

# ***PERFORMANCE***

## **Exposition collective**



Nestor Benedini, *Battle scene*, 2024. De la série *Breakin' Codes*, 2024.  
Collection du Centre national des arts plastiques.

*Mrac  
Occitanie*

# PERFORMANCE

## Exposition collective

Commissariat : Pascal Beausse et Clément Nouet

À l'occasion de l'Olympiade culturelle, le département de la photographie de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture a confié au Centre national des arts plastiques (Cnap), en partenariat avec le Musée régional d'art contemporain d'Occitanie et le Centre Photographique Marseille, un programme de commandes intitulé *PERFORMANCE*.

Des praticiens appartenant à tout l'éventail des usages de l'image – du reportage et des formes documentaires jusqu'aux arts plastiques –, ont été invités à explorer ce vaste champ d'expérience, et à créer des œuvres inédites qui viennent rejoindre la collection du Cnap.

Les relations dynamiques entre image et sport sont liées au développement de la notion de performance, en tous lieux de la société. Comment les impératifs de compétition et d'excellence, les valeurs d'universalisme portées par l'événement mondial des Jeux olympiques et paralympiques peuvent-ils être figurés aujourd'hui ?

Une large place est donnée aux nouveaux sports mis en valeur par les Jeux de Paris 2024, tels que le breakdance, le skateboard et l'escalade. D'autres sports singuliers, relevant de l'imagination, de la fiction ainsi que des sports urbains non officiels apparaissent.

L'intelligence du corps en action est figurée dans le cadre d'événements sportifs mais aussi au-delà des compétitions, au cœur de la vie et dans des marges parfois invisibles de la société.

Plutôt que chercher à tout montrer du geste sportif, les artistes nous invitent à découvrir de nouvelles formes de beauté et de mystère, en approchant l'énigme qui lie la dépense physique à l'émotion dans la recherche de l'adéquation du corps au but qu'on lui fixe.

À travers les ressources d'imagination et d'invention plastique des artistes de *PERFORMANCE*, nous pouvons aborder autrement le sport comme jeu et lieu de relation, de négociation, de dialogue entre les êtres.

Pascal Beausse

Avec des œuvres de : **Laurence Aëgerter, Nestor Benedini, Yassine Boussaadoun, Suzanne Hetzel, Mana Kikuta, Samir Laghouati-Rashwan, Lila Neutre, Céleste Rogosin, Assaf Shoshan, Robin Tutenges.**

Exposition labellisée Olympiade culturelle par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

Scénographie : Ahmad Reshad et Gabriel-Noé Rosticher, jeunes scénographes du programme « Décors », post-diplôme du Pavillon Bosio, École supérieure d'arts plastiques de la ville de Monaco.

### Sommaire

- **Le Cnap**
- **La commande photographique nationale**
- **Performance sportive et performance artistique**
- **Le corps comme geste engagé**
- **La technologie au service du corps**
- **Le sport comme vecteur de l'imaginaire**
- **Le service éducatif du Mrac**

## LE CNAP

Le **Centre national des arts plastiques** (Cnap) est l'un des principaux opérateurs de la politique du ministère de la Culture dans le domaine des arts visuels. Il enrichit, pour le compte de l'État, la **collection nationale** qu'il conserve et fait connaître par des prêts et des dépôts en France et à l'étranger, des **expositions en partenariat** et des **éditions**.

Avec plus de **107 000 œuvres** acquises auprès de **22 000 artistes**, cette collection unique et singulière, créée en 1791 avant le musée du Louvre, constitue un ensemble représentatif de la variété des courants artistiques.

Acteur culturel incontournable, le Cnap encourage la scène artistique dans toute sa diversité et accompagne les artistes ainsi que les professionnels à travers plusieurs dispositifs de soutien. Il contribue également à la valorisation des projets soutenus par la mise en œuvre d'actions de diffusion.

Site internet : [www.cnap.fr](http://www.cnap.fr)



Samir Laghouati-Rashwan, série Tu cross ?, 2023.  
Collection du Cnap. Vue de l'exposition « Performance », Mrac Occitanie, Sérignan, 2024. Photographie : Aurélien Mole.

# LA COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE NATIONALE

Dans la continuité des **grandes commandes de l'État** dans le domaine de la photographie, ce projet PERFORMANCE a pour but de reconnaître et d'**encourager la vitalité de la création contemporaine dans le champ de la photographie.**

L'appel à candidature visait à sélectionner dix photographes. Ces derniers ont été dotés chacun d'un financement de 20 000 euros afin de conduire leur projet. Cette somme a intégré la rémunération, le paiement des droits d'auteurs et la production d'œuvres photographiques.

Les œuvres réalisées rejoignent le **Fonds national d'art contemporain, collection gérée par le Centre national des arts plastiques.**

Ouvert à une diversité de pratiques photographiques, PERFORMANCE s'adressait aux photographes auteurs évoluant dans le champ large de l'image et les invitait à se saisir de la thématique du sport se faisant l'écho de notre monde, de ses enjeux contemporains et de son rapport avec les **nouvelles représentations du corps performatif**, dans le cadre de l'Olympiade culturelle organisées en préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L'appel à projet du Cnap propose aux jeunes photographes de réfléchir à la **question de la performance** et de façon plus générale à la **question de la place que nous donnons aujourd'hui à l'activité physique.** De la recherche de la beauté du corps selon des codes sociaux établis, à l'établissement de records et au dépassement de soi, comment montrer par des images ces pratiques diverses ? La recherche du mieux-être recoupe alors les valeurs et les choix de l'individu dans la société et se traduit en images : la beauté du geste, intention ou dépassement ?



Suzanne Hetzel, Roche ailée, 2023. Collection du Cnap. Vue de l'exposition « Performance », Mrac Occitanie, Sérignan, 2024. Photographie : Aurélien Mole.

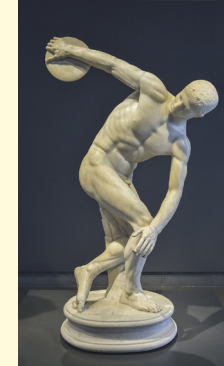
« J'approcherai cette commande en développant des **correspondances entre la performance sportive et la performance artistique.** La performance en art implique – tout comme pour le sport – **le temps, l'espace et le corps.** Dans le champ artistique s'ajoute l'instauration d'une relation entre le créateur et un public : elle ne se mesure pas mais elle met à l'épreuve. » **Suzanne Hetzel**

# PERFORMANCE SPORTIVE ET PERFORMANCE ARTISTIQUE

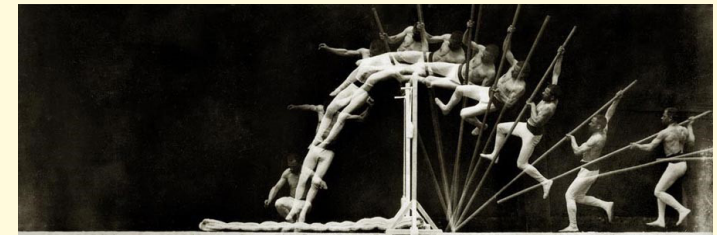
La représentation du corps en plein effort existe depuis l'Antiquité. La gloire de l'athlète se matérialise dans l'érection de statues, qui peuvent se trouver à Olympie ou dans leur gymnase d'origine. Ces statues, témoignent de la grandeur de leurs exploits telle que celle en bronze de l'**Aurige de Delphes** (conducteur de char de course) ou celle du **Discobole**.

À la Renaissance, les peintres s'intéressent à l'anatomie, étudie la musculature du corps de manière scientifique (dissection) afin de le représenter, allant parfois même jusqu'à le déformer pour l'idéaliser. L'enseignement du dessin académique, avec l'étude du nu, perdurera jusqu'au début du XX<sup>ème</sup> siècle.

La photographie, technique naissante au XIX<sup>ème</sup> siècle, va permettre de fixer l'image du corps et essayer de capturer le mouvement. C'est ainsi que les scientifiques **Étienne-Jules Marey** et **Edward James Muybridge** vont chacun de leur côté développer des machines photographiques pour décomposer un geste et étudier le mouvement des athlètes comme par exemple celui du saut à la perche. Les avancées technologiques fulgurantes dans la photographie vont permettre de montrer l'exercice physique sous de nouveaux points de vue. La réduction du temps de pose, la stabilité de l'image, la capacité d'enregistrement des appareils, la maniabilité et la miniaturisation des boîtiers vont permettre d'être au plus près pour sublimer un geste, de montrer l'invisible. La pratique artistique s'enrichit de ces découvertes à l'instar de **Jacques-Henri Lartigue** au début du XX<sup>ème</sup> siècle, et de son esthétique de la vitesse ou encore du duo **Douglas Gordon et Philippe Parreno** dont le nouveau procédé vidéo immersif, centré sur l'icône Zinédine Zidane, donne au spectateur la sensation d'être à côté du joueur. Les artistes présents dans cette exposition continuent d'explorer les capacités des appareils photographiques pour effectuer un pas de côté, pour interroger ces questions de performances techniques, de quête permanente de l'excellence ou de la course vers le progrès. Ils s'attachent à montrer ce rapport au corps, à l'effort et à la compétition.



Discobole Lancellotti, copie romaine, vers 120 ap. J.-C. Original en bronze de Myron, entre 460 av. J.-C. et 450 av. J.-C., 156 × 66 × 37 cm. Palais Massimo alle Terme, Musée national romain, Rome.



Étienne Jules Marey, Phases successives d'un saut à la perche. Chronophotographie sur plaque fixe. Publiée dans « La photographie du mouvement », 1892.



Douglas Gordon & Philippe Parreno, Zidane, un portrait du XXI<sup>ème</sup> siècle, 2005. Vue de l'exposition de Philippe Parreno, Palais de Tokyo, Paris, 2013.

# LE CORPS COMME GESTE D'ENGAGEMENT

## Œuvres exposées au Mrac



Lila Neutre  
Dino (Carrière de pierre de Sarragan), de la série «Twerk Nation - la famille Maraboutage», 2023.  
Épreuve jet d'encre sur papier Hahnemulhe Photo Rag Baryta 315 g, contrecollée sur Dibond, 133 x 100 cm.  
Collection du Cnap.

Lila Neutre, artiste chercheuse, travaille avec des pratiques du twerk, discipline abordée comme lieu d'émancipation et de lutte contre les stéréotypes. «Être un objet de désir et travailler son apparence n'est pas synonyme de soumission à un modèle patriarcal, mais symbolise au contraire la femme forte, maîtresse de son corps», nous explique l'artiste. Cette affirmation de la dimension politique du concept de performance est mise en forme en décontextualisant les membres d'un collectif marseillais, la famille Maraboutage, par leur portrait dans des paysages rocailleux, pour mieux affirmer la dimension performative de la construction de soi.

Samir Laghouati-Rashwan  
Lae symphoniste, 2023, de la série «Tu cross?», 2023.  
Impression Day and Night sous Plexiglas, 80 x 60 cm.  
Collection du Cnap.



Mrac Occitanie  
06.04.2024 / 22.09.2024

Tu cross ? » est une recherche iconographique sur la pratique du cabrage plus communément appelée « roue arrière ». Ce projet retrace les représentations de ce geste à travers l'histoire du portrait équestre jusqu'à l'évolution de la pratique dans le monde contemporain avec les jeunes cavalier.e.s en milieu rural et périurbain. En revisitant l'histoire de ce geste Samir Laghouati-Rashwan, montre l'universalité de la pratique performative, quand l'homme se dresse ou se révolte, jusqu'au risque ultime.



Robin Tutenges  
Artem, Kyiv, Ukraine, 2023.  
De la série «On Asphalt We Grow», 2023.  
Épreuve jet d'encre aux pigments de charbon sur papier, 100 x 77,30 cm.  
Collection du Cnap.

Photoreporter et skater, Robin Tutenges est allé en Ukraine à la rencontre de skaters. Il montre comment ces jeunes ukrainiens se réapproprient les espaces marqués par la guerre. Le skate devient un espace vital, véritable soutien psychologique, maillon essentiel de la vie de ces jeunes. Les valeurs de ce sport, entré récemment dans la compétition olympique, sont renforcées en permettant de tenir le coup : inclusion, respect, solidarité, dépassement de soi, jusqu'à en oublier les fracas du monde.

## Résonance dans l'histoire des Jeux olympiques



Peter Norman [Australie], Tommie Smith et John Carlos [États-Unis] sur le podium olympique du 200 mètres, photographie, 1968.

En 1968, lors des Jeux olympiques de Mexico, deux athlètes africains-américains, Tommie Smith et John Carlos, ont levé le poing au ciel sur le podium, réclamant l'égalité interraciale dans le sport et dans le reste de la société étasunienne. Ils profitent de la cérémonie des médailles pour attirer l'attention sur la situation des Noirs aux États-Unis : en déposant leurs chaussures au pied du podium en signe de pauvreté des Africains-Américains, poing levés gantés de noir (symboles de la lutte contre la ségrégation des Black Panthers) et baissant la tête lors de l'hymne américain. Inspirés par le boxeur Mohamed Ali, leur engagement s'inscrit dans le contexte du mouvement pour les droits civiques et des révoltes étudiantes de l'année 1968.

Plus de 50 ans après ce qui leur a valu une exclusion à vie de l'équipe américaine, une carrière ruinée, des menaces de mort aux États-Unis, ils sont devenus des parias, jusqu'à ce que Barack Obama les reçoivent à la Maison-Blanche en 2016. À présent, leur nom figure parmi ceux des légendes du sports.

# LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CORPS

## Œuvres exposées au Mrac



Céleste Rogosin  
Écho des rivages, 2024. De la série «Des corps liminaux», 2024. Épreuve UV sur aluminium, 185 × 148 cm. Collection du Cnap.

Pour réaliser son projet *Écho des rivages*, Céleste Rogosin utilise une caméra spécifique permettant une prise de vue en 3D, afin de restituer la volumétrie des corps par l'enregistrement d'un nuage de points. Elle photographie des danseurs B-boys de la communauté breakdance calaisienne et inscrit leurs figures sur des paysages des rives de la Manche, entre Calais et Boulogne-sur-Mer, lieux d'où les personnes en exil tentent de passer vers l'Angleterre. La granularité de la photogrammétrie vient se confondre avec le sable des dunes, en donnant une apparence fantomatique aux corps, afin d'évoquer le paradoxe entre l'omniprésence des outils contemporains de captation des images et l'invisibilité des corps sur ce territoire de frontière.



Mana Kikuta  
Quatre objets de la vie quotidienne et quatre bouteilles, 2023. L'équipe Smart ArM (Sorbonne Université) répare une prothèse de bras pour s'entraîner en vue de sa participation au Cybathlon Challenge 2023. Épreuve chromogène Lambda sur papier Fujicolor Crystal Archive 250g, 70 × 53 × 3,3 cm et un texte imprimé. Collection du Cnap.

Pour mettre en lumière les outils qui augmentent ou remplacent le corps, Mana Kikuta observe dans un laboratoire des scientifiques et techniciens, des moments de mise au point et d'entraînement d'une personne équipée d'un bras artificiel. Cet athlète se prépare aux épreuves spécifiques d'une compétition sportive, le Cybathlon, visant à l'amélioration de ces dispositifs destinés aux personnes handicapées. À travers cette course à la performance chronométrée, elle met en évidence la beauté de ces gestes autorisés par une technologie qui transforme les vies. Par le jeu avec la profondeur de champ, elle met en parallèle la capacité de la photographie à créer intentionnellement des flous et la capacité de la technologie à créer de nouvelles possibilités de vivre librement avec ces manques.

## Résonance dans l'histoire des Jeux olympiques



Markus Rehm détient le record du monde du saut en longueur handisport.

**Mana Kikuta interroge la question du progrès et de ses limites par rapport à des choix de vie : le mondes des prothèses, les limites de nos capacités physiques et le choix possible entre progrès collectif et souffrances individuelles.**

Dans la compétition sportive, les premières prothèses sont apparues dans les années 1980. Cette révolution technologique a bouleversé la pratique du parasport, en loisirs comme en compétition. Les 17e Jeux paralympiques de l'histoire qui auront lieu à l'été 2024 sont l'occasion de voir des sportifs de haut niveau, en fauteuil ou équipés de prothèses de bras, d'orthèses ou de lames. Connu aujourd'hui sous le nom de «The Blade Jumper», Markus Rehm porte la dernière innovation prothétique avec laquelle il se lance à la poursuite du record du monde des athlètes valides. Quadruple champion paralympique l'Allemand est autorisé à participer à certaines compétitions avec les valides, ce qui n'est pas le cas lors des championnats du monde ou des Jeux olympiques.

# LE SPORT COMME VECTEUR DE L'IMAGINAIRE

## Œuvres exposées au Mrac

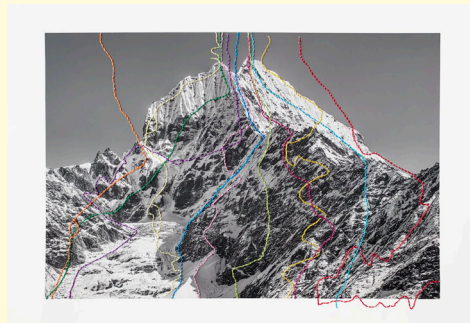


Yassine Boussaadoun

Relais d'objets insolites, 2024, de la série «La Cinémate@», 2021/2024.

Vidéo-performance, 16:9, 7'03'' en boucle. Collection du Cnap.

Artiste performeur et athlète, Yassine Boussaadoun invente des sports imaginaires, dotés de règlements spécifiques et précis, à partir desquels il organise des compétitions. Le projet est né pendant les confinements, alors qu'il était vital de trouver les moyens d'exister en dehors de règles contraignantes. Ses vidéo-performances, réalisées avec le plus grand sérieux en collaboration avec ses compétiteurs, abordent la possibilité de l'échec ou l'impossibilité du geste, jusqu'à engendrer un sentiment de réussite. Ces sports de fiction, tel le championnat d'éternuement, le marathon de coucou ou le relais d'objets insolites, sont restitués en mimant les esthétiques audiovisuelles des retransmissions sportives. À travers l'humour et l'absurde, les notions habituellement rattachées à la compétition sont détournées pour aborder la fragilité et la beauté de communautés rassemblées par le jeu. En offrant un exutoire aux contraintes exercées par la société sur les individus, le sport devient ici espace de liberté, de joie, d'amitié et de poésie partagée.



Laurence Aëgerter

Les voies - Malon, Awouad, Mixian, Seradj, Celine, Nasra, Yasmine, Solea, Annabell, Djibril et Marcos, 2023. De la série «La Montagne allégorique», 2023.

Épreuve jet d'encre sur papier, brodée à la main, 32,8 x 48,2 cm. Collection du Cnap.

Sport ancestral pratiqué dans des conditions extrêmes, l'escalade est envisagée par Laurence Aëgerter comme une allégorie du parcours d'une vie, parsemé de difficultés, où chacun doit trouver sa voie. Afin de réaliser son projet «La Montagne allégorique», elle travaille avec des jeunes placés en foyers sociaux spécialisés, en France et en Allemagne. Le vocabulaire visuel de l'escalade est transposé en des compositions qui expriment le rôle essentiel du sport dans le développement de la personnalité et la multiplication des chances.

## Résonance dans l'histoire des Jeux olympiques



Nicomachos (attribué à), Course en armes (hoplitodromie), 323 - 322 av. J.-C. Amphore panathénaïque. Musée du Louvre, Paris. © Thierry Ollivier.

La mythologie se mêle à l'histoire pour expliquer l'origine des Jeux olympiques antiques. La première mention de jeux sportifs grecs remonte à Homère qui, dans l'Illiade, raconte des jeux funéraires organisés par Achille pour honorer la mémoire de son cousin Patrocle tué lors de la guerre de Troie. Un autre mythe révèle que Zeus lui-même les aurait institués en mémoire de sa lutte avec son père Kronos pour le trône de l'Olympe. À moins que leur origine soit le fait du demi-dieu Héraclès, qui les aurait organisés à Olympie pour honorer Zeus, après son expédition victorieuse contre Augias, roi d'Élide. La légende raconte qu'Héraclès décida de la longueur du stade en prenant son pied comme mesure.

Néanmoins la tradition relate qu'en 884 avant J.-C. des guerres ravagent le petit royaume d'Élide, où se situe Olympie. Son roi Iphitos, désespéré, consulte la pythie de Delphes qui lui déclare que la colère des dieux ne pourra être calmée qu'à la condition que des Jeux olympiques soient organisés. Olympie devient alors un territoire neutre, interdit à toute armée pendant la durée des Jeux, et dans le même temps un territoire sacré.



# Le service éducatif du Mrac

Par la richesse de ses collections et la diversité des expositions temporaires, le Musée régional d'art contemporain Occitanie à Sérignan est un partenaire éducatif privilégié de l'école maternelle à l'Université.

## Les dossiers pédagogiques

Les ressources sont à télécharger sur le site internet du Mrac dans l'onglet ESPACE PRO/Espace pédagogique. Le Mrac a mis en ligne l'ensemble de sa collection. Consultez-la dans l'onglet COLLECTION/La collection en ligne.

## La visite enseignants gratuite

**Mercredi 15 mai à 14h30**

Visite des expositions temporaires *Performance* et *Fortuna*. Visite sur rendez-vous dans le cadre d'un projet. Permanence de Laure Heinen et Jérôme Vaspard, enseignants en arts plastiques les mercredis après-midi.

## Formation et réunion académique

Possibilité de réserver une salle gratuitement pour organiser une formation ou une réunion académique, avec visite gratuite du musée.

## L'aide aux projets

Aide à la mise en œuvre de projets d'écoles et d'établissements (classe à PAC, classe culturelle, AET Les Territoires de l'art contemporain, résidence ou intervention d'artiste). Pass culture possible dès la rentrée 2022.

**Téléchargez la Plaquette scolaires** avec les expositions et les actions prévues en 2023-2024 sur le site internet du Mrac.

Le Musée régional d'art contemporain, établissement de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, reçoit le soutien du Ministère de la Culture, Préfecture de la Région Occitanie / Direction régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

## La visite dialoguée

Visite dialoguée de l'exposition temporaire ou de la collection pour permettre aux élèves de progresser dans l'analyse sensible d'une œuvre d'art et de replacer l'œuvre de l'artiste dans un mouvement ou dans le contexte général de l'histoire de l'art.  
35 € / classe (30 élèves maximum)

## La visite-atelier

Visite découverte pour apprendre à regarder des œuvres d'art contemporain, suivie d'un atelier d'expérimentation plastique permettant de mettre en œuvre les notions abordées.  
50 € / classe (30 élèves maximum)  
Accueil de 2 groupes de 30 élèves chacun sur le même créneau horaire.

**Gratuit :** pour les lycéens de la Région, les classes ULIS, SEGPA, les étudiants (et les accompagnateurs).  
Les lycéens de la Région bénéficient de la prise en charge des déplacements en bus lycée-musée (aller-retour).

## Pass culture

Le Mrac Occitanie propose des offres collectives concernant toutes ses visites et dépose des projets spécifiques, construits avec l'établissement scolaire.

**Les demandes de réservations** de visites se font obligatoirement par **ce formulaire en ligne :**  
<https://mrac.laregion.fr/Demande-de-reservation-scolaire>

## Contact

Anaïs Bonnel, chargée du service éducatif  
[anis.bonnel@laregion.fr](mailto:anis.bonnel@laregion.fr)

## Horaires accueil des scolaires

Du mardi au vendredi, de 10h à 18h.  
Musée fermé le lundi.

## Musée régional d'art contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

146 avenue de la plage BP4, 34 410 Sérignan  
+33 4 67 17 88 95

**Tarifs :** 5 €, normal/3 €, réduit.

Modes de paiement acceptés, espèces, carte bancaire et chèques.

**Réduction :** Groupe de plus de 10 personnes, étudiants, membres de la Maison des artistes, seniors titulaires de minimum vieillesse.

**Gratuité :** 1er dimanche du mois, moins de 18 ans, étudiants, détenteurs du Pass Éducation, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, personnels de la culture, personnels du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée...

**Accès :** En voiture, sur l'A9, prendre sortie Béziers-centre ou Béziers-ouest puis suivre Valras/Sérignan puis, centre administratif et culturel. Parking gratuit.  
En transports en commun, TER ou TGV arrêt Béziers. À la gare : Bus Ligne E, direction portes de Valras Plage > Sérignan, arrêt promenade

## Retrouvez le Mrac en ligne :

[mrac.laregion.fr](http://mrac.laregion.fr)  
[Facebook](#), [X](#) et [Instagram](#)  
[Youtube](#)  
[@MracSerignan](#)

