

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

À DESTINATION DES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES, DES RELAIS CULTURELS ET
SOCIAUX.

**EN EXCLUSIVITÉ DU 27
SEPT. AU 29 NOV. POUR
LES SCOLAIRES**

Sportive Attitude

BEFFROI SAINT-MARTIN,
SOUILLAC
DANS LE CADRE DU
FESTIVAL

RÉSURGENCE VIII

DU 27 SEPT. AU 24 NOV.
2024

CAUSSES et
VALLÉE de la
DORDOGNE
communauté de communes

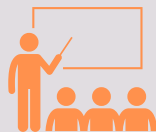
SOMMAIRE

LES INCONTOURNABLES POUR LES PROFESSEURS

- Pour y accéder un simple "clic" sur les thèmes qui vous intéresse dans le sommaire et vous y êtes !!!

1
2
3
4
5
7

PARTIE A

Le festival Résurgence

Vernissage de l'exposition

SPORTIVE ATTITUDE

Lancement du festival

RÉSURGENCE

Hommage à Roger Couderc

Exposition d'art contemporain

SPORTIVE ATTITUDE

Édito de la commissaire

PARTIE B

11
23
34
47
56
71
79
87
100

01 - La ferveur collective

02 - Dans la tête des sportifs

03 - Le dépassement de soi

04 - Les règles du jeu

05 - Le détournement

06 - La beauté du geste

07 - La figure du héros sportif

08 - Sur la planche

09 - Le sport c'est politique

PARTIE C

119
121
122
126
127
128
129
130
131
133

Exposition partenaire

DE LA MADONE À MARADONA

Les nouveautés

Les parcours de visite

Informations pratiques

Avant la visite

Réserver un créneau de visite

Réserver un transport gratuit

ÉCOLES PRIMAIRES

Pour aller plus loin

Empruntez votre malle Sports !

Projet de résidence de territoire & éducation artistique et culturelle

2024- 2025

PARTIE A

Résurgence est le festival culturel automnal de la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor). Il comprend plusieurs axes qui permettent à la culture de rayonner sur le territoire.

L'exposition ouvrira ses portes au public scolaire à partir du lundi 30 septembre jusqu'au 29 novembre.

Cette année, nous vous proposons

- ➔ Une exposition collective d'art contemporain à Souillac ;
- ➔ Une constellation d'expositions ;
- ➔ Un programme d'actions culturelles ;
- ➔ Une proposition de médiations culturelles.

Chaque année, l'édition s'inspire du patrimoine local ou d'une personnalité marquante de l'histoire récente du territoire. Forgé autour de partenaires, le festival Résurgence se déploie de plus en plus largement et a pour ambition de permettre à tous les publics de découvrir un aspect du territoire sous un angle artistique inédit.

Après Sim Copans et le festival de jazz de Souillac, Cosette Decamps-Bellancourt et le musée de l'Automate, Pierre Betz et la revue d'art Le Point, Nancy Cunard et ses engagements pour la liberté, la découverte des cavités des grottes par Armand Viré et Ernest Rupin, Louis Vicat et ses innovations techniques et architecturales, allons nous plonger dans une nouvelle résurgence avec **Roger Couderc** !

VERNISSAGE EXPOSITION

Sportive Attitude

**JEUDI 26
SEPTEMBRE
2024**

à partir de 17h - Souillac

17H00

Ouverture de la salle d'exposition au grand public. Beffroi Saint-Martin - Place Saint-Martin

18H00

Discours sous la Halle. Place Doussot

19H00

Performance proposée par Anaïs Hay et Benoît Sanfourche. Lycée Louis Vicat - 2 place Marsalès

19H30

Cocktail concocté par les élèves du Lycée des Métiers Hôteliers Quercy Périgord, servi au Lycée Louis Vicat.

LANCEMENT FESTIVAL

Résurgence

**SAMEDI 28
SEPTEMBRE
2024**

à partir de 18h - Piscine
intercommunale

- rue Léo Lagrange Biars-sur-Cère -

18H00

Ouverture des portes

18H30

Discours

19H15

Présentation de l'exposition. Le Pied d'Hercule par le
photographe Claude Pauquet.

.....

Le programme des actions culturelles sera à
retrouver à partir du 1er septembre dans la
brochure du festival et sur le site internet de
Cauvaldor sur notre page Facebook Cauvaldor
Culture. Il y aura toujours une action près de chez
vous !

Comme chaque année, nous proposons des visites
sous forme de médiations ouvertes, thématiques
et adaptées à tous les publics.

.....

HOMMAGE À ROGER COUDERC

Roger Couderc (1918-1984) est une figure emblématique du journalisme sportif français, connu pour ses commentaires passionnés des matchs de rugby à XV. Né à Souillac, il débute sa carrière après la Seconde Guerre mondiale à la Radiodiffusion française. Dans les années 1960 et 1970, il devient célèbre notamment grâce à ses descriptions du Tournoi des Cinq Nations, marquées par son cri de ralliement "Allez les petits !". Sa capacité à transmettre ses émotions, sa voix et son style ont profondément influencé le journalisme sportif. Roger Couderc est décédé en 1984, mais son héritage perdure.

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN

SPORTIVE ATTITUDE

Sportive Attitude regroupe les œuvres de plusieurs artistes locaux, nationaux et internationaux autour d'une préoccupation commune. L'exposition interroge les passions qui animent le sport et l'art, la ferveur des supporters, les règles du jeu, l'activation du corps, le dépassement de soi, la performance et ses limites, la persévérance, l'engagement politique, l'esprit d'équipe et la convivialité qui nous unie.

Les sports, incarnés plus amplement par les jeux olympiques, sont depuis toujours l'expression compétitive d'une soif d'affrontement entre nations. Les athlètes pratiquant la natation, le saut à la perche, le football, le rugby, le tennis et bien d'autres sports ont remplacé les gladiateurs. Les jeux sportifs sont un terrain d'expression, une zone où les valeurs sociales et politiques de l'individu se manifestent à travers l'engagement du corps et des gestes de résistance symbolique. Des figures marquantes telles que Trischa Zorn, Serena Williams, Mohamed Ali, Kathrine Switzer, Tommie Smith et John Carlos ont marqué l'histoire en faisant du sport une arme de lutte contre les discriminations racistes et sexistes.

Fière de ces valeurs qui unissent l'art et le sport, l'exposition *Sportive Attitude* est un espace d'échange, de réflexion et d'expression. C'est un lieu qui – à la manière d'un stade – cherche à réunir supporters, sportifs, publics et artistes dans une atmosphère enthousiaste, autour d'une passion commune, le sport.

L'exposition comprend des œuvres et des objets de collections publiques et privées grâce au commissariat de Valentine Boé :

- ➡ Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse ;
- ➡ Frac Occitanie Montpellier ;
- ➡ Frac Nouvelle Aquitaine - MÉCA, Bordeaux ;
- ➡ Collection Evelyne Deret, Paris ;
- ➡ Collection Bost-Chambon, Bordeaux ;
- ➡ Les artistes prêtant leurs œuvres...

Julien BENEYTON / Stéphanie CHERPIN / Roman CIESLEWICZ / Denis DARZACQ / Stephen DEAN / Alain DECLERCQ / Delphine DÉNÉRÉAZ / Daniel DEZEUZE / Florence DOLÉAC / Sophie DUBOSC / Dario ESCOBAR / Alain FLEIG / Nicolas FLOC'H / Valentin GUILLON / Karl HAENDEL / Anaïs HAY / IMBUE / Marie JOUBERT / Mael LAGADEC / Charles LOPEZ / Jean-Claude LOUBIÈRES / MAZACCIO & DROWILAL / Nicolas MILHÉ / MIRÓ / Gabriel OROZCO / Claude PAUQUET / Laurent PERBOS / Cleon PETERSON / Julie POLIDORO / RENÉ et RADKA / Reiner RIEDLER / Pascal RIVET / Daniel SCHLIER / Joël STERNFELD / TAROOP & GLABEL / Béatrice UTRILLA / Justin WEILER / Elsa WERTH / Andy WARHOL / Ugo WOATZI

ÉDITO DE LA COMMISSAIRE

Chaque année à l'automne depuis 8 ans, la Communauté de Communes de Cauvaldor propose son festival Résurgence. Le cœur de ce projet culturel de territoire est une exposition d'art contemporain présentant des œuvres de collections publiques et privées.

Lors de l'exposition *Construction Vivante*, en 2023, nous avons reçu 61 classes. 1320 élèves ont bénéficié des médiations proposées par les médiatrices de nos partenaires culturels et notre médiatrice de l'exposition présentée au Beffroi Saint-Martin, soit 70 heures de médiation. Vous avez partagé des moments de découverte, de transmission de connaissance et surtout d'interaction et d'interprétation autour des œuvres d'art exposées. Nous avons accueilli des enfants de la maternelle au BTS, en passant par le primaire, le collège et le lycée mais aussi les jeunes des centres des loisirs.

Il est temps de vous présenter la huitième édition. En 2024, le festival Résurgence s'inspire de Roger Couderc, célèbre commentateur sportif originaire de Souillac qui fit briller le rugby. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le festival Résurgence souhaite promouvoir les valeurs qui lient l'art et le sport : la persévérance, l'inclusion, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, le fair-play, la fête, etc.

Le festival comprend plusieurs propositions qui permettent à la culture de rayonner sur le territoire : *Sportive Attitude* une exposition collective d'art contemporain à Souillac, une constellation d'expositions, un programme d'actions culturelles sur le territoire ainsi qu'une proposition de médiation culturelle. Lors du festival Résurgence, la médiation culturelle est primordiale, nous présentons des œuvres d'artistes contemporains qui permettent, de devenir des outils de compréhension et d'expérimentation tout en questionnant notre monde et nos relations à celui-ci.

La médiation permet à chacun de se questionner et d'échanger avec les autres membres du groupe avec l'appui de la médiatrice qui connaît l'histoire des œuvres et des artistes. Les enfants / les élèves sont surprenants de curiosité et d'idées qui vont souvent au-delà de l'interprétation des adultes. J'ai fait le choix dans mes expositions, de proposer tous médiums (peinture, sculpture, vidéo, dessin, photographie, installation, ...) et toutes formes d'art dites abstraites et figuratives.

Nous refusons chaque année des classes, pour palier à cela, grâce au mécénat de l'entreprise G. Pivaudran, une deuxième médiatrice sera présente permettant d'accueillir du lundi au vendredi les classes, la journée du lundi étant nouvelle en 2024. Aussi, grâce à l'accueil de la mairie de Souillac, l'exposition sera ouverte 5 jours de plus uniquement pour les scolaires et centres de loisirs du 25 au 29 novembre. Nous espérons ainsi répondre à toutes les demandes. Nous vous proposons un programme pédagogique, qui vous permet d'inscrire votre groupe/classe dès aujourd'hui. Ce dossier est étoffé : il présente les œuvres présentées et des pistes pédagogiques. Il permet des ouvertures thématiques et pluridisciplinaires sur l'art contemporain : l'art fabriqué à notre époque au XXIème siècle.

Le festival Résurgence, c'est également des transports culturels pris en charge financièrement par Cauvaldor, les enfants seront ravis de prendre le bus pour traverser notre beau territoire tout en bénéficiant d'une visite hors norme. Aussi, ces visites sont possibles grâce à une vingtaine de bénévoles qui secondent l'équipe de médiatrices culturelles.

Bonne visite et surtout profitez de ce moment de pause dans le tumulte quotidien. Il s'agit d'une bulle d'air et de réflexion qui est offerte aux élèves/enfants et enseignants/ accompagnateurs.

Valentine Boé, commissaire de l'exposition, le lundi 29 juillet 2024

Dans cette exposition, le sport et l'art servent de prétextes pour aborder des enjeux contemporains plus larges : le vivre ensemble, les règles, la politique, le féminisme, les idoles, la conscience et le dépassement de soi, le jeu, la légèreté et bien d'autres, au travers des thématiques suivantes :

- 01** La ferveur collective
 - 02** Dans la tête des sportifs
 - 03** Le dépassement de soi
 - 04** Les règles du jeu
 - 05** Le détournement
 - 06** La beauté du geste
 - 07** La figure du héros sportif
 - 08** Sur la planche
 - 09** Le sport c'est politique
-

PRÉSENTATION DE LA SALLE

**J'AI
ENCORE
FAIM**

PARTIE B

01 LA FERVEUR COLLECTIVE

« Au-delà du bien-être physique c'est une ferveur collective, un bien-être social ».

Les supporters jouent un rôle majeur dans le sport, insufflant une énergie qui transcende le simple cadre du jeu. Leur présence, leur engagement et leurs chants ont pour objectifs de galvaniser les équipes. Au-delà de ce soutien, les supporters incarnent l'identité et l'âme des clubs. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais des acteurs essentiels, dont la ferveur peut influencer le cours d'un match ou d'une performance et pousser les athlètes à se surpasser. Les accessoires des supporters – écharpes, drapeaux, maillots et autres – ne sont pas de simples objets. Ils incarnent des symboles, vecteurs d'identité et de fierté. Chacun d'eux raconte une histoire, véhicule des valeurs et fédère les individus autour d'un même dessein. Ces symboles deviennent le langage visuel d'une communauté, exprimant l'appartenance et l'unité.

L'énergie de la foule

L'énergie d'une foule peut transformer un événement ordinaire en une expérience extraordinaire. Que ce soit dans un stade de football rempli de supporters passionnés ou dans une salle de concert pleine de fans enthousiastes, l'impact de la foule sur les performances sportives et artistiques est indéniable. Cette synergie entre les performeurs et le public crée une dynamique unique qui peut améliorer ou, parfois, entraver la performance.

Les athlètes souvent mentionnent que le soutien vocal et visuel des fans les pousse à se surpasser. Les acclamations, les chants et les encouragements peuvent élever les niveaux d'adrénaline, augmentant ainsi l'énergie et la motivation des joueurs. Par exemple, un coureur peut trouver un surcroît de vitesse lors du dernier tour d'une course grâce aux encouragements de la foule.

Inversement, l'énergie d'une foule peut aussi augmenter la pression sur les athlètes. La peur de décevoir des milliers de supporters peut provoquer du stress et de l'anxiété, ce qui pourrait nuire à la performance.

Le concept de l'avantage du terrain est bien documenté dans le sport. Les équipes qui jouent à domicile, soutenues par leurs propres fans, tendent à performer mieux que lorsqu'elles jouent à l'extérieur. La familiarité avec l'environnement et le soutien inconditionnel des fans créent une atmosphère propice à la performance.

L'énergie collective de la foule contribue à créer une expérience partagée, unique à chaque performance. Cette symbiose entre l'artiste ou le sportif et son public enrichit l'expérience de chacun, rendant chaque représentation spéciale et mémorable.

La ferveur collective et l'identité culturelle

La ferveur collective lors des rassemblements sportifs et artistiques est plus qu'une simple démonstration d'enthousiasme et de passion. Ces moments de rassemblement révèlent et renforcent souvent les aspects les plus profonds de l'identité culturelle d'une communauté.

Les événements sportifs sont souvent chargés de symboles et de rituels qui reflètent cette identité. Par exemple, les chants, les couleurs d'équipe, et les mascottes sont des expressions tangibles de la culture locale. Ils créent un sentiment d'appartenance et de continuité, reliant les générations à travers une tradition commune.

Les compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de la FIFA, sont des occasions où la ferveur collective est directement liée au nationalisme et à la fierté locale. Les performances des athlètes nationaux deviennent des points de fierté collective, renforçant le sentiment d'identité nationale. De même, les succès des équipes locales dans les ligues nationales peuvent galvaniser une communauté, affirmant son importance et son caractère unique.

Rituels et Symboles dans les Manifestations Collectives

Les rituels et les symboles jouent un rôle central dans la création et le maintien de la ferveur collective lors des événements sportifs et artistiques. Ces éléments culturels incarnent des significations profondes et unissent les participants en créant un sentiment de communauté et d'appartenance. L'analyse des rituels et des symboles qui émergent lors de ces événements permet de mieux comprendre leur impact sur la ferveur collective et la cohésion sociale.

Les chants et slogans des supporters sont des rituels vocaux qui galvanisent les foules et renforcent l'identité collective des fans. Des chants comme "You'll Never Walk Alone" des supporters de Liverpool FC ou les célèbres slogans des équipes de football comme "Allez les Bleus" en France, unissent les supporters dans une expression collective de soutien et de fierté.

Les gestes comme le "haka" des All Blacks en rugby ou les vagues humaines dans les stades, sont des symboles visuels puissants. Ces actions synchronisées créent une atmosphère de solidarité et d'intimidation, à la fois pour les supporters et les adversaires.

Les couleurs d'équipe et les équipements comme les écharpes, les maillots et les drapeaux, sont des symboles tangibles d'appartenance. Les supporters se reconnaissent et s'identifient à travers ces symboles, créant une mer de couleurs unie dans les stades.

De la même manière, les célébrations de victoire et les commémorations des grands moments historiques d'une équipe sont des rituels qui renforcent l'histoire et les traditions. Par exemple, les célébrations après un but marqué ou les hommages aux anciens joueurs durant les matches.

« On repère aussi un lien tenace entre mérite individuel et mérite collectif. Le travail d'équipe et la division du travail ont été intégrés par spectateurs et supporters comme le dit la devise du club Benfica de Lisbonne « E pluribus unum » (un à partir de plusieurs). » *Sociologie du sport*, Pascal Duret; 4e édition 2019; Que sais-je ?.

L'Impact des Médias sur la Ferveur Collective

Les médias jouent un rôle crucial dans la création et la diffusion de la ferveur collective autour des événements sportifs et culturels. En amplifiant les émotions, en facilitant la communication et en reliant les individus à travers le monde, les médias transforment des événements en expériences partagées globalement. De façon général, qu'ils soient traditionnels ou numériques, ils influencent la ferveur collective et modifient la manière dont les gens vivent et participent à ces événements.

Les journalistes et commentateurs sportifs ajoutent une dimension narrative aux événements, interprétant et mettant en contexte les actions. Leurs commentaires peuvent élever l'excitation et l'émotion des spectateurs, en créant des histoires autour des performances et en soulignant des moments clés comme l'eut eu fait le célèbre commentateur sportif Roger Couderc avec son cri de ralliement « Allez les petits ! ».

« Dans le temps restreint de la partie, on passe du rire aux larmes, de la colère à la félicité, de l'inquiétude au soulagement, de l'indignation au désespoir, au point de « parcourir tout horizon symbolique de nos sociétés » (Bromberger, 1995). Prendre parti pour « son » équipe est une condition nécessaire pour vivre cette gamme d'émotions. La partisanerie, consubstantielle de la passion du match, permet d'exister non seulement en spectateur, mais tout autant en acteur du drame incertain qui se joue. »

Sociologie du sport, Pascal Duret; 4e édition 2019; Que sais-je ?.

Maison Pétards, Declercq Alain ; 2017

Maison Pétards est une œuvre marquante de l'artiste contemporain français Alain Declercq, réalisée en 2017. Alain Declercq, né en 1969, est un artiste connu pour ses travaux engagés, souvent marqués par une critique incisive des structures de pouvoir, des systèmes de surveillance, et des mécanismes de contrôle dans la société moderne. Il utilise divers médiums, dont la photographie, la vidéo, l'installation, et la sculpture pour interroger et déconstruire les réalités politiques et sociales qui nous entourent.

Maison Pétards s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Cette œuvre joue avec l'idée de la menace latente, du danger dissimulé dans un environnement apparemment banal. Le titre même, "Maison Pétards", suggère une tension entre le domestique et l'explosif, le familier et le dangereux. Declercq explore ici les notions de sécurité et d'insécurité, de la manière dont la violence peut se nicher dans les aspects les plus ordinaires de notre quotidien.

En lien avec l'univers du sport, *Maison Pétards* peut être interprétée comme une métaphore des tensions qui existent dans les événements sportifs de grande envergure. Dans le sport, et particulièrement dans les compétitions internationales comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde, l'intensité des émotions, la pression de la compétition, et l'enjeu symbolique peuvent créer une atmosphère explosive.

Titre: *Maison Pétards*
Date: 2017
Technique: Sculpture en pétards
Dimension: 5 x 5 x 5 cm
Provenance: Collection privée
(Mme et Mr Deret)

Declercq, à travers son œuvre, pourrait suggérer une réflexion sur la façon dont le sport, bien que souvent perçu comme un domaine d'expression positive et pacifique, est aussi le théâtre de rivalités intenses et parfois violentes, tant sur le terrain que dans les tribunes ou les coulisses.

Cette œuvre nous invite à réfléchir sur les parallèles entre les tensions sociales et politiques et celles que l'on retrouve dans l'univers sportif, où chaque match ou compétition peut devenir le point de convergence de passions exacerbées, de conflits latents, et de forces contraires prêtes à exploser à tout moment.

Fanclub, Dénéréaz Delphine ; 2016

Fanclub est une œuvre de Delphine Dénéréaz, une artiste contemporaine née en 1989 dans le Sud-Est de la France. Elle travaille le textile de récupération avec la technique médiévale traditionnelle du « tapis de lirette », permettant recyclage et réemploi.

Créée en 2016, *Fanclub* c'est une œuvre qui s'inscrit dans une exploration de la culture populaire, notamment en relation avec l'idée de communauté et d'appartenance. Le titre de l'œuvre, *Fanclub*, évoque l'idée d'un groupe de personnes partageant un intérêt commun, souvent pour une célébrité ou un phénomène culturel spécifique. L'artiste examine ici les dynamiques sociales et psychologiques qui se jouent dans ces groupes, ainsi que l'impact des médias et des technologies sur la formation et l'expression de ces identités collectives.

Dans le sport, les clubs de supporters incarnent une forme intense de fanatisme et de loyauté, créant des identités collectives puissantes autour d'équipes et d'athlètes. L'œuvre explore les dynamiques sociales et émotionnelles similaires à celles observées dans les groupes de supporters sportifs, où l'appartenance et l'engagement deviennent des aspects essentiels de l'identité des fans. À travers *Fanclub*, Delphine Dénéréaz questionne ainsi la manière dont les passions partagées, comme le sport, façonnent les relations humaines et les identités collectives dans la société contemporaine.

Titre: *Fanclub*

Date: 2016

Technique: écharpes de supporters détricotées et rettricotées. Acrylique

Dimension: Variable

Son travail interroge également la frontière entre l'intime et le public, et comment les individus naviguent dans ces espaces à travers les prismes de la culture de masse et des nouvelles formes de communication. *Fanclub* pourrait ainsi être vue comme une réflexion sur la manière dont la culture de la célébrité et les médias de masse influencent les identités personnelles et collectives, ainsi que sur le rôle des fans dans la construction de la notoriété. Dénéréaz a exposé son travail dans diverses institutions et événements en Suisse et à l'international, et elle est considérée comme une figure montante de l'art contemporain suisse. Son œuvre est caractérisée par un mélange de critique sociale, de poésie visuelle, et d'une interrogation constante sur la place de l'individu dans la société moderne.

Σ' αγαπώ, Hay Anais

Anaïs Hay est une artiste contemporaine française née en 1985, dont le travail s'inscrit dans une démarche à la croisée de l'art conceptuel et de la critique sociale. Elle utilise principalement des médias numériques et des techniques de collage pour explorer des thèmes tels que l'identité, la consommation, et la société de l'image. Son œuvre interroge souvent les normes culturelles et met en lumière les contradictions de la société moderne, en particulier dans le contexte de la surabondance médiatique et du culte de la célébrité.

L'œuvre de Σ' αγαπώ, Hay Anais, déploie une matérialité qui incarne profondément son message. Composée de confettis et de sirop de glucose, elle se présente comme un symbole éclatant de joie et de festivité. Où pourrait-on mieux saisir cette ambiance euphorique qu'au cœur d'un grand événement sportif ou simplement autour d'une rencontre sportive ? Le geste même de lancer des poignées de confettis, à la fois spontané et joyeux, transporte les supporters dans un univers magique et enfantin. Cette explosion de bout de papiers colorés devient une métaphore visuelle de l'excitation et de la ferveur collective. La passion et l'enthousiasme se répandent dans l'air, accompagnés par les cris, les chants et les éclats colorés.

Le titre de l'œuvre, Σ' αγαπώ, est particulièrement évocateur et explicite. En grec, il signifie « je t'aime ». Ainsi, l'artiste ne se contente pas de lancer des confettis ; elle diffuse des « je t'aime » à travers l'espace, répandant ainsi l'amour et la bienveillance sur les sportifs et le reste du public. Le choix de la langue grecque n'est pas anodin. En effet, cette culture renvoie à l'héritage artistique et historique d'Anais Hay, tout en faisant écho aux jeux antiques où la passion pour le sport était telle qu'elle influençait profondément le rythme de la société et de ses habitants.

L'œuvre d'Anais Hay invite à une célébration sensorielle où l'amour et la joie se mélangent, reflétant la manière dont les grands événements peuvent transcender les limites de l'individu pour créer une expérience collective inoubliable.

Titre: *Σ' αγαπώ*

Technique: Jet de confettis dans du sirop de glucose.

Support adaptable selon l'espace d'exposition

Dimension: Variable

Volta (Bandeira) / Art of sport at Copenhagen Contemporary, Stephen Dean, 2021

Volta (BANDEIRA) est une œuvre réalisée en 2021 par l'artiste franco-américain Stephen Dean dans le cadre de l'exposition *Art of Sport* au Copenhagen Contemporary. Né en 1968 à Paris, Stephen Dean est reconnu pour son approche singulière de la couleur, du mouvement et de la perception visuelle. Son travail, qui traverse les frontières entre la vidéo, la peinture, l'installation et la performance, s'intéresse particulièrement aux phénomènes collectifs et rituels qui unissent les gens, souvent à travers le prisme de la couleur et de la lumière.

Dans *Volta (BANDEIRA)*, l'artiste explore la symbolique et l'esthétique des drapeaux, « *bandeira* » en portugais, et de leur mouvement. L'œuvre s'ancre profondément dans l'idée de la couleur en action, un thème récurrent dans son travail où la couleur devient un langage visuel permettant de créer et transformer des récits. Les drapeaux, dans leur dynamique de va-et-vient, incarnent à la fois l'énergie collective et la fluidité de l'identité, oscillant entre appartenance nationale, expression personnelle, et manifestation de l'unité ou de la division.

Le lien avec l'univers du sport est immédiat et puissant. Les drapeaux sont omniprésents dans les événements sportifs, symbolisant l'identité nationale, la loyauté envers une équipe, ou l'esprit communautaire. Dans les stades, ces morceaux de tissu colorés deviennent des porteurs de sens, des objets rituels qui galvanisent les foules et orchestrent l'énergie collective des supporters.

Cette vidéo artistique peut ainsi être vue comme une métaphore des mouvements incessants de l'émotion collective dans le sport, où les couleurs et les symboles prennent vie, transcendent leur matérialité pour devenir des vecteurs d'émotion, de passion, et d'unité.

Stephen Dean approfondit cette exploration en examinant l'un des aspects les plus fascinants du football : l'engagement des spectateurs. Dans cette installation vidéo monocanal de 9 minutes, nous sommes plongés dans l'atmosphère frénétique de quatorze matchs de football au Brésil. Les couleurs des drapeaux, des maillots de football et des feux d'artifice se mêlent pour former un chaos visuel ondulant et pictural, où les spectateurs passionnés se fondent en un corps collectif. Enveloppés dans un drapeau géant en tissu, à l'image de ceux déployés par les supporters, et entourés par les acclamations et les chants d'une foule en délire, nous sommes invités à faire partie de ce corps organique dont l'énergie brute culmine lors de l'attente fébrile et de la réalisation d'un but.

En exposant cette œuvre, Stephen Dean souligne les parallèles entre le sport et les rituels sociaux et religieux. *Volta (BANDEIRA)* devient alors une réflexion sur le rythme, la collectivité et l'esthétique, où les gestes simples comme brandir un drapeau se transforment en actes d'expression artistique en eux-mêmes. La vidéo capture l'essence de ces rituels modernes, révélant comment, dans l'énergie collective du sport, les spectateurs transcendent leur individualité pour devenir une unité, un spectacle vivant d'émotion partagée.

Titre: *Volta (Bandeira)*

Date: 2021

Technique: Vidéo présentée sur un écran de projection

Dimension: 9 minutes

Musée Niépce/ BMW / CNAP/ Maison des artistes, (série gold sponsor), Mazaccio & Drowilal ; 2018

Musée Niépce/BMW/CNAP/Maison des artistes est une œuvre issue de la série Gold Sponsor, réalisée en 2018 par le duo d'artistes français Mazaccio & Drowilal. Ces deux créateurs, formés respectivement aux arts appliqués et aux beaux-arts, se sont fait un nom sur la scène contemporaine grâce à leur approche irrévérencieuse et ludique de la culture visuelle. Leur travail se caractérise par une exploration des codes de l'imagerie populaire, qu'ils déconstruisent et réassemblent pour révéler les mécanismes de la société de consommation et de l'iconographie contemporaine.

Dans la série Gold Sponsor, Mazaccio & Drowilal s'intéressent à l'univers des marques et des sponsors, interrogeant la manière dont ceux-ci s'imposent dans l'espace public et culturel. L'œuvre est une réflexion sur la cohabitation parfois incongrue entre institutions culturelles prestigieuses et grandes entreprises commerciales. En juxtaposant les noms de ces entités dans une composition visuelle, les artistes mettent en lumière les tensions et paradoxes entre la recherche de légitimité culturelle et la logique de profit.

Titre: *Musée Niépce/ BMW / CNAP/ Maison des artistes, (série gold sponsor)*

Date: 2018

Technique: Maillots d'artistes (sublimation print, flocage, broderie), 2 tirages jet d'encre, plaque gravée.

Tirage unique.

Dimension: 99 x 75,5 x 4 cm

Le lien avec l'univers du sport est particulièrement pertinent ici. Le sport, à l'instar de l'art, est devenu un terrain de jeu privilégié pour les marques, où le sponsoring joue un rôle central. Les grands événements sportifs, des Jeux Olympiques à la Coupe du Monde, sont désormais indissociables des logos et des campagnes publicitaires des sponsors. Mazaccio & Drowilal captent cette réalité dans Gold Sponsor, en soulignant comment l'espace du sport est colonisé par des marques qui cherchent à s'approprier l'émotion et la passion générées par ces événements.

L'œuvre nous invite à réfléchir sur l'influence des sponsors dans le façonnement de la culture contemporaine, qu'elle soit artistique ou sportive.

Dans le contexte du sport, les artistes nous interrogent sur la manière dont les sponsors modifient la perception des événements, les rendant parfois plus proches d'un spectacle commercial que d'une simple compétition. *MUSÉE NIÉPCE/BMW/CNAP/Maison des artistes* devient ainsi une critique subtile du capitalisme culturel, où les frontières entre art, sport et commerce se brouillent, créant de nouvelles formes d'hybridité visuelle et conceptuelle.

TATE /Bp / Sotheby's/ Deutsche Bank, (série gold sponsor), Mazaccio & Drowilal ; 2018

TATE/BP/Sotheby's/Deutsche Bank est une œuvre de la série Gold Sponsor réalisée en 2018 par le duo d'artistes français Mazaccio & Drowilal. Ce tandem, formé par Elise Mazac et Robert Drowilal, s'est imposé sur la scène artistique contemporaine grâce à son approche incisive et humoristique de l'image, en questionnant les dynamiques de la culture visuelle à travers la manipulation et l'assemblage d'iconographies populaires. Dans Gold Sponsor, Mazaccio & Drowilal explorent le monde du sponsoring et du mécénat, en particulier les relations complexes entre institutions culturelles prestigieuses et grandes multinationales. L'œuvre juxtapose les noms de grandes institutions culturelles et financières, créant une tension visuelle et conceptuelle qui invite à réfléchir sur la manière dont l'art est financé, promu, et potentiellement influencé par ces puissances économiques.

La présence de noms comme Tate ou Sotheby's dans l'œuvre évoque immédiatement l'élite du monde de l'art.

Titre: *TATE /Bp / Sotheby's/ Deutsche Bank, (série gold sponsor)*

Date: 2018

Technique: Maillots d'artistes (sublimation print, flochage, broderie), 2 tirages jet d'encre, plaque gravée.

Tirage unique.

Dimension: 99 x 75,5 x 4 cm

Tandis que BP et Deutsche Bank représentent des entités commerciales aux intérêts bien établis dans le monde du capitalisme global. En combinant ces noms, Mazaccio & Drowilal dévoilent les connexions souvent invisibles entre culture, commerce, et pouvoir, questionnant la pureté perçue de l'art face aux impératifs financiers.

Le sport, comme l'art, est un domaine où les marques et les sponsors jouent un rôle central. Les grands événements sportifs sont devenus des vitrines pour les entreprises, qui utilisent le sport pour améliorer leur image et toucher un large public. Les stades, les maillots des équipes, et même les athlètes eux-mêmes deviennent des espaces publicitaires, transformant les moments de compétition en spectacles commerciaux.

TATE/BP/Sotheby's/Deutsche Bank fait écho à cette réalité, soulignant comment le sport, tout comme l'art, peut être instrumentalisé par des entités économiques pour atteindre des objectifs de visibilité et de profit. Les artistes nous incitent à réfléchir sur les implications de cette marchandisation, tant dans l'art que dans le sport, où l'authenticité et l'esprit originel des pratiques peuvent être altérés par les influences extérieures.

Mazaccio & Drowilal, à travers cette œuvre, offrent une critique mordante de la manière dont les institutions culturelles et sportives se retrouvent de plus en plus imbriquées dans un réseau de dépendances économiques, transformant ainsi l'expérience esthétique ou sportive en un produit façonné par les logiques du marché.

02 DANS LA TÊTE DES SPORTIFS

“L'esprit des athlètes est un atelier où se forge l'art de la performance. Comme dans toute œuvre d'art, la maîtrise technique et l'inspiration se rencontrent pour créer des moments de pure excellence.”

Pendant leur performance, les sportifs sont immergés dans un état de concentration intense. Leurs pensées se focalisent sur l'instant présent, la technique, la stratégie et l'exécution précise de chaque mouvement. Ils puisent dans leur préparation mentale pour rester calmes sous pression et adapter leur jeu en temps réel. La conscience de leur corps et de leur environnement est aiguisée, permettant des décisions rapides et instinctives.

Le Rôle de la Pensée Critique dans le Sport

La concentration et le focus mental sont des éléments cruciaux pour les performances sportives. Pour atteindre et maintenir un état de concentration intense, les sportifs adoptent des stratégies élaborées qui incluent des rituels de préparation mentale, des techniques de visualisation et l'application de la pensée critique.

La Routine et la Discipline

La routine et la discipline sont les piliers sur lesquels reposent les performances exceptionnelles des sportifs. Ces éléments ne sont pas simplement des aspects de leur entraînement, mais des aspects intégrés à leur mode de vie quotidien, façonnant leur existence et les propulsant vers l'excellence.

La discipline de vie, est au cœur de la réussite sportive. Les athlètes doivent souvent suivre un régime alimentaire strict, éviter les distractions et maintenir une hygiène de vie irréprochable afin de rester au top de leur forme. Malheureusement ces derniers doivent faire des choix, et c'est souvent le sacrifice d'une activité sociale active qui en pâtit afin de ne pas interférer avec leur préparation et leur efficacité.

Ils utilisent des séances de visualisation pour imaginer en détail leurs actions et leurs performances. En répétant ces scénarios dans leur esprit, ils préparent non seulement leur corps aux mouvements requis mais renforcent également leur confiance en eux et leur préparation mentale. Ils s'immergent, se referment dans leur bulle, entrant presque en état méditatif pour prendre la mesure la plus précise de leur geste, calculer et anticiper les moindres accrocs qui leur feraient défaut.

Cependant, la visualisation seule ne suffit pas à garantir le succès. Pour être vraiment efficaces, les athlètes doivent aussi développer leur pensée critique. C'est un élément central de la réussite sportive, influençant la manière dont les athlètes abordent, analysent et réagissent aux situations sur le terrain. Contrairement à la perception commune qui associe le sport uniquement à la force physique et à la technique, la capacité à penser de manière critique joue un rôle déterminant dans la performance des sportifs, notamment en matière de prise de décision, d'adaptation stratégique et de gestion du stress.

Cette pensée critique est souvent stimulée par de « *l'anxiété compétitive* » « *l'anxiété somatique* » comme l'appelle Didier Delignières dans Psychologie du sport. Cette forme d'anxiété contrôlée devient moteur pour le joueur elle lui permet d'écouter son instinct et par conséquent de prendre des décisions rapidement. « *On considère que l'élévation de l'anxiété somatique observée avant le début d'une compétition pourrait constituer un comportement adaptatif visant à optimiser la performance* ».

Psychologie du sport, Delignières Didier; 4e édition 2019; Que sais-je ?.

L'Identité et l'Image de Soi

La carrière sportive influence profondément l'identité personnelle des athlètes, leur perception d'eux-mêmes, et la manière dont ils gèrent la reconnaissance publique. Pour de nombreux sportifs, leur identité est intrinsèquement liée à leur discipline. Par exemple, un champion de natation se voit souvent avant tout comme un nageur, et cette identification peut structurer sa vie entière. Cette forme de célébrité ajoute une couche complexe à cette identité, car les athlètes doivent apprendre à gérer les attentes et les pressions externes tout en restant fidèles à leur propre perception d'eux-mêmes.

Cependant, nous faisons souvent le raccourci en assimilant un nageur à sa discipline et non à ce qu'il est avant d'être un sportif.

Léon Marchand est Léon Marchand avant d'être « Léon Marchand le nageur » d'exception, 4 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques 2024. Définir les athlètes par leur sport reviendrait à considérer et rabaisser une personne pour ce qu'elle exerce comme métier ou sport aux yeux de la société et plus en tant que personnalité, homme sensible. Certes, ils se reconnaissent en partie dans leur pratique mais elle ne construit et ne dévoile pas tout certains l'utilisent comme carapace, une barrière protectrice pour conserver leur identité intime et secrète. C'est pour cela qu'il est primordial d'être capable d'auto-évaluation afin de savoir qui nous sommes sur un terrain de basket et une fois rentré chez soi.

La conscience de soi est essentielle pour les athlètes, elle leur permet de s'évaluer de manière critique, de reconnaître leurs forces et leurs faiblesses, et d'ajuster leur entraînement en conséquence. Le corps est bien plus qu'un simple véhicule ; c'est un outil essentiel de leur performance, ils développent une relation intime avec leur anatomie, la percevant comme un instrument qu'ils doivent constamment affiner et optimiser.

Ouverture d'Esprit

L'ouverture d'esprit permet aux athlètes d'explorer de nouvelles techniques et d'améliorer leurs performances. Ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui sortent des sentiers battus et adoptent des méthodes innovantes. L'esprit d'équipe et la cohésion sont essentiels dans les sports collectifs. La dynamique entre les membres d'une équipe impacte directement leur capacité à coopérer et réussir ensemble.

Même avec une telle cohésion et des approches novatrices, les athlètes doivent également faire face à des défis et des revers. Alors, comment ces sportifs peuvent-ils maintenir leur performance et leur motivation lorsque les obstacles se présentent inévitablement ?

La tolérance aux erreurs et aux échecs est essentielle pour les sportifs. Une flexibilité mentale aide les athlètes à surmonter les défis et les revers inévitables. Par exemple, un joueur de tennis qui perd un match crucial doit rapidement analyser ses erreurs, accepter ses faiblesses et ajuster sa stratégie pour les futures compétitions. Voir chaque défaite comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un obstacle est crucial pour rebondir efficacement.

Les techniques telles que le renforcement de la résilience mentale, la pleine conscience et le coaching psychologique sont souvent intégrées dans les programmes d'entraînement pour aider les athlètes à développer cette adaptabilité.

Composition avec Bicyclette, Schlier Daniel, 1997

Composition avec Bicyclette est une œuvre réalisée en 1997 par l'artiste français Daniel Schlier, reconnu pour son travail singulier qui explore les frontières entre le figuratif et l'abstrait, souvent en s'inspirant d'objets du quotidien et de motifs historiques. Daniel Schlier, né en 1960 à Dannemarie, en Alsace, a développé une esthétique marquée par une attention particulière aux détails, une palette de couleurs raffinée, et une certaine fascination pour les objets ordinaires qui, sous son pinceau, prennent une dimension presque mystique ou symbolique.

Dans *Composition avec Bicyclette*, l'artiste prend un objet banal, la bicyclette, et l'élève au rang de sujet central de son œuvre. La bicyclette, décomposée et recomposée dans la toile, devient un motif à la fois géométrique et poétique, où chaque partie du vélo semble jouer un rôle précis dans l'équilibre de la composition. L'œuvre n'est pas seulement une représentation réaliste d'un vélo, mais une exploration des formes, des lignes, et des espaces négatifs que cet objet génère. La bicyclette, avec ses roues, ses cadres et ses rayons, se transforme en un jeu d'équilibre visuel et de tension dynamique.

La bicyclette est un symbole emblématique du cyclisme, un sport où la routine et la discipline jouent un rôle crucial. En utilisant la bicyclette comme sujet principal, Daniel Schlier met en lumière l'aspect répétitif et méthodique de l'entraînement cycliste. Les cyclistes s'engagent dans des routines rigoureuses pour perfectionner leur technique, améliorer leur endurance, et atteindre des performances optimales.

La précision nécessaire pour entretenir et ajuster une bicyclette, ainsi que la discipline requise pour suivre un programme d'entraînement, résonnent fortement dans l'œuvre de l'artiste. Elle reflète cette dimension de la routine et de la discipline par la manière dont l'artiste ordonne et réorganise les éléments de la bicyclette.

Le crâne placé devant cette dernière introduit une réflexion poignante sur la temporalité et la mortalité. Symbole classique de la vanité en peinture, le crâne rappelle l'inévitabilité de la mort et la futilité des efforts humains face au temps. Ici, il contraste avec la bicyclette, symbole de discipline et de mouvement, soulignant la fragilité de la vie malgré la rigueur et la persévérance. Dans cette composition, le crâne sert de memento mori, ancrant la quête de perfection et d'endurance dans la réalité inéluctable de la condition humaine. L'œuvre peut être perçue comme une métaphore visuelle de la rigueur et de la précision que requiert le cyclisme. La déconstruction et la recomposition des éléments du vélo illustrent comment la répétition et la régularité dans le sport peuvent mener à un équilibre harmonieux et à une maîtrise technique, tout comme la composition de Daniel Schlier équilibre et structure les formes pour créer une œuvre d'art cohérente.

Cette œuvre transcende le simple objet pour explorer des thèmes universels liés à la discipline et à la routine dans le sport. La rigueur visuelle de l'œuvre de Schlier reflète la précision et la constance nécessaires pour exceller dans le cyclisme, faisant de la bicyclette non seulement un symbole de mouvement, mais aussi un témoignage de la discipline et du dévouement qui sous-tendent le sport.

Titre: *Composition avec Bicyclette*
Date: 1997
Technique: peinture acrylique fixé sous verre
Dimension avec le cadre: 107 x 199 cm
Provenance: Collection privée (Daniel Bost et Dominique Chambon)

Europa mesurer L'éléphant, Daniel Schlier, 2009

Daniel Schlier est un artiste peintre originaire du sud de l'Alsace, en France. Formé à l'École des Arts décoratifs de Strasbourg, il a consacré sa vie à l'enseignement et à la pratique de la peinture, exposant son travail en France et au-delà.

Dans *Europe mesurer l'éléphant IV*, Daniel Schlier présente une scène complexe et chargée de symboles. L'œuvre montre une figure humaine, représentant peut-être l'Europe, tentant de mesurer un éléphant imposant. Ce dernier, souvent interprété comme un symbole de mémoire, de force et de sagesse, semble défier la compréhension et le contrôle humain. L'œuvre peut être lue comme une allégorie des défis mentaux et émotionnels auxquels sont confrontés les sportifs. Dans la tête des athlètes, chaque défi semble souvent aussi grand et insurmontable qu'un éléphant. La figure humaine, tentant de mesurer cet animal gigantesque, représente l'effort constant des sportifs pour évaluer, comprendre et surmonter leurs propres limites. La tâche de mesurer l'éléphant pourrait symboliser les tentatives des sportifs de quantifier et de maîtriser leur potentiel, leurs faiblesses et leurs forces, dans un effort perpétuel de dépassement de soi. Cette mesure se fait à l'aide d'un compas, ce qui ouvre la voie à une autre interprétation possible : l'importance de la précision et l'équilibre. Les sportifs, tout comme l'éléphant, doivent réfléchir avec calme et sagesse pour calculer chaque geste et mouvement avec exactitude. L'acte de mesurer dans l'œuvre de Daniel Schlier incarne également l'importance de la pensée critique dans le sport. Mesurer, c'est analyser, c'est remettre en question, c'est faire preuve de discernement. Pour un sportif, la capacité à évaluer objectivement ses performances, à identifier ses erreurs et à corriger ses stratégies est cruciale. Cette démarche critique est essentielle pour progresser, tout comme le personnage de l'œuvre tente de rationaliser et de comprendre la grandeur de l'éléphant. De la même manière, les sportifs doivent constamment s'adapter, réévaluer leurs choix et équilibrer leur approche pour atteindre leurs objectifs.

Titre: *Europa mesurer L'éléphant*

Date: 2009

Technique: Huile, acrylique et feuille d'or sur bois

Dimension: 60 x 70 cm

Deddales-Screen, Weiler Justin, 2022

Justin Weiler est un artiste contemporain français, né en 1990. Il est reconnu pour son travail qui se situe à la croisée de la peinture, du dessin, et de l'installation, avec une approche souvent minimaliste et conceptuelle. Son œuvre explore fréquemment les notions de mémoire, de perception, et de temporalité. Weiler utilise des matériaux variés, mais il est surtout connu pour ses œuvres sur plexiglas, où il travaille la transparence, la superposition, et la déconstruction de l'image. Son style est souvent caractérisé par une rigueur géométrique et une profondeur qui invite à la méditation.

L'œuvre "*Deddales-Screen*" se situe à la frontière délicate entre l'espace intérieur et extérieur, oscillant entre la contemplation et la domestication, entre l'utopie et la dystopie. Inspirée par le personnage mythologique de Dédale, connu pour avoir conçu le labyrinthe destiné à enfermer le Minotaure, cette œuvre transpose cette idée de parcours complexe dans une installation moderne. Le labyrinthe de Weiler se compose d'une série de stèles verticales et monumentales, créant un parcours où le spectateur est invité à déambuler. Ces modules jouent sur la transparence et les reflets, se superposant pour générer de nouveaux plans visuels. La synthèse de ces espaces aboutit à une sculpture vivante, en constante évolution en fonction de la lumière.

Ces stèles orientées verticalement se métamorphosent selon l'éclairage, alternant entre miroir, opaque, ou transparent, modifiant ainsi la perception du chemin à suivre. Par moments, elles nous renvoient notre propre reflet, nous confrontant à notre image, tandis qu'à d'autres, elles bloquent notre passage ou révèlent

des modules cachés. Les ombres portées se forment et disparaissent, perturbant notre regard et créant une pérégrination labyrinthique où l'on aspire à se perdre pour mieux contempler. Cette expérience visuelle et sensorielle brouille les repères entre l'intérieur et l'extérieur, nécessitant de trouver le bon chemin pour franchir cette frontière intangible. Le labyrinthe représenté dans l'œuvre peut être interprété comme étant le parcours souvent tortueux que doivent emprunter les athlètes pour construire et affirmer leur identité. Les stèles qui renvoient l'image du spectateur rappellent le miroir que le sport tend à ses pratiquants, les obligeant à se confronter à leur propre reflet, à leurs forces et faiblesses.

Le sport, tout comme l'œuvre de Weiler, est un espace où les individus explorent leurs limites, tant physiques que mentales, et doivent souvent naviguer à travers les attentes sociétales, les pressions internes, et les défis personnels. La transformation constante des stèles sous l'effet de la lumière peut être comparée à la manière dont un athlète évolue, se réinvente, et redéfinit son identité à travers les victoires, les défaites, et les expériences de vie.

D'une autre manière, nous pouvons également interpréter cette œuvre comme une invitation à une ouverture d'esprit, à la déconstruction des stéréotypes et à la découverte de nouvelles perspectives, à l'image de ce que le sport peut apporter. Tout comme dans ce labyrinthe artistique, où le chemin n'est jamais linéaire et où les repères se brouillent, le sport incite à repousser les frontières de la compréhension, à accepter l'incertitude, et à embrasser l'évolution constante de l'identité personnelle et collective.

Titre: *Deddales-Screen*
Date: 2022
Technique: Encre sur verre
Oeuvre sur commande
Dimension: 60 x 40 cm
Provenance: Collection privée (Mme et Mr Deret)

Ma perle, un jour, transforme toi, Woatzi Ugo ; 2024

"Ma perle, un jour, transformé toi" est une œuvre de l'artiste Ugo Woatzi qui se distingue par sa délicatesse et sa profondeur symbolique. L'œuvre explore les thèmes de la transformation, de l'identité et de l'expression personnelle à travers des éléments visuels subtils et poétiques. Elle peut prendre la forme d'une photographie, d'une installation ou d'une performance, capturant un moment de transition, de révélation ou de métamorphose. La "perle" évoque quelque chose de précieux, fragile, en devenir. Le titre suggère un processus de transformation, une invitation à se réinventer, à évoluer, en embrassant pleinement son identité unique.

Les œuvres de Woatzi, souvent marquées par une esthétique douce et nuancée, jouent avec la lumière, les textures, et les formes organiques pour créer une atmosphère intimiste et introspective. Elles invitent le spectateur à réfléchir sur la beauté de l'individualité et la fluidité de l'identité, tout en encourageant une exploration de soi-même au-delà des conventions sociales.

Ugo Woatzi est un artiste visuel contemporain qui travaille principalement avec la photographie, la vidéo et l'installation. Son œuvre se concentre sur les thèmes de l'identité, de l'intimité et de l'acceptation de soi. À travers ses créations, il explore les frontières entre le public et le privé, le corps et l'esprit, cherchant à capturer des moments de vulnérabilité et de transformation personnelle. Membre de la communauté Queer, il s'intéresse particulièrement aux questions de genre et de sexualité, et puise son inspiration dans les expériences et les luttes de cette communauté pour naviguer entre différentes facettes de l'identité dans un monde souvent régi par des normes strictes.

Ma perle, un jour, transforme toi d'Ugo Woatzi résonne profondément avec des thèmes centraux du sport, en particulier autour de l'image de soi, de l'identité, et de l'ouverture d'esprit. Dans le contexte sportif, l'identité est souvent mise à l'épreuve, que ce soit à travers les attentes de performance, les normes de genre, ou les idéaux physiques. L'œuvre de Woatzi invite à une réflexion sur la manière dont les athlètes se perçoivent et sont perçus, non seulement comme des performeurs, mais aussi comme des individus en constante évolution.

Le processus de transformation évoqué dans l'œuvre peut être comparé à la manière dont un athlète se développe au fil du temps, non seulement physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement. Tout comme la "perle" en devenir, l'identité sportive est un processus délicat, marqué par des moments de doute, de révélation, et de redéfinition. Le sport peut être un moyen puissant de se découvrir, de repousser ses limites, et de se réinventer.

Dans cette photographie, l'artiste porte le maillot de rugby de Gramat, un symbole fort qui enrichit le message qu'il souhaite transmettre. Plus jeune, il a été contraint par son père de jouer au rugby, une pratique imposée par la force et la tradition. C'était une manière de perpétuer les attentes familiales, enracinées dans une certaine vision patriarcale du sport et de la masculinité. Cependant, au fil du temps, l'artiste a réussi à s'épanouir en exprimant pleinement qui il était en tant que personne et en tant qu'artiste. Il a su s'émanciper de ces entraves traditionnelles, transformant ce qui avait été une obligation en un moyen d'affirmation personnelle et de libération créative.

De plus, l'œuvre souligne l'importance de l'ouverture d'esprit dans le sport. L'acceptation de soi et des autres, dans toute leur diversité, est essentielle pour créer un environnement inclusif où chacun peut s'exprimer pleinement. À travers cette perspective, *Ma perle, un jour, transforme toi* encourage non seulement l'auto-exploration mais aussi l'acceptation des différences, tant sur le terrain que dans la société en général, renforçant ainsi le lien entre le sport, l'identité, et l'épanouissement personnel.

Titre: *Ma perle, un jour, transforme toi*

Date: 2024

Technique: Photographie tirage d'exposition sur dos grand format

Dimension: 120 x 90 cm(chacune)

Dimension diptyque: 120 x 180 cm

03 LE DÉPASSEMENT DE SOI

« Le dépassement de soi n'est pas un but, mais un chemin. »

Le sport est une forme d'expérimentation et d'apprentissage de soi. Les sportifs cherchent à se dépasser, à vivre des sensations de force physique et mentale. Repousser ses limites constitue pour le sportif une forme d'accomplissement personnel. Comme le dit Julie Doron, *“Le résultat en tant que tel ne constitue pas l'essentiel. Le chemin qui conduit à la performance et la manière dont il se construit donnent un sens au dépassement de soi”*. La victoire sportive (podium, médaille, record) n'est pas la seule motivation et les artistes de haut niveau ne sont pas les seuls à chercher la performance. Chacun à son échelle peut vouloir repousser ses limites !

Dépasser les Limites du Corps :

Comment les Athlètes Réinventent les Frontières de la Performance

Dans le monde du sport, la quête du dépassement de soi pousse les athlètes à repousser sans cesse les limites physiques du corps humain. Cette exploration des frontières de la performance est rendue possible grâce à une combinaison d'entraînement innovant, de préparation minutieuse et de nouvelles technologies.

Les athlètes modernes utilisent des méthodes d'entraînement avant-gardistes pour optimiser leur performance. Au-delà des méthodes physiques, la préparation mentale joue un rôle crucial.

L'Ambition comme Moteur de la Performance : *Le Rôle des Objectifs Personnels dans le Dépassement de Soi*

L'ambition est un moteur puissant qui pousse les athlètes à atteindre des niveaux de performance exceptionnels et à transcender leurs propres limites. C'est à travers des objectifs personnels clairs et motivants que les athlètes trouvent l'énergie et la détermination nécessaires pour surmonter les défis et exceller dans leurs disciplines. Voici comment l'ambition façonne le parcours des sportifs et les aide à se dépasser.

Les objectifs personnels jouent un rôle fondamental dans la stimulation de la performance. Ils offrent une direction claire et une motivation intrinsèque. Pour un athlète, qu'il s'agisse de battre un record personnel, de remporter une médaille ou d'atteindre un niveau de compétence spécifique, chaque objectif devient une cible à atteindre. Cette quête incessante d'amélioration est alimentée par une vision personnelle claire de ce qu'il veut accomplir. Elle illustre la notion de l'"idéal du soi" : la réalisation d'un potentiel idéal que chaque individu porte en lui, selon la pensée de Nietzsche qui voit le dépassement de soi comme un chemin vers la réalisation de l'Übermensch, ou surhomme.

L'ambition personnelle génère une motivation intrinsèque qui va au-delà des récompenses externes. Lorsqu'un athlète est passionné par ses objectifs, il ressent un désir profond de réussir, indépendamment des récompenses ou de la reconnaissance. Cette motivation intrinsèque est souvent plus durable et plus puissante que la motivation extrinsèque, car elle provient d'une volonté interne de réaliser son potentiel et d'atteindre des objectifs personnels. Cette motivation intérieure peut être vue à travers la lentille de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre, qui affirme que la véritable liberté et l'authenticité résident dans l'auto-détermination et la quête personnelle du sens.

Les défis et les revers sont inhérents au sport. Cependant, une ambition forte fournit la résilience nécessaire pour les surmonter, transformant les échecs en opportunités de croissance. L'ambition leur permet de maintenir leur engagement malgré les difficultés et cette perspective renvoie à une maîtrise de soi et une capacité à trouver la paix intérieure face à l'adversité. Par exemple, après une blessure sérieuse, Novak Djokovic a dû puiser dans sa détermination et son ambition pour revenir au sommet du tennis mondial. Son objectif de redevenir le numéro un mondial l'aide à traverser les périodes difficiles et à retrouver la forme.

L'ambition est également façonnée par l'environnement et le soutien. Un entourage inspirant et encourageant joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs personnels. Martin Heidegger, souligne l'importance de l'"être-avec" et des relations interpersonnelles dans la formation du soi. Le soutien de la communauté, des entraîneurs et des pairs renforce l'ambition et aide les athlètes à rester concentrés sur leurs objectifs, illustrant la manière dont le développement personnel est enrichi par les interactions sociales.

L'Équilibre entre Ambition et Réalité :

Comment les Athlètes Gèrent leurs Limites Physiques et Mentales

L'équilibre entre ambition et réalité est un enjeu crucial dans la vie des athlètes, qui doivent naviguer entre leurs aspirations élevées et les contraintes imposées par leurs capacités physiques et mentales.

L'idéalisme représente la quête d'une forme parfaite, une aspiration pure qui guide l'individu vers l'excellence. Pour les athlètes, l'ambition est souvent une manifestation de cet idéalisme. Ils aspirent à atteindre des sommets de performance qui semblent presque inaccessibles, reflétant la quête d'une forme idéale de la perfection. Cependant, cet idéal est rarement réalisable dans sa pureté ; il est plutôt une direction vers laquelle tendre. Les athlètes doivent donc jongler entre cette quête d'excellence et les réalités de leurs limites humaines, cherchant à s'approcher de cet idéal tout en acceptant les imperfections inhérentes à leur condition.

La sagesse consiste à accepter ce que l'on ne peut pas changer et à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Dans le contexte sportif, cela signifie reconnaître les limites physiques et mentales tout en maximisant les efforts dans les domaines contrôlables. Les athlètes doivent accepter que certaines limites, qu'elles soient dues à des blessures ou à des failles intérieures, ne peuvent être surmontées simplement par la volonté. Cependant, ils peuvent cultiver la maîtrise de soi et la résilience pour faire face à ces limites avec dignité et courage, transformant ainsi les contraintes en opportunités d'apprentissage et de croissance.

Le processus de développement personnel d'un athlète peut être analysé comme une dialectique entre thèse et antithèse, conduisant à une synthèse. Dans le sport, l'ambition (thèse) et les limites (antithèse) sont en tension, mais cette dynamique pousse les athlètes vers une forme de réalisation de soi plus profonde. L'athlète qui reconnaît ses limites tout en poursuivant des objectifs ambitieux atteint une synthèse où il accepte ses conditions tout en poursuivant l'amélioration personnelle.

La Motivation Intrinsèque et Extrinsèque

La motivation joue un rôle essentiel dans le dépassement des limites sportives, et elle se divise principalement en deux catégories : intrinsèque et extrinsèque. Ces deux formes de motivation, bien que distinctes, interagissent et se complètent dans le processus de dépassement de soi.

La motivation intrinsèque est alimentée par le plaisir personnel et la quête d'amélioration pour le seul plaisir de la pratique. Le véritable bonheur se trouve dans l'accomplissement de ses propres capacités. Cette motivation reflète la liberté individuelle, où l'athlète trouve un sens profond et durable dans l'effort et la maîtrise personnelle, indépendamment des récompenses externes. En revanche, la motivation extrinsèque est liée à ces dites récompenses externes comme par exemple, les médailles et la reconnaissance publique. Cette motivation est valorisée par les actions en fonction du bonheur qu'elles procurent au plus grand nombre, c'est également une volonté de puissance, où la quête de reconnaissance devient un moteur pour dépasser les limites humaines et affirmer sa grandeur.

Michael Phelps offre un exemple parfait de motivation extrinsèque. Son approche était en partie alimentée par la reconnaissance publique et les récompenses qui en découlaient. Michael Phelps a déclaré : *« Je n'ai jamais vraiment pris le temps de savourer une victoire. Mon objectif est toujours le prochain défi. »* Cette quête de reconnaissance et de validation extérieure a été un puissant moteur qui l'a poussé à dépasser ses propres limites et à atteindre des niveaux de performance inégalés.

Les Limites du Corps

Le sport, à la croisée des chemins entre l'art et la science, révèle les limites du corps humain d'une manière fascinante. Comment les athlètes repoussent-ils les limites du corps, et quelles sont les implications de ces exploits pour notre compréhension de la nature humaine ?

De manière générale, le corps peut être abordé de deux façons : comme étant à la fois un instrument et une limitation de l'âme mais également comme étant une puissance élévatrice dans le dépassement des limites corporelles, une affirmation de la grandeur individuelle.

Scientifiquement, les limites du corps humain sont étudiées à travers diverses disciplines telles que la physiologie, la biomécanique et la psychologie du sport. Des chercheurs comme Roger Bannister, qui a été le premier à courir un mile en moins de quatre minutes, ont montré que les barrières physiques peuvent parfois être des constructions psychologiques aussi bien que physiologiques.

D'un point de vue sociologique, le dépassement des limites corporelles dans le sport est également un phénomène façonné par la culture, les médias et les attentes sociales. Les athlètes ne sont pas seulement confrontés à des défis personnels mais aussi à des normes collectives et des pressions extérieures. Les athlètes d'élite deviennent des symboles de l'excellence humaine, illustrant à la fois les possibilités et les paradoxes de la quête de la perfection physique.

Pousser son corps à l'extrême peut offrir des résultats impressionnants, mais cela comporte des risques inhérents qui ne doivent pas être sous-estimés. Lorsque les athlètes cherchent à repousser leurs limites physiques, ils se confrontent souvent à un paradoxe : le désir de réaliser des exploits peut entraîner une détérioration progressive du corps.

Cette quête incessante de performance maximale, bien que souvent alimentée par une force mentale remarquable, est également limitée par les capacités physiques du corps. Les athlètes peuvent faire preuve d'une détermination et d'un mental d'acier, mais il existe une frontière où le corps, malgré tout, commence à céder sous la pression. En fin de compte, vouloir trop pousser les limites peut conduire à une situation où ces limites explosent sous la contrainte.

Cela illustre parfaitement le fait que même la volonté la plus inflexible ne peut surmonter indéfiniment les limites du corps. La recherche d'excellence doit être équilibrée avec une compréhension profonde des capacités corporelles et mentales afin aboutir à une forme de complétude de l'athlète.

Multiplication n°4, Fleig Alain ; 1978

Multiplication n°4 est une œuvre photographique d'Alain Fleig datant de 1978. Elle fait partie d'une série où l'artiste explore les notions de répétition, de multiplication et de fragmentation. La photographie présente une image démultipliée, créant un effet de superposition où le sujet semble se dédoubler ou se répéter, brouillant ainsi la perception du spectateur. Le jeu de répétitions et de reflets dans cette œuvre crée une tension entre l'unité et la multiplicité, où chaque fragment devient à la fois une partie du tout et une entité indépendante. Cette œuvre incarne une exploration visuelle de l'identité et de la réalité perçue, où le sujet est à la fois unique et multiple, invitant le spectateur à remettre en question les limites de la perception et de la réalité. Le travail de Fleig sur la photographie révèle une complexité sous-jacente dans ce qui pourrait sembler simple au premier abord, soulignant la profondeur que peuvent contenir des formes répétitives et des structures visuelles apparemment simples.

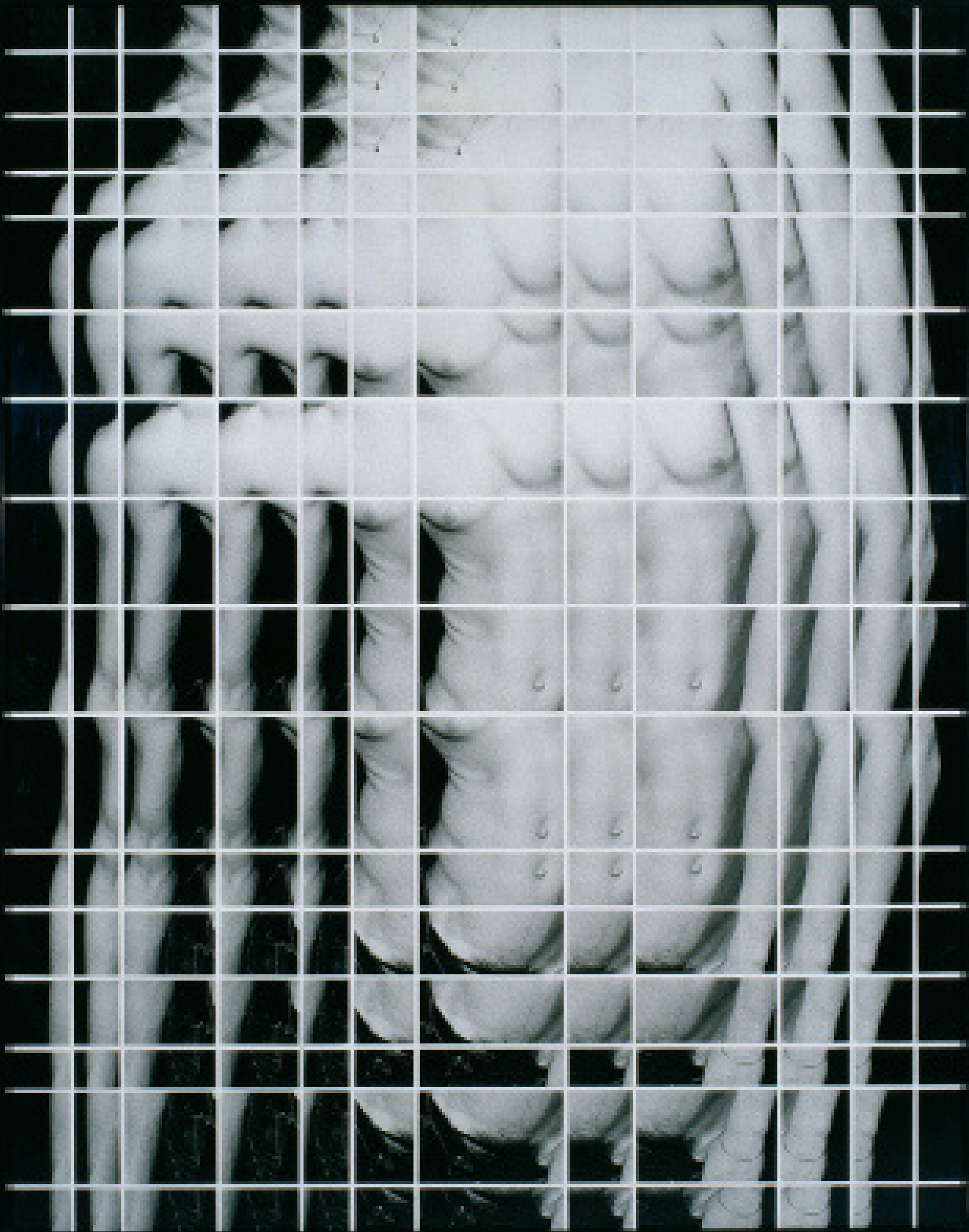
Alain Fleig est un photographe et artiste français, né en 1943, reconnu pour son exploration des thèmes de la répétition, de la fragmentation et de l'identité à travers la photographie. Il a commencé sa carrière artistique à la fin des années 1960 et a rapidement développé un style distinctif marqué par une approche conceptuelle de la photographie.

Multiplication n°4 d'Alain Fleig peut être interprétée à travers le prisme du sport, en particulier en relation avec le dépassement de soi, l'équilibre entre ambition et réalité, et la notion de repousser les limites du corps.

La répétition des images dans l'œuvre de Fleig reflète le processus incessant que les athlètes vivent dans leur quête de perfection et d'amélioration.

Chaque entraînement, chaque répétition, est une étape vers l'atteinte de nouveaux sommets, vers la multiplication des efforts pour atteindre un objectif ultime. L'œuvre illustre également la lutte pour trouver un équilibre entre l'ambition personnelle et la réalité physique. Les superpositions et les reflets peuvent symboliser les nombreuses facettes d'un athlète – l'ambition de surpasser les autres, la réalité des contraintes physiques, et la bataille interne entre ce qui est possible et ce qui semble impossible. Ce jeu visuel de multiplicité rappelle les sacrifices et les efforts continus nécessaires pour se rapprocher de ses idéaux, tout en acceptant les limites imposées par le corps et l'esprit.

Enfin, *Multiplication n°4* peut être perçu comme une métaphore de la manière dont les athlètes repoussent constamment les limites de leur corps. La fragmentation et la répétition des images dans l'œuvre évoquent l'idée de pousser son corps et son esprit au-delà de leurs capacités perçues, décomposant les barrières physiques et mentales pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Chaque image répétée symbolise un effort supplémentaire, une volonté de se dépasser, tout en confrontant les limites inhérentes à chaque individu.

Titre: *Multiplication n°4*

Date: 1978 (conception) - 1981 (réalisation)

Technique: photographie, fragments de photographies noir et blanc collés sur papier

Dimension: 125,5 x 98,5 cm

Provenance: FRAC MECA

Les Saynètes, Rivet Pascal ; 1997-1998

Les Saynètes est une œuvre réalisée par Pascal Rivet entre 1997 et 1998. Cette installation artistique se compose de petites scènes ou tableaux miniatures représentant des situations quotidiennes ou banales, souvent avec une touche d'humour ou d'absurde. Ces saynètes sont généralement sculptées ou mises en scène avec des objets du quotidien, créant un contraste entre la banalité de l'action représentée et

la précision minutieuse de sa réalisation. Rivet explore ici la relation entre le banal et l'extraordinaire, entre le simple et le complexe.

En isolant et en miniaturisant des moments

ordinaires, il pousse le spectateur à les observer avec une nouvelle attention, révélant ainsi des couches de sens cachées dans l'apparent ordinaire. Le travail de Rivet est marqué par une grande sensibilité à la vie quotidienne, qu'il aborde avec un regard à la fois critique et affectueux.

Les Saynètes de Pascal Rivet peut être interprétée en lien avec le sport, autour des thèmes du dépassement de soi et de la motivation, tant intrinsèque qu'extrinsèque. Son travail, en isolant des moments banals et en les transformant en scènes dignes d'attention, peut être vu comme une métaphore du processus sportif où chaque geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à l'accomplissement d'un objectif plus grand. Dans le sport, la motivation est souvent divisée entre deux forces :

la motivation intrinsèque, qui vient de l'intérieur, de la passion pour le sport et le plaisir de se dépasser, et la motivation extrinsèque, qui est alimentée par des récompenses externes comme les trophées, la reconnaissance sociale, ou les incitations financières. L'œuvre peut être vue comme une série de moments capturés où ces deux formes de motivation interagissent.

Chaque saynète, aussi petite ou insignifiante qu'elle puisse paraître, représente un moment crucial dans le parcours d'un athlète, où les petites victoires quotidiennes alimentent une ambition plus

vaste. Par ailleurs, l'humour et l'absurde présents dans l'œuvre de Rivet peuvent également rappeler l'aspect ludique du sport, où la motivation ne provient pas seulement de la gravité des enjeux, mais aussi du plaisir et du jeu. Cela rappelle que, malgré la dureté de l'entraînement et la rigueur du dépassement de soi, le sport reste un domaine où le plaisir, le jeu, et l'enthousiasme jouent un rôle fondamental dans la persévérance et la réussite.

Les Saynètes de Pascal Rivet offre une réflexion subtile sur le processus de motivation et de dépassement de soi dans le sport, soulignant l'importance des petits moments et des motivations sous-jacentes qui, ensemble, conduisent à l'accomplissement de grandes choses.

Ptoon 21 et II, Hay Anaïs, 2013 et 2022

Anaïs Hay est une artiste contemporaine française née en 1985, dont le travail s'inscrit dans une démarche à la croisée de l'art conceptuel et de la critique sociale. Elle utilise principalement des médias numériques et des techniques de collage pour explorer des thèmes tels que l'identité, la consommation, et la société de l'image. Son œuvre interroge souvent les normes culturelles et met en lumière les contradictions de la société moderne, en particulier dans le contexte de la surabondance médiatique et du culte de la célébrité.

Ptoon 21 est une sculpture contemporaine de style antique, inspirée des kouros grecs, ces statues de jeunes hommes idéalisés de l'époque archaïque. Anaïs Hay, utilise des techniques de moulage et de modelage pour réactualiser une forme classique, en y intégrant des éléments modernes et des matériaux récupérés. La sculpture, en jouant avec l'esthétique et la structure des statues antiques, devient une figure héroïque du XXIe siècle. Le travail de Hay se situe à la croisée de l'hommage aux traditions artistiques et de la réinvention de ces dernières à travers une interprétation contemporaine.

Dans *Ptoon 21*, la fusion de l'ancienne et de la nouvelle, du classique et du contemporain, renvoie à la manière dont le sport moderne revisite les idéaux du passé tout en s'adaptant aux réalités actuelles. Cette œuvre peut être interprétée comme étant une réflexion sur la fragilité du corps athlétique, tout en célébrant la résilience et la beauté trouvées dans ces imperfections. Elle invite le spectateur à reconsidérer la notion de valeur dans le sport, non seulement à travers les performances exceptionnelles, mais aussi à travers les traces de lutte, de dépassement de soi, et de l'expérience humaine en elle-même.

Titre: *Ptoon 21 et II*

Date: 2013 et 2022

Technique: Sculpture en plâtre, acier.

Un socle pour chaque Kouros, d'1,10 mètre de haut chacun.

Dimension: 130 x 0,5 m

Lunar#8 et Lunar#70, Lagadec Mael, 2019

Maël Lagadec, photographe contemporain né en 1984, est reconnu pour ses explorations visuelles de la danse et du corps humain. Ses œuvres en noir et blanc captent avec une précision remarquable la grâce et la puissance du mouvement, mettant en lumière l'expression corporelle et la transcendance. Sa démarche artistique se distingue par une approche poétique et métaphorique, où la danse devient un langage visuel pour explorer des thèmes universels tels que l'effort, la fragilité, et la connexion avec des éléments cosmiques.

Lunar#8 et *Lunar#70* sont des photographies en noir et blanc qui capturent un moment de danse, où un homme et une femme nus, dans un retour à un état primaire presque sauvage, se fondent dans un mouvement gracieux et éthéré sous la lumière de la lune. Cette image, chargée d'une intensité émotionnelle palpable, révèle la beauté et la vulnérabilité des corps en mouvement, évoquant la lumière lunaire qui magnifie leur présence. Ils semblent être sur le point de se transformer, de se déployer, leurs corps sculptural et refermé étant accentué par le jeu de la lumière et de l'ombre, créant une atmosphère de mystère et de transcendance.

Dans ces deux oeuvres, la danse est présentée comme une quête de dépassement, similaire aux défis rencontrés dans le sport. La photographie saisit l'effort infini des danseurs, illustrant leur lutte contre les forces naturelles et leur désir d'atteindre une forme de perfection ou de transcendance. Maël Lagadec met en lumière la connexion entre le corps humain et les éléments célestes, utilisant la danse pour symboliser un voyage vers une verticalité idéalisée. À l'image du sport, cette quête devient un chemin vers l'élévation personnelle et la réalisation de soi. *Lunar#8* et *Lunar#70* transforment ainsi la danse en un acte rituel, rappelant que, tout comme dans le sport, chaque mouvement et chaque effort sont imprégnés de significations profondes et d'une recherche de transcendance.

Cette exploration du corps et du mouvement trouve un écho dans le Butô (ou Butoh), une forme de danse japonaise contemporaine née à la fin des années 1950 et développée dans les années 1960 et 1970. Le Butô se caractérise par une expression corporelle intense, souvent grotesque et parfois choquante, qui explore des thèmes comme la mort, la souffrance, la déformation, et la transformation. Né dans un contexte d'après-guerre au Japon, le Butô a émergé en réaction à la modernisation rapide du pays et à l'influence des mouvements artistiques avant-gardistes.

Les danseurs de Butô, comme ceux capturés par l'artiste dans *Lunar#8* et *Lunar#70*, utilisent leur corps pour exprimer des états émotionnels et spirituels profonds, souvent en défiant les normes esthétiques traditionnelles. Leurs mouvements, parfois lents et délibérés, parfois saccadés et chaotiques, reflètent une lutte intérieure et une quête de sens, où chaque geste devient un moyen de transcender la réalité physique. Ces deux expressions artistiques, bien que distinctes dans leur origine et leur forme, partagent une même ambition : explorer les profondeurs de l'âme humaine à travers la danse, tout en repoussant les limites du corps et de l'esprit.

Titre: *Lunar#8*
Date: 2019
Technique: Photographie avec cadre en aluminium.
Édition limitée à 8 exemplaires.
Dimension: 50 x 65 cm

Titre: *Lunar#70*
Date: 2019
Technique: Photographie avec cadre en aluminium.
Édition limitée à 8 exemplaires.
Dimension: 50 x 65 cm

04 LES RÈGLES DU JEU

“Les règles du jeu ne sont pas des chaînes, mais des guides pour la liberté et l'excellence.”

Les règles du jeu dans le sport sont les fondations qui garantissent l'équité, la sécurité et le respect entre les concurrents. Elles définissent le cadre dans lequel les athlètes évoluent. Bien plus que des contraintes, les règles sont pour les sportifs des balises pour orienter les actions des joueurs et des équipes, assurant ainsi l'intégrité de chaque rencontre sportive. Les règles sont donc essentielles pour le bon déroulement du jeu sportif. Et les artistes aussi s'amuse avec les règles ! : En imaginant un ballon de football un peu étrange ou bien en invitant le public à jouer avec leur œuvre.

Le jeu est un acte libre et ludique, mais il est également encadré par des règles qui en définissent les limites et les possibilités. Les règles permettent de transformer le jeu en une forme de culture et de civilisation, où l'ordre et la rigueur deviennent des éléments essentiels pour le divertissement. En imposant des normes, le sport crée un espace où la liberté individuelle est encadrée pour permettre l'épanouissement collectif. *"L'art évolue comme la société, en adaptant ses règles pour accueillir de nouvelles idées et innovations."* – Pablo Picasso.

Le Jeu comme Espace de Liberté Régulée

Les règles du jeu dans le sport incarnent un équilibre délicat entre la liberté individuelle et la contrainte structurelle. Johan Huizinga, dans son ouvrage "Homo Ludens", décrit le jeu comme un acte libre et créatif, mais qui se déroule toujours dans un cadre défini par des règles. Ces règles ne sont pas simplement des restrictions ; elles forment le contexte dans lequel la liberté individuelle peut s'exprimer pleinement. Dans le sport, cette dynamique se traduit par une structuration rigoureuse qui permet aux athlètes de déployer leur créativité et leur maîtrise personnelle. En peinture, les règles de la perspective définies par Filippo Brunelleschi durant la Renaissance ont transformé la manière dont les artistes représentaient l'espace, offrant un cadre structurant qui a permis une révolution dans la représentation visuelle. *"Les règles de la composition sont comme les lignes sur un terrain de jeu ; elles permettent à l'artiste de créer dans un espace délimité, stimulant ainsi l'innovation."* – David Hockney.

Outre des contraintes les règles du jeu peuvent donc inspirer créativité et innovation. Dans des sports comme le football ou le basketball, les joueurs souvent s'amuse avec les règles et exploitent les nuances pour créer des stratégies innovantes et des mouvements spectaculaires. Une analyse des moments où les athlètes ont joué avec les limites des règles peut illustrer comment les normes, loin d'être des obstacles, peuvent aussi devenir des sources de divertissement et de génie sportif.

Les Règles comme Normes Culturelles et Sociales

Les règles sportives sont aussi des expressions des normes culturelles et sociales. Elles reflètent les valeurs de respect, d'équité et de discipline. Des mouvements artistiques comme l'Impressionnisme ont défié les conventions académiques de leur époque, reflétant un changement sociétal vers la modernité et la subjectivité, *"l'art, comme la société, évolue en réponse aux normes et aux attentes changeantes. Les nouveaux mouvements artistiques sont les témoins des transformations culturelles."* – Claude Monet.

Tout comme dans la société, les règles sont établies par des normes ; elles instaurent le respect des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des spectateurs. « *Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence.* » Cette rigueur de jeu, cette rigueur de vie, construit l'Homme et l'Athlète.

Des études scientifiques ont examiné comment la conformité aux règles influence la performance, la cohésion d'équipe, et la perception du respect dans le sport. Des analyses de données sur les infractions aux règles et leurs conséquences peuvent également offrir un aperçu sur l'importance des règles pour maintenir la rigueur et l'équité dans les compétitions.

Les règles de jeu ne sont pas statiques ; elles évoluent avec le temps pour refléter les changements dans la société et les attentes des athlètes. Cette évolution pose la question de savoir comment les normes se modifient pour s'adapter aux nouvelles formes d'expressions et d'innovations dans le sport.

Les règles du jeu créent un équilibre entre le divertissement et la rigueur, offrant un cadre dans lequel les athlètes peuvent s'amuser tout en respectant des normes strictes. *"Le sport est la plus haute forme d'art, où les règles servent de cadre à la créativité."* – Gordon Strachan, entraîneur de football.

Cet équilibre est essentiel pour maintenir l'engagement des spectateurs et des joueurs. Elles peuvent être vues comme un dialogue entre « contrainte » et « liberté ». Piet Mondrian a utilisé les règles de l'abstraction géométrique pour explorer la pureté de la forme et des couleurs. Sa créativité a été stimulée par les contraintes imposées par le style, menant à des œuvres emblématiques qui ont redéfini l'art moderne, *"les contraintes sont la source de la véritable liberté créative. Elles forcent l'artiste à penser différemment et à explorer de nouvelles possibilités."* – Piet Mondrian.

Dans le sport, les règles imposent des limites, mais elles offrent également un cadre pour l'excellence et l'innovation. Cette tension est similaire à celle rencontrée dans l'art, où les règles et les conventions artistiques peuvent sembler restrictives mais peuvent également encourager la créativité et la recherche de nouvelles formes d'expression.

Bicyclette, Lopez Charles, 2003

Charles Lopez est un artiste contemporain né en 1953, dont le travail est souvent axé sur l'exploration des formes et des matériaux. Son art joue avec la fluidité des lignes et la complexité des formes, souvent inspiré par des objets du quotidien qu'il transforme en œuvres d'art. Lopez est reconnu pour sa capacité à fusionner la fonctionnalité et l'esthétique dans ses sculptures.

Bicyclette est une sculpture créée par Charles Lopez en 2003, représentant un vélo dans une forme stylisée. Cette œuvre est réalisée en métal, avec des lignes épurées et des formes géométriques qui évoquent les éléments essentiels d'une bicyclette. La sculpture joue sur la suggestion et l'allusion plutôt que sur la reproduction fidèle, transformant le vélo en une pièce d'art moderne par son étirement au niveau du cadre.

La sculpture de Charles Lopez réinvente l'objet du quotidien, mettant en lumière la beauté cachée dans la mécanique du vélo. En simplifiant les formes et en mettant l'accent sur la structure plutôt que sur le réalisme, Lopez invite à une réflexion sur la relation entre l'objet fonctionnel et son esthétique.

Cette œuvre met en avant la dimension artistique du vélo en tant que symbole de mouvement et de dynamique. Le choix de représenter une bicyclette dans une forme allongée, souligne l'équilibre délicat entre la fonctionnalité sportive et la beauté formelle. La sculpture illustre comment les objets du sport, lorsqu'ils sont détachés de leur usage quotidien, peuvent devenir des œuvres d'art qui interrogent la nature du mouvement et du design. *Bicyclette* devient ainsi un hommage à la fois au sport et à la sculpture, célébrant la forme et la fonction à travers une lentille artistique.

Titre: *Bicyclette*

Date: 2003

Technique: Sculpture Bicyclette que l'artiste a modifiée, La rendant inutilisable.

Métal, tissus, plastique, caoutchouc

Dimension: 48 x 149,5 x 7 cm

Provenance: FRAC Occitanie Montpellier

Surface, Guillon Valentin, 2018

Valentin Guillon est un artiste contemporain né en 1984. Guillon est reconnu pour ses œuvres qui explorent les thèmes de la structure et du mouvement à travers l'utilisation de matériaux divers. Son approche artistique est marquée par un intérêt pour les interactions entre les formes géométriques et les espaces qu'elles occupent.

Surface est une peinture acrylique sur toile réalisée par Valentin Guillon en 2018. L'œuvre présente une composition abstraite où des formes géométriques et des motifs interagissent pour créer une surface visuellement semblable à un terrain de jeu sportif. Cependant les lignes dessinées ne sont en rien une représentation logique et normale d'un terrain sportif, elles sont imaginées, l'artiste recrée un terrain utopique, inventant ses propres règles de jeu. Les couleurs vives et les formes s'entrelacent, formant un tableau où l'œil est guidé à travers un réseau dynamique de lignes et de planes. L'acrylique, avec sa texture lisse et sa capacité à capturer la lumière, donne à l'œuvre une qualité presque tridimensionnelle malgré sa surface plane.

L'œuvre peut être vue comme une métaphore ironique des règles et des contraintes dans le sport. Le tableau, avec ses formes géométriques rigoureuses et ses interactions colorées, symbolise la structure et les limites imposées par les règles du jeu.

Tout comme les formes et les couleurs de l'œuvre sont régulées par une composition précise, les athlètes doivent opérer dans un cadre de règles qui définissent les possibilités et les limites de leurs actions. Cette peinture représente la façon dont les contraintes des règles du jeu ne sont pas simplement des barrières, mais des éléments qui permettent la créativité et la stratégie.

Surface explore ainsi l'idée que, tout comme la peinture est façonnée par la composition et la technique, le sport est façonné par ses règles, qui définissent et enrichissent l'espace d'expression des athlètes.

Titre: *Surfaces*

Date: 2018

Technique: Acrylique sur toile

Dimension: 170 x 200 cm

Court de Tennis, Dénéréaz Delphine ; 2017-2018

Titre: *Court de Tennis*

Date: 2017-2018

Technique: tapisseries de lorettes,
matériaux collectés

Dimension: 150 x 100 cm

Delphine Dénéréaz est une artiste contemporaine née en 1982, dont le travail se concentre sur l'exploration des matériaux et des structures. Elle est connue pour ses œuvres qui intègrent des matériaux collectés, transformés en tapisseries et en installations. Dénéréaz aborde des thèmes liés aux règles culturelles et sociales à travers des œuvres qui interrogent la relation entre l'espace, les objets et les normes.

Court de Tennis est une tapisserie réalisée par Delphine Dénéréaz entre 2017 et 2018. Cette œuvre utilise des lanières de matériaux collectés pour recréer l'image d'un court de tennis. Les matériaux sont agencés de manière à former les lignes et les zones caractéristiques d'un terrain de tennis, tout en intégrant des éléments de texture et de couleur variés. Elle explore les thèmes de la régulation et des contraintes à travers l'œuvre textile. Les lignes du court de tennis, représentées par des matériaux réels, symbolisent les limites imposées par les règles, qui créent un cadre structuré pour le jeu tout en permettant des stratégies et des mouvements créatifs.

En tant que tapisserie, l'œuvre reflète la manière dont les règles sportives, tout en imposant des contraintes, offrent également un espace de liberté régulée. L'œuvre devient une analogie des règles sportives comme normes culturelles et sociales, montrant comment elles façonnent les interactions et les comportements tout en offrant un cadre pour l'expression individuelle et collective.

Moïse, Dezeuze Daniel ; 1985

Daniel Dezeuze, né en 1934, est un artiste majeur du mouvement « supports-surfaces », qui a marqué la scène artistique contemporaine par sa déconstruction des formes traditionnelles de la peinture et de la sculpture. En fondant ce groupe, Dezeuze a cherché à aller au-delà des conventions en déshabillant la peinture et en expérimentant avec des matériaux et des objets récupérés. Son travail se caractérise par une approche radicale de la sculpture, souvent réduite à des structures géométriques et des assemblages fragiles, mettant en question les limites et les conventions des formes artistiques.

Moïse est une sculpture emblématique de Daniel Dezeuze, créée en 1985. L'œuvre se compose de vieux skis assemblés de manière à former une figure humaine stylisée, inspirée de l'iconographie classique de Moïse. Les skis, en tant qu'objets récupérés, sont transformés en une structure rigide et géométrique, qui évoque une présence imposante tout en remettant en question les notions traditionnelles de sculpture. L'œuvre est une exploration des limites de l'objet esthétique, avec des matériaux du quotidien utilisés pour créer une forme monumentale.

Moïse interroge la place de l'objet esthétique et les limites de sa présence dans l'art. En utilisant des skis anciens comme matériau principal, Dezeuze joue avec les notions de fonctionnalité et d'esthétique. Les skis, originellement conçus pour la montagne et le mouvement, sont ici transformés en une sculpture rigide qui semble à la fois monumentale et décontextualisée. Cette transformation des objets utilitaires en éléments sculpturaux évoque le ready-made de Marcel Duchamp, où l'objet manufacturé est détaché de sa fonction utilitaire pour devenir une œuvre d'art.

Le choix des skis, liés à la montagne et à l'ascension, ajoute une dimension supplémentaire à l'œuvre. La mise en scène des skis dans une configuration architecturale et monumentale évoque à la fois l'ascension physique et spirituelle, soulignant le paradoxe entre l'usage fonctionnel et l'expression artistique. "*Moïse*" devient ainsi une métaphore des contraintes et des libertés dans le sport, mettant en lumière comment les règles et les objets du quotidien peuvent être réinterprétés pour créer de nouvelles formes d'expression et de réflexion.

Titre: *Moïse*
Date: 1985
Technique: Sculpture planches de ski, 9 plaques de cuivre, cornières métalliques
Dimension: 150 x 30 x 8 cm
Provenance: FRAC Les Abattoirs

Balloon, Doléac Florence, 2009

Florence Doléac est une artiste française née en 1968 à Toulouse, reconnue pour ses œuvres sculpturales et interactives qui explorent la relation entre l'espace, les matériaux et les comportements humains. Son travail souvent ludique et expérimental utilise des matériaux variés, allant des objets du quotidien aux installations monumentales. Doléac s'intéresse à la manière dont les formes et les structures peuvent influencer l'expérience sensorielle et l'interaction du public avec l'art en brisant les frontières des catégories usuelles entre art et design ; elle déploie une critique douce du fonctionnalisme.

Balloon est une œuvre créée par Florence Doléac en 2009. Cette installation est constituée de filets de pêche suspendus, de ballons de yoga gonflables multicolores. Les filets retiennent les ballons de tailles variées, qui sont éparpillées sur le sol, créant un paysage visuel et tactile intrigant. Les visiteurs sont invités à explorer cet environnement pour trouver des positions de détente idéales, tout en étant immergés dans un fond sonore suggestif, ce qui ajoute une dimension poétique à l'expérience.

Balloon peut être interprétée comme une réflexion sur le concept du jeu en tant qu'espace de liberté régulée. Les filets de pêche et les balles gonflables introduisent des éléments de jeu et de mouvement, tandis que les tapis offrent une surface de détente. Ce mélange de matériaux et d'éléments interactifs crée un espace où les règles sont implicites : les visiteurs doivent naviguer à travers les balles pour trouver un endroit confortable, tout en respectant les limites imposées par l'installation. L'œuvre explore le paradoxe entre le divertissement et la rigueur à travers cette interaction. Le jeu est ici un espace de liberté, où l'on est libre de se déplacer et de se détendre, mais encadré par les contraintes de l'installation. Les balles gonflables et les filets définissent des zones de confort et de jeu tout en imposant des limites à l'interaction. Elle illustre comment les règles peuvent à la fois contraindre et libérer. Tout comme dans le sport, où les règles définissent le cadre d'un jeu tout en offrant des opportunités pour l'expression individuelle et la créativité, l'œuvre de Doléac utilise des éléments de structure pour créer un espace de détente et de jeu. L'installation devient ainsi une métaphore des règles sportives : elles régulent l'espace tout en permettant une exploration et une liberté créative, mettant en lumière le paradoxe entre la structure imposée et la liberté d'action.

Titre: *Balloon*

Date: 2009

Technique: BALLONS de yoga de tailles variées

05 LE DÉTOURNEMENT

« Détourner c'est transformer; transformer les contraintes en opportunités est la clé pour repousser les limites et révéler de nouvelles perspectives. ».

Les artistes se sont bien souvent inspirés du sport et de ses symboles pour créer. Nombreux sont ceux qui se sont appropriés les éléments visuels du sport (objets, structures sportives, personnalités sportives, parties du corps) pour créer. Les symboles sportifs sont donc bien souvent détournés de leur fonction première pour devenir de l'art.

Le détournement des objets sportifs

Le détournement des objets sportifs consiste à réutiliser des équipements tels que les ballons, raquettes, maillots, et autres accessoires dans un contexte artistique, souvent en les déconnectant de leur fonction première. Les artistes contemporains exploitent ces objets pour questionner leur symbolique et leur signification. Un ballon de football, objet central de nombreuses cultures sportives, peut être transformé en sculpture ou en installation, modifiant ainsi sa perception de simple outil de jeu à symbole de puissance, d'identité ou même de conflit.

En modifiant la matière, l'échelle ou l'assemblage de ces objets, les artistes créent des œuvres qui interrogent les normes et les valeurs associées au sport. Ce processus de détournement permet également de critiquer la marchandisation des objets sportifs, transformés en produits de consommation de masse, en les remplaçant dans un contexte où leur valeur n'est plus fonctionnelle mais conceptuelle.

Les symboles sportifs, tels que les logos, emblèmes et mascottes, sont des représentations visuelles puissantes, souvent associées à des équipes, des nations ou des événements sportifs. Le détournement de ces symboles par les artistes contemporains permet de questionner leur rôle dans la société, notamment leur utilisation dans le marketing, la construction d'identités nationales, et la création de mythologies modernes.

En réinterprétant ou en déformant ces symboles, ils révèlent les sous-textes de pouvoir, d'aliénation ou de fétichisation qui les entourent.

Les athlètes sont souvent perçus comme des icônes de la perfection physique, de la célébrité, et de l'accomplissement personnel. Le détournement de leur image par les artistes contemporains sert à déconstruire ces mythes, en interrogeant les notions de corps idéal, de représentation médiatique, et de célébrité. En jouant sur ces images, les artistes révèlent les enjeux de pouvoir, de genre et d'identité qui sous-tendent la construction médiatique des figures sportives.

Cheval d'arçon, Dubosc Sophie ; 2007

Sophie Dubosc, née en 1974, est une artiste française connue pour ses œuvres sculpturales innovantes qui réinterprètent des objets du quotidien. Sa pratique se caractérise par un détournement astucieux et poétique des matériaux et des formes, transformant des objets usuels en œuvres d'art provocantes et souvent humoristiques. Son travail joue avec la perception et la fonction des objets, créant des pièces qui suscitent la réflexion et l'émerveillement tout en brouillant les frontières entre l'utile et l'artistique.

Cheval d'arçon, réalisée en 2007, est une sculpture qui fusionne l'objet sportif traditionnel avec une représentation suggestive d'un cheval. Cette œuvre transforme un cheval d'arçon classique – un support de gymnastique horizontal en bois – en une figure hybride en recouvrant la structure de longs fils de chanvre et en ajoutant des sabots en caoutchouc. La surface recouverte de chanvre évoque une crinière, tandis que les sabots donnent à l'ensemble une allure de cheval, tout en conservant les caractéristiques fonctionnelles du cheval d'arçon, telles que les roulettes et l'usure visible. Cette œuvre déconcerte le spectateur en offrant une vision hybride et intrigante : est-ce un cheval ou un cheval d'arçon ?

Cheval d'arçon illustre de manière créative le concept de détournement des objets sportifs. En transformant un équipement de gymnastique en une sculpture évoquant un cheval, Sophie Dubosc joue avec les conventions et les attentes liées aux objets sportifs. Le cheval d'arçon, traditionnellement utilisé pour les exercices de gymnastique artistique, devient ici un élément de contemplation artistique, brouillant les frontières entre sport et art. L'œuvre met en lumière le paradoxe du détournement : l'objet sportif, conçu pour des performances rigoureuses et des routines disciplinées, est réinterprété en une forme artistique qui suscite le jeu et l'émerveillement.

Les éléments utilitaires du cheval d'arçon – les poignets et les roulettes – sont intégrés dans la sculpture de manière qu'ils soient visibles, rappelant son origine tout en le transformant en un objet de contemplation esthétique. L'œuvre peut être vue comme une réflexion sur les règles du jeu et la manière dont les objets sportifs peuvent être réappropriés.

Le détournement de cet équipement en une sculpture humoristique et suggestive montre comment les objets de sport, tout en restant ancrés dans leur fonction originelle, peuvent être transformés pour offrir de nouvelles perspectives et expériences. Cette approche souligne le contraste entre la rigueur du sport et la liberté créative de l'art, mettant en avant le potentiel de transformation et d'exploration qui réside dans le détournement des objets du quotidien.

Titre: Cheval d'arçon

Date: 2007

Technique: sculpture cheval d'arçon, chanvre, caoutchouc

Dimension: 134 x 210 x 98 cm

Provenance: FRAC Les Abattoirs

Nocturne Landscape, Escobar Dario; 2003-2009

Dario Escobar, né en 1971, est un artiste guatémaltèque reconnu pour son approche critique et innovante des objets du quotidien. Son travail fusionne souvent des éléments de la culture populaire et des produits de consommation avec une réflexion sur les structures sociales et économiques contemporaines. Escobar utilise le détournement et la réorganisation d'objets tels que des baskets, des ballons de sport et des articles de consommation courante pour interroger les valeurs culturelles et économiques. Il cherche à créer des œuvres qui remettent en question les notions traditionnelles de valeur, d'utilité et de statut social.

Nocturne Landscape est une installation réalisée par Dario Escobar entre 2003 et 2009. Cette œuvre est un assemblage complexe qui réunit des éléments sportifs détournés, tels que des battes de baseball, réorganisés en une composition qui évoque un paysage nocturne. Les objets, traditionnellement associés à des activités ludiques et sportives, sont transformés et repositionnés pour créer une scène visuellement intrigante qui brouille les frontières entre art et sport. L'œuvre est caractérisée par l'assemblage, la découpe et la juxtaposition des multiples battes de baseball, utilisés dans un contexte esthétique inattendu. Les battes, habituellement utilisés pour le jeu et la compétition, sont ici disposés et modifiés de manière à créer une installation qui interroge la fonction et la valeur des objets du sport dans un nouvel environnement.

L'œuvre utilise le détournement des objets sportifs pour explorer des thèmes de critique sociale et de réévaluation des valeurs culturelles. En transformant des battes de baseball en éléments d'un paysage nocturne, Dario Escobar remet en question la fonction traditionnelle de ces objets. Le sport, avec ses règles strictes et ses structures compétitives, est ici réinterprété pour créer un environnement où les objets sportifs perdent leur utilité originale et deviennent des éléments de contemplation artistique. Le détournement dans "*Nocturne Landscape*" souligne la manière dont les objets de sport, souvent associés à des valeurs telles que la performance, la compétition et l'exclusivité, peuvent être transformés en éléments d'une critique sociale. L'œuvre montre comment ces objets, en étant réorganisés et présentés dans un nouveau contexte, peuvent interroger les hiérarchies de valeur et les normes établies. En utilisant des objets du sport dans un cadre artistique, Escobar déstabilise les attentes du spectateur et ouvre un dialogue sur les significations culturelles et économiques associées à ces objets.

Nocturne Landscape peut être vu comme une réflexion sur la manière dont le sport et ses objets peuvent être détournés pour explorer des questions plus larges sur la société et les valeurs contemporaines. 60

Titre: *Nocturne Landscape*

Date: 2003-2009

Technique: sculpture, bois, matériel de fixation (70 battes + 70 morceaux)

Dimension: 170 x 255 x 50 cm

Provenance: Collection privée (Daniel Bost & Dominique Chambon)

Paysage à travers une Grille IV, Polidoro Julie, 2012

Julie Polidoro est une artiste contemporaine française née à Cannes en 1970. Son travail explore souvent les frontières entre l'art et le quotidien, en utilisant des objets ou des éléments familiers qu'elle transforme pour créer des œuvres intrigantes et évocatrices. Polidoro s'intéresse particulièrement à la notion de perception et de perspective, souvent en jouant avec les éléments visuels qui façonnent notre compréhension du monde. Elle manipule les objets et les scènes pour brouiller les lignes entre réalité et abstraction.

Paysage à travers une grille IV est une œuvre de Julie Polidoro qui représente un paysage vu à travers une grille métallique. La composition met en avant les barreaux de la grille, qui divisent la vue en segments réguliers, altérant ainsi la perception du paysage au-delà. Le spectateur est amené à regarder le paysage non pas comme un tout homogène, mais comme une série de fragments, filtrés et encadrés par la structure imposée par la grille.

L'œuvre explore le concept de limitation et de perspective, en utilisant une grille comme filtre entre le spectateur et le paysage. Si l'on interprète cette œuvre à travers le prisme du sport, la grille peut être perçue comme un détournement subtil des objets sportifs, comme les filets ou les cages que l'on retrouve dans de nombreux sports. Ces éléments, souvent conçus pour délimiter et encadrer l'espace de jeu, deviennent ici une métaphore de la manière dont le sport structure et restreint notre vision du monde. La grille, en tant qu'objet détourné, questionne notre rapport à la performance, à la compétition, et à la manière dont les règles du jeu, matérialisées par ces barrières, influencent notre perception. En fragmentant le paysage, Polidoro nous pousse à réfléchir sur la manière dont les objets sportifs, loin d'être neutres, façonnent notre interaction avec l'espace et les autres, soulignant les frontières visibles et invisibles qui existent dans le sport comme dans la vie quotidienne.

Titre: *Paysage à travers une Grille IV*
Date: 2012
Technique: Huile sur toile de lin
Dimension: 35 x 55 cm
Provenance: Collection privée (Mme et Mr Deret)

Ballon², Perbos Laurent; 2018

Laurent Perbos est un artiste plasticien français né en 1971, dont le travail se distingue par l'utilisation inventive et souvent ironique d'objets du quotidien. Son art joue avec les codes de la culture populaire, en les transformant pour les interroger ou les détourner. Son travail explore des thèmes comme le jeu, la performance, et la façon dont les objets peuvent être réinterprétés pour créer des expériences visuelles et conceptuelles nouvelles.

Ballon² est une sculpture qui se présente sous la forme d'un ballon de football divisé en deux parties identiques, symétriquement fusionné. Fabriqué à la main en cuir pleine fleur, cet objet hybride incarne une réinvention du ballon de football traditionnel, un symbole central du sport mondial. L'œuvre est produite en série limitée, avec 500 exemplaires numérotés et signés, et marque le lancement de la maison d'édition BAG__multiple. La sculpture joue sur l'idée de la symétrie et de la dualité, transformant un objet familier en une œuvre qui défie les attentes.

Dans *Ballon²*, Laurent Perbos détourne un objet sportif emblématique, le ballon de football, pour le réinterpréter dans un contexte artistique, tout en interrogeant la place centrale du sport dans les sociétés occidentales. En fusionnant deux ballons en un seul, il crée un hybride qui perturbe notre perception habituelle du sport, fragmentant et dénaturant cet objet symbolique associé à des émotions fortes, à la compétition, et à la cohésion sociale.

Cette œuvre critique subtilement notre « civilisation de l'exploit », où le sport est devenu bien plus qu'un simple jeu, représentant désormais un champ d'expression des capacités physiques et technologiques les plus avancées. En déconstruisant et reconstruisant le ballon, il désacralise cet objet presque sacré, nous invitant à repenser son rôle et sa signification. Ce détournement souligne la dualité et la répétition, tout en questionnant notre rapport à la performance et aux règles du jeu.

Ballon² devient ainsi un symbole des contradictions de notre époque, où la quête de dépassement pousse à réinventer non seulement les règles, mais aussi le jeu lui-même. L'œuvre, tout en restant ludique, nous pousse à voir le sport sous un nouvel angle, montrant comment les objets les plus anodins de la culture sportive peuvent être réimaginés pour susciter une réflexion plus profonde sur la forme, la fonction, et les attentes culturelles.

Titre: *Ballon²*

Date: 2018

Technique: Ballon de football en cuir, filet bleu, blanc, rouge
Edition 9/500

Dimension: 25 x 50 x 25 cm

Provenance: Collection privée
(Daniel Bost & Dominique Chambon)

Punching Ball n°125, série le grand Troc, Floch Nicolas, 2015

Nicolas Floc'h est un artiste contemporain français né en 1970, dont le travail se caractérise par une approche multidisciplinaire. Il explore des thèmes liés à l'environnement, à l'économie, et à la transformation des objets et des espaces. Floc'h est particulièrement intéressé par les processus de mutation et de détournement des objets du quotidien, qu'il réinvente pour susciter une réflexion sur leur usage, leur valeur et leur signification culturelle. Son œuvre met souvent en lumière les tensions entre fonctionnalité et esthétique, ainsi que les échanges sociaux et économiques.

Le Grand Troc est un projet artistique conçu par Nicolas Floc'h où l'artiste échange ses œuvres contre des objets ou des services proposés par des particuliers ou des institutions, plutôt que de les vendre de manière traditionnelle. Le projet repose sur l'idée de troc, un système d'échange direct où la monnaie n'intervient pas, et où la valeur des objets ou des services échangés est déterminée de manière subjective par les parties impliquées. Dans ce cadre, Floc'h propose de troquer ses créations contre des objets du quotidien, des matériaux, ou des services. Chaque transaction devient une œuvre en elle-même, documentée et intégrée dans la démarche artistique de Floc'h.

Le projet met en lumière l'échange, la négociation, et la redéfinition de la valeur dans un contexte qui échappe aux règles habituelles du marché de l'art. *Punching Ball n°125* fait partie de la série *Le Grand Troc* de Nicolas Floc'h. Dans cette œuvre, l'artiste prend un punching ball, objet sportif typiquement utilisé pour l'entraînement et la décharge de l'énergie, et le transforme en une sculpture conceptuelle. Le punching ball est placé dans un contexte inattendu, mettant en avant son aspect formel tout en détournant son usage habituel.

Dans cette œuvre, l'artiste détourne un objet sportif iconique pour le réinterpréter dans un cadre artistique. Le punching ball, habituellement associé à l'exercice physique, à la force, et à la gestion de l'agressivité, est ici transformé en une œuvre qui interroge sa fonction originelle. En retirant l'objet de son contexte sportif et en l'intégrant dans une série d'œuvres axées sur le troc et l'échange, Floc'h remet en question la valeur que l'on attribue aux objets sportifs en fonction de leur usage. Le punching ball, détaché de sa finalité première, devient une sculpture abstraite qui évoque non seulement le sport, mais aussi les interactions sociales et économiques qui le sous-tendent. Ce détournement invite à une réflexion sur la manière dont les objets sportifs, loin de n'être que des outils fonctionnels, peuvent être recontextualisés pour révéler des significations nouvelles et inattendues. Il pose également des questions sur la culture de la performance et sur les dynamiques de violence et de catharsis inhérentes au sport.

Titre: *Punching Ball n°125, série le grand Troc*
Date: 2015
Technique: Sculpture sur bois
Dimension: 71 x 33,5 x 31 cm
Provenance: Collection privée (Mme et Mr Deret)

Haloh, Loubières Jean-Claude, 1996

Jean-Claude Loubières, autodidacte, est un artiste initialement sculpteur, qui se consacre depuis 1989 à la création de livres d'artistes. Devenu auto-éditeur en 2004, il publie quatre ouvrages par an. Son travail explore la relation entre texte, image et signe, réinventant le livre comme un objet plastique et ludique. Loubières joue avec les codes traditionnels du livre pour créer des œuvres qui interrogent la frontière entre art et littérature, tout en intégrant une dimension philosophique et symbolique.

L'artiste, avec son œuvre *Haloh*, propose une réflexion ludique et décalée sur les objets et leur usage. Ce sculpteur autodidacte, connu pour son approche non conventionnelle de l'art, détourne ici des objets sportifs pour en faire des éléments artistiques qui questionnent leur fonction et leur essence même. HALOH est une installation où les objets sportifs familiers : des raquettes sont transformés et recomposés pour brouiller les frontières entre l'usage utilitaire et l'expression artistique. Dans cette œuvre, l'artiste détourne les objets sportifs de leur contexte habituel pour les intégrer dans une composition sculpturale, les raquettes deviennent des surfaces réfléchissantes. Ce jeu avec les formes et les matériaux crée une tension entre la fonctionnalité attendue de ces objets et leur nouvelle identité sculpturale.

Il interroge la manière dont les objets sportifs, souvent associés à la performance et à la précision, peuvent être réinterprétés pour explorer des concepts plus abstraits comme l'équilibre, l'instabilité, et la fragilité. Par exemple, les raquettes, traditionnellement utilisées pour frapper une balle avec force et précision, sont ici disposées de

manière à défier cette notion de contrôle, suggérant plutôt une réflexion sur la manière dont nous percevons et utilisons ces objets. Ce détournement invite le spectateur à repenser la finalité des objets sportifs, les libérant de leur contexte d'origine pour en faire des vecteurs de pensée critique.

Haloh ne se contente pas de présenter des objets détournés ; elle ouvre un dialogue sur le rôle de la pensée critique dans le sport. En dénaturant ces objets, Loubières questionne la manière dont les sportifs, souvent concentrés sur l'exécution parfaite, peuvent parfois oublier de réfléchir à l'impact de leurs actions et à la symbolique des outils qu'ils utilisent. Cette œuvre pousse à une introspection sur l'identité du sportif, sur ce que signifie être en pleine maîtrise de son art, tout en restant ouvert à la réinvention et à l'erreur. L'œuvre devient ainsi une métaphore pour l'importance de la réflexion critique dans un domaine où l'instinct et l'automatisme dominant souvent.

Face à cette œuvre, nous pouvons également nous positionner et de l'image de soi. Les objets sportifs, qui sont souvent des extensions du corps de l'athlète, sont ici déconstruits pour refléter une image fragmentée et instable. Cette déconstruction peut être vue comme une métaphore des pressions auxquelles les sportifs sont soumis, entre la nécessité de performance et le désir de se redéfinir en dehors des attentes imposées. Loubières, à travers cette œuvre, suggère que l'identité sportive est elle aussi un assemblage précaire, toujours en tension entre ce que l'on est et ce que l'on attend de nous.

Titre: *Haloh*

Date: 1996

Technique: Accrochage de raquettes de ping-pong

Moonshot Basketball, Imbue, 2022

Imbue est un artiste britannique connu pour son art provocateur qui détourne des objets du quotidien pour critiquer la société contemporaine. Inspiré par le street art et souvent comparé à Banksy, il utilise des symboles populaires pour questionner les valeurs culturelles et commerciales. Imbue transforme des objets banals en œuvres chargées de sens, comme dans *Moonshot Basketball* (2022), où un simple ballon de basketball devient un globe lunaire, symbolisant à la fois l'ambition humaine et la commercialisation des rêves. Son travail, à la fois esthétique et critique, vise à défier les perceptions du public et à provoquer la réflexion.

L'œuvre *Moonshot Basketball* est une sculpture qui mêle habilement les thèmes de l'exploration spatiale et du sport, tout en jouant avec les notions de détournement d'objet. Imbue, reconnu pour sa capacité à fusionner des éléments de la culture populaire avec des références artistiques plus profondes, propose ici une œuvre où le sport devient un moyen de réflexion sur l'aspiration humaine et l'atteinte de l'inatteignable.

Dans cette œuvre, un ballon de basketball est métamorphosé en un globe lunaire, une surface texturée et grise rappelant le sol lunaire, flottant dans une sorte de cage, évoquant un panier de basketball futuriste ou un module spatial. Le choix du basketball, un sport associé à la maîtrise de la gravité et au défi de hauteur, est ici significatif. La lune, symbole de rêves et d'explorations lointaines, se substitue à la sphère habituelle du ballon, transformant un objet sportif en une icône de l'ambition humaine.

Imbue utilise le ballon de basketball, un objet familier et emblématique du sport, pour le détourner de son usage classique et lui conférer une signification nouvelle. Le détournement ici opère sur deux niveaux : d'abord en changeant l'apparence du ballon pour qu'il ressemble à la lune, et ensuite en plaçant cet objet dans un contexte spatial, loin des terrains de jeu habituels. Ce changement invite le spectateur à voir le sport non seulement comme une activité physique, mais comme une métaphore des grands défis de l'humanité, où chaque panier marqué pourrait symboliser une avancée technologique ou un accomplissement personnel.

«C'est un petit pas pour l'Homme mais un grand pas pour l'Humanité».

En combinant l'iconographie du basketball avec celle de l'exploration lunaire, Imbue questionne la nature du sport comme un acte de dépassement de soi. Le terme "moonshot" est souvent utilisé pour décrire un objectif ambitieux, presque impossible à atteindre, ce qui fait écho à la nature même du sport, où les athlètes cherchent constamment à repousser les limites du possible. "*Moonshot Basketball*" peut ainsi être interprété comme une réflexion sur les parallèles entre le sport et les autres domaines où l'humanité cherche à se surpasser, que ce soit dans l'espace ou sur le terrain.

En détournant un ballon de basketball en une réplique lunaire, Imbue explore aussi l'identité du sportif et l'objet qui le représente. Le ballon, symbole de compétence et d'entraînement, devient ici un symbole de l'aspiration humaine. Cette transformation suggère que les objets sportifs ne sont pas seulement des outils pour atteindre des objectifs physiques, mais qu'ils portent en eux des significations plus vastes, liées aux rêves et aux aspirations. "*Moonshot Basketball*" rappelle ainsi que le sport, au-delà de ses règles et de ses limites, est aussi une quête d'identité et de réalisation de soi, où chaque geste est un pas vers quelque chose de plus grand.

Titre: *Moonshot Basketball*

Date: 2022

Technique: Impression de la surface de la lune sur ballon de basket. Taille 7 avec logo Imbue Eye en relief.

Edition limitée à 250 exemplaires

Dimension: Ø 24,8 cm

Provenance: Collection privée (Daniel Bost & Dominique Chambon)

06 LA BEAUTÉ DU GESTE

“La beauté du geste réside dans l’harmonie entre la technique et l’émotion, où chaque mouvement devient une forme d’expression sublime.”

La beauté du geste incarne la finesse et la perfection technique dans le sport. C'est cet instant fugace où le mouvement devient art, où chaque action est exécutée avec une grâce et une précision qui transcendent l'effort physique. Qu'il s'agisse d'un tir au but, d'une pirouette ou d'une passe millimétrée, la beauté du geste captive les spectateurs et révèle la dimension esthétique du sport. Cela se manifeste aussi chez le sportif à travers le plaisir ressenti lors de la réalisation du beau geste, de l'investissement du corps et de la dopamine engendrée.

Le Beau Geste

Esthétique et Éthique dans le Sport

Explorez comment le "beau geste" dans le sport transcende la simple performance pour devenir un acte symbolique d'intégrité, de respect et d'humanisme. Cette section peut inclure des œuvres qui capturent des moments de fair-play, où la beauté du geste réside autant dans son éthique que dans sa technique.

Dans le sport, certains gestes sont investis d'une signification qui dépasse le cadre de la compétition. Par exemple, le geste de lever la main pour signaler une faute non détectée par l'arbitre est un acte de fair-play qui résonne avec des valeurs d'honnêteté et d'équité. En art contemporain, ces moments peuvent être capturés, réinterprétés, et magnifiés pour montrer la beauté éthique du geste. Des artistes comme JR ou Ai Weiwei, connus pour leur travail sur les symboles culturels et politiques, pourraient s'inspirer de tels gestes pour créer des installations qui mettent en lumière la dimension morale du sport.

Le "beau geste" dans le sport est aussi une question de maîtrise technique, où chaque mouvement est exécuté avec une précision presque chorégraphique. Cette dimension technique peut être vue comme une forme de performance artistique, où le corps de l'athlète devient le médium à travers lequel s'exprime une esthétique du mouvement. Des œuvres comme celles de Eadweard Muybridge, qui utilisait la photographie pour décomposer le mouvement, pourraient servir de base pour des installations vidéo ou des performances qui capturent et exaltent la fluidité et la grâce des gestes sportifs. Le fair-play est souvent perçu comme la quintessence du "beau geste" dans le sport. C'est une éthique en mouvement, où l'athlète choisit délibérément de respecter son adversaire et les règles du jeu, même au prix de la victoire. Dans l'art contemporain, ce principe peut être exploré à travers des œuvres qui interrogent la notion de respect, de rivalité et de solidarité. Une installation interactive peut permettre aux spectateurs de participer à un jeu où le respect des règles et de l'adversaire influe directement sur l'esthétique et la finalité de l'œuvre.

Certaines des plus grandes œuvres d'art parviennent à capturer un instant fugace d'humanité. Dans le sport, ces moments de "beau geste" sont souvent éphémères, mais profondément significatifs. Les artistes contemporains utilisent la photographie, la vidéo ou la sculpture pour immortaliser ces instants, transformant un geste sportif en une œuvre d'art durable.

La Beauté du mouvement Physiques

Et de la sensation Mentales dans le sport à travers l'art

Le sport, par sa nature dynamique et intense, offre une richesse de mouvements physiques et de sensations mentales qui captivent autant les athlètes que les spectateurs. Lorsque ces aspects sont explorés à travers l'art, ils révèlent une profondeur esthétique et émotionnelle qui transcende le simple acte sportif pour toucher à l'essence même de la condition humaine. Le mouvement est l'essence du sport, et sa beauté réside dans la fluidité, la force, et l'harmonie du corps en action. Les gestes athlétiques, qu'ils soient brusques ou gracieux, incarnent une forme de chorégraphie naturelle, où chaque muscle, chaque articulation participe à une symphonie de mouvements. Les artistes contemporains, en capturant ou en recréant ces mouvements, transforment le geste sportif en une œuvre d'art visuelle ou performative.

Au-delà du physique, le sport est également une expérience mentale intense. Les athlètes décrivent souvent un état de "flow", une immersion totale dans l'activité, où le corps et l'esprit ne font qu'un. Cette sensation mentale de transcendance, où les pensées s'effacent et le pur instinct prend le relais, est une expérience que l'art peut évoquer et sublimer.

Le corps en mouvement, qu'il soit en plein élan ou au repos après l'effort, est un sujet privilégié pour de nombreux artistes. Dans le sport, ce corps est à la fois puissant et vulnérable, capable d'exploits extraordinaires mais aussi sujet à la fatigue, à la douleur et aux blessures. Cette dualité, entre force et fragilité, est un thème récurrent dans l'art. Il ne se contente pas de représenter le corps en mouvement ; il cherche aussi à exprimer les sensations que ce mouvement génère. La douleur, l'effort, le plaisir, l'euphorie – toutes ces émotions vécues par les athlètes sont des thèmes que l'art explore pour faire ressentir au spectateur l'intensité de l'expérience sportive.

Enfin, la beauté du mouvement physique et des sensations mentales dans le sport trouve une résonance particulière dans l'art contemporain, où les deux disciplines se rencontrent et se nourrissent mutuellement. Les installations interactives, les performances en direct, et les œuvres multimédias permettent de créer un pont entre l'expérience sportive et la perception artistique, engageant le spectateur dans une expérience immersive où il devient, lui aussi, acteur du mouvement.

Darzacq Denis, 2006

Denis Darzacq est un photographe français né en 1961, reconnu pour son approche unique qui combine documentaire et art conceptuel. Son travail se concentre sur l'exploration des corps en mouvement, la gravité, et la manière dont les individus interagissent avec leur environnement. Il capture souvent des moments de suspension, créant des images qui défient les attentes et les perceptions de la réalité.

La Chute est une série photographique dans laquelle Denis Darzacq immortalise des jeunes en suspension dans les airs, au milieu de décors urbains. Ces corps, saisis en plein vol, semblent flotter ou tomber, défiant les lois de la gravité. L'apparente légèreté de ces figures en mouvement contraste avec la dureté des paysages urbains qui les entourent.

Dans La Chute, Denis Darzacq sublime la beauté du geste en capturant des moments de pure grâce physique. Bien que les sujets ne soient pas en train de pratiquer un sport spécifique, leurs mouvements évoquent la finesse et l'élégance des disciplines athlétiques comme la danse ou le parkour. Chaque corps, figé en plein mouvement, devient une expression de la maîtrise et de la puissance du geste sportif. L'œuvre met en avant la beauté intrinsèque du mouvement, où chaque posture, chaque étirement, exprime une forme de poésie corporelle. Darzacq célèbre ici la virtuosité du corps humain, capable de créer des moments d'harmonie et de fluidité même dans un environnement urbain rude. La Chute invite ainsi à une contemplation de la beauté du geste sportif, non pas dans la performance ou la victoire, mais dans l'instant suspendu, où le mouvement devient art.

Titre: 2006
Date: 2006
Technique: Jet d'encre, lambda éraillé à partir négatif couleur
Dimension: 90 x 105 cm
Dimension photographie: 105 x 125 cm
Provenance: Collection privée (Daniel Bost & Dominique Chambon)

I Miss the confort in being sad, Cherpin Stephanie; 2008

Stéphanie Cherpin est une artiste française née en 1979, connue pour ses sculptures et installations qui explorent les thèmes de la destruction, de la fragilité et du bricolage. Elle utilise des matériaux récupérés tels que le bois, le métal et des objets trouvés, qu'elle transforme en œuvres souvent monumentales et dynamiques. Son travail évoque à la fois la brutalité et la délicatesse, jouant avec l'équilibre entre construction et déconstruction. Cherpin crée des pièces qui interrogent la notion d'objet, de matériau et d'espace, tout en brouillant les frontières entre l'art et le quotidien.

I Miss The Comfort in Being Sad... de Stéphanie Cherpin est une sculpture saisissante qui exprime une profonde colère à travers une installation audacieuse et chargée de symbolisme. Composée de portes de casiers de vestiaires de sport, l'œuvre réutilise ces éléments fonctionnels pour créer une réflexion sur la beauté du geste et la tension entre esthétique et éthique dans le sport.

La sculpture présente des clubs de golf insérés de manière apparemment aléatoire dans les portes métalliques, transformant des objets ordinaires en éléments d'une composition rigoureuse et puissante. Les casiers, généralement associés à l'organisation et à l'ordre, sont détournés pour évoquer un sentiment de chaos et de désillusion.

Titre: *I Miss the confort in being sad*

Date: 2008

Technique: Panneaux de volets en fer, clubs de golf, peinture d'avion.

Oeuvre unique (Galerie Cortex Athletico).

Dimension: 180 x 70 x 40 cm

Provenance: Collection privée
(Daniel Bost & Dominique Chambon)

L'œuvre de Cherpin souligne la beauté du geste à travers la manière dont les objets sportifs sont intégrés dans la structure. Le placement des clubs de golf dans les casiers est à la fois un geste esthétique et symbolique. Il traduit une action réfléchie qui déstabilise le spectateur, tout en mettant en lumière le contraste entre la fonctionnalité des objets et leur nouveau contexte artistique. La manière dont ces clubs, généralement associés à la précision et à l'élégance du sport, sont insérés de façon aléatoire dans les casiers, questionne la relation entre forme et fonction, ordre et chaos. Ici, la beauté est détournée pour exprimer une critique plus large, révélant la violence et la colère sous-jacentes à l'apparente perfection. Les casiers de vestiaires, symboles de la routine et de la discipline sportive, sont utilisés pour créer une dissonance esthétique qui met en lumière la superficialité des idéaux sportifs.

***Sans titre (DIOR)*, René et Radka, 2009**

René et Radka sont un duo artistique franco-tchèque, actif depuis les années 2000. Leur travail se caractérise par une approche collaborative et une exploration des limites entre photographie, performance et art conceptuel. Ils sont connus pour leurs images intrigantes qui jouent avec les conventions du portrait, de la mode, et de la mise en scène, souvent en utilisant des éléments de la culture populaire pour créer des œuvres visuellement et conceptuellement riches.

Sans titre (Dior) est une œuvre photographique réalisée par René et Radka en 2009. L'image représente une scène où une jeune fille, habillée certainement en tenue de haute couture Dior, est capturée dans une pose dynamique et élégante. L'interprétation de ces mouvements oscille entre l'élégance de la danse aquatique, où le corps semble être porté par l'eau et fusionne avec. Ou bien on peut y percevoir un tout autre dénouement. La fillette entre en combat avec les tulles de sa robe, l'étouffant et l'empêchant de se mouvoir afin de remonter à la surface. Dans cette dernière situation, la seule force de ses mouvements devient cruciale pour sa survie, ne connaissant pas la finalité de son destin : la force des mouvements va-t-elle la sauver ou bien au contraire l'engloutir.

Dans *Sans titre (Dior)*, René et Radka capturent la beauté du geste à travers la mode et la performance. Bien que le modèle ne soit pas engagé dans une activité sportive traditionnelle, sa pose et son mouvement évoquent une grâce similaire à celle que l'on trouve dans des disciplines comme la danse ou le ballet. L'œuvre met en avant l'élégance et la fluidité du corps en mouvement, transformant une séance de mode en une exploration esthétique du geste.

Titre: *Sans titre (DIOR)*
Date: 2009
Technique: Photographie numérique, tirage Lambda
Exemplaire n°2/5
Dimension: 90 x 70 cm
Provenance: Collection privée (Mme et Mr Deret)

07 LA FIGURE DU HÉROS SPORTIF

“La figure du héros révèle l'essence de l'humanité en montrant comment la bravoure et la persévérance transcendent les limites et peuvent nous inspirer.”

L'idole sportive est une figure qui transcende les performances athlétiques pour incarner des valeurs universelles telles que le courage, la résilience et l'inspiration. Ces héros sportifs deviennent des symboles d'excellence et de persévérance, inspirant des générations par leurs exploits et leur éthique. Des figures comme Mohamed Ali, pour sa lutte contre l'injustice raciale, ou Serena Williams, pour son combat pour l'égalité des sexes, montrent que les héros sportifs dépassent le cadre des compétitions pour devenir des modèles de changement et de progrès social. Leur influence s'étend bien au-delà des terrains de jeu, façonnant la culture et les idéaux de la société.

Le Héros Sportif comme Icône Culturelle

La figure du héros sportif transcende souvent les limites de son domaine pour devenir une icône culturelle, symbolisant des valeurs et des idéaux universels. L'art illustre ces athlètes non seulement dans leur sport, mais aussi dans des contextes qui mettent en avant des principes tels que la persévérance, l'intégrité et l'humanité, « *Les athlètes ne sont pas seulement des compétiteurs, ils sont des porteurs de valeurs universelles qui résonnent au-delà des terrains de jeu.* » L'idolâtrie des athlètes est centrale à leur statut d'icône culturelle, « *La célébrité n'est pas seulement une reconnaissance du talent, mais un reflet des espoirs et des rêves de la société.* » - **Andy Warhol**. Les athlètes, en incarnant des valeurs sportives, deviennent des symboles largement diffusés dans la culture populaire, souvent représentés dans des œuvres d'art visuel telles que les affiches et les photographies, servant à promouvoir ces valeurs à travers des campagnes publicitaires et des événements culturels.

Héros Sportifs : Entre Réalité et Mythe

Dans l'univers du sport, les athlètes sont souvent élevés au rang de héros, devenant des figures emblématiques dont l'image dépasse la simple performance physique pour s'inscrire dans un mythe collectif. Cette mythification transforme le sportif en une icône, une figure presque légendaire dont les exploits sont magnifiés, parfois jusqu'à brouiller la frontière entre la réalité et la fiction. Les médias, les sponsors, et le public participent à cette construction, créant une narration où l'athlète incarne des valeurs idéales comme le courage, la persévérance, et la victoire.

Cependant, cette construction du héros sportif soulève des questions cruciales : jusqu'à quel point ces figures sont-elles façonnées par la réalité de leurs performances, et à quel moment la fiction prend-elle le dessus ? En plaçant l'athlète sur un piédestal, la société impose des attentes démesurées, transformant des individus en symboles et en modèles. Les artistes contemporains explorent cette tension entre le réel et le fictif, souvent en déconstruisant ces images héroïques pour révéler les failles, les vulnérabilités, ou les contradictions cachées derrière le masque de la perfection.

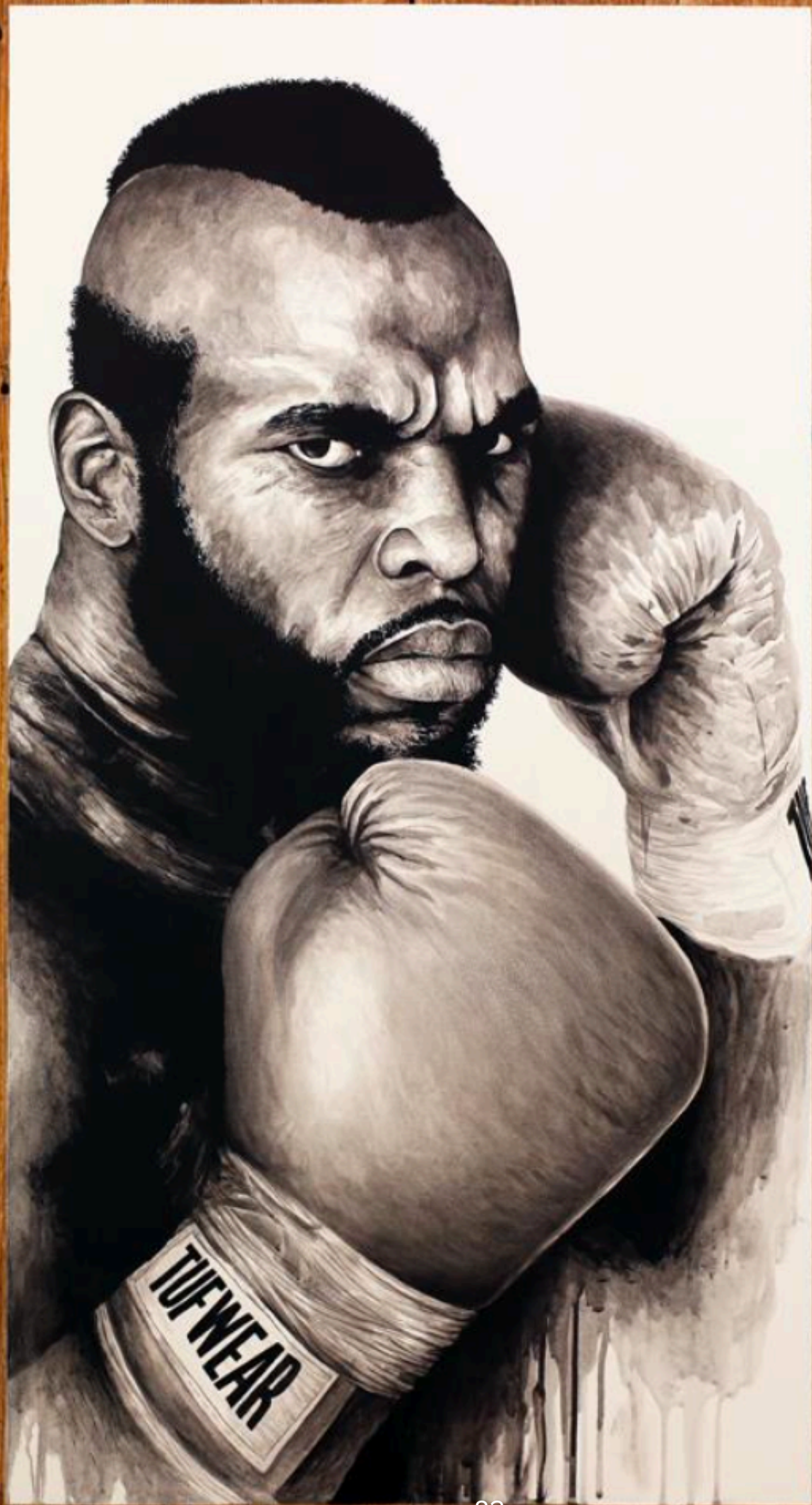
Ainsi, l'art interroge la manière dont la société fabrique des héros, dévoilant les mécanismes médiatiques et culturels qui transforment des humains en mythes. En explorant cette frontière floue, ils invitent à réfléchir sur la nature du succès, et sur l'impact de ces narrations idéalisées sur notre perception du sport et des athlètes eux-mêmes.

Julien Beneyton est un artiste contemporain reconnu pour ses œuvres audacieuses qui mélangent culture populaire, sport et esthétique visuelle. Avec une approche souvent teintée d'ironie et de réflexion critique, Beneyton explore les thèmes de la célébrité, du mythe et de l'icône culturelle à travers divers médiums artistiques.

L'oeil du Tigre, Clubber Lang est une œuvre emblématique de Julien Beneyton qui illustre son exploration approfondie de la figure du héros sportif. Cette création s'appuie sur la célèbre image du boxeur Clubber Lang, personnage culte de la série de films Rocky, incarné par Mr. T, pour examiner les dynamiques complexes entre réalité et mythe dans le sport. À travers cette œuvre, Beneyton interroge la manière dont les athlètes sont souvent élevés au rang de héros, incarnant des qualités héroïques telles que la force, le courage et la détermination. Clubber Lang, avec son charisme imposant et son attitude de conquérant, devient une figure emblématique qui dépasse le simple cadre de l'arène sportive pour devenir un symbole de puissance et de résilience. Il utilise Clubber Lang comme un miroir de la culture populaire et de la manière dont le sport peut engendrer des icônes culturelles. Cette œuvre met en lumière comment ces figures sont façonnées par les médias et les attentes du public, devenant des représentations presque mythologiques de succès et de puissance. L'artiste s'interroge sur le rôle des médias dans la construction et la perpétuation de ces images, et comment elles influencent la perception des athlètes au-delà de leurs performances réelles.

Cette œuvre, l'artiste explore la dichotomie entre réalité et mythe. Il s'intéresse à la manière dont les sportifs sont souvent mythifiés, leur image étant embellie et amplifiée pour correspondre à un idéal héroïque. En mettant en scène Clubber Lang, l'artiste rappelle que derrière le personnage larger-than-life se trouve un être humain, avec ses propres défis et vulnérabilités. Cette réflexion critique invite le spectateur à reconnaître et à questionner la distance entre l'athlète réel et l'icône qu'il devient.

Titrée : *Clubber lang* (verso au centre)
Annotation : « réalisé sur le bureau du bachelier Philippe Piguet »
Datée: 2017 (verso au centre)
Technique: Peinture acrylique sur bois
Dimension: 100 x 59 cm
Signée : Julien Beneyton (verso au centre)

L'oeil du Tigre, VERSUS (étude), Beneyton Julien; 2020

Cette fascination culturelle pour les athlètes et leur élévation au rang de mythes modernes n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Une véritable dualité née entre la réalité des athlètes et les mythes qui les entourent, cette œuvre interroge comment les sportifs, malgré leur humanité, sont souvent perçus à travers un prisme mythologique qui embellit et amplifie leurs caractéristiques. L'artiste joue avec les représentations visuelles pour démontrer comment le mythe sportif se construit à partir de la réalité, et comment cette construction peut influencer la perception du public.

Titrée : *L'œil du tigre / Versus (étude)* (verso au centre)
Datée : 2020 (verso au centre)
Technique : peinture acrylique sur bois
Dimension : 56 x 84,5 cm
Signée : Julien Beneyton (verso au centre)

Julien Beneyton est un artiste contemporain qui explore avec perspicacité les thèmes de la culture populaire, du sport et du mythe à travers ses œuvres visuelles. Son travail est caractérisé par une approche critique et imaginative, utilisant souvent des références culturelles et sportives pour interroger les symboles et les narrations qui façonnent notre perception du monde.

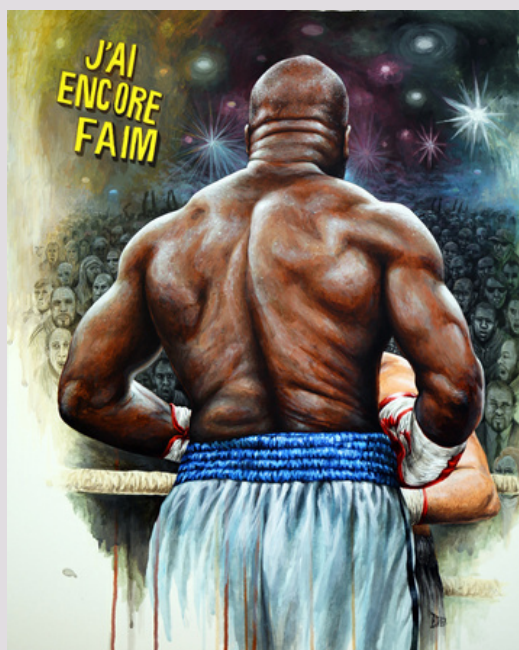
L'oeil du tigre, VERSUIS est une œuvre de Julien Beneyton qui se penche sur la figure du héros sportif avec une approche réflexive et esthétique. En s'appuyant sur des références à la culture sportive, cette pièce examine les dynamiques entre la réalité des athlètes et leur représentation mythique. Il explore la figure du héros sportif comme une incarnation de l'excellence et de la détermination. À travers la représentation du ring détruit, l'artiste présente cette figure comme un modèle de force et de courage, symbolisant le dépassement de soi et la quête de la victoire. Le titre "Versuis" renvoie à l'idée de transformation et de défi, des thèmes centraux dans l'univers du sport.

Il met en lumière comment le héros sportif est érigé en icône culturelle, souvent idéalisé et adoré pour ses exploits. En utilisant des références visuelles et symboliques à des éléments emblématiques du sport, l'artiste questionne la manière dont ces figures deviennent des symboles universels de réussite et de pouvoir. Cette étude visuelle reflète la dureté du parcours, la réalité du sportif, ce qu'il endure pour « monter sur le ring ».

Julien Beneyton est un artiste contemporain dont le travail interroge et réinvente les symboles culturels à travers des œuvres visuelles incisives. Avec une approche qui mêle critique sociale, culture populaire et esthétique moderne, Beneyton se distingue par sa capacité à explorer des thèmes complexes tels que le sport, le mythe et la célébrité.

L'oeil du tigre, Le mental, J'ai encore faim est une œuvre récente de Julien Beneyton qui examine la figure du héros sportif avec une profondeur renouvelée. Cette création s'inscrit dans une série d'études sur le sport comme miroir de la culture et du mythe, en mettant particulièrement l'accent sur la psychologie et l'image du héros moderne.

Titrée : *L'ŒIL DU TIGRE, LE MENTAL, J'AI ENCORE FAIM* (verso au centre)
Datée: 2024 (verso au centre)
Technique: Peinture acrylique sur papier
Dimension: 50 x 40 cm
Signée: Julien Beneyton (verso au centre)

Dans cette œuvre, Beneyton s'intéresse à la psychologie et à la mentalité du héros sportif, en soulignant l'importance du mental dans la performance et la persévérance. Le titre, qui évoque à la fois la détermination ("*L'ŒIL DU TIGRE*") et l'aspiration continue ("*J'AI ENCORE FAIM*"), reflète l'état d'esprit des athlètes qui repoussent sans cesse leurs limites. Cette œuvre explore comment la force mentale est un élément crucial qui contribue à l'ascension de ces figures au statut de héros. Il examine comment la figure du héros sportif est façonnée et élevée au rang d'icône culturelle. À travers des éléments visuels puissants et une mise en scène réfléchie, l'artiste interroge la manière dont ces athlètes deviennent des symboles de succès et de résilience. Il met en lumière comment leur image est construite et maintenue par les médias et la culture populaire, transformant des individus en représentations mythologiques de la réussite.

Avec *L'oeil du tigre, Le mental, J'ai encore faim*, l'artiste explore la tension entre la réalité des athlètes et les mythes qui les entourent. L'œuvre montre comment le mythe du héros sportif est souvent fondé sur une réalité complexe, où la mentalité de conquérant et l'obsession de la victoire sont accentuées. L'artiste illustre la manière dont cette image mythique est construite à partir des véritables luttes, aspirations et sacrifices des sportifs.

Le Vainqueur, Van Hoylandt Werner ; 2022

Werner Van Hoylandt est un artiste contemporain belge né en 1951 à Reet. Il est reconnu pour ses œuvres multidisciplinaires qui englobent la sculpture, l'installation et l'art conceptuel. Van Hoylandt est souvent associé à une approche poétique et philosophique de l'art, où il explore des thèmes tels que la perception, le temps et la relation entre l'objet et le spectateur.

Le vainqueur est un dessin Van Hoylandt, il illustre un de ses livres "Entre Ciel et Enfer", publié en 2009 par l'édition 109, c'est à la fois un hommage et une réflexion approfondie sur le travail de Van Hoylandt, mettant en lumière le monde du cyclisme et plus précisément du tour de France et des valeurs qu'elles engagent.

Le maillot jaune, décerné au leader du classement général du Tour de France, est le symbole ultime de succès dans l'une des compétitions cyclistes les plus prestigieuses. Il représente l'accomplissement d'un parcours ardu, la fusion entre persévérance, stratégie, et compétence, et incarne des mois de préparation et de travail acharné. Ce maillot valorise le talent individuel et l'effort collectif. En mettant en avant les valeurs de compétition, d'excellence, et de dépassement de soi, le maillot jaune devient un symbole inspirant pour les athlètes et les spectateurs. Il projette l'image du héros sportif, un modèle de réussite et de discipline qui a surmonté des défis immenses. Ce symbole célèbre l'endurance, le courage, et l'esprit de conquête, mettant en lumière la capacité humaine à relever des obstacles. Le maillot jaune influence la culture sportive en promouvant l'intégrité, l'effort, et la camaraderie, tout en faisant du cyclisme un sport à la fois accessible et exigeant.

Il génère une couverture médiatique importante pour le porteur, créant des opportunités de parrainage et impactant l'industrie du sport. De plus, il engendre un sentiment de fierté et de cohésion au sein des communautés locales, symbolisant un succès partagé et une unité dans la célébration du sport.

Titre: *Le Vainqueur*

Daté: 2022

Technique: Dessin crayon et aquarelle

Signé: En bas à gauche sur la planche

Sócrates, Milhé Nicolas

Nicolas Milhé, est un artiste contemporain français reconnu pour ses œuvres dans les domaines de la sculpture et des installations. Formé aux Beaux-Arts de Montpellier et de Paris, il développe un style distinctif mêlant matériaux bruts et techniques artisanales. Son travail explore souvent la relation entre l'objet et l'espace, mettant en avant des concepts de transformation et d'appropriation. Milhé est également connu pour ses œuvres expérimentales qui interrogent la matérialité et le processus créatif.

Dans l'œuvre *Sócrates* de Nicolas Milhé, l'image du légendaire joueur de football brésilien Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira est érigée au rang de héros sportif. Photographié dans un blazer orné de l'écusson national où l'on lit "Brasil" et "CBF", Sócrates est présenté sous un angle qui dépasse le simple cadre sportif pour atteindre celui de l'icône culturelle. Le choix de cet uniforme, symbolique de l'équipe nationale, évoque immédiatement l'idée d'uniformité, de cohésion, et de représentation nationale.

Ce n'est pas seulement le joueur que l'on voit, mais l'incarnation d'une nation entière. Le héros sportif, dans ce contexte, devient un point de ralliement pour la fierté et l'identité collective. Milhé capture ici l'essence du héros sportif : un individu dont les exploits transcendent le terrain de jeu pour devenir une source d'inspiration nationale. Sócrates, avec son allure digne dans ce blazer, devient le visage du Brésil, un modèle de leadership et de charisme. Le blazer, bien plus qu'un vêtement, devient le symbole du poids et de la responsabilité portés par le héros sportif.

Titree : *Sócrates*
Peinture acrylique sur papier
Technique: photographie et collage
Dimension: 49,9 x 35 cm
Dimension encadré: 63 x 53 cm

Dans cette œuvre, le héros sportif est représenté comme une figure de rassemblement, un porteur des aspirations de toute une société. Sócrates n'est plus seulement un joueur ; il est un symbole, une icône à la fois de la réussite sportive et de la capacité à incarner les valeurs et les espoirs d'un pays entier. Le regard de Milhé sur Sócrates souligne cette double dimension du héros sportif : un homme qui, par son talent et son leadership, parvient à cristalliser en lui-même les rêves et les ambitions d'une nation tout entière.

08 SUR LA PLANCHE

L'homme et l'élément forment une alliance essentielle, où la beauté de l'océan et la profondeur de la mer révèlent une connexion spirituelle inaltérable, fusionnant deux univers à la fois divergents et indissociables.

Le surf, au-delà d'une simple activité sportive, incarne des aspects culturels, économiques et sociaux complexes. Sur les plages du monde entier, le surf a fédéré des communautés uniques, caractérisées par des valeurs de liberté, de camaraderie et de respect de la nature. Sociologiquement, le surf explore la relation entre l'homme et l'environnement, ainsi que les dynamiques de genre, de classe et d'identité au sein de ses adeptes.

Le corps en mouvement dans l'eau

Le corps en mouvement dans l'eau est un sujet fascinant qui révèle la relation intime entre l'humain et cet élément fluide et changeant. Dans l'eau, le corps se libère des contraintes terrestres, permettant des mouvements d'une grâce et d'une fluidité inaccessibles sur la terre ferme. En natation, chaque geste est amplifié par la résistance de l'eau, transformant le mouvement en une danse subtile où la maîtrise de la respiration, du rythme, et de la technique devient essentielle. Le surf, quant à lui, incarne la fusion parfaite entre puissance et équilibre, où le corps s'harmonise avec la vague, naviguant entre la force brute de l'océan et la précision du mouvement.

Cette exploration artistique du corps aquatique permet de capturer des instants de légèreté et de force, où les muscles sculptent l'eau en un ballet visuel. Les artistes contemporains s'intéressent à cette symbiose unique, traduisant la beauté des corps en mouvement dans des œuvres qui reflètent la connexion profonde entre l'humain et l'eau. Ils explorent comment l'eau façonne et transforme les gestes, les rendant à la fois fluides et puissants, tout en mettant en lumière la dimension presque méditative de ces pratiques aquatiques, où le corps et l'esprit se fondent dans l'élément liquide pour créer un langage visuel universel.

L'eau comme espace de performance et de méditation

Ainsi, l'eau devient un lieu où la performance physique et la méditation se rejoignent, offrant une expérience unique où l'effort et le relâchement, le combat et la paix, coexistent et s'enrichissent mutuellement. Les artistes capturent cette interaction complexe, révélant l'eau comme un espace de transcendance, où l'athlète ne se contente pas de se mesurer à l'élément naturel, mais entre en communion avec lui.

Le surf est un des sports aquatiques représentant à la perfection cette harmonie et cet équilibre. Sa culture transcende le simple acte de glisser sur les vagues pour façonner des identités, créer des communautés et définir des modes de vie uniques. Originaires de lieux comme Hawaï et la Californie, les valeurs de liberté, d'aventure et de connexion avec la nature incarnées par le surf ont généré un mouvement culturel mondial influençant la mode, les comportements et les rituels. Cette culture crée des communautés soudées avec des codes distinctifs, que les artistes contemporains explorent et célèbrent dans leurs œuvres. Ils mettent en lumière la beauté et la liberté du surf tout en questionnant les paradoxes et les impacts sociaux ou environnementaux associés, reflétant ainsi la complexité de cette identité culturelle.

La planche de surf incarne une symbolique riche, à la croisée de la liberté, de l'évasion et de la connexion profonde avec la nature. Elle est bien plus qu'un simple outil sportif; elle devient le prolongement du corps humain dans l'élément aquatique, un médium à travers lequel le surfeur s'unit aux forces de l'océan. Cette relation intime entre le corps et la planche révèle une danse fluide, où chaque mouvement, posture et équilibre expriment la quête d'harmonie avec la nature.

L'eau et le jeu

L'eau, en tant qu'élément, est indissociablement liée au jeu et au plaisir. Les piscines et les plages deviennent des terrains de jeu naturels où l'insouciance règne en maître, offrant un espace où les règles du quotidien sont suspendues. Les activités aquatiques, qu'il s'agisse de simples éclaboussures, de jeux de balles dans l'eau, ou de plongeurs audacieux, capturent l'essence de la liberté et de la joie pure. Dans cet environnement, les rires résonnent, les corps se libèrent des contraintes terrestres, et l'eau elle-même devient un partenaire de jeu, à la fois complice et adversaire.

Les artistes contemporains s'emparent de ces moments de légèreté pour explorer et célébrer l'esprit ludique qui émane de ces scènes aquatiques. Le jeu dans l'eau, avec son caractère éphémère et universel, devient un sujet riche d'exploration artistique, où la simplicité des actions contraste souvent avec la profondeur des émotions qu'elles suscitent.

L'environnement et l'impact des sports aquatiques

Les sports aquatiques, bien que célébrés pour leur dynamisme et leur connexion avec la nature, soulèvent des préoccupations environnementales. La pratique de la natation, du surf et d'autres activités nautiques peut avoir des impacts significatifs sur les écosystèmes marins, allant de la pollution plastique aux perturbations des habitats naturels. Les artistes contemporains jouent un rôle crucial en mettant en lumière ces enjeux à travers leur travail. Ils ne se contentent pas de dénoncer les impacts négatifs ; ils offrent également des visions d'un avenir plus respectueux de l'environnement.

Leur travail encourage la sensibilisation et incite à une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver les milieux aquatiques tout en continuant à profiter des sports nautiques de manière responsable. En exposant ces réalités, l'art devient un puissant outil de dialogue et d'action, rappelant que la beauté et la vitalité des environnements aquatiques doivent être protégées pour les générations futures.

La Génèse du thème

Inspiré de la chanson *“Sur la planche”* de La Femme.

Artiste : La Femme
Titre : Sur la planche
Album : Psycho Tropical Berlin
Date de sortie : 2013
Genres : French Indie, Russian Indie, Indonesian Indie

Sunparks art project IV, Sternfeld Joël; 2003

Joël Sternfeld est un photographe de renommée internationale, connu pour ses images emblématiques qui explorent les interactions humaines avec l'environnement et la culture. Son approche documentaire et esthétique saisit des moments de la vie quotidienne avec une attention particulière aux détails et à la narration visuelle. Sternfeld utilise la photographie pour commenter des aspects variés de la société, souvent en intégrant des éléments de paysage et de scène urbaine.

Sunparks art project IV est une œuvre de Joël Sternfeld qui s'inscrit dans une série de projets artistiques explorant la relation entre les individus, l'espace public et l'environnement. Cette série fait partie du Sunparks Art Project, un projet qui se concentre sur l'impact du design paysager et des espaces publics sur les comportements sociaux et les loisirs.

Dans cette oeuvre, Sternfeld examine comment l'eau est utilisée comme un lieu de jeu et de détente dans des environnements urbains. Les photographies capturent des moments de plaisir et d'interaction dans des espaces aquatiques tels que des fontaines publiques, des piscines et des parcs aquatiques. L'eau devient un lieu de rassemblement où les gens se libèrent du stress quotidien, jouent et interagissent, transformant ces espaces en zones de vie sociale vibrantes.

Il met en lumière la manière dont les activités ludiques et sportives se déploient dans ces environnements aquatiques. L'œuvre documente les différentes façons dont les individus utilisent ces espaces pour le sport et le jeu, révélant leur rôle dans le bien-être et la cohésion sociale. À travers cette série, Sternfeld explore comment l'architecture paysagère et les aménagements urbains influencent les comportements humains. Cette photographie met en avant la manière dont les espaces aquatiques sont conçus pour encourager le jeu, la relaxation, la socialisation et la vie de famille.

Titre: *Sunparks art project IV*
Date: 2003
Technique: Photographie, Belgium, édition 1/7 de la série *A bief Stay*
Dimension: 59,3 x 48 cm
Dimension cadre: 81,5 x 70,2 cm
Provenance: Collection privée (Daniel Bost & Dominique Chambon)

Horizon #01, Tropical Island resort, Reiner Riedler

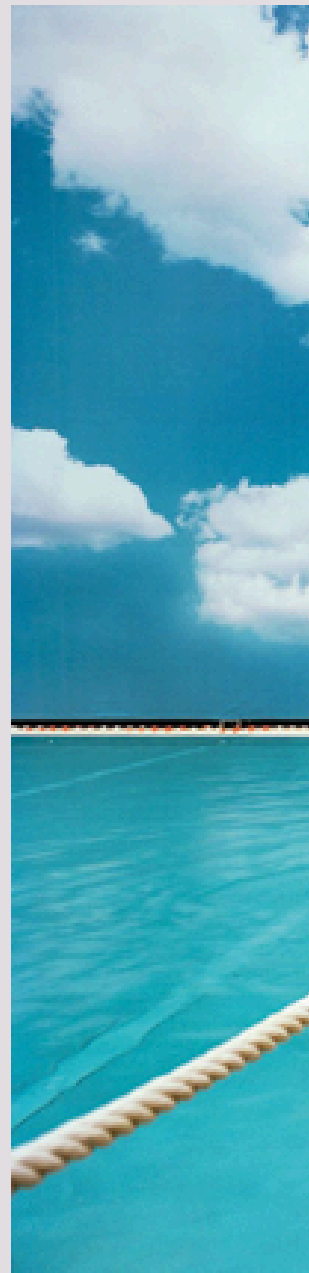
Reiner Riedler est un photographe autrichien dont le travail se distingue par une approche critique et visuellement percutante de la culture contemporaine et des environnements de loisirs. L'artiste est particulièrement connu pour ses projets qui examinent les paysages artificiels et les réalités de la vie moderne à travers le prisme de la photographie documentaire et conceptuelle.

Horizon #01, Tropical Island resort est une œuvre de Reiner Riedler qui fait partie d'une série plus large explorant les paysages et les environnements artificiels créés pour le divertissement et le tourisme. Cette photographie se concentre sur l'esthétique et la dynamique des complexes de loisirs, en mettant en avant les contrastes entre la nature et les environnements conçus par l'homme.

Dans cette oeuvre, l'artiste capture un instantané d'un complexe de loisirs tropical, révélant comment l'eau et les activités de jeu sont intégrées dans un paysage artificiel. La photographie montrent des scènes de divertissement où l'eau est au centre de l'expérience récréative, elle crée un espace de jeu et de relaxation au sein d'un environnement contrôlé. Riedler illustre comment les environnements de loisirs tropicaux intègrent des activités sportives dans des paysages conçus pour maximiser le plaisir et l'évasion. L'artiste examine comment ces environnements artificiels offrent une évasion du quotidien tout en explorant les attentes et les expériences des visiteurs.

Avec *Horizon #01, Tropical Island resort*, Riedler propose une réflexion sur les paysages de loisirs artificiels et leur impact sur la perception du divertissement et de l'évasion.

L'œuvre souligne le contraste entre le paysage tropical naturel et les environnements créés par l'homme pour offrir une expérience de loisirs immersive. Riedler invite les spectateurs à réfléchir sur la nature des espaces de divertissement modernes et comment ils façonnent notre compréhension de la nature et du jeu.

Titre: *Horizon #01, Tropical Island resort*
Date: 2007
Technique: C-Print - encadré. Resort, Berlin-Brandenburg, germany (série Fake Holidays)
Edition 2/5
Dimension: 65 x 80 cm
Dimension encadrée: 99 x 119,4 cm
Provenance: Collection privée (Mme et Mr Deret)

Font du surf (série Paparazzi), Mazaccio & Drowilal ; 2012

Mazaccio & Drowilal est un duo artistique composé de Mazaccio (alias Elise Mazac) et Drowilal (alias Robert Drowilal), connus pour leur approche innovante et provocatrice dans le domaine de la photographie et des arts visuels.

Font du surf est une œuvre de Mazaccio & Drowilal fait en 2012 qui s'inscrit dans leur série Paparazzi, une exploration visuelle des sports aquatiques et de leur impact sur l'environnement et la culture contemporaine. Elle se distingue par sa profondeur de travail où chaque plan est capturé, chaque action et mouvement sportifs sont cristallisés dans l'œuvre. Dans "Font du surf", le duo artistique examine l'interaction entre les sports aquatiques et l'environnement. Ce collage numérique met en avant la dynamique des sports comme le surf, en soulignant comment ces activités se déroulent dans des environnements naturels. Mais elle présente également une vision saisissante de la puissance des vagues océaniques et leur interaction avec les surfeurs et nageurs. Cette œuvre va au-delà de la simple capture de moments sportifs pour transmettre un message profond sur l'état de notre environnement et l'impact des sports aquatiques sur les océans.

Ces vagues sont représentées avec une intensité qui semble presque surnaturelle, avec des crêtes déferlantes et des rouleaux puissants qui menacent d'engloutir les surfeurs et nageurs. Cependant les nageurs s'en inquiètent à peine, ils ignorent et sont aveugle aux messages que lui passe la nature. Mazaccio & Drowilal transmettent un message critique sur la relation entre les activités humaines et l'environnement océanique. Cette représentation de la mer se déchaînant peut être interprétée comme un appel à prendre conscience des dommages infligés aux écosystèmes marins par les sports et jeux aquatiques.

Le loisir et bien plus distillant
Et il est vrai qu'il est si compliqué
pour nous, petits humains, de
garder les yeux ouverts sous l'eau
tout en s'amusant à pleines dents
...

Titre: *Font du surf (série Paparazzi)*
Date: 2012
Technique: Collages numériques. Tirages jet d'encre
sur papier baryte 315g.
Édition de 3 exemplaires
Dimension: 70 x 50 cm
Dimension encadrée: 67 x 87 cm

Surfer Paradise 1, Australie, Joubert Marie ; 2006

Marie Joubert, née à Paris en 1979, est une photographe française. Formée en philosophie, photographie et paysagisme, elle explore les liens invisibles entre l'humain et la nature dans une approche animiste. Ses œuvres, à la fois méditatives et profondes, sont présentes dans les collections de la Fondation Hermès. Elle réside dans le Lot et travaille entre Saint-Céré et Paris.

L'œuvre *Surfer Paradise 1, Australie* de Marie Joubert est une photographie captivante qui met en scène l'interaction puissante et harmonieuse entre l'humain et l'océan, symbolisant l'eau comme un espace de performance, de jeu et de méditation. Sur cette photographie, un jeune enfant surfeur est figé dans l'instant il fixe l'océan, l'observe comme connecté à sa puissance et sa fragilité, il se retrouve en elle tout en la craignant, delà né la symbiose entre l'homme et la nature.

Cette immense étendue marine, vaste et mystérieuse, est ici à la fois terrain de jeu et champ de bataille, où le surfeur doit allier force et finesse pour dompter les vagues. Le sport aquatique, dans toute sa splendeur, est présenté comme une danse rituelle où chaque mouvement, chaque geste, devient un acte de dialogue avec l'eau. La photographie de Joubert présente l'océan (sans le voir) comme un espace de découverte, de jeu et d'émerveillement pour l'enfant. À travers le contact avec l'eau, l'enfant explore ses premières sensations de liberté et de fluidité, jouant dans les vagues, ou simplement ressentant l'immensité de cet environnement naturel. L'océan peut aussi être une métaphore de l'inconnu et du mystère pour l'enfant, symbolisant à la fois la fascination et une forme de respect ou de crainte face à la puissance de la nature. Le mouvement des vagues, la profondeur de l'eau, et l'infini de l'horizon éveillent chez l'enfant une curiosité naturelle et un sentiment de petitesse face à l'immensité du monde, contribuant à son développement émotionnel et imaginaire. Le sport, le surf, devient alors une expression ludique, une manière de dialoguer avec les éléments tout en retrouvant une forme d'insouciance enfantine.

Titre: *Surfer Paradise 1, Australie*

Date: 2006

Technique: Contrecollé sur Aluminium

Dimension: 40 x 60 cm

Figure Imposée N°5 , Pauquet Claude, 2006

Claude Pauquet est un photographe contemporain reconnu pour son exploration des environnements architecturaux et leur influence sur les comportements humains. Son travail se concentre sur la manière dont les espaces construits, en particulier les structures modernistes et brutalistes, interagissent avec les activités humaines et influencent notre perception des environnements urbains et naturels.

Figure Imposée N°5 est une photographie Pauquet capture l'austérité d'une piscine brutaliste, où le béton brut et les formes géométriques dominent l'espace. Cette approche architecturale crée un cadre visuel intense pour les activités aquatiques, soulignant la manière dont l'architecture peut influencer et encadrer le sport. La photographie met en lumière l'interaction entre la dureté de l'environnement construit et la souplesse du corps dans l'eau, offrant une réflexion sur la manière dont les structures sportives peuvent à la fois enrichir et limiter les expériences de jeu et de performance. L'œuvre de Pauquet illustre comment l'eau sert de terrain de jeu et d'espace de performance, même dans un cadre aussi rigide que celui du brutaliste. La piscine devient un lieu où le mouvement et l'activité physique prennent vie, contrastant avec l'architecture environnante.

La photographie met en valeur la fluidité et la liberté de mouvement dans un cadre rigide, révélant comment l'eau peut à la fois offrir un espace de performance et servir de refuge méditatif. Elle invite à une réflexion sur la dualité de l'eau comme espace de jeu actif et de contemplation paisible, et comment cette dualité est influencée par l'architecture environnante.

Titre: *Figure Imposée N°5*
Date: 2006
Technique: Photographie à chambre
Dimension: 60 x 75 cm
Dimension encadrée: 80 x 95 cm

Le surf, La nuit, Utrilla Béatrice, 2014

Béatrice Utrilla est une artiste pluridisciplinaire qui explore l'image, la vidéo, le texte et le son pour décrypter les phénomènes sociaux et esthétiques, en interrogeant les constructions identitaires et les icônes contemporaines. Depuis 1998, elle collabore avec Michel Cloup sur divers projets, et enseigne à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse depuis 2011.

Le Surf, la Nuit est une vidéo de Béatrice Utrilla capturant l'essence du surf nocturne sous un ciel étoilé. L'œuvre présente un surfeur solitaire affrontant les vagues dans l'obscurité, où seule la lueur de la lune et le scintillement des étoiles illuminent la scène. Cette vidéo évoque la rencontre entre l'homme et l'élément aquatique dans un moment où le temps semble suspendu, transformant le sport en une forme de méditation nocturne. Sur une plage de la côte basque, une fête annuelle est célébrée fin août. Elle commence en fin d'après-midi et lorsque la nuit est tombée, des feux sont allumés sur le sable. Des surfeurs débutants retournent dans les premières vagues pour encore profiter de ce sport qu'ils pratiquent comme un jeu. Un peu plus loin, dans une eau plus calme, un jeune couple s'embrasse sous les lumières de l'orage. C'est la fin de l'été.

Dans cette œuvre, l'eau devient un espace de performance extrême, où le surfeur doit faire preuve de courage et de maîtrise pour naviguer dans l'obscurité. Le surf, de jour comme de nuit, incarne cette danse entre l'humain et l'océan, où chaque vague devient une opportunité pour le corps de s'exprimer dans un mouvement harmonieux. L'eau, dans cette scène nocturne, est également le terrain de jeu ultime, où le surfeur repousse les limites de son corps et de son esprit. Le jeu ici est amplifié par le défi de l'obscurité, ajoutant une dimension aventureuse à l'expérience.

Béatrice Utrilla nous invite ainsi à voir l'eau non seulement comme un élément naturel, mais comme un espace de défi, de jeu, et de réflexion intérieure, où le corps humain se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature.

Titre: *Le surf, La nuit*
Date: 2014
Technique: Vidéoographie HD format “.mov”
Dimension: 1920 x 180 px - durée 2.42 min
Dimension encadrée: 80 x 95 cm

09 LE SPORT C'EST POLITIQUE

“Dans le jeu et la compétition, se dessinent les lignes de la politique et de la tension.”

Le lien entre le sport et la politique est récurrent, souvent illustré par des moments historiques marquants. Un épisode emblématique est celui de Tommie Smith aux Jeux Olympiques de 1968. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Smith et John Carlos ont levé leur poing ganté de noir en signe de protestation contre la discrimination raciale aux États-Unis. Leur geste a résonné dans le monde entier. Ces événements sportifs sont utilisés comme une plateforme d'expression pour promouvoir des changements sociaux et politiques. En parallèle, ces grands moments de sport peuvent être instrumentalisés. Par exemple, les Jeux Olympiques de 1936, se sont tenus à Berlin et ont été utilisés par Adolf Hitler et le régime nazi pour promouvoir leur idéologie antisémite. À l'occasion de ces Jeux, Jesse Owens, un athlète afro-américain, a brillé sur la scène mondiale en remportant quatre médailles d'or, démentant ainsi les discriminations racistes du régime nazi. Ces événements montrent que le sport peut transcender les frontières nationales et servir de messages politiques et sociaux.

Le sport comme outil de revendication sociale

Le sport est bien plus qu'une simple compétition ; il est également un puissant outil de revendication sociale. Les athlètes, en raison de leur visibilité et de leur influence, utilisent leur plateforme pour aborder des questions sociales et politiques importantes telles que les droits civiques, l'égalité des genres, et la justice économique. Ces moments de protestation et de revendication, souvent empreints de courage et de conviction, transcendent le cadre du terrain de jeu pour résonner dans la société entière.

À travers des gestes symboliques, des déclarations publiques, et des actions de protestation sur les podiums ou les terrains, les athlètes ont su mettre en lumière des injustices et militer pour des changements sociaux. Par exemple, le salut du poing levé de Tommie Smith et John Carlos lors des Jeux Olympiques de 1968 a incarné une déclaration puissante contre les inégalités raciales aux États-Unis. De même, les gestes de solidarité des athlètes modernes, tels que ceux observés lors des mouvements Black Lives Matter ou les campagnes pour l'égalité des sexes, illustrent comment le sport devient un vecteur de changement social.

L'art contemporain joue un rôle crucial en amplifiant la portée des revendications sociales portées par les athlètes, en offrant un espace de réflexion et de dialogue sur les questions de justice et d'égalité. Il permet de documenter, d'interroger, et de célébrer l'engagement des sportifs en faveur du changement social, tout en rendant visible l'impact profond de leurs actions sur la société.

Le sport, du nationalisme aux événements mondiaux

En tant que phénomène mondial, le sport joue un rôle clé dans la promotion du nationalisme et de l'identité nationale. Les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde deviennent des scènes où les nations affichent leur puissance et leur fierté. À travers ces compétitions, il est utilisé pour renforcer un sentiment de patriotisme, célébrer l'identité nationale, et rivaliser sur la scène internationale. Les succès sportifs sont souvent perçus comme des victoires nationales, consolidant le sentiment d'unité et de supériorité.

Cependant, les implications politiques de ces événements sont complexes et controversées. Les grands rassemblements sportifs ne se limitent pas à des compétitions ; ils sont également des terrains d'expression pour des enjeux politiques tels que la diplomatie, les droits de l'homme, et les considérations économiques. Les événements majeurs peuvent devenir des instruments de propagande ou de légitimation pour des régimes politiques, et peuvent également soulever des questions sur les conditions de travail des athlètes, les impacts environnementaux, et les injustices sociales.

Les artistes mettent en lumière la manière dont le sport est instrumentalisé pour promouvoir le nationalisme, ils révèlent comment les symboles nationaux et les discours politiques sont intégrés dans les événements sportifs.

À travers des œuvres d'art, les artistes interrogent la façade de la fierté nationale et laissent entrevoir les réalités sous-jacentes : les enjeux de diplomatie, les contradictions entre les idéaux sportifs et les réalités politiques, et les impacts socio-économiques des grands événements.

Le sport et la diplomatie internationale

Au-delà de sa dimension compétitive et récréative, le sport intervient dans la diplomatie internationale en servant de plateforme pour le dialogue et le rapprochement entre les nations. Les grands événements sportifs, tels que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, offrent des occasions uniques pour les pays de se rencontrer, de tisser des liens et de promouvoir des valeurs de paix et d'amitié. Ces rassemblements transcendent les frontières politiques et culturelles, permettant aux nations de démontrer leur puissance tout en favorisant un esprit de coopération et de compréhension mutuelle.

Les athlètes deviennent des ambassadeurs et des symboles de leur pays, et leurs performances sur la scène mondiale peuvent influencer les perceptions et renforcer les relations diplomatiques. Des échanges sportifs bilatéraux ou des compétitions internationales peuvent servir à désamorcer les tensions et à améliorer les relations entre des pays en conflit, en utilisant le sport comme un langage commun qui dépasse les différends politiques.

Cependant, l'utilisation du sport pour la diplomatie n'est pas sans ses ambiguïtés. Les grands événements sportifs peuvent également servir de plateforme pour la propagande politique, où les régimes utilisent ces occasions pour projeter une image positive ou détourner l'attention des problèmes internes. Les enjeux économiques, les impacts environnementaux et les questions de droits de l'homme liés à l'organisation de ces événements soulèvent des critiques qui reflètent les tensions entre le sport et la politique internationale.

En capturant à la fois les moments de rapprochement sincère et les manipulations politiques, l'art contemporain offre une réflexion approfondie sur le rôle du sport dans la diplomatie internationale. Il permet au public de comprendre les enjeux complexes en jeu et d'apprécier les véritables implications des événements sportifs au-delà de leur apparence festive et compétitive.

BA BE BI BO BU (de la série Ex-Voto), TAROOP & GLABEL ; 1993

Titre: *BA BE BI BO BU (de la série Ex-Voto)*

Date: 1993

Technique: peinture, tableau-relief, texte adhésif, balles de tennis, golf, base-ball sur bois

Dimension: 48 x 149,5 x 7 cm

Provenance: FRAC Occitanie Montpellier

Taroop & Glabel est un collectif d'artistes français, fondé au début des années 1990, connu pour son utilisation audacieuse et subversive du langage dans l'art contemporain. Le duo se distingue par sa critique des institutions, de la société de consommation, et de l'histoire de l'art à travers des œuvres qui mêlent texte, objets du quotidien, et iconographie populaire. Leur travail, souvent ironique et provocateur, cherche à déstabiliser le spectateur en jouant avec les codes du sacré et du profane, tout en démantelant les discours institutionnalisés.

BA BE BI BO BU, une œuvre de la série "Ex-Voto" de Taroop & Glabel, se présente comme un panneau rectangulaire recouvert de textes adhésifs aux couleurs vives et aux polices variées. Sur ce fond, des objets triviaux et des références à la culture pop sont juxtaposés de manière apparemment chaotique, créant une juxtaposition ludique mais dérangeante entre le sacré et le profane. Les lettres "BA BE BI BO BU", répétées comme une litanie enfantine, privent le texte de toute signification transcendante, transformant un potentiel message sacré en une babiole insignifiante.

Dans cette œuvre, le sport est abordé indirectement par la présence d'objets tels que des balles de golf, de tennis, ou une batte de baseball, associés à des slogans dénués de sens apparent. Ce détournement joue sur la banalisation des objets sportifs pour commenter sur leur rôle dans la société. Par extension, il questionne comment le sport, souvent vu comme un espace de jeu et de performance, peut être investi d'une signification politique et sociale.

BA BE BI BO BU critique la manière dont les institutions, y compris celles du sport, peuvent dévier de leur potentiel subversif pour devenir des vecteurs de trivialité ou de conformisme. Le sport, en tant qu'outil de revendication sociale, se voit ici dégradé dans sa forme symbolique, rappelant comment les gestes de protestation, s'ils sont intégrés dans le cadre institutionnel, risquent de perdre leur impact radical. Par exemple, l'œuvre pourrait faire écho aux revendications sociales portées par les athlètes, qui sont souvent absorbées par les systèmes qu'ils cherchent à critiquer.

Le travail de Taroop & Glabel avec *BA BE BI BO BU* peut ainsi être perçu comme une réflexion sur la capacité du sport à être un espace de contestation. L'œuvre met en lumière la tension entre le potentiel radical du sport comme moyen d'expression politique et la manière dont ce potentiel est souvent neutralisé par les structures sociales et commerciales qui l'entourent. Le panneau, avec ses mots vides de sens, rappelle que, sans une véritable rupture avec les cadres existants, les actions politiques dans le sport risquent de se réduire à de simples performances sans effet durable.

Cette œuvre, à travers son esthétique kitsch et sa parodie des rituels sacrés, critique le vide qui peut habiter des formes d'expression autrefois chargées de sens, qu'elles soient sportives ou artistiques, quand elles sont récupérées par les systèmes qu'elles étaient censées défier.

Fortifiez votre coeur autant que votre Âme (de la série Ex-Voto)

TAROOP & GLABEL ; 1993

Taroop & Glabel est un collectif d'artistes français formé au début des années 1990. Leur travail est marqué par une forte composante linguistique et une approche subversive de l'art contemporain, où les mots, les objets et les symboles de la culture populaire sont détournés pour critiquer les institutions, les discours établis, et les normes sociales. Leur art, souvent ironique et provocateur, cherche à déstabiliser et à faire réfléchir sur le pouvoir des mots et des images dans la société moderne.

L'œuvre fait partie de la série "Ex-Voto" de Taroop & Glabel, où des panneaux rectangulaires comportent des textes adhésifs aux polices et couleurs variées, accompagnés d'objets du quotidien ou issus de la culture populaire. Le message de cette œuvre, un mélange de conseil moral et de slogan publicitaire, invite le spectateur à renforcer non seulement son esprit mais aussi son corps. Ce texte, qui semble encourager à la fois la résilience émotionnelle et physique, est ironiquement associé à des éléments visuels qui le rendent trivial ou absurde, déstabilisant ainsi la gravité apparente du message.

Dans cette œuvre, le texte *Fortifiez votre coeur autant que votre Âme* résonne comme un mantra qui pourrait être entendu dans un contexte sportif, où l'effort physique et la force mentale sont glorifiés. Taroop & Glabel semblent jouer avec cette idée en la plaçant dans un cadre kitsch et en l'entourant d'objets qui dévalorisent ou détournent sa signification initiale.

Ce procédé critique l'appropriation des discours de résilience et de force, souvent associés au sport, par des institutions ou des mouvements qui peuvent les vider de leur authenticité. L'œuvre peut être interprétée comme une réflexion sur la manière dont le sport, souvent perçu comme un domaine de performance individuelle et collective, est également un lieu de revendication sociale et politique. Le message de *fortifier son cœur et son âme* rappelle les exigences faites aux athlètes, non seulement de performer physiquement, mais aussi de se positionner moralement et politiquement. Elle interroge la capacité du sport à être un espace de contestation et de revendication dans un monde où les messages de force et de résilience sont souvent cooptés par des institutions pour servir des fins commerciales ou idéologiques. Par exemple, les slogans de motivation, tels que celui de cette œuvre, peuvent être comparés à ceux utilisés dans les campagnes publicitaires de grandes marques de sport, qui encouragent l'endurance et la persévérance, tout en occultant les réalités sociales plus complexes auxquelles font face les athlètes.

Taroop & Glabel utilisent l'ironie et la trivialisation pour montrer comment ces messages, une fois récupérés par le discours dominant, peuvent perdre leur potentiel subversif et devenir des clichés vides de sens. L'œuvre met en lumière la tension entre la puissance des mots lorsqu'ils sont utilisés pour des revendications sociales authentiques et leur affaiblissement lorsqu'ils sont absorbés par les structures qu'ils cherchent à contester.

Ainsi, *Fortifiez votre coeur autant que votre Âme* pose la question : dans quelle mesure le sport, avec ses rituels de résilience et de force, peut-il encore servir de plateforme de revendication authentique dans un contexte où même les mots et les slogans les plus puissants sont susceptibles d'être détournés et dénaturés ?

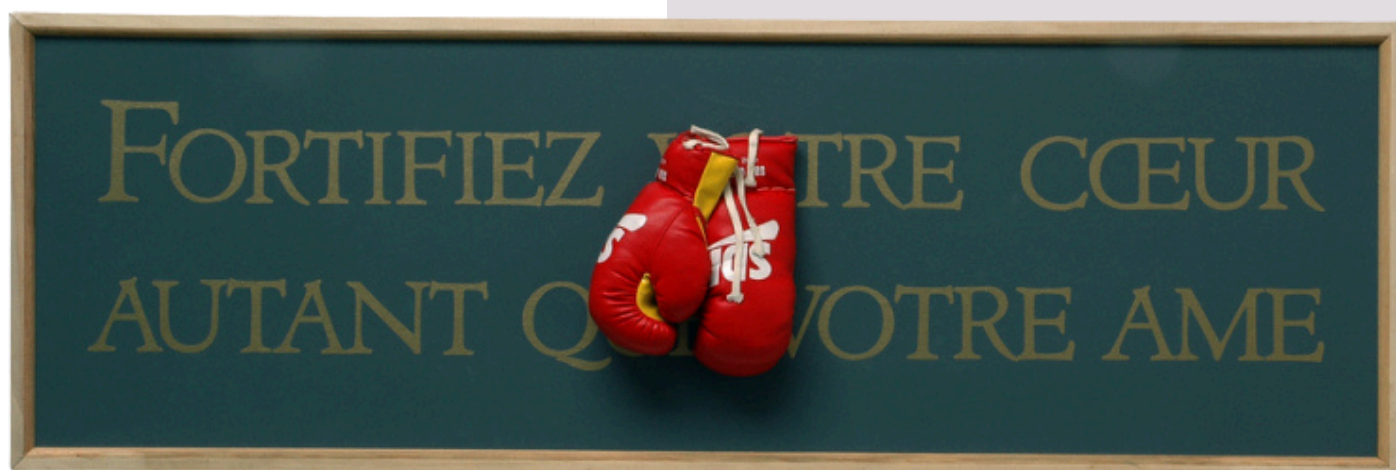
Titre: *Fortifiez votre coeur autant que votre Âme* (de la série *Ex-Voto*)

Date: 1993

Technique: peinture, tableau-relief, texte adhésif, cuir, bois

Dimension: 48,7 x 148 x 7 cm

Provenance: FRAC Occitanie Montpellier

Le pouvoir des fées a été très exagéré (de la série Ex-Voto), **TAROOP & GLABEL ; 1993**

Taroop & Glabel est un collectif d'artistes français fondé au début des années 1990, reconnu pour sa manipulation subversive du langage et des objets du quotidien dans l'art contemporain. Leur travail se caractérise par une approche ironique et provocatrice, qui remet en question les institutions et les discours établis à travers des œuvres mêlant texte, culture populaire et iconographie commerciale. Ils utilisent l'art comme un outil pour critiquer et déconstruire les normes sociales et les systèmes de pouvoir.

Le pouvoir des fées a été très exagéré est une œuvre de la série "Ex-Voto" de Taroop & Glabel, caractérisée par des panneaux ornés de textes adhésifs colorés et accompagnés d'objets issus de la culture pop. Cette œuvre reprend une phrase empreinte de décalage et de moquerie, qui minimise le pouvoir traditionnellement attribué aux figures féériques en les présentant comme exagérées. Ce message est entouré d'éléments visuels qui amplifient le caractère kitsch du texte, créant ainsi un contraste frappant entre le message prétendument mystique et son traitement banalisé.

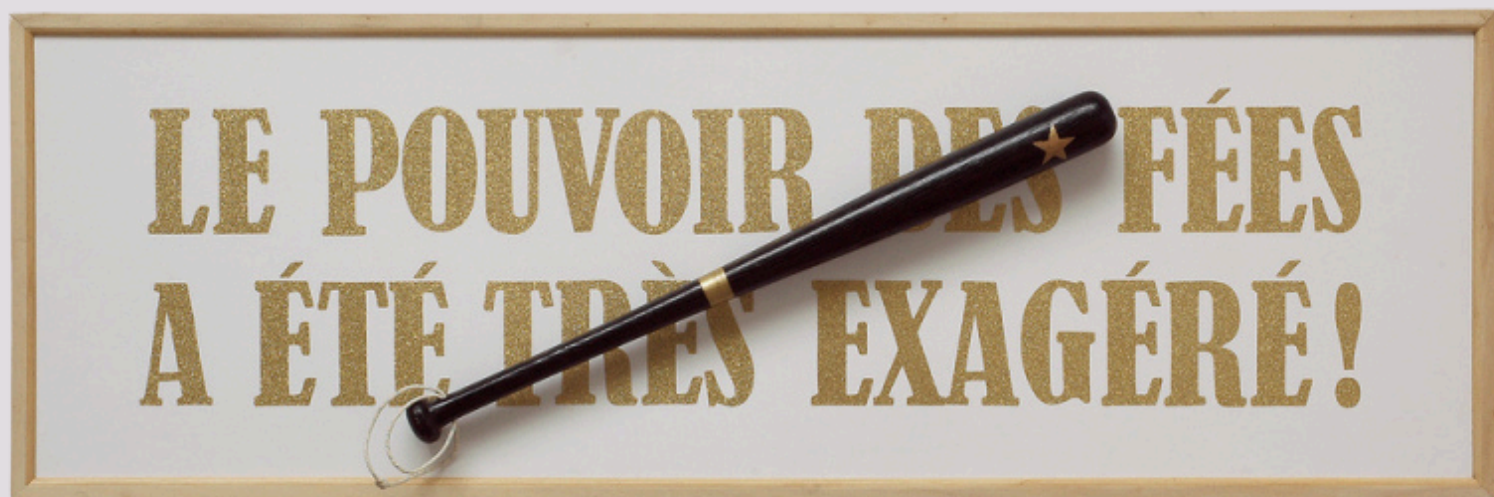
L'œuvre joue avec l'idée de démythification, un concept pertinent lorsqu'on l'applique au sport. Le sport est souvent célébré pour ses aspects héroïques et inspirants, avec des athlètes présentés comme des figures presque magiques de force et de courage.

Cependant, en dédramatisant le "pouvoir des fées", Taroop & Glabel interrogent la manière dont ces idéalizations sont souvent exploitées pour servir des narrations commerciales ou institutionnelles. Dans le contexte sportif, cette œuvre peut être interprétée comme une critique de la manière dont les récits inspirants autour des athlètes peuvent être exagérés et exploités pour renforcer des discours commerciaux ou idéologiques. Les histoires de réussite sportive sont souvent embellies, et les athlètes sont parfois mythifiés au point d'être présentés comme des figures quasi-magiques. Ce phénomène est comparé à la façon dont le pouvoir des fées est exagéré dans le titre de l'œuvre.

Le pouvoir des fées a été très exagéré critique les narrations qui entourent les athlètes et les événements sportifs, soulignant comment ces récits peuvent être artificiellement amplifiés pour des fins commerciales ou idéologiques. L'œuvre remet en question la crédibilité de ces mythes sportifs en les associant à des représentations vulgairement exagérées. En utilisant l'ironie pour abaisser les récits mythologiques à un niveau banal, Taroop & Glabel montrent comment les institutions, y compris celles liées au sport, peuvent déformer et commercialiser les histoires pour maintenir leur pouvoir et leur influence. En ce sens, l'œuvre met en lumière la déconnexion entre la réalité des performances sportives et les récits embellis qui les entourent.

Ainsi, *Le pouvoir des fées a été très exagéré* questionne la validité des récits mythiques et des représentations idéalisées dans le sport, soulignant la manière dont ces récits peuvent servir à renforcer des structures de pouvoir tout en masquant les vérités plus complexes et moins glorifiantes de l'expérience sportive.

Titre: *Le pouvoir des fées a été très exagéré* (de la série *Ex-Voto*)

Date: 1993

Technique: peinture, tableau-relief, texte adhésif, batte de base-ball, bois

Dimension: 45,5 x 146 cm

Provenance: FRAC Occitanie Montpellier

Double Dominant 4 (Rodney Mcmillian), Haendel Karl; 2018

Karl Haendel, né en 1976 à New York, est un artiste américain résidant à Los Angeles. Reconnu pour son travail de dessin photoréaliste à grande échelle, Haendel se spécialise dans l'appropriation et la recontextualisation des signifiants visuels. Son approche consiste à transformer des photographies en dessins manuels, souvent de tailles impressionnantes, créant un dialogue entre la rapidité de la photographie et la lenteur du dessin. L'artiste se définit comme un visionnaire cherchant à présenter une vision du monde qu'il croit authentique, en opposition à l'artiste social dont l'identité est souvent influencée par des contextes externes.

Double Dominant 4 est une œuvre réalisée par Karl Haendel en 2018. Cette pièce fait partie d'une série où l'artiste s'inspire du travail de Rodney McMillian, un autre artiste connu pour ses explorations des questions sociopolitiques à travers des matériaux et des contextes divers. Le dessin, de grande taille, déploie une composition complexe qui engage avec des thématiques liées à l'identité, la politique et les images médiatiques.

Les bras levés tendant les points vers le haut, évoquent des gestes souvent associés à la victoire, à la protestation ou à l'affirmation. Ces gestes, courants dans les contextes sportifs et politiques, symbolisent la quête de reconnaissance et de justice sociale. Haendel, en intégrant ces éléments dans une œuvre de grande taille, place le sport au cœur d'un discours sur l'identité et la contestation. Les gestes de victoire ou de protestation représentés peuvent être interprétés comme une réflexion sur la manière dont les événements sportifs sont souvent utilisés pour exprimer des revendications politiques ou nationales. En utilisant des symboles visuels liés à ces gestes, Haendel invite les spectateurs à considérer comment le sport sert de scène pour des déclarations publiques et des expressions d'identité.

Le photoréalisme et la taille imposante du dessin créent une présence puissante et engageante.

L'œuvre capte l'attention et incite à une réflexion sur les thèmes représentés. En utilisant des gestes symboliques liés au sport et à la politique, *Double Dominant 4* encourage une réflexion critique sur le rôle du sport dans les mouvements sociaux et les dynamiques de pouvoir. L'œuvre offre une perspective sur comment les événements sportifs et les symboles peuvent être recontextualisés pour aborder des questions plus larges de justice et de pouvoir.

Titre: *Double Dominant 4 (Rodney Mcmillian)*

Date: 2018

Technique: Impression jet d'encre, crayon, ruban adhésif bleu, poudre de graphite.

Oeuvre unique.

Dimension: 21,6 x 28 cm

Dimension encadré: 33,4 x 27 cm

Provenance: Collection privé (Daniel Bost et Dominique Chambon)

Rodney McMillan 2/9/18

Electric Chair, The Skateroom & la Fondation Andy Warhol

Titre: *Electric Chair*

Technique: 8 planches de skateboard, en collaboration avec The Skateroom. Sérigraphie sur 8 planches de skate en bois dur d'érable canadien 7 plis.

Dimension: 90 x 105 cm

Édition limitée à 100 exemplaires

Signées individuellement dans la plaque

Numérotée à la main

Provenance: Collection privée

(Daniel Bost & Dominique Chambon)

Andy Warhol, né Andrew Warhola en 1928 à Pittsburgh et décédé en 1987 à New York, est une figure clé du pop art. Célèbre pour sa sérigraphie et ses œuvres iconiques comme les portraits de Marilyn Monroe et les boîtes de soupe Campbell's, il explore les thèmes de la culture de masse, de la célébrité et de la consommation. En utilisant des méthodes de production en série, Warhol critique la société contemporaine et reflète les dynamiques culturelles et politiques de son temps.

Electric Chair est une œuvre emblématique d'Andy Warhol, réinterprétée ici sur des planches de skate en collaboration avec The Skateroom et la Fondation Andy Warhol.

Initialement créée en 1971, cette série de sérigraphies représente l'iconique chaise électrique dans des couleurs audacieuses et variées. L'œuvre aborde des thèmes de mort et de violence tout en mettant en lumière la relation entre l'art et la société.

Dans le contexte du sport, et plus particulièrement du skate, "*Electric Chair*" illustre comment le sport peut être utilisé comme une plateforme de revendication sociale et politique. Le skate, souvent associé à la culture de rue et à la contre-culture, devient ici un médium pour diffuser des œuvres d'art de grande renommée. Cette initiative de The Skateroom, qui produit des éditions limitées d'œuvres d'art sur des planches de skate, reflète l'évolution du sport comme outil de critique sociale et de diplomatie culturelle. L'intégration de l'art de Warhol dans le monde du skate ne se limite pas à un simple transfert esthétique mais questionne également le rôle du sport dans les discours politiques et sociaux. Le skate, en tant que sport de rue souvent marginalisé, devient ici un vecteur de revendication sociale et de dialogue culturel. En réimaginant les œuvres de Warhol sur des planches de skate, The Skateroom offre une nouvelle perspective sur la manière dont l'art et le sport peuvent interagir pour aborder des questions de justice et de visibilité.

Electric Chair sur skate ne se contente pas de réinterpréter un classique de Warhol mais souligne également le rôle du sport dans la diplomatie internationale et la critique sociale, en transformant un objet quotidien en un outil de réflexion et de revendication.

End of Empire, Peterson Cléon ; 2018

Cleon Peterson, né en 1973 à Seattle, est un artiste contemporain américain dont le travail se distingue par son exploration visuelle de la violence, de la corruption et du pouvoir. Peterson est connu pour ses œuvres graphiques et ses peintures murales qui mêlent influences du street art et du design graphique, souvent marquées par des compositions dynamiques et des palettes de couleurs intenses. Son art s'attaque aux aspects sombres de la société, utilisant des figures stylisées et des récits visuels pour critiquer les structures de pouvoir et la violence institutionnalisée.

"End of Empire, Kylix"

Cette œuvre reprend la forme d'un kylix, un type de coupe grecque antique utilisée dans les banquets. La composition de Peterson représente le thème de la déchéance et du conflit, représenté par des scènes de violence et de désordre. En utilisant le motif du kylix, Peterson fait référence à la tradition historique de célébration et de décadence, tout en soulignant comment ces événements festifs peuvent masquer des réalités plus sombres de pouvoir et de contrôle.

Titre: *End of Empire "Kylix"*
Date: 2018
Dimension: 28 x 86 cm
Technique: Sérigraphie, édité sur papier de coton

"End of Empire, Kantharos"

Ici, Peterson utilise la forme du kantharos, une coupe à deux anses, pour illustrer la thématique du déclin impérial. L'œuvre présente des scènes de chaos et de lutte, suggérant un monde en effondrement où les structures de pouvoir se désintègrent. Le kantharos, souvent associé aux rituels dionysiaques, est détourné pour représenter une vision plus sombre des festivités et des célébrations.

Titre: *End of Empire "Kantharos"*
Date: 2018
Dimension: 30 x 48 cm
Technique: Sérigraphie, édité sur papier de coton

"End of Empire, Amphora"

L'amphora, une grande jarre utilisée pour stocker et transporter des liquides durant la période antique, sert ici de toile de fond pour explorer les thèmes de la corruption et de la chute. Peterson intègre des images de violence et de désordre dans la forme de l'amphora, suggérant que même les objets de valeur et de prestige peuvent devenir des symboles de déclin et de désintégration.

Titre: *End of Empire "Amphora"*
Date: 2018
Dimension: 61 x 46 cm
Technique: Sérigraphie, édité sur papier de coton

Les œuvres *End of Empire* de Cleon Peterson, peuvent être interprétées à travers le prisme du sport ; souvent un terrain où se manifestent les dynamiques de pouvoir et les enjeux politiques. Les événements sportifs internationaux, comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde, deviennent des scènes de démonstration de puissance nationale et de rivalité. Ces œuvres, avec leur exploration des thèmes du déclin et du pouvoir, peuvent refléter comment le sport peut servir de champ de bataille pour les enjeux nationaux, où les performances sportives deviennent des symboles de fierté nationale ou de crise. Le sport est également utilisé comme un outil de diplomatie, permettant aux nations de promouvoir leurs intérêts sur la scène mondiale. Les scènes de chaos et de conflit que met en place l'artiste rappellent que même ces moments de rassemblement et de compétition peuvent être marqués par des tensions sous-jacentes et des rivalités géopolitiques. Cleon Peterson utilise des formes de supports antiques et par conséquent considéré comme classique sur lesquels il illustre des scènes de violences pour commenter la déchéance et le pouvoir, offrant une réflexion sur la manière dont le sport et ses manifestations peuvent servir de vecteurs pour les dynamiques politiques et sociales contemporaines.

Titre: *End of Empire*

Date: 2018

Technique: Sérigraphie de 5 cadres noir et blanc. Édition sur papier de coton

Dimension: 90 x 105 cm

Œuvre numérotée et limitée à 150 exemplaires

Oeuvre signée à la main

Provenance: Collection privée (Daniel Bost & Dominique Chambon)

USAC / CCCP, Cieslewicz Roman, 1968

Roman Cieslewicz (1930-1996) était un designer graphique et affichiste polonais de renommée internationale. Il a joué un rôle crucial dans la modernisation de l'affiche en tant que forme d'art visuel. Cieslewicz est célèbre pour ses créations audacieuses qui mêlent art et politique, souvent en réponse à des événements contemporains. Son travail intègre des éléments de collage, de typographie expérimentale, et de photographie, offrant une critique incisive des dynamiques sociales et politiques de son époque.

USAC / CCCP de Roman Cieslewicz est une affiche emblématique qui capture l'essence de la rivalité politique et sportive entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la Guerre froide. L'œuvre présente un design graphique audacieux où les initiales "USAC" pour les États-Unis et "CCCP" pour l'Union soviétique sont mises en contraste. Cieslewicz utilise une palette de couleurs frappante et des éléments typographiques distincts pour souligner l'opposition entre les deux superpuissances. Le graphisme joue sur les symboles nationaux et les motifs emblématiques des deux pays, illustrant comment le sport peut servir de terrain de jeu pour des rivalités politiques. La juxtaposition des initiales des deux nations met en évidence la tension et la compétition qui transcendent le domaine sportif pour s'étendre à la diplomatie internationale. L'œuvre est une réflexion sur le rôle du sport en tant qu'outil de revendication sociale et politique, en capturant l'esprit des événements mondiaux où le sport devient un moyen de démonstration de pouvoir et de prestige national. Les affiches comme celle de Cieslewicz sont des témoignages visuels de la manière dont le sport transcende les frontières nationales et devient un symbole de rivalité et de nationalisme.

Titre: *USAC / CCCP*
Date: 1968
Technique: Affiche imprimée en offset réalisée pour
la revue Opus International pour la couverture du n°4.
Dimension: 82 x 55 cm

Color strip, Werth Elsa, 2019

Elsa Werth, née en 1985, est une artiste contemporaine française qui utilise des médiums variés comme la vidéo, la sculpture, et le design pour explorer des questions de représentation et d'identité. Elle est connue pour son approche innovante et minimaliste, qui se caractérise par une économie de moyens visant à remettre en question les normes établies et à créer des moments de réflexion critique. Son travail, souvent axé sur la transformation et la perturbation des formes et des symboles conventionnels, engage le spectateur dans une exploration des dynamiques culturelles et politiques à travers des installations et des interventions artistiques. Récompensée par le prix Ricard pour son projet de transformation de pièces de monnaie, Werth continue de s'interroger sur les mécanismes de représentation et les systèmes de valeur dans la société contemporaine.

Color Strip est une œuvre vidéo qui explore de manière critique les drapeaux nationaux et leur influence sur la perception de l'identité et de la souveraineté. Diffusée sur un grand écran plat, elle présente une longue bande horizontale où défilent les versions bidimensionnelles des 197 drapeaux nationaux. Cette œuvre transforme les drapeaux en un flot continu de couleurs et de formes, générant des compositions graphiques dynamiques et des perturbations visuelles qui créent des associations inattendues entre les couleurs et motifs des différents pays.

Titre: *Color strip*

Date: 2019

Technique: Vidéo présentée sur un écran plat, en couleur, muet, en boucle.

Dimension: 14'28" min

Cette œuvre remet en question la notion d'identité nationale, souvent symbolisée par les drapeaux. Tout comme les drapeaux représentent la fierté nationale dans les sports internationaux, *Color Strip* montre comment ces symboles peuvent être réinterprétés et déconstruits pour dévoiler des identités hybrides et fluides.

Les perturbations graphiques de la vidéo soulignent comment ces symboles nationaux, au-delà du sport, peuvent servir d'outils de revendication sociale. En transcendant les frontières nationales, ces nouveaux drapeaux promeut une vision cosmopolite de l'identité et de la solidarité. L'œuvre invite à réfléchir sur la façon dont les drapeaux, utilisés dans des contextes sportifs et diplomatiques, révèlent les tensions et les possibilités d'hybridation culturelle à l'échelle mondiale.

A young man with wet, curly blonde hair is carrying a teal surfboard under his arm. He is looking off to the side with a serious expression. The background shows a beach and a city skyline with tall buildings under a hazy sky. The surfboard has some text on it, including "Anthony" and "Al".

PARTIE C

EXPOSITION PARTENAIRE

De la Madone à Maradona

Centre photographique La gare Robert Doisneau

Du mercredi 25 septembre au dimanche 24 novembre

Gare Robert Doisneau, 650 route de Dordogne, 24370 Carlux

Vernissage le dimanche 29 septembre à 11h30

La Gare Robert Doisneau, lieu artistique axé sur la photographie, fait un écho à ses voisins de CAUVALDOR en proposant une exposition de **Boromée Baumann** intitulée :

De la Madone à Maradona

Présentation : Dans les ruelles de Naples, les frontières entre sacré et profane se brouillent et les images de madones côtoient celles des footballeurs. Le culte pour ces icônes populaires s'organise dans des chapelles présentes dans presque toutes les rues de cette ville du sud de l'Italie. Dans un mémoire de master, Boromée Baumann a étudié ces chapelles votives, leur scénographie et les accrochages d'images et d'objets qui les composent. En exposant ses photographies prises sur le terrain, elle cherche aussi à capturer le phénomène de sacralisation de certaines idoles sportives, devenues icônes. Au milieu des images chrétiennes de la vierge Marie, de la Madonna dell'Arco ou de San Gennaro, se cache souvent la figure du joueur de football argentin Diego Maradona.

Vous pouvez visiter cette exposition grâce au PARCOURS 2 (ci-après)

Chapelle votive, Naples, mars 2023 ©Boromée Baumann

LES NOUVEAUTÉS

→ Deux nouvelles médiatrices

Lise Barrière
Chargée des publics
et médiatrice culture

Aude Buhant
Médiatrice
culture

Dates en exclusivités ←

En exclusivité du **27 sept. au 29 nov.** pour les scolaires

Ouverture les **dimanches matin** au grand public
Visites organisées les **samedis et les dimanches**

→ Nouveaux outils de communications

- Brochure “slim”
- Affiche de l'exposition
- Flyer de l'exposition

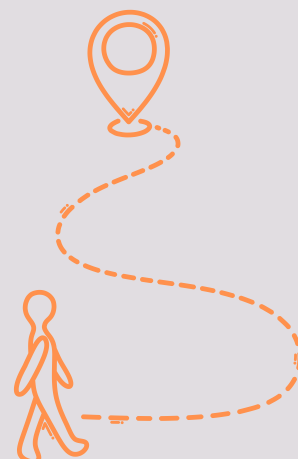
Mécénat G. PIVAUDRAN ←

Aide de G. PIVAUDRAN durant **3 ans** à hauteur **5000€/ an.**

LES PARCOURS DE VISITE

Plusieurs formules de visites pédagogiques vous sont proposées. Toutes comprennent une visite de l'exposition avec l'un des médiateurs. Un parcours thématique et ludique vous est proposé en combinant la visite de l'exposition avec un partenaire pour la médiation.

PARCOURS 1 : VISITE DE L'EXPOSITION SPORTIVE ATTITUDE

Âge

À partir de **3 ans**

Durée

De **40 minutes** pour les petits à **2h** pour les plus aguerris

Créneaux

Du lundi au vendredi

Présentation

Les médiateurs vous proposent de construire une réflexion à partir des œuvres de l'exposition.

Au cours d'une médiation adaptée, les élèves de tous âges pourront aborder une ou plusieurs thématiques à travers des œuvres ou des groupes d'œuvres. Un, deux, trois, partez !

PARCOURS 2 : VISITE DE L'EXPOSITION SPORTIVE ATTITUDE + ATELIER CARTE POURSUITE MENÉ PAR BRIGITTE LAURENT VIDIEU

Âge

Du CP au lycée

Durée

1h de visite + 1h d'atelier

Créneaux

Les mardis : 15 octobre / 5, 19, 26 novembre

Présentation

La visite de l'exposition *Sportive Attitude* :

Les médiateurs vous proposent de construire une réflexion à partir des œuvres de l'exposition.

Au cours d'une médiation adaptée, les élèves de tous âges pourront aborder une ou plusieurs thématiques à travers des œuvres ou des groupes d'œuvres. Un, deux, trois, partez !

Atelier Carte Poursuite :

En forme pour parcourir des hauts lieux du sport et rencontrer des personnalités sportives, pour entraîner tes méninges et ton lancer de dés ? Des femmes, des hommes parfois également des équipements associés au sport, se cachent au dos de cartes. De l'Antiquité à nos jours, il te faudra avec ces cartes construire un parcours musclé. Que l'esprit du sport te guide !

Brigitte Laurent Vidieu, guide conférencière au Pays d'Art et d'Histoire Causses et Vallée de la Dordogne.

En partenariat avec le **Pays d'Art et d'Histoire Causses et Vallée de la Dordogne**

PARCOURS 3 : VISITE DE L'EXPOSITION SPORTIVE ATTITUDE + VISITE DE L'EXPOSITION PERMANENTE ROBERT DOISNEAU + DE LA MADONE À MARADONA - GARE ROBERT DOISNEAU CARLUX

Âge

Du CM1 au lycée

Durée

1h visite *Sportive Attitude* + **1h** visite exposition permanente Gare Robert Doisneau + **45 min** *De la Madone à Maradona* (+**20 min** de car entre les deux lieux)

Créneaux

Les mardis et jeudis (sauf les 8, 10 et 15 octobre)

Présentation

La visite de l'exposition *Sportive Attitude* :

Les médiateurs vous proposent de construire une réflexion à partir des œuvres de l'exposition.

Au cours d'une médiation adaptée, les élèves de tous âges pourront aborder une ou plusieurs thématiques à travers des œuvres ou des groupes d'œuvres. Un, deux, trois, partez !

La visite de l'exposition *De la Madone à Maradona* :

Julie vous propose un parcours de visite ludique de la Gare Robert Doisneau sur les traces du célèbre photographe. Elle propose également une visite de l'exposition temporaire *De la Madone à Maradona*.

PARCOURS 4 : VISITE DE L'EXPOSITION SPORTIVE ATTITUDE + LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE DE SOUILLAC

Âge

À partir de **3 ans**

Durée

35 min de visite + **35 min** de lecture (+**15 min** de marche entre les deux lieux)

Créneaux

Les mardis matins

Présentation

La visite de l'exposition *Sportive Attitude* :

Les médiateurs vous proposent de construire une réflexion à partir des œuvres de l'exposition.

Au cours d'une médiation adaptée, les élèves de tous âges pourront aborder une ou plusieurs thématiques à travers des œuvres ou des groupes d'œuvres. Un, deux, trois, partez !

La lecture

Hélène Pare propose aux plus petits visiteurs de se retrouver pour un moment de lecture à la section Jeunesse de la bibliothèque municipale avant ou après avoir visité l'exposition au Beffroi Saint Martin.

Les albums choisis feront écho aux thématiques de Sportive Attitude.

INFORMATIONS PRATIQUES

Afin d'organiser au mieux votre visite, nous vous proposons quelques outils et quelques recommandations essentielles. Vous pouvez choisir une visite simple ou un parcours thématique avec un partenaire dans la liste proposée. N'hésitez pas à contacter

Réservations

Les réservations sont ouvertes **à partir du Lundi 17 juin 2024**. Il est fortement recommandé de réserver vos créneaux de visite avant le début de l'exposition. Chaque année tous les créneaux sont réservés.

Visites

Les créneaux de visites pour les groupes sont ouverts à partir du **lundi 30 septembre 2024 et jusqu'au vendredi 29 novembre 2024**.

C'EST NOUVEAU !!!

Les visites se dérouleront du : **lundi au vendredi de 9h à 16h**, par créneaux de 1h ou 2h.

L'exposition *Sportive Attitude* est rallongée d'une semaine spécialement pour les scolaires !

Attention 1 : compter 15 minutes entre les groupes.

Attention 2 : anticiper les temps de trajet. Les visites durent au minimum 45 minutes sauf pour les classes de maternelles.

Petit déjeuner enseignants

Venez prendre une collation matinale avec les médiatrices culturelles et découvrir toute la programmation pédagogique :

Le **mercredi 25 septembre à 10h** -
Salle du Bellay, parvis Saint-Eloi
46200 Souillac

Inscription par mail à :
eac@cauvaldor.fr

AVANT LA VISITE

Les sacs

Dans la mesure du possible, il est préférable que les élèves arrivent sans sac. Si ce n'est pas le cas, ils seront invités à les laisser à l'entrée de la salle. En aucun cas la responsabilité de la Communauté de Communes ne pourra être engagée en cas de pertes, vols ou dégradations survenus lors de la visite.

Les toilettes

La salle d'exposition n'est pas dotée de toilettes ouvertes au public. Merci de faire en sorte que les pauses pipi aient été effectuées avant le départ ou à défaut avant la visite dans les toilettes publiques à proximité.

Les supports de visite

Merci de ne pas amener de support de visite de type questionnaire ou fiche à remplir. Des solutions adaptées peuvent être proposées en amont en travaillant avec la médiatrice culturelle.

Pendant la visite

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, il est interdit de courir, de faire des grands gestes, de boire et de manger dans l'exposition.

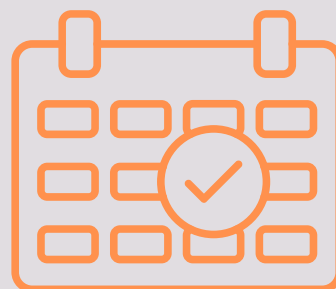
Certaines œuvres sont fragiles et à portée de main, votre présence et votre vigilance sont indispensables. Les téléviseurs, écrans et ordinateurs (et leurs corollaires : télécommandes, claviers, souris...) ne doivent pas être manipulés, ils font partie intégrante de l'œuvre. Lorsque les œuvres peuvent être touchées, la médiatrice vous les fera toucher (parce qu'elle aussi adore toucher les œuvres!).

Attention ! Vous êtes garants du comportement de vos élèves.

RÉSERVER UN CRÉNEAU DE VISITE

Pour réserver une visite, 3 étapes sont nécessaires :

1

Consultation de **l'agenda** pour connaître les créneaux disponibles :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14AP7pWS4a3y1mKoEP6lhEZzNbDe_kmhn/edit?usp=sharing&ouid=113847319163492526028&rtpof=true&sd=true

2

Envoi **d'une requête** via le formulaire suivant :

<https://forms.gle/8k1Yrj8PUnPCBWpEA>

3

Confirmation de **la réservation** demandée via formulaire, il est nécessaire de **prendre contact, de préférence par mail**, pour convenir de la date.

Contact :

Service Culture, CAUVALDOR

Mail : eac@cauvaldor.fr

Téléphone : 06 08 75 73 47 (du lundi au vendredi)

RÉSERVER UN TRANSPORT GRATUIT - ÉCOLES PRIMAIRES

Les établissements scolaires et RPI de maternelle et élémentaire publics et privés sous contrat du territoire de Cauvaldor bénéficient d'un bus gratuit pour effectuer une sortie culturelle, dont le festival Résurgence fait partie.

La communauté de communes alloue un crédit de 3 sorties par école et par année scolaire : soit 3 demi-journées, soit 1 sortie d'une journée complète + 1 sortie d'une demi-journée.

Contact :

Nathalie VERGNE Assistante
administrative Service Culture,
CAUVALDOR

Mail : n.vergne@cauvaldor.fr

Téléphone : 05 82 12 00 31 (du mercredi
au vendredi)

POUR ALLER PLUS LOIN

Expositions à visiter en autonomie

Nous vous invitons à poursuivre vos visites en autonomie dans les autres expositions de l'édition Sportive Attitude du festival Résurgence :

- **La grande fête du sport sur la planète ANIBELLE**

Centre social et culturel - Biars-sur-Cère

27/09 - 31/10

- **Échos Multiples**

Centre social et culturel - Biars-sur-Cère / Bibliothèque municipale - Bétaille

27/09 - 23/11

- **Histoire, Sport & Citoyenneté**

Bibliothèque municipale - Gramat / Bibliothèque municipale - Sousceyrac-en-Quercy

27/09 - 23/11

- **Collection Sport - Micro-folie**

Bibliothèque municipale - Gramat

27/09 - 23/11

- **Ferveur Collective**

Bibliothèque municipale - Souillac

27/09 - 23/11

- **Histoire du sport**

Bibliothèque municipale - Souillac

27/09 - 23/11

- **Club Photo de Saint-Céré**

Médiathèque municipale - Saint-Céré

27/09 - 23/11

- **Le pied d'Hercule**

Territoire CAUVALDOR

28/09 - 24/11

- **Les rugbymen**

Centre social et culturel - Biars-sur-Cère

04/11 - 22/11

EMPRUNTEZ VOTRE MALLE SPORTS !

Cauvaldor accompagne vos moments sportifs !

Dès le plus jeune âge et jusqu'à un âge avancé, le sport est primordial et procure de nombreux bienfaits. Aujourd'hui, l'engouement pour le sport-santé est en plein essor. Développer notre potentiel sportif, maintenir une bonne condition physique, améliorer notre équilibre, sont bénéfiques pour la santé.

En imaginant la malle des sports, la communauté de communes Cauvaldor offre à chacun, petits et grands, la possibilité de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagné dans son développement sportif. Les « malles sport » sont mises à disposition sur l'ensemble du territoire de Cauvaldor. À l'intérieur, vous y trouverez une sélection de jeux traditionnels et originaux permettant de partager un moment sportif et convivial.

Comment emprunter une malle Sports :

L'emprunt des jeux se fait par le biais d'une convention de mise à disposition à titre gratuit avec un état des lieux avant et après le prêt. Vous pouvez emprunter un seul jeu ou plusieurs à la fois.

Vous retrouver le contenu de la malle sport via le lien suivant :

<https://www.cauvaldor.fr/publications/guide-des-malles-sports/>

PROJET DE RÉSIDENCE DE TERRITOIRE & ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le principe

Chaque année, Cauvaldor invite un ou une artiste sur son territoire. L'artiste a 9 semaines, soit une quarantaine de jours effectifs, pour faire des recherches, animer des ateliers et restituer le projet avec les publics.

L'artiste est sélectionné après un appel à projet thématique reprenant les sujets abordés pendant le festival Résurgence de l'année suivante. Une œuvre est également exposée suite à la résidence dans l'exposition d'art contemporain au Beffroi Saint-Martin de Souillac pendant l'événement.

Artiste sélectionnée :
Cristina Escobar

Les objectifs

L'artiste vient pour faire découvrir son univers par les échanges et la pratique lors de rencontres et ateliers. Il s'agit de comprendre comment un artiste produit une œuvre depuis le concept jusqu'à sa réception publique. Le projet permet de passer par les trois piliers de l'EAC : la rencontre, l'acquisition de connaissance et surtout, la pratique.

Les publics :

- ➔ Le jeune public : scolaire, péri et extra,
- ➔ Les personnes éloignées de la culture par le biais du champ social,
- ➔ Les citoyens.

Appel à participation

Résidence de territoire et éducation
artistique et culturelle

3 classes recherchées ...

**Inscrivez-vous dès à présent !
Plus d'informations prochainement.**

Thématiques

La neuvième édition du festival Résurgence explorera l'histoire passée et actuelle du département du Lot, en mettant particulièrement l'accent sur le nord du Lot et l'expérience des hommes et des femmes qui l'ont façonné, qu'ils soient originaires de la région ou venus d'ailleurs. Ce territoire a été marqué par l'arrivée de nombreux artistes.

Parmi eux, Gisèle Freund, photographe juive-allemande, a trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Sozy, un petit village proche de Souillac. Avec le temps, elle a tissé des liens profonds avec le Lot et ses habitants, jusqu'à acheter une maison à Carennac.

Durant cette période sombre de l'histoire, d'autres artistes et écrivains se sont également réfugiés dans le Lot, comme l'a évoqué le festival en 2019 avec l'histoire de la revue *Le Point* et ses fondateurs, Pierre Betz et ses amis, dont Tristan Tzara, Jean Lurçat, Pablo Picasso et Nancy Cunard. Plus loin, à Mezels, une commune de Vayrac, un lieu de résidence a vu le jour. Cette histoire artistique est remarquable : plus de 500 artistes, dont KOZO Inoué, Antoine Larène et Satish Panchal, sont venus du monde entier, attirés par le Père Vallée dominicain qui avait créé en 1953 une galerie d'art associative en face de Notre-Dame à Paris, la Galerie du Haut Pavé. Nous évoquerons aussi le travail de l'artiste hongrois Miklos Bokor, dont la chapelle peinte à Martel, en hommage à l'histoire des Juifs, est en cours de classement par l'État français.

Le Lot a toujours été une terre d'accueil pour les artistes exilés, ainsi que pour les femmes et les hommes venus d'ailleurs, qu'ils soient issus des régions françaises ou du monde entier. Cauvaldor est une terre d'adoption et d'accueil, où certains travaillent dans des entreprises spécialisées, d'autres investissent dans la rénovation de maisons, et d'autres encore fuient leur pays pour survivre. Tous contribuent à l'identité de Cauvaldor. La migration, visible ou invisible, interroge aussi ceux qui examinent leurs histoires familiales (deuxième, troisième génération, et au-delà). Les migrations climatiques futures sont également prévues. Comme le dit Magyd Cherfi, poète et chanteur : « La France sera cosmopolite et universelle, que vous le vouliez ou non, parce que l'immigration est un mouvement permanent, qu'on le veuille ou non. »

D'avril à juin 2025, l'artiste en résidence **Cristina Escobar** explorera la question de la mémoire collective à travers des projets participatifs et des récits écrits, en collaboration avec des disciplines scientifiques et artistiques. Son approche vise à créer des zones de jonction entre différents domaines de connaissances et leurs relations, en se concentrant sur les notions de frontière, de déplacement, d'exil, de disparition, de condition sociale et de mémoire.

Sous le thème « *Éternel refuge, éternel réfugié* », Cristina Escobar abordera des questions sociétales liées à l'identité, à l'exil et à l'objet d'accueil, qu'il soit tangible ou illusoire, ainsi qu'au sentiment d'appartenance. Elle développera un questionnaire en collaboration avec les établissements scolaires, définissant avec précision les étapes de son projet.

En s'appuyant sur ce questionnaire et un appel à participation, elle organisera **des ateliers de rencontre et d'écriture en partenariat avec des associations locales** telles que SESAM (Souillac Échange Solidarité et Accueil des Migrant-e-s), le Secours Populaire et le Restaurant du Cœur. Son objectif est de créer un espace de mémoire collective à partir de mémoires individuelles, en collectant des récits des participants, en les retranscrivant sous forme d'archives narratives accompagnées de portraits photographiques, et en fabriquant des objets symboliques. L'initiative comprendra également des enregistrements audio et des récits sonores, ainsi qu'une performance dans l'espace public, visant à capturer une image entre réalité et mémoire.

Intéressé pour participer avec votre classe ?

Vous pouvez nous contacter :

Lise Barrière

Chargée des publics et Médiation

par téléphone au **05.82.12.00.31**

ou au **06.08.75.73.47**

par mail à **eac@cauvaldor.fr**

Rédaction des textes du Programme Pédagogique
(Thématiques et analyses d'oeuvres)

Lise Barrière

Chargée des publics et Médiation
Service Culture

Ce document et ses images sont destinés à un usage strictement pédagogique édité dans le cadre du festival Résurgence.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Sportive Attitude

BEFFROI SAINT-MARTIN,
SOUILLAC

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL

RÉSURGENCE VIII

DU 27 SEPT. AU 24 NOV.
2024

À DESTINATION DES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES, DES RELAIS
CULTURELS ET SOCIAUX.

CAUSSES et
VALLÉE de la
DORDOGNE
communauté de communes

