

LE SPORT DANS L'ART

Édité par CITADELLES
& MAZENOD

Distribué par ENCYCLOPÆDIA
UNIVERSALIS

De l'activité ludique à la compétition, le sport sous toutes ses variations est constitutif de nos sociétés occidentales. Aussi est-il peu surprenant que, dès l'époque antique, les artistes se soient saisis de ce motif. Posant au corps le défi de ses limites physiques, le sport est aussi à sa manière une gageure plastique – ô combien stimulante et féconde. Comment figurer des gestes à la fois singuliers et multiples, restituer la dynamique des mouvements, représenter la tension de l'effort, l'élan du dépassement...

À la lumière d'une vaste approche chronologique, de l'Antiquité à nos jours, cette somme, richement illustrée, envisage autant une étude des esthétiques suscitées ou convoquées par le sport qu'une histoire culturelle de la pratique sportive à travers ses images les plus fameuses, mais aussi sous l'éclairage d'une iconographie moins connue. Des lutteurs athéniens aux sprinteuses contemporaines – en passant par les tournois de chevalerie, la chasse, les jeux de balles, l'escrime, l'équitation, le tir à l'arc, la boxe, le patinage, le tennis, le cyclisme, le football, sans oublier la natation, l'alpinisme, le cricket et les courses automobiles –, c'est une vision inédite du sport qui est proposée au lecteur.

En couverture

Le Plongeur, jeux Olympiques 1972

David Hockney

1972, sérigraphie,

101 × 64 cm

Collection particulière

LE SPORT DANS L'ART

Yann Descamps
Georges Vigarello

Démonstration de prestige, longtemps apanage des élites, l'activité sportive a gagné progressivement les milieux populaires jusqu'à devenir à l'époque moderne une voie d'émancipation, associée à un large mouvement de démocratisation, alors que se précisent les modalités compétitives (championnats, concours, jeux Olympiques) et la recherche toujours plus poussée de la performance. De la statuaire grecque au manga, les artistes témoignent avec une inventivité sans cesse renouvelée de plus de deux millénaires d'une épopée sportive passionnante.

Garçon à la batte : Walter Hawkesworth Fawkes
École anglaise
(détail)

Vers 1760, huile sur toile,
120 x 99 cm
Breamore House

SOMMAIRE

Discobole

Copie romaine d'après un original grec attribué à Myron
Vers 120 apr. J.-C., marbre
H. 156 cm
Rome,
Museo Nazionale Romano,
Palazzo Massimo alle Terme

INTRODUCTION

Yann Descamps et Georges Vigarello

Les pratiques et l'art de valoriser
Les pratiques et l'art de montrer
Les pratiques et l'art de sublimer

1 L'ANTIQUITÉ

Jean-Paul Thuillier

L'art grec. Idéalisme et réalisme
Le sport dans l'art étrusque
Le monde romain
Des athlètes féminines

De la beauté du corps en jeu en Grèce antique
Véronique Dasen

2 LE MOYEN ÂGE

Sébastien Nadot

Un miroir des mutations de la société médiévale
Tournois et joutes : un idéal sportif
Sport loisir, sport utile, sport compétitif :
la première place

Le sport populaire
Sébastien Nadot

3 RENAISSANCE(S)

Antonella Fenech

Continuités et ruptures
L'essor du corps « sportif », corps social et politique
Le geste et la règle
Allégorisations sportives

De l'art de jouer à la cour
Serge Vaucelle

4 L'ÂGE CLASSIQUE

Antonella Fenech

Tension entre temps libre et désir de récréation
Allures et espaces sportifs
Sport ou loisir ?

Les bacheleries et la violence de leurs « jeux »
Nicole Pellegrin

5 LES LUMIÈRES

Antonella Fenech

Une période négligée de l'histoire du sport
Littérature et presse sportives
Discriminations et émancipations par le sport
Sport et satire sociale. Vers une nouvelle ère

Défis physiques et lieux de « vertige »
Georges Vigarello

6 XIXe SIÈCLE. LES JEUX PRÉ-SPORTIFS. ENTRE LE POPULAIRE ET L'ACADÉMIE

Georges Vigarello

L'univers du jeu et l'iconographie populaire
Les compétitions pré-sportives et l'image passion
Le loisir et l'image d'abandon

La naissance du sport moderne
Julie Gaucher

7 XXe SIÈCLE. « LE SPORT ET L'ART ONT UNE HISTOIRE COMMUNE, CELLE DE LA MODERNITÉ »

Julie Gaucher

Des artistes qui ont le goût du sport
Un art sportif ?
De l'héritage antique... aux recherches cubistes
et à l'orphisme

Fascination pour la vitesse
Un art à thématique sportive au service
des idéologies

Les artistes face au spectacle sportif
Le sport, un objet de consommation
comme un autre ?

Des concours d'art olympiques
Julie Gaucher

8 XXIe SIÈCLE. EXTRÊMES ET NOUVELLES SENSIBILITÉS

Yann Descamps et Georges Vigarello

Remythifier le sport ? Mise en art d'une mythologie
sportive, entre célébration et redéfinition
Questionner le trop-plein : l'art pour penser
le spectacle sportif et sa surmédiatisation
Approfondir le corps sportif : l'art face à
un corps sportif qui s'épaissit
Désinvisibleiser : l'art pour représenter
ce que le spectacle sportif tait

CONCLUSION : DEMAIN, LE SPORT DANS L'ART ?

Yann Descamps et Georges Vigarello

Sport, corps et art, une révolution inévitable ?
De l'importance du regard artistique

Pugilistes adolescents

xve siècle avant J.-C., peinture murale, 275 × 94 cm
Athènes, Musée national archéologique

DU « JEU ANCIEN » AU « SPORT CONTEMPORAIN »

L'histoire des jeux et compétitions physiques est aujourd'hui largement prospectée, dévoilant l'invention de pratiques toujours nouvelles avec le temps, leur contexte, leurs techniques, leur imaginaire, celui du corps, des allures, des forces, du milieu ; montrant leurs changements institutionnels aussi : des défis isolés aux défis collectifs, des rencontres sans lendemain aux rencontres calendaires, des initiatives individuelles aux initiatives publiques, des règlements locaux aux règlements nationaux, voire internationaux. Histoire effervescente, complexe, vivante, où le « sport », au sens le plus spécifique et distinctif, au-delà des jeux et des affrontements traditionnels, apparaît en initiative récente, émergeant durant la seconde moitié du XIXe siècle « seulement » : avec ses hiérarchies compétitives dûment programmées, ses calendriers laïques, ses organisations internationales, ses espaces spécialisés, délimités, appareillés, son ambition démocratique, ses spectacles à grande échelle, sa quasi-incarnation d'une culture collective, enfin, au point de promouvoir de

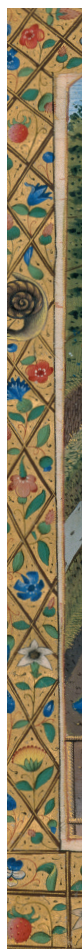
Lutteurs

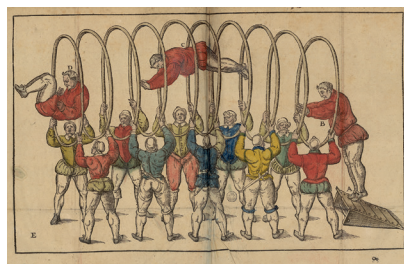
Vers 500-490 avant J.-C., marbre, 32 x 81 cm
Athènes, Musée national archéologique

Ci-dessus **Les coureurs**

Amphore panathénaique
Vers 530 avant J.-C.,
céramique à figures noires, H. 62,2 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art

fortes dynamiques d'identification et de fierté au sein même des communautés. Cette histoire montre combien les pratiques compétitives, et leurs techniques, sont d'abord l'objet de continuités entre elles, celles, parmi d'autres, de l'épée, du cheval, de la raquette ou du ballon, en même temps qu'elles sont l'objet de ruptures profondes, celles de leur organisation, dont le passage du « jeu ancien » au « sport contemporain », faut-il le redire, celles de leur fréquentation, des nantis aux peu fortunés, des hommes aux femmes, des indifférents aux passionnés, celles de leur image enfin, prestigieuse ou disgraciée. Histoire décisive parce qu'elle illustre combien de telles pratiques révèlent, au « plus près », les influences de leur milieu, reflétant leur contexte social, leurs contraintes économiques, leur poids culturel, en même temps qu'elles les éclairent comme jamais. Les pratiques physiques, autrement dit, changent avec les sociétés, au point de toujours mieux les révéler. Les exemples abondent qui le confirment. Les tournois médiévaux sont à l'image d'une chevalerie aux gestes encore abrupts, engagée dans un tenace habitus guerrier, recherchant une hiérarchisation quelquefois indécise, quêtant plus encore un univers imaginaire où le désir et le rêve pourraient converger. Les carrousels royaux au cœur du xviie siècle expriment, en revanche, le plus concrètement et jusqu'à l'infime détail, les ascendances d'un pouvoir profondément établi, ses hiérarchies rigides, ses distinctions implacables, sa culture gestuelle d'un raffinement inédit, tout en confirmant plus que jamais une profonde séparation des groupes sociaux, autant que des sexes, soulignant, jusqu'à l'ostensible, combien les hommes, seuls, les dominants sociaux de surcroît, sont jugés porteurs de prestance et d'action. Alors que le sport de la fin du xixe siècle révèle l'apparition d'une nouvelle disponibilité de temps, la présence du voyage, du tourisme, du loisir, un nouvel accès démocratique aux pratiques aussi, un rôle accru prêté à leur pédagogie, une

René II, duc de Lorraine, tire à l'arc
Jacques de Cessoles

xve siècle, manuscrit enluminé
 Paris, Bibliothèque nationale de France

Exercice de nage

Everard Digby, *De arte natandi*

1587, gravure sur bois
 Boston Public Library

Saut de cerceaux Arcangelo Tuccaro,
Trois dialogues de l'exercice de sauter et voltiger
et de voltiger en l'air

1599, gravure sur bois coloriée
 Paris, Bibliothèque nationale de France

lente ouverture aux compétitions féminines enfin. Histoire dès lors éclairante, plurielle, totale même, où le mot « sport » peut être utilisé dans un sens largement polysémique et simplificateur, une fois reconnues les évidentes et majeures inventions institutionnelles récentes précédemment évoquées.

LES JEUX DANS LA CULTURE ARTISTIQUE

Une autre histoire en revanche, plus singulière, plus spécifique, et plus « cantonnée », n'est pas faite, celle de la confrontation de telles pratiques à leur possible expression artistique, celle visant la manière dont l'art a pu rendre compte des affrontements corporels et des défis échelonnés dans le temps. C'est à une telle tâche que le présent livre prétend répondre : non seulement l'esthétique possible des jeux, non seulement leurs effets d'apparence, ceux des gestes, des dynamiques, des énergies, ceux des allures d'ensemble, mais leur place dans la culture artistique du temps, leur résonance chez les peintres, les graveurs, les sculpteurs, jusqu'aux expressions les plus récentes du cinéma, de la télévision, de la photographie, de la bande dessinée ou du manga, leur effet enfin sur un public différemment séduit selon le temps. Rien d'autre qu'une manière inédite alors de pénétrer les contextes, les répercussions sur les comportements, une manière inédite aussi d'explorer les enjeux culturels de telles pratiques, jusqu'à mieux évaluer leur prestige, leur reconnaissance, leur poids et leur diffusion dans le quotidien. Une manière inédite, enfin, de suggérer des changements éventuels dans les dispositifs et les manifestations de l'art lui-même : les gestes inventés avec le temps, leur affinement, leurs déclinaisons, leurs diversifications, pouvant aller jusqu'à transformer le contenu de la vision artistique, ses méthodes, ses expressions. Nouvelle histoire, autrement dit nouveau regard, qu'il faut préciser autant qu'explorer.

Lutteurs

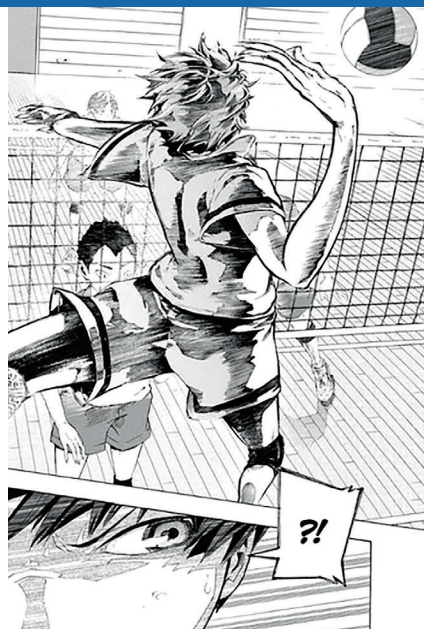
Alexandre Falguière

1875, huile sur toile,

231,4 × 178,7 cm

Paris, musée d'Orsay

LE SPORT DANS L'ART

Haikyū !! Les As du volley
Haruichi Furudate
2012, manga, Shōnen Jump

Un ouvrage de 380 pages,
relié sous coffret illustré
330 illustrations couleur
27,5 × 31,5 cm

**CITADELLES
& MAZENOD**

SOUS LA DIRECTION DE :

YANN DESCAMPS Docteur en études nord-américaines de l'université Sorbonne nouvelle – Paris III, maître de conférences en histoire du sport de l'université Bourgogne Franche-Comté et membre du laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société).

GEORGES VIGARELLO Historien, diplômé en éducation physique, agrégé de philosophie, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, codirecteur du Centre d'études transdisciplinaires de sociologie, d'anthropologie et d'histoire, et codirecteur du Centre Edgar-Morin. Il est également membre de l'Institut universitaire de France et président du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France.

Athlètes

Andy Warhol

1977-1979, polymère synthétique et lithographie sur toile,

101,6 × 101,6 cm

Collection particulière

AVEC LES CONTRIBUTIONS DE :

ANTONELLA FENECH Historienne de l'art de la première modernité, chargée de recherche au CNRS, et directrice adjointe du Centre André-Chastel/Sorbonne université.

JULIE GAUCHER Docteure en littérature française, historienne du sport et chercheuse associée au sein du laboratoire L-VIS (Laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport).

SÉBASTIEN NADOT Historien, professeur agrégé d'éducation physique et sportive et écrivain. Titulaire d'un doctorat en histoire et civilisations de l'EHESS Paris, il a également enseigné l'histoire à l'université d'Orléans et à l'université de Nice.

NICOLE PELLEGRIN Historienne, spécialiste de l'anthropologie historique des ^{xvi}^e-^{xix}^e siècles et chargée de recherche au CNRS.

JEAN-PAUL THULLIER Historien spécialiste de la civilisation étrusque et du sport antique. Il est professeur et directeur du département des sciences de l'Antiquité à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm.

SERGE VAUCELLE Professeur agrégé d'EPS et docteur en histoire. Il a enseigné dans plusieurs établissements scolaires et universitaires (université d'Orléans, université Toulouse III).

L'Équipe de Cardiff

Robert Delaunay

1912-1913, huile sur toile,
326 × 208 cm

Paris, Musée national d'art moderne – Centre Pompidou

Distribué par **ENCYCLOPÆDIA
UNIVERSALIS**

88 ter, avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt - fax 01 46 84 05 54 - RCS 672 048 915
CONTACT : sport@universalis.fr

Retrouvez notre rubrique *Beaux livres* sur boutique.universalis.fr