

COSTA

DOSSIER DE PRESSE





SOMMAIRE

- 3** | La Bio express
- 4-5** | Une vie, une œuvre
- 6-7** | Petites & grande Histoire
- 8** | On en parle
- 9** | Quand Fernando parle de Costa
- 10** | Expos
- Contact



LA BIO EXPRESS

1970 : naissance à Sarlat

1991 : steward sur le Queen Elisabeth 2

1998 : premières œuvres à partir de panneaux routiers au rebut recyclés

2003 : première sculpture monumentale vendue à une entreprise

2005 : première exposition à Paris, au salon Grand Marché d'Art contemporain Bastille

2013 : créateur de l'Art car des 24H du Mans

2015 : exposition à Biarritz, « COSTA, dix ans après César »

2018 : exposition la Grande Guerre, « Ceux de 14 », à Sarlat

2020 : hommage à Simone Veil, à Périgueux

2021 : exposition à Lascaux, à Montignac, pour les 80 ans de la découverte

2024 : exposition « Les 177 du Commando Kieffer », à Sarlat et Biarritz



UNE VIE ...

Fernando Costa vit et travaille en Périgord, tout près de Sarlat. Rien ne prédestinait cet artiste autodidacte à l'incroyable carrière artistique qu'il mène aujourd'hui.

Né en 1970 au sein d'une famille originaire du Portugal, son avenir est tracé dans l'hôtellerie-restauration, comme plusieurs membres de sa fratrie. L'appel du large aura raison de cette destinée tracée. Dans les années 1990, alors steward à bord du paquebot Queen Elizabeth 2, il sillonne la planète. Le jeune homme créatif connaît un premier déclin en voyant, sur le bord d'une route, aux Etats-Unis, une famille détournant un panneau routier pour en faire une table de pique-nique. Cette récupération, ce recyclage, ce nouvel objet esthétique issu de rien résonne en lui. C'est le début de sa démarche qui le mènera vers la tôle, l'acier, la soudure. Le deuxième choc est la découverte de l'œuvre du sculpteur César qui va marquer à jamais son inspiration. Le troisième élément qui a forgé son âme d'artiste est la rencontre avec le peintre périgourdin Magis. Il lui donnera conseils et confiance pour libérer sa fibre créatrice.

En 2005, Costa expose pour la première fois à Paris, au salon Grand Marché d'Art Contemporain Bastille. C'est l'envolée. En

2015, il est accueilli à Biarritz pour une exposition au titre évocateur : « COSTA, dix ans après CESAR ». Comme lui, il travaille le métal, mais Costa a trouvé un univers fondamentalement différent et jusqu'alors inexploré : le recyclage des panneaux de signalisation routière qu'il découpe, taille, recompose en images, en soudant les morceaux sur de grandes plaques de métal, créant ainsi des tableaux stupéfiants d'originalité. L'œuvre de Costa a cela de magique qu'elle est joyeuse et unique.

Costa est désormais un des artistes les plus cotés de sa génération et expose dans le monde entier : Paris, Genève, Londres, Bruxelles, Singapour, New York, Pékin...

En 2013, il fut le 18^e artiste au monde choisi pour créer l'« Art Car » des 24 h du Mans. Une consécration pour ce fan absolu de sports mécaniques, après Calder, Warhol, César, Arman ou Jeff Koons...

Pour autant, Fernando Costa reste lui-même et accueille toujours avec plaisir les amateurs dans ses expositions, dans son atelier. Ce qu'il aime avant tout, c'est partager, raconter, expliquer et rappeler aux plus jeunes qu'il y a des rêves réalisables.

... UNE ŒUVRE

Costa est un artiste qui utilise plusieurs styles pour exprimer ses récits personnels. Dans ses œuvres figuratives, il déforme et interprète le monde réel, attirant le spectateur à la recherche de messages subtils et de réflexions personnelles.

En opposition à cette approche, il explore également l'art abstrait en isolant et assemblant des éléments colorés sans référence directe à la réalité, encourageant ainsi une connexion avec l'imaginaire du spectateur.

Dans ses créations inspirées de la publicité, Costa réinvente des panneaux iconiques, faisant écho à des marques célèbres tout en jouant avec la mémoire collective.

Costa utilise également des références à des œuvres et personnages marquants, rendant hommage à des figures telles que Picasso, Simone Veil, Joséphine Baker, les Beatles...

En travaillant le métal, il exprime sa créativité tout en honorant aussi des événements historiques, voire tragiques, comme des attentats, des accidents, des conflits mondiaux, ajoutant ainsi une couche de profondeur et de réflexion à son œuvre.

Son travail, riche en symbolisme et en messages cachés, invite le spectateur à une exploration personnelle et imaginative.



PETITES & GRANDE HISTOIRE



Moissonneuse Braud 1963
n°13 150x100 cm - 2022

« Les 177 du Commando Kieffer »

A l'occasion du 80e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie, Costa a souhaité mettre en avant la participation des soldats français. En hommage aux 177 hommes qui ont débarqué sur la plage de Colleville-Montgomery, sous les ordres du Commandant Philippe Kieffer, Costa a créé une série de 177 sculptures à partir de la carrosserie d'une épave de Jeep Ford construite en 1942, probablement utilisée lors du débarquement du 6 juin 1944.

La mécanique comme moteur

L'œuvre de Costa ne se limite pas aux panneaux émaillés et aux plaques publicitaires... L'artiste a réalisé des œuvres en utilisant une 2CV, une Citroën C3 ou une Ferrari GT4 ! Il est aussi l'un des artistes qui a eu l'honneur de réaliser « l'Art Car » des 24 h du Mans, dans le sillage des plus grands, comme Calder, Warhol, César, Arman, Jeff Koons... Ainsi, en 2013, Costa a été choisi par Oak Racing et Speed Art pour être le 18e artiste au monde à réaliser cette œuvre d'art pour les 90 ans de la course mythique. C'est dans les années soixante-dix qu'est née cette coutume de confier à un artiste le soin de « looker » une voiture de course, exposée pour l'occasion sous les feux d'une manifestation mondialement réputée.



Dans le mythe Ferrari

En hommage à l'histoire de l'automobile et pour célébrer la beauté et l'ingéniosité du design automobile, Costa a créé l'événement en réalisant une série de sculptures à partir d'une Ferrari Dino 308 GT4, exposée au salon Rétromobile 2024. Il a découpé et soudé des éléments de la mythique voiture, tels que les portières, le capot et les phares, pour créer des tableaux et des sculptures individuelles. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire de la voiture, tout en conservant sa beauté brute et son caractère d'origine. Costa a pris soin de préserver la peinture et les finitions de la voiture, ajoutant seulement un vernis pour protéger les pièces : une seconde vie troublante et merveilleuse pour cette vieille gloire à bout de souffle.

L'hommage au monde paysan

Été 2021, Costa décide de rendre hommage au monde paysan qui l'entoure depuis son enfance. A sa façon, il se met à la tâche et le labeur n'en sera que plus tendu. Il met en scène une machine agricole, révolutionnaire en son temps : la moissonneuse batteuse. Lien entre la terre et les hommes, la machine battait les blés dans un joyeux vacarme au temps des moissons. La récolte terminée, le pain était donné. C'était le temps de l'abondance et des rires joyeux. Costa invite à ces moissons dans un tourbillon de bleus découpés, soudés et réanimés dans une farandole de métal. La machine, une Braud 1963, renaît dans les étincelles et Costa raconte son histoire.

Fernando Cosia a embrassé pour la première fois la vie active dans l'hôtellerie-restauration. La rencontre avec M. et Mme Sautet, famille d'hôteliers restaurateurs en Périgord, lui a permis de réaliser un joli clin d'œil rempli de respect en créant une série de 28 pièces à partir d'une plaque de métal des années 60, rouillée par le temps, indiquant leur établissement.

L'exposition « eux de 14 » met en lumière les événements et les personnages marquants de la Première Guerre mondiale, en particulier ceux qui ont connu les tranchées. À travers ses sculptures, une grande œuvre et plusieurs petits formats, réalisés à partir d'objets personnels confiés par des familles (casques de poilus, de boutons de vareuses, médaillons de photos, de douilles d'obus, de baïonnettes...), des thèmes tels que le sacrifice, la mémoire collective, l'hé-



Ceux du 14 - 89x235x20 cm - 2018

d e

médailles de photos, de douilles d'obus, de baïonnettes...), Costa rend hommage aux soldats et aux civils touchés par le conflit, en explorant des thèmes tels que le sacrifice, la mémoire collective, l'héroïsme, la réconciliation.



Banania 3 - 60x60 cm - 2023

Si les couleurs l'inspirent et qu'ils les déclinent dans ses tableaux abstraits, Costa aime aussi raconter des histoires, ses histoires, dans une œuvre davantage figurative, selon une vision déformée et interprétée du monde réel, selon sa subjectivité personnelle. On part ainsi dans chaque tableau à la recherche du clin d'œil malicieux ou du « coup de gueule » riveté... L'artiste adresse des messages codés, parle à l'imaginaire en espérant secrètement qu'il conduira l'observateur, l'espace d'un moment, jusqu'à la sienne.

La pub ! Elle marque l'imaginaire de chacun. Costa la revisite à sa façon, du bonhomme Michelin au chocolat Banania, il recrée les panneaux publicitaires qui ont fait les belles heures des grandes marques.

Plus il travaille le métal, plus Costa développe son esprit créatif. C'est ainsi qu'il utilise son support pour rendre des hommages très particuliers à des personnages célèbres qui, pour une raison ou une autre, l'ont marqué. S'attaquer à « Guernica », le

chef d'œuvre de Picasso pouvait paraître osé... Costa l'a fait avec bonheur et le résultat est étonnant. Dans cette lignée, on trouve également des œuvres-hommage à des personnages variés comme Simone Veil, les Beatles, le cycliste Tom Simpson, le peintre Yves Klein, Joséphine Baker, Robert Badinter, Saint-Exupéry, Montand et Signoret ... Mais aussi des références à des événements, parfois tragiques, comme l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle, en 1962, ou celui de la rue de Copernic à Paris en 1980.



Joséphine - 100x180 cm - 2017



QUAND FERNANDO PARLE DE COSTA

« Quand j'ai un panneau en main, je l'analyse, je le regarde dans tous les sens et je me laisse aller dans la création sans aucun complexe. Je fais vraiment ce que je sais faire, sans aucune contrainte. »

« Les gens s'imaginent que j'ai une vie de dingue, mais pas du tout ! Ne plus avoir les soucis du quotidien me suffit largement. Ça, et la liberté de travail. Avec le recul, j'ai déjà l'impression d'avoir eu deux vies, d'être mort et d'avoir ressuscité en devenant artiste. »

« Je ne jette rien. Je suis pour la récupération des objets qui ont fait partie de notre environnement visuel sans que l'on y fasse attention et qui ont une âme, ces plaques, qui ont vécu sur le bord de nos routes, que nous avons payé avec nos impôts. Je laisse vagabonder ma créativité et elle parle à beaucoup de collectionneurs. »

« Je me souviens qu'un jour, adolescent, en voyage à Paris, je suis allé à Beaubourg, et j'ai vu une exposition du sculpteur César. Je ne le savais pas encore, mais cette exposition a changé ma vie. »

« J'aime la matière et l'histoire d'un panneau de signalisation, resté pendant trente ans au bord de nos routes. Il signale un danger, un interdit, une obligation... Des messages qui rendent compte de notre société. »

« Enfant, le Père Noël était pour moi dans les déchetteries. J'allais y récupérer mes futurs jouets pour les rafistoler. Aujourd'hui encore, le recyclage fait partie intégrante de ma démarche artistique. »

« Quand j'ai découvert Beaubourg et les compressions de César, un fils d'émigré comme moi qui malaxait, soudait ou compressait, j'ai senti que je venais de rencontrer mon idole, mon Johnny à moi. »

« Je travaille principalement la nuit, dans mon atelier près de Sarlat, dans le Périgord, car le jour, je le réserve aux contacts avec les gens. Mon atelier est toujours ouvert aux visiteurs. »

« César, c'est mon Johnny Hallyday à moi. »

« Pour créer, il faut que le cœur parle, que le cœur vibre, entre nous les hommes. »

« Mes tableaux sont toujours sur fond noir. Le noir est ma couleur. Dans mes compositions, on trouve aussi du bleu et du rouge. Le bleu pour l'obligation et le rouge pour l'interdit. Mais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a, dans notre société, trop d'injonctions qui traduisent la peur généralisée de l'autre. Avec mes créations, je veux partager et donner un sourire. »



EXPOSITIONS FERNANDO COSTA

2026 • Carlos TAVARÈS **QUINTA DO ATALHO PORTO**

2025 • Deal and Drive **LUXEMBOURG**
• Atelier Magis **MEYRALS**
• Ville d'Aiguillon **LOT-ET-GARONNE**
• Ville de Terrasson **DORDOGNE**
• Espace des Blancs Manteaux **PARIS**
• Galerie Art Jingle **PARIS**
• Galerie JAL **LES PORTES EN RÉ**
• Film 52' **COSTA - FRANCE 3**

2024 • Tour Auto **PARIS**
• Château de Sédières **CLERGOUX**
• La FERRARI 308 salon Rétromobile **PARIS**
• **LIMEYRAT DORDOGNE**
• Les 177 du Commando Kieffer **SARLAT**
• Les 177 du Commando Kieffer **BIARRITZ MUSÉE HISTORIQUE**
• Galerie Art Jingle **HONFLEUR**
• QE2 **DUBAI**

2023 • Maison consulaire **ST CÉRÉ**
• 50ème anniversaire de la mort de Picasso **BARBIZON**
• Hôtellerie **SAUTET LE LARDIN**
• Galerie ART'ZZURA **PORTO-VECCHIO**
• Galerie Art Jingle **PARIS**
• Galerie Gaz **LES SABLES-D'OLONNE**
• Galerie 38 Quai des Artistes **SARLAT**
• Espace des Blancs Manteaux **PARIS**
• Inauguration de la rue Fernando COSTA à **GIGNAC - LOT**

2022 • Chapelle de la Providence **BRIVE LA GAILLARDE**
• Villa de **MONT-LOUIS**
• Château Prieuré Marquet **SAINT MARTIN DU BOIS**
• Moissonneuse Braud **SAINT GENIES**
• Consulat du Portugal la Poste **BORDEAUX**
• Château la Jaubertie **BERGERAC**

2021 • La collégiale **RIBÉRAC**
• Lascaux IV 22 œuvres, les 80 ans de la découverte **MONTIGNAC**
• Galerie Jal **LES PORTES EN RÉ**
• Musée du Président Jacques CHIRAC **SARRAN**
• Prix du Leadership ESCP **PARIS 11**

2020 • Hommage à Simone Veil **PÉRIGUEUX**
• Galerie Jal **LES PORTES EN RÉ**
• Latecoere **MONTAUBAN**
• Prix du Leadership ESCP **PARIS 11**

2019 • Musée de la Collectivité **SAINT BARTHÉLÉMY**
• Le Fragmentisme **LES BAUX DE PROVENCE**
• Chapelle de la Persévérance **PAU**
• Occitanie Pierres **CAHORS**
• Art car Jidé Tour Auto **GRAND PALAIS PARIS**
• 8^{ème} Avenue **PARIS**
• Base Art **SAINT RAPHAEL**

2018 • Résidence PSA **POISSY**
• DS World **PARIS**
• Galerie Art Jingle **PARIS**
• Art Elysées **PARIS**
• La Gloriette **SAINT BARTHÉLÉMY**
• Galerie Promen'Art Saint Martin **ILE DE RÉ**
• Galerie Villa Mécanica **ST CIRQ LAPOPIE**
• Musée du Mécanic Art **CAZALS**
• Château de **ST CHAMARAND**
• Galerie «Sophie Studio 5» **SINGAPOUR**
• La Grande Guerre «Ceux de 14» **SARLAT**
• Salon Rétromobile **PARIS**
• Art Car Champagne Pommery **REIMS**
• Maison de la Boëtie «Le Landeau» **SARLAT**
• Sculpture 4m EHPAD Résidence les Pins **CAHORS**
• Rétrospective Presbytère Saint Jacques et Musée Costi **BERGERAC**

2017 • Ford **NANTES**
• Arkéa **BREST**
• Galerie «Sophie Studio 5» **SINGAPOUR**
• Galerie Art Jingle **PARIS**
• Technic Patrimoine **PERPIGNAN**
• Galerie Promen'Art Saint Martin **ILE DE RÉ**
• En Ville **LAGNY SUR MARNE**
• 8^{ème} Avenue **PARIS**
• France / Portugal **OLORON SAINTE MARIE**





L'Attentat du Petit-Clamart - 100x180 cm - 2019

COSTA
Sculpteur

costa.calviac@gmail.com
06 84 09 42 71

Contact presse

Stéphane Bou
stephane@artjingle.com
06 18 09 66 95

