

Côa Symposium

Novos olhares sobre a Arte Paleolítica
New perspectives on Palaeolithic Art

Coord.: Thierry Aubry, André Tomás Santos e Andrea Martins
Museu do Côa

4 a 6 Dezembro 2018

Ficha Técnica

Título

Côa Symposium. Novos olhares sobre a Arte Paleolítica

Ano de Edição

2021

Edição

Associação dos Arqueólogos Portugueses e Fundação Côa-Parque

Coordenação

Thierry Aubry, André Tomás Santos e Andrea Martins

Design

Paulo Freitas

Imagem de Capa

António Fernando Barbosa

Impressão

AGIR – Produções Gráficas

ISBN

978-972-9451-91-1

Depósito legal

491492/21

Os artigos publicados neste volume são da exclusiva responsabilidade dos respectivos autores.

O Cõa Symposium contou com o apoio das seguintes entidades a quem muito se agradece:

Índice

Prefácios

- 6 **“When the dreamer dies, what happens to the dream?”**
Aida Carvalho, Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque
- 7 **Côa Symposium e a importância do Vale do Côa**
José Morais Arnaud, Presidente da Direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses

- 8 ***In Memoriam* de Bruno Navarro**

Côa Symposium – Atas

- 15 **Introdução**
André Tomás Santos, Thierry Aubry
- 22 **L'émergence des comportements symboliques en Afrique et en Asie**
Francesco d'Errico
- 52 **The earliest Upper Paleolithic of Southern and Western Iberia is an Evolved, not an Early Aurignacian**
João Zilhão
- 72 **Occupation paléolithique de la vallée du Côa: Néandertal et premiers hommes anatomiquement modernes entrent en scène**
Thierry Aubry, António Fernando Barbosa, Luís Luís, André Tomás Santos, Marcelo Silvestre

- 94 Dating the Côa Valley rock art 25 years later: an archaeological and geoarchaeological approach**
André Tomás Santos, António Fernando Barbosa, Luís Luís, Marcelo Silvestre, Thierry Aubry
- 128 Arte al aire libre del interior peninsular**
Rodrigo de Balbín Behrmann, Jose Javier Alcolea González
- 154 Something other than hand stencils. Horse representations in the cave of Fuente del Trucho (Huesca, Spain)**
Pilar Utrilla, Manuel Bea
- 172 El Arte de La Frontera: Un territorio con arte solutrense en Asturias**
José Adolfo Rodríguez Asensio
- 198 La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería, Espagne) et le Solutréen dans le Sud de la Péninsule Ibérique**
Sergio Ripoll López, Francisco J. Muñoz Ibañez
- 224 Les abris ornés paléolithiques du Périgord**
Brigitte et Gilles Delluc
- 254 Du nouveau sous le soleil : les abris sculptés solutréens et magdaléniens du grand sud-ouest français**
Geneviève Pinçon, Camille Bourdier, Oscar Fuentes
- 272 The Gondershausen petroglyphs in the Hunsrück (Germany) – 7 years after the press conference!**
Wolfgang Welker
- 290 From Mazouco to Foz do Tua and Passadeiro. Continuities and changes in hunter-gatherers and early farmers of the lower Douro river basin (Portugal) revealed through rock art**
Maria de Jesus Sanches, Joana Castro Teixeira
- 316 L'art paléolithique en plein air sur d'autres continents**
Paul G. Bahn
- 334 Art rupestre, si près et si loin**
Denis Vialou
- 348 Recherches sur le site d'art rupestre de Dampier (Australie Occidentale)**
Michel Lorblanchet
- 362 L'art du Côa, d'une émotion l'autre**
Dominique Sacchi
- 374 Presente y futuro en la gestión del arte rupestre paleolítico en Cantabria**
Daniel Garrido Pimentel
- 386 De la grotte Chauvet à la grotte Chauvet 2 – Ardèche : Le premier grand chef d'œuvre de l'humanité à la portée de tous**
Valérie Moles
- 404 A Associação dos Arqueólogos Portugueses e o Vale do Côa – um longo percurso pela defesa e divulgação do Património**
José M. Arnaud, Andrea Martins

De la grotte Chauvet à la grotte Chauvet 2 – Ardèche : Le premier grand chef d'œuvre de l'humanité à la portée de tous

Valérie Moles

Docteur en Préhistoire, Responsable culturelle, pédagogique et scientifique – Grotte Chauvet 2 – Ardèche.
E-mail: v.moles@grottechauvet2ardèche.com

Résumé : L'invisibilité de la grotte Chauvet, pour des raisons évidentes de conservation, et son inscription à l'UNESCO appelaient une restitution : La Grotte Chauvet 2 – Ardèche. Réalisation du Syndicat Mixte constitué par le Département de l'Ardèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'exploitation du site a été confiée par délégation de service public à la Société Kléber Rossillon.

Les enjeux majeurs, autant scientifiques, pédagogiques, sociaux que touristiques sont importants. Les objectifs alloués à la Grotte Chauvet 2, site touristique à vocation culturelle sont atteints. Des 4 coins du monde on vient admirer la grotte devenue le témoignage du premier grand chef d'œuvre de l'humanité. L'intérêt d'une haute exigence qualitative dans l'espace restitué, comme dans la médiation induit un transfert de patrimonialisation et la valeur universelle du bien originel devient à la portée de tous.

Mots-clés : Grotte Chauvet ; Grotte ornée ; Art pariétal ; Art préhistorique ; UNESCO ; Réplique de grotte ; Vallon Pont d'Arc ; Ardèche.

Abstract: The invisibility of the Chauvet cave, due to understandable conservation issues and to its inscription in the UNESCO's World Heritage list, required the construction of a replica: the Chauvet Cave. The *Syndicat Mixte* composed by the Département de l'Ardèche and the Region Auvergne-Rhône-Alpes commissioned the replica and the management of the site was conceded, by delegation of public service, to the Société Kléber Rossillon.

The major challenges, scientific, pedagogical and social, are important. The goals of the Chauvet cave, a touristic site with cultural vocation, were attained. People come from the 4 corners of the world to appreciate the cave that has become the main testimony of humanity's first masterpiece. The highest qualitative standards adopted in the replica and in the culture mediation has promoted the transfer of the patrimonialisation from the original to the replica, thus enabling the access to all of the universal importance of the original cave.

Key words: Chauvet Cave; Cave art; Rock art; Prehistoric art; UNESCO; Cave replica; Vallon Pont d'Arc; Ardèche.

1. Introduction

L'invisibilité de la grotte Chauvet, pour des raisons évidentes de conservation, et son inscription à l'UNESCO appelaient une restitution : La grotte Chauvet 2 – Ardèche. Réalisation du Syndicat Mixte constitué par le Département de l'Ardèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'exploitation du site a été confiée par délégation de service public à la Société Kléber Rossillon.

Les enjeux majeurs, autant scientifiques, pédagogiques, sociaux que touristiques sont importants. Les objectifs alloués à la grotte Chauvet 2 – Ardèche, site touristique à vocation culturelle sont atteints. Des 4 coins du monde on vient admirer ce site devenu le témoignage du premier grand chef d'œuvre de l'humanité. L'intérêt d'une haute exigence qualitative dans l'espace restitué, comme dans la médiation induit un transfert de patrimonialisation et la valeur universelle du bien originel devient à la portée de tous.

2. La grotte Chauvet

2.1. Une découverte historique

A Vallon Pont d'Arc, à proximité du Pont d'Arc dans les Gorges de l'Ardèche (Fig. 1), un dimanche de décembre 1994, trois spéléologues, Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire, font une découverte qui va bouleverser l'histoire de l'art et de l'humanité (voir appendice chronologique au final de l'article).

21.500 ans après l'effondrement du porche d'entrée de la cavité qui l'a excep-

tionnellement protégé, ils pénètrent dans ce qui deviendra la grotte ornée du Pont d'Arc dite grotte Chauvet. Ils découvrent le plus ancien chef d'œuvre de l'humanité connu à ce jour, daté d'il y a 36.000 ans. Soit 18.000 ans plus ancien que la grotte de Lascaux, en Dordogne, autre département français.

La grotte Chauvet abrite un ensemble d'œuvres d'art exceptionnel et unique par son ancienneté, son envergure et ses multiples qualités picturales : il n'y a pas d'équivalent dans le monde. L'état de conservation des représentations pariétales est exceptionnel. Cette cavité, les dessins, les gravures, les traces et les ossements ont traversé le temps et constituent un héritage unique.

2.2. Un bestiaire extraordinaire

Près de 1000 dessins dont 425 figures animales se dévoilent. Le bestiaire de la grotte avec 14 espèces différentes représentées est inédit. Les animaux dangereux sont majoritaires (lions et ours des cavernes, panthère, mammouths et rhinocéros laineux), contrairement aux autres grottes ornées où l'on trouve un bestiaire principalement composé de chevaux, bisons, aurochs ou bouquetins. La grotte Chauvet renferme par exemple la plus grande concentration au monde de félins (80 figures) ou de rhinocéros (72). D'autres représentations sont uniques dans l'art pariétal paléolithique (panthère, hibou, bœuf musqué). De leur mise en scène théâtrale, utilisant avec virtuosité les reliefs et les irrégularités de la roche, se dégage un sentiment de force et de puissance.

Figure 1 : Le Pont d'Arc jouxtant la grotte Chauvet dans les Gorges de l'Ardèche © Gorges de l'Ardèche.

2.3. Aux origines de l'art

La technicité est exceptionnelle. Il y a 36.000 ans, tous les procédés sont déjà maîtrisés : préparation des supports, raclages, gravures à la pierre ou au doigt, peinture par soufflage de pigments, par apposition de la paume des mains, dessins au charbon de bois ou à l'ocre rouge, estompe, recherche de la profondeur et de la perspective. La narration graphique donne vie aux scènes représentées : chasse, combat de rhinocéros, ou superposition d'images successives expriment le rythme ou le mouvement.

C'est le geste artistique le plus abouti de la période du Paléolithique supérieur.

« La grotte Chauvet est le plus grand choc esthétique de ma vie. Et il est stupéfiant de se dire que la plus ancienne œuvre d'art de la planète est aussi la meilleure. »
dira Miquel Barceló

Cette grotte constitue également une source unique de connaissances sur les traditions artistiques, sociales et probablement métaphysiques des Aurignaciens, la première civilisation d'*Homo sapiens* en Europe. Et apporte un témoignage paléontologique et archéologique sans équivalent sur la fréquentation des cavités profondes au Paléolithique supérieur.

2.4. Valeur universelle

La valeur universelle exceptionnelle de la grotte Chauvet est vite reconnue. Son ancienneté, la qualité de sa conservation et la richesse et l'abondance de ses représentations artistiques, trois caractéristiques très rarement réunies, sont donc déterminantes.

En juin 2014, elle est inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Cette inscription oblige à garantir la conservation de ce trésor de l'humanité et sa transmission aux générations futures. Cependant, pour d'évidentes raisons de protection et de conservation, elle n'a et ne sera jamais ouverte au public.

3. Le projet de restitution

3.1. Un partenariat public-privé pour un héritage à transmettre

Comment alors permettre au plus grand nombre de découvrir ce qui est désormais considéré comme le premier grand chef d'œuvre de l'humanité ?

Dès les premiers instants de la découverte les élus locaux vont envisager un projet de réplique. Un syndicat mixte composé du Département de l'Ardèche et de la Région Auvergne-Rhône Alpes sera alors créé pour lancer la phase opérationnelle du projet. Avec l'appui de la France, de l'Europe et du gestionnaire Kléber Rossillon, ils vont concevoir et réaliser la grotte Chauvet 2 – Ardèche. Cinq ans d'études et trente mois de chantier ont été nécessaires pour relever ce défi culturel, technologique et scientifique unique. En 2011 la société Kleber Rossillon, spécialisée dans la gestion de sites culturels et touristiques, est retenue dans le cadre d'une délégation de service public pour 20 ans.

Un projet réalisé pour 55 millions d'euros investis sous maîtrise d'ouvrage publique par le Syndicat Mixte avec un financement Europe, État, Région, Département, et une part concessive du délégataire.

3.2. Le groupe Kléber Rossillon délégataire

Créée en 1995 avec l'ouverture au public du château de Castelnaud, la société Kléber Rossillon gère actuellement dix sites patrimoniaux et touristiques en France et

en Belgique. Châteaux, trains et sites historiques, musée, vélorail, jardins, réplique de grotte préhistorique, ce patrimoine est exploité avec la même volonté de préservation et de valorisation, mais aussi de développement de notoriété et de fréquentation.

La société gère aujourd'hui 10 sites qui reçoivent 1.6 millions de visiteurs par an : Le Château de Castelnaud (Dordogne), Les Jardins de Marqueyssac (Dordogne), Le château de Langeais (Indre et Loire), Le Musée de Montmartre (Paris), Le Train de l'Ardèche (Ardèche) et Le Vélorail des Gorges du Doux (Ardèche), Le château de Murol (Puy de Dôme), Domaine de Suscinio (Morbihan), La tour de Crest (Drôme), Mémorial de Waterloo 1815 (Belgique) et bientôt la réplique de la Grotte Cosquer (Bouches du Rhône).

Tous ces sites sont exploités par des équipes professionnelles qui mettent en œuvre leurs compétences en matière : de mise en valeur du patrimoine, de gestion et de réalisme dans la définition des objectifs, d'accueil attentif à tous les publics, d'adaptation et de renouvellement des activités culturelles et pédagogiques, de stratégie commerciale bâtie sur l'analyse fine des attentes du public, d'exploitation intégrée de boutiques et d'espace de restauration.

La grotte Chauvet 2, est le site le plus important de la société en nombre de visiteurs accueillis, à savoir 350.000 par an. Chauvet 2 est à ce jour la plus grande réplique de grotte ornée au monde. Elle marque l'avènement d'un nouveau standard de transmission du patrimoine au public.

Les éléments saillants de la délégation de service public pour une exploitation de 20 ans sont : l'ouverture du site à l'année ; une restauration avec un approvisionnement local et un partenariat privilégié avec « Ardèche le Goût » ; une tarification privilégiant la famille (gratuité – 10 ans) ; des visites guidées de la réplique sur réservation, une qualité du projet pédagogique et culturel et une embauche de 45 postes ETP (150 personnes en haute saison dont 66 guides-animateurs).

4. Un véritable équipement culturel et touristique

4.1. Un écrin de nature respecté par un geste architectural contemporain

Parfaitement intégré dans l'environnement naturel du plateau du Razal, le site de la grotte Chauvet 2 (Fig. 2) est à 4 km à vol d'oiseau du site original. Il a été conçu comme une « empreinte dans le paysage » par l'agence d'architecture Fabre et Speller (Clermont-Ferrand/ Paris), le cabinet ardéchois 3A (Le Teil) et le paysagiste Franck Neau (Paris). Une architecture sobre et discrète a été privilégiée sur la dizaine d'hectares du site pour offrir une suspension du temps au cœur de la nature tout en facilitant les conditions d'accueil et de parcours du public.

Cinq espaces joignables en 3 à 6 min de marche tranquille. Chaque visiteur peut choisir l'ordre et le rythme d'un parcours jalonné de surprises et de découvertes.

L'intégration paysagère a constitué une attention prioritaire de ce projet.

Au premier abord aucune forme marquante ne se distingue, si ce n'est le vaste auvent d'entrée posé comme un papillon au-dessus des arbres et quelques terrasses surélevées qui soulignent la topographie du terrain.

Puis, à l'approche, on comprend progressivement que les grandes courbes de niveaux ont été soulignées par des murs, on saisit les premières lignes qui émergent de la terre, guident notre regard et nous invitent à découvrir un paysage où la nature et l'architecture ont essayé de s'entendre et de s'accorder.

Le thème de l'empreinte rocheuse rappelle l'émergence du substrat calcaire, comme si certaines courbes topographiques du site étaient remontées à la surface du sol pour marquer des enclos habités (Fig. 3).

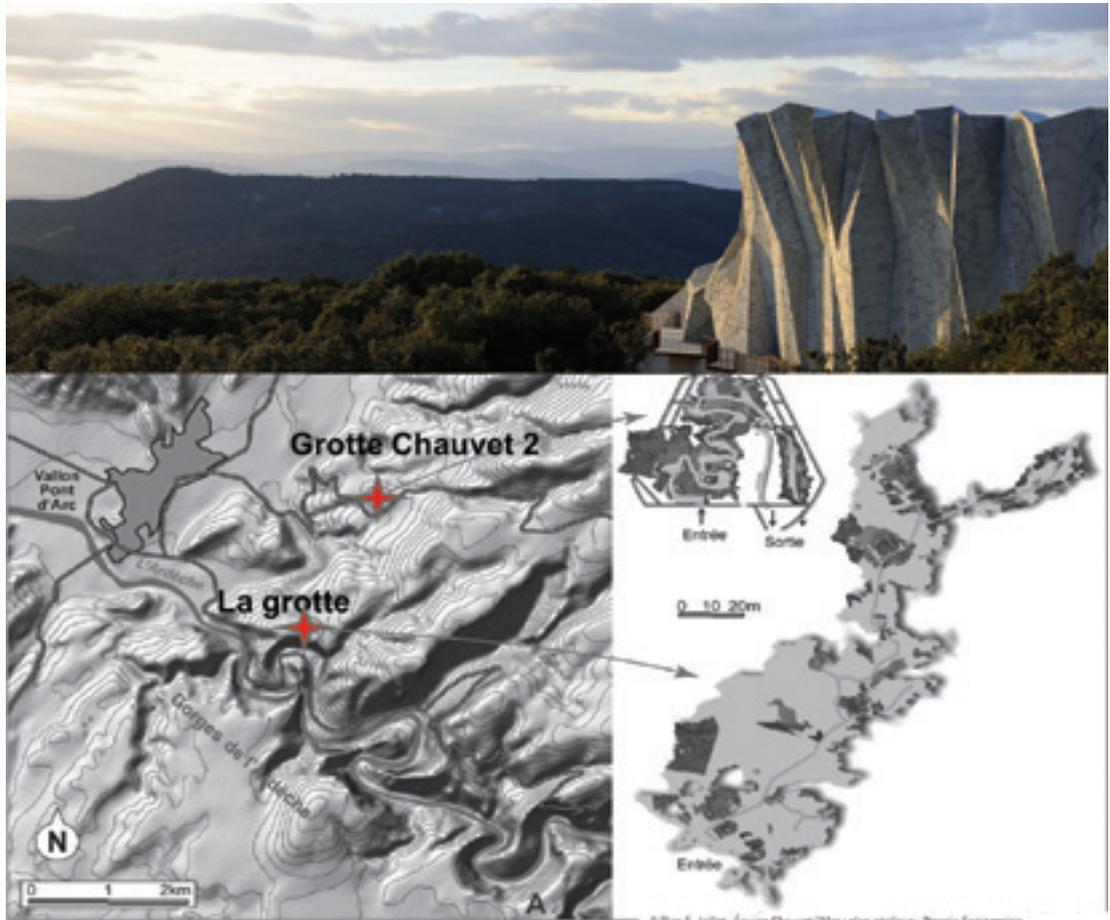
→

Figure 2 : Localisation de la grotte et du site.

→

Figure 3 : Comme une empreinte dans le paysage
© Grotte Chauvet 2 – Ardèche.

De la grotte Chauvet à la grotte Chauvet 2 – Ardèche : Le premier grand chef d'œuvre de l'humanité à la portée de tous

Intégrée aux murs en pierres sèches ou enfouie sous les collines artificielles, l'architecture cherche à éviter tout formalisme inapproprié à la thématique du site. Ici, les lignes des murs, les faibles ombres rapportées à la topographie du site, ne font que souligner une empreinte qui pourrait s'apparenter aux courbes des peintures pariétales.

Mais la discrétion de l'architecture ne signifie pas son absence. Il ne s'agit pas de faire croire à un retour de l'architecture de la grotte, mais plutôt à l'émergence d'une architecture neutre, topographique, répétitive dans ses rythmes et qui permet de souligner discrètement les éléments forts du site et du programme.

4.2. Répliquer le premier grand chef d'œuvre de l'Humanité

4.2.1. La fabrique de l'émotion

La réalisation de la réplique a été portée par une communauté inédite rassemblant architectes, scénographes, techniciens, entrepreneurs, maçons, soudeurs, sculpteurs, artistes, plasticiens, scientifiques et élus.

Des solutions innovantes faisant appel à des techniques scénographiques jamais mises en œuvre à une telle échelle ont été imaginées.

Si la grotte Chauvet 2 est deux fois et demie plus petite que l'originale (3000 m² au sol sur les 8500 m² de la grotte Chauvet), le relief des parois est restitué au millimètre près, et les peintures, gravures et représentations les plus remarquables ainsi que les éléments paléontologiques et géologiques essentiels sont traités à l'échelle 1 à partir des originaux numérisés. Les scientifiques transmettant aux artistes en charge de la création de la réplique, les éléments de compréhension pour mieux approcher et ressentir le geste et le sens de l'art pariétal paléolithique.

Trois étapes ont été nécessaires pour réaliser le clone numérique :

- 1) L'enregistrement d'un nuage de points destiné à obtenir une surface continue correspondant à la volumétrie originelle ;
- 2) La prise de 6000 photos numériques ;
- 3) La superposition de ces photos sur les parois informatiques correspondantes.

Réalisé sous la direction du Syndicat mixte par Guy Perazio (Cabinet Pérazio – Isère), Créatime et Campenon Bernard Régions, ce modèle numérique 3D devient un outil révolutionnaire à la disposition des chercheurs, des scénographes et des architectes qui ont réalisé la Chauvet 2. Il permet de révéler l'art des origines mieux encore que dans la cavité originale où l'accès aux parois est limité pour des raisons de conservation.

Ensuite, il a fallu donner vie à ce clone numérique. Près de 130 km de tiges d'acier façonnées à la main, 14 000 suspentes créées pour accrocher et stabiliser la grotte recréée, 8 200 m² de décors sculptés (sol, parois, plafonds) représentant 52 types de roche différentes, 27 panneaux pariétaux créés soit 250 m² de parois ornées, 300 m² d'éléments géologiques fabriqués, 550 ossements d'animaux moulés puis patinés... ont été nécessaires pour recréer la grotte.

Les représentations pariétales ont fait l'objet d'un traitement spécifique : deux ateliers ont été chargés de reproduire les œuvres, celui de Gilles Tosello, Déco Diffusion, et celui d'Alain Dalis, Arc et Os, références mondiales de l'art préhistorique.

Ils ont su retrouver les gestes et les techniques de l'époque pour traduire l'esprit original et aller au-delà de la simple copie.

4.2.2. Le choix de l'humain

La société Kléber Rossillon a confié la mission de partager le premier grand chef d'œuvre de l'Humanité, non à des outils numériques, mais à des guides humains. Les médiateurs scientifiques et culturels de la grotte Chauvet 2 accompagnent, contextualisent, répondent aux interrogations, s'adaptent au public toute l'année et lui offrent les clés de compréhension nécessaires.

Pendant l'été, ce sont près de 65 guides qui accompagnent les visiteurs dans leur découverte.

4.2.3. Une expérience hors du temps

Pendant une heure, le temps est indécis, hésite puis glisse d'aujourd'hui à il y a 36.000 ans.

Entre ombre et lumière, au milieu des stalactites, stalagmites, draperies, gours et des centaines d'ossements, le visiteur ressent la fraîcheur et le souffle des 14 espèces animales dessinées ou gravées sur les parois. Peut-être entend-il le rugissement des lions, le grognement des ours, le pas lourd des mammouths. Sans doute ressent-il la vitesse du galop des chevaux, perçoit-il la chaleur du foyer à peine éteint.

Pendant une heure, hors du temps, il marche dans les pas de ses ancêtres.

Accompagné d'un guide, en petit groupe de 28 personnes, il déambule sur une passerelle identique à celle de la grotte originale et découvre, dans un mouvement crescendo, les 27 panneaux et les centaines d'animaux représentés.

Au terme d'un parcours de 250 m, jalonné de 10 stations d'observation, le visiteur pénètre dans la salle du fond. Surgissent alors de la pénombre 92 animaux en mouvement. Il est face à la grande fresque des lions, panneau monumental de douze mètres de long, chef d'œuvre de maîtrise et d'innovation.

4.2.4. Améliorer l'immersion

La scénographie témoigne d'une expérience privilégiée : l'entrée et la progression dans un univers chargé d'une puissance spirituelle et d'une qualité esthétique extraordinaires. Elle met l'accent sur le caractère monumental de la grotte, sa beauté et la remarquable fraîcheur de ses vestiges.

Pour immerger toujours d'avantage le visiteur et rendre le plus fidèlement possible l'ambiance silencieuse de la grotte, propice au recueillement et à la concentration, dans un contexte de mise en tourisme, Chauvet 2 innove et s'adapte constamment. Après la mise en place de visites guidées avec audiophone, pour un meilleur confort d'écoute (Fig. 4), et de déambulations libres en soirées (selon périodes) pour renouer avec un rythme de visite intime, elle donne carte blanche au créateur Gilbert Coudène (Fête des Lumières à Lyon). Suite à une étroite collaboration avec les expérimentateurs en archéologie de notre service médiation, une nouvelle mise en lumière avec effet « torche et lampe à graisse » du panneau du cheval gravé et du panneau des lions, invitant les visiteurs à retraverser 360 siècles jusqu'à la période actuelle.

4.3. La galerie de l'aurignacien

Après l'émotion, l'explication. Le centre d'interprétation, scénographié par la société bruxelloise Tempora est dédié à la première culture européenne des *Homo sapiens*. Cette civilisation a vu naître les arts peints et sculptés, la parure et la musique, à partir de -40.000 ans.

Figure 4 : Visite-guidée avec les casques audiophoniques
© Patrick-Aventurier-Caverne-du-Pont-d'Arc.

4.3.1. La Galerie de l'Aurignacien en chiffres

Elle permet de diffuser auprès du grand public les recherches scientifiques les plus récentes autour de la période de l'Aurignacien. Complément didactique et scientifique de la visite de la grotte, elle aide à mieux comprendre la période dans son ensemble.

- 650 m² d'exposition permanente
- 350 m² de décors minéraux et végétaux reconstitués
- 1 panorama géant de 600 m² réalisé à partir de 1500 photos
- 1 salle de cinéma de 65 places
- 35 interviews de scientifiques sur écrans tactiles
- 38 grands écrans interactifs
- 100 objets archéologiques expérimentaux (contextualisés ou présentés sous vitrine)
- 5 humains reconstitués (dont un enfant)
- 6 grands animaux reconstitués

La Galerie de l'Aurignacien, a été conçue en collaboration avec un comité scientifique international.

4.3.2. Le parcours et les médias

Le parcours débute avec la salle de projection dans laquelle un film spectaculaire plonge le visiteur dans une scène de l'époque aurignacienne où l'on retrouve le décor du Pont d'Arc, des animaux, la grotte et ses peintures (Fig. 5).

A l'issue de la projection, les doubles portes situées sous l'écran s'ouvrent sur un parcours immersif au milieu d'animaux préhistoriques disparus évoluant dans un paysage de steppes. Cette grande faune représente aussi le bestiaire des aurignaciens. Des scènes de la vie quotidienne et d'ornementation d'une paroi rocheuse complètent la découverte.

Le contenu proposé dans la Galerie de l'Aurignacien s'articule autour des trois thèmes suivants :

Figure 5 : Galerie de l'aurignacien
© Patrick Aventurier – grotte Chauvet 2.

- 1) L'Ardèche il y a 36.000 ans: alors que la Terre vit une période glaciaire, cette section explore les transformations géologiques de l'Ardèche et présente les paysages fréquentés par nos ancêtres ainsi que la riche et extraordinaire faune préhistorique. Lion et ours des cavernes, mammouth et rhinocéros laineux, mégacéros et bison sont mis en scène dans des dioramas et présentés à taille réelle.
- 2) Nos ancêtres préhistoriques : cette partie de l'exposition fait un état des lieux des connaissances sur les aurignaciens qui ont peint les parois de cette caverne : qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Quelle était leur structure sociale ?
Cinq vitrines présentent, par thème (anatomie, outils du quotidien, art mobilier, musique et art mobilier) les fac-similés clés de la période. On y retrouve entre autres les statuettes du Jura Souabe (Homme-lion de Hohlenstein-Stadel, Vénus de Hohle-Fels, félins, mammouths et chevaux de Vogelherd).
A travers la reconstitution dynamique d'un habitat sur table tactile, le public est invité à explorer et découvrir via des photos et films les activités essentielles à la vie d'un groupe de culture aurignacienne.
- 3) L'art pariétal, art des origines : partie centrale et clef de voûte de la visite : Chauvet 2 est le seul lieu en France et un des rares au monde qui traite de l'art pratiqué par nos ancêtres aurignaciens. Sont abordées les conditions de réalisation (moyens, techniques picturales, thèmes traités...) mais également la question fondamentale du sens, grâce notamment aux interviews interactives de Jean Clottes, Marcel Otte, Carole Fritz et Bernard Gély... (cf. « Dialogue avec les scientifiques »).

Le propos est à la fois spécifique à la grotte Chauvet, avec notamment une carte interactive permettant une visite virtuelle du premier chef d'œuvre original, et élargi sur l'art des origines. Un panorama iconographique permet ainsi de brosser un portrait synoptique de l'art pariétal en Europe de -40.000 ans à -10.000 à travers une quarantaine de représentations animales, humaines et symboliques retrouvées dans les autres grottes européennes.

Dans la galerie se trouve aussi le « Dialogue avec les scientifiques », 9 bornes qui permettent aux visiteurs d'avoir accès aux réponses des plus grands experts sur les thématiques soulevées par la grotte et la civilisation aurignacienne, chacune en 14 points.

Dans son ensemble, la galerie est une expérience aussi scientifiquement rigoureuse que ludique sur une période clé de notre humanité.

5. La médiation culturelle et scientifique

Pour sa 4ème année d'exercice, la direction des publics a continué à animer la réflexion sur la politique d'attractivité à destination des nombreux publics touristiques, excursionnistes et locaux dont le public scolaire. Le résultat est que notre programmation s'enrichit d'offres variées et ciblées.

Nous avons aussi travaillé nos offres en direction des publics handicapés et obtenu le label tourisme et handicap.

5.1. Un service culturel important et dynamique

Le regain d'intérêt pour la Préhistoire et le retour aux origines est une passion contemporaine. Nos sociétés manifestent une grande curiosité pour les savoirs, les valeurs des sociétés anciennes et disparues.

La grotte Chauvet 2, en tant qu'espace de restitution d'une grotte ornée considérée comme bien culturel à valeur universelle par l'UNESCO, est devenue un lieu incontournable de transmission sur ces questions des origines et des origines de l'Art.

Nous avons pour mission et privilège de partager le premier grand chef d'œuvre de l'Humanité.

Nous avons choisi de le faire grâce à des guides humains. Les médiateurs scientifiques et culturels de qui accompagnent, contextualisent, répondent aux interrogations, s'adaptent au public toute l'année. Ils sont là pour offrir les clés de compréhension nécessaires de ce grand chef d'œuvre et appréhender les artistes qui les ont créés.

Durant l'été, ce sont près de 30 guides médiateurs (par jour) qui accompagnent quotidiennement les visiteurs dans leur découverte de la grotte et autres lieux d'animation dont le campement paléolithique.

En période de vacances scolaires, pendant les week-ends de mai, juin et septembre, ils dispensent des accompagnements annexes à la visite.

Tous nos ateliers, participatifs et/ou démonstratifs sont conçus pour offrir une approche complémentaire, ludique mais instructive sur la Préhistoire, les Aurignaciens, l'art. Les formes variées (contes pour les plus petits, mini-conférences, ateliers pratiques et/ou démonstratifs) permettent d'être en adéquation avec toutes les envies.

Pour immerger et préserver l'état de découverte des visiteurs, les lieux et dispositifs dédiés aux activités culturelles sont là encore multiples : grotte-atelier, esplanade avec espace de tir aux armes préhistoriques, zone de fouille archéologique, reconstitution d'un campement paléolithique...

5.1.1. Zoom sur le campement paléolithique

Niché dans la forêt de chênes verts, il plonge les visiteurs dans le quotidien de nos ancêtres. Grâce à des démonstrations et aux échanges avec les animateurs, le public se familiarise avec les savoir-faire des hommes et des femmes du Paléolithique.

Quatre tentes conçues en matériaux paléo-compatibles (bois et peaux tannées naturellement) par les équipes du site accueillent les visiteurs. Véritables outils pé-

Figure 6 : Campement paléolithique © Franck-Charton – Grotte Chauvet 2 – Ardèche.

dagogiques (Fig. 6), ils servent aussi de décor pour aborder et contextualiser des sujets complémentaires à ceux évoqués lors de la visite de la grotte :

- Comment s'éclairer aux temps des cavernes ?
- Se nourrir au Paléolithique ;
- Sculpter, un art du quotidien à la Préhistoire.

Dans la dernière tente, un guide anglophone (et germanophone /néerlandophone certains jours) échange avec le public international.

Chauvet 2 proposent, aux amateurs comme aux experts, de prolonger et d'approfondir leurs réflexions sur l'art pariétal et la Préhistoire. En association étroite avec l'équipe scientifique et l'équipe de conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, le service de médiation culturelle allie exigence scientifique et création d'événements inédits.

5.1.2. Événements nationaux et actualité scientifique à l'honneur

Le site s'inscrit dans les grands événements nationaux : Journées européennes du patrimoine, fête de la science, journées nationales de l'archéologie... C'est l'occasion de partager avec le public les récentes recherches scientifiques et d'aborder des thématiques artistiques, géologiques, archéologiques, anthropologiques spécifiques. Ex : La place de l'animal dans le mode de vie et dans l'art, la chasse, la conservation de la grotte...

5.1.3. Nos créations originales

La vie culturelle du site est rythmée par plusieurs temps forts originaux, et notamment :

Au printemps, les *Journées du Matrimoine*, un événement qui met à l'honneur les femmes de la Préhistoire à nos jours, pour exprimer les héritages transmis par la gente féminine (conférences, visites thématiques, animations, musique, lectures, théâtre et repas à thème...).

En été, le *Bestiaire étoilé*, des soirées astronomie, qui invitent les visiteurs à passer du bestiaire de la caverne au bestiaire du ciel (séances d'observations du ciel au télescope ou à l'œil nu, planétariums, ateliers et balades-découverte du système solaire).

5.1.4. Des cycles de conférences

Régulièrement, des cycles de conférences traitant de l'actualité de la recherche ou posant un regard singulier sur l'art pariétal et rupestre dans le monde enrichissent la programmation culturelle du site.

Les visiteurs ont pu suivre notamment les conférences suivantes : *Les gravures de l'âge du Cuivre et de l'âge du Bronze ancien de la Montagne sacrée du Bego* par Henry de Lumley ; *Art rupestre et art tribal en Inde* par Jean Clottes ; *Les Aurignaciens de la Grotte Chauvet ont-ils vu et dessiné les éruptions volcaniques du Bas-Vivarais?* par Evelyne Debard ; *Elevage, chasse, pêche et navigation : art rupestre au Tchad* par Yves Gauthier ; *La vallée du Côa : l'art rupestre à ciel ouvert* par Thierry Aubry...

5.1.5. Un accueil spécifique pour les groupes et professionnels

Les entreprises, associations ou institutions peuvent organiser leurs séminaires à la Grotte Chauvet 2 ou privatiser le site pour leurs manifestations, dans un cadre atypique présentant un environnement exceptionnel, des offres culturelles et un service assuré par des professionnels.

Différents espaces privatisables : salle de séminaire de 500 m² divisée en plusieurs espaces, restaurant, réplique, Galerie de l'Aurignacien... Une véritable salle de spectacle/conférence sera construite pour 2021.

Les groupes constitués de plus de 20 personnes jouissent d'avantages particuliers : tarif préférentiel, offre étendue, service de restauration à table... et de possibles conférences pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, et d'approfondir leurs connaissances. Deux thèmes sont proposés « La place de la grotte ornée du Pont d'Arc au sein de l'art préhistorique occidental » et « La grotte Chauvet 2 : valeur universelle et restitution ».

Dans le cadre de *teambuilding* pour passer un moment ludique et original ou renforcer l'esprit d'équipe, le site propose plusieurs ateliers modulables selon les envies (art pariétal, feu, chasse...).

5.2. Un service pédagogique à la hauteur des attentes

Dans le cadre de notre mission de diffusion des connaissances, les deux objectifs

majeurs pour le service pédagogique de la grotte Chauvet 2, sont de diffuser la culture scientifique en Préhistoire et de participer à l'éducation artistique du jeune public.

A la croisée des sciences de la nature, des sciences humaines et de l'Histoire de l'art, nous développons des thématiques telles que l'environnement, la phylogénie des Hommes ou des animaux, les arts pariétaux et mobiliers (dessin, peinture, sculpture), les savoir-faire et les modes de vie de ces sociétés disparues. Des thèmes propres au site sont également abordés comme dans le parcours sur les métiers de la Grotte (architecture, scénographie, muséographie, médiation...).

Les activités sont toutes encadrées par des médiateurs culturels et scientifiques qui favorisent une approche adaptée à chacun des publics. Les thématiques d'atelier sont choisies et traitées en fonction des différents cycles, de la maternelle au supérieur, en lien avec les programmes de l'Education Nationale.

Nos outils pédagogiques, basés sur la découverte, l'émerveillement, le plaisir d'apprendre et la valorisation de l'expérimentation, permettent aux enfants et adolescents d'appréhender différemment la connaissance sur cet héritage majeur.

Plusieurs espaces du site sont mobilisés pour accueillir 30.000 scolaires par an : en intérieur, la grotte, la grotte-atelier unique en son genre pour une activité pratique, les salles et dômes pédagogiques que nous avons dû ajouter par manque d'espaces pédagogiques et les stations d'interprétations qui sont en extérieur dans les bois de chênaie méditerranéenne typiques de l'Ardèche méridionale.

La DAAC (Délégation Académique aux Arts et à la Culture) qui soutient et accompagne la politique académique d'éducation artistique et culturelle met à disposition du site des professeurs-relais en sciences et en philosophie. Ils travaillent avec l'équipe des médiateurs sur les contenus pédagogiques renforçant ainsi l'exigence éducative et le dialogue avec le monde enseignant.

5.2.1. Zoom sur la grotte atelier

Permettre aux enfants d'expérimenter les techniques d'art pariétal, dans les conditions les plus proches de celles de nos ancêtres, est l'objectif de la grotte-atelier. Ce module pédagogique de 90 m² au sol, complètement pensé et conçu par la Société Kléber Rossillon dès l'ouverture du site, restitue un contexte souterrain, avec ses formes, ses reliefs et ses textures.

L'intérêt de cet outil exceptionnel tient dans son approche expérientielle. On s'essaye aux techniques du dessin et de la peinture sur paroi rocheuse en employant des ocres et du charbon de bois à la manière des artistes préhistoriques (**Fig. 7**).

Cet espace-laboratoire est également ouvert aux familles pendant les vacances scolaires.

5.3. Des expositions temporaires

La grotte dispose d'un espace dédié aux expositions temporaires. Intégrée dans le projet architectural du site, la salle d'exposition, de forme oblongue, se situe à l'entrée du site, dans un bâtiment abritant aussi le pôle pédagogique.

Un personnel dédié se charge de concevoir, développer et réaliser les expositions temporaires à Chauvet 2, en lien avec la direction et le service culturel et pédagogique.

A partir de 2019, et pour sa cinquième année d'ouverture au public, la grotte développera un cycle biennal d'expositions internationales pour célébrer les animaux de la cavité. Pour son exposition d'ouverture, le lion, animal emblématique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, est mis à l'honneur à travers un parcours artistique, naturaliste, archéologique et ethnologique.

Figure 7 : Grotte-atelier
© V. Moles – Grotte Chauvet 2
– Ardèche.

5.3.1. Une exposition événement en 2019

DES LIONS ET DES HOMMES. Mythes félins, 400 siècles de fascination. D'avril à septembre 2019, le site accueille sa première exposition internationale dédiée à la figure du lion. En s'inspirant des 80 dessins de lions des cavernes qui ornent la Grotte Chauvet-Pont d'Arc, cette exposition interdisciplinaire retrace les liens que l'Homme a entretenus avec le lion – et d'autres grands félins – à travers leurs représentations artistiques dans les différentes cultures d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique, notamment dans les civilisations anciennes et les cultures pré modernes d'héritage totémiste.

Souhaitant proposer une exposition comme un contrepied à notre statut de réplique, les œuvres et les objets sont originaux et proviennent des plus grandes collections publiques et privées, nationales et internationales.

6. Prolonger l'expérience

6.1. Le restaurant

Le site dispose d'un espace de restauration, La Terrasse, qui accueille les groupes et les individuels pour le déjeuner, le soir pendant les vacances estivales et lors d'événements exceptionnels.

La salle du restaurant, décorée par l'artiste Frédéric Matthieu, peut accueillir jusqu'à 180 personnes et propose un point de vue unique sur les Monts d'Ardèche. Une terrasse couverte de 72 places assises et une terrasse non-couverte de 84 places assises complète l'offre d'accueil du restaurant.

Le Chef propose une cuisine de saison et une carte inspirée par les produits du terroir ardéchois.

Un service de restauration sur le pouce et à emporter sont également proposés.

Le restaurant est ouvert tous les jours, aux horaires d'ouverture, sur réservation pour les groupes et sans réservation pour les individuels.

6.2. La boutique/librairie et un espace régional

Une grande librairie boutique spécialisée en produits thématique « Préhistoire » et régionaux permet de se faire plaisir en sortie de visite. Il est rassurant de constater que la librairie fonctionne plutôt bien. L'achat d'ouvrages qui développent des questions universelles comme celles sur l'altérité, les origines de l'Homme et le pourquoi de l'Art montre que la découverte de notre site a suscité chez les visiteurs un certain nombre d'interrogations et un besoin d'en connaître plus. C'est une preuve de réussite à la fois dans le rendu matériel de la grotte Chauvet 2 et de la Galerie de l'aurignacien mais aussi dans la qualité de médiation dispensée par les équipes.

L'espace « Welcome Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes », est situé à côté de la boutique. C'est un espace conçu pour partager des expériences ardéchoises inédites et surprenantes et donner envie au visiteur de prolonger son séjour sur notre territoire. Diffusion de films, bornes tactiles pour connaître toutes les informations pratiques sur l'Ardèche et la Région. C'est un espace intuitif et connecté où l'on se pose à la fin de ses visites et qui renvoie au territoire autour de la grotte Chauvet 2.

7. Grotte Chauvet 2 – Ardèche : espace de restitution et transfert de patrimonialisation réussi

L'invisibilité de la grotte, pour des raisons évidentes de conservation, et son inscription à l'UNESCO appellait une restitution.

La dimension expérientielle, immersive, émotionnelle à faire vivre aux visiteurs a toujours été au cœur du projet (perception d'humidité, de température, isolation phonique, sols, parois et plafonds reproduits) pour le maître d'ouvrage qui a conçu le projet mais aussi pour le délégataire qui est aujourd'hui en charge du bon fonctionnement quotidien du site.

C'est ainsi que le faux s'admet par le visiteur et qu'il est en capacité de l'apprécier parce que ses sens sont mobilisés. Il est accompagné par un guide, comme dans les vraies grottes, qui lui dispense les clefs de lecture de cet art préhistorique.

De plus, le sentiment de confiscation ressenti en raison de la non ouverture du site au public est également désamorcé grâce à la restitution dans les 3 sens du terme :

- social (rendre ce qui a été pris) ;
- scientifique (signification, comprendre l'objet) ;
- touristique (valoriser, rendre visible et accessible).

Même si nous sommes dans le 3ème foyer d'art pariétal français (groupe rhodanien constitué de près de 30 grottes ornées), aucunes de ces grottes n'étant accessibles, peu de gens connaissent l'intérêt archéologique de ce territoire. Jusqu'à récemment, l'absence d'un site phare en Ardèche occultait la dimension préhistorique.

La grotte Chauvet 2 joue aujourd'hui ce rôle de catalyseur.

La réalité de la grotte Chauvet 2 induit désormais un transfert de patrimonialisation. Car il s'agit bien d'un patrimoine invisible rendu visible et accessible par la mise en œuvre d'un projet de territoire et de technologies innovantes garantissant ainsi aux visiteurs une expérience similaire à la visite de la grotte originale tout en leur fournissant des connaissances sur la culture aurignacienne.

La valeur de cette réplique est bien à la hauteur de l'originale. Depuis l'ouverture en avril 2015 tout est mis en œuvre pour permettre à tous, grâce à une médiation de qualité, d'appréhender l'iconographie paléolithique, aurignacienne en particulier et de tenter de comprendre les motivations artistiques et culturelles de nos chers ancêtres.

Le devoir de transmission d'un Patrimoine universel, aussi vertigineux que passionnant anime au quotidien les équipes de la Caverne qui se fait forte de proposer une programmation culturelle tout au long de l'année.

Les enjeux majeurs, autant scientifiques, pédagogiques, sociaux que touristiques sont importants. Les objectifs allouaient à Chauvet 2, site touristique à vocation culturelle étaient risqués mais ils sont atteints. Des 4 coins du monde on vient admirer ce site reconnu comme le témoignage du premier grand chef d'œuvre de l'humanité. L'intérêt d'une haute exigence qualitative dans l'espace restitué, comme dans la médiation induit un transfert de patrimonialisation et la valeur universelle du bien originel devient à la portée de tous.

Ce nouvel équipement culturel s'est fait une place sur les chemins de l'art rupestre mais aussi au cœur du territoire européen. 36 000 ans d'histoires culturelles, artistiques et humaines au cœur d'un territoire d'exception qui viennent également compléter l'offre culturelle du quart sud-est de la France, riche de quelques-uns des plus beaux sites européens, certains classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO : le Pont du Gard, les vestiges romains d'Arles, le palais des Papes d'Avignon au sud, le cœur historique du Vieux-Lyon au Nord.

Acte éminemment symbolique la plaque UNESCO déclarant la valeur universelle du bien a été posé sur le bâtiment même de la réplique et non sur la grotte originale. C'est cette dernière que le ministère de la culture souhaite désormais rendre le plus invisible possible pour des impératifs de conservation.

L'important c'est que la valeur universelle du bien originel soit connue et révélée à tous et il en est bien ainsi par le truchement de la Grotte Chauvet 2- Ardèche pour le plaisir de plus de 2 000 000 de visiteurs accueillis depuis avril 2015.

Appendice chronologique

De la découverte à la reconnaissance internationale

- 18 décembre 1994

Découverte de la grotte par Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire.

- 29 décembre 1994

Authentification des œuvres par Jean Clottes, conservateur général du patrimoine, expert international d'art rupestre auprès de l'Unesco et de l'ICOMOS

- 13 octobre 1995
Classement au titre des Monuments Historiques.
Décision de la non accessibilité de la grotte au grand public et mise sous surveillance permanente.
- 14 février 1997
L'État français devient propriétaire de la grotte.
- Depuis mai 1998
Première étude menée par une équipe scientifique pluridisciplinaire dirigée par Jean Clottes jusqu'en 2006, puis par Jean-Michel Geneste et Carole Fritz depuis 2018.
- 24 janvier 2013
La France dépose le dossier de candidature de la grotte ornée du Pont d'Arc dite Grotte Chauvet à l'Unesco.
- 22 juin 2014
La grotte ornée du Pont d'Arc dite Grotte Chauvet est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco.

De la grotte à la réplique

- Août 2007
Création du Syndicat Mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet
- 2008
Concours international d'architectes pour la création de la réplique
- 12 octobre 2012
Pose de la « première main » de Chauvet 2 par la ministre de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti
- 25 avril 2015
Ouverture du site

Bibliographie

ALMEIDA, Francisco (1997) – Prospecção geofísica dos depósitos quaternários. In Zilhão, João, dir. – *Arte rupestre e Pré-história do Vale do Côa*. Lisboa: Ministério da Cultura, pp. 55-73.

BAFFIER Dominique (2005) – La grotte Chauvet : conservation d'un patrimoine. *La grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc : un bilan des recherches pluridisciplinaires Actes de la séance de la Société préhistorique française, 11 et 12 octobre 2003, Lyon*. Paris : SPF (Bulletin de la Société préhistorique française, 102-1), pp. 11-16

HUGUET, David ; COMPOINT, Stéphane (2015) – *La Caverne du Pont d'Arc*. Arles : Actes Sud (Collection Beaux livres).

MALGAT, Charlotte ; DUVAL Mélanie ; GAUCHON, Christophe (2015) – Fac-similés et transfert de patrimonialité. La grotte ornée Chauvet-Pont-d'Arc. *Culture & Musées*. Avignon. 25, pp. 141-163.

TOSELLO, Gilles ; DALIS, Alain ; FRITZ, Carole (2012) – Copier pour montrer, connaître avant de copier. Entre recherche et médiation, le fac-similé d'art préhistorique. In: DELANNOY, Jean-Jacques ; JAILLET, Stéphane ; SADIER, Benjamin, eds. – *Karsts – Paysages et Préhistoire*. Bourget-du-Lac : EDYTEM (Collection EDYTEM, numéro 13), pp. 89-98.

Références filmographiques

TRAN, Christian (2017) – *Les secrets de la grotte Chauvet*. Paris : Flair Production. 52'. HD (Édition DVD, Artis, 2017).

Sites internet

Grotte Chauvet 2- Ardèche : <http://www.grottechauvet2ardeche.com>

Ministère de la Culture : <http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr>

