

Centre d'art contemporain
d'intérêt national
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
+33 (0)1 60 85 20 76
info@cacbrétigny.com
cacbrétigny.com

Tu t'apprêtes à découvrir une sélection d'œuvres d'art présentées dans l'exposition «Sâr Dubnotal».

Tout d'abord, quelques mots sur cette exposition au nom bien étrange!

Mais qui est Sâr Dubnotal?

C'est un super-héros, à la fois mage et détective, né en 1909 sous la plume de l'écrivain Norbert Sevestre. Pour inventer ce personnage, l'auteur s'est inspiré de quelqu'un qui a véritablement existé, un critique d'art qui organisait des expositions et qui s'appelait Joséphin Péladan. Celui-ci vivait à une période, le XIXème siècle, où on se plaisait à imaginer d'autres mondes possibles, d'autres existences sur Terre et au-delà, ainsi que d'autres relations entre les êtres humains, homme ou femme. Ainsi, Joséphin Péladan s'intéressait beaucoup aux mystères de la magie et à toutes sortes de connaissances non-scientifiques.

Capable de léviter, d'entrer en télépathie et d'hypnotiser ses ennemis, Sâr Dubnotal est différent des autres héros de l'époque. Ses pouvoirs lui viennent de la force de son esprit—et non de sa force physique et de ses muscles—, ils lui permettent de changer le monde dans lequel il habite.

À travers un voyage dans le temps, l'exposition «Sâr Dubnotal» te propose d'explorer la manière dont d'autres artistes ont cherché à transformer le monde dans lequel ils vivent. Comme Sâr Dubnotal et Joséphin Péladan, ils ont imaginé de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires et de nouveaux pouvoirs, pour se réinventer et construire un monde trouble et étonnant.

Comme tu l'as déjà sans doute remarqué, certains mots ont été soulignés, cela signifie que tu peux en trouver la définition dans le glossaire à la toute fin du cahier.

Cette installation de Tarek Lakhriissi est constituée d'une musique et de lances suspendues au plafond. Au bout de ces grandes tiges de métal tu peux observer des pointes en forme de flèche, de lune ou de fourche. Les lances étaient des armes utilisées par les chevaliers ou les vikings. Aujourd'hui on en trouve souvent dans les livres ou les dessins animés, elles servent d'accessoires à certains personnages et sont parfois dotées de pouvoirs magiques, comme la lance Gungnir d'Odin. Les sons que l'on peut entendre près des œuvres sont les musiques de séries racontant les histoires d'héroïnes guerrières comme Buffy ou Xena.

Tarek Lakhriissi. Production CRAC Alsace. Courtesy de l'artiste. Vue de l'exposition «Sâr Dubnotal» (co. Damien Delille, Céline Poulin), CAC Brétigny, 2020. Photo: Aurélien Mole.

Tarek Lakhissi, *Unfinished Sentence*, 2019. Métal, chaînes, dimensions variables.
Production CRAC Alsace 2019. Courtesy de l'artiste

Le masque est l'accessoire indispensable du super-héros ou de la super-héroïne, il lui permet de cacher sa réelle identité et de déployer tous ses pouvoirs. C'est aussi l'objet qui affirme son style. Il en dit long sur les pouvoirs de celui-celle qui le porte: motifs de toile d'araignée pour Spider-man (Marvel), tête de hibou pour Bibou (Pyjamasque), masque protecteur pour Frozone (Les Indestructibles). Dans l'œuvre *CAMP*, l'artiste Mehryl Levisse crée des masques derrières lesquels pourraient se cacher de nouveaux personnages.

Mehryl Levisse. Production *in situ* CAC Brétigny. Courtesy de l'artiste. Vue de l'exposition «Sâr Dubnotal» (co. Damien Delille, Céline Poulin), CAC Brétigny, 2020. Photo: Aurélien Mole. Tapisserie, cuir, fourrure, cheveux humains, fil d'or, tissu, kapok,

collant, maquillage, œillets, lacets, pompons, embrasse, galon, perles, sequins, fil, dentelle de Calais et napperons. Pièces uniques.

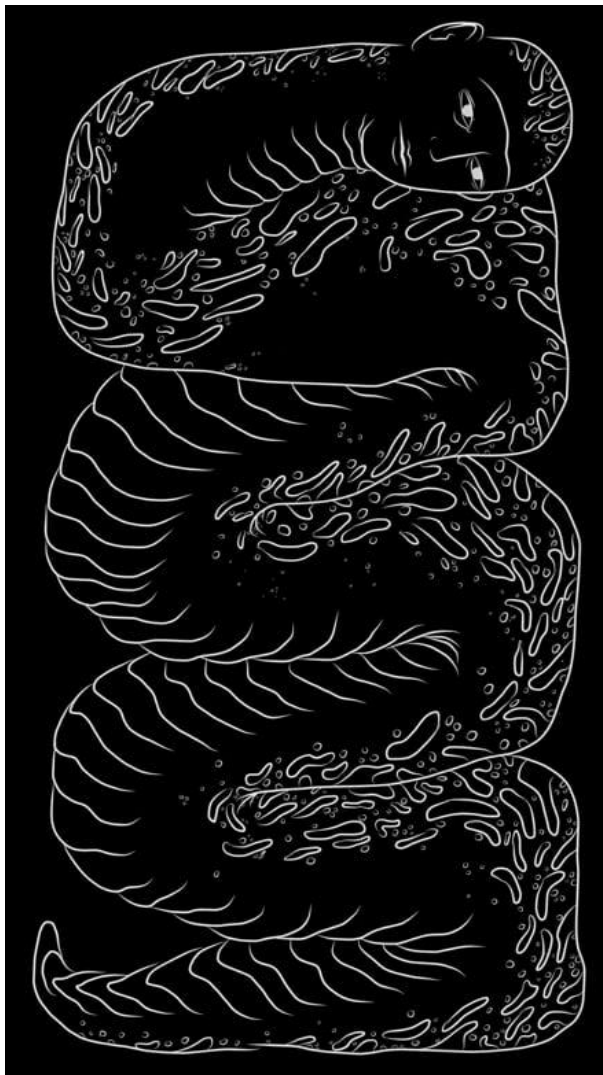
Mehryl Levisse. Production *in situ* CAC Brétigny. Courtesy de l'artiste. Vue de l'exposition «Sâr Dubnotal» (co.Damien Delille, Céline Poulin), CAC Brétigny, 2020. Photo: Aurélien Mole.

Pierre Paulin a imaginé une paire de chaussures géantes, si tu les observes bien tu pourras remarquer qu'il s'agit d'une paire de la marque Nike portée par le champion de basket Michael Jordan. L'artiste a créé des semelles suffisamment hautes pour marquer un panier de basket sans avoir besoin de sauter. On observe avec cette œuvre que les vêtements et les accessoires peuvent permettre de changer nos apparences mais aussi de modifier nos capacités physiques.

Pierre Paulin. Production CAC Brétigny, avec le soutien de la Mégisserie Alric. Courtesy de l'artiste. Vue de l'exposition «Sâr Dubnotal» (co. Damien Delille, Céline Poulin), CAC Brétigny, 2020. Photo: Aurélien Mole.

Özgür Kar s'inspire d'anciens dessins animés pour créer des vidéos peuplées de personnages dessinés en noir et blanc. Sur celle-ci tu peux voir une créature nous parler dans une langue étrangère, l'anglais, un peu comme une longue formule magique. Elle a une tête d'humain et un corps d'animal. On trouve dans de nombreuses légendes des personnages mi-humains mi-animaux, comme par exemple le Minotaure ou la sphinge de la mythologie grecque.

Özgür Kar, *Love Letters*, 2017. Vidéo HD, son: 10 min. Courtesy de l'artiste et d'Edouard Montassut, Paris.

Pauline Boudry et Renate Lorenz sont des artistes qui travaillent en duo. Elles ont créé un ensemble d'œuvres utilisant le même procédé, on appelle cela une «série». La série *Wig pieces* est constituée de tableaux faits avec de cheveux artificiels comme ceux qui composent les perruques, ils peuvent être de différentes couleurs, lisses ou bouclés. La *Wig Piece* présentée dans l'exposition est toute noire: on dit qu'il s'agit d'un monochrome.

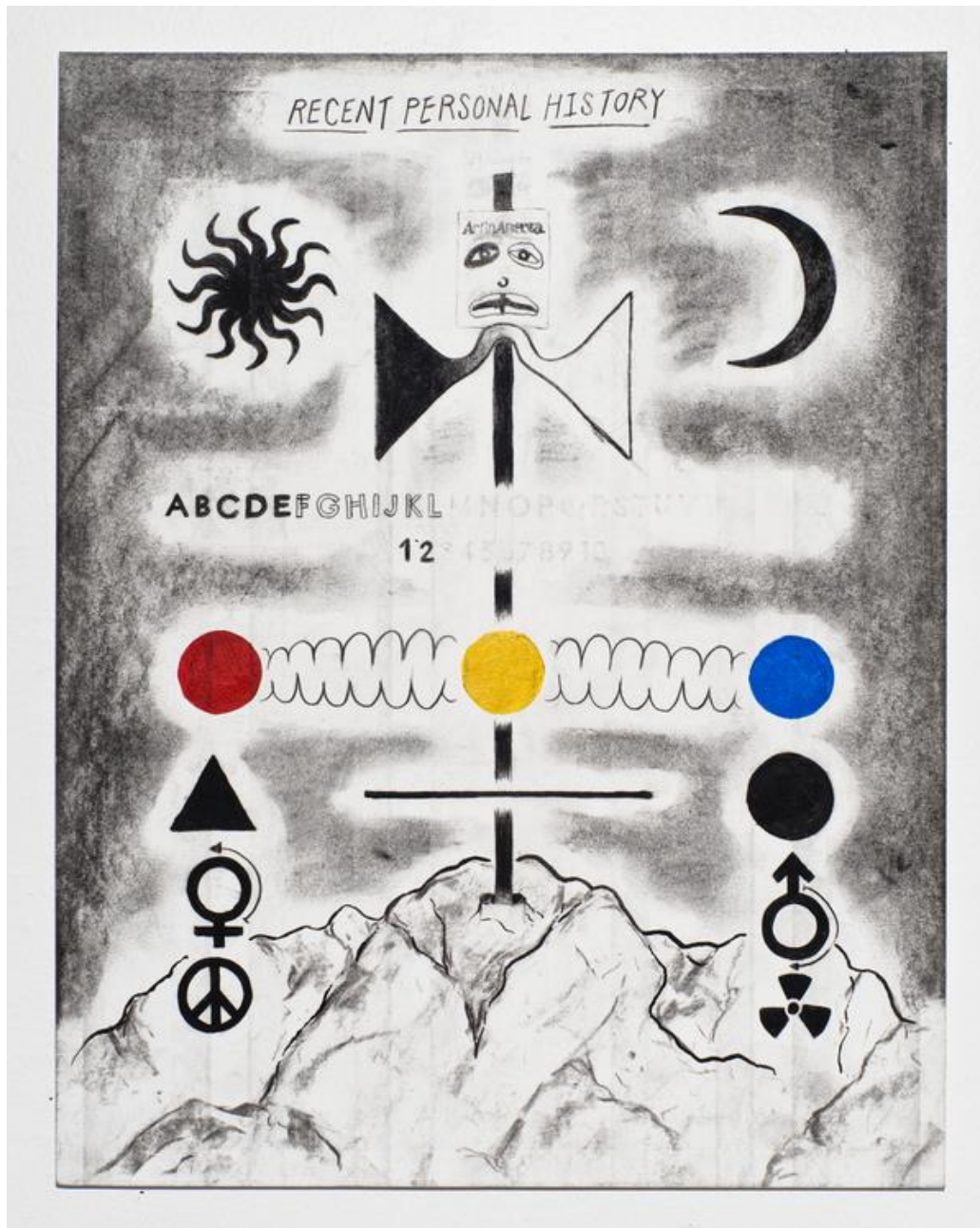
Pauline Boudry / Renate Lorenz, *Wig Piece (Entangled Phenomena IV)*, 2018. Feutre, cheveux artificiels, métal, 100x133 cm. Courtesy des artistes et de Marcelle Alix, Paris. Les dessins de Harry Gould Hervey mélangent les techniques: il utilise la gouache, le fusain, l'encre de Chine. Tu peux y observer des formes géométriques, des écritures, des personnages qui rappellent la nature, le cirque, la magie.

Harry Gould Harvey IV, *Body/Mind/Spirit*, 2016. Fusain et encre de Chine sur papier, 21,59 x 13,97 cm. Courtesy de l'artiste et de Bureau New York.

Harry Gould Harvey IV, *The Primitive*, 2016. Fusain, encre de Chine et gouache sur papier, 21,59 x 13,97 cm. Courtesy de l'artiste et de Bureau New York.

Harry Gould Harvey IV, *Recent Personal History (Peaceful Femininity / Toxic Masculinity / Grounded in Stone / Potential Energy / Loss of Language)*, 2016. Fusain et encre de Chine sur papier, 35,56 x 27,94 cm. Courtesy de l'artiste et de Bureau New York.

Marcel Bascoulard était un poète et un peintre autodidacte: il a appris tout seul à dessiner. Cet artiste vagabond était connu pour son art mais aussi pour ses tenues, il lui arrivait souvent de porter des robes qu'il fabriquait lui-même, réclamant la liberté de porter les habits qu'il voulait. Il réalisa entre 1950 et 1970 une série d'autoportraits photographiques où peut le voir porter ces vêtements.

Marcel Bascoulard, *Sans titre*. Photographie argentique noir et blanc 10,5 x 8 cm. Courtesy de la Galerie Christophe Gaillard, Paris.

Au Tibet, région d'Asie, existe un homme que l'on appelle Oracle de l'Etat du Tibet, selon la religion tibétaine il serait capable de prédire l'avenir en s'aidant d'objets comme le miroir qui est suspendu à son cou. Tu peux voir à quoi ressemble cet accessoire magique puisque l'artiste AA Bronson en a fait une reproduction avec des plaques d'argent, de cuivre, incrustées de cristal de quartz et de pierres.

AA Bronson, *Mirror*, 2008—2009. Cuivre, argent 999, cristaux de quartz, obsidienne, corde de coton (8 pièces), 27 x 27 x 5 cm. Édition de sept et une épreuve d'artiste (#1/7 et #4/7). Courtesy de l'artiste et d'Esther Schipper, Berlin.

Vaginal Davis utilise du maquillage, du parfum, et d'autres produits de beauté à la place de la peinture pour créer un portrait tout entier de Geneviève Halévy, une riche femme ayant organisé des expositions d'œuvres d'art de 1886 à 1925. L'artiste a imaginé un portrait entre hommage à et caricature de cette femme oubliée par l'Histoire.

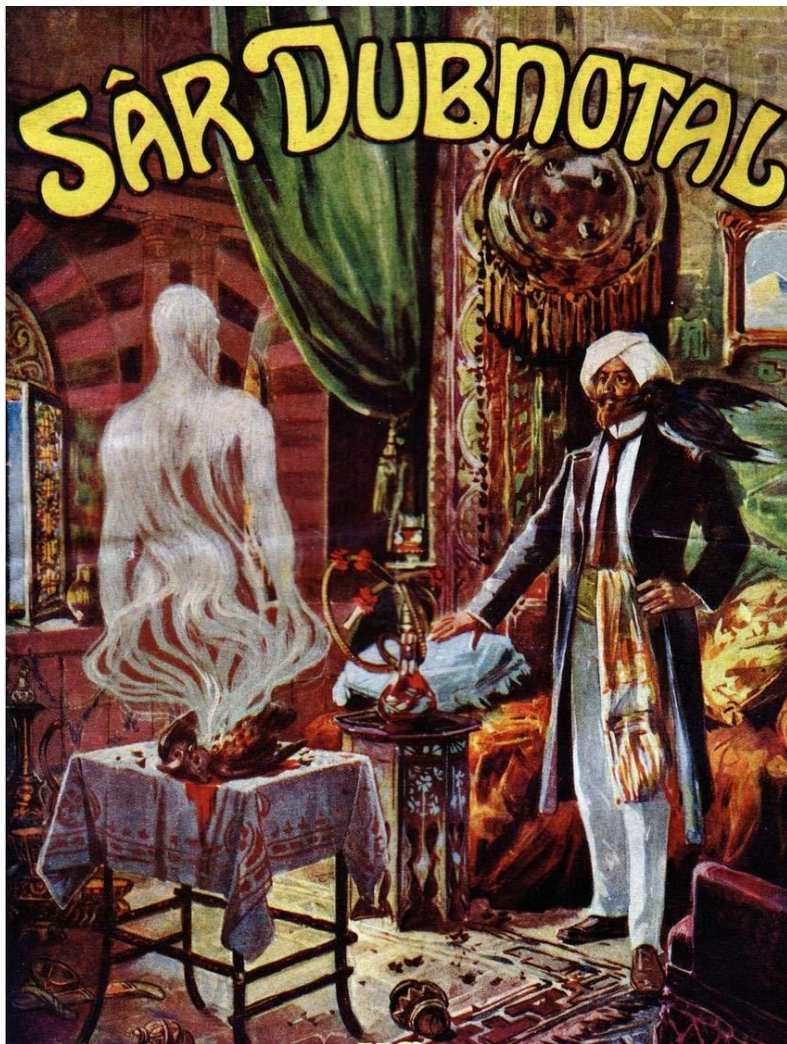
Vaginal Davis, *Geneviève Halévy Bizet Straus*, 2019. Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound (composé végétal), shellac, dissolvant, vernis à ongles, base de vernis, fard à paupières, gloss à lèvres, glycérine, huile de coco pressée à froid, gel pour les ongles, beurre de cacao, Iberogast, huile Olbas, peroxyde d'hydrogène, parfum, laque pour les cheveux, 27,8 x 21,4 cm. Courtesy de l'artiste et de Dan Gunn, Londres.

Dans cette peinture d'Autumn Ramsey tu peux voir un épisode de la mythologie grecque qui retrace le voyage d'Œdipe. Celui-ci arrive dans une ville gardée par un Sphinx (femme à corps de lion et aux ailes d'aigle), il ne pourra entrer dans le royaume qu'en répondant à son énigme. Tu peux observer sur cette peinture une créature mi-humain mi-animal que l'on trouve très souvent dans les contes et légendes.

Autumn Ramsey, *The Sphinx*, 2017. Huile sur toile, 76 x 61 cm. Collection privée. Courtesy de l'artiste et de Crève-cœur, Paris, Marseille.

Sâr Dubnotal est un personnage de magazines publiés entre 1909 et 1910. C'est l'un des premiers super-héros français. Dans ses aventures il vient en aide aux victimes à l'aide de ses étranges pouvoirs magiques, il peut lire dans les pensées grâce à ses dons de télépathie, planer au-dessus du sol et même contrôler ses ennemis en pratiquant l'hypnose. Comme les super-héros d'aujourd'hui, ce mage porte costume et accessoires: grande moustache et barbe, long manteau faisant penser à une cape et turban sur la tête. Ses pouvoirs et son accoutrement ont inspiré le héros Marvel Dr Strange.

Jack l'éventreur, [anonyme]. Texte imprimé, Edition Paris: A. Eichler, 1909. Collection Sâr Dubnotal, 10. Couverture illustrée en couleur, 32 pages. Collection: Ville de Paris—Bibliothèque des littératures policières.

Joséphin Péladan est un écrivain et critique d'art français ayant vécu de 1858 à 1918, il organisa de nombreux salons (expositions d'œuvre). Passionné de magie, il avait pour habitude de porter des tenues remarquables, ce qui étonnait les gens qu'il croisait: barbe longue, cheveux touffus, grande robe. Ces vêtements rappellent ceux des mages et des sorciers de contes et dessins animés.

Alexandre Séon, *Le Sâr Péladan*, 1892. Huile sur toile. Courtesy Musée des Beaux-Arts de Lyon.

GLOSSAIRE

Autoportrait: Représentation de soi-même pouvant se faire par la peinture, le texte, le dessin, la photographie ...

Buffy: *Buffy contre les vampires* est une série télévisée diffusée en France à partir de 1997. On y suit les aventures de Buffy Summers, chasseuse de vampires.

Caricature: Portrait exagéré d'une personne

Cristal: Matière naturellement solide et dure, transparente et de forme géométrique.

Cuivre: Métal orange qui devient vert avec l'usure. C'est un très bon conducteur d'électricité, on le trouve dans les fils électriques.

Fusain: Le fusain est un morceau de charbon de bois (bois brûlé), il se tient comme un crayon et sert à dessiner.

Gouache: Type de peinture à l'eau que l'on trouve la plupart du temps en tubes.

Hommage: Moyen d'honorer, de témoigner son respect ou de se rappeler de quelqu'un.

Mage: Personne qui pratique la magie, synonyme de sorcier, magicien.

Michael Jordan: Michael Jordan est l'un des plus grands champions de basket. Entre 1984 et 1998 il est six fois champion de NBA (championnat le plus important des Etats-Unis) et deux fois champion Olympique.

Minotaure: Monstre de la mythologie grecque possédant un corps d'humain et une tête de taureau. Enfermé dans un labyrinthe construit par l'architecte Dédale, tous les neufs ans, sept jeunes filles et sept jeunes garçons d'Athènes lui sont envoyés comme nourriture. Le monstre sera tué par le héros grec Thésée.

Monochrome: Qui est d'une seule couleur. En effet, le mot vient du grec: mono qui signifie « seul », et chroma, la couleur. Il s'oppose au terme polychrome ou (en couleurs): « qui est de plusieurs couleurs ».

Mythologie: La mythologie est un ensemble d'histoires appartenant à un peuple. Les mythologies grecques et latines sont les plus connues en France, elles datent de l'antiquité et racontent les aventures des humains, des demi-dieux et des dieux.

Œdipe: Œdipe est un héros de la mythologie grecque. Fils de Laïos et de Jocaste, Œdipe est principalement connu pour avoir résolu l'énigme du Sphinx.

Oracle: Personne qui selon les croyances anciennes, prédisait l'avenir et dévoilait les mystères cachés. L'oracle détenait son savoir des divinités. Le même mot désigne l'endroit où le public se rendait pour obtenir ses réponses.

Quartz: Roche dure et translucide qui peut être colorée ou non et qui prend la forme de cristaux.

Sphinx: Créature de la mythologie égyptienne et grecque qui possède une tête humaine, un corps de lion et parfois des ailes d'aigle. On retrouve cette créature dans le mythe d'Œdipe. La Sphinge est l'équivalent féminin du Sphinx.

Vagabond: Personne qui se déplace, qui mène une vie nomade, sans domicile.

Viking: Les Vikings étaient des peuples d'Europe du Nord qui ont navigué en Europe, en Asie et même jusqu'en Amérique au moyen-âge.

Xena: *Xena la guerrière* est une série télévisée diffusée en 1995 pour la première fois en France. Elle se déroule principalement dans la Grèce antique et raconte les aventures de Xena qui combat guerriers, démons et dieux pour rétablir la paix.