

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR ENSEIGNANTS ET RELAIS

2 nov.
2017

7 janv.
2018

Guide pédagogique n° 1 / 2017 réalisé par la Maison des Arts

GALERIE JEAN-DENIS WALTER / ROMAIN & THOMAS DE LA BOUVRIE

L'IVRESSE DU MOUVEMENT

LA PHOTOGRAPHIE DE SPORT

MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau
20 rue Velpeau 92160 Antony
01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr

ENTRÉE LIBRE // Du mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h / Fermé les jours fériés / Station Antony RER B

Sommaire

Présentation du guide pédagogique	p. 2
Repères de l'exposition	p. 3
L'exposition - Présentation	p. 4
L'exposition – Pas à pas	p. 5
Brève chronologie de la photographie	p. 8
Fonctionnement de la photographie	p. 9
Analyse d'une image photographique	p. 10
Brève histoire du sport et définition	p. 11
La représentation du sport et du mouvement dans l'Art	p. 13
Œuvres de comparaison	p. 15
Pistes de travail avant la visite de l'exposition	p. 21
Pistes de travail pendant la visite de l'exposition	p. 22
Pistes de travail après la visite de l'exposition	p. 23
Indications bibliographiques et filmographiques	p. 24

Présentation

Suite au questionnaire réalisé au mois de mai 2017 portant sur l'amélioration de l'offre de visite aux scolaires auquel ont bien voulu répondre 33 enseignants, la Maison des Arts revoit ses supports de visite pour mieux répondre aux attentes.

Un livret-jeu pour enfants, court et ludique, a déjà été mis en place depuis février 2017. L'outil semblant rencontrer le succès, nous poursuivons ce support. Ce livret est envoyé systématiquement en format pdf dès le premier jour de l'exposition. Il peut être envoyé en format Word sur demande.

Le parcours pédagogique, consistant en de nombreuses questions portant sur les œuvres de l'exposition replacées dans le cadre d'une histoire de l'art générale, est remplacé par ce guide pédagogique d'une vingtaine de pages, qui nous paraît plus facile d'utilisation et mieux répondre aux besoins évoqués dans le questionnaire.

Le guide pédagogique, dorénavant envoyé bien en amont du début de l'exposition, propose :

- Une présentation générale de l'exposition,
- Une présentation salle par salle mettant en lumière les points marquants à noter,
- des clés de lecture générale selon le thème de l'exposition de deux pages maximum chacun,
- une liste d'œuvres de comparaison pour travailler en classes,
- des pistes de travail générales avant, pendant et après la visite de l'exposition
- une bibliographie non exhaustive.

Il permet ainsi d'apporter à l'encadrant les éléments techniques et artistiques développés par le thème de l'exposition pour mieux guider la visite avec livret-jeu et de prolonger la visite en classe.

Ce document, nouveau, sera amélioré en fonction des besoins. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Pour toute demande de renseignements et de visuels des œuvres de l'exposition :

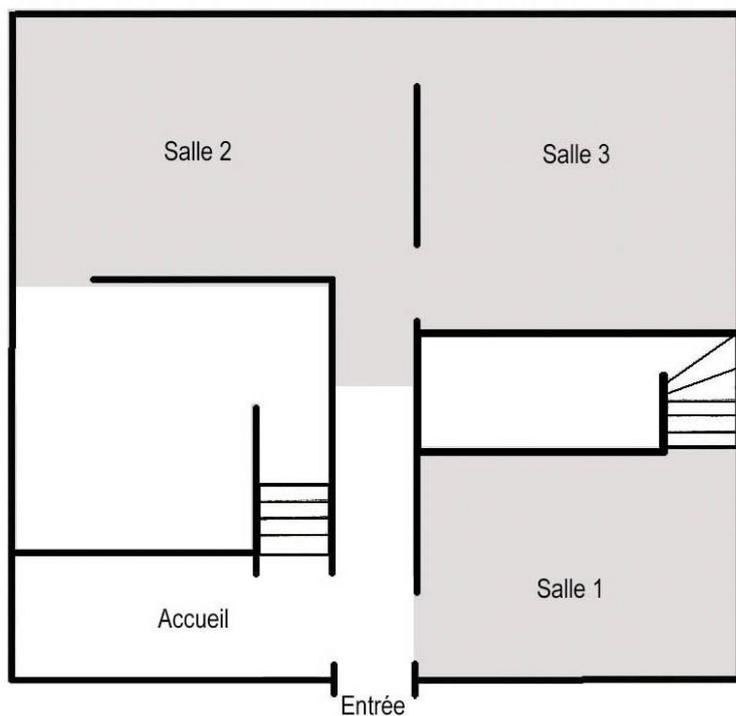
Chloé Eychenne

Conseillère artistique et chargée du développement des publics

chloe.eychenne@ville-antony.fr

01.40.96.31.52

Repères de l'exposition

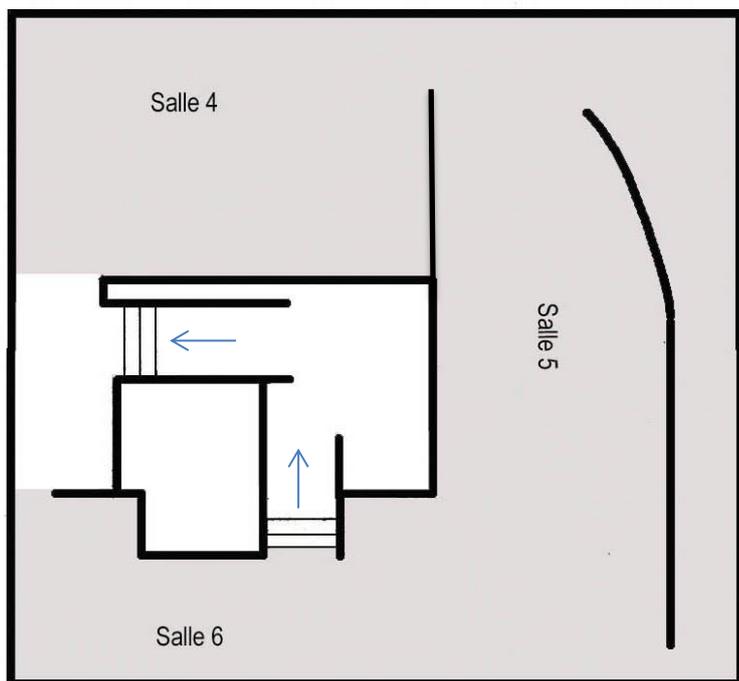
Rez-de-chaussée

Salle 1 :
Athlétisme, Boxe, Course automobile
et Tennis.
Photographier des légendes

Couloir :
Escrime et cyclisme.
Des sports plébiscités par les Antoniens

Salle 2 :
Rugby.
La beauté du geste

Salle 3 :
Danse classique.
Entre sport et spectacle

Premier étage

Salle 4 :
Terre de foot,
Romain & Thomas de la Bouvrie

Salles 5 et 6 :
Football.
Le sport le plus populaire

L'exposition - Présentation

Pourquoi l'exposition « L'ivresse du mouvement. La photographie de sport » ?

Avant tout, parce que l'histoire de la photographie et celle du sport sont intimement liées. La photographie naît en effet dans la seconde moitié du XIXe siècle, au moment même où le sport, dans l'acception moderne du terme, s'enracine dans la société. Le développement, à cette époque, de la presse écrite, et notamment de la presse sportive, joue un rôle considérable dans l'essor de la photographie de sport documentaire.

L'un des enjeux de la photographie, la captation du mouvement, est au cœur de la photographie et les évolutions technologiques (le flash ou l'autofocus par exemple) profitent à tous les pans de la photographie.

Par ailleurs, la professionnalisation du sport et l'essor des compétitions internationales au XXe siècle depuis les premiers jeux olympiques modernes de 1896 à Athènes, favorisent également le développement du genre de la photographie sportive. Désormais, la photographie de sport ne se veut plus seulement documentaire, journalistique, mais aussi artistique.

La photographie de sport connaît aujourd'hui un large succès, bien que l'on connaisse souvent davantage les photographies que leurs auteurs eux-mêmes. Outre la présentation d'un domaine photographique encore peu présenté dans les expositions d'art, c'est à ces artistes que l'exposition de la Maison des Arts souhaite aussi rendre hommage. Depuis 2013, la photographie dispose de son festival, Sportfolio, à Narbonne, qui témoigne de ce succès grandissant.

C'est enfin une thématique facilement accessible, susceptible de plaire au plus grand nombre. Mais en mêlant sport et esthétique, c'est aussi une manière de surprendre le visiteur, de l'emmener au-delà des photographies d'actions exceptionnelles montrées dans les journaux.

Quels sont les sports présentés dans l'exposition ?

Il y en a 9 :

- Athlétisme	- Cyclisme	- Football
- Boxe	- Danse classique	- Rugby
- Course automobile	- Escrime	- Tennis

Pourquoi choisir ces neuf sports ?

Athlétisme, escrime, cyclisme et tennis sont des sports bien représentés à Antony et les visiteurs peuvent ainsi mieux se sentir inclus dans l'exposition présentée. Par ailleurs, il s'agit de sports qui peuvent se pratiquer à la fois individuellement et collectivement. L'athlétisme (la course notamment) et l'escrime (au sens de combat à l'arme à blanche) font partie des plus anciennes disciplines sportives pratiquées. Le cyclisme est emblématique de l'évolution de la pratique sportive à partir du début du XXe siècle et a connu des améliorations technologiques fulgurantes. Le tennis est en outre le deuxième sport favori des Français en 2016.

La boxe, comme la course, renvoie aux sports de combat tels que la lutte qui sont pratiqués dès l'aube de l'humanité. La boxe moderne est née au milieu du XIXe siècle et devient l'un des premiers sports professionnels du monde.

La course automobile est présentée car elle fait partie des témoignages de la modernité. Elle naît en effet dans les années 1880, parallèlement à la photographie et à l'organisation du sport dans son acception contemporaine. Elle est un des premiers sujets sportifs photographiés.

La danse classique, née du goût personnel de Louis XIV et codifiée au XVIIe siècle, mêle intrinsèquement le sport et l'art, le spectacle. Elle s'autonomise de l'opéra au XVIIIe siècle.

Le football est le sport le plus pratiqué et le plus photographié au monde.

Le rugby est emblématique des sports anglais importés dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui contribuent au développement du terme contemporain « sport ». C'est aussi l'un des sports préférés des Français.

L'exposition - Pas à pas

Cette section présente, salle par salle, ce que les enfants peuvent apprendre.

SALLE 1	
À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Photos de type photojournalisme (photos prises sur le vif pour la presse)	<i>Le central, Au filet, Yannick et Zacharie, Ali/Patterson, Black Power, Jacky Ickx, JPS Style</i>
Photos de type « artistique »	<i>Sergueï Bubka</i>
Traduire la vitesse par une opposition entre flou et net	<i>Jacky Ickx, Still Cassius Clay III</i>
Thème du portrait	<i>Still Cassius Clay I, Tea Time, Day of a champion</i>
Thème de la victoire	<i>Black Power, Le central, Yannick et Zacharie</i>
Thème du public	<i>Le central, Yannick et Zacharie</i>
Importance des lignes de la composition	<i>Sergueï Bubka</i>
Liens entre le sport, la photo et l'histoire	<i>Black Power</i> (protestation contre la ségrégation raciale)
Émotions	<i>Le central, Yannick et Zacharie</i>
Source et rôle de la lumière	<i>Still Cassius Clay I, Still Cassius Clay III, Tea Time</i>
Gros plan	<i>Tea Time, Day of a champion</i>
Plan général	<i>Ali/Patterson</i>
Plan rapproché	<i>Still Cassius Clay I</i>

COULOIR	
À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Angle de vue frontal	<i>L'Enfer</i>
Angle de vue en contre-plongée	<i>Fines lames I et II</i>
Photojournalisme	<i>L'Enfer, I love Athènes I, Fines lames I et II, Blanco</i>
Lignes de fuite de la composition	<i>L'Enfer</i>
Le flou de mouvement	<i>I love Athènes I</i>
L'usage esthétique du noir et blanc	<i>Fines lames I et II</i>
Source de la lumière, naturelle/artificielle	<i>Vestiaire I</i>
Champ / Hors champ	<i>Blanco</i>
Photo élue meilleure photo de sport	<i>L'Enfer</i>
Thème de l'action	<i>L'Enfer, I love Athènes I, Fines lames I et II, Blanco</i>
Autres thèmes que l'action	<i>Vestiaires, Ensembles</i>
Grand format / Petit format	<i>Ensemble / L'enfer</i>

SALLE 2	
À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Catégorie de photos : portraits	<i>Serge Betsen, Caveman, Luke McAlister, Autoportrait, Census Johnston, Thierry Dusautoir, Frères</i>
Catégorie de photos : scènes d'actions	<i>Mêlée I, Dark Destroyer, Placage, Boue II</i>
Rôle du petit format : intimiste	<i>Autoportrait, Census Johnston</i>
Rôle du grand format : force, importance	<i>Serge Betsen, Caveman</i>
Contraste entre format et sujet	<i>Serge Betsen (grand format et homme à terre)</i>
Rôle du titre d'une œuvre	<i>Caveman</i>
Photojournalisme (prise sur le vif)	<i>Mêlée I, Dark Destroyer, Placage, Unis, Boue II, Frères</i>
Photos composées, posées	<i>Serge Betsen, Caveman, Luke McAlister, Autoportrait, Census Johnston, Thierry Dusautoir</i>
Le choix du noir et blanc ou de la couleur	<i>Dark Destroyer, les portraits de Clément Poitrenaud</i>
Champ / Hors champ	<i>Mêlée I, Dark Destroyer, Placage, Boue II, Unis</i>
Le rôle de la lumière et de l'ombre	Toutes (découpages des muscles, faire ressortir un geste, etc.)
Le rôle du fond, de l'arrière-plan	Existant/inexistant ; Noir ou flou pour isoler
L'équilibre de la composition par les lignes	<i>Plaquage, Mêlée I</i>

L'angle de prise de vue, la position du photographe par rapport à son sujet	<i>Serge Betsen</i> (au ras du sol) par exemple
Traduire le mouvement des sportifs	Par la posture et les gestes : <i>Caveman</i> / Par les lignes obliques et les courbes : <i>Mêlée I, Boue II</i> / Mouvement suspendu : <i>Dark Destroyer</i>
Plan rapproché / Gros plan	Portraits de Clément Poitrenaud / <i>Plaquage</i>
Le haka néozélandais (danse chantée rituelle lors de conflits, de cérémonies ou de compétition pour impressionner les adversaires)	<i>Luke McAlister, Census Johnston</i>
La solidarité, l'entraide	<i>Unis, Frères</i>

SALLE 3	
À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Définition Sport / Spectacle	Toutes : retrouver ce qui caractérisent l'un et l'autre
Expérimenter les poses des danseuses	<i>Opéra VII, Opéra XI, Bolchoï I, Bolchoï VI</i>
Qui participe à l'élaboration d'un ballet	<i>Bolchoï I</i> : les danseurs, mais aussi le chorégraphe, le costumier, le responsable du son et celui de la lumière, les musiciens, etc.
Plan général / plan moyen / gros plan	<i>Opéra IX / Bolchoï VI / Bolchoï VIII</i>
Le rôle de la lumière et de l'ombre	<i>Opéra IV, Opéra VII</i>
Les sources de la lumière : naturelle / artificielle	<i>Bolchoï VI</i> (fenêtre) / les autres (lumière électrique)
Vue frontale	<i>Opéra X, Bolchoï IV, Bolchoï XVII</i>
Vue en plongée	<i>Opéra XI</i> (retrouver l'emplacement du photographe par rapport à la scène)
Vue en contre-plongée	<i>Opéra II</i>
Traduire le mouvement	Par les postures : toutes / par l'envol des costumes : <i>Opéra II</i> / par le flou : <i>Bolchoï XVII</i> / par l'insertion de lignes obliques : <i>Opéra IV</i>
Mouvement suspendu	<i>Opéra II, Bolchoï I</i>
La présence du décor, de l'arrière-plan	Comparer avec les photos vues dans les salles précédentes
Les éléments caractéristiques des danseuses (tutu, chaussons, poses, barre)	Toutes
Les lignes de la composition	<i>Opéra I ; Opéra XII</i> (sur les grilles du parc)

SALLE 4	
À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Qui pratique le football ?	Adultes, enfants, hommes, femmes (toutes)
La logique de série en photographie	La série des cages de buts
Comparer les différentes manières de pratiquer le sport (ballon, stade, tenue, etc.)	Toutes
Format des œuvres	Photos : format intimiste rapprochant le spectateur des sujets photographiés ; livre : finalité des photos ; vidéo : traduire la vie
Champ / hors champ pour traduire l'idée de foule	<i>Buenos Aires, Bangkok, Mauritanie</i>
Premier plan, plan médian, arrière-plan	<i>Vang Vieng, Environ de Molinos, San Pedro de Laguna, Urubamba, Académie JMG de Bambang</i> (voir la différence de taille, la différence de netteté)
Traduire le mouvement	Par les postures : <i>Académie JMG de Bamako</i> ; par les tissus flottants : <i>Mauritanie, Buenos Aires</i> ; par le flou : <i>Popenguine, Panama City</i> ; par les lignes : <i>Académie JMG de Bambang, Environs de Molinos</i>
Traduire la stabilité	Construction sur des lignes verticales et horizontales dans la série des cages de buts
L'apport de la vidéo dans la traduction du mouvement	4 capsules vidéos : animation, son
Le point de fuite	<i>Plage d'Anjuna</i>
Les jeux de regard	<i>Urubamba</i> : le photographe regarde l'homme au premier plan qui regarde les joueurs à l'arrière-plan

SALLES 5 ET 6

À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Thème : vestiaires	<i>Vestiaros, Tuneis, Preparação, Fé</i>
Thème : public et stade	<i>Belcourt, Billy Bremner forever, But !, Eisern Union, Burkina, Camp Nou II et III</i>
Thème : actions	<i>Le cinquième Beatles, Highbury, Le jour de gloire, Zidane en action, Gunner, El Magnifico</i>
Thèmes : portraits	<i>Ribery, Djibril Cissé, Cantona</i>
Traduire le mouvement	<i>Par les postures : El Magnifico ; par le net et le flou : Le cinquième Beatles ; par les lignes de la composition mettant l'accent sur les obliques et les courbes : Highbury</i>
Mouvement suspendu	<i>El Magnifico</i>
Décomposition d'une action	<i>Zidane en action</i>
Le matériel du photographe de sport (téléobjectif) et sa position par rapport à l'action	<i>Le jour de gloire</i>
Photojournalisme (sur le vif)	Toutes sauf les portraits
Photographies posées	<i>Ribery, Djibril Cissé, Cantona</i>
Regarder de près puis de loin une photo et commenter	<i>Camp Nou II ; Camp Nou III</i>
Rechercher un détail dans une œuvre	<i>Burkina</i>
Humour	<i>Highbury</i> : le gardien de but en mouvement, le public suivant du regard le mouvement, le policier statique
La photo sert aussi à montrer l'évolution de la pratique sportive et la configuration des terrains de football	Comparer par exemple <i>Highbury</i> et <i>Camp Nou II</i> et <i>III</i> : la position des tribunes s'éloigne du terrain pour des raisons de sécurité
Vue en plongée	<i>Camp Nou II ; Camp Nou III ; Le jour de gloire</i>
Vue frontale	<i>Belcourt ; Billy Bremner forever ; But ! ; Eisern Union ; Le cinquième Beatles ; Highbury ; Zidane en action ; Burkina</i>
Vue rasante	<i>Gunner</i>
Champ / Hors champ	<i>Burkina</i> (impression de foule renforcée)
Le rôle de la lumière et son origine	<i>Billy Bremner forever ; But ! ; Eisern Union</i>
Plan moyen	<i>El Magnifico</i>
Plan général	<i>Camp Nou II et III ; Le jour de gloire</i>
Plan large	<i>Le cinquième Beatles ; Highbury ; Billy Bremner forever</i>
Plan rapproché	<i>Djibril Cissé ; Cantona</i>
Gros plan	<i>Preparação ; Tuneis ; Ribery</i>

SUR LES GRILLES DU PARC, À L'EXTÉRIEUR

À VOIR	ŒUVRES CONCERNÉES
Les thèmes des photos	Portrait : <i>Roger, Génération 98</i> ; actions : <i>Les mille collines, Jim Clark</i> ; la victoire : <i>Ali-Patterson II, Brennus</i> ; entraînement : <i>Usain Bolt, Opéra XII</i>
Le point de fuite	<i>Génération 98</i>
L'actuelle ministre des sports, Laura Flessel	<i>Athletic Mode I</i>
L'importance des lignes dans la composition d'une photo	<i>Opéra XII</i>
Le flou / le net	<i>Les mille collines</i>
Plan large	<i>Génération 98</i>
Plan rapproché	<i>Jim Clark ; Roger</i>
Premier plan, plan médian, arrière-plan	<i>Brennus ; Les mille collines</i>
Source et rôle de la lumière et de l'ombre	<i>Usain Bolt</i>

Brève chronologie de la photographie

- 1826.** Nicéphore Niepce réalise la première image permanente unique grâce à l'héliogravure. L'image est fixée sur une plaque d'étain à l'aspect miroitant qui la rend peu lisible.
- 1832 et 1849.** Charles Wheatstone et David Brewster inventent la stéréoscopie, qui permet la vision simultanée de deux vues jumelées pour donner une impression de relief.
- 1835.** Le scientifique britannique William-Henry-Fox Talbot invente le premier négatif sur papier (dit calotype), permettant la reproduction à l'infini d'une image en positif. Avec le calotype naît le binôme négatif-positif qui caractérisera la photographie jusqu'à l'avènement de l'ère numérique.
- 1839.** Louis Daguerre annonce l'invention du procédé photographique. Le daguerréotype, qui consiste en une plaque de cuivre recouverte d'une couche d'argent sur laquelle l'image se fixe de manière nette, donne des images uniques très fragiles. Le temps d'exposition est alors compris entre 15 et 30 minutes.
- 1872.** Eadweard Muybride réalise des photographies de cheval au galop sur un fond noir.
- Années 1880.** Apparition de l'émulsion au gélatino-bromure d'argent qui permet d'obtenir des photographies en une fraction de seconde. Ces instantanés figent le mouvement, les sujets ont l'air plus spontané.
- 1882.** Étienne-Jules Marey invente le principe de la chronophotographie permettant de décomposer les mouvements, notamment ceux des athlètes.
- 1888.** Le premier appareil photographique Kodak est commercialisé ; la photographie devient un loisir amateur.
- 1893.** Premiers essais d'un flash.
- 1900.** Le temps de pose est d'environ 1 seconde, permettant ainsi de photographier le sport.
- 1925.** Première caméra Leica 35mm : la réduction de la taille du négatif permet de réduire la taille de l'appareil, qui devient plus facilement transportable et d'obtenir des tirages par agrandissement.
- 1931.** Harold Edgerton invente la stroboscopie. L'appareil électronique muni d'un flash stroboscopique permet de décomposer un mouvement en superposant les poses éclairées sur une même pose longue.
- 1936.** Le premier film couleur de haute qualité naît.
- 1938.** Introduction d'un moteur dans les appareils photographiques qui permet d'aérer le film pour l'exposition suivante et réduit ainsi les manipulations : cela a une grande importance pour les photographes qui cherchent à figer une action.
- 1978.** Premier appareil compact.
- 1995.** Canon introduit la lentille interchangeable optiquement stabilisée, diminuant ainsi l'apparence de secousse de l'appareil et permettant aux photographes d'utiliser des vitesses d'obturation plus lentes ou des focales plus longues et d'obtenir des images plus aiguës.
- 2005.** Kodak invente le premier appareil avec une connectivité wi-fi, permettant d'envoyer des photographies par mail, de les télécharger sur le web et de les imprimer sans fil.
- 2009.** Tests d'appareils photographiques télécommandés robotisés aux Championnats du monde d'Athlétisme de Berlin : les appareils photographiques peuvent désormais être placés là où les photographes ne peuvent pas aller, de nouveaux types d'images apparaissent alors.
- Années 2010.** Développement de la photographie par drones (et téléphones) permettant aux photographes d'aller encore plus près des sportifs.

Fonctionnement de la photographie

Photographier, c'est toujours traduire, trahir un peu.

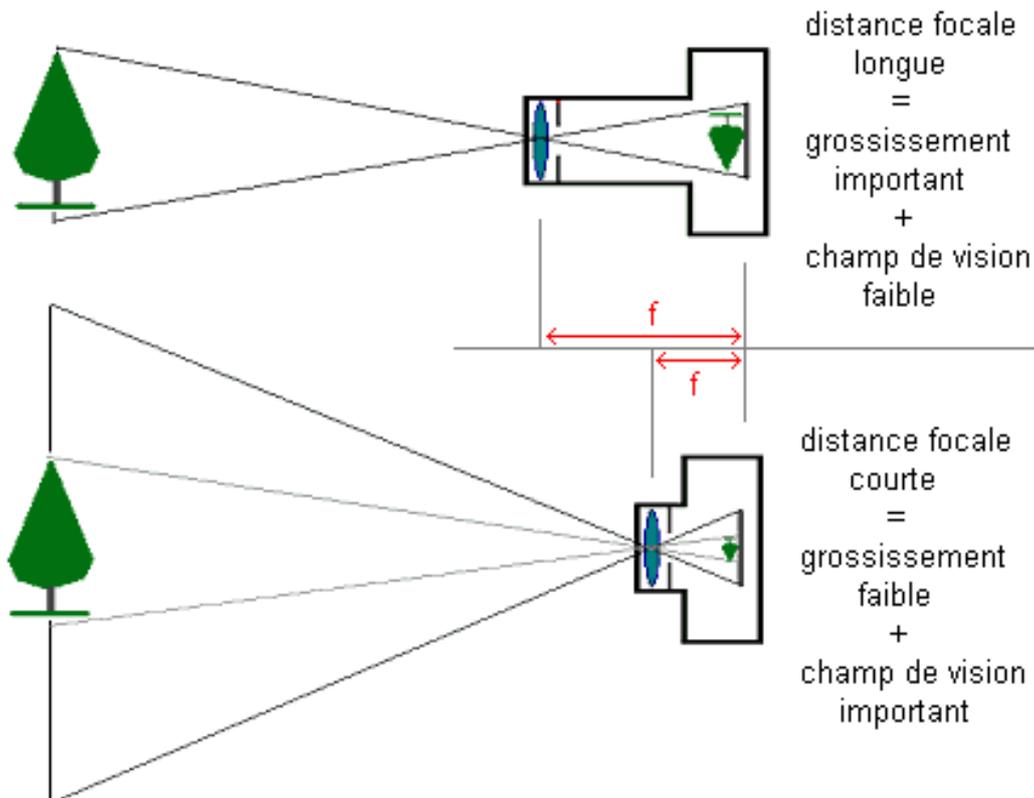
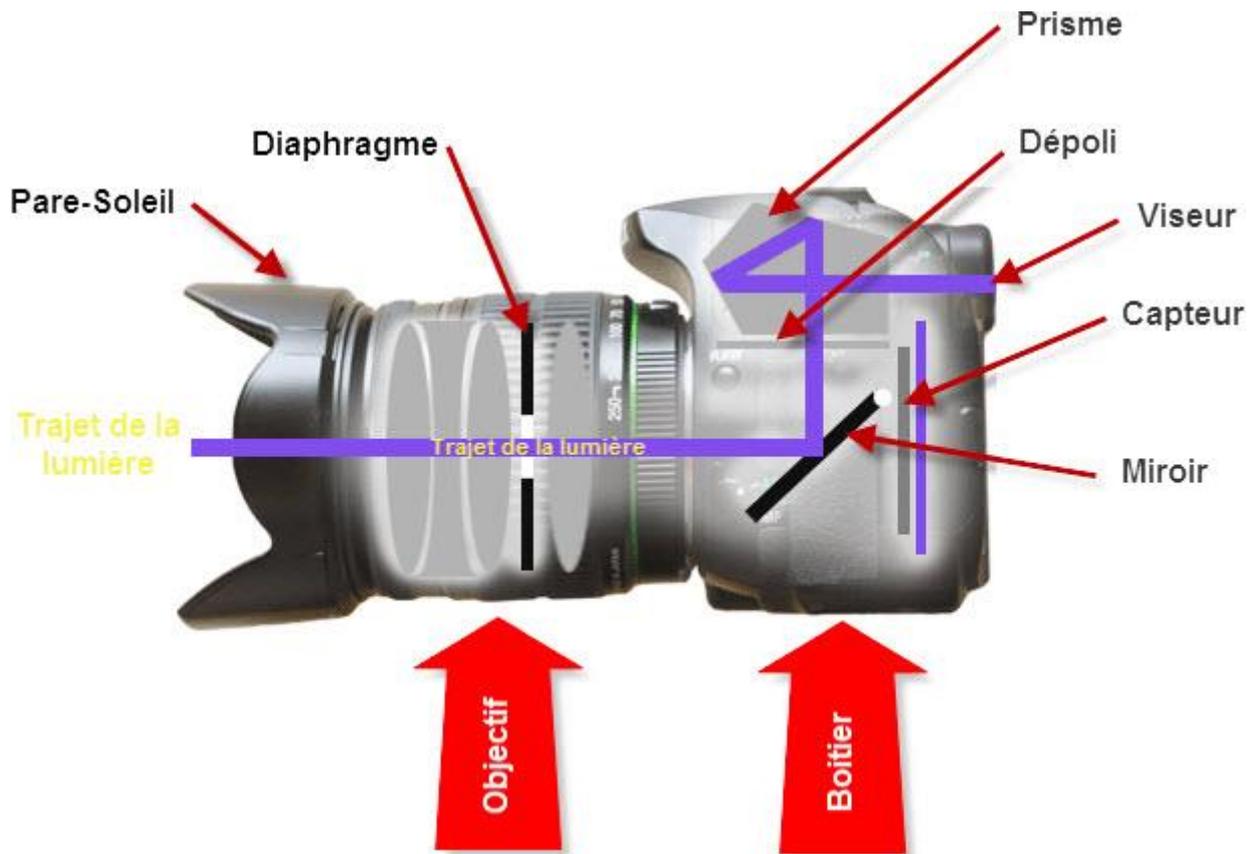

photo.stereo.free.fr

Analyse d'une image photographique

Format :

- Carré / Rectangulaire
- Vertical (format « portrait ») / Horizontal (format « paysage »)

Objectif de l'appareil / Focale :

- Normal : reproduction de la vision humaine
- Grand-angle : sujet diminué, angle de vue plus grand, perspective déformée
- Téléobjectif : sujet agrandi, angle de vue plus étroit, perspective écrasée

Cadrage :

- Gros plan : une partie du sujet ou de l'environnement
- Plan moyen : le sujet apparaît en entier
- Plan large ou plan d'ensemble : le sujet dans une partie de l'environnement
- Plan général : le sujet dans son environnement général
- Plan rapproché : le sujet est coupé à la taille ou à la poitrine, le décor est secondaire
- Plan américain : le sujet est coupé à mi-cuisse, le décor est secondaire

Angle de prise de vue :

- À hauteur d'œil : le photographe est placé frontalement au sujet
- Plongée : le photographe est au-dessus du sujet
- Contre-plongée : le photographe est en-dessous du sujet

Profondeur de champ : Premier plan / Deuxième plan / Arrière-plan

Lignes dominantes de la composition :

- Verticales : impression de stabilité
- Horizontales : impression de stabilité
- Obliques : impression d'instabilité, dynamisme
- Droites / Courbes

Lumière :

- Jour / Nuit
- Naturelle / Artificielle
- Son origine
- L'effet produit

Noir et blanc :

- Contrasté / Doux (dominante grise)
- Sombre / Clair

Couleurs :

- Chaudes / froides
- Contrastées / Non contrastées
- Sombres / Claires

Vitesse de prise de vue : Nette (vitesse rapide) / Floue (vitesse lente)

Flou :

- **Flou de mouvement** : le sujet se déplaçant est flou, l'environnement net (l'appareil est stable)
- **Flou de filé** : le sujet est net, l'environnement flou (le photographe est à un point statique et suit le mouvement du sujet de manière régulière et à même distance)
- **Flou de profondeur de champ ou bokeh** : faible profondeur de champ servant à isoler le sujet de son environnement
- **Flou de bougé** : provoqué par l'instabilité du photographe et une vitesse d'obturation trop lente, il n'est généralement pas voulu mais peut être exploité à des fins artistiques

Définition du sport

D'après le dictionnaire Larousse, le sport est « un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à une compétition, pratiqués en observant certaines règles précises ».

« Sport » est un mot anglais créé en 1828 à partir du terme médiéval français « desport » (XIIe siècle) dont il est la contraction, « desport » signifiant une certaine manière d'être du corps, entre plaisir et distraction. Il revient en France en 1854 avec la création du quotidien *Le sport*. Mais en réalité, le fait sportif précède le mot.

Le sport se définit également par les valeurs qu'il véhicule : le goût de l'effort, le partage, la solidarité, la mixité, l'apprentissage du vivre-ensemble et le de dépassement de soi.

Préhistoire

Les peintures rupestres et les objets décorés de la Préhistoire illustrent des activités physiques qui peuvent, dans une certaine mesure, s'apparenter à du sport. Ce sont principalement la pêche, la chasse et le tir (propulseur, arc), mais aussi l'équitation.

Antiquité

Les premiers témoignages de pratiques sportives antiques apparaissent en Égypte au IIIe millénaire av. n. è. : la *Palette du tribut libyen* représente une scène de lutte, ancêtre de la boxe. Les tombes de la nécropole de Beni Hassan du IIe millénaire av. n. è. montrent également de la lutte sur des peintures et l'on y a aussi retrouvé des balles.

En Grèce, le sport est indissociable de la religion. Des concours sont organisés au cours desquels les athlètes s'affrontent en partie dans des exercices physiques. Mais ces derniers sont toujours partie prenante de la célébration d'une fête à vocation civique et/ou religieuse. Les grandes Panathénées et les jeux olympiques à Athènes sont des exemples de concours célèbres. On pratique alors la boxe, le saut en longueur, la lutte, le pancrace, le lancer de disque, la course à pied, le pentathlon et la course de chars.

À Rome, des concours sportifs existent également. Les activités athlétiques sont par ailleurs liées aux soins du corps en général ; c'est le fameux « esprit sain dans un corps sain » énoncé par Juvénal au IIe siècle. Ainsi, des palestres (gymnases) sont édifiées à proximité des thermes. Les sports pratiqués par les Romains sont les mêmes que les Grecs, mais aussi les jeux de balle.

En Asie, les premiers arts martiaux apparaissent (ancêtres du kung-fu).

Moyen-âge

Au Moyen-âge, les activités sportives se répartissent entre les divertissements populaires (c'est l'origine du mot « sport ») et les activités de la noblesse issues des pratiques chevaleresques et guerrières. Dans les deux cas, il s'agit de se défouler et d'en découdre.

Parmi les affrontements ludiques, on trouve les jeux de quilles, de boules, la lutte, la soule (jeu de balle ancêtre du football et du rugby) et le jeu de paume (ancêtre du tennis).

Parmi les « sports » directement issus de l'art de la guerre, il y a l'équitation, le tir (arc, arbalète), les joutes et les combats d'épées. L'entraînement militaire du combattant se « professionnalise » et est essentiellement sportif.

De la Renaissance au Siècle des Lumières (du XVIe au XVIIIe siècle)

À la Renaissance, en plein courant humaniste, on se préoccupe des exercices physiques comme moyens pour l'homme de cultiver son corps et son âme. Avec l'invention de l'imprimerie, des ouvrages sont édités renfermant des planches gravées montrant les différents « sports » à pratiquer pour atteindre un équilibre harmonieux, tirés des exercices physiques de l'Antiquité. Montaigne fait siens les mots du poète Juvénal : « un esprit sain dans un corps sain ». Dans son *Gargantua*, Rabelais mentionne de nombreuses activités sportives, qui constituent une bonne part de l'éducation du héros éponyme.

Cependant, aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'intérêt pour le « sport » en France s'essouffle. La noblesse pratique la chasse et les activités liées à sa fonction guerrière, principalement l'escrime, le tir et l'équitation. Des jeux physiques populaires se maintiennent : les quilles, les boules, les palets, les fers à cheval et le jeu de paume. Mais, en Angleterre, le sport connaît un engouement croissant : on s'adonne au football, à la lutte, à l'escrime, à la course et à la boxe et l'on commence à codifier de nombreuses activités.

À l'époque moderne, comme au Moyen-âge, les exercices physiques sont un marqueur social fort. La noblesse s'accapare l'escrime, l'équitation, le ballet ; tandis que le reste de la population s'attache plutôt aux jeux de boules et de quilles et à la soule.

XIXe siècle

Le XIXe siècle correspond à l'essor du sport moderne, une vogue initiée par la haute société anglaise, relayée sur le continent et outre-Atlantique par l'anglomanie des élites.

Un étudiant en théologie à l'université de Rugby, en Angleterre, invente en 1823 le jeu du ballon ovale que les Anglais appelleront football-rugby, en souvenir de la ville qui l'a vu naître. Le sport devient partie intégrante de la formation morale et intellectuelle des élèves.

Toutes les disciplines sportives s'organisent peu à peu, leurs règles codifiées (football et rugby se dissocient en 1863) et des compétitions organisées (le premier combat mondial de boxe a lieu en Angleterre en 1860). C'est aussi l'émergence du sport professionnel (le premier club professionnel français, le Havre football club, naît en 1872) et du spectacle sportif grâce, notamment, au développement de la presse illustrée et de la presse spécialisée au tournant du XXe siècle.

En France, le sport est par ailleurs soutenu par des intellectuels tels qu'Émile Zola. Le gouvernement prend peu à peu conscience du rôle du sport dans l'éducation et la loi Jules Ferry de 1880 impose la pratique de la gymnastique à l'école. Le baron Pierre de Coubertin, très inspiré par les pratiques anglaises et pétri de culture antique, est le principal acteur du renouveau des jeux olympiques à partir de 1896.

Enfin, à côté des sports anciens qui acquièrent progressivement la forme qu'on leur connaît, de nouveaux sports font leur apparition qui rencontrent un succès certain, tels que le cyclisme qui se démocratise rapidement.

XXe-XXIe siècles

À partir du XXe siècle, on note la démocratisation constante des sports, bien que les élites tentent de se réserver certaines activités telles que l'alpinisme et le ski (nés à la fin du siècle précédent) ou aujourd'hui les sports dits « extrêmes » tels que la traversée en solitaire ou le rally. Jusque dans l'entre-deux-guerres, seule l'équitation est autorisée pour les femmes. La naissance du sport féminin est concomitante de l'essor du féminisme (le premier championnat d'athlétisme féminin a lieu en 1918).

À partir des années 1920, la pratique sportive atteint les campagnes et une nouvelle catégorie socio-professionnelle apparaît, les reporters et les photojournalistes, qui se chargent de relayer cet engouement généralisé.

De nouveaux sports font leur apparition, liés aux évolutions technologiques. C'est particulièrement le cas de la course automobile, qui se développe rapidement à partir des années 1930 et devient un sujet phare des artistes et surtout des photographes.

Parallèlement, le mouvement d'organisation et de professionnalisation des sports s'accélère, surtout entre les années 1960 et 1980. Ainsi, par exemple, l'équipe de France de football naît en 1904 et un système d'uniformes sportifs (maillots, équipements) se mettent en place.

La popularisation du sport se développe considérablement grâce à l'essor des médias et, notamment, de la télévision. Le phénomène de la starisation des sportifs professionnels est caractéristique de cette époque.

Les développements socio-économiques favorisent l'essor du sport, notamment en France avec l'aménagement des temps de loisirs par le Front Populaire (1936). Le sport, dès ses origines politique, est plus que jamais une annexe et une illustration du pouvoir au travers des grandes compétitions mondiales et un ressort économique important pour les états.

La représentation du sport et du mouvement dans l'Art

Le sport, ou ses ancêtres, existent depuis l'aube de l'humanité. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit un sujet artistique apparaissant dans toutes les formes créatives inventées par l'homme : peinture, dessin, sculpture, photographie, cinéma et arts décoratifs (nous laissons volontairement de côté la littérature et la musique).

Comment figer sur un support statique bidimensionnel le mouvement par essence mouvant et tridimensionnel ? Cette question, au cœur de la photographie sportive, irrigue les recherches des artistes depuis la Préhistoire et a été partiellement résolue avec l'invention du cinéma par les frères Lumières dans les années 1890. Jusqu'à ce moment-là, le mouvement en général, et celui du sportif en particulier, ne peuvent qu'être suggérés.

Préhistoire

Les activités préhistoriques, qui nécessitaient forcément un long entraînement physique, sont représentées dans les peintures rupestres : chasse, pêche, tir et équitation. L'accent y est mis sur l'action, mais dans un mouvement arrêté et simplifié.

Antiquité

Dans l'Antiquité, le corps des athlètes est un des sujets de prédilection des artistes. On le représente dans des peintures murales, sur des mosaïques, sur des céramiques, en sculpture et sur des objets du quotidien (notamment le nécessaire de soins du corps pour aller aux thermes).

L'étude du corps des athlètes contribue à l'évolution de la représentation du corps humain en mouvement. L'introduction du *contrapposto* permet d'insuffler de la vie dans les représentations (fléchissement d'une jambe). Au Ve siècle av. n. è., Myron réalise le célèbre *Discobole*, qui s'apprête à lancer son disque : le sculpteur grec a choisi l'instant qui précède le geste, arrêtant ainsi le temps. Pour son *Pugiliste*, Apollonios a choisi quant à lui de présenter un athlète au repos : cela lui permet de montrer le corps en torsion, faisant saillir les muscles, les blessures suites au combat et l'équipement sportif, notamment les cestes.

Ainsi, l'accent est porté sur la posture de l'athlète, le mouvement et l'action sont traduits par les attitudes et les gestes et la musculature est fortement soulignée par des lignes et par des ombres. Les artistes donnent également à voir la reconstitution de compétitions, avec les différents sports pratiqués et la remise des prix, comme sur la mosaïque des femmes en bikinis d'une villa de Piazza Armerina.

Du Moyen-âge au XVIIIe siècle

Durant cette période, le sport n'est plus l'un des sujets principaux étudiés par les artistes. Néanmoins, on trouve des représentations d'actions sportives, principalement dans les livres (les miniatures médiévales) et les traités consacrés à une discipline en particulier, comme l'escrime, mais aussi sur la vaisselle. Au XVIIIe siècle, le sport est essentiellement montré par les gravures.

On s'intéresse alors principalement aux gestes des « sportifs ». Sont principalement représentés l'escrime, la lutte et le jeu de paume.

Là encore, le mouvement est principalement traduit par les lignes de la composition, qui privilégie les obliques exprimant plus de dynamisme que les lignes verticales et horizontales, et l'attitude des corps (un bras levé, une jambe pliée). La couleur ne semble pas jouer de rôle.

XIXe siècle

La Révolution industrielle introduit une rupture. L'apparition des machines, de la vitesse et de l'éphémère deviennent des sujets majeurs pour traduire la modernité. Le sport, désormais au sens contemporain du terme, participe de la célébration de cette modernité. Mouvement et vitesse deviennent alors des enjeux artistiques plus encore qu'aux périodes antérieures.

C'est avec le développement de la peinture sur le motif (pleinairisme) que les artistes commencent à représenter les activités physiques et sportives. Le mouvement est ainsi au cœur des recherches des impressionnistes puis des pointillistes. Il intéresse également les sculpteurs, dont les études de danseuses d'Edgar Degas témoignent.

Mais ce qui révolutionne la représentation du sport et du mouvement dans l'art est l'apparition de la photographie. Cette invention inspire des peintres (Degas) et des sculpteurs (Rodin), soit qu'ils pratiquent eux-mêmes la photographie (but ou étude préparatoire), ou qu'ils s'inspirent des cadrages dans leurs œuvres (Caillebotte). Selon Gail Buckland, spécialiste de la photographie, les premières photographies de sport datent de 1843 : ce sont des portraits calotypiques de sportifs pris par David Octavius Hill et Robert Adamson. Jusqu'au début du XXe siècle, la photographie de sport emprunte en effet aux styles des images déjà existantes, c'est-à-dire le portrait et le paysage.

En France, dans les années 1850, le photographe officiel de Napoléon III, André Adolphe Eugène Disdéri, développe des cartes de visites ornées des portraits des danseuses de l'Opéra de Paris. Le temps de pose étant encore long, les danseuses en costume tiennent les poses les plus faciles dans un mouvement figés.

À partir des années 1880, la chronophotographie de Marey et de Muybridge permet de décomposer scientifiquement le mouvement des athlètes. Pour cela, la chambre photographique est équipée d'un grand obturateur tournant qui permet d'enregistrer une série d'images successives sur un même support photosensible à partir d'un point de vue unique et à des intervalles de temps égaux. Les photographies sont prises à une fraction de millième de seconde, restituant ainsi l'intégralité du déplacement d'un sujet devant un fond noir.

Enfin, dans les années 1890, la photographie de presse se développe, qui accorde une place grandissante au sport du fait de sa dimension spectaculaire. Des journaux spécialisés se créent comme *Le sport universel illustré*. Les photographies sportives ont alors un rôle essentiellement informatif et documentaire. On montre ainsi des portraits de sportifs ou des actions marquantes. C'est dans cette même décennie que l'invention du cinéma semble résoudre la question de la représentation du sport « en temps réel » puisque les images animées permettent de rendre explicites les mouvements.

XXe-XXIe siècles

Dans les années 1910, les artistes futuristes italiens s'inspirent de la chronophotographie pour décomposer les mouvements du monde moderne et traduire la vitesse, souvent par le biais de la thématique sportive. On peut citer par exemple *Dynamisme d'un cycliste* d'Umberto Boccioni ou *Dynamisme d'une automobile* de Luigi Russolo. En France, la photographie de presse sportive et l'engouement pour le rugby et le football favorisent le thème sportif dans la peinture, dans une explosion de formes et de couleurs (cf. *L'équipe de Cardiff* de Robert Delaunay, 1913). Dorénavant, c'est moins la recherche du rendu réaliste du geste sportif qui motive les artistes, que l'expression du mouvement par la manière de peindre elle-même.

En photographie, qui ne cesse de rencontrer le succès, Jules Beau est considéré comme le premier reporter sportif de l'histoire. Il réalise une galerie de portraits de sportifs. Grâce à l'amélioration de la sensibilité des surfaces sensibles, à l'invention du film au gélatino-bromure, la photographie permet désormais de saisir des instantanés. Après-guerre, la photographie connaît des avancées technologiques spectaculaires et le photojournalisme connaît un nouvel essor.

Durant les années 1930, la photographie sportive connaît une accélération prodigieuse sous l'effet des innovations technologiques : les appareils photographiques plus petits, le flash, etc. Grâce à l'allègement de leur matériel, les reporters sont désormais libres de leurs mouvements. En 1939, Robert Capa couvre par exemple le Tour de France et s'intéresse tant aux coureurs qu'au public. Des photographes fidèles au reportage offrent des images de prise directe sur la vie où le temps est figé (comme Robert Capa) ; d'autres explorent le domaine de la mouvance du bougé avec des poses longues, des superpositions, des flous filés, perpétuant la tradition de la photographie expérimentale (Gjorn Mili ou André Steiner). Ainsi, progressivement, une photographie sportive « artistique » émerge aux côtés d'une photographie à visée plus documentaire ; un phénomène qui ne cesse de s'amplifier jusqu'à nos jours.

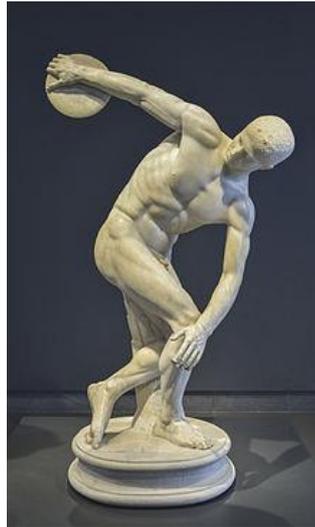
La révolution numérique des années 2000, de même que l'essor de photographes spécialisés dans le sport, entraînent une démultiplication des images sportives mais aussi un élargissement des thématiques, non plus seulement centrées sur les actions remarquables. Par ailleurs, grâce aux évolutions technologiques, le photographe n'est plus obligé de rester à côté de l'appareil, il peut déclencher à distance. Enfin, certains artistes contemporains détournent le matériel sportif dans des installations humoristiques, parfois critiques.

Sport et mouvement dans l'art - Œuvres de comparaison

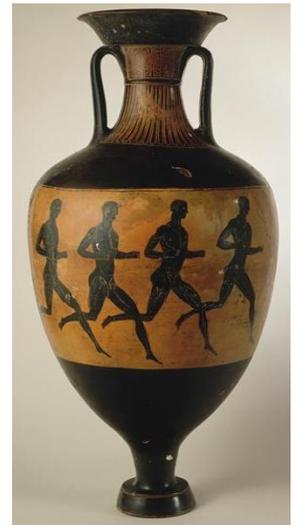
Antiquité

Scène de lutte, 1850 av. n. è.,
nécropole de Beni-Hassan (Égypte)

Discobole, Ve s. av. n. è., copie
romaine d'après l'original grec de
Myron, marbre, Musée national romain

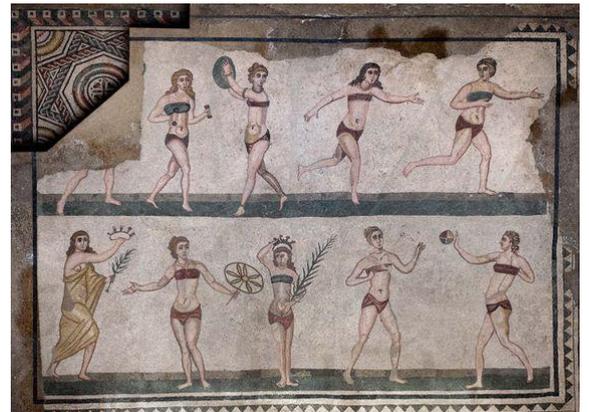
Scène de course à pied, 332-331
av. n. è., amphore
panathénaïque grecque,
céramique, Cité de la Céramique

Groupe de lutteurs, IIIe s. av. n. è.,
bronze, Musée du Louvre

Apollonios, Pugiliste au repos, Ier
s. av. n. è., bronze, Musée
national romain

Mosaïque des femmes en bikinis, IIIe s. de n. è.,
Bain de la Villa Casale à Piazza Armerina
(Sicile, Italie)

Couple de danseuses, VIIe s. de n. è. (dynastie Tang en Chine),
terre cuite peinte, Musée Guimet

Moyen-âge

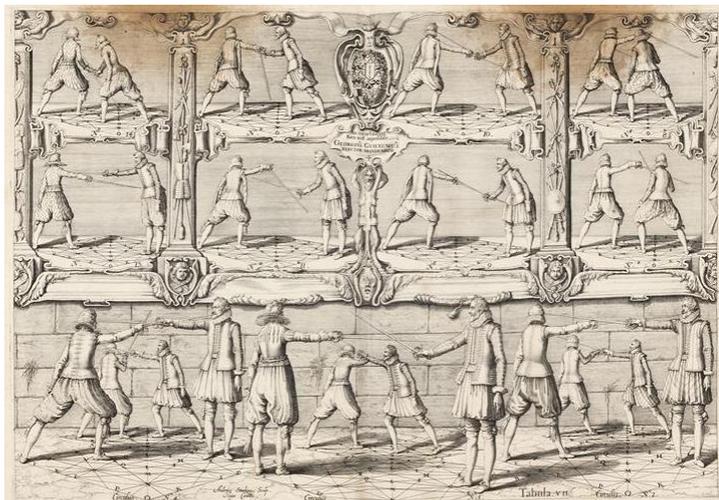

Scène de lutte, XVe s., stalle de l'église Saint-Lucien de Beauvais, bois, Musée de Cluny

Scène d'escrime du *Codex Vindobonensis*, XIVe s., miniature peinte, Österreichischen Nationalbibliothek de Vienne (Autriche)

Époque moderne

Une planche du *Traité d'escrime* de Girard Thibault d'Anvers, 1628, estampe, Musée de l'Armée

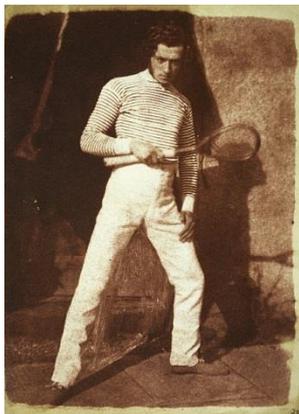

Jeu de paume, 1757, assiette en faïence de Nevers, Cité de la Céramique

Nicolas Lancret, *La Camargo dansant*, 1729-1730, huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Nantes

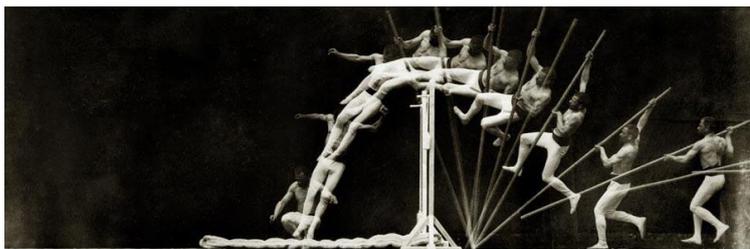
XIXe siècle

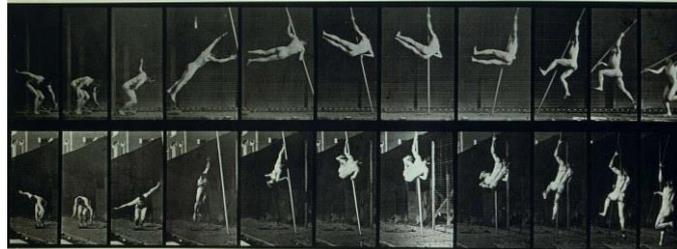
David Octavius Hill et Robert Adamson, *Mr Laing [tennisman]*, 1843, calotype

André Adolphe Eugène Disdéri, *Martha Muravieva en costume de danse*, 1864, carte de visite photographique

Étienne-Jules Marey, *Saut à la perche*, 1890, chronophotographie

Eadward Muybridge, *Saut à la perche*, vers 1890, chronophotographie

Pinelli Bartolomeo, *La danse de saltarella*, 1828, terre cuite, Château de Versailles

Edouard Manet, *Le ballet espagnol*, 1862, huile sur toile, Phillips Collection de Whashington

Claude Monet, *Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878*, 1878, huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Rouen

Edgar Degas, *Danseuse en vert*, 1878-1879, pastel et gouache sur papier, Musée National Thyssen-Bornemisza de Madrid

Edgar Degas, *Danseuse grande arabesque, troisième temps, deuxième étude*, XIXe s., bronze, Musée d'Orsay

Edgar Degas, *Petite danseuse de quatorze ans*, 1879-1881, technique mixte, Tate Liverpool de Londres

XXe siècle

Théodore-Louis-Auguste-Rivière, *Loie Fuller* [danseuse], vers 1900, bronze, coll. particulière

Raymond Duchamp-Villon, *Joueur de football*, 1905, bronze, Musée des Beaux-Arts de Rouen

Jacques-Henri Lartigue, *Une Delage au grand prix de l'automobile club de France de 1912*, 1912, photographie argentique

Marcel Duchamp, *Nu descendant l'escalier*, 1912, huile sur toile, Musée d'Art de Philadelphie

Giacomo Balla, *Dynamisme d'un chien en laisse*, 1912, huile sur toile, Albright-Knox Art Gallery de Buffalo

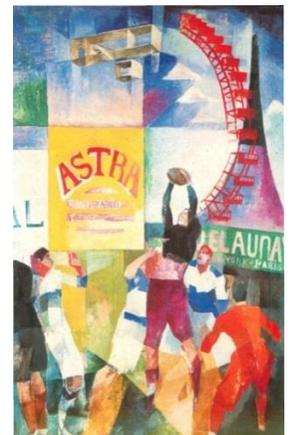
Luigi Russolo, *Dynamisme d'une automobile*, 1912-1913, huile sur toile, Centre Pompidou

Umberto Boccioni, *Dynamisme d'un cycliste*, 1913, huile sur toile, Collection Peggy Guggenheim de Venise

André Lhote, *Partie de rugby*, 1918, huile sur toile, musée Antoine Lécuyer de Saint-Quentin (Canada)

Robert Delaunay, *L'équipe de Cardiff*, 1922, huile sur toile, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Alexandre Calder, *Le lanceur de poids*, 1929, fil de fer, Centre Pompidou

André Steiner, *Rudolphe Hiden gardien de but de France*, 1936, photographie argentine, Centre Pompidou

Brassai, *À la Degas ou Hommage à la danse*, 1935-1936, photographie argentine, Centre Pompidou

Robert Doisneau, *Cours de boxe avec Georges Carpentier*, vers 1939, photographie argentine

Robert Capa, *Tour de France*, 1939, photographie argentine

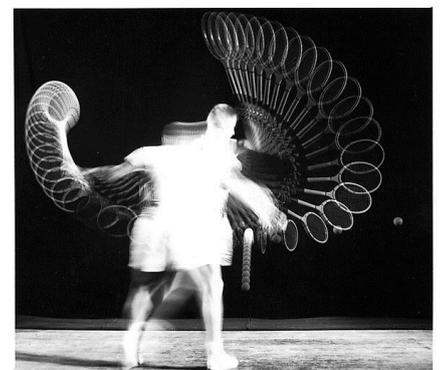
Marie Laurencin, *Danseuses*, vers 1939, huile sur toile

Fernand Léger, *Les cyclistes*, 1943-1948, huile sur toile, Musée national Fernand Léger de Biot

Gjon Mili, *Alicia Alonso pour le magazine Life*, 1944, photographie stroboscopique

Harlod Edgerton, *Étude stroboscopique d'un tennisman au service*, 1949, photographie stroboscopique

Nicolas de Staël, *Footballeurs*, 1952, huile sur toile, Fondation Gianadda de Martigny (Suisse)

Pablo Picasso, *Footballeur*, 1961, sculpture en tôle et crayon gras, Musée national Picasso de

Charles Lapicque, *Le tennis*, 1965, Musée d'art moderne de Troyes

Andy Warhol, *Portraits d'athlètes*, 1978, sérigraphie

Niki de Saint Phalle, *Footballeurs*, 1993, fibre de verre et peinture polyuréthane, Musée olympique de Lausanne

XXIe siècle

Laurent Perbos, *Aire*, 2005, gazon synthétique et filet de tennis, Parvis du Centre des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Provence

Laurent Perbos, *Le plus long ballon du monde*, 2003, ballon de football en cuir

Linda Pelclova, *[Terrains de sport]*, années 2000, peinture

Richard Fauguet, *La partie de ping-pong*, 2000, bois, métal et balles de ping-pong, FRAC Limousin

Pistes de travail avant la visite de l'exposition

Avant la visite, la thématique de l'exposition peut être abordée de diverses manières.

Voici quelques exemples :

1. Élaborer une grille d'analyse d'une photo et s'exercer avec une œuvre de l'exposition
 - Décrire le format de la photo
 - Décrire les différents plans composant une image
 - Décrire le point de vue choisi par le photographe
 - Analyser la source et la nature de la lumière
 - Trouver les lignes de la composition
 - Comprendre l'intention de l'artiste
2. Apprendre à différencier une photo de type photojournalisme d'une photo d'art à partir d'exemples tirés de l'exposition.
3. Faire une liste des différentes manières de représenter le mouvement, par essence tridimensionnel et mouvant, sur un support statique bidimensionnel.
4. Montrer des détails d'œuvres à retrouver le jour de la visite.
5. Lire des albums jeunesse sur le sport (cf. les indications bibliographiques).
6. À partir des exemples de *Black Power* de Neil Leifer, de la série de photos sur Mohamed Ali de Gerry Cranham et de *Île de Gorée I* et *II* de Romain et Thomas de la Bouvrie, parler de la question du racisme et de la ségrégation dans le sport et dans la société en général.
7. Pour les plus grands, faire un débat sur art et sport : le sport est-il artistique ? dans quelle mesure ? L'exemple de la danse peut être un bon point de départ.
8. Faire des photos d'actions décomposées dans la cour puis les recomposer sur les murs de la classe.
9. Observer des journaux sportifs : remarquer la place des photos de sport, leurs rôles par rapport aux textes, ce que le journaliste veut nous dire, etc.
10. Eveiller la curiosité quant à la scénographie d'une exposition (choix des œuvres non hasardeux, regroupement des œuvres dans les salles non hasardeux, importance de la lumière dans la mise en valeur des œuvres, etc.)

Pistes de travail pendant la visite de l'exposition

Voici quelques exemples de questions à poser pendant l'exposition.

Salle 1. Athlétisme, boxe, course automobile et tennis : photographe des légendes.

1. Quelle est la technique utilisée par les artistes de l'exposition ?
2. Retrouver une œuvre à partir d'un détail
3. Quels sont les sports représentés dans cette salle ?
4. Comparer *Still Casius Clay III* et *Jacky Ickx*: comment le mouvement est-il traduit ?

Couloir. Cyclisme et escrime : deux sports plébiscités par les Antoniens.

1. Comment est rendue la vitesse dans *I love Athènes I* ?
2. Où se trouve le photographe par rapport au cycliste dans *L'enfer* ?
3. Définir l'angle de prise de vue dans *Fines lames I* et *II* (vue frontale, en plongée, etc.)
4. Qui est la championne d'escrime devenue ministre des sports ? (en photo sur les grilles)

Couloir et Salle 2. Rugby : la beauté du geste.

1. *Vestiaire* : où se passe la scène ?
2. *Blanco* : de quelle manière le rugbyman est-il mis en valeur ?
3. Photos de Clément Poitrenaud : quel type de photo est-ce ? Trouver un autre portrait
4. *Bou II* : s'agit-il d'une scène d'action ou d'une scène de repos ? Quelle action emblématique du rugby est-ce ?

Salle 3. Danse classique : entre sport et spectacle.

1. Quelles sont les lignes dominantes de la composition dans *Opéra IV* ?
2. Où est placé le photographe par rapport aux danseuses dans *Opéra XI* ?
3. Pourquoi ne voit-on pas le public dans les gradins dans *Opéra IX* ?
4. Quels contrastes peut-on relever dans *Bolchoï XVII* ? (debout/assise ; mouvement/statique)

Salle 4. Terre de foot, Romain & Thomas de la Bouvrie.

1. Qui jouent au foot ?
2. Combien y a-t-il de plans dans une œuvre choisie ?
3. Comparer nos stades de foot et ceux sur les photos
4. Qu'apportent les vidéos dans la représentation du mouvement ?

Salles 5 et 6. Football : le sport le plus populaire.

1. Quels types de photos de foot sont présentés : portrait de groupe, portrait seul, action, repos, vestiaire, entraînement, stade, public et supporters ?
2. Montrer une photo d'action prise sur le vif et une photo posée en studio
3. Comment décrire le cadrage de Burkina ?
4. Pourquoi Z est-elle en forme de lettre « Z » ?

Pistes de travail après la visite de l'exposition

Le thème de l'exposition peut être exploité en français (déroulé d'une suite logique d'actions, récit journalistique d'un match), en enseignement morale et civique (les valeurs de solidarité et de fraternité), en histoire (le sport pendant la Guerre froide par exemple), en géographie (les différents pays visités par Romain et Thomas de la Bouvrie par exemple), en sport bien sûr (rencontres sportives interclasses par exemple), en sciences (le corps humain, les mouvements) et même en musique (Erik Satie a composé vingt instantanés musicaux intitulés *Sport et divertissement* ; Arthur Honegger a écrit en 1928 une œuvre symphonique nommée *Rugby*).

Voici trois propositions d'ateliers d'arts plastiques de 30-40 minutes environ chacun.

1. Sérigraphie à la manière de la Marilyn d'Andy Warhol

But de l'atelier : comprendre la reproductibilité de la photographie de manière détournée

Techniques travaillées : découpage, collage, peinture au pinceau

- Montrer le tableau d'Andy Warhol et expliquer le principe de la sérigraphie
- Distribuer à chacun une feuille avec 9 cases vierges
- Faire choisir aux enfants la photo de leur choix entre *Éric Cantona* ou *Luke Mc Alister*
- Distribuer à chacun 9 photocopies de la photo choisie
- Découper les 9 photos et les coller dans les cases vierges
- À la manière d'Andy Warhol, peindre chaque vignette avec une combinaison de couleurs différentes en peinture en aplats
- Réaliser un cadre pour unifier les vignettes avec un motif sportif (ballon ou autre)

2. Expansion d'images

But de l'atelier : traduire l'idée de mouvement, l'obsession des photographes de sport

Techniques travaillées : découpage, collage

- Reparler de l'importance du mouvement dans l'histoire de la photo de sport
- Faire choisir aux enfants 2 photos chacun parmi *Still Casius Clay III*, *Jacky Ickx*, *I love Athènes I* et *Au filet*
- Découper en bandes horizontales d'épaisseur variable les deux images puis faire deux tas bien séparés
- Sur un support, dans le sens horizontal, coller la 1ère bande de la première image, puis la 1ère bande de la 2de image, puis la 2e bande de la 1ère image puis la 2e bande de la 2de image, etc. jusqu'à recomposer une nouvelle image

3. Décalquage et inversion du portrait

But de l'atelier : comprendre le principe de base de la photographie

Techniques travaillées : photo, découpage, collage, décalquage, peinture à l'éponge

- Reparler de la thématique du portrait à partir des photos vues dans l'exposition
- Prendre en photo les profils droits des enfants ; imprimer sur feuille A4 horizontale
- Découper le portrait
- Coller le portrait sur la partie gauche du support à l'horizontale
- Décalquer le portrait puis le retourner pour avoir le portrait vu du profil gauche (principe de l'inversion, à la base de la photographie)
- Peindre les deux portraits se faisant face tout en noir pour obtenir des silhouettes
- Réaliser un fond coloré sans laisser d'espace blanc avec des éponges ou au pinceau avec de la peinture très délayée pour faire un lavis

Indications bibliographiques et filmographiques

❖ Essais

Beigel, Christine, *La danse racontée aux enfants*, Paris, La Martinière jeunesse, 2012

Boisseau, Rosita, *Photographier la danse*, Paris, Nouvelles Éditions Scala, 2013

Buckland, Gail, *Who shot sports. A photographic history, 1843 to the present day*, New-York, Alfred A. Knopf, 2016

Cabrol, Catherine, *Des années pour des secondes*, Biarritz, Atlantica, 2008

Collectif, *Sport ! Quand les musées font équipe*, [exposition au Musée du jouet de Poissy, du 15 octobre 2009 au 19 septembre 2010], Paris : Somogy, 2009

Collectif, « Le sport, tout un art », *La Lettre de l'Académie des Beaux-Arts* [en ligne]

Daniel, Laurent, *L'art et le sport, actes du XIIe colloque international du Comité européen pour l'histoire des sports*, Biarritz [Paris], Atlantica et Musée national du sport, 2010, 2 volumes

Dobbels, Daniel, *Photographier la danse*, Paris, Association française d'action artistique, 2002

Ewing, William A., *La danse : chefs-d'œuvre de la photographie*, Paris, Herscher, 1987

Garcia, Philippe, *La photo de sport*, 2013, Montreuil, Pearson France

Gautrand, Jean-Claude, *Visions du sport. Photographies 1860-1960*, Aix-en-Provence, Admira, 1989

Granat, Jean et Heim, Jean-Louis, « Le sport aux temps préhistoriques, mythe ou réalité ? », *Biométrie humaine et anthropologie*, 2002, 20 (1-2), p. 139-149

Grellet, Gilbert (dir.), *Sport, photographier l'exploit*, Paris, Armand Colin, 2014

Huitorel, Jean-Marc, *La beauté du geste : l'art contemporain et le sport*, Paris, Éditions du Regard, 2005

Huitorel, Jean-Marc (et al.), *L'art est un sport de combat*, [catalogue de l'exposition au Musée des beaux-arts de Calais, du 9 avril au 18 septembre 2011 ; École d'art du Calaisis, 8 avril - 8 juin 2011], Arles, Analogue, 2011

La danse et le mouvement, [catalogue de l'exposition internationale de photographie, du 10 novembre 1933 au 7 janvier 1934] Paris, Archives internationales de la danse, 1934

Mannoni, Gérard, *Gérard Uféras. Un pas vers les étoiles : le Ballet de l'Opéra national de Paris*, Paris, Flammarion, 2006

Martin, Nicolas, *Art & Sport*, Paris, Palette, 2008

Monneret, Jean, *Le sport dans l'art. De la Préhistoire à nos jours*, Paris, Sand, 1998

Morsillo, Sandrine (dir.), *Va y avoir du sport !*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002

Parienté, Robert, « Sport (Histoire et société - Histoire », *Encyclopaedia Universalis* [en ligne]

« Photographie et danse », *Ligeia Dossiers sur l'art*, n° 113-116, janvier-juin 2012

Schofield, Jack, *Le sport et la photographie*, Lysles-Lannoy, Éditions Christophe Colomb, 1987

Terret, Thierry, *Histoire du sport*, 2010, Paris, Puf

Tétart, Philippe, *Les pionniers du sport*, Paris, La Martinière, 2016

Van Banning, Nicky, *Arnold Genthe: pioneer of dance photography*, Amsterdam, Manfred & Hanna Heiting Fund Rijksmuseum, 2016

Vogarello, Georges, *Passion sport : histoire d'une culture*, Paris, Édition Textuel, 2000

Wombell, Paul, *Photosport : l'évolution de la photographie de sport : photographies de Allsport et Hulton-Archive*, Paris, Phaidon, 2000

Dossier Canopée sur l'Art et le Sport : www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html

❖ Littérature, bandes dessinées et mangas adultes

Athlétisme

Murakami, Haruki, *Autoportrait de l'auteur en coureur de fond*

Automobile

Le Bras, Thierry, *Chicane et dérapage*
Graton, Jean, *Michel Vaillant*

Boxe

Bailly, Vincent, Kris et Pellerin, Barbara, *Mon père était boxeur*
Bourgouin, Mikaël et Mariolle, Mathieu, *Blue note Hemingway, Ernest, Cinquante mille dollars*
Kleist, Reinhard, *Le boxeur*
Oats, Joyce Carol, *De la boxe*
Prunier, François, *Mise au poing*

Danse

Goldoni, Carlo, *L'école de danse*
Mougenot, Josépha et Stromboni, Jules, *Isadora Duncan*
Vivès, Bastien, *Polina*

Divers sports

Delerm, Philippe, *La tranchée d'Arenberg et autres voluptés sportives*
Delerm, Philippe, *La beauté du geste*

Escrime

Pérez-Reverte, Arturo, *Le maître d'escrime*

Football

Chiara, Matthieu, *Hors-jeu*
Galandon, Laurent et Vidal, Damien, *Le contrepied de Foé*

Rugby

Crapon, Julien, *Match retour*
Harambat, Jean, *En même temps que la jeunesse*

Tennis

Coben, Harlan, *Balle de match*
Moreau, Jérémie, *Max Winson*
Panaccione, Gregory, *Match*

❖ **Littérature, bandes dessinées et mangas jeunesse**

Athlétisme

Echenoz, Jean, *Courir*
Laroche, Agnès, *Cours, Ayana !*
Guyart, Astrid, et Loyen, Olivier, *Jo, haut perché*

Automobile

Osada, Uûkô, *Run day Burst* (manga)

Boxe

Adachi, *Mitsuru Katsu !* (manga)

Cyclisme

Blondin, Antoine, *Le Tour de France*

Danse

Bernard, Frédéric, *Rose et l'automate de l'Opéra*
Géras, Adèle, *Les chaussons de Louisa*
Gravel, Élise, *Ada : la grincheuse en tutu*

Divers sports

Alméras Arnaud, *Calamity Mamie fait du sport*
Collectif, *Il va y avoir du sport mais moi je reste tranquille*
Friot, Bernard, *J'déteste le sport*
Gornet, Thomas, *Mercredi c'est sport*
Mellow, *This is sport : C'est du sport !*
Nicolas, Martin, *Art et sport*
Rabelais, *Gargantua*

Texier, Ophélie, *Crocolou aime le sport*

Escrime

Guyart, Astrid, et Loyen, Olivier, *Le face-à-face de Jo*

Football

Brisac, Geneviève, *Monelle et les footballeurs*
Picouly, Daniel, *La Coupe du monde n'aura pas lieu*
Schultz, Hermann, *Nelson et Mandela*

Rugby

Cassim, Shaïne, *Le Quinze de la rose*

Tennis

Zanon, Didier, *Le tennisman et les racketteurs*

❖ **Films**

Athlétisme

Les chariots de feu, de Hugh Hudson, 1981
Sur la ligne, d'Andréa Sedlackova, 2014

Automobile

Le Mans, de Lee H. Katzin, 1971
Rush, de Ron Howard, 2013

Boxe

Ali, de Michael Mann, 2001
Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, 2004
Raging bull, de Martin Scorsese, 1981

Cyclisme

Les triplettes de Belleville, de Sylvain Chomet, 2002

Danse

Billy Elliot, de Stephen Daldry, 2000
Black Swan, de Darren Aronofsky, 2011

Escrime

The fender, de Klaus Härö, 2015
Le maître d'escrime, de Pedro Olea, 1992

Football

Coup de tête, de Jean-Jacques Annaud, 1978
Comme un lion, de Samuel Collardey, 2012
Looking for Eric, de Ken Loach, 2009

Rugby

Invictus, de Clint Eastwood, 2009
Mercenaire, de Sacha Wolff, 2016

Tennis

Jeu, set et match, d'Ida Lupino, 1951
Match point, de Woody Allen, 2005
Borg vs McEnroe, 2017