

Exploitation des affiches de R. Garros

Comment choisit-on l'affiche du tournoi ?

Confier chaque année la réalisation de l'affiche des Internationaux de France à un grand nom de l'art contemporain, tels furent les termes de l'aventure artistique imaginée en 1980 par Daniel Lelong, directeur de la galerie éponyme, et Jean Lovera, ancien joueur de première série et aujourd'hui président de la ligue Dauphiné-Savoie. Dès lors, les règles du jeu sont restées les mêmes : choisir un artiste ; lui commander une œuvre originale ; se réserver le droit de la refuser (si elle porte atteinte à des convictions politiques ou religieuses, ou si elle détient des éléments propres à porter préjudice au tournoi), mais en aucun cas se permettre de la modifier.

1999: Antonio Segui (11.01.1934 Cordoba en Argentine)

Prédilection pour la représentation d'hommes à chapeaux traversant en tous sens des espaces urbains est bien connue, Antonio Segui a choisi pour Roland Garros, de faire un gros plan quasi télévisuel sur l'arbitre et le public. Ecrasant la perspective, il met en évidence l'attention des spectateurs grâce à ces profils bigarrés massivement tournés vers l'extrémité du court, hors champ. La tension du jeu nous est ainsi transmise au travers de son écho dans les tribunes. Le spectacle est sur le court mais aussi dans les gradins.

Pistes de travail et prolongements:

Point de vue, Esprit sportif (rôle de l'arbitre).

Travail à partir d'images découpées, répétées.

Le portrait : profil, regard

Antonio Segui utilise le fusain, le pastel, le crayon ou la plume, il fait vivre sur un fonds d'agitation urbaine, un monde coloré et graphique qui semble surgir de l'univers de la bande dessinée.

Mise en réseau:

Affiche R.Garros 1984: Gilles Aillaud

Couleurs (bleu, blanc, rouge); Perspective, Notion d'image saturée. Peu de détails. Travail sur l'évocation, la symbolique des personnages.

La foule, le nombre, la masse

Réseau avec « affiche 99 » répétition têtes et points.

Photo- Vue de dessus d'un court à Roland Garros

Court Philippe-Chatrier

Photo

extraite de « La fabuleuse histoire de Roland-Garros de Patrice Dominguez, éd. Plon

Rafaël Nadal

2001: Sean Scully 1945 Dublin

« Sans tribunes, sans filet, sans joueurs, sans raquettes, le court de tennis devient la quintessence d'un tableau abstrait, délimité par le cadre de la seule ligne blanche. »

Avec les couleurs du stade, il a traité au pastel le thème de la compétition par la simple opposition de larges bandes qui s'affrontent. Issue du minimalisme, son œuvre rompt avec la froideur calculée de ce mouvement et réintroduit une dimension humaine se ressourçant dans l'observation du réel. On utilise la matière. Empreintes.

Pistes de travail et prolongements:

Travail du pastel

Technique du frottage : sur les lignes du terrain, sur le sol (synthétique, terre battue...), le filet, le tamis de la raquette frottage matières et reliefs...

Réseau : Max Ernst

Ses peintures de cette époque sont plus souvent grises ou noires. La composition est réduite à l'essentiel : de fines bandes horizontales ou verticales.

Sean Scully, In memory of Robin Walker

Mise en réseau:

Affiche R.Garros 1986: Jiri Kollar

Morceaux de textes. Collage.

Textes, morceaux de magazine. Recherches de couleurs.

Camaïeux de couleurs.

Affiche R.Garros 2008: Arnulf Rainer

Photo d'une coupe de terrain

extraite de « La fabuleuse histoire de Roland-Garros de Patrice Dominguez, éd.Plon

2005: Jaume Plensa

Dualité noir et blanc. Opposition des deux joueurs

"C'est un travail sur les origines culturelles, d'où un texte de Rabelais sur le jeu de paume. C'est une réflexion sur le fondement des choses, ainsi la couleur est très foncée. Le noir est noble pour les méditerranéens, c'est un hommage à la lumière du Nord. J'ai toujours trouvé cela très beau le ciel nuageux, plombé et bas de Paris." Oubliant le printemps, Jaume Plensa propose une œuvre sombre et saturée de mots. Ces mots, qui évoquent avec force le silence, sont tirés du Quart livre de Rabelais.

« Les paroles lorsqu'elles sont proférées (...) gèlent et se transforment en glace à la froideur de l'air, on ne les entend plus... Maintenant la rigueur de l'hiver étant passée, la sérénité et la douceur du beau temps étant arrivées, elles fondent et se font entendre. » (Rabelais, Quart livre, chap. LVI)

Sur une première proposition du peintre catalan figurait un texte de Shakespeare. Rabelais lui fut préféré, et ce d'autant plus que son Gargantua s'intéresse un temps au Jeu de paume, ancêtre du tennis.

Pistes de travail et prolongements:

Les contrastes, les valeurs, graphisme et écriture

Jaume Plensa a fait ses études d'art à Barcelone, à l'école de la Llotja, puis travaillé à la fondation Henry Moore et à l'atelier Calder à Saché.

Après une formation classique, travaillant le bronze, la fonte et le fer forgé, il incorpore dans ses travaux différents objets, dont des objets de récupération, avant de revenir par la suite à une technique bien plus classique.

Il abandonne ensuite la figuration pour travailler uniquement sur les formes et le volume, et introduit des matériaux ou dispositifs technologiques, principalement afin d'introduire de la lumière ou des oppositions entre la transparence et l'opacité.

Enfin, conservant cet acquis et ce savoir-faire, il abandonne l'abstraction et revient vers la figuration qu'il réintroduit peu à peu pour faire naître des jeux de sens avec les dispositifs lumineux qu'il a choisis.

Mise en réseau:

Gargantua, Rabelais

« Les paroles lorsqu'elles sont proférées (...) gèlent et se transforment en glace à la froideur de l'air, on ne les entend plus... Maintenant la rigueur de l'hiver étant passée, la sérénité et la douceur du beau temps étant arrivées, elles fondent et se font entendre. » (Rabelais, Quart livre, chap. LVI)

Compte rendu sportif de poésie, Jean Cocteau

« Un mot vient de prendre la tête. Un verbe le suit de près et oblige à la pose du point final. Mais non ! Mais non ! Une simple lettre accourt vaincre la majuscule. Le point se sauve. Dans une échappée magnifique une virgule remonte. Le vide ne bouge pas au centre. Aussitôt le mot de tête l'a vu. Il ne se trouvait pas où il devait être. Il pousse les syllabes à une manœuvre tourmente qui se change en offensive, offensive à laquelle personne ne pouvait s'attendre et qui oblige le rejet à perdre l'équilibre. Il tombe, entraînant toute la strophe dans sa chute. Véritable bagarre d'où le mot supprimé s'élance et détermine les autres à se relever et à se précipiter avant que le mot de tête ne s'en aperçoive. Le mot supprimé passe à gauche et l'arbitre annonce un coup franc au bénéfice d'une rime qui semblait faiblir. Elle retrouve sa forme. Malheureusement elle passe trop haut et la reprise entraîne les adjectifs qui attendaient de jouer un rôle dans la partie ».

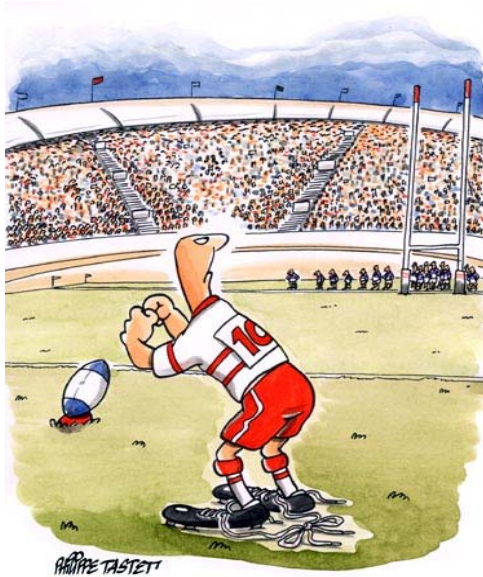
La tranchée d'Arenberg et autres voluptés sportives, Philippe Delerm, éd. Panama

Documents extraits du catalogue de l'exposition
« 30 Ans d'affiches » de la **Galerie Lelong- Roland Garros**

LE RUGBY AU TRAVERS DES ARTS VISUELS

Différents supports peuvent être utilisés :

A) Des affiches

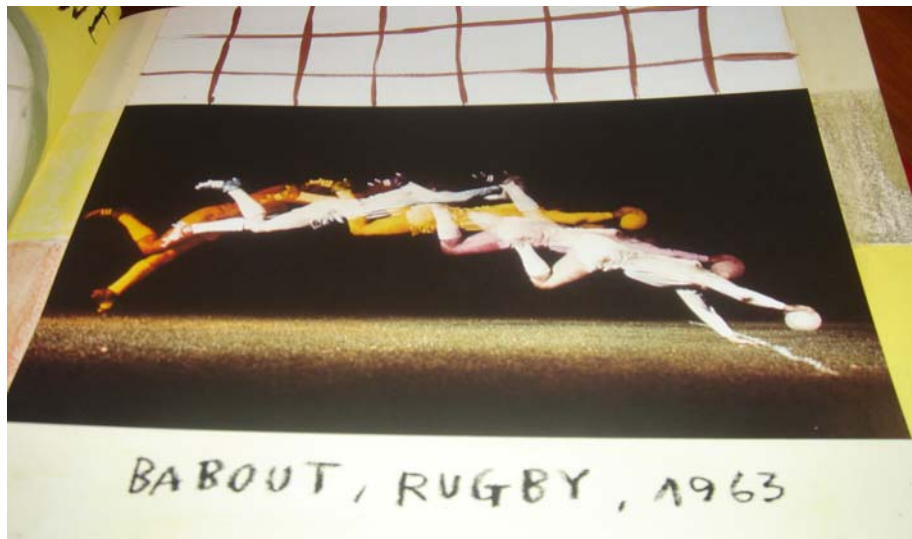
- commentaires d'affiches
- légendes
- vers le rugby de demain : transformation d'affiches (collages divers / ajouts de matières...)

B) Des photos à légender

(Voir le sous dossier pluridisciplinaire : "Photos à légender")

C) Des reproductions de peintures

- travail sur photocopies

utilisation de différents matériaux (gouache avec choix libre de couleurs puis comparaison avec les productions originales ; pastels, même procédé, introduction de techniques (cf Nicolas de STAEL – les footballeurs- ; technique du pointillisme (SEURAT, utilisation de coton-tiges....)

- travail à vue...

D) Idee de la fresque géante :

(A la manière de Scolarugby, opération proposée par l'USEP)

Réaliser un ou des éléments à partir d'un ballon de rugby, transformation, illustration du dit ballon avec des techniques libres (peinture, photomontage, croquis, collage..)

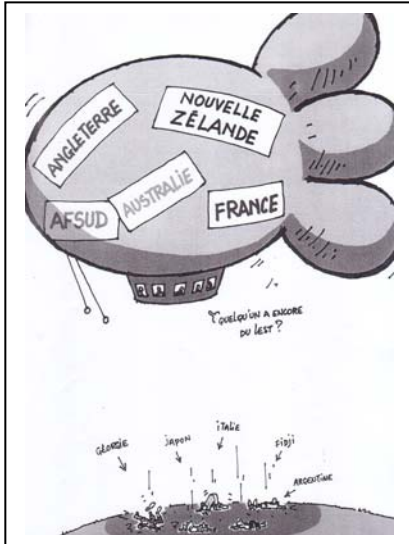

Dessins de Presse

On pourra aussi utiliser du point de vue transversal des journaux sportifs tels que l'Equipe où les dessinateurs Chenez et Lefred-Thouron pointent régulièrement les travers des événements sportifs médiatisés comme le rugby.

(extraits de "Tous gagnants" Chenez Coll Hors collections 2004

Dessins de Chenez :

Pistes d'exploitation :

Observer et prélever les indices : nombre et noms des pays concernés, titre en jeu ...

Retrouver le sens du dessin : que cherche à nous dire l'auteur ?

Expliquer l'aspect "anéanti" des joueurs au sol (nationalité, nombre etc..)

On confronte ce dessin avec ce texte de J.P. Mogui:

"Le rugby, une passion de tous les instants, une manière d'être qui réunit les hommes les plus divers, de l'Écosse à l'Afrique du Sud, de la France à la Nouvelle-Zélande. C'est l'amitié fraternelle entre le paysan et l'étudiant, l'ouvrier et le cadre en col blanc, le bistrotier et le médecin. C'est un vieil alcool à déguster lentement."

Autres exemples :

Relever les symboles et leur détournement

Pourquoi la rose est-elle représentée sous forme de plante carnivore ?

Quelle équipe est visée ? (Angleterre)

A confronter avec d'autres symboles (le poireau, le chardon, le trèfle...), en liaison avec une approche culturelle de l'anglais.

Second dessin :

Confusion entre le soleil et le ballon .

Jeu sur le sens du mot interdit (pelouse)

La France réalisant le grand chelem en 2004, la mention "c'est le printemps" possède un sens très particulier. Rien n'est donc plus interdit pour les français, pas même la pelouse! Allusion à la mention traditionnelle figurant sur les gazons des espaces publics.

Autres supports possibles:

Le rugby illustré de A à Z, Harty, Riff et D Herrero, Collection Album

Tout sur le rugby cAro, Bertrand et Jack Collection Album

Arts plastiques et cahier de Rugby

- Faire l'annonce d'un match local ou national ; composer une affiche (format A3) avec illustrations (découpages, collages de photographies, dessins etc..).
- réaliser un billet d'entrée pour un match, une rencontre locale.
- Illustrer les règles fondamentales de la balle ovale au Cours Moyen
- Comparer les règles du jeu de balle ovale et celles en vigueur dans le jeu adulte de rugby.
- Créer et réaliser un trophée dédié à un champion
- Travailler la question des identités visuelles auxquelles l'événement Coupe du Monde renvoie (publicités, affiches et formes de médiatisation en usage tels que les logos, mascottes , effigie, etc..).