

Thomas Tudoux

PANTHÉON

~

PANTHÉON

Thomas Tudoux

L'œuvre de Thomas Tudoux frappe par sa persévérance à cerner les nouvelles mythologies de notre époque. Par le dessin, la vidéo, l'installation ou le texte, l'artiste explore les mises en scènes de soi, passées par le prisme du travail, du dépassement sportif, de l'hyperactivité. Ses champs d'études sont multiples : il scrute le milieu scolaire, analyse les mutations de l'espace public ou retravaille la matière des contes. Partout, il traque l'expression diffuse d'un culte de la performance, les injonctions permanentes lancées à l'Homme contemporain, sommé de se dépasser, enjoint chaque jour de conquérir davantage. De cet individu devenu coach de lui-même, Thomas Tudoux dresse un portrait amusé quoique critique, et en profite pour pointer les mécanismes politiques qui le façonnent ainsi.

L'artiste prolonge ses recherches sur des thèmes qui lui sont chers — l'efficacité et la notion d'accélération, souvent mises en perspective avec l'Histoire passée. L'exposition révèle également de nouveaux développements dans l'œuvre, qu'accompagnent des imbrications audacieuses : Thomas Tudoux relie le *Guinness Book des records* à l'iconographie des saints martyrs, et décline un vaste ensemble de tableaux et d'objets, qui puisent leur inspiration dans l'héroïsation 2.0 autant que dans la peinture des Primitifs italiens ou dans l'imagerie des ex-voto. Des trophées sportifs aux autels votifs, des recordmen d'aujourd'hui aux sacrifiés bibliques, Thomas

Tudoux suggère les affinités et brouille les pistes, pour mieux révéler la complexité de notre imaginaire, tendu vers un horizon d'excellence, un désir de gloire, une transcendance.

OUVRAGE CULTE

Dans un monde fasciné par les records, y compris ceux qui n'ont aucun intérêt, le *Guinness Book* fait office de bible : on y trouve des hommes et des femmes battant des records inconcevables, mais aussi un bestiaire fantastique, avec une foule d'animaux surpuissants, et des objets extraordinaires. Ce best-seller international est mentionné par le sociologue Alain Ehrenberg, qui explique dans *Le Culte de la Performance* (1991) que l'homme contemporain se réalise de plus en plus en imaginant sa propre performance, aussi gratuite puisse-t-elle être, juste pour se prouver qu'il existe, et même s'il doit pour cela s'infliger de terribles souffrances psychiques ou physiques.

Grâce à cette lecture, Thomas Tudoux réalise que la plupart des records compilés dans le *Guinness* ressemblent soit à des martyrs, soit à des miracles de saints. Le rapprochement avec la peinture religieuse classique lui semble toutefois problématique, car trop sacralisante : ces «nouveaux héros» sont des figures du peuple, qui n'ont pas de statues en marbre ou de médailles à leur effigie, et dont la starification est un peu ridicule, quoique réelle. À ces héros naïfs et populaires, un mode de représentation naïf et populaire s'imposait.

PRIMITIFS & NAÏFS

La série de petits tableaux révèle un mix de références picturales marquées par l'humanisme et la piété populaire. L'artiste s'est inspiré des tableaux de certains Primitifs italiens (Giotto, Cimabue, Martini), de leur palette mais aussi de leur perspective empirique, de l'emploi des cernes et des aplats, du traitement épuré de l'élément architectural et du séquençage narratif de l'action représentée, un peu comme dans la bande dessinée. Certains ex-voto mexicains, portugais ou français, comme ceux de Notre-Dame de la Garde à Marseille, ont également ramené l'artiste à une certaine naïveté graphique et narrative, en parfaite adéquation avec les miracles modestes que célèbrent ces peintures votives — imploration pour un billet de Loto gagnant, remerciements rendus après une maladie évitée, ou un Bac réussi.

ANONYME & INTEMPOREL

L'homme qui a le plus de tunnels faciaux, la femme la plus vieille du monde, la femme qui accouche du plus grand nombre d'enfants, la femme qui écrase le plus grand nombre de pastèques entre ses cuisses... Thomas Tudoux s'approprie chaque record, met en place sa dramaturgie et neutralise la scène : le traitement des personnages tend ainsi vers l'anonymat. L'artiste duplique un être humain blanc occidental, habillé d'une chemise et d'un pantalon, qui incarne les spectateurs du record aussi bien que les perdants, ceux qui ont échoué. Les recordmen ne se reconnaissent quant à eux

1. Camille
Laurens,
Dans ces
bras-là,
Éditions
Gallimard,
Paris, 2002

que par de petits détails : leurs vêtements ou leur coiffure diffèrent légèrement. Tous les marqueurs temporels, qui les auraient ancrés dans une époque bien précise, ont été gommés. Sous la voûte des ciels bleu nuit, une humanité générique accomplit sans relâche ses absurdes exploits, parée de couleurs douces et un peu ternes, qui agissent comme un filtre humorale sur ces représentations à la violence tangible, parfois sexualisée. «La performance physique n'est tant pas une métaphore de la puissance sexuelle qu'une représentation du désespoir triomphal des hommes, du bond qu'il leur faudrait faire pour n'être plus mortel.»¹ La série s'intitule précisément *Les Immortels*.

Au fil des tableaux, d'autres détails retiennent l'attention : le motif graphique du podium, les instruments de mesure et la figure de l'arbitre, qui vient valider les records, et remplace le geste de bénédiction du Christ par le V de la Victoire. Isolé dans un tondo, ce juge trône en démiurge aux bras multiples, dont les positions miment celles d'un arbitre au football.

En télescopant les références (sport/religion, supplice/record, sacrifice/érotisme) et les époques, Thomas Tudoux dévoile les forces profondes à l'œuvre dans la construction des mythes, et les récurrences troubles de l'imaginaire héroïque.

GRAALS

En dialogue avec cette série de tableaux, l'artiste expose un ensemble de bougies en forme de trophées,

coupes et médailles, toute nouvelle production de moulages travaillés à la cire d'abeille et de soja.

À gloire éphémère, lumière fugitive, semble-t-il nous dire : car si les saints catholiques ont traversé les siècles, les personnages du *Guinness Book* témoignent à merveille de l'usure rapide du héros d'aujourd'hui. Dès 1968, Andy Warhol prophétisait cette démocratisation de la starisation fugace, et sa formule a marqué les esprits : «À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale.»²

Avec ses cierges sportifs, Thomas Tudoux met en résonance ce caractère éphémère de l'exploit avec d'autres symboliques liées à cet accessoire de la piété populaire : la flamme fragile comme métaphore de la lumière divine et de la vie précaire des croyants, la flamme olympique inspirée de l'Antiquité, mais aussi le *memento mori* plébiscité dans la peinture de vanité, où la bougie caractérise la fuite du temps. Cet autel sportif domestique rencontre sans doute un contexte idéal ! Le titre choisi par l'artiste, *Graals*, rappelle qu'à l'origine de cet objet médiéval légendaire, assimilé au saint calice³, on mentionne un talisman de la mythologie celtique — un chaudron d'immortalité.

À nouveau, l'artiste articule l'Histoire ancienne (de la société, la religion, l'art) avec l'époque la plus contemporaine, pour suggérer en images sensibles ce qui perdure mais aussi ce qui change : «Le système médiatique exploite à l'extrême ce processus narcissique, en créant, propulsant puis rejetant, dans la foulée, des héros d'un jour, ou d'une minorité, aussi rapidement sortis des unes de journaux, des écrans

2. Citation originale :
«In the future,
everyone will
be world-
famous for 15
minutes.»

3. La coupe
utilisée par
Jésus-Christ
et ses douze
disciples au
cours de la
Cène, et qui
a recueilli le
sang du Christ

4. *Extrait du
texte d'Odile
Faliu et Marc
Touret, Les
héros dans
un univers
mondialisé,
in catalogue
Héros,
d'Achille
à Zidane,
Éditions de
la BnF, 2007*

audiovisuels et des mémoires que ceux qui viendront le lendemain les remplacer. Mais peut-être les héros gagnent-ils en aura planétaire, de nos jours, ce qu'ils perdent en durée de vie héroïque ?»⁴

INSTRUMENT POLITIQUE

L'aura, la gloire, l'immortalité : pour atteindre ce but ultime, le dépassement touche nos fragments de vie les plus intimes. Comment mieux cuisiner, décorer sa maison, faire son jardin, organiser son mariage : tout devient prétexte à compétition, et les programmes télévisuels en témoignent. S'il critique cet état de fait, Thomas Tudoux s'abstient de tout réquisitoire manichéen : de ce portrait sociétal, il dégage aussi la complexité. Comme le formule Alain Ehrenberg, la compétition du tous contre tous demeure un idéal méritocratique, qui constitue la base de notre vision de la démocratie. Si le sport et le record ont autant d'importance dans notre culture, c'est qu'ils incarnent l'illusion d'une «vraie démocratie», où le combat se fait à armes égales, que l'on soit fils/fille de ministre ou d'ouvrier immigré. Si tous les personnages des tableaux de Thomas Tudoux se ressemblent, c'est aussi pour traduire l'idée d'une abolition des classes — défendre, en un sens, l'instrument politique que peut parfois représenter le héros.

Éva Prouteau, 2017

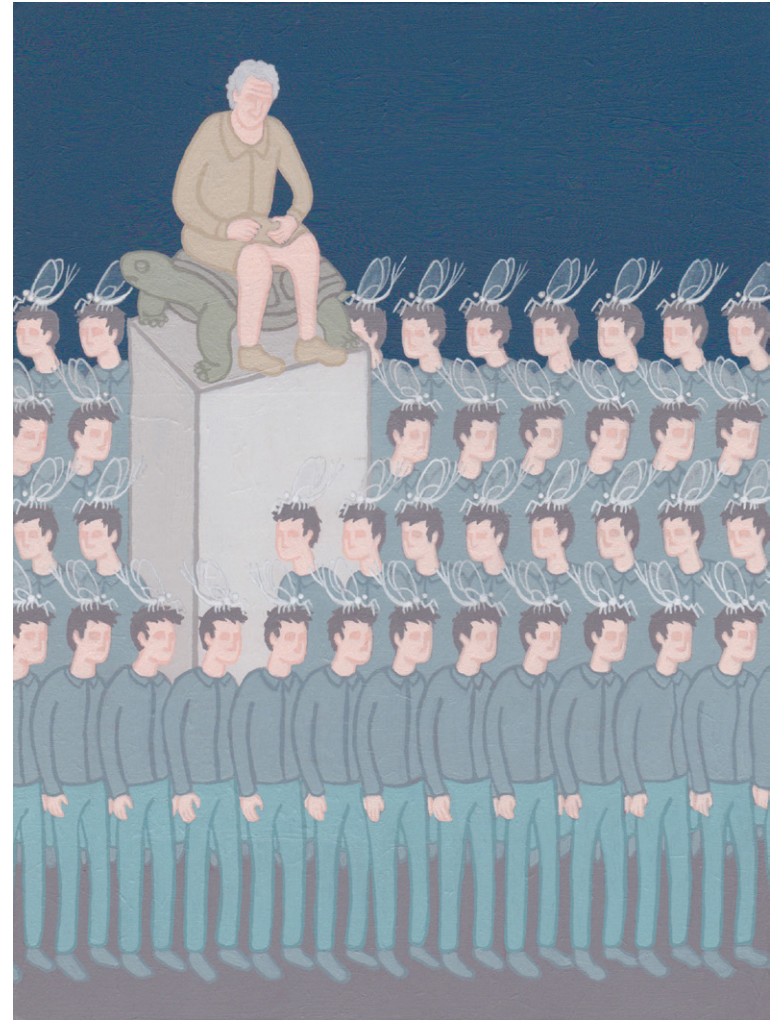
~
Hyper Ordonnateur
190 x 190 mm

Ci-dessus :
Record de vitesse
219 x 163 mm
Ci-contre :
*Record des ongles les plus
longs sur les deux mains*
155 x 219 mm

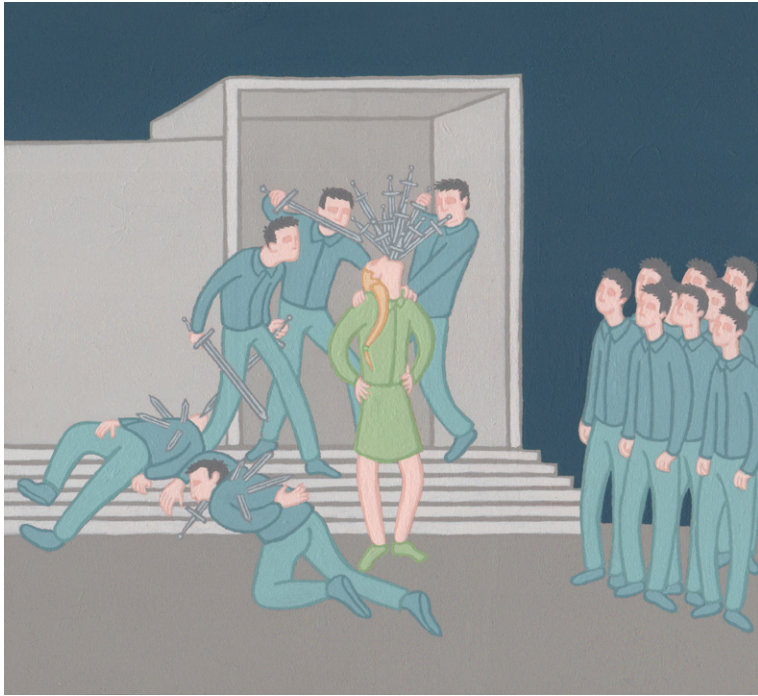

~
*Record de pommes coupées
en l'air avec une épée
259 x 124 mm*

~
Ci-dessus :
*Record du blocage d'un véhicule
lancé à pleine puissance*
234 x 153 mm

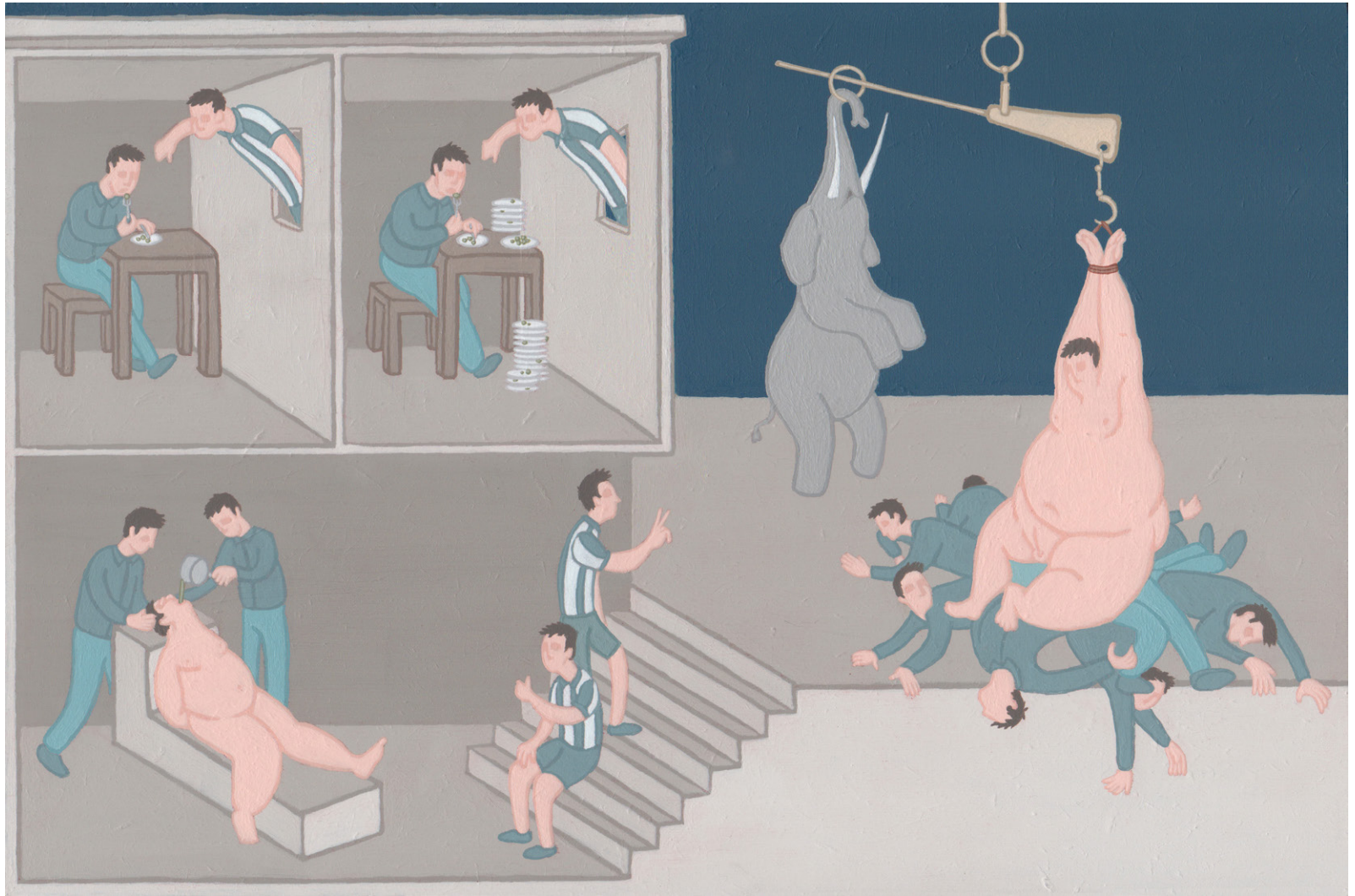
Ci-contre :
*Record de longévité attesté
pour un être humain*
163 x 218 mm

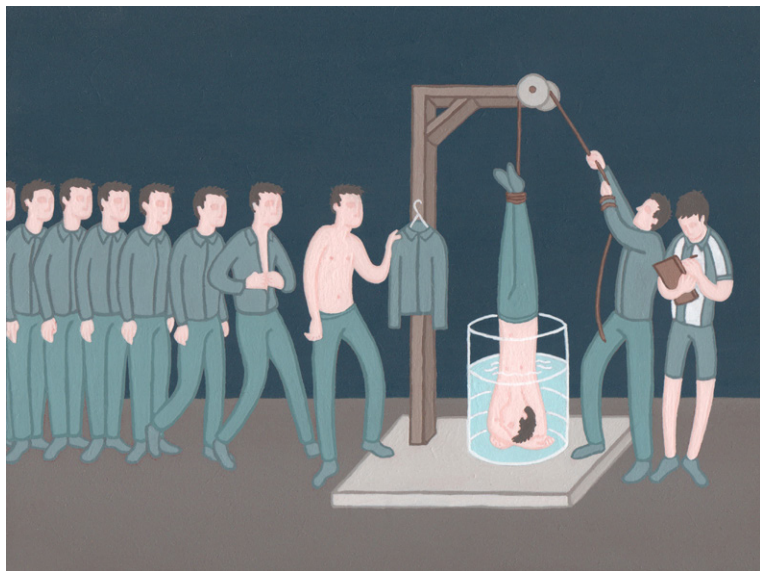

~
 Record du plus grand nombre
 d'épées avalées simultanément
 193 x 177 mm

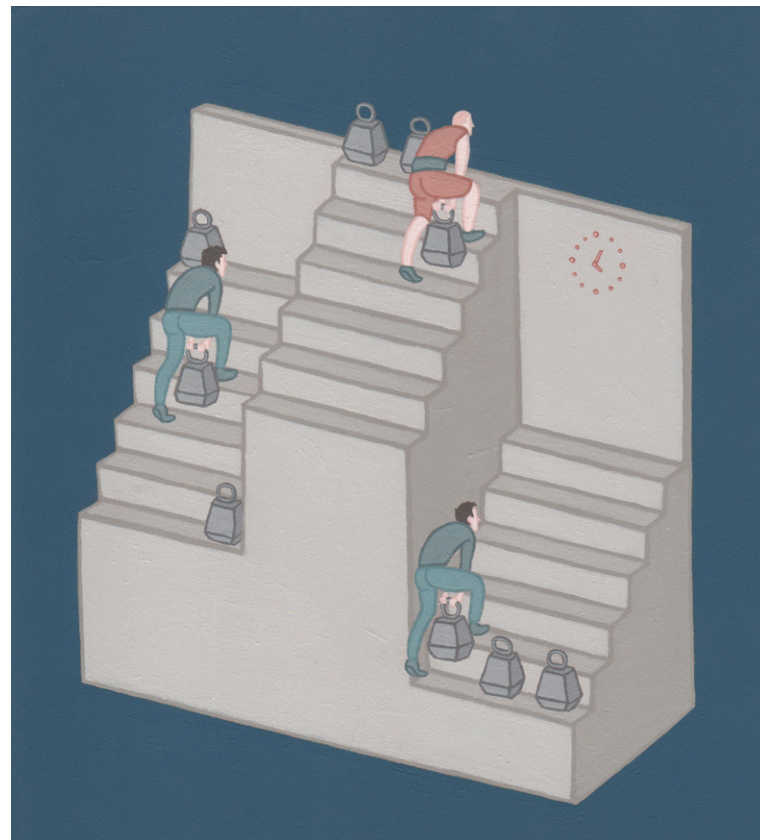

~
 Record de l'homme le plus poilu
 194 x 248 mm

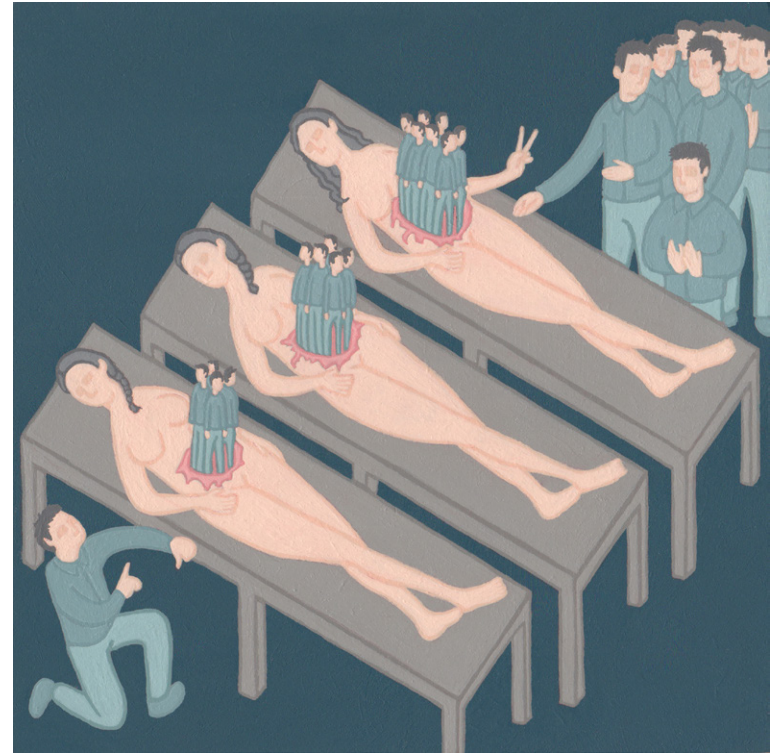

Page précédente :
Record de l'homme vivant le plus lourd
 278 x 185 mm
 Ci-dessus :
Record du temps le plus long à retenir volontairement
sa respiration sous leau suspendu par les pieds
 222 x 166 mm

Record « Super stairs »
(le plus rapide à porter des poids
de 225kg sur 5 marches géantes)
 178 x 197 mm

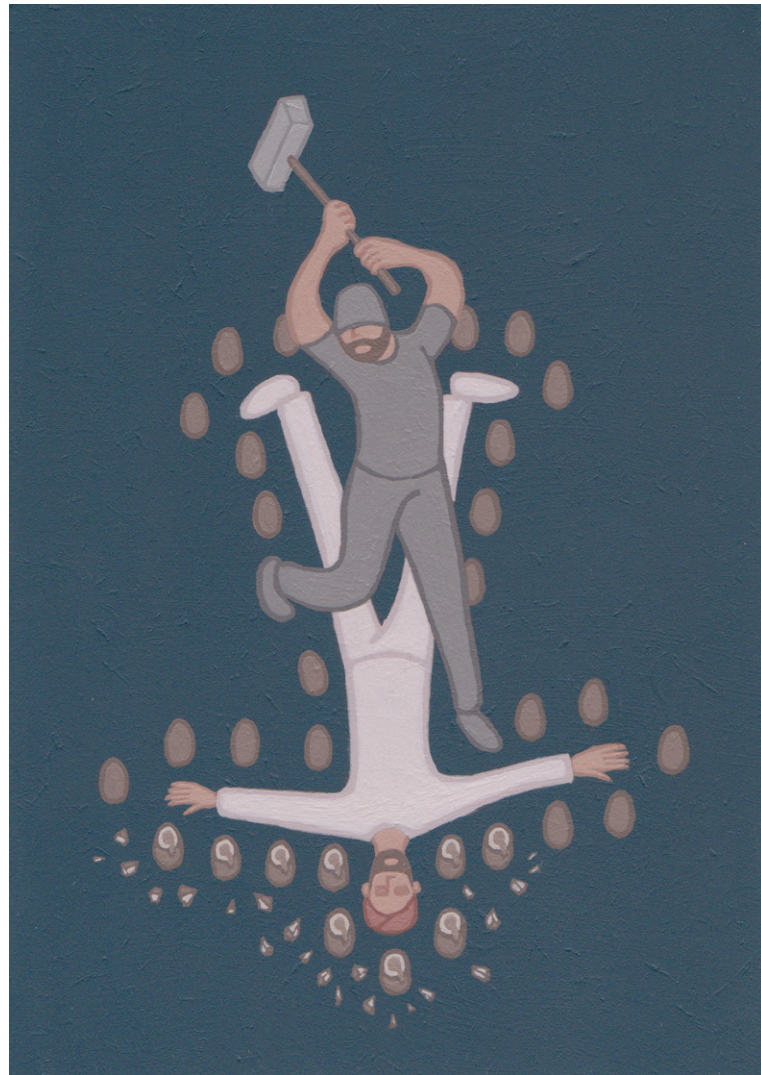
Ci-contre :
Record de marche sur les mains
143 x 179 mm

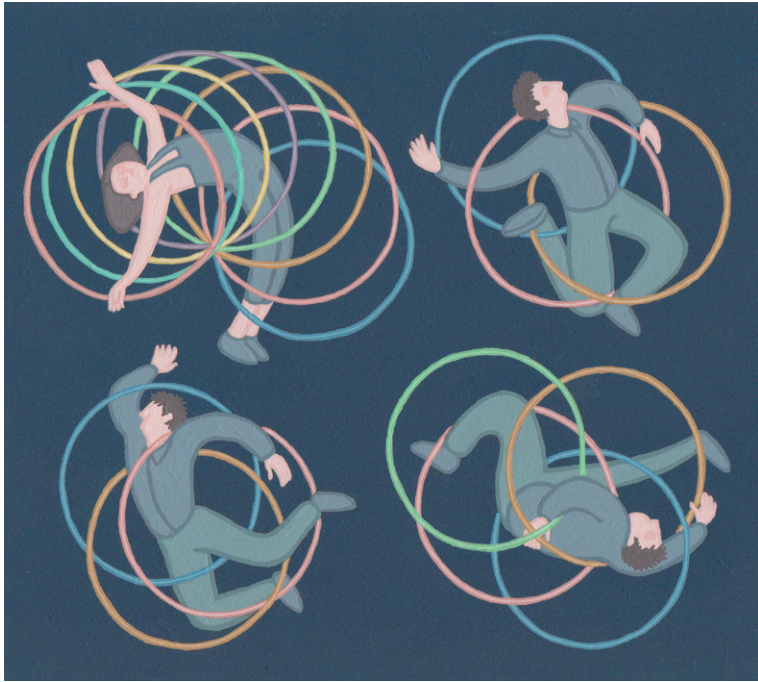
Ci-dessus :
Record d'enfants en une gestation
180 x 178 mm

Ci-dessus :
Record du poids soulevé par une barbe
158 x 158 mm

Ci-contre :
*Record du nombre de noix de coco écrasées autour
d'un homme les yeux bandés, pendant une minute*
131 x 179 mm

~
*Record du plus grand nombre
de cerceaux au Hula hoop*
176 x 157 mm

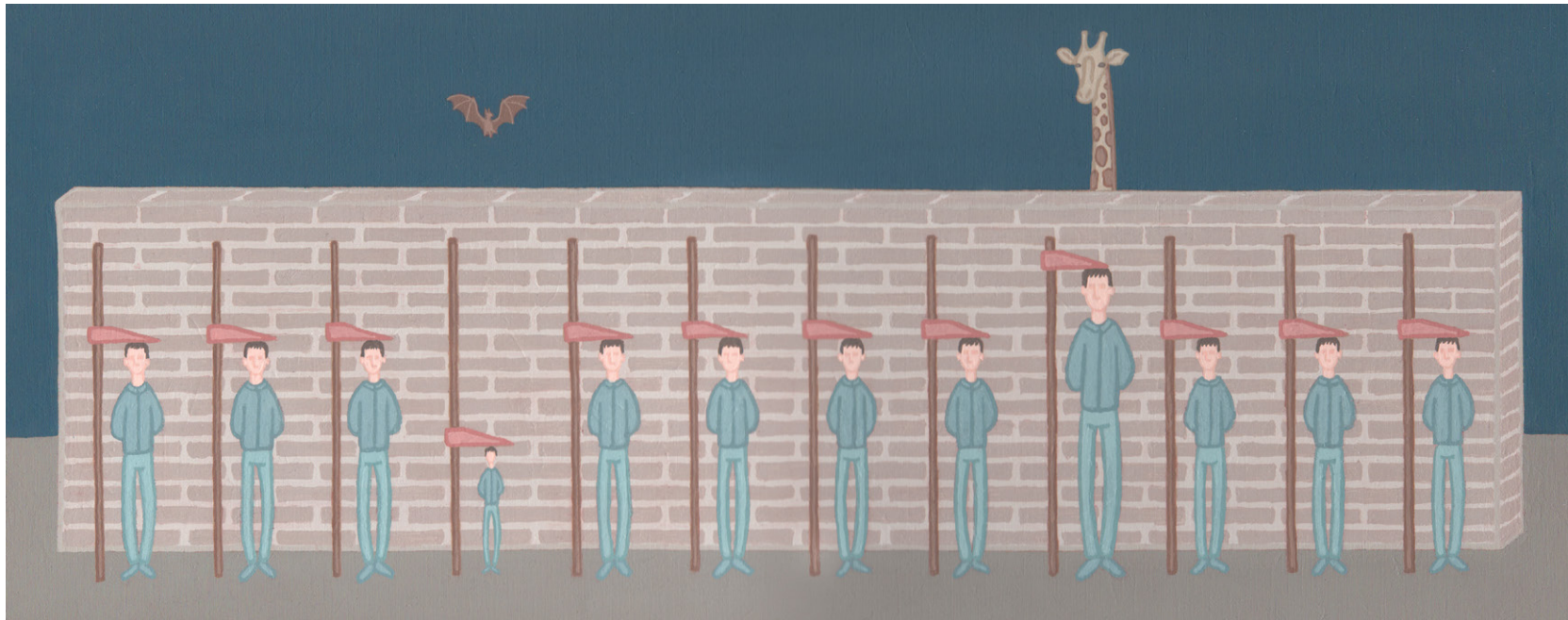
~
*Record de la plus longue durée d'un corps
entièrement en feu sans apport d'oxygène*
137 x 166 mm

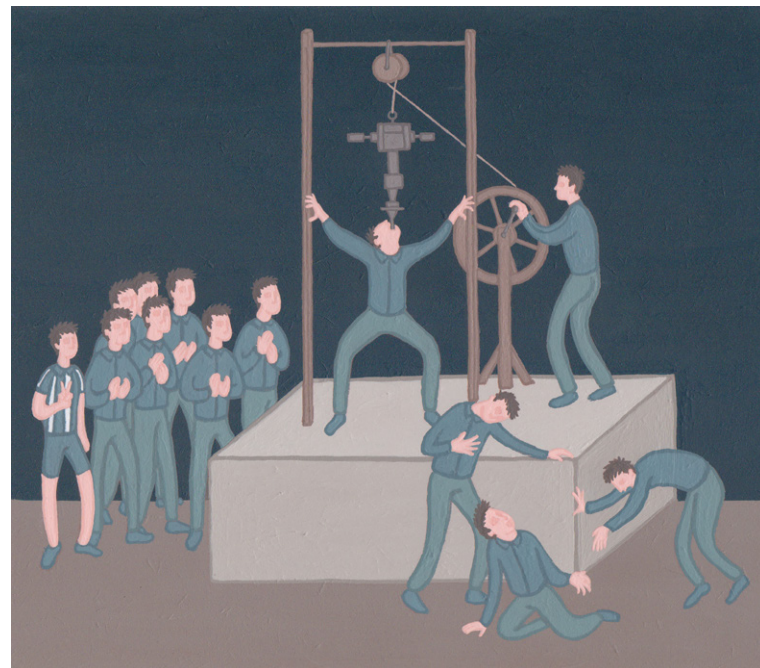
~
Record du plus long jeûne
132 x 157 mm

~
Record de saillie oculaire
168 x 155 mm

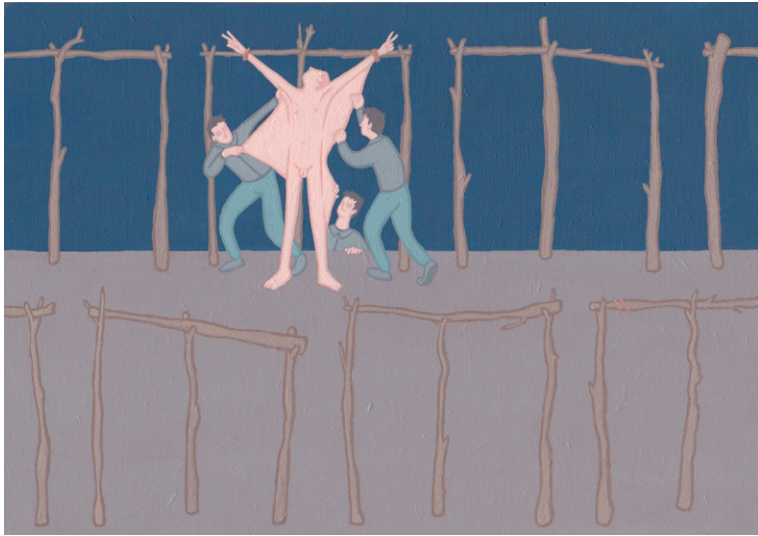

~
Records de l'homme vivant le plus grand
et de l'homme vivant le plus petit
359 x 142 mm

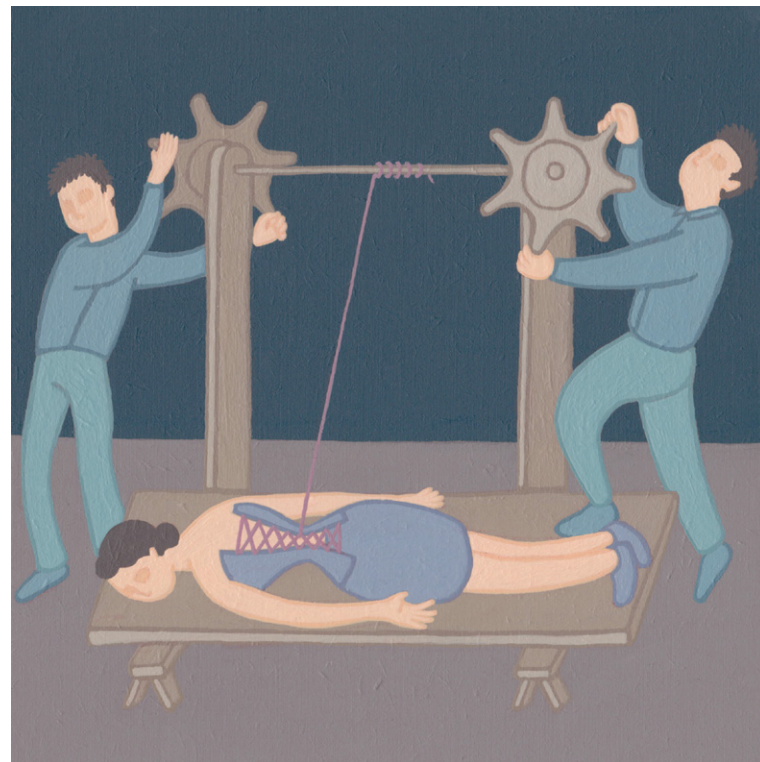
~
Ci-contre :
*Record du plus grand nombre
d'amputation sur un même bras*
109 x 149 mm

Ci-dessus :
*Record de l'objet le plus lourd
enfoncé dans la gorge*
212 x 186 mm

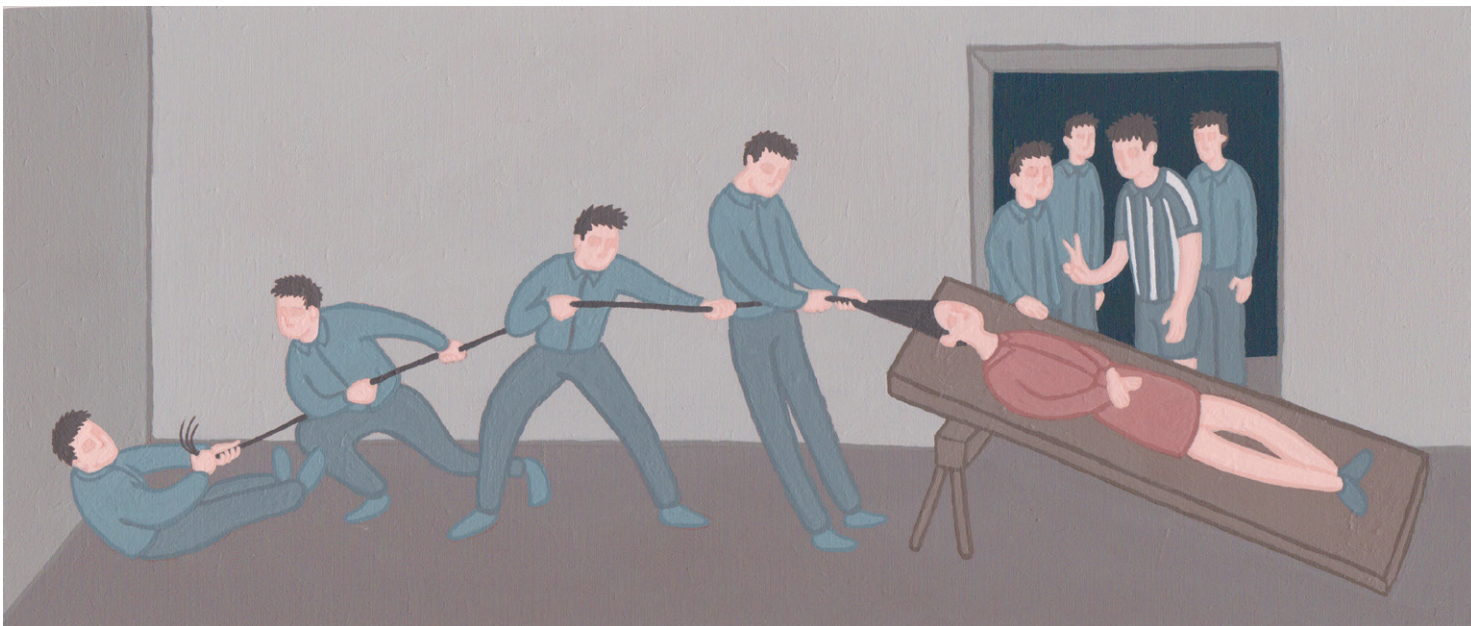

Ci-dessus :
Record de la peau la plus extensible
239 x 168 mm

Ci-contre :
Record de l'homme le plus fort du monde
129 x 176 mm

~
Ci-contre :
Record d'immobilité
88 x 278 mm
Ci-dessus :
Record de la taille la plus
étroite de tous les temps
165 x 157 mm

~
Record de la plus longue chevelure
281 x 119 mm

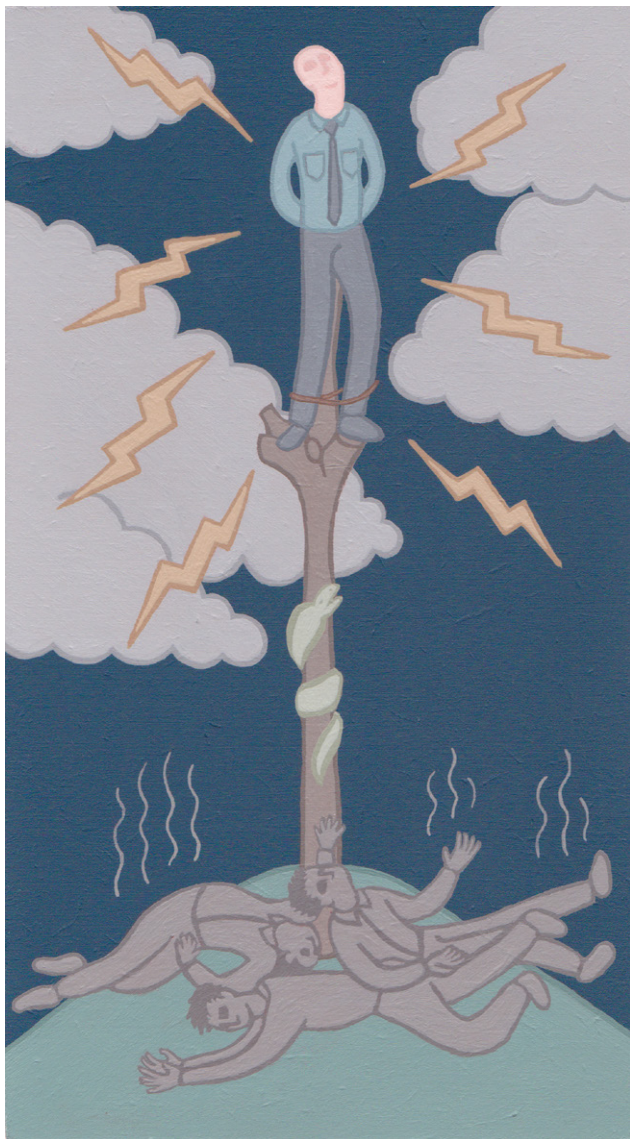
~
Ci-contre :
*Record de rapidité
pour traverser la Manche*
127 x 209 mm
Ci-dessus :
Record de la plus longue langue
182 x 178 mm

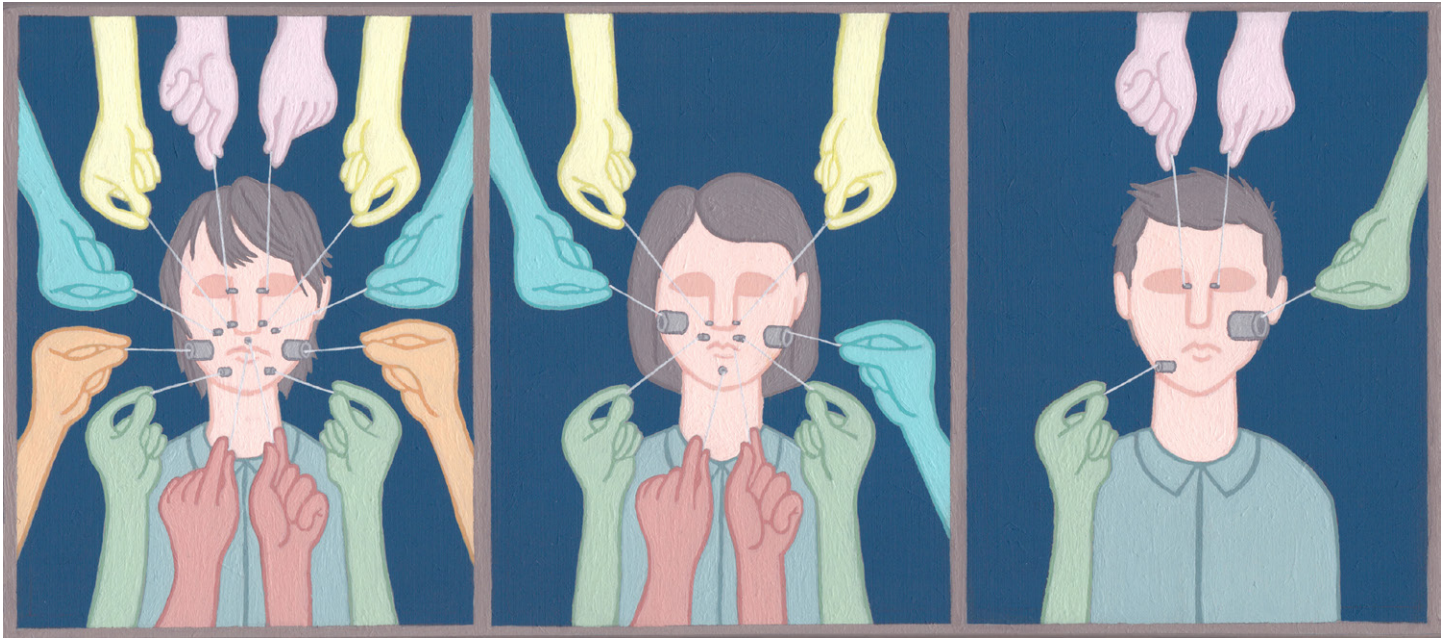
Ci-dessus :
*Le record de vitesse pour écraser
3 pastèques entre ses cuisses*
200 x 167 mm

Ci-contre :
Record de l'homme le plus élastique
123 x 186 mm

~
Ci-contre :
Record de l'homme le plus foudroyé
132 x 209 mm
Ci-dessus :
Record de la plastie mammaire
la plus importante
200 x 172 mm

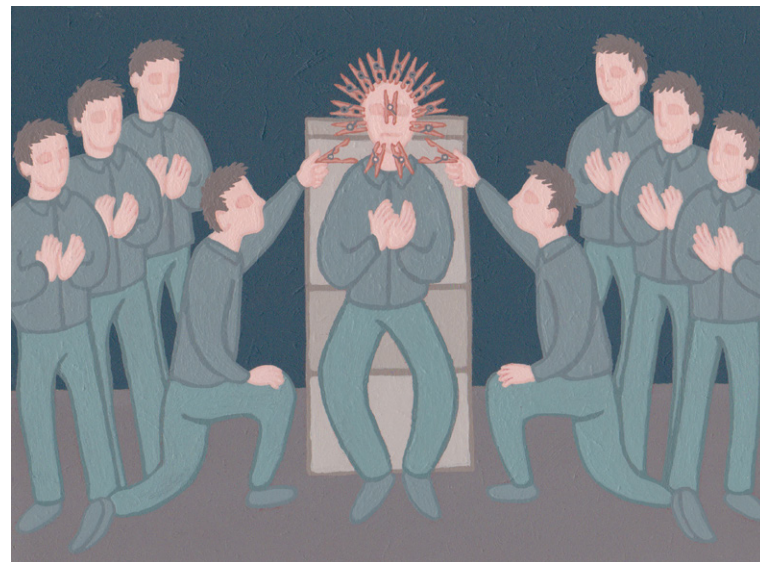
~
*Record du plus grand nombre
de tunnels faciaux
288 x 127 mm*

~
Ci-dessus :
*Record des plus grands pieds
sur une personne vivante*
169 x 129 mm

Ci-contre :
*Record du plus grand nombre
d'enfants en plusieurs gestations*
132 x 199 mm

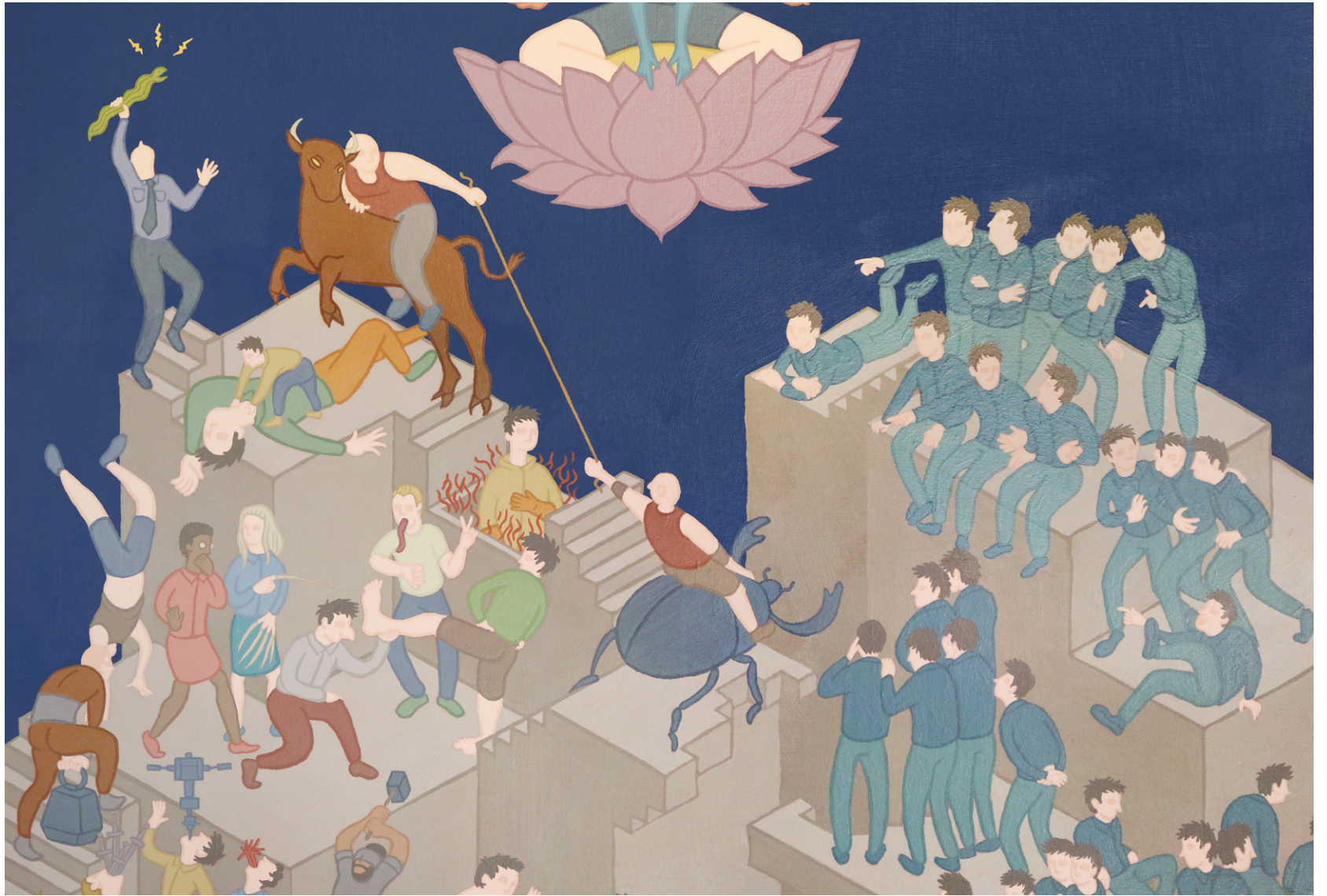
Ci-contre :
*Record du nez le plus grand
sur une personne vivante*
123 x 158 mm

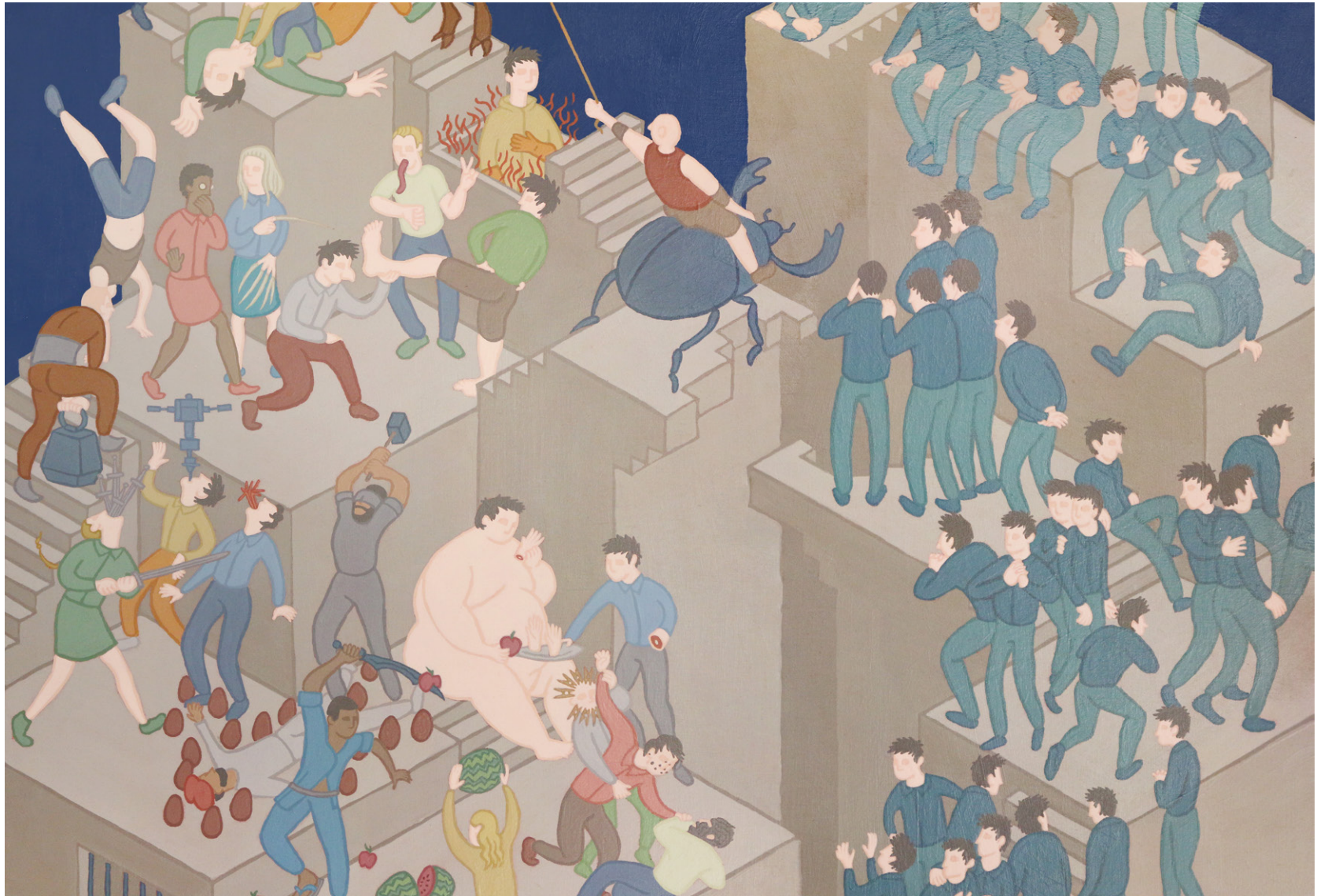
Ci-dessus :
Record de pinces à linge sur le visage
186 x 137 mm

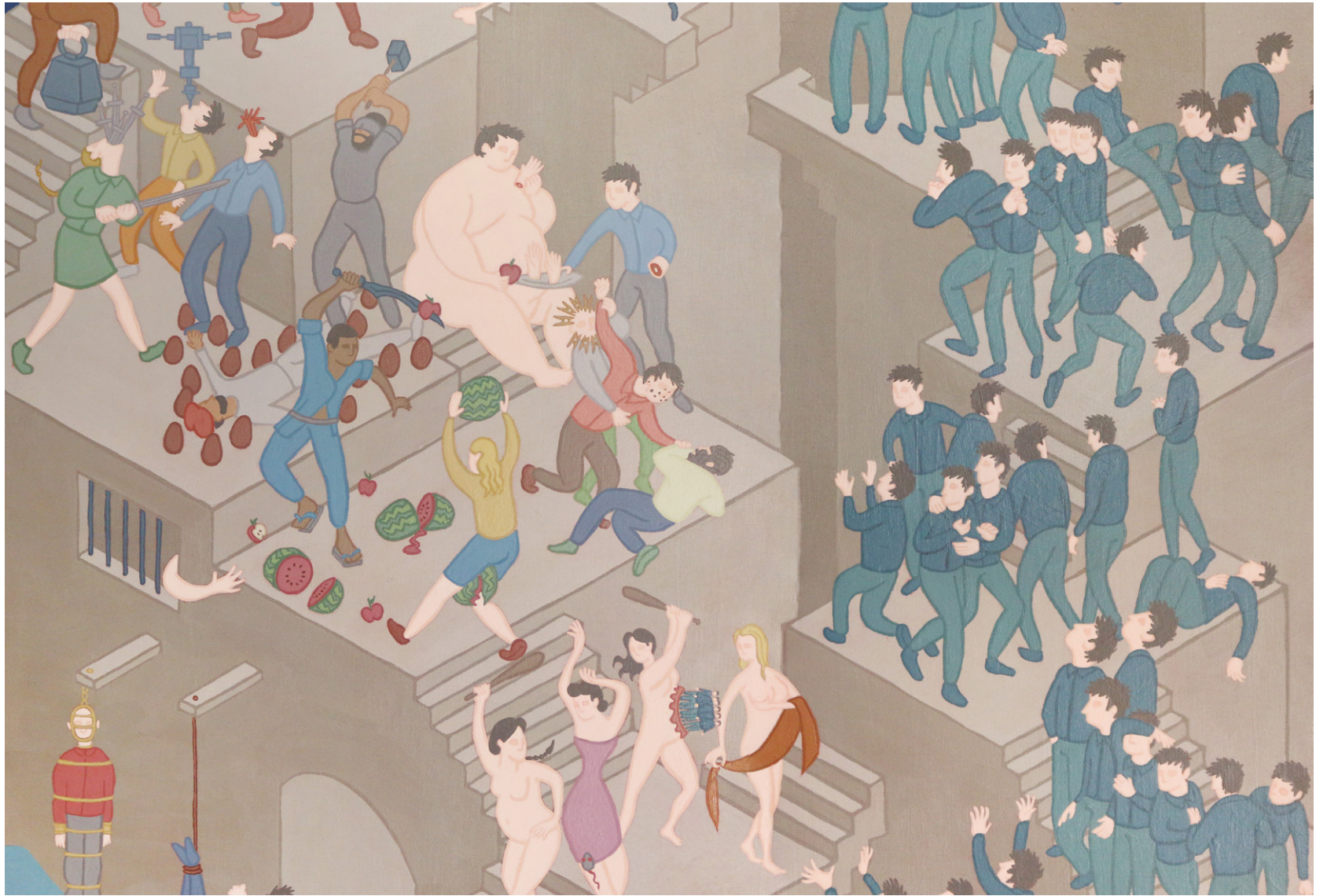
~
Jugement dernier
480 x 890 mm
Pages suivantes :
Jugement dernier
(détails)

~
Thomas Tudoux
2020

PANTHÉON

Thomas Tudoux

Dans un monde fasciné par les records, y compris ceux qui n'ont aucun intérêt, *le Guinness Book* fait office de bible. Les proximités formelles entre ces records et les martyrs des Saints permettent à Thomas Tudoux de tracer le lien entre le héros classique dont la gloire brille au-delà de la mort et le héros contemporain qui, à l'image des recordmen, est pendant quelques années un modèle de réussite individuelle.

La recherche artistique de Thomas Tudoux prend de multiples formes (dessin, vidéo, texte, installation...) et explore essentiellement notre rapport au travail et à l'hyperactivité telle qu'elle se manifeste dans le monde de l'entreprise, le système éducatif, dans l'espace urbain, ou à travers des fictions.