



Photo : Blandine Soulage

Pol TABURET

Né en 1997 à Paris, France
Vit et travaille à Paris, France

→ macLYON – Musée d'art contemporain

***Dad was incandescent that night
Papa
My Dear II
The nest
And we all danced on the bully's beat
To meet***

Technique : Installation composée de sculptures et de peintures à l'aérographe à base d'alcool et de pastel à l'huile sur toile

Date de création : 2025

Emplacement : macLYON - 1er étage – n°10

DESCRIPTION

L'installation de Pol TABURET s'organise comme un espace de passage, entre le monde des vivants et celui des morts, l'ancien et le nouveau. Les formes peintes et sculptées se situent entre l'humain, l'animal et l'objet, la présence et la disparition. Mobilisant des langages visuels variés sans s'inscrire dans une tradition unique, son travail développe une iconographie intuitive et instable marquée par la tension, les contrastes matériels et un sentiment persistant d'étrangeté.

ENJEUX ET DÉMARCHE DE L'ARTISTE

D'origine guadeloupéenne, Pol TABURET est né en 1997 à Paris (France). Diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy, le jeune artiste développe dans ses œuvres une mythologie à la fois personnelle et collective, affranchie de tout repère temporel. Il s'inspire aussi bien des cultes insulaires anciens, des croyances caribéennes que de la culture contemporaine. L'artiste peuple ses toiles d'étranges personnages, plantés dans des décors aux perspectives indéterminées.

Dans ses peintures comme dans ses sculptures, Pol TABURET interroge la relation entre le corps - humain et animal - et l'objet, la manière dont ensemble, ils existent dans l'espace domestique. Il traite aussi de thèmes sociétaux auxquels il a toujours été sensible tels que les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, la sexualité, la violence entre individus... Nées de la rencontre entre des contradictions, elles ne sont jamais figées : elles semblent vivantes, comme animées par des tensions entre opposés, des « dialogues en apparence violents » ou des micro-drames qu'il s'impose pour éviter la stagnation. Chaque détail semble chargé de sens.

Pol TABURET s'est rapidement distingué par un langage pictural unique, à la fois actuel et ancré dans des influences classiques. Ses toiles, dramatiques et poétiques, captent une aura magique, tout en restant libres de toute soumission aux canons traditionnels. Le spectateur, pris à partie, devient le témoin de ces micro-drames et de cette exploration des limites entre réel et onirique.

CONTEXTE

Les récits de tout un village sont confiés à un homme qui ne peut parler. Dans la fable qui sous-tend les peintures et les sculptures présentées, Papa Tonnerre retrouve finalement sa voix, avant d'être banni pour avoir révélé les secrets que les autres lui avaient confiés.

Situé dans un territoire imaginaire que la langue et la géographie renvoient à la Guadeloupe et aux Caraïbes, ce « conte sans morale », selon les mots de l'artiste, ne promet ni justice ni rédemption. Les figures portent en elles les peurs, les désirs et les souvenirs d'autrui, évoquant un monde où les vivant-es et les mort-es demeurent intimement lié-es. Les œuvres imaginent une archive portée par les corps plutôt que par les documents, où les histoires continuent de circuler entre les vivant-es et les mort-es, même lorsque la parole n'est plus possible.

RÉFÉRENCES

Francis Bacon (1909-1992) : Il est l'un des plus célèbres artistes anglais du XX^e siècle. Loin de l'abstraction qui domine les années 1950, Francis Bacon est le peintre du corps torturé et hurlant, de l'introspection doloriste. Personnalité complexe, ce contemporain de Lucian Freud est l'auteur d'une œuvre expressionniste fortement influencée par la relecture des grands maîtres du passé. Évacuant toute anecdote, sa peinture est une forme de miroir qui reflète ses angoisses, ses drames et ses obsessions dans une époque marquée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Sacré et profane se mêlent constamment dans cette œuvre métaphysique, dont le sujet véritable est cette parenthèse que constitue l'existence (douloureuse) entre la naissance et la mort.

Francisco de Goya (1746-1828) : Peintre et graveur espagnol, son œuvre inclut des peintures de chevalet, des peintures murales, des gravures et des dessins. Il introduit à son époque plusieurs ruptures stylistiques qui initient le romantisme et annoncent le début de la peinture contemporaine. L'art goyesque est considéré comme précurseur des avant-gardes picturales du 20^e siècle.

Art Baroque (mi-16^e – 18^e siècle environ) : Le style baroque a marqué l'art et l'architecture européens, sans oublier les domaines de la musique et de la danse. Caractérisé par le goût du mouvement, de la dramatisation de l'exubérance décorative, le baroque est un paradigme esthétique complexe qui a pour but de surprendre et d'émouvoir les spectateurs.

Mouvement de grande ampleur, il s'est rapidement répandu de l'Italie vers les grands pays d'Europe. Cf. Rubens, Vélasquez, Le Caravage, Le Bernin...

MOTS CLÉS

Allégorie : Représentation symbolique d'une idée abstraite (ex. : Papa Tonnerre incarne le poids des secrets).

Hybridité : Mélange de deux natures distinctes (ex. : humain et animal), explorant la fluidité identitaire.

Dualité : Présence de deux forces opposées mais complémentaires (ex. : silence/parole, bien/mal, lumière/ombre).

Rituel : Cérémonie symbolique (ex. : danse, offrande) souvent liée à une tradition ou une croyance.

Vaudou : Tradition religieuse d'origine africaine, présente aux Antilles, mêlant magie, rituels et culte des esprits.

Déconstruction : Approche (notamment en philosophie) qui remet en cause les structures traditionnelles (langage, récit, forme) pour en révéler les limites ou les contradictions.

Intertextualité : Références explicites ou implicites à d'autres œuvres, textes ou contextes culturels.

POUR ALLER PLUS LOIN

<https://mendeswooddm.com/artists/293-pol-taburet/>

<https://www.reiffersartinitiatives.com/artistes/pol-taburet-laureat-du-prix-reiffers-art-initiatives-2022/>

PISTES PÉDAGOGIQUES

Quels publics ?	Œuvre adaptée ?	Comment aborder l'œuvre ?
Collège		- Comment les sculptures en bronze (<i>Papa, My Dear II</i>) représentent-elles l'idée de fardeau ? (Postures, expressions, matériaux). - Quels procédés dans chaque peinture (<i>And we all danced on the bully's beat</i>) créent une ambiance mystérieuse ? (Aérographe, couleurs sombres). • Étude de la légende : Pourquoi Papa Tonnerre est-il muet ? Que symbolise son silence ? → Lier à la notion de secret et de responsabilité. Que se passe-t-il quand il parle ? → Discuter des conséquences de la vérité (libération vs destruction). • Réflexion sur les thèmes : Silence et parole : Le silence peut-il être une force ? Une faiblesse ? → Exemples littéraires (Le Horla, Maupassant). Hybridité et identité : Pourquoi mélanger humain et animal ? → Lier à la fluidité de l'identité (ex. : La Métamorphose, Kafka). Dualité : Trouvez des exemples de dualité dans l'œuvre. (Ex. : lumière/ombre, parole/silence). • Débat : Faut-il toujours dire la vérité, même si cela fait du mal ? Le silence peut-il être une forme de résistance ? Est-ce qu'un secret peut être une protection ? • Pour aller plus loin : Pourquoi les artistes comme Pol Taburet utilisent-ils des symboles plutôt que des mots ? L'art contemporain doit-il être compris par tout le monde ? Pourquoi Pol Taburet a-t-il choisi de raconter une légende plutôt qu'une histoire réaliste ? En quoi l'art peut-il aider à exprimer des émotions que les mots ne peuvent pas dire ? • Liens avec d'autres auteurs, artistes, thèmes : FRANÇAIS - Récits fantastiques : Guy de Maupassant - Théâtre : Eugène Ionesco - Poésie : Aimé Césaire ARTS PLASTIQUES - Louise Bourgeois (Cellules) - Francis Bacon (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion) - Jérôme Bosch (Le Jardin des délices) HISTOIRE-GÉOGRAPHIE / EMC - Contes créoles (traditions orales de Guadeloupe et Haïti) - Mythologie grecque
Lycée		Comment les sculptures en bronze et les peintures dialoguent-elles ? → Observer les matériaux (bronze = permanence ; peinture = fluidité). Quels procédés visuels renforcent l'idée de fardeau ? (Postures courbées, visages fermés, couleurs sombres). • Étude de la légende et de ses symboles : Pourquoi Papa Tonnerre est-il muet ? Que représente son silence ? → Lier à l'inconscient (Freud) ou l'absurde (Camus). Que symbolise le pacte avec la sorcière ? → Quête de libération vs prix à payer • Réflexion philosophique et littéraire : Quels concepts philosophiques cette œuvre pourrait-elle illustrer ? (Ex. : l'inconscient, la déconstruction du langage). Le silence peut-il être une forme de résistance politique ? Donnez des exemples historiques.

Lycée		• Lien avec l'histoire de l'art en classe : Comparer avec Louise Bourgeois (Cellules), Francis Bacon (déformation des corps), Max Ernst (surréalisme), ou Jérôme Bosch (Le Jardin des délices). • Débat : À quoi sert une œuvre comme celle-ci ? → Provoquer une émotion, faire réfléchir, dénoncer. Pensez-vous que l'art doive être « compréhensible » pour être légitime ? → Débat sur l'art comme expérience vs message. En quoi l'art de Pol Taburet interroge-t-il les limites du langage ? • Pour aller plus loin : - Comment cette installation a-t-elle changé votre perception des thèmes comme le silence, la vérité ou l'identité ? - Si vous devez expliquer cette œuvre à quelqu'un qui ne l'a pas vue, quels éléments choisiriez-vous de mettre en avant ? - Quelle œuvre de l'installation vous a le plus marqué(e) ? Pourquoi ? - En quoi l'œuvre de Pol Taburet t'a-t-elle fait réfléchir sur des enjeux contemporains (ex. : les réseaux sociaux, la liberté d'expression) ? • Liens avec d'autres artistes, auteurs, thèmes : PHILOSOPHIE - Sigmund Freud - Albert Camus - Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs) ARTS PLASTIQUES - Louise Bourgeois - Francis Bacon - Max Ernst - Giorgio de Chirico - René Magritte
Tout public		Conseillé à partir du Collège, dès 11 ans
Accessibilité		Oui