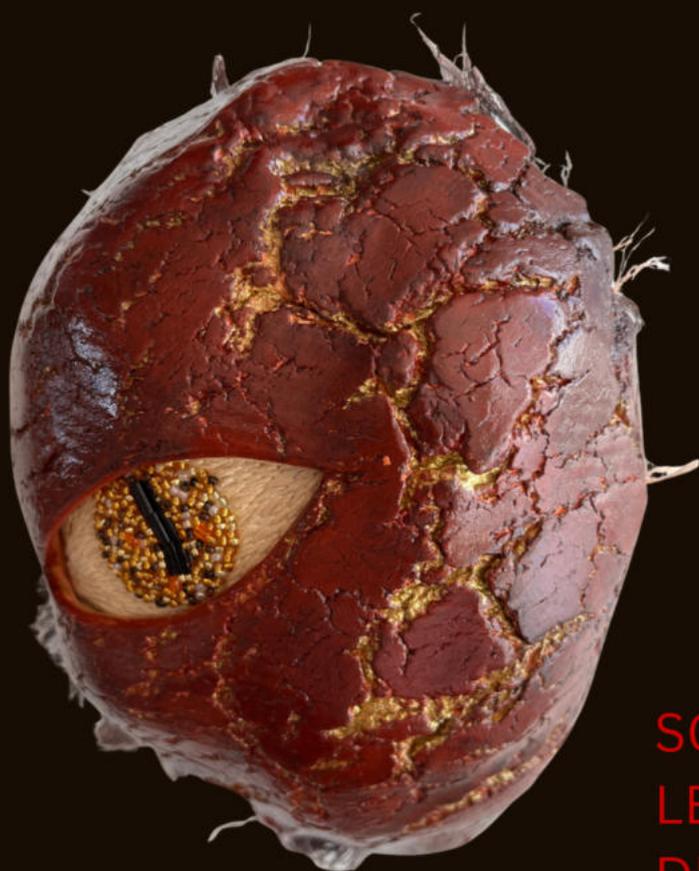

PENELOPE

le projet

SOUS
LE REGARD
DES
AUTRES

Axel Morel

sculpture + embroideries

2025

Le projet PENELOPE

Axel Morel

1

Penelope, une reine qui assume le pouvoir

Dans l'Ylliade, le poète nous dit que lorsqu'Ulysse s'embarqua pour son périlleux voyage vers Troie, Pénélope fut chargée de gouverner Ithaque et de protéger leur fils, Télémaque.

Elle dirige alors le royaume d'Ithaque avec prudence et stratégie, cherchant à maintenir la paix et l'équilibre. Face aux rivaux de son mari, elle déploie des ruses qui les tiennent à distance et ainsi se refuse à eux et garde la main sur les affaires du royaume avec brio.

Cependant la société des hommes refuse à une femme le droit de gouverner seule, il la presse de prendre un nouveau mari. Elle donne alors sa condition : elle acceptera de s'engager lorsqu'elle aura achevé de tisser le linceul qu'elle réalise pour couvrir la dépouille du père d'Ulysse mort au combat. Un tel projet ne saurait être contré car il serait une offense à Laerte et aux dieux.

Chaque nuit, Pénélope défait son ouvrage et gagne ainsi du temps...

Puis elle est trahi par sa propre servante et refusant de choisir elle-même parmi les prétendants, elle décide d'organiser des jeux d'adresse. Le vainqueur sera nommé Roi d'Ithaque et l'épousera. Caché aux yeux de tous Ulysse de retour de son périple gagne les épreuves et par un subtil jeu de secrets échangés, se révèle.

Le couple est réuni.

réf.

Homère. L'Odyssée.

Dingremont François. Pénélope, la meilleure des Achéennes. In : Gaïa : revue interdisciplinaire sur la Grèce antique, N° 15, 2012. PP. 11-40;

[https://www.persee.fr/doc/gaia_1287-3349_2012_num-15-1-1581;](https://www.persee.fr/doc/gaia_1287-3349_2012_num-15-1-1581)

Le projet PENELOPE

Axel Morel

le concept

3

L'intuition que Pénélope ne peut pas être une autre femme soumise, objet du désir des hommes.

Mon travail, mes recherches croisent sans cesse les questions d'identité : identité de genre, problématique de pouvoir et de façon plus générique les liens complexes et parfois dysfonctionnels entre "qui nous sommes" et ce que "nous sommes supposés être".

Le mythe de Pénélope est un excellent exemple de ce questionnement.

Pénélope doit être une reine soumise aux désirs des puissants, instrument de leur conquête du pouvoir parce que délaissée par son protecteur.

Elle n'est donc pas une femme libre, une femme libre d'exercer un pouvoir, une femme qui peut assumer seule sa vision de l'utilisation de ce pouvoir qui lui a été confié..

Son assignation est totale : femme, épouse et mère.

Cette vision archaïque du monde, qui ressurgit aujourd'hui y compris dans les jeunes générations et un peu partout dans le monde n'est pas acceptable. Le cas de Pénélope ressemble au cas de toutes les personnes qui continuent d'être instrumentalisées dans un objectif de fragmentation de notre humanité, au profit d'une poignée de personnes qui se sont auto déclarées toutes puissantes et agissent comme tel.

Pénélope est une figure de résistance. Une résistante inventive, qui contourne l'affrontement mais maîtrise toutes les arcanes de la stratégie, et impose avec intelligence ses règles du jeu pour se maintenir en position de pouvoir. **Pouvoir être.**

Le projet PENELOPE

Axel Morel

4

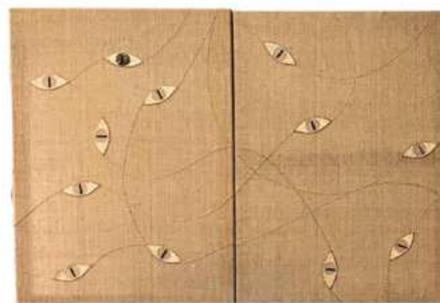
Pour ce projet je vais présenter **5 pièces.**

Il s'agit d'une combinaison de groupe : un **dyptique** et un **tryptique**, associés à une **sculpture monumentale**.

Ce groupe pourra bien sûr par la suite, être dissocié, mais je souhaiterai le présenter dans son ensemble.

C'est une combinaison de **29 œils** brodés, tous reliés les uns aux autres, comme une constellation de regards, qui observent chaque geste du protagoniste que nous sommes. Ainsi le spectateur sera au cœur du dispositif, il sera Pénélope observée par les soupirants avides de pouvoir.

work in progress

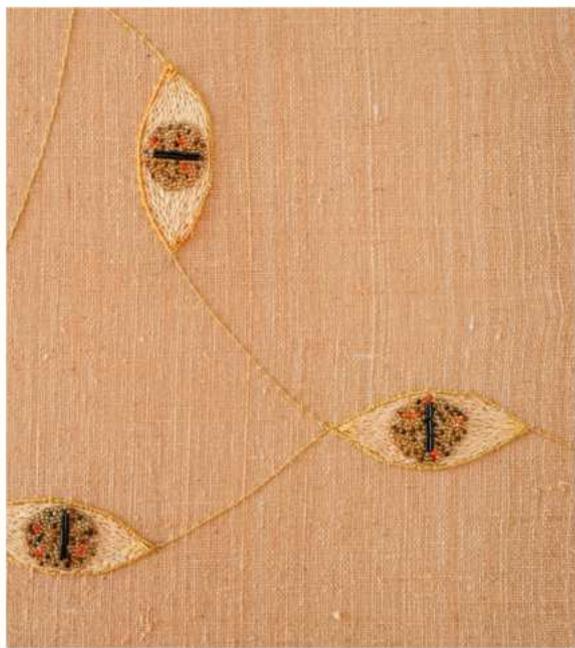
Le projet PENELOPE

Axel Morel

5

le motif

à propos du motif

L'œil est un élément symbolique très fort pour toutes les civilisations. Il est très présent en Grèce, en Egypte, en Turquie, en Bulgarie... comme une représentation de la bonne fortune. Il symbolise également le savoir, la connaissance ou l'éveil.

C'est ici l'élément symbolique de l'observation et de la surveillance.

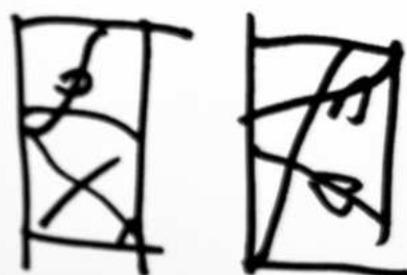
"Je te vois".

à propos de la soie

J'utilise de la **soie naturelle du Laos**. C'est une soie brute, non colorée, tissée selon des méthodes traditionnelles, à la main par des artisans. Elle est généralement utilisée pour fabriquer des vêtements ou comme textile du quotidien.

Son aspect est rugueux, plutôt inégal, de couleur grège ce qui lui donne un côté brut et authentique.

Le projet PENELOPE

Le projet PENELOPE

Axel Morel

le format

7

Le dyptique

Le format des cadres en bois est de 50x70cm, tendus d'une soie naturelle du Laos, brodée de fil de Lurex doré, de perles de verre, de canetille en or 14 carats, de tubes en verre et de fil de coton glacé.

Le tryptique

chaque cadre en bois mesure 50x200cm, tendu d'une soie naturelle du Laos, brodée de fil de Lurex doré, de perles de verre, de canetille en or 14 carats, de tubes en verre et de fil de coton glacé.

Le travail est réalisé.

Chaque œil demande environ 4 heures de travail, pour un total de 29 yeux, il faut environ 120 heures, ajouter les lignes brodées pour 6 heures par panneau, ce qui fait environ 30 heures de plus, donc pas moins de 150 heures of de temps de broderie, correspondant à environ 40 jour de travail, soit entre 1,5 à 2 mois.

Le projet PENELOPE

Axel Morel

la technique

8

Pourquoi j'utilise la broderie comme moyen d'expression artistique ?

J'ai toujours été fasciné par le travail d'aiguille, que ce soit la dentelle, la broderie de perles ou la broderie d'or. La première pièce que j'ai brodé est un coeur en perles de verre sur un carré de satin de soie.

Cette expérience m'a immédiatement ravi et j'ai beaucoup aimé faire naître cet objet, **tendant de faire émerger le motif, de composer avec les couleurs, de chercher à dompter le volume, de lutter avec la résistance des matériaux.** Je me suis lancé alors avec frénésie dans la production d'une série de coeurs brodés, qui chacun, empruntaient avec une période de l'histoire de l'art.

Comme costumier, j'ai beaucoup utilisé la broderie, notamment pour l'ornementation de **corset**, mais aussi lors de la de création de toiles peintes pour les décors de théâtre, cherchant à imiter sur de très grands formats les **mouvements de lignes brodées.**

J'ai eu la grande chance d'être l'**élève** d'Anne-Françoise Benhamou - dramaturge, de Florence Delay - écrivaine et académicienne, de Véronique Simon - costumière, et un proche du costumier Jacques Schmidt, le plus grand à mes yeux. Virginia Woolf, Louise Bourgeois, Louise Labbé ou Christian Dior figurent parmi mes **grandes inspirations.** Grâce à eux j'ai trouvé un chemin artistique qui croise à la fois une rigueur extrême, la volonté de supprimer l'inutile, et le besoin de sens.

Ainsi, je poursuis un travail assez personnel, en utilisant des techniques différentes exigées par les œuvres elles-même. Expérimentant, cherchant à créer des pièces complexes - qu'elles soient réalistes ou imaginaires - cherchant la simplification et ouvrant parfois un espace vers l'abstraction.

C'est un travail à la fois méditatif, qui demande un retrait du monde, à la fois un travail qui se nourrit de l'impact du monde extérieur. L'intensité physique - parfois la douleur - produite par l'engagement du corps, implique nombre de pauses que j'aime être contemplatives, comme des phases d'agrégation, qui étirent le temps de la création.

Ce qui résume mon approche de ce médium, c'est le fil. Faire le lien entre les choses, marquer les distances qu'il y a d'un point à l'autre et ainsi construire des chemins, des chemins symboliques, utilitaires, amoureux, **recréer peut-être ainsi un lien perdu ?**

Le projet PENELOPE

Axel Morel

références

9

Corset brodé.

Soie noire de Thaïlande (shantung), perles, sequins, fils de coton et soies.

Vanités
Rose • Or et noir
Perles de verre, fil de coton, sequins.
(Collections privées)

Le projet PENELOPE

Axel Morel

10

“David”

Aquarelle

Aquarelle noire sur papier Baohong 300gr

135 x 275cm

(Collection privée)

Le projet PENELOPE

Axel Morel

Axel MOREL, est un artiste français basé en Europe qui explore les relations entre la sculpture et les broderies en volume. Il développe un travail singulier en utilisant des techniques à la fois traditionnelles et innovantes. Cette approche contemporaine fait naître des pièces dans lesquelles le fil, traditionnellement associé à la surface plane, se déploie et fait naître des formes singulières, dynamiques et organiques.

Son travail est présenté par **gallery Little Bird Place** et **Atelier 28 Gallery** en Bulgarie et collecté dans plusieurs **collections privées européennes** en France, Belgique et Bulgarie.

Axel MOREL

+33 6 31 99 64 65 • France
+359 877 177 304 • Bulgarie
axel.morelmornaud@icloud.com
www.axelmorel.art

Ателие 28