

Exposition

"Football : à la limite du hors jeu"

Du 9 juin au 30 octobre 2016

Document d'accompagnement pédagogique

1. Présentation de l'exposition

En l'espace d'une centaine d'années le football est devenu un phénomène planétaire dont les répercussions sportives, économiques, sociales et culturelles ne cessent de s'étendre. A l'occasion de l'Euro 2016, qui verra Bordeaux accueillir certaines rencontres dans son nouveau stade, le musée d'Aquitaine présentera une exposition sur les enjeux de ce sport.

Au-delà de sa pratique et de ses règles, c'est une réflexion plus large sur sa place et son rôle dans le monde d'aujourd'hui qui sera abordée, dans une approche à la fois historique, anthropologique et sociologique, illustrée par des créations et des installations d'artistes.

L'exposition présentera différentes thématiques articulées autour de deux axes conducteurs : la dimension globale du football et la diversité de ses acteurs, l'ensemble constituant un véritable miroir de notre monde contemporain.

Cette manifestation s'inscrit dans la volonté du musée d'Aquitaine de proposer au public de nouvelles thématiques d'expositions, ouvertes sur des questions contemporaines, comme le sport qui prend de plus en plus d'importance dans le monde d'aujourd'hui. Dans ce domaine, elle fera suite à l'exposition sur le rugby, présentée à l'occasion de la coupe du monde 2007.

2. Les thématiques de l'exposition

1. Le phénomène

1.1 La dimension identitaire

- Symboles nationaux: Marianne, coq...
- Expressions du football: Aile de pigeon, roulette, café crème, râteau, caviar, cadenas, ciseaux, foulard, crochet, louche, élastique, crapaud, scorpion, otarie, tricoter...
- Hauts lieux : Le chaudron (St Etienne), Stade Maracana...
- Héros : Maradona: Messi, Neymar, Ronaldo...
- Grandes dates: Coupe du monde, Coupe d'Europe, Coupe de France
- Codes identitaires: Fanions, casquettes, perruques, fumigènes, klaxon, maquillage...

1.2 La mondialisation

La dimension planétaire du football.

1.3 Le spectacle

Matches, gestes techniques, gestes décalés, tribunes, gloire, argent, scandales...

1.4 Rencontres

Le football, expression d'une rencontre entre les hommes et d'un dialogue entre les cultures.

1.5 Valeurs et dérives

Valeurs: Solidarité, partage, plaisir, échange, respect, union, mixité, humanité, santé, fair-play.../ Dérives: Argent, gloire, amour, dopage, violence, racisme, manipulation, brutalissement, exploitation, pouvoir...

2. Les acteurs

2.1 Les joueurs

Gentleman, ouvrier, artiste, mercenaire, star, jeune de banlieue, produit marketing

2.2 Les femmes

Supportrices, joueuses, entraîneuses, arbitres ou journalistes...

2.3 La grande famille

L'univers des supporters du football: occasionnels, amateurs du spectacle, passionnés, ultras, engagés, hooligans...

2.4 Les supporters

Le « supporterisme de bande » et le « mouvement ultra ».

2.5 Les politiques

Les implications du football étroitement lié à la sphère politique, tant sur le plan des enjeux nationaux que des relations internationales.

2.6 Les journalistes

Le développement d'un journalisme plus ou moins spécialisé qui s'étend aujourd'hui à tous les médias.

3. Vénération

3.1 Les nouveaux temples

Le stade est aujourd'hui le temple d'une nouvelle religion, avec ses idoles et ses rituels.

3.2 L'argent

L'engouement mondial pour ce sport va de pair avec la fascination pour l'argent, symbole de réussite sociale et de célébrité.

3.3 Reliques

La vénération portée aux joueurs s'accompagne chez les plus fervents supporters de la volonté obsessionnelle de posséder des traces matérielles de leurs idoles que l'on pourrait assimiler à des reliques.

3.4 Ferveur

De la ferveur à la dévotion, le football a pris de nos jours la dimension d'un véritable culte rendu aux joueurs et aux équipes, donnant lieu parfois à des rituels à caractère magico-religieux

3. Œuvres et artistes

No Time for Extra Time

No Time for Extra Time est une installation vidéo dans un paysage sonore. Trois artistes, Guy-André Lagesse (plasticien), Doung Jahangeer (architecte) et Peter McKenzie (photographe reporter) ont traversé le continent africain, un ballon au pied, jusqu'en Afrique du Sud pour le coup d'envoi de la Coupe du monde de 2010. L'installation vidéo est constituée de deux triptyques de films, de sons et de projection grand format de photos.

Guy-André Lagesse, plasticien, est né à Durban en Afrique du Sud et a étudié à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Depuis 15 ans, il est à l'initiative d'un collectif « Les pas Perdus » à Marseille. Ce projet collaboratif invite les habitants et des personnes du monde de l'art contemporain à explorer de nouvelles formes esthétiques dans des lieux tels que : le musée, l'espace public, l'appartement, le logement social, le jardin, le lieu collectif, le centre d'art.

Kendell Geers

Dirty Ball 2002-2006 Originaire d'Afrique du Sud et très marqué par l'apartheid, Kendell Geers aborde dans ses œuvres des problématiques morales et politiques tout en menant une réflexion critique sur le monde de l'art. Pris dans un filet, des ballons de football sont recouverts de masques d'hommes politiques. On y retrouve des personnalités qui ont su utiliser la scène médiatique du football. Recherche de popularité pour les uns, terrain idéal d'un discours populiste pour les autres.

PSJM

Proyecto Asia 2008 Installation de quatre caissons lumineux, vinyle Les artistes espagnols Pablo San José et Cynthia Viera ont choisi les initiales PSJM qui pourraient être les lettres d'une quelconque marque commerciale afin de souligner les dysfonctionnements du système capitaliste. Partant du postulat que l'univers des marques sportives est porteur de valeurs telles que la liberté individuelle et le désir de se surpasser, PSJM oppose aux logos la phrase choc « fait par des esclaves pour des gens libres ». Pablo San José et Cynthia Viera travaillent à Berlin. C'est en 1998 que Pablo San José décide que sa signature artistique deviendra une marque. Cinq ans plus tard, Cynthia Viera, diplômée de gestion en commerce international et marketing, rejoint ce projet.

Freddy Contreras

Stud XI. 1996 Techniques mixtes (11 paires de chaussures équipées de crampons) D'origine colombienne, l'artiste a étudié et exposé en Europe où il a aussi suivi des études en littérature et anthropologie. L'installation se compose de onze paires de chaussures Vivienne Westwood en cuir rouge verni, à talons aiguilles, accrochées au-dessus d'un banc de vestiaire. Le contraste entre ce stéréotype féminin et le monde du football introduit les questions de genre et de divisions sexuelles. L'œuvre souligne aussi les liens entre la mode et le sport, l'art et la publicité.

Adama, Nangbele et Kassoum Coulibaly

Statuettes. 2008 Ces trois sculpteurs Senoufo installés à Abidjan, ont réalisé ces œuvres originales, taillées dans le bois d'hévéa, poncées et recouvertes de kaolin mélangé à du mastique, puis peintes. Sur le modèle des statues dites « colon » apparues en Afrique pendant la période coloniale, cet ensemble est constitué de sculptures hybrides représentant à la fois un personnage du football et un personnage de la société, réel ou imaginaire.

The Plug

Happy Hooligans II. 2010

The Plug, pseudonyme de l'artiste belge David Brognon, signifie « la prise électrique » qu'il convient de débrancher symboliquement du système établi. Ce but de football, enchevêtré de planches, exprime les tensions des sous cultures urbaines et leur violence latente

Javier Rodriguez

Epifania futbolera 2007-2009 Le travail de l'artiste mexicain Xavier Rodriguez est basé sur la transformation d'objets du quotidien. Cette pièce a été commandée en 2007 à des artisans Huichol, spécialistes des objets couverts de perles. Le choix du motif hexagonal évoque la fleur du Peyotl, cactus utilisé à des fins rituelles, connu pour ses effets hallucinogènes. L'artiste unit ainsi le football et des pratiques magico religieuses très anciennes et toujours populaires chez les Huichol.

Pierre Schwartz

Buts Dans ses photographies, Pierre Schwartz témoigne de la vie des hommes sans les montrer. Ses images de paysages déserts montrent les endroits modelés par l'humain au travers d'un cadrage systématique. Ses clichés de cages de buts de football sont toujours pris depuis le point de penalty donnant à voir un cadre dans un cadre, au travers duquel se dessinent les paysages du monde entier.

“**This is so foot**” Intégrée dans le parcours muséographique, l'exposition intitulée “This is so foot” a été réalisée et produite par l'agence So Press. Elle est composée de 16 œuvres photographiques, « unes » du magazine So Foot. Elle a été réalisée sous le commissariat de Mathias Edwards, par le directeur artistique Cyrille Fourmy.

Fondation Raffy La Fondation Raffy a été créée au XXe siècle par Bruno et Thierry Lahontâa qui en assurent la direction artistique. Elle œuvre sous la tutelle d'un personnage de fiction, le Capitaine Raffy. La Fondation Raffy est un outil d'expérimentation artistique, de collecte et de création. Les recherches de la Fondation n'ont aucune intention utilitaire. De manière subjective et obstinée, les directeurs de recherche prélèvent, trient, triturant, réparent et exposent. Leur mission est de proposer des solutions imaginaires à l'absence de problèmes. La Fondation ne s'intéresse qu'à ce qu'elle sait déjà, son champ d'action est infini.

4. Préparation et pistes d'exploitation de la visite

4.1 Histoire des arts

Domaines artistiques	Œuvres
<p>Arts du visuel</p> <p><i>Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, dessin et arts graphiques, photographie, etc.); illustration, bande dessinée.</i></p> <p><i>Arts graphiques</i></p> <p><i>Cinéma, audiovisuel, vidéo, montages photographiques, dessins animés, et autres images</i></p>	<p><u>Peinture</u></p> <p>Henri Rousseau, <i>Les joueurs de football</i>, 1908 Albert Gleizes, <i>Les Joueurs de football</i>, 1913 Umberto Boccioni, <i>Dinamismo di un Footballer</i>, 1913 André Lhote, <i>Les Footballeurs</i>, 1918 Aleksandr Deineka, <i>Football</i>, 1924 Marcel Gromaire, <i>Football</i>, 1930 Aleksandr Deineka, <i>Le Gardien de But</i>, 1934 Yuri Pimenov, <i>Footballers</i>, 1936 Nicolas de Staël, <i>Parc des Princes</i>, 1952 Picasso, <i>Footballeurs</i>, 1961 René Magritte, <i>Représentation</i>, 1962 Salvador Dali, <i>Footballeur</i>, 1980 Keith Haring, <i>Soccer</i>, 1988</p> <p><u>Sculpture/ Installation</u></p> <p>Niki de Saint Phalle, <i>Footballeurs</i>, 1993 Adel Abdessemed, <i>Coup de tête de Zidane</i>, 2012 Maurizio Cattelan, <i>Stadium</i>, 1991 Fabrice Hyber, <i>POF 65 Ballon Carré</i>, 1998</p> <p>Affiches</p> <p><i>Les affiches de la Coupe du Monde 1982:</i> Espagne : Miro. Madrid : Arroyo. Barcelone : Tapies. Alicante : Alechinsky. Bilbao : Chillida...</p> <p>Films</p> <p><i>Le Ballon d'or</i>, de Cheik Doukouré, 1994 <i>Jimmy Grimble</i>, de John Hay, 2000 <i>Olive et Tom, champions de foot</i>, de Y. Takahashi, 1983 <i>Joyeux Noël</i>, de Christian Carion, 2005</p>
<p>Arts de l'espace</p> <p><i>Architecture, jardins</i></p>	<p>Stade de Bordeaux, Herzog et de Meuron Stade de Braga, Souto de Moura Stade de Bari, Renzo Piano Wembley Stadium, Foster</p>
<p>Arts du quotidien</p> <p><i>Design, objets d'art, bijoux</i></p>	<p>Les coupes/Les trophées. Les maillots. Les vêtements sportifs. Les ballons. Les mascottes</p>
<p>Arts du son</p> <p><i>Musique (instrumentale et vocale)</i></p>	<p>Hymnes nationaux. Hymnes des différentes coupes</p>
<p>Les « arts du langage » : <i>littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre, essai, etc.)</i></p>	<p>Romans*</p> <p><i>En pleine lucarne</i>, Philippe Delerm <i>Le Ballon d'or</i>, Yves Pinguilly <i>Rêve de foot</i>, Paul Bakolo Ngoi <i>Viva la liberté</i>, Didier Daeninckx</p>

4.1 Histoire

Connaître les dates importantes de l'histoire du football

Site de la FIFA: <http://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html>

4.2 Géographie

Savoir situer les différents pays présentés dans l'exposition

4.3 Education morale et civique

Débat oral Débat à propos des différentes thématiques de l'exposition

4.4 Maîtrise de la langue française

Langage oral

Débat à propos des différentes thématiques de l'exposition

Etude de l'affiche de l'exposition

Vocabulaire

Découvrir le vocabulaire et les expressions spécifiques au football

Lecture

Mise en réseau de livres ou de films sur la thématique du football

4.5 Arts visuels

Lecture de l'affiche

Un travail d'analyse d'images et des codes visuels peut être effectué autour des affiches de la Coupe du Monde 1982. Espagne : Miro. Madrid : Arroyo. Barcelone : Tapies. Alicante : Alechinsky. Bilbao : Chillida. Gijon : Titus-Carmel. La Corogne : Erro. Malaga : Topor... (Illustrations: <https://footichiste.wordpress.com/2013/08/05/espana-1982-affiche-miro/>).

Pratiques en arts visuels

- Réinvestir dans différentes productions de classe les pratiques artistiques découvertes au musée.
- Imaginer et créer une affiche pour un événement sportif
- Imaginer et créer un logo pour une équipe de football
- Imaginer et créer une mascotte pour une équipe de football

5. Les ateliers de fin de visite

« *Balle en touche* »: Fabrication d'un ballon à personnaliser par l'écriture, le dessin, le découpage et le collage.

« *Jouons collectif !* »: L'enfant réalise sa mascotte puis compose sa devise sur une banderole. Tout est prêt pour la photo!

6. Documentation

* Romans

En pleine lucarne, Philippe Delerm. Folio junior, Gallimard

Le Ballon d'or, Yves Pinguilly. Editions Rageot

Rêve de foot, Paul Bakolo Ngoi. Folio junior, Gallimard

Viva la liberté, Didier Daeninckx. Editions Rue du monde

Bandes dessinées

Un maillot pour l'Algérie », Kris, Bertrand Galic et Javi Rey. Editions Dupuis

Lucien Crampon, arbitre de foot, Jean-Pierre Dirick. Journal de Tintin, Footy

Le foot, Mordillo. Vents d'Ouest

Captain Tsubasa, Olive et Tom, Natsuko Takahashi, Ed Glénat

Léonard - Tome 30 : Génie du foot, Ed Lombard

Documentaires

Buts, enfants du monde, enfants du foot, Sean Taylor, Caio Vivela . Éd. Rue du monde

Le très grand livre des sports, G. Maincent et A. Arlène. Larousse

Fims

Le Ballon d'or, Cheik Doukouré, 1994

Doc pédagogique:

<http://webetab.acbordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/Lecture%20sport/ballon%20or%20film.pdf>

Jimmy Grimble, John Hay, 2000

Olive et Tom, champions de foot, Yôichi Takahashi, 1983

Joyeux Noël, Christian Carion, 2005

Sites

Les valeurs du football:

<http://www.footsolidaire.org>

Le foot vu à travers un livre, une chanson, un film, une BD, une pub, une oeuvre d'art et tout autre...

<https://footichiste.wordpress.com/2012/09/11/les-joueurs-de-football-du-douanier-rousseau/>

Art et foot:

<http://www.topito.com/top-oeuvres-inspirees-football>

Œuvres exposées

Buts, Mexique
Pierre Schwartz

Freddy Contreras,
Stud XI, 1996, Mixed media

The Plug, *Happy Hooligans II*, 2010.
coll. Province du Hainaut

Javier Rodriguez, *Epifania*, 2007-
2009, coll. Province du Hainaut (B)

Kendell Geers, *Dirty Balls*, 2002
2006, Installation

Fan de foot
Amadou Saoré, Burkina Faso
Photo Guy-André Lagesse

Reliques, Diego Maradona
Fondation Raffy

La grande famille. 2008
Adama, Nangbé et Kassoum Coulibaly
Musée d'ethnographie de Genève
Propriétaire de club-Homme d'affaires

Les mots du Foot
Création Musée d'Aquitaine

Avé la main
Triptyque. Fondation Raffy

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi matin de 9h à 12h au Musée d'Aquitaine.

Téléphone 05 56 01 51 02. Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr

Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d'Aquitaine