

Bio Art et Éco-Art

Période : années 1970/1990 – aujourd'hui

Introduction

Le Bio Art et l'Éco-Art constituent deux approches majeures de l'art contemporain qui placent le vivant et les écosystèmes au cœur de la création. Le Bio Art mobilise les biotechnologies, la biologie et les sciences du vivant comme médium artistique, tandis que l'Éco-Art développe des pratiques critiques et collaboratives autour des enjeux environnementaux, du changement climatique et de la biodiversité. Réunis, ils illustrent l'évolution d'une sensibilité écologique où l'œuvre devient un lieu de réflexion sur les relations entre l'humain, le vivant et son environnement.

Concept / problématique

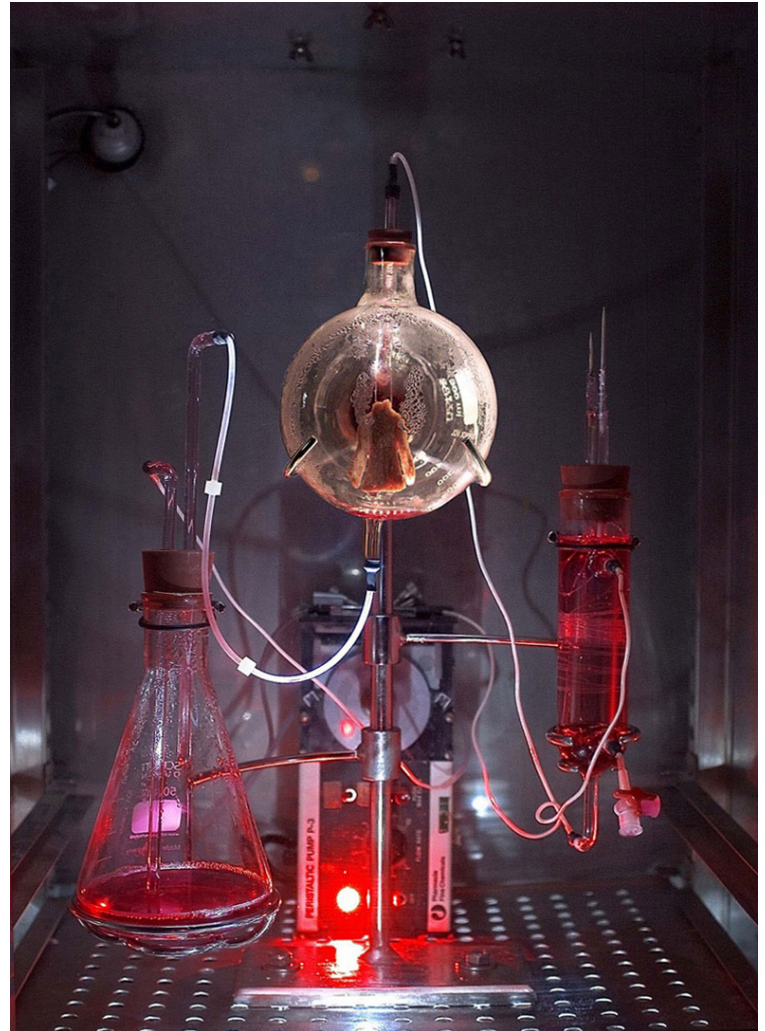
Comment l'art peut-il repenser notre rapport au vivant et contribuer aux débats scientifiques, écologiques et éthiques ? Ces pratiques interrogent les frontières entre nature et culture, la responsabilité humaine, la préservation des écosystèmes ainsi que les usages scientifiques et éthiques des biotechnologies.

Principales idées

- Le vivant comme matériau ou partenaire de création.
- Dialogue entre art, science et écologie.
- Sensibilisation aux enjeux environnementaux.
- Réflexion sur l'Anthropocène, la biodiversité et les biotechnologies.
- Questions éthiques et environnementales.
- Participation citoyenne, recherche collaborative et expérimentation.

Questions éthiques et environnementales.

- Réflexion sur l'Anthropocène, la biodiversité et les biotechnologies.
- Participation citoyenne, recherche collaborative et expérimentations.



Oron CATTS & Ionat ZURR, *Victimless Leather*, 2004, culture de cellules

Caractéristiques

- Installations in situ, œuvres évolutives, processuelles ou fondées sur des protocoles scientifiques.
- Organismes vivants, cultures cellulaires, plantes ou micro-organismes.
- Cartographies, archives, données environnementales.
- Collaborations avec biologistes, écologues et laboratoires.
- Démarches participatives et interdisciplinaires.

Contexte historique et culturel

L'Éco-Art se développe dans les années 1970 dans le contexte de la prise de conscience environnementale, en dialogue avec le Land Art tout en s'en distinguant par son engagement en faveur de la restauration des milieux et de l'écologie. Le Bio Art apparaît principalement à partir de la fin des années 1990 avec l'essor des biotechnologies, de la biologie moléculaire et des manipulations génétiques. Depuis le début du 21^e siècle, ces deux approches dialoguent de plus en plus autour des questions d'Anthropocène, de justice environnementale, de biodiversité et de durabilité.

Précurseurs

Land Art, Hans HAACKE, Agnes DENES, Joseph BEUYS, Art conceptuel, Art cybernétique, Esthétique de la communication.

Artistes majeurs

Agnes DENES, Joseph BEUYS, Mel CHIN, Helen et Newton HARRISON, Eduardo KAC, Oron CATTI et Ionat ZURR (Tissue Culture & Art Project), Brandon BALLENGÉE, Marta de MENEZES, Heather DEWEY-HAGBORG, Natalie JEREMIJENKO, Tomás SARACENO.

Œuvres incontournables

- Agnes DENES, *Wheatfield – A Confrontation* (1982).
- Joseph BEUYS, *7000 Oaks* (1982).
- Eduardo KAC, *GFP Bunny* (2000).
- Eduardo KAC, *Genesis* (1999).
- Tissue Culture & Art Project, *Victimless Leather* (2004).
- Marta de MENEZES, *Nature?* (2000).
- Paul VANOUSE, *Ocular Revision* (2009).
- Heather DEWEY-HAGBORG, *Stranger Visions* (2012).
- Tomás SARACENO, *Aerocene* (à partir de 2015).

Influence et héritage

Ces pratiques renouvellent profondément les relations entre art, science et écologie. Elles influencent le bio-design, le design spéculatif, les arts numériques, les recherches sur l'Anthropocène, les politiques environnementales et les démarches artistiques collaboratives liées au vivant.

Bibliographie

Eduardo Kac, Signs of Life: Bio Art and Beyond ;

William Myers, Altered Realities ;

Suzaan Boettger, Earthworks ;

Linda Weintraub, To Life! Eco Art in Pursuit of a Sustainable Planet ;

T.J. Demos, Decolonizing Nature ;

Jens Hauser (dir.), Art as Experiment ;

Heather Davis & Etienne Turpin (dir.), Art in the Anthropocene.