

Défilé Cultures & Création

LIVRET D'INSPIRATION

— L'ESPÉRANCE —

Réalisé avec la participation des habitants de Montfermeil, de l'Agora - Terre des Hommes, de la Direction des affaires culturelles et de la Direction de la communication.

L'ESPÉRANCE

Titre : L'Espérance

Technique : Peinture à l'huile

Date de création : 1892

Auteur : Maillart Diogène Ulysse Napoléon

Titre : L'Espérance

Technique : Statue

Date de création : 1826

Auteur : Paul Lemoigne

Titre : L'Espérance

Technique : Statue

Date de création : vers 1544-1545

Auteur : Jacques Du Broeucq Napoléon

Ce fil invisible qui nous relie...

Elle n'est pas seulement un sentiment, elle est aussi une force. Elle traverse l'histoire de la pensée et de la création, se déclinant différemment selon les époques et les disciplines, mais toujours avec la même idée : **croire qu'un avenir meilleur est possible, même au cœur de l'adversité.**

Dans les arts, l'espérance est un motif inépuisable. Les peintres allégoriques du Moyen-Âge et de la Renaissance la représentent en jeune femme portant une ancre, symbole de stabilité face aux tempêtes de la vie.

Les poètes romantiques l'élèvent au rang de vertu sublime : Victor Hugo écrivait que l'espérance est « le sourire de l'âme ». Souvenons-nous, justement, de la rencontre entre Cosette et Jean Valjean à la fontaine de Montfermeil ... Pour l'écrivain, poète et essayiste Charles Péguy, mort au champ d'honneur en 1914, « l'espérance est une vertu discrète mais essentielle ». Elle est la force intime qui pousse l'homme à croire en demain et à persévérer.

Dans la musique, des chants spirituels aux symphonies modernes, elle résonne comme un élan vital, une lumière qui traverse les ténèbres. Les artistes, confrontés à la finitude et aux crises de leur temps, font de l'espérance une arme douce mais tenace.

Dans la philosophie antique, les Grecs la plaçaient au cœur du mythe de Pandore. Après avoir libéré tous les maux de l'humanité, la jarre ne retient qu'elle : Espérance fragile, presque dérisoire, mais ultime ressource face au désespoir. Chez Aristote, l'espérance est liée au courage. Elle pousse l'homme à agir en dépit de l'incertitude. Plus tard, les stoïciens la considéreront avec prudence, la voyant comme une illusion qui détourne de la sagesse.

Spirituellement, elle occupe une place centrale. Dans la tradition chrétienne, l'espérance est l'une des trois vertus théologales, avec la foi et la charité. Elle n'est pas naïveté, mais **confiance dans une promesse : celle d'un salut, d'une résurrection possible.**

Dans d'autres traditions religieuses, l'espérance se manifeste aussi comme une attente active : l'attente du Messie dans le judaïsme, l'aspiration à l'éveil dans le bouddhisme, ou la confiance en la justice divine dans l'islam.

Titre : Jean Valjean et Cosette

Technique : Peinture à huile

Date de création : 1879-1882

Auteur : Henri-Jules-Jean Geoffroy

Le mythe de Pandore

Pandore, première femme créée par les dieux, reçoit une jarre (souvent appelée « boîte ») contenant tous les maux du monde. Par curiosité, elle l'ouvre et libère maladies, peines et malheurs qui se répandent parmi les hommes. Au fond du récipient, demeure toutefois une dernière ressource : l'Espérance.

Titre : La boîte de Pandore

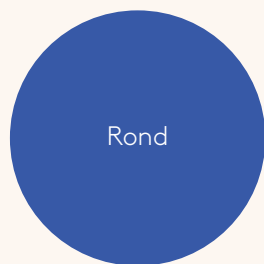
Technique : Peinture à huile

Auteur : Charles Edward Perugini

Aujourd'hui encore, l'espérance se réinvente. Elle n'est plus seulement transcendante ou métaphysique, elle devient sociale et politique. Elle nourrit les mouvements de lutte, les engagements citoyens, les projets écologiques. Dans un monde traversé par les crises, elle demeure ce souffle qui permet de tenir debout, de croire que les lendemains peuvent être différents.

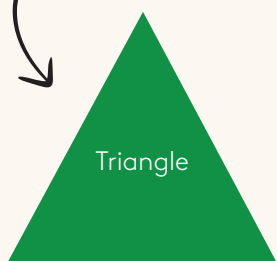
Ainsi, de la philosophie à la théologie, des arts à l'action collective, l'espérance n'a rien d'un simple vœu pieux. Elle est un moteur, un horizon, une nécessité vitale. Et peut-être, comme le disait le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), l'utopie concrète qui empêche l'humanité de céder à la résignation.

Si L'Espérance était...

Rond

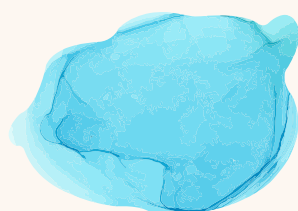
...Une forme

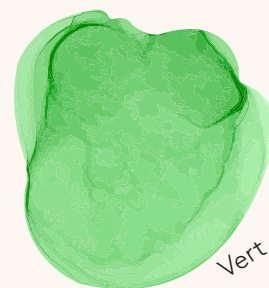
Triangle

...Une couleur

Blanc

Bleu

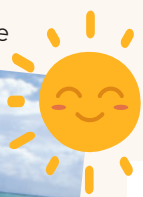

Vert

...Un lieu ou un paysage

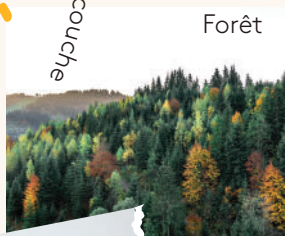

Vagues sur la plage

Soleil qui se lève / se couche

Forêt

Cascade

Une prairie fleurie

« Il y a des moments où
il faut se précipiter à la
poursuite de l'Espérance »
— Jean Giono

...Une phrase, un proverbe...
...une citation ou un mot

- Persévérance / Courage
- Mieux vaut tard que jamais
- Après la pluie vient le beau temps
- La lumière au bout du tunnel

« L'Espérance voit ce qui
n'est pas encore et qui sera »
— Charles Peguy

...Une attitude, un comportement

Se tenir droit et fort

...Une émotion, un sentiment

Amour

Rire

« Résistance n'est qu'Espérance » - René Char

...Une pensée dans...
...les moments difficiles

Croire à des jours meilleurs

La délivrance

Le rêve

...Une conviction

Foi

Ténacité

Continuer / avancer

...Une musique,
...une chanson, un son

Son de la harpe

Emmenez-moi
- Charles Aznavour

Charles
AZNAVOUR
emmenez-moi

...Une odeur, un parfum

« L'Espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté »
— Georges Bernanos

...Une personne ou un personnage fictif

Nelson Mandela

Coluche

...Un film ou...
...une scène de cinéma

Singin' in the Rain

MGM's **TECHNICOLOR** MUSICAL TREASURE!

Starring
GENE KELLY
DONALD O'CONNOR

La vie est belle

Films Disney

...Un geste, une posture ou un mouvement du corps

Câlin, embrassade

Tendre la main

Danse

...Un moment précis de la vie de la journée ou de l'histoire

Matin

Mariage

Naissance

...Un objet du quotidien

« L'Espérance est la plus grande, la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme »
— Georges Bernanos

Glaive

Lampe

...Une matière ou une texture

Soie

Coton

Satin

...Une flamme

Petite mais tenace,
elle ne s'éteint pas

...Une graine

Invisible au début,
mais porteur d'avenir

...Une clé

Quelque chose
peut encore s'ouvrir

...Un bourgeon

Fragile apparition,
annonciatrice de
renouveau

Beauté fragile mais
tenace, capable
de fleurir dans des
conditions difficiles

...Une orchidée

...Un bateau

Avance malgré l'incertitude, traverse l'inconnu et tient le cap même quand l'horizon reste instable.

...L'aube

La promesse d'un jour nouveau après la nuit

...Un phare

Guide immobile qui éclaire même au cœur de la tempête

...Un cerf-volant

Élan, légèreté, et liberté retrouvée.

Idée d'un avenir qui s'ouvre

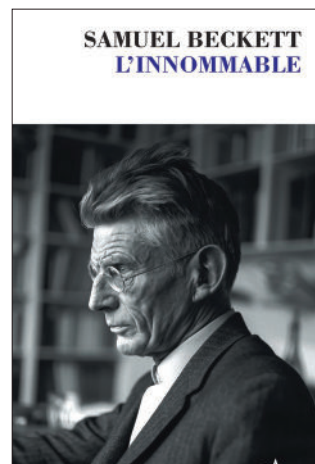

...Une lumière à l'horizon

L'Espérance dans l'Art

La littérature

Elle nous apprend et rappelle la différence fondamentale entre l'espoir comme attente et l'espérance comme vertu spirituelle. La philosophe **Ernest Bloch** disait de l'espérance qu'elle était « l'utopie concrète qui empêche l'humanité de céder à la résignation. »

L'Innommable (1953)
– Samuel Beckett (écrivain irlandais, Prix Nobel littérature en 1969)

Chez Beckett, l'espérance se réduit à une valeur irréductible : continuer à dire, même quand dire ne sauve rien, il s'agit in fine de la persistance dans l'existence et le langage face au néant.

« Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer »

Malgré l'impossibilité ressentie et l'absurdité du monde, persister devient un acte volontaire et irréductible. Elle montre que continuer à exister et à parler, même sans résultat, est en soi une forme de résistance et de force intérieure.

La condition de l'homme moderne (1958)
– Hannah Arendt (Philosophe et politologue juive allemande, penseuse du totalitarisme)

Chez Arendt, elle devient capacité d'initiative, acte fragile d'apparition dans un monde sans garanties. L'espérance n'est pas promesse de succès, mais tenue dans l'action, la parole et la relation humaine face à l'incertitude. Ces œuvres ne proposent ni salut, ni réconciliation finale. L'espérance n'y est plus une projection, mais une tenue utopique : tenir la parole, tenir la présence, tenir l'acte. L'espérance est relationnelle : elle se joue entre les humains, dans le pardon et la promesse, paroles fragiles tenues malgré l'incertitude.

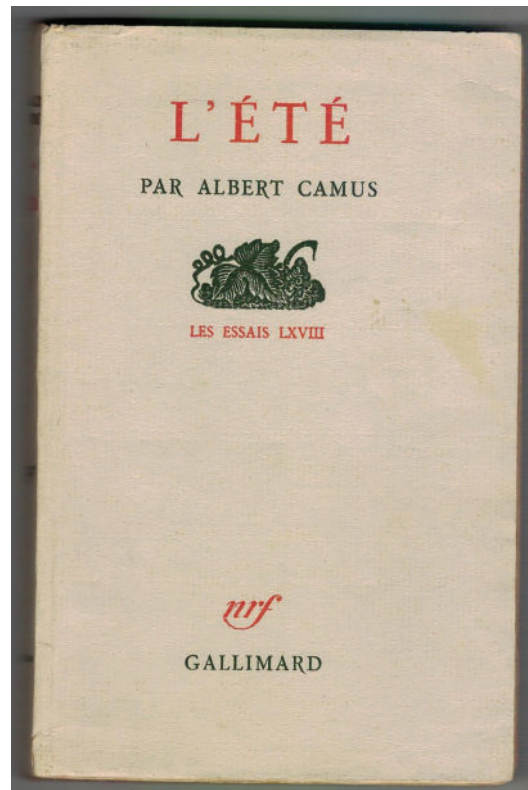
AU MILIEU DE L'HIVER J'AI DÉCOUVERT EN MOI UN INVINCIBLE ÉTÉ

Retour à Tipasa (1952) – Albert Camus

Chez Camus, l'espérance n'est pas l'attente d'un salut ou d'un avenir meilleur, mais la découverte d'une force intérieure qui subsiste même dans l'épreuve.

L'« invincible été » désigne cette capacité à tenir, vivre et aimer malgré « l'hiver », non parce que tout ira bien, mais parce qu'il existe en chacun une capacité à continuer, à tenir, à reconnaître une source de vie et de sens malgré l'adversité. Cette force intérieure ne dépend pas de conditions extérieures favorables : elle est déjà présente en nous, comme un ami oublié à qui tendre la main, à qui s'en remettre comme une part de soi plus grande que soi, à laquelle on peut se raccrocher à tout instant.

Camus redéfinit ainsi l'espérance : ce n'est pas l'attente d'un futur heureux, mais la capacité à trouver sa paix, se faire confiance en étant son meilleur allié pour retrouver en soi une force silencieuse et durable qui permet de vivre, de faire face, et de tenir.

Les Misérables
(1862) – Victor Hugo

Dans Les Misérables, Victor Hugo fait de l'espérance une force de transformation. Jean Valjean incarne la possibilité de renaître grâce à la bonté, tandis que l'amour, la justice et la solidarité éclairent les ténèbres de la misère. Malgré l'injustice et la souffrance, le roman affirme que chaque être humain peut changer le monde par ses actes.

La peinture

En peinture, par la lumière dans l'ombre, le geste répété, la persistance de la couleur ou de la forme, l'artiste affirme que regarder, créer et donner forme au monde reste possible, même quand tout vacille.

The Fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up* (1838) – William Turner

Dans *The Fighting Temeraire*, le navire glisse comme un vieux bâtiment rentrant au port après la tempête : il ne combat plus la mer, mais lui fait confiance pour le porter jusqu'au bout. Comme en atteste de nombreux proverbes marins, l'espérance n'est pas de maîtriser l'océan, mais de tenir le cap quand la force a disparu, porté par une lumière qui subsiste même au couchant.

*(Le Dernier Voyage du Téméraire en Français)

Flours et fruits (1952/1953) – Henri Matisse

Flours et fruits de Matisse symbolise l'espérance non comme attente d'un changement, mais comme confiance durable dans la vitalité du monde, exprimée par le cycle naturel, la couleur et l'harmonie.

Nuit étoilée (1889)
– Vincent Van Gogh

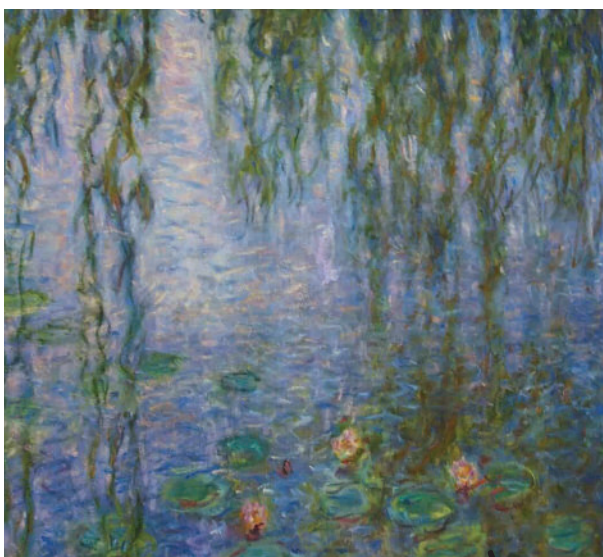

Malgré la nuit tourmentée et le ciel agité, la lumière des étoiles et du village persiste : l'obscurité n'abolit pas le sens. L'espérance n'y est pas calme ni rassurante, mais tenue dans le mouvement, la lumière fragile et la fidélité à la vie, même au cœur du trouble.

Petite fille au ballon (2002) – Banksy

Dans Petite fille au ballon, Banksy fait de l'espérance un geste fragile mais puissant. Le ballon rouge, symbole d'innocence et de rêve, s'échappe, mais le mouvement de la fillette évoque autant la perte que l'élan vers l'avenir. L'œuvre suggère que l'espoir persiste même lorsqu'il semble s'éloigner, comme une force intérieure qui pousse à tendre la main.

Les Nymphéas (1914/1926)
(série de 250 tableaux) – Claude Monet

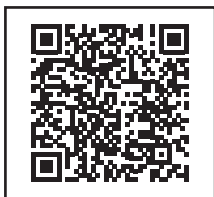
Les Nymphéas de Monet symbolisent l'espérance en affirmant la persistance du sensible : ils donnent à éprouver, ici et maintenant, la lumière, la couleur et le mouvement, même lorsque le regard est traversé par le trouble. Réalisés alors que Monet traversait la maladie et que le monde était marqué par la guerre, ces tableaux affirment qu'un espace de beauté, de contemplation et de vie demeure possible au cœur même de l'épreuve. L'espérance y apparaît comme une persévérance du regard, une fidélité à l'acte de voir et de créer.

Mercy Mercy Me (The Ecology) / What's Going on (1971) – Marvin Gaye

Dans Mercy Mercy Me (The Ecology), Marvin Gaye exprime une espérance non pas fondée sur la certitude d'un salut, mais sur la conviction que la beauté, la prière et l'attention portée au monde peuvent encore préserver le lien entre l'homme et la nature.

Dans What's Going On, Marvin Gaye chante une espérance musicale : non l'espoir d'un changement immédiat, mais la conviction profonde que l'amour, la douceur des relations humaines et la camaraderie primeront même au cœur de la crise.

La musique

La musique est un vecteur puissant de regard sur le monde et d'une affirmation d'une vertu comme fidélité intérieure, quand toute raison d'espérer semble avoir disparu.

La Montagne (1964) – Jean Ferrat

Dans La Montagne, Jean Ferrat célèbre la dignité du quotidien et la persévérance, malgré la solitude, la dureté de la vie et l'abandon de la terre natale. L'espérance y réside dans le rythme des gestes humains et de la vie quotidienne, dans la fidélité, la résistance silencieuse et l'attention au monde, et dans la capacité collective à tenir dans le travail, les relations et la nature, même sans garantie de survie du mode de vie ou de l'environnement.

A Vava Inouva (1976) – Idir

Chez Idir, A Vava Inouva illustre une espérance fondée sur la persistance culturelle et la transmission : à travers le conte et la langue kabyle, la chanson maintient un lien invisible entre générations, offrant force et repères malgré l'incertitude et les menaces. L'espérance n'est pas dans la reconnaissance ou le succès, mais dans la fidélité, la résistance et la continuité face à l'exil, l'oppression et la modernité.

Göttingen (1964)
– Barbara

Dans cette chanson, Barbara transforme une blessure intime et historique (la guerre, la méfiance, la douleur) en geste d'espérance et de réconciliation. Elle y chante la possibilité de l'amitié entre les peuples, la douceur qui renaît, la paix qui se construit par l'émotion et la poésie. Une œuvre profondément humaniste.

Résiste (1981) – France Gall

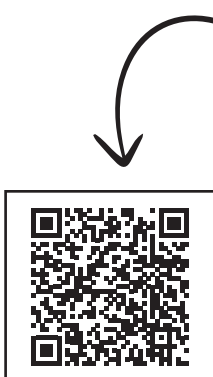

La chanson décrit une réalité où l'individu est sommé de s'oublier, et oppose à cette pression une fidélité intérieure, fragile mais déterminée. L'espérance y prend la forme d'un acte concret et quotidien : rester vivant de l'intérieur, affirmer son existence en continuant d'écouter ce qui insiste en soi, même lorsque rien n'en garantit l'issue.

Ma Philosophie (2004) – Amel Bent

Ma philosophie illustre que l'espérance n'est pas toujours transcendante : elle peut se loger dans la volonté de persévérer dans son être, la fidélité à soi-même, et la force intérieure face à l'incertitude.

Le cinéma

Star Wars (1977) – George Lucas / Le Seigneur des Anneaux (2001) – Peter Jackson / JRR Tolkien

Dans Star Wars comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'espérance ne repose pas sur la certitude d'un succès, mais sur la confiance en une force ou un ordre plus grand que soi, souvent invisible. Elle se vit comme une attitude présente, parfois solitaire, parfois partagée, coûteuse et fragile. Les récits reconnaissent l'échec, la chute et la victoire imparfaite, et pourtant, quelque chose tient : l'espérance permet de ne pas renoncer au sens, même dans la nuit et la perte. Star Wars illustre l'apprentissage de la foi et de la croyance, tandis que Le Seigneur des Anneaux souligne la persévérance et la capacité à tenir.

Qu'elles soient religieuses, médiévales ou antiques, les grandes structures narratives du mythe, de la mythologie et du conte sont largement consacrées et réadaptées dans le 7ème art. Ces récits, sanctuarisés dans les sciences fiction, la fantaisie ou encore les dessins animés, nous procurent de nombreux scénarios où l'espérance constitue le fil narrateur de l'œuvre.

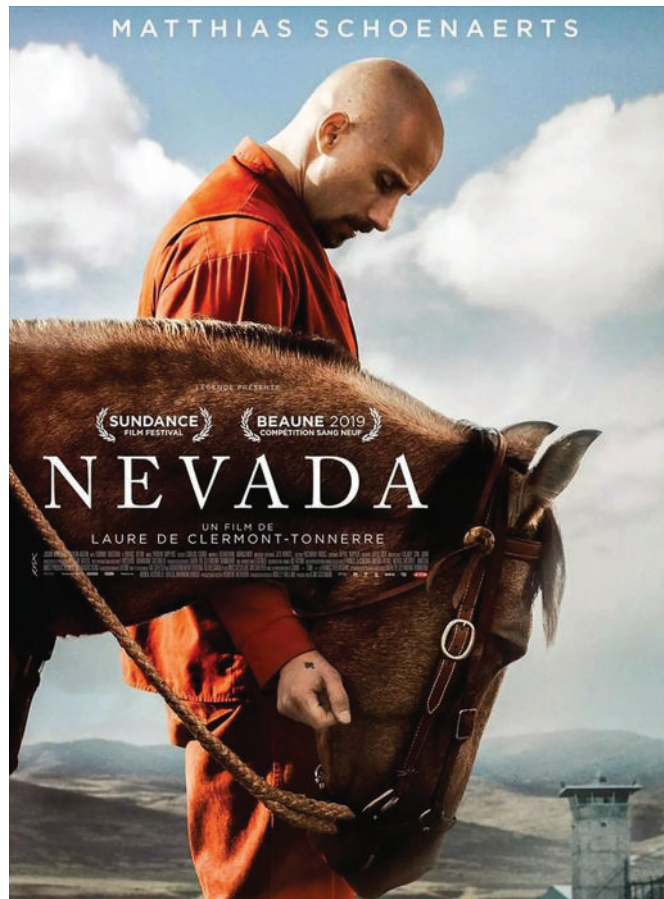
Le Roi Lion (1994) – Rob Minkoff, Roger Allers

Le Roi Lion met en scène une espérance qui ne promet ni bonheur ni réparation immédiate, mais la confiance en un ordre plus vaste que l'individu, le Cercle de la Vie. À travers la perte, la culpabilité et l'exil, Simba n'est pas porté par la certitude de réussir, mais par une voix intérieure qui l'invite à tenir et à agir. L'espérance y apparaît comme acceptation d'une responsabilité existentielle, une croyance à ce qui dépasse l'individu, même sans garantie.

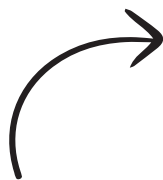
**Nevada (2019) –
Un film de Laure de
Clermont-Tonnerre**

Dans Nevada, l'espérance affleure dans les silences et les grands espaces. Les personnages, souvent cabossés par la vie, avancent malgré les échecs, portés par un désir discret mais tenace de renaissance. Le désert devient métaphore d'un passage intérieur : aride en apparence, mais propice aux recommencements. Ici, ce n'est pas la perspective d'un avenir meilleur qui fait tenir les personnages, mais le simple fait de rester en mouvement, de ne pas renoncer.

**Et au milieu coule une rivière (1992)
– Robert redford**

Dans Et au milieu coule une rivière, l'espérance circule comme l'eau du fleuve : discrète mais constante. Face aux blessures, aux silences et aux drames, les personnages cherchent un sens à leur existence à travers la transmission, la nature et l'amour familial. L'Espérance se révèle ici dans la capacité à créer du lien, à écrire sa propre voie et à laisser une trace lumineuse malgré les épreuves.

La sculpture

Le thème de l'espérance en sculpture est très riche, parce qu'il permet de traduire une idée abstraite – l'attente confiante d'un avenir meilleur – en formes, gestes et matières.

Le Penseur (1880)
– Auguste Rodin

Souvent interprété comme une figure de doute, il peut aussi être vu comme une espérance intérieure, une réflexion profonde tournée vers l'avenir de l'humanité.

Homme qui marche (1960) – Alberto Giacometti

Figure frêle mais en mouvement : malgré la solitude et la fragilité, l'homme continue d'avancer → une métaphore puissante de l'espérance humaine.

L'Oiseau dans l'espace (1923) – Constantin Brâncuși

Forme épurée et élancée évoquant l'élévation, la liberté et l'élan vers l'infini : une espérance abstraite, presque spirituelle.

La colombe (1953)
– Pablo Picasso

Symbole universel de paix et d'espérance en un monde réconcilié.

Maman (1999) – Louise Bourgeois

Malgré son aspect inquiétant, l'araignée symbolise la mère protectrice : une espérance liée à la mémoire, à la protection et à la survie.

Les Bourgeois de Calais (1895)
– Auguste Rodin

Sculpture du sacrifice et du courage collectif : l'espérance naît ici dans le don de soi et la solidarité face à la mort.

