

FONDATION CLÉMENT

RÉVÉLATION!

ART CONTEMPORAIN DU BÉNIN

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

EXPOSITION
DU 15 DÉCEMBRE
AU 31 MARS 2024

Elaboré par Claudine Inès Etienne, professeure d'arts plastiques
en service Éducatif auprès de la Fondation Clément
et Régine Bonnaire, service des publics de la Fondation Clément
avec la collaboration de Marie-Lyne Psyché-Salpérier.
Introduction, Yassine Lassissi, commissaire de l'exposition

EXPO
ART DU BÉNIN
D'HIÉR ET
D'AUJOURD'HUI

ADAC AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
DES ARTS ET DE LA CULTURE
MINISTÈRE DU TOURISME DE LA CULTURE ET DES ARTS DU BÉNIN

SOMMAIRE

INTRODUCTION	p.3
TRAVAIL AUTOUR DE L’AFFICHE	p.4
CYCLE 1	
NOTIONS ABORDÉES	p.5
FOCUS DES ŒUVRES	p.6-8
CYCLE 2	
LA PINACOTHÈQUE	p.9
LA REPRÉSENTATION DU MONDE	p.9-10
LA NARRATION ET LE TÉMOIGNAGE PAR LES IMAGES	p.11
L’EXPRESSION ET LES ÉMOTIONS	p.12
FONDATION 1	p.13
LA NARRATION ET LE TÉMOIGNAGE PAR LES IMAGES	p.13
L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS	p.14
LA REPRÉSENTATION DU MONDE	p.15
CYCLE 3-4	
LA PINACOTHÈQUE	
LA REPRÉSENTATION PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS DE REPRÉSENTATION	p.16-17
RELATION ENTRE OBJET ET ESPACE	p.18
MATÉRIALITÉ SENSIBILITÉ AU CONSTITUANT DE L’ŒUVRE	p.19
RÉALITÉ, FICTION (CYCLE 4)	p.19
FONDATION 1	
MATÉRIALITÉ SENSIBILITÉ AU CONSTITUANT DE L’ŒUVRE	p.20
LA REPRÉSENTATION PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS DE REPRÉSENTATION	p.21
RELATION ENTRE OBJET ET ESPACE, L’ŒUVRE, L’ESPACE LE SPECTATEUR	p.22
LYCÉE	p.23-26
GLOSSAIRE	p.27

YASSINE LASSISSI

Commissaire de l'exposition – Bénin

La Martinique et le Bénin partagent depuis plusieurs siècles un passé commun. Si celui-ci a commencé avec la tragédie que fut l'esclavage, puis l'exil du roi Béhanzin, il prend, depuis lors, la forme de divers liens de coopération notamment culturels et artistiques à l'instar de l'exposition « Révélation! Art contemporain du Bénin » que nous nous réjouissons de présenter à la Fondation Clément.

En effet, présentée au Bénin dans un format diptyque, l'exposition « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation » met en résonance dans son propos curatoriale les talents d'aujourd'hui avec ceux d'hier. Ainsi, cela a été l'occasion de révéler l'art classique de l'ancien royaume du Danxomè à travers les 26 trésors royaux restitués par la France après 130 ans d'exil, et la scène artistique contemporaine du Bénin et de sa diaspora.

L'inédit engouement noté à Cotonou, avec plus de 220 000 visiteurs venus de tous les continents et le franc succès rencontré ensuite à Rabat avec plus de 40 000 entrées, confirment le talent artistique contemporain béninois ainsi que l'intérêt que l'exposition suscite aujourd'hui à travers le monde.

« Révélation! Art contemporain du Bénin » s'ouvre sur la présentation des photographies des 26 trésors royaux emportés par le colonel Dodds lors de la prise du Danxomè sous le règne du roi Béhanzin (trônes d'apparat, statues anthropozoomorphes, autels portatifs, récades...). Ces objets témoignent du génie créatif des artistes de la cour royale et de l'importance qu'ils revêtent dans l'imaginaire culturel béninois. Cette première partie de l'exposition se termine sur une vidéo retraçant les temps forts de la restitution.

La seconde partie de l'exposition nous plonge dans l'univers des artistes contemporains du Bénin. Loin de se limiter aux 34 artistes que constituait l'exposition présentée au Bénin et au Maroc, nous avons rassemblé ici un important corpus d'œuvres illustrant le foisonnement de la scène artistique contemporaine du Bénin et de sa diaspora. Y sont présentées les œuvres de 42 artistes contemporains, dont huit nouveaux, répartis en trois séquences : Réurrence-Variation, Transition(s) et Transgression-Hybridation. Si les thématiques abordées par ces artistes sont très variées et touchent pour l'essentiel à leur environnement, la problématique identitaire reste cependant le fil conducteur.

Ces artistes y déploient toute la vitalité de la scène artistique béninoise à travers une diversité de médiums et de techniques : peinture, sculpture, installation, art vidéo, dessin, photographie, performance... Ils se font les porte-voix d'une richesse culturelle et humaine débordante. Comme le définissait le poète Léopold Sédar Senghor, la culture est le moteur de la civilisation : « Une civilisation stagne et meurt si elle n'est pas animée d'un puissant esprit de culture. » Nous sommes fiers de présenter cette exposition, et par conséquent la culture béninoise, à la Fondation Clément en Martinique, terre d'Aimé Césaire, de Patrick Chamoiseau et bien d'autres.

Après le Bénin et l'étape du Maroc, cette deuxième étape d'itinérance qui prend pied en Martinique résonne comme une invitation renouvelée au monde entier en général, aux Caraïbes en particulier, pour admirer et apprécier de plus près la diversité de la créativité artistique contemporaine du Bénin et de sa diaspora. Venez donc découvrir ces artistes qui vous racontent leur monde intérieur, le Bénin et plus encore.

TRAVAIL AUTOUR DE L’AFFICHE

Amener les élèves à se questionner sur ce qu’ils vont découvrir, les amener à dire ce qu’ils voient, ce qu’ils ressentent ; émettre des hypothèses sur les matériaux utilisés et envisager différents aspects de l’œuvre ou du travail de l’artiste.

Le travail autour de l’affiche est l’occasion de préparer la sortie physique avec les élèves : où aura lieu l’exposition, avec qui ira-t-on, quand ?

À noter que les affiches peuvent être retirées auprès de la Fondation Clément en amont de la visite.

CYCLE 1 :

Décrire l’image. Que porte la femme comme habits ? Est-t-elle debout, couchée, assise, contente, fâchée ? Qui peut-elle être ? Que penses-tu voir dans cette exposition ?

CYCLE 2-3 :

Connais-tu le mot révélation ? Quelle émotion cela suscite ? Que fait cette femme ? Décris sa posture, ses habits, son expression. Qui regarde-t-elle ? Nomme les éléments de l’arrière-plan. Que raconte cette affiche ? Quelles informations as-tu concernant l’exposition ?

CYCLE 4 :

Que vois-tu ? Que fait cette femme ? Décris ses habits, son expression. Qu’est-ce qu’une exposition ? Quelles sont les informations apportées par l’affiche ? Quelle couleur domine ? Quel est l’effet produit ?

LYCÉE :

Qu’est-ce que l’art contemporain ? Quel est le lien entre le Bénin et la Martinique ? Pourquoi ce titre : Révélation ? Que dit l’affiche du Bénin ?

Après l’exposition, préciser votre rencontre avec l’œuvre de Moufouli Bello ? Parler de ses dimensions, ses couleurs, sa matérialité ? Comment aviez-vous imaginé l’œuvre avant de la rencontrer ?

Moufouli Bello
Tassi Hangbé, 2020
Acrylique sur toile, 250 × 200 cm
© Collection particulière

Moufouli Bello, est née au Bénin en 1987. C’est une artiste multimédia qui s’intéresse aux relations sociales, culturelles, à l’identité. Ses études de droit sont un atout qui lui permet de concevoir la peinture comme une « arme miraculeuse ». Les différentes créations qu’elle développe dans ses projets questionnent aussi la représentation de la femme dans son identité sociale, sa singularité.

LA PINACOTHÈQUE

Cette exposition présente des reproductions des trésors royaux du Bénin et des œuvres contemporaines d'artistes du Bénin et de sa diaspora. Les œuvres présentées dans la pinacothèque aborderont de façon plus classique des thématiques liées à l'histoire, au patrimoine du Bénin et aux pratiques artistiques traditionnelles. Les œuvres présentées dans le bâtiment Fondation 1 abordent des thématiques et une pratique plus contemporaines.

NOTION ABORDÉES

- Découvrir une culture étrangère à travers son histoire, ses croyances, ses traditions et ses contes
- Observer, s'interroger, émettre des hypothèses
- Découvrir la diversité des supports et matériaux concourant à la création d'une œuvre
- Faire des expériences sensorielles
- Acquérir du vocabulaire plastique

Porte 1 du Palais royal d'Abomey
Bois polychrome (bois de fond : koro et bois des applications : rinorea), pigments, métal
168,5 × 94,5 cm
Collections Dodds restituées

Quatre portes ont été retrouvées dans des « caches ». Le roi Bèhanzin les avait fait enterrer dans des trous avant son départ pour le maquis. C'est dire toute l'importance qu'elles revêtaient pour lui. Ces portes sont toutes décorées d'appliques de bois, conformément à la grammaire des arts de cour du Danxomè où l'accumulation prend une place capitale. Les appliques en bois ornent la façade principale et sont organisées en deux registres. Elles racontent une histoire que l'on parvient à décrypter en associant à chaque forme un son correspondant.

La porte du palais royal d'Abomey, figurant un caméléon marchant sur un fil tendu entre la lune et le soleil, surplombant un sabre et une récade, est particulièrement intéressante car elle renvoie directement aux sources d'inspiration artistiques et spirituelles précédemment évoquées. Dans la symbolique vodun, le caméléon symbolise la déité Lisa, polarité masculine de Dieu, qui appelle sa polarité féminine Mawu pour constituer un être complet.

Sous ces trois éléments sculptés est représenté un gubasa, sabre de la déité Gu, Dieu du fer et du métal, et donc puissance qui régit les armes sans lesquelles les soldats du Danxomè n'auraient pu mener tant de batailles victorieuses ; deux récades sculptées encadrent le gubassa. Le registre inférieur de cette porte sculptée est décoré d'un lion entouré de deux fusils et d'un sabre. L'iconographie pour l'essentiel renvoie au roi Glèlè dont le lion est l'emblème.

Travail autour de l'œuvre

Amener les élèves à reconnaître les éléments constituant l'œuvre, introduire ici la notion d'unicité et d'œuvre d'art, habituellement les portes ne sont pas décorées de la sorte.

On peut également introduire la question de l'objet en lui-même, il s'agit d'une porte, comment l'imaginent-ils ? grande, petite, épaisse, fine ? L'objectif est d'aiguiser leur imagination dans les hypothèses et leur déduction au moment de la révélation de la taille de l'objet : compte tenu de la taille comment était la maison ?

On peut évoquer aussi la question du rôle d'une porte, à quoi sert-elle ? En fonction du niveau des enfants aller plus loin en demandant quelles sont les conséquences d'une maison sans porte. Demander aux élèves leur ressenti face cette œuvre (l'approche sensible).

Activité autour de l'œuvre

Proposer aux enfants de reconstituer la porte à l'aide d'un puzzle (visuel de l'œuvre en annexe) et de dessiner autour de la porte le bâtiment qu'ils imaginent.

Dominique Kouas

LES GARDIENS AUX PEIGNES, 2002

Bois, corde végétale tressée (dotòkan), fer, bleu de Kouas

205 × 38 × 20 cm (x2)

© Coll. nationale du Bénin

Dominique Gnonnou « Kouas » est né en 1952 à Porto-Novo au Bénin. Son art, fortement imprégné de l'imaginaire et de la culture vodun, porte la réminiscence des artistes de cour des royaumes du Danxomè et de Hogbonu.

C'est auprès de Pierre Verger, avec qui il commence à travailler comme assistant de recherche en 1966, qu'il se découvre un intérêt particulier pour les arts de la période des rois et prend conscience de l'héritage des artistes de cour.

Les pièces qu'il collecte avec le photographe et ethnologue français deviennent à la fois la source première de son inspiration, le matériau « sacré » qu'il ajoute à sa création et l'artéfact qui le relie au passé.

Travail autour de l'œuvre

Demander aux élèves leur ressenti face cette œuvre (l'approche sensible).

Demander aux élèves de décrire l'œuvre et expliquer ce qu'elle représente. L'objet est personnifié sans pour autant avoir des attributs humains, mais alors qu'est-ce qui permet de dire qu'il s'agit de personnage ? Les élèves sont amenés alors à réaliser un travail de déduction inversé où ils doivent expliquer un ressenti, leur impression. Introduire ici la notion de sculpture, verticalité et mouvement. On peut également demander aux élèves quels sont les éléments du corps humain qui manquent.

Cette sculpture permet également de travailler le matériau : demander aux élèves de nommer les différents matériaux qui composent cette sculpture et de deviner la texture. Vous pouvez, leur proposer de toucher les matériaux et leur demander s'il y a une différence entre le supposé et le ressenti. Les élèves peuvent regrouper ici les matériaux par catégorie et par caractéristique/propriété (minéral, végétal - mou, dur, souple, etc) et commencer à constituer un lexique plastique.

Activité autour de l'œuvre

Constituer avec les élèves des familles de matériaux. Présentées sous forme de tableaux d'inspiration, les familles peuvent être constituées tout au long de l'année ou sur une période avec l'ensemble de la classe. Les élèves sont invités à collecter des matériaux chez eux ou lors de leurs sorties pour enrichir le panneau. Chaque apport peut faire l'objet d'un échange en classe. Ces panneaux peuvent servir de support lors d'analyse d'œuvres en classe.

Inviter les élèves à trouver un son que leur évoque chaque matériau. L'activité peut se poursuivre par la création d'une suite rythmique, sonore et plastique.

ASTON
CONTEMPORAIN LEGBA, 2022
 Technique mixte, cigarette, plastique, bois,
 205 × 160 × 260 cm, environ 8 kg
 © Coll. nationale du Bénin

Né en 1964 au Bénin, Aston, de son vrai nom Serge Mikpon, était musicien avant de devenir artiste plasticien. Son surnom lui vient de ses amis, qui l'ont baptisé ainsi en référence à ses talents de guitariste. Autodidacte, il s'intéresse d'abord à la peinture, avant de se consacrer à la sculpture et à l'installation.

Soucieux de l'écologie, son approche consiste à donner une nouvelle vie aux déchets domestiques et industriels qu'il récupère ici ou là. Bouchons, capsules, flacons, tuyaux, perles, bouteilles, autant de bribes de la société de consommation que l'artiste stocke dans son atelier et réutilise au gré de ses inspirations. Il les détourne de leurs fonctions premières pour en faire des œuvres d'art dotées d'un pouvoir de dénonciation.

Son art dénonce cette société de surconsommation qui aveugle l'homme, où le gaspillage dicte les lois. Artiste engagé, Aston espère réveiller la société à travers son art. Désireux de sauvegarder la mémoire collective et de dénoncer l'irresponsabilité collective, il s'intéresse également aux thèmes de la traite des Noirs au XVIIIe siècle, du recours aux chambres à gaz et des massacres de la Seconde Guerre mondiale.

Travail autour de l'œuvre

Cette œuvre monumentale est un assemblage de déchets harmonieusement organisés pour former un visage fantastique.

Approche sensible: Demander aux élèves leur ressenti face cette œuvre. Convoquer leur imagination, à quoi leur fait penser cette créature? Est-elle gentille? Méchante? Pourquoi?

Amener les élèves à énumérer les matériaux qui la compose. Le type de matériaux utilisés concourent-ils aux impressions? L'œuvre est grande, il y a donc beaucoup d'objets utilisés. Ces objets sont-ils neufs? où l'artiste les a-t-il trouvés? Ces questions permettent d'emmener les élèves sur une réflexion autour de la gestion des déchets et de leur production.

Qu'en fait-on? Habituellement une sculpture est faite en bois, en argile, en fer ou en plastique, ici l'artiste utilise des matériaux recyclés, pourquoi?

Pour convoquer l'imaginaire des élèves, on peut leur raconter « l'histoire » de Legba.

Activité autour de l'œuvre

Réalise un « Contemporain Legba » vertueux. Avec les élèves, récupérer des éléments végétaux agréables au touché et à la vue pour créer un personnage en assemblage végétal. Ce personnage durera moins longtemps, mais aura moins d'impact sur la nature. On peut aller plus loin en introduisant la notion de Land art.

Continue l'œuvre. À l'aide d'un collage inviter les élèves à reconstituer le corps de Legba. Invitez-les à donner un corps hors norme, fantastique dans le même esprit que sa tête.

Romuald Hazoumè
PANTALONNADE, 2014
 Plastique, talons de chaussures et cuivre,
 28 × 25 × 18 cm
 © Courtesy Galerie Magnin-A, Paris

Né en 1962 à Porto-Novo, Romuald Hazoumè acquiert une notoriété internationale dans le monde de l'art à travers ses «masques bidons». Artiste atypique que certains considèrent comme un provocateur, d'autres tout simplement comme un génie, il est le porte-étendard de l'art béninois contemporain. Il fait partie de ces artistes dont la pratique artistique se nourrit de transgressions.

L'œuvre de Hazoumè reste cependant fortement marquée par la religion traditionnelle, même lorsque les thèmes abordent le champ politique, la vie quotidienne ou l'univers religieux. Il reste ainsi très proche des cultes ancestraux dans lesquels il puise une bonne partie de son inspiration et de son imagination.

Artiste très engagé, il aborde dans ses créations des sujets d'actualité qui touchent aux crises politiques dans son pays, aux drames des migrants en quête de bien-être ailleurs, aux trafics de toutes sortes, d'hommes esclavisés et d'essence notamment, dont il souligne de façon implicite l'analogie.

<https://www.youtube.com/watch?v=X0pNR-HLdfY>
<https://www.youtube.com/watch?v=kmRL8wpC1DE>

Travail autour de l'œuvre

Cette œuvre permet de travailler avec les élèves la question du recyclage d'objets courants, ici un bidon et des talons de chaussures. À quoi servent habituellement ces deux éléments ? Que peut-on transporter dans un bidon ? Pourquoi ?

La question du masque peut être abordée. Quels types de masque connaissez-vous ? À quoi sert un masque ? À quelle occasion portons-nous un masque ?

Activité autour de l'œuvre

Créer des personnages à partir d'objets du quotidien.

Proposer des activités de création autour de la fonction du masque : créer et représenter un personnage imaginaire.

Proposer des activités autour du détournement des objets du quotidien : créer un personnage à partir de l'exploitation expressive des objets et des matériaux (formes, couleurs, propriétés, agencements possible entre eux, etc.

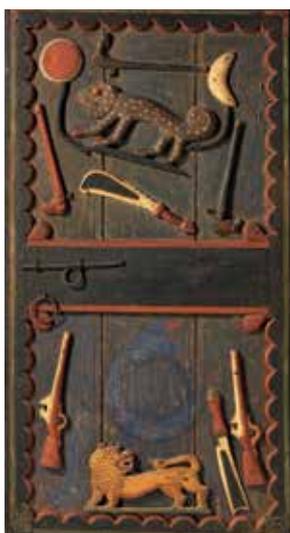
LA PINACOTHÈQUE

Cette partie Réurrence, variation, présente un héritage sous la forme photographique (ici, le trésor restitué), une histoire, un patrimoine. Le monde du sacré et du divin est un substrat narratif pour rendre visible l'invisible. Les médiums ici sont la photographie, la sculpture, l'appliqué sur tissu.

La représentation du monde

L'exposition s'ouvre sur la présentation des photographies des 26 trésors royaux restitués.

À partir des photographies des portes, peux-tu dire les histoires racontées sur les portes du palais Royal d'ABOMEY. Imaginer les vraies portes, taille, poids, ornements. Imaginer le Bénin à partir des trésors royaux restitués ?

Quatre portes ont été retrouvées dans des « caches ». Le roi Béhanzin les avait faites enterrer dans des trous avant son départ pour le maquis. C'est dire toute l'importance qu'elles revêtaient pour lui. Ces portes sont toutes décorées d'appliques de bois, conformément à la grammaire des arts de cour du Danxomè où l'accumulation prend une place capitale.

La porte du palais royal d'Abomey, figurant un caméléon marchant sur un fil tendu entre la lune et le soleil, surplombant un sabre et une récade, est particulièrement intéressante car elle renvoie directement aux sources d'inspiration artistiques et spirituelles précédemment évoquées. Dans la symbolique vodun, le caméléon symbolise la déité Lisa, polarité masculine de Dieu, qui appelle sa polarité féminine Mawu pour constituer un être complet.

Sous ces trois éléments sculptés est représenté un gubassa, sabre de la déité Gu, Dieu du fer et du métal, et donc puissance qui régit les armes sans lesquelles les soldats du Danxomè n'auraient pu mener tant de batailles victorieuses ; deux récades sculptées encadrent le gubassa. Le registre inférieur de cette porte sculptée est décoré d'un lion entouré de deux fusils et d'un sabre. L'iconographie pour l'essentiel renvoie au roi Glèdè dont le lion est l'emblème.

Porte 1 photographies des portes du Palais royal d'Abomey

Photographie

Portes : Bois polychrome (bois de fond : koro et bois des applications : rinorea), pigments, métal

168,5 × 94,5 cm

Collections Dodds restituées

Notions

Le conte, le récit, les histoires. La photographie d'une œuvre. La sculpture, ornementation de la porte. La représentation d'objets, d'animaux; les animaux totems.

Atelier autour de l'œuvre

Attirer l'attention des élèves sur ces 4 photographies, souligner l'absence des portes.

Amener les élèves à réfléchir sur le rôle de la porte, sa fonction, son emplacement dans l'architecture, Son rôle protecteur, son lien entre l'intérieur et l'extérieur, il est aussi un espace de passage, de transition. Une limite sécurisante entre l'intimité du lieu et le monde extérieur. La relation entre la porte et le lieu, ce que la porte raconte du lieu.

1. À partir de quatre fragments de portes, je reconstitue la porte complète. Ce travail est décliné sur les quatre portes du Palais Royal d'Abomey. Cet exercice peut aussi prendre la forme d'un puzzle.

2. Proposer aux élèves de dessiner la porte du passage vers l'Afrique. Imaginer que cette porte vous amènera directement au Bénin. A votre tour, vous apportez tous les éléments de l'imaginaire Caribéen.

Inviter les élèves à réfléchir sur les objets, animaux, contes qui les entourent.

Cette porte peut être réaliste, fantasmée, drôle, surprenante...

Quelques œuvres sont présentées, autour de la représentation de la porte :

René MAGRITTE

La perspective amoureuse, 1936

René MAGRITTE

La victoire, lithographie

Anish Kapoor

Svayambh, 2007,

Cire et peinture à l'huile, dimensions variables, Installation, Musée des Beaux-Arts de Nantes

GIF d'animation

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a5/a7/fe/a5a7fe25f39a7286a43e5f7beba58f6a.gif>

Porte d'une maison de la propriété de Salvador Dali à Port Lligat, Cadaques

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.costabravas.com%2Ffr%2Fpalamos%2Fbarraca_d_en_dali&psig=AOvVaw2mtsRb8TrpcVuSNDzqDI8&ust=1700767529599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAUQjB1qF-woTCMCctvaq2IIDFQAAAAAdAAAAABAj

Oldenburg et Van Bruggen, Jumelles, 1991

Cet objet insolite est la porte d'entrée du parking d'un bâtiment conçu par Frank O Gehry

<http://oldenburgvanbruggen.com/largescaleprojects/binoculars.htm>

Hector Guimard, porte en fer forgé du Castel Béranger, Paris

<https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/le-castel-beranger-art-nouveau-paris>

Yves Apollinaire Pèdé
 GANNI, 2018
 Divers éléments, 158 × 391 cm
 © Coll. nationale du Bénin

La narration et le témoignage par les images

Yves Apollinaire Pèdé est né en 1959 au Bénin et est décédé en 2019. Son œuvre reprend l'héritage de l'art de cour de l'ancien royaume du Danxomè, notamment l'appliqué sur tissu rendu célèbre par la famille Yèmadjè. Avant d'être connu pour sa créativité dans les tentures, Yves Pèdé faisait partie des restaurateurs de bas-reliefs des palais d'Abomey tout comme son compatriote Cyprien Tokoudagba.

Sa démarche artistique est fondée sur une réappropriation des savoir-faire et de l'imaginaire iconographique fon, notamment la représentation des esprits des défunts. Yves Apollinaire Pèdé est un artiste contemporain inscrit dans son époque qui questionne les mutations socioculturelles.

Notions

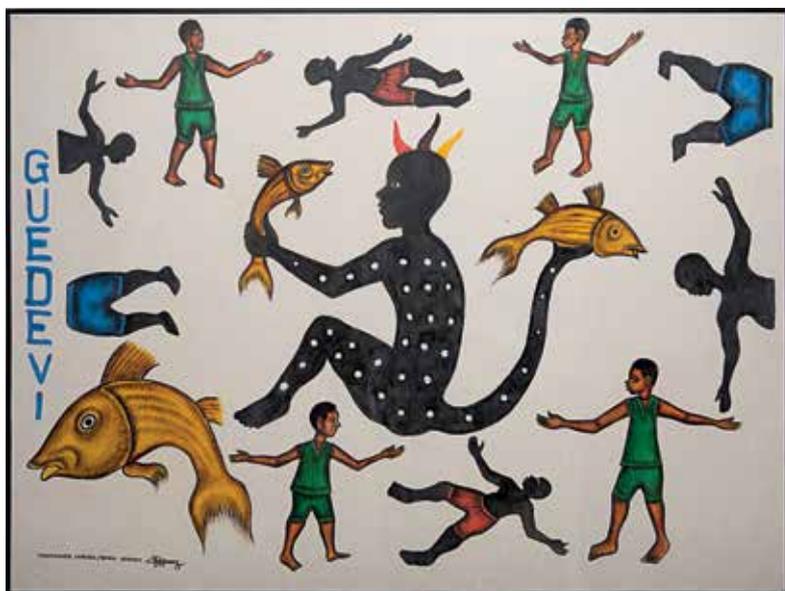
Observer la technique de l'appliqué sur tissu, la tenture, la tapisserie. Montrer aux élèves que d'autres supports existent en dehors de la feuille. Découvrir la richesse des différents tissus que l'artiste utilise. Réfléchir sur les sensations que procure les tissus, le toucher, le visuel, le son des froissements. Collecter des chutes de tissus. Énumérer les différentes textures.

Comprendre les différents constituants l'œuvre, arrière-plan, motifs. Montrer aux élèves que le tissu remplace les grands aplats de peinture.

Atelier autour de l'oeuvre

1. Raconter l'histoire de l'œuvre en passant par le dessin. J'observe l'œuvre et je place les personnages.
2. À partir de pochoirs de personnages, je réalise sur un tissu une grande famille. Je donne un titre à cette rencontre familiale (l'anniversaire, le mariage, le goûter...) Le pochoir permet la répétition d'une même image.

Cette activité peut se décliner à l'échelle d'une production d'élève mais aussi être un travail collectif.

Cyprien Tokoudagba
GUÉDÉVI, 2008
 Huile sur toile, 100 × 148 cm
 © Coll. nationale du Bénin

L'expression des émotions

Le célèbre peintre et sculpteur des voduns est né au Bénin en 1939 et décédé le 5 mai 2012. Enfant, son père le confie pendant un certain temps à un prêtre vodun de Tohossou. Il apprend auprès de ce dernier une grande partie de son savoir sur la religion de ses ancêtres et les divers éléments symboliques qu'elle contient.

Cyprien Tokoudagba est restaurateur des bas-reliefs des palais royaux d'Abomey et décorateur mural de nombreux temples. Son langage iconographique est unique, c'est le premier artiste contemporain à avoir donné un visage aux dieux et à avoir rendu l'invisible visible.

Notions

Représentation des dieux et des divinités.
 Le texte dans l'œuvre.
 Illustration de contes.

Atelier autour de l'œuvre

1. Collecte les images des animaux que tu connais, notamment ceux que tu vois sur ton île. (Bernard-l'hermite, manikou, mangouste, iguane, colibri...). Observe-les attentivement et associes les à un mot, une émotion.

Colle l'animal et écris à côté le mot choisi.
 Expérimente des typographies différentes.

2. Illustre un conte antillais

Quelques œuvres sont présentées, autour de la représentation de l'œuvre :

Les mots, les émotions :

Ben Vautier,
Hurler, 1973

Ben Vautier,
Écrire c'est peindre des mots

Van dan vil, association d'architecture
 Rénovation de la rue Garnier Pagès,
 à Fort-de-France AN NOU AY ANSANM
<https://vandanvil.com/a-propos>

FONDATION 1

Les thématiques Transitions et Transgression-hybridation présentent un aller-retour entre le passé et le présent. Le patrimoine ancestral nourrit les imaginaires des artistes contemporains. Les figures féminines, amazones, reines deviennent des femmes de pouvoir, des anges. La femme devient intemporelle, tissant le lien entre le passé, le présent et le futur.

La quête identitaire des artistes Béninois est universelle puisqu'elle questionne le devenir de l'Homme. C'est une quête identitaire qui s'imbrique à partir de personnages hybrides (qui se partage entre l'humain, la machine et le divin). Les pratiques des artistes s'inscrivent dans une historicité avec des photographies, des installations, du recyclage d'objets et l'usage du numérique.

La narration et le témoignage par les images

Edwige Aplogan

LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 2015

Sculpture, plexiglas, lumières électriques, bois, 132 x 80 x 34 cm

© Coll. nationale du Bénin. Legba, maître de cérémonie

Edwige Aplogan est née en 1955 au Bénin. D'abord avocate, elle exerce pendant une quinzaine d'années avant de se consacrer à l'art dans les années 1990. Première artiste féminine béninoise internationalement connue, elle fait office de matriarche de la création contemporaine béninoise. Artiste engagée, Edwige Aplogan ne se satisfait pas des compromissions et des fausses convenances qu'elle dénonce dans ses créations.

Des indépendances africaines complètes, une mémoire restaurée, des démocraties harmonieuses et le souvenir des martyrs qui ont œuvré pour la liberté sont quelques-unes des thématiques qu'elle défend avec véhémence. Son engagement porte également sur l'ouverture de sa culture aux influences nouvelles.

Pour ce faire, Edwige Aplogan sollicite les services de l'un des dieux les plus visibles du Sud du Bénin et le plus susceptible de s'adapter aux mutations. Ici, elle représente Lègba sous un manteau de plexiglas et de lumière qu'elle lui a confectionné. L'artiste Edwige Aplogan l'invite à reprendre de plus belle son rôle de messenger des dieux et des hommes.

Notions

Installation, mise en scène de l'œuvre au sol.

La narration, une histoire racontée par une œuvre.

Ici, la lumière représente le rôle de messenger, cela apporte un côté spirituel. Autel religieux, lieu d'offrandes.

Atelier autour de l'œuvre

Découvrir qu'une œuvre peut être présentée au public en étant accroché au mur (conventionnellement), suspendue mais aussi installé au sol.

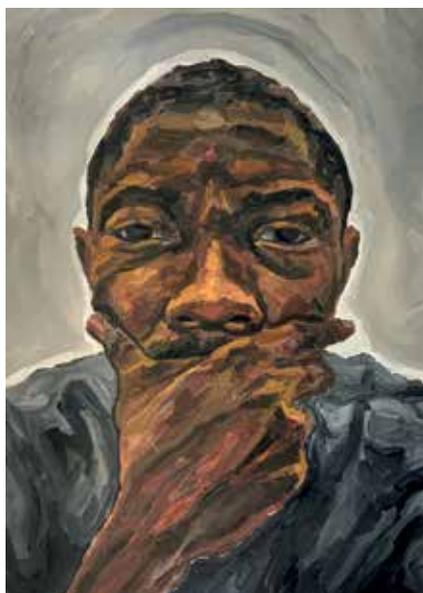
« Hier, un lutin a oublié un objet dans le jardin de l'école ». Cet objet est surprenant car j'identifie les éléments qui le constitue mais c'est la première fois que je le vois. Collecter des jouets cassés, les assembler afin de créer un objet surprenant et totalement nouveau. Dans un espace du jardin, expérimenter une installation. Dans la scène ton objet est à coté de fleurs, de cailloux.

Quelques œuvres sont présentées, autour de la représentation de l'œuvre :

Claes Oldenburg & VAN BRUGGEN Coosje (1942-2009), Spoonbridge and Cherry, 1988

Ricardo Ozier-Lafontaine, Udu 2, série Céramique, installation lors de l'exposition à la Fondation Clément, 2019

<https://aicasc.files.wordpress.com/2019/12/13-ricardo-ozier-lafontaine-sans-titre-2019.jpg>

Nobel Koty
AUTO PORTRAIT DU 09/06/2020, 2020
 Acrylique sur toile, 65 × 45 cm
 © Coll. nationale du Bénin

L'expression des émotions

L'œuvre de Nobel Koty appartient presque exclusivement au registre de l'autoportrait. Né en 1988, le jeune peintre se familiarise progressivement avec la vision d'une société fortement stéréotypée dans laquelle l'artiste peine à trouver sa place. Il s'interroge sur son rôle dans le monde artistique, L'autoportrait traduit chez lui la quête identitaire. Son travail rejoint celui de la peintre mexicaine Frida Kahlo (1907-1954), la reine de l'autoportrait qui, toute sa vie durant, a traduit sur la toile les douleurs physiques et la torture morale qu'elle vivait à travers

Notions

Le portrait, le corps, les émotions
 Le face-à-face entre l'œuvre et le visiteur, le geste de l'artiste, la matière

Atelier autour de l'œuvre

Donne ton impression sur ce portrait. Que signifie le mot autoportrait? Quelle précision nous apporte le titre? Précise l'effet produit par la manière de peindre. Est-ce que les traces du pinceau sont visibles? trace, geste visible, matière forme, couleur...

Que fait ce personnage? Qui regarde-t-il? Comment est-il? Que fait-il? – sa posture, l'expression de son regard – Comment est sa main? Que raconte cette main? Comment est son corps?

1. Réflexion autour des émotions. Établis une liste de dix émotions. Dessine cinq personnages différents? Chacun exprime une émotion différente.

Ce travail peut aussi se décliner avec différents médiums: peinture, feutre...

Quelques œuvres sont présentées, autour de la représentation de l'œuvre :

Les émotions :

Roy Lichtenstein
Crying Girl, 1965

Théo Mercier réalise ce monstre en spaghetti appelé
Le solitaire, 2010

Yue Minjun représente des rires acides et corrosifs.

Xchristakos, *Rouge de colère*

Karen Apple
Singing donkeys (ânes chanteurs, 1992, objets trouvés, aluminium, papier mâchés et acrylique sur bois)

Les autoportraits questionnement
 tout au long de la vie de l'artiste :

Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Roman Opalka

Emo de Meideros

SÉRIE VODUNAUT, 2015

Acrylonitrile butadiene styrene, cowry shells, smartphone, steel, NFC tag, polyvinyl chloride, paint, HD video, 32 × 32 × 35 cm

© Coll. nationale du Bénin

La représentation du monde

Né en 1979, Emo de Medeiros vit et travaille entre Cotonou et Paris. Il fait ses études à l'École nationale supérieure d'Ulm, il s'inscrit à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris où il s'intéresse à la vidéo et à l'art numérique puis au Massachusetts Collège of Art de Boston. Les problématiques abordées par l'artiste touchent au métissage, à la transculturalité et à l'identité dans un contexte de mondialisation. Sa démarche consiste à « transgresser, à démêler, emmêler et mêler les limites culturelles, esthétiques, technologiques, historiques, géographiques et sociales qui séparent d'ordinaire la production et la diffusion des images, des sons, des objets ou autres artefacts, de provenances, d'époques et d'usages divers ».

Les œuvres d'Emo de Medeiros nous introduisent à l'Homme de demain, l'Homo futuris. L'homme nouveau que nous sommes en devenir est un être hybride, un être fantastique à la lisière de l'humain et du robot qui se réclame de plusieurs appartenances, l'art et la technologie se rencontrent pour donner naissance à une nouvelle ritualisation du sacré

Notions

Écart historique entre les différents objets. Nommer les matériaux, les techniques utilisées, Réfléchir sur la manière dont la série est présentée. Objet hybride.

Atelier autour de l'œuvre

Analyser la fonction, la forme, l'usage de chaque objet constituant l'œuvre, les élèves remplissent le tableau en faisant le croquis des objets et de l'œuvre de Emo de Medeiros.

Emo de Meideros	Formes	Fonction historique	Couleur, matérialité
Casque			
Coquillage			
Portable			
Cordon			

Croquis et titre de l'œuvre

--	--	--	--

1. Proposer aux élèves de créer une série à partir d'un casque. Chaque casque représente un pays. Le Bénin sera mis aussi à l'honneur.
2. Produire 5 éléments minimum (dessins, peintures, autres) représentant l'objet. Les formats et les techniques peuvent varier.

À travers les œuvres d'Emo de Medeiros et des œuvres contemporaines, les élèves seront amenés à :

- Produire une multitude de travaux liés par un même thème.
- Observer, s'interroger sur les résultats.
- Découvrir la diversité des matériaux.

LA PINACOTHÈQUE

La représentation plastique et les dispositifs de représentation

Études comparative de deux œuvres. Élargir la réflexion en montrant les différentes représentations des rois à travers la photographie des sculptures et la peinture :

Statue anthropozoomorphe représentant le roi Glèlè

Royaume du Danxomè, entre 1858-1889

Bois (koro), fer et pigments, 179 x 77 x 110 cm

© Collections Dodds restitué

Statue anthropozoomorphe représentant le roi Béhanzin

Royaume du Danxomè, entre 1889-1894

Bois (koro), fer et pigments, 168 x 102 x 92 cm

© Collections Dodds restitué

Statue anthropozoomorphe représentant le roi Ghezo

Royaume du Danxomè, XIXe siècle

Bois (iroko), fer et pigments, 214 x 82 x 45 cm

© Collections Dodds restitué

Les trois peintures, techniques mixtes sur toile :

Youss Atacora KONDO LE REQUIN, 2019

200 x 150 cm

© Coll. Particulière

Youss Atacora RÉALISME STUPIDE 1, 2019

Technique mixte sur toile

200 x 150 cm

© Coll. Particulière

Youss Atacora RÉALISME STUPIDE 2, 2019

Technique mixte sur toile

200 x 150 cm

© Coll. Particulière

Youss Atacora, de son vrai nom Youssouf Atacora, est un artiste peintre autodidacte né le 10 février 1988 à Djougou au Bénin. Sa passion pour l'art l'emporte sur le désir de ses parents de le voir apprendre la soudure. Très tôt, il imprime une particularité à son art ; ses œuvres se caractérisent par un mélange de couleurs vives et la présence d'une araignée qui revient constamment pour tisser les liens entre le présent et le passé. Il emprunte à l'histoire des mots, des images et des gestes pour son combat au service de la dignité de l'Afrique et de sa diaspora

Notions

Les bocios* étaient considérés comme des substituts de l'être humain souvent attribués au rois Glèlè, Ghézo, Béhanzin.

Anthropomorphe*, construction hybride.

Le piédestal, le socle pour témoigner de l'échelle dans la sculpture.

Art sculptural des Fons (sculpter de façon schématique)

Atelier autour de l'œuvre

1. Demander aux élèves d'analyser les différentes œuvres. Repérer les écarts entre l'intention de l'artiste (l'idée, la pensée) la production (les matériaux, le graphisme, la technique). La reproduction photographique

2. Analyser les traitements artistiques différents pour un même sujet. Noter les éléments à l'aide du tableau

	Représentation des Rois du Royaume Abomey	Les matériaux utilisés	Le dispositif de présentation, plusieurs œuvres d'une même série
Sculptures des trois statues réalisées par Sosa Dédé			
Peintures de Youss Atacora			

Eloge Ahanhanzo-Glèlè
LA REINE ET SA COUR, 2018
 Terre cuite
 90 × 42 × 35 cm
 © Coll. nationale du Bénin

Kiffouli Dossou
VODOUN ASSAYIN, 2018
 Bois et acrylique
 70 × 40 × 40 cm
 © Coll. particulière

Relation entre objet et espace

La force de l'œuvre repose sur une représentation historique puisque l'artiste Ahanhanzo-Glèlè est descendant du roi Glèlè. Cela implique un aspect culturel, universel, patrimonial.

Observer les dimensions de l'œuvre. Que voit-on comme détails

Questionner le dispositif de présentation. Comment est présenté l'œuvre? Est-elle dans un espace particulier? Fait-elle référence à un autel religieux (le haut-lieu servant de point de jonction entre Dieu et le monde)?

Avec quels matériaux est-elle réalisée? Comment la terre glaise donne-t-elle la matérialité de la culture vodun? Quel effet produit la terre cuite? Pouvez-vous imaginer le temps de réalisation? Connaissez-vous des objets en terre cuite?

Pour élargir la réflexion en faisant découvrir le travail de l'association les hommes d'argile en Martinique

En s'enduisant le corps d'argile Zébé (Jocelyn FILON) le potier et les membres de l'association revisitent par des tableaux et des expressions la vie des neg' mawons.

<https://www.poterie-village.fr/boutiques-et-services/LES-HOMMES-D'ARGILE>

Né en 1978 à Covè, au Bénin, Kiffouli Dossou est un sculpteur de masques. Les masques que sculpte l'artiste sont des guèlèdè qui appartiennent à la culture yoruba. Chez les Yorubas, en effet, la femme est dépositaire d'un immense pouvoir qui, s'il n'est canalisé, pourrait devenir négatif et constituer un danger pour la communauté. La culture yoruba célèbre la femme pour apaiser les rancunes qu'elle pourrait nourrir contre la société. Les masques guèlèdè sont constitués de deux parties importantes: le masque représentant

invariablement une figure féminine portant des scarifications faciales et la superstructure qui le surmonte. Cette partie s'inspire de la vie quotidienne, des comportements humains, des problèmes et questionnements de la société béninoise, mais également des traditions et rites ancestraux. Depuis peu, Kiffouli Dossou s'autorise certaines audaces tout en restant dans le registre des masques pour donner plus d'envergure aux personnages et aux scènes qui sont traduits dans la superstructure

Dans la culture Yoruba le masque revêt une importance particulière il représente invariablement une figure féminine qui porte des scarifications faciales. Kiffouli Dossou travaille le masque pour donner de l'envergure au personnage et aux scènes qu'il traduit comme des superstructures.

Notions

Expressif réalisme narration. Qualité plastique médium.

Atelier autour de l'œuvre

Acquérir un vocabulaire spécifique. Décrire une œuvre. Créer le cartel des trois œuvres de Kiffouli Dossou. Observez le bois brut, et le bois peint.

		
Cartel 1	Cartel 2	Cartel 3

Fadaïro Ludovic
INITIATION, 2002
 Technique mixte, 165 × 210 cm
 © Coll. nationale du Bénin

Matérialité sensibilité au constituant de l'œuvre

Né au Danhomey (République du Bénin) le 3 août 1947, à Zinvié, Fadaïro Ludovic abandonna la musique au profit de la peinture. Il étudia à la Famous Artist's school d'Amsterdam et l'atelier des Beaux-Arts de Paris. La matière s'impose dans le travail et le craquelé s'affirme, une peinture faite au doigt et à la lame de rasoir donnant l'impression des rayons du soleil réchauffant et fendillant la terre. Du craquelé (peinture à la sculpture), l'artiste sculpteur multidimensionnel donne vie à une technique de création qu'il nomme la « sculpture ».

Les œuvres de Fadaïro sont comme une respiration, un souffle puissamment renouvelé par une source intérieure. Comme le disait si bien l'éminent professeur Yacouba Konate dans le livre Fadaïro : « En effet, Ludovic Fadaïro appartient à la phalange des artistes qui ne peignent ni pour faire plaisir, ni pour le plaisir, mais pour « descendre » une idée qui les a traversés et habités, soumettant leurs pensées et leurs âmes à des tourments lancinants mais incisifs et vivifiants.

Non seulement Fadaïro a une écriture trempée dans la durée ocre et latéritique* de l'Afrique, mais encore, il porte témoignage de l'éthique et de la symbolique qui donnent force et puissance à la magie des couleurs, et qui font de chacune de ses pièces une variation sur la matérialité spirituelle de la mère Afrique... ».

***Latéritique** : la latérite est une roche rouge ou brune, riche en hydroxyde de fer et d'aluminium.

Nommer les matériaux utilisés, observer comment les gestes de l'artiste construisent la matérialité de l'œuvre (l'amplitude ou la retenue du geste). Se questionner sur la trace des instruments. Quelles sont les qualités physiques des matériaux? Comment Ludovic Faidaro utilise la latérite? Quel est le titre de l'œuvre? De quelle initiation s'agit-il? Découvrez la signification des images, leurs propriétés plastiques, iconiques et sémantiques.

Élargir la réflexion en faisant découvrir les œuvres suivantes :

Pablo Picasso, *La guitare*, 1912, tôle découpée 65 × 33 × 19 cm. New-York Museum of Modern Art.

Paul Klee, *Voyage cosmique en bateau*, 1917, aquarelle sur préparation au plâtre sur lin, sur carton.

Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912, huile sur toile cirée encadrée de corde.

Réalité, fiction (cycle 4)

Se questionner sur le choix de présenter les trésors restitués sous la forme de photographies à l'échelle 1. Pourquoi la photographie? Pour quel effet? Que raconte la scénographie pour la présentation des trésors restitués?

FONDATION 1

Matérialité sensibilité aux constituants de l'œuvre

Découvrir la céramique, entre l'art et l'artisanat Hybridation entre le Bénin et d'autres influences.

Né en 1987 à Montreuil en France, King Houndépinkou est un plasticien béninois formé auprès du maître céramique japonais Kayoko Hayasaki et diplômé de l'école parisienne d'Art et technique céramique (ATC). Membre de l'Académie internationale de la céramique (AIC), il travaille en France, au Japon et au Bénin. Ses productions interrogent les frontières entre l'art et l'artisanat et représentent une expérience unique d'hybridation culturelle. Les céramiques de King Houndépinkou font écho non seulement à la femme dans nos sociétés mais aussi à la culture vodun dans laquelle les objets en argile jouent un rôle cérémoniel prépondérant.

Notions

Hybridation culturelle. Hybridation des matériaux : traitement de la céramique et de l'argile. Référence japonaise et vodun.

Atelier autour de l'œuvre

Vitrine et installation des 5 œuvres de King Houndépinkou, thématique vodun explicite dans les titres.
Association porcelaine et argile.

Ancrage historique d'un objet :

Ai weiwei, Urne de la dynastie Han avec logo Coca-Cola, 1993

King Houndépinkou
"GRAND TOTEM"

Céramique émaillée et peinte, mélange d'argiles locales béninoises, japonaises et nord-américaines, émail bleu, peinture bleu mat, or, 62 x 32 x 18 cm, environ 15 kg

© Coll. particulière

Georges Adé-Agbo

*Le Bénin d'hier et le Bénin d'aujourd'hui
– l'art dans son évolution, 2021*

Vitrines x 2, costumes Egungun, affiche expo, poème,
livres, disque vinyle, 400 × 600 × 400 cm

© Coll. nationale du Bénin

La représentation plastique et les dispositifs de représentation

Comment l'œuvre s'inscrit dans l'espace d'exposition? Quelle est la relation entre l'espace, l'objet et architecture? Quelle est la dimension poétique que cette œuvre provoque?

Georges Adéagbo est né en 1942 au Bénin. Il a d'abord étudié le droit et l'administration des affaires à Abidjan en Côte d'Ivoire, puis à Rouen en France avant de se consacrer à l'art. Il s'agit d'un artiste conceptuel considéré comme l'un des maîtres de l'installation. À partir des objets trouvés à qui

il donne une seconde vie, Georges Adéagbo a développé une approche philosophique.

Dans ses œuvres, Georges Adéagbo porte un regard distancié sur sa propre culture, mais également sur les autres cultures à l'image de l'ethnologue. Il s'inscrit dans une déconstruction de la colonisation et réinterroge les traces du colonialisme.

Notions

Installation monumentale. Relation avec le lieu. Matérialité de l'œuvre. Collage. Intégration d'objets. Préciser l'influence de l'art Africain et Océanien sur le cubisme.

Présenter une reproduction du tableau de Pablo Picasso, *La Femme à l'Éventail* 1908 – Huile sur toile, 150 × 100 cm – Musée de l'Ermitage, Leningrad

Atelier autour de l'œuvre

Installation

Combine un ou plusieurs médias.

Conçue pour un espace donné.

Sollicite la participation du spectateur.

Conceptualise et remodèle l'espace.

Charly d'Almeida
les témoins 1, 2019
 Assemblage de métaux, 150 × 77 × 14 cm
 © Coll. nationale du Bénin

Relation entre objet et espace, l'œuvre l'espace le spectateur

Né en 1968 à Cotonou, Charly d'Almeida approche l'art en autodidacte avant d'intégrer pour quatre années l'atelier de l'artiste et décorateur béninois Joseph Kpobly en 1988. L'artiste s'intéresse aux maux qui minent la société. Il reprend ces mêmes préoccupations, dans ses sculptures en métal composées de matériaux de récupération. Charly d'Almeida en extrait des fragments d'humanité qu'il recompose et reconstitue inlassablement.

Il adresse ainsi une prière à Gu ou Ogu, le dieu du métal, de la guerre et de tous ceux qui ont en usage ce matériau, mais aussi et surtout le dieu de la civilisation; une prière sans doute pour que ne s'éteigne pas notre monde. Ses œuvres sont autant de portraits de personnages rencontrés au détour d'une rue, sur le bord du chemin ou dans un café. Ils sont tous les témoins de notre époque en quête de rédemption.

Le métal devient, à l'instar de la pierre philosophale des alchimistes, « l'outil » de transmutation par excellence de la matière, de l'individu et de la société elle-même. Dans son travail, Charly d'Almeida célèbre tout simplement l'humain.

Atelier autour de l'œuvre

Assemblage et matériaux. Recyclage, objets de récupération. La portée artistique d'un objet. Détournement d'objets.

1. Mon objet se transforme en...
Collecter des objets puis transformer les.

Références artistiques :

Arcimboldo, Les quatre saisons
 Marcel Duchamp, La fontaine, 1917, Urinoir en céramique
 Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourrure, 1936
 Daniel Spoerri, les tableaux pièges, 1960

2. Dans l'ombre des objets.
Je raconte une nouvelle histoire.

Références artistiques / L'ombre dans l'art :

Tim Noble et Sue Webster, Dirty White Trash
 Fred Eerdekens, I listen to myself
 KUMI Yamashita, A to Z
 Riddle of the Sphinx – John V. Muntean :
<https://www.youtube.com/watch?v=l0SyhxuBEVU>

3. Réaliser un carnet de voyage. Chaque page présente un objet retraçant votre destination.

Références artistiques / un portrait sociétal :

Luz Sévérino, Avançons tous ensemble, 2011
 Claude Cauquil, Les chemins de l'homme Jamaïca 2005
 Pablo Picasso Tête de taureau 1942, selle et guidon de vélo, sculpture, Musée Picasso, Paris
 Meret Oppenheim Déjeuner en fourrure – 1936

Dominique Zinkpè,
REINE MÈRE, 2020
Assemblage figurine ibedji, bois peint
300 × 180 × 180 cm
© Coll. particulière

- La représentation, ses langages, ses moyens plastiques et ses enjeux artistiques. Rapport au réel: mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart»

- Reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre: perception et réception, interprétation, dématérialisation de l'œuvre.

- Réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée. Monstration de l'œuvre vers un large public: faire regarder, éprouver, lire, dire l'œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.

- L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre. Projet de l'œuvre: modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.

- L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation.

Du projet à la réalisation d'une œuvre monumentale

Nature à l'œuvre

Recherche personnelle sur la question de la monstration des œuvres d'art africaines dans les musées européens? Aborder la question de la restitution des œuvres? Réfléchir sur le choix du commissaire d'exposition de présenter des reproductions des trésors.

Aborder la question de la monumentalité. Questionner la nature des œuvres. Réaliser des notes d'intentions. Penser la scénographie.

Autour de l'œuvre

Les techniques – dessin, peinture, sculpture et installation – différents médiums et matériaux. Assemblage, répétition d'un objet. Charge symbolique de l'objet.

Rémy Samuz
AMAZONE, 2021
Fil de fer, 214 × 84 × 60 cm
© Coll. nationale du Bénin

Rémy Samuz
DIGNITÉ, 2021
Fil de fer, 213 × 90 × 66 cm
© Coll. nationale du Bénin

Né en 1982 à Cotonou au Bénin, Rémy Sossouvi « Samuz » embrasse pleinement la carrière d'artiste plasticien. Il suit une formation de trois ans (2009–2012) auprès de Dominique Zinkpè dans son atelier. Il effectue une formation en mécanique.

Autour de l'œuvre

Présentation de 3 sculptures. Importance du titre des œuvres. Matériaux fils de fer, tressage et tissage. Maillage qui laisse passer la lumière.

Réalisation de personnages étonnants, à la fois tangibles et évanescents. Dimension des œuvres, des silhouettes et des ombres qui sont des décalques de nous-mêmes. Gestuelle expressive.

Mon nom est Malaïka Dotou Sankofa

J'ignore depuis quand je suis bloquée ici.
On m'a dit que c'était pour mon bien
De ne pas tenter de m'échapper
Que les dieux seraient terribles,
tempête, orage et nuit.
Aloors je suis restée.
Mais depuis quelques temps
je m'autorise à rêver.

Mon nom est Malaïka.
Je n'ai pas de nombril,
je suis mon propre ventre,
je ne cherche pas à être celui du monde.
On me demande d'évoluer, de me développer
Décollage. Emergence. Croissance.
Le tout sans sortir du cadre.
Chaque jour m'échouant des concepts vides,
avec banania, pastèque et poulet grillé.
Du coup, j'ai entamé une grève de la faim.
Dans mon ventre vide,
c'est la révolution que j'entends gargouiller.

Mon nom est Dotou.
Ce vieux costume terne,
c'est le seul que j'ai le droit de porter.
Le seul uniforme
impossible à refuter.
Heureusement, les coutures craquent.
La déchirure est ma vie.
J'ai appris à coudre.
Je n'ai plus peur de devoir rapiéçer.

Mon nom est Sankofa.
Je ne suis plus aphone,
je ne suis plus illettrée.
En cachot,
en cachette,
j'ai su apprivoiser le verbe.
Je maîtrise les Lettres, mais je respecte l'Oralité.
Je sais voir au travers les ratures des livres d'Histoire.
Je connais les machines à écrire plumes de barbés.
Désormais, plus personne ne pourra éteindre mes Lumières.
Je danserai à tire-d'aile dans les ruines du monde d'hier,
sur les tombes des pillards et les cadavres de leurs clichés.

On m'appelle Malaïka Dotou Sankofa.

Laeïla Adjovi

My name is Malaïka Dotou Sankofa

I don't know how long I have been kept here
I was told it was for my own good
To never try to escape
That the skies would be all gloom
Storm, squalls and night
So I stayed
But now
Freedom feels just a dream away

My name is Malaïka.
I am not trying to be the center of the world
Only my own
I am being told to develop
Take off. Emerge. Grow
All without stepping out of the box
force-fed with empty concepts,
watermelon and fried chicken
So I started a hunger strike
I hear revolution rumble
In my empty stomach

My name is Dotou.
this drab old suit
is my sole attire
One uniform
impossible to refute
Fortunately, seams are bursting
I have learnt to sew
I am no longer afraid to outgrow it
and patch up my own suit

My name is Sankofa.
In my cell
I myself
I have learnt to tame words and Letters
without ever betraying the Tongue
I can read through history books' stains
and write on typewriters nested in barbed wire
From now on, no one can turn off my lights
I will dance high on the ruins of yesterday
on the tombs of plunderers, in the graveyard of their clichés.

My name is Malaïka Dotou Sankofa.

Éliane Aïso INSTALLATION ATI OKUKU DÉ IMOLÈ (DE L'INVISIBLE AU VISIBLE), 2019

22 Assen, photos, projection de textes et voix off, 720 × 670 cm

© Coll. nationale du Bénin

Éliane Aïso, née le 18 avril 1989 à Calavi, au Bénin, fait partie de ceux-là. En effet, elle étudie pendant trois ans les techniques du dessin et de la peinture à l'École secondaire des métiers d'art (ESMA). Puis, elle s'inscrit à l'université d'Abomey-Calavi pour y suivre des cours d'histoire de l'art. Elle en sort titulaire d'une licence et d'une maîtrise en histoire de l'art.

Autour de l'œuvre :

Pratique artistique contemporaine et récit historique. Réfléchir sur la nature de l'œuvre. Représentation des trésors du palais royal, artefact. Immersion du regardeur. Monumentalité de l'œuvre, 48 m².

Malaïka Dotou

SANKOFA POÈME, 2016

Plaque métallique, 100 × 100 cm

© Coll. particulière

Née en 1982, Laeïla Adjovi est une artiste franco-bénoise diplômée en sciences politiques et en journalisme. Elle débute sa carrière comme journaliste pour la presse écrite puis pour la télévision, d'abord à Paris, ensuite en Nouvelle-Calédonie, puis dans le Pacifique. Reporter et plasticienne, elle mélange plusieurs techniques.

Autour de l'œuvre :

Multiplicité des médiums : Photographie, dessin, peinture, manipulation en chambre noire, collage,...

Multiplicité des identités culturelles et création des liens entre différentes cultures, différents pays, différentes couches sociales.

Romuald Hazoumè

ELF RIEN À FOUTRE, 2005

partie d'une voiture et bidons d'essences

225 × 175 × 180 cm, 140 × 175 × 180 cm (hors bidons)

© Courtesy Galerie Magnin-A, Paris

Né en 1962 à Porto-Novo, Romuald Hazoumè est un artiste atypique que certains considèrent comme un provocateur, d'autres tout simplement comme un génie, il est le porte-étendard de l'art béninois contemporain. L'œuvre de Hazoumè reste cependant fortement marquée par la transgression, la religion traditionnelle, même lorsque les thèmes abordent le champ politique, la vie quotidienne ou l'univers religieux. Il reste ainsi très proche des cultes ancestraux dans lesquels il puise une bonne partie de son inspiration et de son imagination.

Artiste très engagé, il aborde dans ses créations des sujets d'actualité qui touchent aux crises politiques dans son pays, aux drames des migrants en quête de bien-être ailleurs, aux trafics de toutes sortes, d'hommes esclavisés.

Romuald Hazoumè se définit lui-même comme un Arè, c'est-à-dire un artiste itinérant dont le but est de transmettre son savoir au fil de ses déplacements.

Autour de l'œuvre :

Ai weiwei
Gabriel Orozco

Meschac Gaba

FORTUNE WALL, 2002

Installation, métal, verre, billet de banque, 158 × 77 × 8,5 cm

© Coll. nationale du Bénin

Le travail de Meschac Gaba s'inscrit dans le questionnement de l'identité, il s'agit pour lui d'interroger la différence culturelle et les relations postcoloniales. Il est né en 1961 à Cotonou au Bénin et a étudié à la Rijksakademie voor Beeldende Kunsten à Amsterdam en 1996-1997.

Artiste conceptuel, Meschac Gaba utilise tous les médiums à sa portée pour construire son discours autour d'un nouvel humanisme.

Autour de l'œuvre :

Dispositif de présentation, vraisemblance, ressemblance.
L'histoire des Africains, la postcolonialité.
L'hybridation des identités, africaines et occidentales.
L'exil, l'immigration clandestine, la globalisation du monde.

Dimitri Fagbohoun

WINGS, 2021

fil à tisser, dimensions variables (approximativement 2 m)

© Coll. nationale du Bénin

Né en 1972 à Cotonou au Bénin, Dimitri Fagbohoun vit et travaille entre Paris, Bruxelles et Cotonou. Il étudie les langues étrangères appliquées à Poitiers avant de se lancer, des années plus tard, dans la création artistique.

Autour de l'œuvre :

Ses expériences personnelles.

Culture hybride avec les formes et l'esthétique ancienne de l'art africain dit traditionnel et un dialogue contemporain.

Inscrire l'ancien dans le présent.

La couleur noire: lumière et matérialité.

Les matériaux, richesse, sens donné.

GLOSSAIRE

Art contemporain: englobe toutes les œuvres produites de 1945 à nos jours.

Installation: C'est une forme d'expression artistique assez récente. L'installation est généralement un agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout. Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être in situ, c'est à dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel.

Art conceptuel: Concept selon lequel l'idée et le processus mis en place devient plus important que la réalisation.

Recyclage: au début du 20e siècle les artistes commencent à utiliser de nouvelles technologies de nouveaux moyens et de nouveaux matériaux très variés dit non "noble". L'utilisation de ces nouveaux matériaux autre que le matériau traditionnel est aujourd'hui reconnu comme un mouvement à part entière.

Le Danhomé: (Le Dahomey ou Danhomè)

Les trois royaumes d'Allada, de Porto Novo et de Dã Homè – dans le ventre du roi Dã – furent fondés par les Fons, qui occupent le sud du Bénin (le nom de Dahomey fut donné à l'ensemble du pays après la conquête française). Ce royaume est né au XVIIe siècle lorsqu'une population Fon installa sa capitale à Abomey. Ce royaume Fon était alors vassal de l'Empire Yoruba d'Oyo auquel il payait un tribut annuel.

Selon la légende, la fille du roi de la ville de Tado (sur le fleuve Mono) fut fécondée par un léopard, alors qu'elle allait puiser de l'eau. Le fils qu'elle mit au monde est le fondateur de toute la dynastie. Ses descendants fondèrent un royaume à Allada au XVIe siècle. Le royaume d'Abomey fut fondé en 1625, mais c'est entre 1645 et 1685 qu'il devint un état puissant.

Ghézo: il fut considéré comme l'un des rois les plus puissants du royaume du Dahomey.

Glélé: fils de Ghézo, il lui succéda à sa mort en 1858 et régna jusqu'en 1889.

Béhanzin: fils de Glélé, Gbèhanzin (ou Béhanzin), il fut le dernier roi de l'époque pré-coloniale.

Kpojito Hwanjile: célèbre reine mère qui durant 60 ans a joué un rôle politique majeur. Hwanjile (1740–1774) est devenu le chef de la vie religieuse du Dahomey.

Tassin Hangbé: (1708 à 1711) était à la base du corps des AGODOJIE (les amazones), ces femmes guerrières qui défendaient le royaume. Elle succède à son frère jumeau Akaba.

Le Migan: est un ministre composant le gouvernement de Dahomey. Tous les ministres du gouvernement avaient une contrepartie féminine qui s'occupait spécifiquement des affaires reliées aux femmes. Les femmes ministres de la guerre pouvaient ainsi participer aux opérations militaires sur le terrain aux côtés des Amazones.

Les Amazones, ou **Agoododjie** du royaume fon de Dahomey est une armée professionnelle de femmes réputée comme plus féroce que l'armée masculine.

L'appliqué sur tissu: Les appliqués sont choisis et commandés par les souverains fon du royaume d'Abomey. Ils racontent une partie de l'histoire du Sud de la république du Bénin

La tenture: Ensemble de pièces de tissu décorant une pièce d'habitation (murs, rideaux). Les tentures ont ce côté plus solennel. Elles vont rendre une pièce plus intimiste, mais aussi plus lourde artistiquement.

La tapisserie: Les tapisseries produites au Moyen Âge étaient principalement destinées à orner deux types de lieu: les résidences civiles et les édifices religieux.

Ibéjii: Chez les Yoruba, la naissance de jumeaux est un événement extrêmement positif. Au Nigeria, où la plupart d'entre eux sont concentrés, ils ont le taux de natalité juvénile le plus élevé au monde. Si l'un des jumeaux venait à mourir, une figurine serait sculptée et la mère l'habillerait et en prendrait soin comme si elle était encore vivante.

Yoruba: L'ethnie Yoruba est, par l'action de l'esclavage, celle qui a laissé la marque la plus profonde sur le continent américain. Ces Ibeji ont fait place aux orisha dans les rituels des cultures afro-caribéennes tels la santéria (forme de syncrétisme ou transculturation pratiqué à Cuba) et le candomblé (religion syncrétique issue de la rencontre des cultes africain et catholique au Brésil).