

PISTES DE REFLEXIONS

Exposition

Persistence, de l'effort à l'œuvre

Aborder l'art contemporain

Après l'ère des ruptures initiée par l'impressionnisme, puis le grand choc des deux guerres mondiales, l'art paraît pris dans un vertige. Irrémédiablement lézardés, les notions de surface peinte et de bloc sculpté s'effondrent. Le corps, longtemps objet d'étude et source d'inspiration devient alors support de l'œuvre.

L'artiste s'arroge tous les droits, s'empare de tous les moyens d'expression, transgresse des interdits, bouscule les codes de bonne conduite culturelle, franchit toutes les frontières, explore et annexe de nouveaux territoires. À côté des formes artistiques traditionnelles comme la peinture ou la sculpture, émergent de nouvelles catégories artistiques : la performance, l'installation, les œuvres sonores et la vidéo. D'ailleurs, ce médium, tout comme la photographie est aussi utilisé pour témoigner d'œuvres et de performances éphémères.

L'art contemporain ouvre des espaces sensibles, inexplorés, déroutants, troublants voire stupéfiants. Diversité de formes, variété des champs explorés, ingéniosité des propositions, mais aussi humour ou ironie, l'art contemporain est un agitateur de neurones, un bouillonnement pour la pensée. Formidable vecteur d'énergie, l'art contemporain ouvre des plages poétiques, des champs d'émotions contradictoires.

Le spectateur peut ainsi laisser ses préjugés de côté, se laisser apprivoiser, accepter d'être surpris, choqué, dérouté, transporté, car l'art contemporain pose aujourd'hui les mêmes questions que l'art d'hier posait d'une autre manière : qui sommes-nous ? Dans quel monde vivons-nous ? Où allons-nous ?

L'exposition intitulée *Persistence, de l'effort à l'œuvre* propose d'interroger les rapports qu'entretiennent les artistes à l'effort, au corps. Comme les sportifs de haut niveau, les artistes représentés ici s'entraînent, et réitèrent leurs exploits. Ils apprennent, imaginent des solutions, des attitudes, des gestes pour dépasser leurs limites.

Micha Laury, *Study for Exchange roles performance*, 1975
Collection Frac Franche-Comté

Pour aller plus loin : dossiers de médiation du Centre Pompidou :

Qu'est-ce que la performance ?

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/>

Le corps dans l'œuvre :

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm>

A découvrir : *Aller contre le vent, performances, actions, et autres rituels*
Exposition au Frac Franche-Comté du 22 janvier au 30 avril 2022,
<https://www.frac-franche-comte.fr/fr>

La performance sportive

« Plus vite, plus fort, plus haut » la devise des Jeux Olympiques révèle parfaitement à quel point le culte de la performance est devenu l'essence même du sport de haut niveau. Pourtant les sportifs amateurs retiennent aussi volontiers la célèbre phrase de Pierre de Coubertin « l'important est de participer ». À chacun de poser, tester les limites de son endurance à l'effort, que ce soit dans un cadre de compétition ou de loisir.

Se mesurer à soi-même, aux autres, repousser les limites du corps biologique par l'entraînement physique, par le mental, par la créativité mais aussi grâce à l'innovation technique constituent les ambitions du champion.

Certains sportifs ont marqué leur discipline en interrogeant sans relâche leur corps, en imaginant des gestuelles impensées et à priori impossibles : Dick Fosbury en saut en hauteur, John Mac Enroe en tennis, Zinedine Zidane en football, Katelyn Ohashi en gymnastique...

Les athlètes handisports peuvent bénéficier de dispositifs technologiques qui permettent d'engager le corps sur des voies jusque-là inexplorées : prothèses lames, exosquelettes.

Une quête illimitée de performance peut entraîner des dommages collatéraux allant du dopage sportif (Lance Armstrong, cycliste) au burn-out professionnel (Simon Byles aux JO Tokyo 2021). Le dopage est un moyen illégal de repousser les limites du corps, de lui donner des pouvoirs qu'il n'aurait pas. La compétition peut engendrer la tyrannie des records, mais elle façonne aussi les imaginaires collectifs par la figure du champion du monde.

Ces figures sont largement véhiculées par les super-héros aux performances fantasmées qui compensent bien des faiblesses humaines.

Marie-Amélie Le Fur,
athlète handisport,
9 médailles aux Jeux
paralympiques

Tony Riner,
judoka français,
10 titres de
champions du
monde

Superman, super-héros
de la bande dessinée
américaine
créé en 1933

Son Goku,
héros du manga
Dragon Ball
créé en 1984

Dick Fosbury [Il y a 50 ans, Dick Fosbury - Athlé - JO 1968 - YouTube](#)

John Mac Enroe [Analyse du service de McEnroe \(1985\) - YouTube](#)

Zinedine Zidane [ZIDANE : LA ROULETTE \(leçon de foot\) - YouTube](#)

Katelyn Ohashi [Katelyn Ohashi - 10.0 Floor \(1-12-19\) - YouTube](#)

La performance artistique

La performance désigne un genre artistique à part entière dans lequel l'art est présenté en direct. Il s'agit d'un mode d'expression qui consiste à produire des gestes, des actes, au cours d'un événement dont le déroulement temporel constitue l'œuvre. Cette forme artistique contient souvent une part d'improvisation.

La performance peut être exécutée qu'une fois ou répétée, s'appuyer ou non sur un scénario, être totalement improvisée ou avoir fait l'objet de longues répétitions.

L'histoire de la performance dans les arts visuels remonte aux productions futuristes et aux artistes dès les années 1910. Mais le mot a été largement utilisé à partir des années 1970.

Engageant des questions autour et avec le corps, la performance fusionne parfois avec le body art. L'« artiste d'action » est alors voué à participer directement à la vie, non plus à la seule production d'images, mais par des manifestations corporelles. Le corps de l'artiste devient le support de l'œuvre.

Comme des sportifs de haut niveau, les artistes s'entraînent, répètent leurs exploits, dépassent leurs limites avec ténacité et obstination.

Marina Abramovic et son mari Ulay sont des pionniers de la performance artistique, à partir des années 1970. Couple fusionnel, ils explorent ensemble les limites de leur respiration, échangeant leur souffle, en un baiser langoureux qui épuise leur oxygène et les mène au bord de l'asphyxie. Cheveux noués ensemble, leur périmètre spatial se réduit et la gestuelle de chacun ne peut exister que coordonnée à celle de l'autre. Ils resteront ainsi 17h.

[Marina Abramović - 17 œuvres d'art - performance \(wikiart.org\)](http://wikiart.org)

Dans un face à face dangereux et en porte à faux, le couple se regarde, avec un arc bandé entre eux. Une capture sonore retransmet les pulsations cardiaques de chacun, ceci ajoutant de la tension scénique, du suspens et de la peur quant à l'issue de la performance.

Quelques performances-clés de l'histoire de l'art :

[I Like America and America Likes Me - Centre Pompidou](#)

Joseph Beuys, *J'aime l'Amérique et l'Amérique m'aime*, 1974

Beuys a passé trois jours consécutifs, huit heures d'affilée, enfermé avec un coyote. Il s'asseyait ou se tenait debout, enveloppé de la tête aux pieds dans sa grande couverture en feutre et tenait un bâton de travers, dépassant du haut du feutre. Beuys expérimente ici ses propres limites, celle de ses peurs, celle de sa persévérance et de sa détermination.

[Francis Alÿs: \(francisalys.com\)](http://francisalys.com)

En 1997, Francis Alÿs a poussé pendant 9h un bloc de glace dans les rues de Mexico, par cette performance il fournit un effort physique démesuré mais aussi désespéré face au résultat inéluctable de la fonte du bloc de glace. Il interroge ainsi le sens de nos efforts au quotidien, il en démontre la vanité.

Le corps dans l'art

Depuis l'Antiquité, le corps incarne une certaine idée de la beauté et de la perfection, tout comme le *Discobole Lancellotti*. Cette idée sera reprise à la Renaissance avec *l'Homme de Vitruve* de Léonard de Vinci. Dans une acception plus large encore, le corps est mis en relation avec ce qui l'entoure : de l'architecture à l'univers.

Le corps modèle

Tout à la fois modèle et source de questionnements, les artistes s'emparent de l'image du corps au fil des siècles. Au XIXème siècle, Eadweard Muybridge invente la chronophotographie pour analyser, par décomposition, la complexité des mouvements et des déplacements de l'homme.

[Eadweard Muybridge Collections - Muybridge : Image & Context](#)

A l'heure de la modernité, Picasso pose la question du réalisme de la représentation. En déconstruisant le corps il montre comment il peut s'approcher d'une réalité beaucoup plus complexe et multiple. Cette problématique sera dépassée plus tard par d'autres artistes comme Vanessa Beecroft qui préfère exposer la perfection de vrais modèles. L'art bascule de la figuration du corps à la présentation incarnée du corps.

[Portrait de Dora Maar | Musée Picasso Paris \(museepicassoparis.fr\)](#)

[PERFORMANCE - vanessa beecroft](#)

Au-delà du corps

Entre réalité et fiction, aux limites du corps :

Au XXème siècle, la représentation du corps disparaît chez certains artistes. Il n'est évoqué plus que par son empreinte comme dans les *Anthropométries* de Yves Klein : le corps devient outils et la trace bleue signe de la pression du corps sur le support. Giuseppe Penone laisse deviner en creux de la matière son corps absent. Heather Dewey-Hagborg part à la recherche du corps, par la collecte d'ADN dans la rue, elle reconstitue par impression 3D les visages possibles de leur propriétaire...

[Ressources - Yves Klein](#)

[Soffio 6 \(Souffle 6\) - Centre Pompidou](#)

[Heather Dewey-Hagborg | Probably Chelsea \(deweyhagborg.com\)](#)

Philippe Ramette a choisi de se mettre en scène dans des situations défiant les possibilités de son corps, à l'aide de subterfuges astucieux, il laisse entrevoir des situations poétiques. Rebecca Horn expérimente une nouvelle gestuelle, munie de gants qui prolongent ses doigts en font des extrémités à la préhension malhabile.

[PHILIPPE RAMETTE - Artefake](#)

[Rebecca Horn, superbe héritière du surréalisme \(telerama.fr\)](#)

Le corps en action Le souffle est la condition de réalisation du projet sportif mais aussi artistique. Il désigne, par son rapprochement avec le terme grec *pneuma*, la manifestation de l'esprit divin. Il définit aussi une force vitale, permettant l'énergie nécessaire à tout mouvement, de la performance sportive au geste créateur.

[Les mains des grottes préhistoriques | Dossier \(futura-sciences.com\)](#)

[vase#44 du studio In-flexions | arzadesign \(wordpress.com\)](#)

[Boutures, Granville gallery | matali crasset](#)

Du souffle de l'homme préhistorique pour laisser sa trace, au souffle divin, les créateurs contemporains François Brument et Sonia Laugier explorent la capacité du corps de l'usager à concevoir des vases par la modélisation 3D du souffle et de la voix. Matali Crasset emprisonne le souffle du maître verrier, Vincent Breed, dans des formes organiques en verre grâce à un savoir-faire ancestral.

Invitation à l'effort, le meuble vélo de Patricia Ceysens et Katarina Verhaegen exploite l'énergie cinétique que possède un corps en mouvement. Il permet en pédalant de charger son téléphone. Raphaël Zarka propose aux jeunes de tenter des performances en skateboard sur cette rampe cycloïdale idéale pour des prouesses sportives et esthétiques. Toute l'énergie du tennisman se trouve incarnée dans la gestuelle de Fabienne Verdier pour la réalisation de l'affiche 2018 de Roland Garros.

[Chaque Watt compte: une start-up belge dynamise les voyageurs canadiens \(europa.eu\)](#)

[« Rampe Cycloïdale » de Raphaël Zarka | Cnap](#)

[Découvrez l'affiche de Roland-Garros 2018 - Roland-Garros - Le site officiel du Tournoi de Roland-Garros 2022 \(rolandgarros.com\)](#)

C'est le spectateur-acteur qui actionne le cyclograveur de Jean Tinguely pour réveiller physiquement l'artiste qui sommeille en chacun de nous, l'acte créateur est publiquement mis en scène. Janine Antoni engage sa chevelure comme pinceau pour recouvrir de teinture le sol de la galerie, les traces témoignent de son effort physique. Au contraire, l'effort de Ana Mendieta est intériorisé mais aussi important. Un mental fort et une détermination sans faille sont nécessaires pour qu'elle maintienne son corps enseveli de longues heures.

[Art et Machines, une imposture ?, exporevue, magazine, art vivant et actualité](#)

[Soins affectueux — Janine Antoni](#)

[Untitled \(Imagen De Yagul\), 1973 - 1977 - Ana Mendieta - WikiArt.org](#)

Entre improvisation dansée et transe, Jackson Pollock nourrit sa toile par dripping, mouvements pendulaires qui l'amènent à recouvrir entièrement la surface peinte. Son corps et son esprit sont entièrement engagés dans la création.

[Les procédés techniques | La technique de Jackson Pollock \(wordpress.com\)](#)

Si le souffle et l'effort sont des notions communes au sport et à l'art, quelques artistes se sont inspirés de la gestuelle du sportif ou de ses objets et accessoires : Edouard Levé fige par la photographie le moment de tension et d'effort des rugbymen en action. Bianca Argimon suspend la souffrance des footballeurs pour l'éternité dans ce babyfoot moqueur. Ann Veronica Janssens suggère une échappée poétique avec cette bicyclette aux roues réfléchissantes, l'effort disparaît au profit d'une redécouverte des sensations et émotions du déplacement.

[Fonds Régional d'Art Contemporain - FRAC Franche-Comté \(frac-franche-comte.fr\)](#)

[Rencontre: Bianca Argimon, l'artisanat contemporain - ..S.R.. \(soleilrougemagazine.com\)](#)

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Exposition *Persistence, de l'effort à l'œuvre*

frac franche-comté / Médiathèque de Saint-Hippolyte
Bibliothèque municipale Louis Pergaud de Maiche

Contacts :

Nathalie Francesconi
Enseignante missionnée DAAC
nathalie.francesconi@frac-franche-comte.fr

Maude Marchal
Chargée de diffusion de la collection du Frac Franche-Comté
03 81 87 87 62
maude.marchal@frac-franche-comte.fr

Émilie Fabre
Régisseuse pour la diffusion du Frac Franche-Comté
emilie.fabre@frac-franche-comte.fr

Virginie Lemarchand
Responsable de la diffusion
et de la collection du Frac Franche-Comté
virginie.lemarchand@frac-franche-comte.fr

Réalisation du dossier pédagogique :

Ce dossier pédagogique a été édité par le Fonds régional
d'art contemporain de Franche-Comté
Rédaction : Nathalie Francesconi,
enseignante missionnée DRAEAC

Frac Franche-Comté
Cité des arts 25000 Besançon
+33 (0)3 81 87 87 40
contact@frac-franche-comte.fr
www.frac-franche-comte.fr

Le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté
est financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et le
ministère de la Culture et de la Communication (Direction
régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-
Comté). Il est membre de PLATFORM, regroupement des
Fonds régionaux d'art contemporain et de Seize Mille,
réseau d'art contemporain en Bourgogne-Franche-Comté

Micha Laury

Né en 1946 Behovot (Israël)
Vit et travaille à Paris (France) depuis 1974

Mots clés autour de l'œuvre :

Appui

Tension

Équilibre

Chute

Danger

Contraction

Vide

Environnement

Balance

Verticalité

Study for Mental balance performance
1975

Encres, aquarelles et crayons sur papier
39,5 x 28 cm
Collection Frac Franche-Comté

Body corner
1968 – 1975

Encres, aquarelles et crayons sur papier
45,7 x 34,2 cm
Collection Frac Franche-Comté

Micha Laury

Né en Behovot (Israël)
Vit et travaille à Paris (France) depuis 1974

Mots clés autour de l'œuvre :

Equilibre

Sens dessus-dessous

Se maintenir

Basculer

Variations

Contraintes

Mouvement

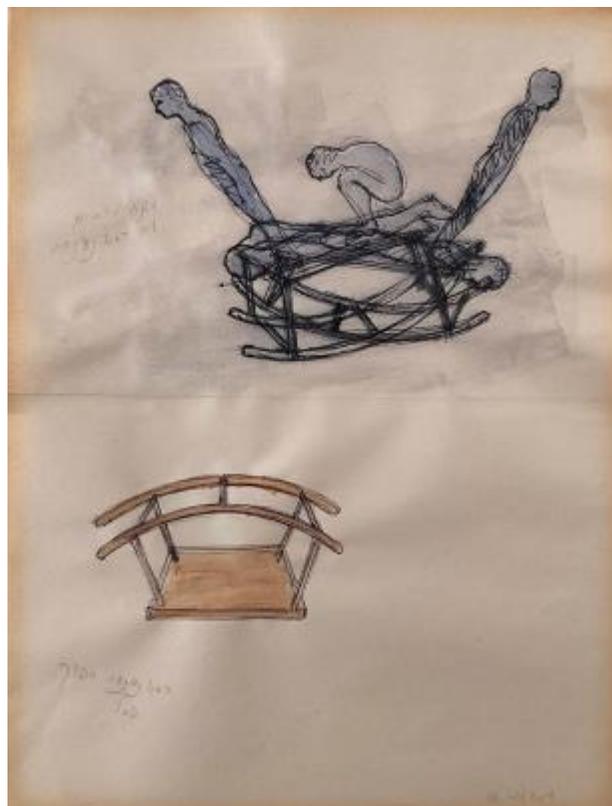
Balancier

Support

Objet

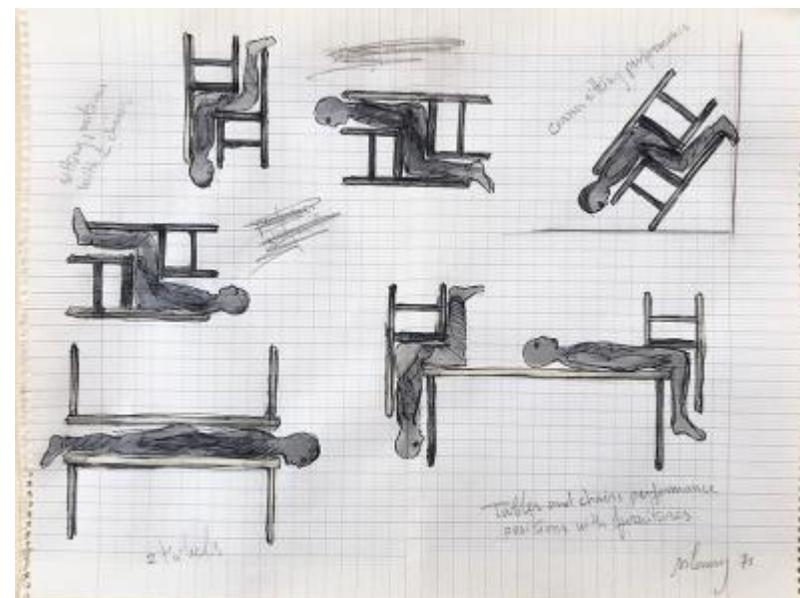
Enfermement

Suffoquer

Changing positions with rocking chair
1975

Encres, aquarelles et crayons sur papier
39 x 29,7 cm
Collection Frac Franche-Comté

Study for Positions with furnitures performance
1975

Encres, aquarelles et crayons sur papier
29,4 x 39 cm
Collection Frac Franche-Comté

DOSSIER PEDAGOGIQUE *Persistence, de l'effort à l'œuvre*
Du 8 janvier au 10 février 2022

Bibliothèque municipale Louis Pergaud de Maiche / frac franche-comté

Grégory Stauffer

Né en 1980
Vit et travaille à Bienne (Suisse)

Verbmemove
2013

Vidéo couleur et son
Durée : 32'49"
Collection Frac Franche-Comté

Mots clés autour de l'œuvre :

Protocole

Rythme

Verbes d'action

Interprétation

Mise en scène

Corps

Matière

Danse

Sculpture

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Renaud Lavillenie, est un athlète français, spécialiste du saut à la perche, champion olympique à Londres en 2012. En 2014, il bat le record du monde du saut à la perche (6,16 mètres en salle)

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Samir Aït Saïd est un gymnaste français, né en 1989. Aux anneaux, il est champion d'Europe en 2013 et médaillé de bronze mondial en 2019 puis porte drapeau de l'équipe de France olympique pour les Jeux de Tokyo 2020.

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Orlando Duque est un plongeur de haut vol colombien né en 1974. Il est le premier champion du monde de l'histoire en remportant l'épreuve des championnats du monde de natation 2013 à Barcelone où le saut de haut vol figurait pour la première fois.

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Quentin Burgi, est un kayakiste français né en 1992. Il remporte avec Boris Neveu et Mathurin Madoré la médaille d'or en kayak par équipes aux Championnats d'Europe de slalom 2020 à Prague

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Mélanie De Jesus Dos Santos est la française la plus titrée aux championnats d'Europe de gymnastique artistique.

Neals Beggs

Né en 1959 à Lane (Irlande)
Vit et travaille à Champtoceaux (Maine-et-Loire, France)
et au Royaume-Uni

Expressway

2000

Vidéo couleur et son

Durée : 11'14"

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés autour de l'œuvre :

Grimper

Contexte

Horizontalement

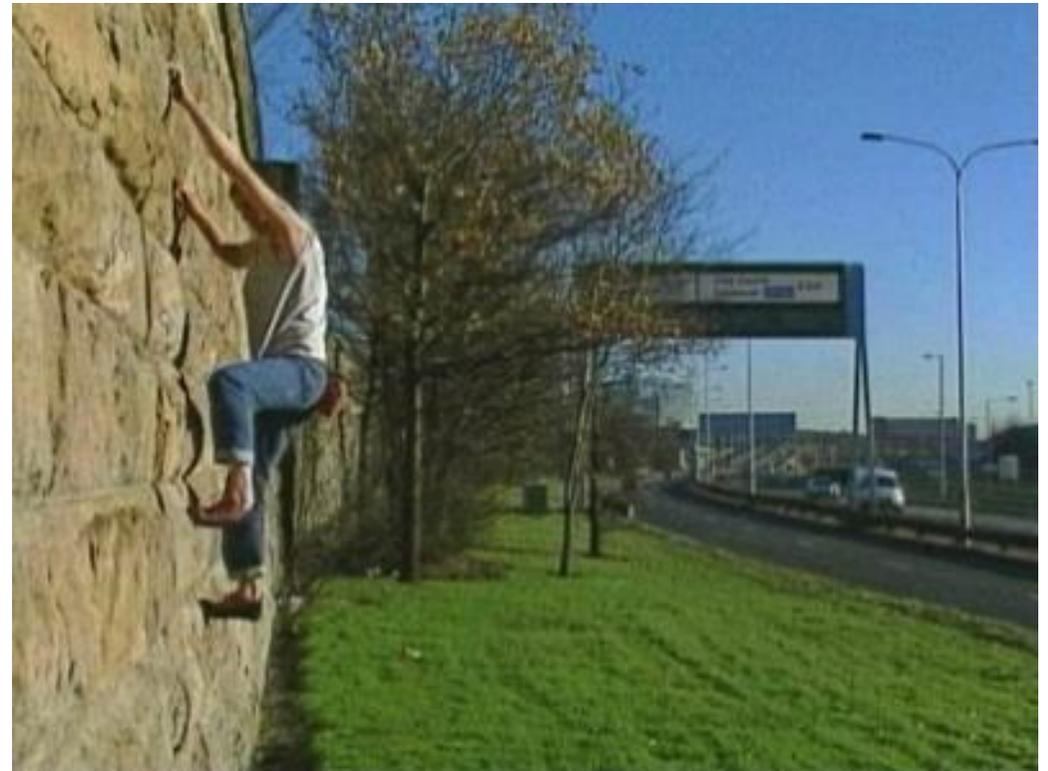
Action

Espace urbain

Physique

Effort

Ascension

Manon De Boer

Née en 1965 à Kodaikanal (Inde)
Vit et travaille à Bruxelles (Belgique)

Dissonant

2010

Vidéo couleur et son

Durée: 10'40"

Collection Frac Franche-Comté

Collaborateurs :

Caméraman : Sébastien KOEPPPEL

Mixeur : Els VIANE

Mixeur : Laszlo UMBREIT

Composition : George VAN DAM

Producteur : Auguste Orts, Bruxelles (Belgique)

Danse : Cynthia LOEMIJ

Mots clés autour de l'œuvre :

Séquences

Musique

Intérioriser

Coupures

Mémoire

Chorégraphie

Cinéma

Respirations

Cadences

Micha Laury

Né en 1946 Behovot (Israël)
Vit et travaille à Paris (France)

Study for Slow exchange intoxication
1975

Encres, aquarelles et crayons sur papier
31 x 44 cm

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés autour de l'œuvre :

Partager

Respirer

S'asphyxier

Limites

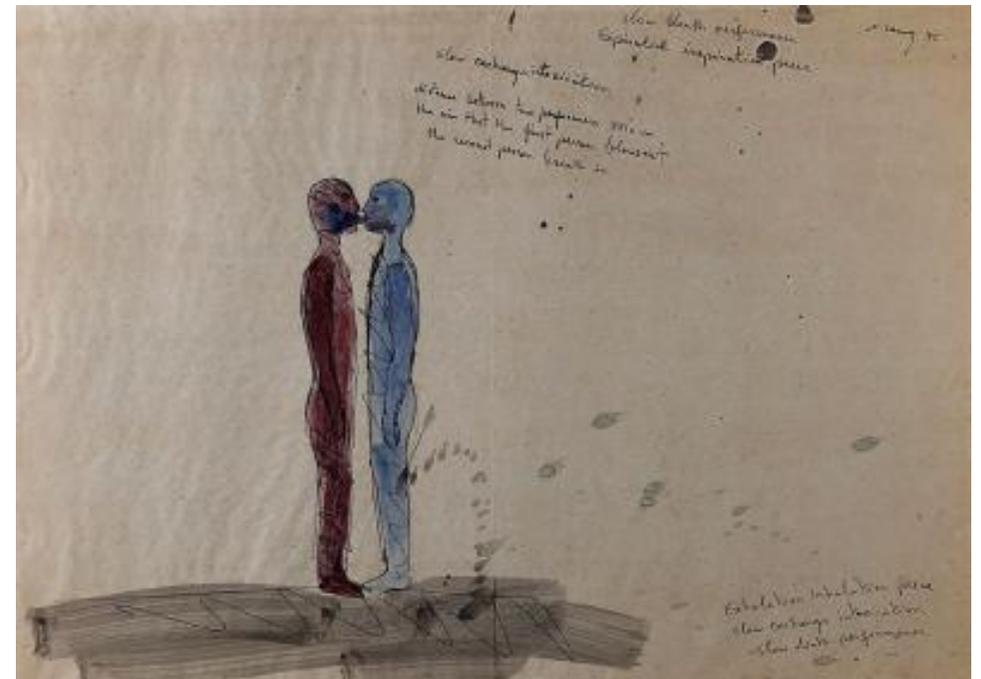
Danger

Se confronter

Corps à corps

Souffle/air

Flux

Matthieu Saladin

Né en 1978 à Versailles (Yvelines, France)
Vit et travaille à Paris (France)

Evaporation

2019

Installation sonore

Durée : 47'8" en boucle

Collection Frac Franche-Comté

Mots clés autour de l'œuvre :

Sueur

Effort

Ressentir

Ecouter

Travail

Statique

Durée

Liquide

Anna Holveck

Née en 1993 à Toulouse (Haute-Garonne, France)
Vit et travaille à Paris (France) et à Lyon (Rhône, France)

En une expiration

2017

Vidéo d'une performance de la collection Frac Franche-Comté

nécessitant une quinzaine de performeurs

Durée : 5' à 20'

Mots clés autour de l'œuvre :

Réciter

Diversité

Mémoire

Simultanéité

Textes

Chorale

Mémoire du corps

Performance

Souffle

Voix

Proposition d'activité :

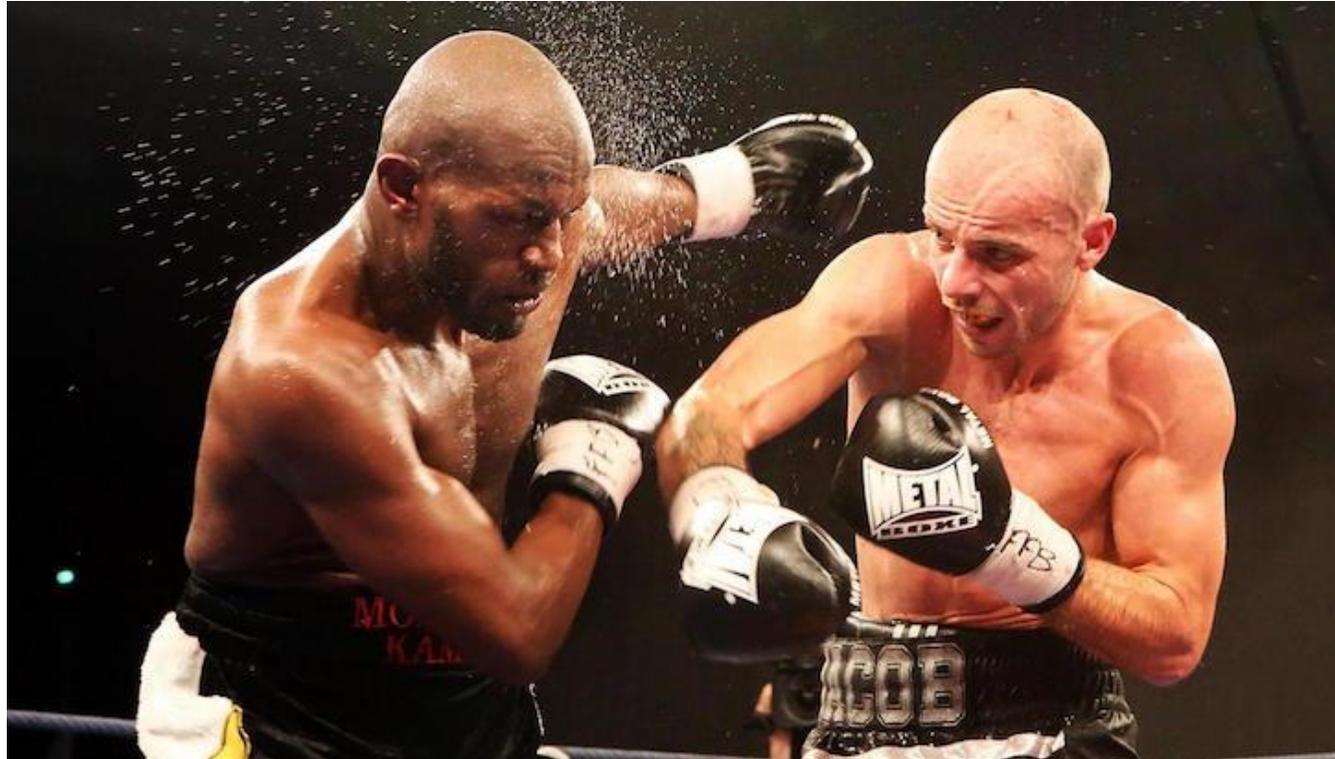
- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Natation synchronisée, équipe russe 2012.
La natation synchronisée est une discipline olympique depuis 1984

Proposition d'activité :

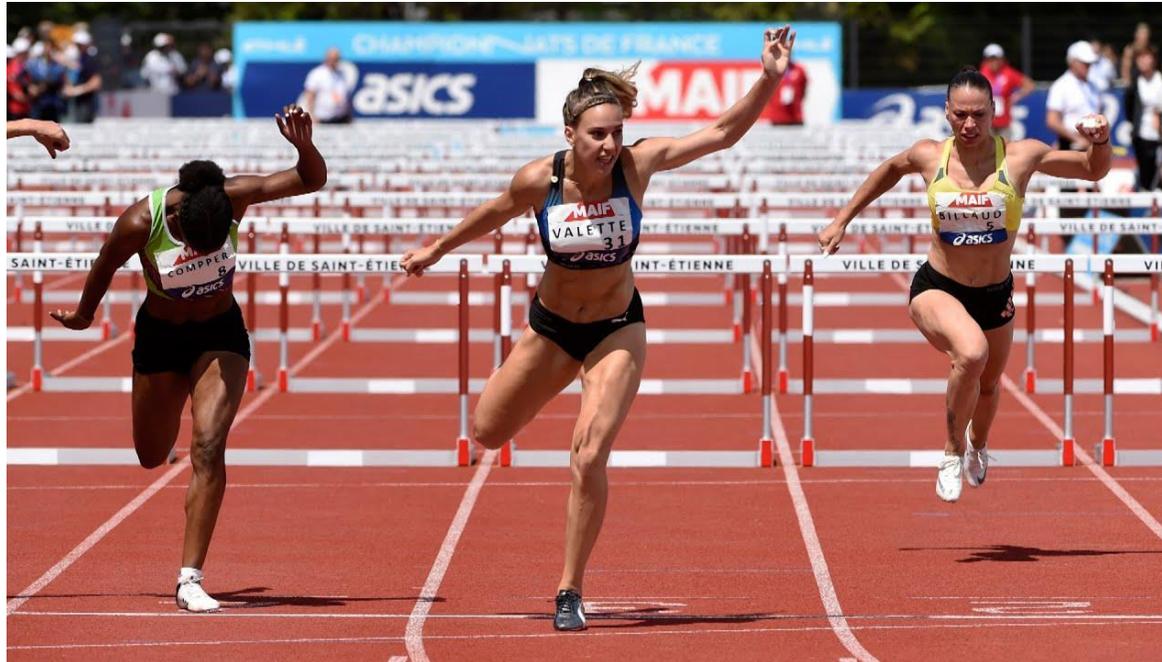
- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Joffrey Jacob a remporté en 2022 sa troisième ceinture de champion de France des super-welters.

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Laura Valette remporte les Championnats de France Elite de Saint-Etienne en 2019, à la finale 100 m haies en 12"87

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Le relais 4 x 100 m est une épreuve disputée dans les compétitions officielles, comme les jeux olympiques. Les coureurs se passent un témoin, dans une zone de transmission de 30 mètres.

Proposition d'activité :

- 1- Associer l'image à une œuvre de l'exposition.
- 2- Nommer les similitudes et les différences entre les deux pratiques.

Catherine Destivelle, est une grimpeuse et alpiniste française, née en 1960. Elle a parcouru les voies d'escalade les plus difficiles des Alpes françaises, elle est une des meilleures grimpeuses mondiales et collectionne records, trophées et distinctions honorifiques.