AVIGNON 04 OCT. > 31 DÉC. 2025

NICOLAS DARROT, APOLLO

EXPOSITION

LES ANIMAUX, ÇA VOUS PARLE ?

Erik Bunger - France Cadet - Dominique Castell
Nicolas Darrot - Lab212 - Jean Painlevé
Tout reste à faire - Knud Viktor - Filipe Vilas-Boas

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE GRENIER À SEL
ART & INNOVATION

LES ANIMAUX, ÇA VOUS PARLE ?

DU 04 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Après un premier volet consacré au monde végétal en 2023 (Ce que disent les plantes) et un second volet en 2024 dédié à l'homme et ses relations avec la machine (Le futur est déjà là), cette nouvelle exposition, intitulée *Les animaux, ça vous parle ?*, interrogera le règne animal et ses modes spécifiques de communication et d'existence face aux autres. Dans un monde qui a perdu le fil du dialogue et provoque la disparition des espèces, l'animal a visiblement beaucoup à nous dire pour peu qu'on lui prête attention.

Ponctué d'œuvres où l'animal est tour à tour observé, étudié, ausculté mais aussi fantasmé, rêvé et investi de nos peurs et fascinations par ces créateurs, le parcours fait la part belle à l'existence animale, en montrant sa singularité. Le temps d'une expérience esthétique, peut-être incitera-t-il le sujet humain à ajuster son regard sur l'animal et à envisager une autre forme de discours et d'approche de l'espèce animale.

UN PARCOURS EN 3 THÉMATIQUES.

EXPOSITION *LES ANIMAUX, ÇA VOUS PARLE ?*
DU 04 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025
AU GRENIER À SEL - AVIGNON
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 18h
SUR RÉSERVATION

CONTACT MÉDIATION
Zoé Neyreneuf
Tél : 04 28 70 00 98
mediation@legrenierasel-avignon.fr

LEGRENIERASEL-AVIGNON.FR

Artistes :

BUNGER Erik, CADET France, CASTELL Dominique, DARROT Nicolas, Lab212, PAINLEVÉ Jean, Tout reste à faire, VIKTOR Knud, VILAS-BOAS Filipe.

Mécénat : CBA, Régis Roquette

Ci-contre : *La nuit et le moment*, Nicolas Darrot, 2018
© Nicolas Darrot

LE PARCOURS D'EXPOSITION

L'exposition ne présente pas de parcours scénographique linéaire par sujets, car elle résonne par associations poétiques. Cependant, trois thématiques récurrentes se distinguent au fur et à mesure que nous croisons les œuvres.

#1 AU-DELÀ DES MOTS

L'animal communique : mouvements, sons, cris,... Tels sont les aperçus que nous avons de cette parole animale. Et si l'humain peut capter, enregistrer et détourner les gestes et sons produits par les animaux, les comprend-il vraiment ? On sait aujourd'hui que la communication intuitive entre les humains et les animaux est un mythe. Alors que faire de tous ces signaux qui restent hors de notre portée ? Les œuvres explorent de manière poétique cette porte ouverte sur l'inconnu des mots animaux.

Focus artiste : *Aurae*, Lab212

Des faisceaux lumineux vous accueillent dans une salle sombre. En franchissant le seuil d'un de ces faisceaux, vous pénétrez en pleine faune sauvage. Vous ressentez chaleur, lumière et entendez des sons de la nature, notamment des chants d'oiseaux. Entre abstraction et sensorialité, ce paysage sonore vous invite à vous recentrer sur les sensations. Finalement, ce sont elles qui nous restent de ces paroles animales encore bien mystérieuses.

AURAE

Lab212

[ci-contre et ci-dessous]
2025
Projecteurs lumière, machine à brouillard, enceintes directionnelles, enceintes d'ambiance, contrôleurs, ordinateur.
Musique : Chapelier Fou
Light designer : Mathieu Cabanes
Guide naturaliste : Marc Namblard
14 x 8 x 5m
Courtesy Collectif Lab212
Production EDIS - L e Grenier à sel, Avignon
Photos © Collectif Lab212

#2 LANGAGE FANTASMÉ

L'humain projette en l'animal des choses qui dépassent ce dernier. L'animal se fait réceptacle d'une pensée humaine, qui tantôt le sert, tantôt le dessert. Utilisé pour faire passer des messages sur les relations humaines, sur l'écologie, sur la société, il perd parfois de sa substance pour devenir symbole.

Focus artiste : *Les Fabulations de la Fontaine,* Filipe Vilas-Boas

Jean de la Fontaine l'écrivait : "Je me sers des animaux pour instruire les hommes". Filipe Vilas-Boas détourne les fables du célèbre écrivain en offrant aux visiteurs l'occasion d'écrire, grâce à une machine exploitant l'intelligence artificielle, une nouvelle fable avec des animaux qu'ils choisissent eux-mêmes. La tradition fabulaire s'ajuste à la modernité, et ouvre la porte à de nouveaux possibles, et surtout à de nombreux questionnements.

LES FABULATIONS DE LA FONTAINE

[OU LA FONTAINE À FABLES]

Filipe Vilas-Boas

[ci-contre]
2020-23
Conception : Filipe Vilas-Boas
Production: The Fairy
Partenaire : BNF / Gallica
Collection de l'artiste
Photos © Clément Mauduit

LE PARCOURS D'EXPOSITION

#3 DIALOGUES PARTAGÉS

Animal ami, animal ennemi. Si on projette un langage dans l'animal, en faisons-nous notre égal ? Ou demeure-t-il image, abstraction ? Si l'on pense que l'animal n'est pas notre égal dans sa communication, on tend à le penser inférieur. Alors que l'humain est un animal, son langage lui donne-t-il l'ascendant ? Comment peut-on entendre les voix animales ?

Focus artiste : *Trophées de chasse*, France Cadet

La tradition des trophées de chasse date de la Préhistoire, et est toujours d'actualité aujourd'hui. A travers ces trophées, l'artiste France Cadet met en scène des répliques robotiques d'espèces disparues ou menacées. Cependant, elle détourne l'aspect habituellement décoratif du trophée, puisque ces animaux interagissent avec le public, de manière menaçante, comme s'ils cherchaient à manifester leur colère. Comme s'ils prenaient leur revanche, et disposaient à nouveau d'un droit à la parole.

TROPHÉES DE CHASSE (HUNTING TROPHIES)

France Cadet

[ci-dessous et ci-contre]
2008
33 x 24 x 21 cm
Collection de l'artiste
Photo © France Cadet ADAGP, Paris 2025

ATELIERS PROPOSÉS

Atelier 1 :
C'est quoi ton blaz(on)?

Dès l'Antiquité, les animaux représentent des valeurs : courage, force, honneur, intelligence, sagesse, prudence, loyauté... Après une courte étude des symboliques animales et de l'histoire des blasons, les élèves s'inspirent de leurs propres qualités pour créer un blason qui les représente, en hybridant divers animaux.

À partir de 4 ans, jusqu'au collège. Entre trente minutes et une heure en fonction de l'âge des particioants.

Atelier 2 :
La fabrique des fables

Grâce à l'œuvre Les Fabulations de La Fontaine, de Filipe Vilas-Boas, les élèves sont amenés à générer, par groupe, une fable. Cette nouvelle fable, il leur revient de l'illustrer ou de la mettre en scène, afin de la présenter au reste de la classe en exclusivité. Que ce soit en choisissant le théâtre ou les arts plastiques, cet atelier permet de travailler sur la compréhension d'un texte, de manier les mots, et de se décider sur la place que l'on donne à l'animal.

À partir de 8 ans, jusqu'au lycée. Une heure.

Ci-dessus : *Les fabulations de La Fontaine*, Filipe Vilas-Boas, 2020-23
© Clément Mauduit

COMPÉTENCES MOBILISÉES PAR CYCLE

Cycle 1 :

- Accéder à un univers artistique et scientifique fondé sur des repères communs
- Explorer et considérer le temps et l'espace
- Dépasser son propre point de vue
- Observer le monde qui les entoure
- Distinguer le vivant et le non vivant
- Développer les habiletés motrices et l'équilibre
- Appréhender l'image de son corps

Cycle 2 :

- Etre actif dans les échanges verbaux
- S'exprimer et écouter les autres en cherchant à mieux comprendre les apports des pairs
- Réagir en formulant un point de vue
- Élargir le champ des connaissances personnelles et accroître ses références
- Multiplier les objets de curiosité ou d'intérêt
- Affiner sa pensée
- Identifier les éléments du langage artistique
- S'engager dans une approche curieuse et sensible
- Exprimer des émotions en lien avec la découverte de la narration et le témoignage par les image
- Développer l'esprit critique
- Reconnaître les objets techniques
- Questionner le monde vivant

Cycle 3 :

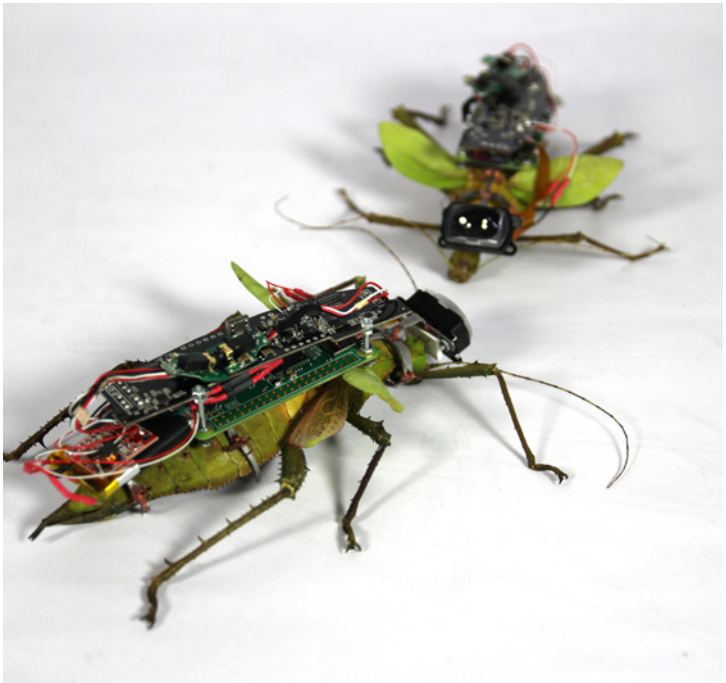
- S'exprimer, analyser sa pratique et celle des pairs
- Etablir une relation avec la pratique des artistes
- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une oeuvre d'art
- Dégager d'une oeuvre d'art ses principales caractéristiques techniques et formelles
- Relier des caractéristiques d'une oeuvre à des usages et au contexte de sa création
- Se repérer dans l'espace temps par la construction de repères
- Raisonner, justifier d'une démarche et des choix effectués
- Mobiliser des outils numériques

Cycle 4 :

- Appréhender des questionnements éthiques
- Développer des compétences orales
- Acquérir des éléments de culture artistique
- Faire dialoguer des oeuvres au sein d'un corpus
- Mobiliser des outils numériques
- S'exprimer en débattant autour de sujets donnés
- Construire des repères historiques et artistiques en les reliant avec le programme scolaire

Lycée :

- Questionner les usages des outils numériques
- Se former au raisonnement scientifique
- Débattre de questionnements éthiques
- Se familiariser avec les notions d'algorithme, d'intelligence artificielle, de programmation



Ci-contre : *La nuit et le moment*, Nicolas Darrot, 2018

© Nicolas Darrot

RECOMMANDATIONS CULTURELLES EN PARALLÈLE

Contenus audio ou vidéo

Le Carnaval des animaux

Camille Saint-Saens, 1886 - ***Dès la maternelle***

Dans cette suite instrumentale, Camille Saint-Saens attribue une musique à différents animaux. Le lion fait une entrée majestueuse, la basse-cour caquète, et même les dinosaures se joignent à ce carnaval ! Cette oeuvre illustre la perception de l'humain sur les animaux, et sa vision du langage animal, qu'il tente de reproduire par le son.

La Télépathie avec les animaux

G Milgram et Tchinis (sur Youtube) - ***Dès le collège***

https://www.youtube.com/watch?v=ET_R870I06Y

Vulgarisateur scientifique sur Youtube, G Milgram démystifie des théories faussement scientifiques et mobilise notre esprit critique. Dans cette vidéo, il fait le point sur les personnes proposant d'apprendre à communiquer par télépathie avec les animaux.

Films

L'Odyssée de Choum

Julien Bisaro et Claire Paoletti, 2019 - ***Dès la maternelle***

https://www.youtube.com/watch?v=ZLh9azyv8Nw

Ce court-métrage d'animation suit une jeune chouette, sortie trop tôt de son œuf, dans sa recherche de parents adoptifs. Accompagnée de son frère encore dans sa coquille, elle traverse une forêt et rencontre divers animaux. Le film explore les modes de communication animale et les formes d'intelligence propres à chaque espèce. Cette traversée interroge le lien entre humains et animaux à travers une approche sensible de la relation au vivant.

BONJOUR LE MONDE !

Anne-Lise Koehler et Eric Serre, 2019 - ***Dès la maternelle***

https://www.youtube.com/watch?v=zem1Wt2esxA

Ce film d'animation en stop-motion met en scène des marionnettes d'animaux réalisées en papier mâché. Chaque séquence suit le cycle de vie d'une espèce, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, en montrant ses gestes, ses déplacements et ses interactions. Les comportements observés révèlent des formes d'intelligence propres à chaque animal, ainsi que des modes de communication variés.

La sagesse de la pieuvre

Pippa Ehrlich et James Reed, 2020 - ***Dès la primaire***

https://www.youtube.com/watch?v=3s0LTDhqe5A

Ce film suit le quotidien de Craig Foster, réalisateur sud-africain, qui plonge chaque jour pour observer une pieuvre sauvage. Au fil du temps, une relation de confiance s'établit entre l'homme et l'animal. Le film met en évidence les capacités cognitives de la pieuvre, ses stratégies d'adaptation et sa communication non verbale. À travers cette cohabitation silencieuse, le documentaire explore la manière dont humains et animaux peuvent entrer en relation. Il propose une réflexion sur l'intelligence animale et notre rapport au vivant.

RECOMMANDATIONS CULTURELLES EN PARALLÈLE

Flow

Gints Zilbalodis, 2024 - ***Dès la primaire***

https://www.youtube.com/watch?v=vob8AGZM4Wc

La Terre est inondée, les humains ne sont plus. Un chat trouve refuge sur un bateau avec d'autres animaux de différentes espèces. Il leur faudra réussir à communiquer et vivre ensemble sans langage commun. Ce film d'animation ne donne pas un langage verbal aux animaux, mais utilise l'enregistrement de véritables animaux pour donner une voix à ses personnages. Certaines personnes ont constaté que leur animaux de compagnie étaient captivés par le film et qu'ils interragissaient même avec les personnages en direct !

Le Royaume de Kensuké

Neil Boyle et Kirk Hendry, 2023 (Adapté du roman de Michael Morpurgo, 1999)

Dès le collège

https://www.youtube.com/watch?v=jWIGEfImALE

Adapté du roman de Michael Morpurgo, Le Royaume de Kensuké raconte la survie de Michael, un garçon échoué sur une île avec sa chienne. Il y rencontre Kensuké, un ancien soldat japonais qui vit depuis des années avec une communauté d'orangs-outans. Le film montre la relation entre humains et animaux à travers des gestes du quotidien : nourrir, protéger, observer. Les orangs-outans occupent une place centrale, à la fois compagnons silencieux et êtres à défendre face aux trafiquants.

Le Règne animal

Thomas Cailley, 2023 - ***Dès le lycée***

https://www.youtube.com/watch?v=K1pfR_IC7pU

Une épidémie règne : des humains subissent une mutation qui les hybride avec des animaux. La femme de François est touchée par cette mutation. François et Emile, son fils, déménagent dans le sud de la France pour se rapprocher d'elle, tout en apprenant à cohabiter avec ces nouvelles espèces. Ce film invite à aborder des thématiques liées à la tolérance, et à la création d'un nouveau monde.

Livres

Un abri

Adrian Parlange, La Partie, 2024 - ***Dès la maternelle***

Une enfant s'abrite du soleil derrière un rocher. Des animaux la rejoignent peu à peu. Ce livre, avec une colorimétrie et des dessins épurés, met en scène la cohabitation inattendue d'espèces différentes, le tout presque sans parole.

Mes histoires incroyables sur les animaux

Emmanuelle Pouydebat, Raphaël Martin, 2023

Dès 7 ans

Ce livre présente des anecdotes scientifiques sur différentes formes d'intelligence animale. Il montre comment les animaux utilisent des stratégies variées pour se nourrir, se protéger ou communiquer. Ces récits témoignent de la diversité des capacités animales et de leurs modes d'interaction.

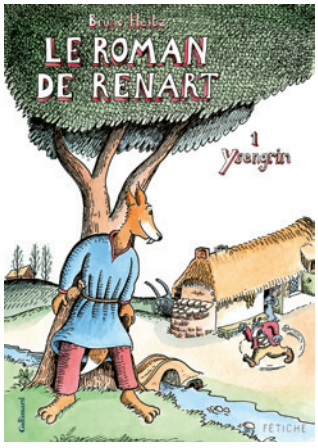
RECOMMANDATIONS CULTURELLES EN PARALLÈLE

La Toile de Charlotte

E.B. White, 1952

Dès 8 ans

Cet ouvrage suit Wilbur, un jeune cochon menacé d'abattage, et Charlotte, une araignée qui vit dans la même grange. Pour tenter de le sauver, Charlotte tisse dans sa toile des mots visibles par les humains. Le récit s'attarde sur les interactions entre animaux, leurs discussions, leurs stratégies et leur organisation collective. Fern, une enfant, assiste silencieusement aux échanges entre les animaux, sans troubler leur monde.



Le Roman de Renart

Bruno Heitz, 2007

Dès le collège

Ce récit animalier du XIIème siècle raconte les aventures d'un renard qui trompe les autres animaux du royaume grâce à ses ruses. Ces animaux, dotés de traits humains, vivent et agissent dans un monde proche de celui des hommes. Chaque récit décrit les stratagèmes utilisés par Renart pour déjouer ses adversaires.

Les animaux de ce pays

Laura Jean McKay, 2025

Dès le lycée

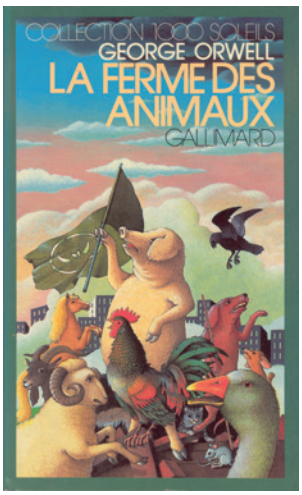
Les animaux de ce pays raconte comment, en Australie, les humains commencent à comprendre le langage des animaux. Lee, sa fille Kimberly et Joan, gardienne de zoo, partent vers le Sud pour écouter les baleines. Ce phénomène modifie les relations entre humains et animaux et provoque des conflits. Le roman examine l'impact de cette compréhension nouvelle sur les comportements et la société.

La Ferme des animaux

George Orwell, 1945

Dès le lycée

La Ferme des animaux met en scène une révolte d'animaux contre les humains, symbolisant une lutte sociale. Les cochons prennent le pouvoir et instaurent un nouveau régime, qui finit par reproduire les mêmes mécanismes d'oppression. Le récit explore la dynamique entre groupes d'animaux, leurs modes de communication et de leadership. Il interroge aussi les relations entre humains et animaux dans un contexte politique.



Article de presse

Plongée dans l'incroyable intelligence des animaux

Manon Meyer-Hilfiger, National Geographic, Publication 31 Janv. 2024

Dès le lycée

https://www.nationalgeographic.fr/animaux/comportement-etude-plongee-dans-incroyable- intelligence-des-animaux.

Cet article de presse met en lumière les recherches récentes sur l'intelligence animale, en insistant sur des capacités longtemps sous-estimées : langage, mémoire, entraide, adaptation. Il montre comment certaines espèces développent des comportements élaborés, parfois transmis socialement. L'article invite à repenser l'idée d'une supériorité humaine en matière cognitive, et à observer les animaux selon leurs propres logiques.

ABÉCÉDAIRE DE L'EXPOSITION

Animal – Être vivant, organisé, élémentaire ou complexe, doué de sensibilité et de mobilité (par opposition au règne minéral et parfois au règne végétal).

Automate – Appareil renfermant divers dispositifs mécaniques ou électriques lui permettant d'exécuter un programme déterminé d'opérations.

Bestiaire – Ici, iconographie médiévale, ou recueil médiéval, généralement en vers, de récits allégoriques et moraux sur les animaux.

Biotechnologie – Technologies mettant en œuvre des organismes vivants, par exemple dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire.

Clonage – Reproduction d'un individu (végétal ou animal) à partir d'une de ses cellules.

Communication – Processus par lequel une personne émet un message et le transmet à une autre personne qui le reçoit, avec une marge d'erreurs possibles. Ces erreurs peuvent provenir du codage de la langue (parlée, écrite, gestuelle) ou d'autres signes et symboles émis. De la part du receveur, le décodage du message peut parfois poser problème. Parfois, enfin, les problèmes proviennent du canal de communication en lui-même.

Empathie – Capacité à se représenter ce que ressent autrui.

Entomologie – Partie de la zoologie qui a pour objet l'étude des animaux articulés, et notamment des insectes.

Fable – Ici, court récit allégorique, le plus souvent en vers, qui sert d'illustration à une vérité morale.

Hybridation – Croisement naturel ou artificiel de deux individus (animaux ou plantes), d'espèces, de races ou variétés différentes.

Intelligence artificielle – Machine qui imite l'intelligence humaine.

Langage – Faculté que les hommes possèdent d'exprimer leur pensée et de communiquer entre eux au moyen d'un système de signes conventionnels vocaux et/ou graphiques constituant une langue.

Logique floue (ou fuzzy logic) – Méthode de raisonnement permettant de gérer des situations incertaines ou floues. Au lieu d'avoir deux issues au raisonnement (0= faux et 1= vrai), la logique floue accepte des valeurs intermédiaires entre 0 et 1. La logique floue est très souvent utilisée dans le fonctionnement des intelligences artificielles.

Mimétisme – Pour les animaux et végétaux, c'est la propriété de ressembler temporairement ou de manière permanente (par la couleur ou la structure) au milieu environnant physique ou biologique. Pour l'humain, c'est le comportement de celui qui reproduit plus ou moins inconsciemment les attitudes, le langage, les idées du milieu ambiant ou d'un autre individu auquel il veut ressembler.

Nature
Souvent opposée à ce qui découle de l'activité humaine, la nature est un milieu terrestre particulier, défini par le relief, le sol, le climat, l'eau, la végétation.

Trophée
Dans la chasse, tête ou corps entier empaillé d'un animal abattu. De manière générale, le trophée est un objet attestant une victoire, un succès.

AUTOUR DE L'EXPO

Programmation Coin des Minots (Automne-Hiver 2025)

STAGE PODCAST
Du CM1 à la 5ème

A partir des œuvres de l'exposition, enregistre ton propre podcast sous le format audio de ton choix : fiction, documentaire, interview... A toi de mixer !

Du mardi 21 au mercredi 22 octobre
De 10h à 17h - sur réservation
Tarif : 50€ par enfant pour les 2 jours (pique-nique à prévoir pour le midi, goûter offert)

ATELIER « C'EST QUOI TON BLAZ(ON) ? »
Atelier à 4 mains (niveau maternelle) ou enfant seul (du CP au CM2)

Dès l'Antiquité, les animaux représentent des valeurs : courage, force, honneur, intelligence, sagesse, prudence, loyauté... Après une courte étude des symboliques animales et de l'histoire des blasons, inspire-toi de tes propres qualités pour créer un blason qui te représente, en hybridant divers animaux.

Format parent-enfant (niveau maternelle) le samedi 8 novembre, entre 10h et 11h30.
Format enfant seul (du CP au CM2) le samedi 6 décembre entre 10h et 12h.
10 € par enfant (gratuité accompagnateur)

ATELIER « FABULATIONS SONORES »
Du CM1 à la 5ème

Grâce à la machine de l'artiste Filipe Vilas-Boas, "La Fontaine à Fables", produis une fable unique en son genre avec de nouveaux animaux. Cette fable, tu vas pouvoir la lire, l'enregistrer et y ajouter des bruitages en fond pour la transformer en paysage sonore.

Samedi 22 novembre et samedi 13 décembre
De 10h à 12h – 12 € par enfant

INFOS PRATIQUES

#GÉNÉRAL

Exposition présentée au Grenier à sel du 4 octobre 2025 au 3 janvier 2026.
Accueil des groupes du mardi au vendredi, sur réservation
Visite et atelier accessibles de la maternelle au lycée, et proposés sur l'interface Adage.

#TARIFS

	Jusqu'à 15 élèves	De 16 à 30 élèves
Visite seule (1h)	25€	40€
Visite + atelier ou visite longue (1h30 à 2h)	45€	60€

#SE_RENDRE_AU_GRENIER_À_SEL

Le Grenier à sel est situé au : *2 rue du rempart Saint-Lazare* à Avignon.

Il est accessible facilement depuis la gare centre (15 minutes à pied) et depuis les arrêts Orizo suivants :
Arrêt Aubanel (lignes 8 et 23) : 2 minutes à pied
Arrêt Saint-Lazare (lignes C3, 22, 24) : 5 minutes à pied
Arrêt Lambert (lignes C2, 4, 7, 9, 1) : 10 minutes à pied

Il n'est pas possible de se garer devant le Grenier à sel, le parking le plus proche est le parking des Italiens (non accessible aux bus).

#CONTACT_ET_RÉSERVATION_(OBLIGATOIRE)

SERVICE MÉDIATION
Zoé Neyreneuf
04 28 70 00 98
mediation@legrenierasel-avignon.fr
ou z.neyreneuf@legrenierasel-avignon.fr

LE GRENIER À SEL
2 rue du Rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
legrenierasel-avignon.fr

Phasme caparace (issu du bestiaire utopique Anima Ex Musica),
Tout reste à faire, 2025
© Tout reste à faire