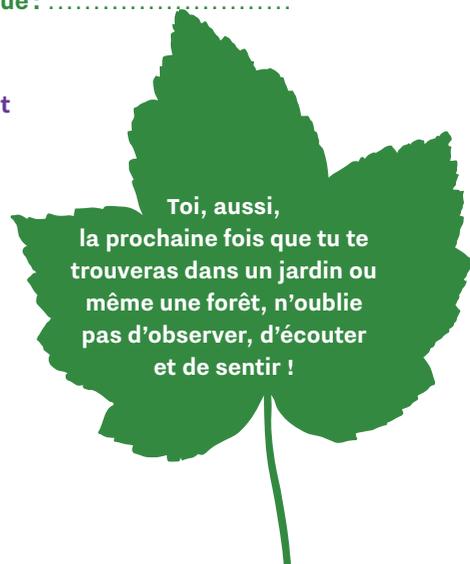

3. Approche-toi à nouveau ! Selon toi, comment a fait Penone pour réaliser cette œuvre ? Entoure la bonne réponse :

- a) il a frotté uniquement une partie de l'arbre
- b) il a frotté de la base du tronc jusqu'à la cime

4. En faisant ça, Penone nous invite à voir la vraie hauteur d'un arbre. Selon toi, combien mesure cet arbre ? Entoure la bonne réponse.

- a) 50 m
- b) 10 m
- c) 30 m

L'arbre-mémoire

Étape
4

Trouve l'œuvre représentée par cette photographie ! Que vois-tu à l'intérieur de chaque poutre ?

.....
Cette œuvre s'appelle Arbres-livre.

Le savais-tu ?
Le mot **livre** vient du mot **liber** en latin, qui désigne l'endroit où coule la sève, nourriture de l'arbre.

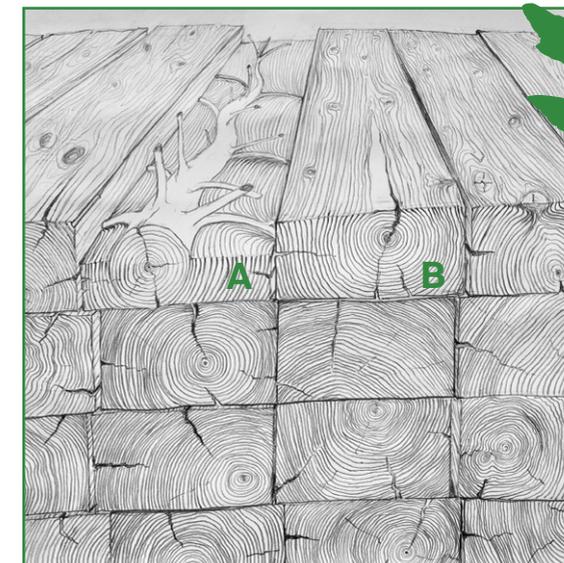
Giuseppe Penone, *Alberi libro* (Arbres-livre), 2017. Mélèze, cèdre, sapin blanc, sapin rouge. Collection particulière

L'artiste a réalisé une grande sculpture à partir de plusieurs grosses poutres de bois. Comme tu peux le voir, Penone ne retire qu'une partie de la poutre. Posé à la verticale, chaque tronc se présente comme un livre ouvert. Il nous raconte l'histoire d'un arbre devenu poutre. Lorsque Giuseppe Penone remonte le temps jusqu'à retrouver la forme de l'arbre, c'est comme regarder un film à l'envers !

Sur ce dessin de Penone, on comprend à quoi pouvait ressembler l'arbrisseau (A) avant de devenir arbre adulte puis poutre.

Sur la planche d'à côté (B), retrouve toi aussi l'arbre enfant, en t'aidant des cernes visibles sur la planche. Dessine le petit tronc et imagine ses débuts de branche.

Giuseppe Penone, *Gli alberi dei travi* (Les Arbres des poutres), 1970. Crayon sur papier Collection particulière

Étape
5

L'arbre-forêt

As-tu repéré l'œuvre intitulée *Verde del Bosco* ?
Verde del bosco signifie Vert du bois.

Giuseppe Penone, *Verde del bosco* (Vert du bois), 1986. Toile, pigment végétal
264 x 583 cm. Collection particulière

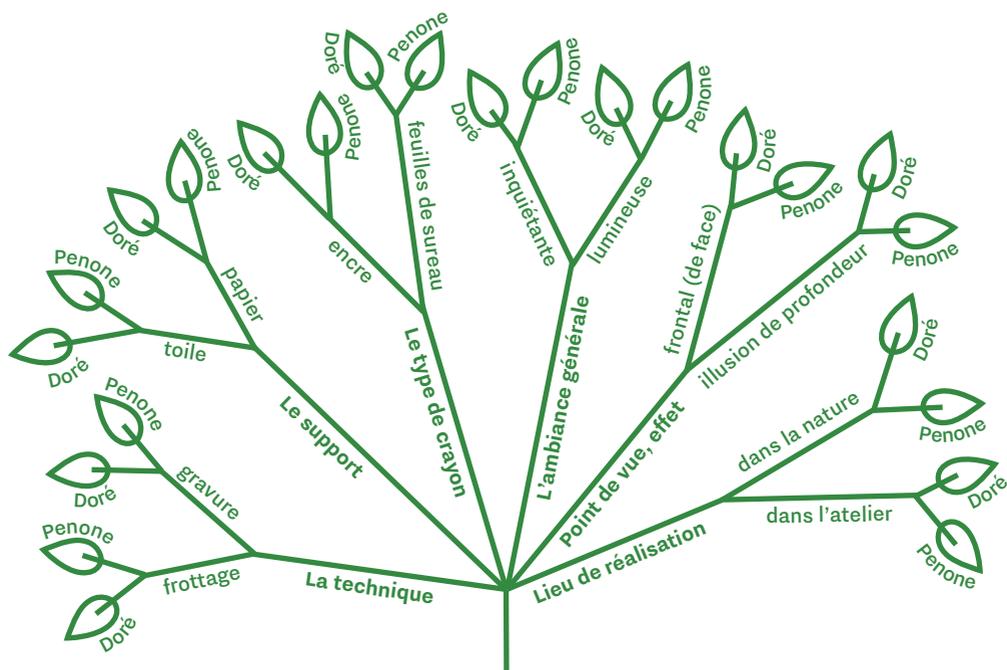
Giuseppe Penone nous restitue un morceau de forêt en utilisant une technique déjà utilisée pour l'œuvre *Sève et pensée*. Laquelle ?

.....

LE JEU DES DIFFERENCES

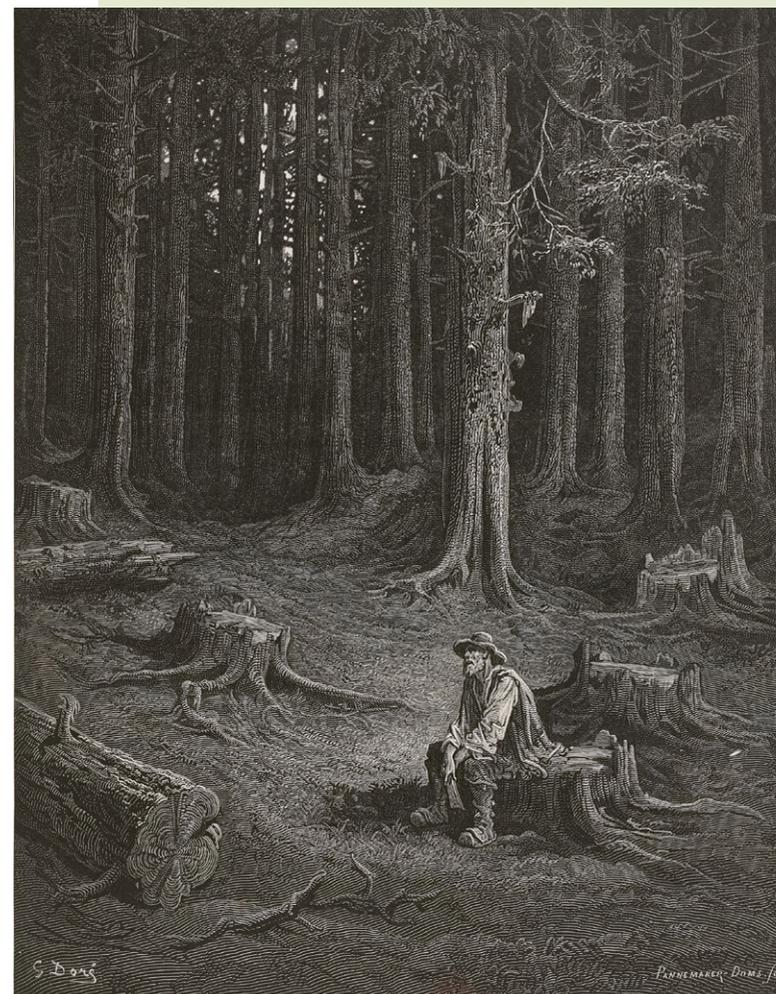
De tous temps, la forêt a été mise en image et a servi de décor à de nombreux récits. Approche-toi de l'œuvre de Penone et compare cette forêt avec celle représentée ci-contre par Gustave Doré en 1868. Attribue chaque caractéristique à l'artiste concerné en coloriant la bonne feuille

Le savais-tu ?

Gustave Doré est un illustrateur très célèbre du 19e siècle qui a illustré de nombreux contes comme le Chat Botté ou Barbe Bleue.

Voici l'illustration d'une fable de La Fontaine qui s'appelle « La forêt et le bûcheron ». La forêt accepte de céder au bûcheron une seule de ses branches pour qu'il puisse réparer sa hache. Mais Le bûcheron ne respecte pas sa parole : après avoir coupé la branche dont il avait besoin, il continua à abattre les arbres de la forêt...

Gustave Doré,
La Forêt et le bûcheron,
Pannemaker-Doms,
graveur, 1868.
BnF, Estampes et
Photographie

Étape
6

L'arbre inversé

Giuseppe Penone, *Alberi inversi* (Arbres inversés), 2018 Pointe sèche, 35 x 25 cm (cuv.) 48 x 38 cm (f.). BnF, Estampes et Photographie

Giuseppe Penone représente l'arbre au moyen de différentes techniques (empreinte, sculpture, dessin, gravure) de la racine à la cime... et parfois de la cime à la racine.

En dessinant l'arbre à l'envers, l'artiste souhaite rendre visible le monde souterrain, et en particulier les racines. Car sans racine, pas de vie !

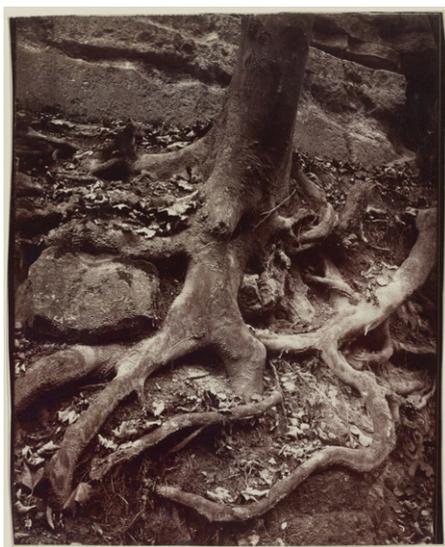
CHALLENGE **1.** Dans l'exposition, parmi la série de gravures de Penone sur l'Arbre inversé, se cache la représentation d'un corps humain. À toi de la trouver ! Ce corps est-il à l'envers ou à l'endroit ?

2. Giuseppe Penone nous dit dans *Sève et pensée* : « [...] les racines, c'est la pensée de l'arbre, ce sont ces organes pensants [...] ». Dans le corps humain, où naît la pensée ?

Il y a une centaine d'années, le célèbre photographe Eugène Atget a été frappé par la puissance des racines.

C'est près de Paris, dans la forêt de Saint-Cloud, qu'il en fait de nombreuses photographies.

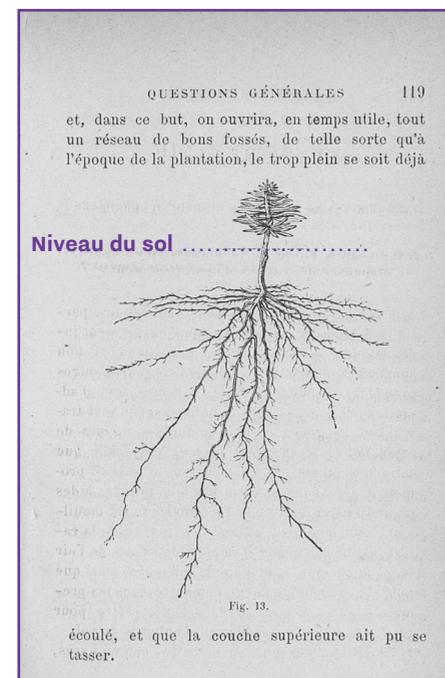
Eugène Atget, *St Cloud*, 1906-1923. BnF. Estampes et Photographie

À quoi servent les racines ?
Elles permettent d'ancrer l'arbre dans le sol et d'éviter qu'il ne bascule en grandissant. Grâce à son réseau de racines, l'arbre se nourrit des ressources présentes dans le sol (eau et sels minéraux) et peut y stocker des réserves en attendant la saison suivante.

Dans ce livre daté de 1867 ci-dessous, l'auteur a étudié la façon dont poussent les arbres. Il parle du « secret des forces mystérieuses de la nature ». Son objectif est d'aider à reboiser les montagnes pour éviter les inondations en plaine. En effet, les racines retiennent la terre avec leurs nombreuses radicules, formant le « chevelu ». Toi aussi représente ce petit sapin sous forme inversée, la tête en bas et les très longues racines en haut, comme aurait pu le faire Penone.

H.-E. de Manteuffel, *L'art de planter les arbres forestiers, fruitiers, d'agrément...*, 1863. BnF, Sciences et techniques

Ici, l'arbre à l'envers

Étape
7

L'arbre-croissance

Cette œuvre s'appelle *Propagazione*, mot italien qui veut dire propagation. Selon Penone, une propagation est un « dessin qui se propage dans l'espace comme une onde à la surface de l'eau ».

À toi de réaliser ta propagation en dessinant les cernes de ce tronc jusqu'aux bords du cadre.

Le savais-tu ?

Sur un tronc d'arbre coupé en largeur, on aperçoit des anneaux concentriques appelés les cernes. Chaque anneau représente une année de vie. En comptant le nombre de cernes, on peut connaître l'âge de l'arbre !

Calcule l'âge de l'arbre en comptant le nombre total de cernes dessinés :

.....

Le jardin-forêt de la BnF, site Tolbiac

L'arbre et la bibliothèque

En sortant de l'exposition, jette un œil sur ce morceau de nature au milieu de la BnF !

La bibliothèque nationale de France est composée de 4 tours en forme de livres ouverts. Au centre se trouve un grand espace arboré de la taille d'un terrain de football.

Observe-le bien ! Selon toi, ressemble-t-il plus à un parc ou à une forêt ?

.....

Giuseppe Penone s'est inspiré des collections et de l'architecture de la bibliothèque pour créer cette exposition. La BnF est un lieu d'inspiration pour tous !

Grâce à ce jardin-forêt, les lecteurs et visiteurs trouvent un lieu calme et reposant, propice à la lecture et à la concentration. Cet espace vert est le cœur de la bibliothèque et permet de s'isoler de l'agitation et du bruit de la ville. Chuuuuutt, le silence règne ici !

La salle Labrouste, la toute première salle de lecture de la BnF, était déjà décorée de grandes peintures de verdure. Nature et lecture font bon ménage.

La zone 1 de Richelieu
La salle Labrouste
avec ses lecteurs.
BnF, 2017

L'arbre en ville

Avenue des Champs-Élysées, Recueil. Collection de Vinck. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1870. BnF, Estampes et Photographie

Tu as quitté la bibliothèque. Merci d'être venu visiter l'exposition de l'artiste Giuseppe Penone !

Pour poursuivre ton parcours autour de l'arbre, nous te proposons de partir à la rencontre des arbres en milieu urbain.

Le savais-tu ?

Depuis plus de 500 ans, Paris perpétue la tradition de planter des arbres le long des voies de promenade et de circulation. Aujourd'hui, Paris compte plus de 200 000 arbres dans ses rues et ses parcs, et 300 000 dans les bois de Boulogne et Vincennes.

Avenue des Champs-Élysées, carte postale. Fonds Bry, 20e s. Médiathèque de la Communauté Urbaine d'Alençon

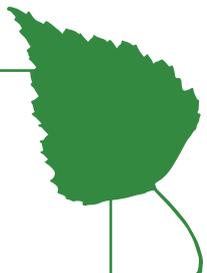
Comme a pu le faire Giuseppe Penone, toi aussi, tu peux partager un moment unique avec la nature en enlaçant un arbre.

Réalise que l'arbre fait partie des plus grands êtres vivants au monde, nécessaire à la production d'oxygène! À ton tour de lui rendre hommage !

Te voilà en ville maintenant ! Nous te proposons un dernier jeu en utilisant la technique de frottage de Penone.

À ton tour de trouver un arbre et de réaliser l'empreinte de son tronc en le frottant à l'aide d'un crayon à papier ou un stylo dans le rectangle ci-contre.

Exposition *Giuseppe Penone. Sève et pensée*

12 octobre 2021 – 23 janvier 2022

Galerie 2 BnF | François-Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris XIIIe

Du mardi au samedi 10h-19h

Dimanche 13h-19h

Fermeture les lundis et jours fériés

Crédits photographiques

Œuvres de G. Penone : couverture, p. 4, 6, 7, 8 : © Adagp, Paris, 2021. Sauf mention contraire, les reproductions des œuvres figurant dans cet ouvrage nous ont été communiquées par l'Archivio Penone, qui se voit ici remercié : © Adagp, Paris, 2021 / photos © Archivio Penone ; p. 3 (haut) : Giuseppe Penone, © Photographie de Nanda Lanfranco, (bas) : © Art Institute of Chicago ; p. 4 : © Archives et bibliothèques Pau Béarn Pyrénées ; p. 13 (haut) © Béatrice Lucchese / BnF, (bas) © Emmanuel Nguyen Ngoc / BnF ; p. 14 (bas) : © Médiathèque de la communauté urbaine d'Alençon .
Toutes autres images : ©BnF.

Couverture

Giuseppe Penone. *Pensieri e linfa* (Sève et pensée), 2017/2018. Toile, pigment végétal, encre. Collection particulière

Autour de l'exposition

Visite guidée pour individuels et groupes
Visites en langues des signes
Visites sonores à distance pour le public déficient visuel

Visites suivies d'ateliers créatifs (les participants repartent avec leurs travaux), croisant les collections patrimoniales de la BnF avec l'approche artistique et les techniques de frottage et d'empreintes de Giuseppe Penone, pour :

- Familles (5 à 8 ans)
- Scolaires du CP à Bac+2
- Groupes périscolaires
- Groupes du Champ social
- Groupes de personnes en situation de handicap

Livret-jeune « Images de l'arbre »
pour groupes et en famille.

Rédaction : Stéphane Nineuil / Sophie Pascal
Conception graphique : Ursula Held

Renseignements

Activités scolaires

bnf.fr/fr/avec-ma-classe

Activités tous publics

bnf.fr/fr/visites-et-ateliers

Réservations

01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr.

Notre avis nous intéresse !
Rendez-vous sur le livre d'or
de l'exposition, sur
<http://bit.ly/bnfpenone>

Solutions des jeux : p. 3 (haut) : des feuilles d'arbuste (sureau) ; (bas) : les impressionnistes ; p. 6 : 1. a) de l'écriture, b) l'écorce d'un arbre ; 2. jeu des sens : l'ouïe ; branche brisée par les pas, le vol des oiseaux ; l'odorat : odeur de la mousse et de la poussière ; la vue : ambiance lumineuse, pré couvert de gouttes de rosée naçtes, insectes... ; 3. a) : 4. c) • p. 7 : Un petit arbre • p. 8 : Le frottage ; (bas) : jeu des différences : frottage ; Penone ; gravure ; Dore ; papier ; Dore ; toile ; Penone ; feuilles de sureau ; Penone ; encre ; Dore ; Inquiétante ; Dore ; lumineuse ; Penone ; de face ; Penone ; illusion de profondeur ; Dore ; dans la nature ; Penone ; dans l'atelier ; Dore • p. 10 : 1. à l'envers ; 2. le cerveau • p. 13 : une forêt.