

PUBLICATIONS

TEXTE | WORDS · CLELIA COUSSONNET

RETOUR À L'ESSENCE
BACK TO THE SOURCE

Une monographie épurée à l'image du travail de la photographe vidéaste Ymane Fakhir (Maroc) qui explore inlassablement les rituels sociaux méditerranéens. Plaçant les objets qu'elle documente dans un univers minimaliste, elle les défait de leur contexte culturel. Elle nous entraîne au cœur des trousseaux de mariage, dans une cuisine pour assister à la préparation des plats, comme dans une cérémonie divinatoire. Son univers est intime (toujours), féminin (souvent), magique (parfois) : elle décrypte le sens de gestes quotidiens, répétés depuis des générations. Essais de Sylvia Amar, Mouna Mekouar, Holiday Powers.

A pared-down monograph reflecting the work of photographer and video artist Ymane Fakhir (Morocco) and her unceasing exploration of Mediterranean social rituals. By placing the objects that she documents in a minimalist universe, she strips them of their cultural context. She draws us into the heart of a wedding trousseau, or into a kitchen preparing food, and even into a divination ritual. Her universe is intimate (always), feminine (often), magic (sometimes): she decodes the meaning of everyday gestures that have been repeated for generations. Essays by Sylvia Amar, Mouna Mekouar and Holiday Powers.

→ Ymane Fakhir,
Le blanc ou l'oubli,
Nouvelles Données, 2015, 20 €

CHAIR À VIF
OPEN FLESH

Les sérigraphies et dessins délicats de Virginia Chihota (Zimbabwe) sont habités de figures féminines et maternelles, de formes organiques, de fleurs ou de cocons. Les essais et interviews de la monographie expliquent comment, inspirée par sa propre expérience du mariage et de la maternité, l'artiste zimbabwéenne plonge dans l'espace privé domestique et la microstructure familiale. Elle interroge le rôle de la femme comme les pressions sociales qui l'entourent et la piègent. Virginia Chihota évoque la vulnérabilité de la condition humaine – il n'y a pas de rose sans épines.

The silk screen prints and delicate drawings of Virginia Chihota (Zimbabwe) feature feminine and maternal figures, organic forms, flowers and cocoons. The essays and interviews in this monograph explain how, inspired by her own experience of marriage and childbirth, the Zimbabwean artist dives into private domestic space and the microstructure of the family. She questions the role of women and the social pressures that surround and trap them. Virginia Chihota evokes the vulnerability of the human condition – there is no rose without thorns.

→ Virginia Chihota,
A Thorn in my Flesh,
Tiwani Contemporary, 2015, £15

CORPS DÉVOILÉS
BODIES UNVEILED

À l'occasion de sa rétrospective au musée Théodore Monod de Dakar, Angèle Etoundi Essamba (Cameroun) invite à contempler son processus de création depuis trente ans. Ce catalogue rend compte de son élégance à saisir l'essence de la femme africaine, avec dignité, beauté et force. C'est une ode à une femme sujet et actrice de son histoire, de ses récits, respectée dans toute son individualité. Plus d'une dizaine d'essais (Awam Amkpa, Joëlle Busca, L.W. Miampika, Malick Ndiaye...) accompagnent cette découverte visuelle.

On the occasion of her retrospective at the musée Théodore Monod in Dakar, Angèle Etoundi Essamba (Cameroun) invites the reader to admire her creative process over thirty years. The catalogue recognises the elegance with which she captures the essence of the African woman with dignity, beauty and strength. It is an ode to woman as subject and actor in her own history, telling her stories and respecting her individuality. More than a dozen essays (Awam Amkpa, Joëlle Busca, L.W. Miampika, Malick Ndiaye...) accompany this visual survey.

→ Angèle Etoundi Essamba,
Force & Fierte. 30 ans de photographie de la femme africaine
Essamba Art, 2016, 49,95 €

CHASSE AU STYLE
TALENT SCOUT

Daniele Tamagni (Italie) a puisé aux quatre coins du monde les styles les plus excentriques, originaux ou engagés. Il dépeint la vitalité et l'inventivité de la mode au-delà des podiums de cette industrie. Ses photographies, mises en scène urbaines, s'accompagnent d'interviews des représentants de ces styles : rockers du Botswana, hipsters de Johannesburg, dandys congolais, lutteuses boliviennes, ou jeunesse cubaine bling-bling. Grâce aux essais de journalistes et chercheurs, le livre décrit la mode comme moyen d'affirmer son identité et sa culture, entre mondialisation et tradition.

Daniele Tamagni (Italy) has scoured the four corners of the earth to find the most extravagant, original and committed fashion styles. He shows the vitality and inventiveness of fashion beyond the industry catwalks. His photographs in urban settings are accompanied by interviews with these unique stylemakers: rockers in Botswana, hipsters in Johannesburg, Congolese dandies, Bolivian women wrestlers or young Cuban bling-bling fans. Through essays by journalists and researchers, the book describes fashion as a way of affirming one's identity and culture between globalisation and tradition.

→ Daniele Tamagni,
Global Style Battles,
La découverte – Dominique Carré
éditeur, 2015, 35 €

GRAND CRU DE
DESIGNERS
GREAT DESIGNERS
VINTAGE

Une cinquantaine de designers, artisans et coopératives créatives du continent et de sa diaspora sont présentés dans ce livre qui, le premier, expose enfin le design africain sous son angle le plus novateur. Après une introduction historique, le lecteur baigne dans une profusion d'objets décoratifs, et du quotidien, réinventés pour répondre aux besoins de la société, et même poser la question du recyclage et de la durabilité. Avec plaisir, il navigue entre céramique, textile, vannerie, éclairage et meubles de Nulangee Design, Eva Sonaïke, Zenzulu ou Banke Kuku, parmi d'autres.

Around fifty designers, crafts(women and creative cooperatives from the African continent and its diaspora are presented in this book, which for the first time uncovers African design in its most innovative aspect. After a historic introduction, the reader is awash in a profusion of decorative and everyday objects, reinvented to respond to the needs of society and posing the question of recycling and durability. The book takes the reader on a pleasurable journey through ceramics, textiles, basketwork, lighting and furniture by Nulangee Design, Eva Sonaïke, Zenzulu or Banke Kuku, among others.

→ Tapiwa Matsinde,
Contemporary Design Africa,
Thames & Hudson, 2015, 34,95 \$

À TRAVERS LE
TEMPS
CROSSING
THROUGH TIME

Le catalogue de l'édition anniversaire des 10es Rencontres de la photographie de Bamako joue les prolongations. En plus de présenter les artistes qui ont participé à Telling Time, une thématique sur l'histoire orale, la transmission et les récits imagés, il inclut une section rétrospective sur les 20 ans des Rencontres. C'est un travail d'archivage, de réflexion sur les leçons du passé, mais aussi un essai pour le futur afin de penser de nouveaux modèles capables de répondre aux défis de la photographie africaine.

The catalogue of the 10th anniversary Bamako Photography Encounters offers the equivalent of an extended run. As well as presenting the artists featured in Telling Time, a theme dedicated to oral history and the transmission of visual narratives, it includes a retrospective section on the 20 years of the Encounters. It is an archival work, a way of reflecting on the lessons of the past, but also an attempt to face the future and think of new models that can answer to the challenges of African photography.

→ Telling Time.
Rencontres de Bamako,
Kehrer Verlag Heidelberg, 2015,
39,90 €

COSMOLOGIES
SOUFIES
SUFU
COSMOLOGIES

Le monde spirituel de Maimouna Guerresi (Italie/Sénégal) s'offre comme un songe à travers cette monographie imposante. Ses personnages mystérieux engagent le lecteur à l'introspection. Fascinée par le soufisme, auquel elle s'est convertie, l'artiste décline une iconographie personnelle, imaginaire, des grandes figures de cette spiritualité rattachée à l'islam. Ses œuvres invitent au dialogue et à l'ouverture. Les symboles et sa mythologie fictive tissent des ponts entre le corps humain et le divin, le sacré. Un voyage initiatique, servi par de magnifiques illustrations, et les essais de Rosa Maria Falvo, Michket Krifa et Andi Potamkin.

The spiritual world of Maimouna Guerresi (Italy/ Senegal) appears like a dream in this impressive monograph. Her mysterious characters draw the reader towards introspection. Fascinated by Sufism, to which she is a convert, the artist shapes a personal and imaginary iconography based on the great figures of this spiritual tradition linked to Islam. Her works are an invitation to dialogue and openness. Symbols and myths form bridges between the human body and the divine, the sacred. This is a voyage of initiation, aided by magnificent illustrations and essays by Rosa Maria Falvo, Michket Krifa and Andi Potamkin.

→ Maimouna Guerresi,
Inner Constellations,
Glitterati Incorporated, 2015, 85 €

TRILOGIE
DAKAROISE
A DAKAR
TRILOGY

Pour célébrer la 12e édition de Dak'Art, son curateur Simon Njami a conçu un catalogue bilingue en 3 volumes. Il explore d'abord la figure de l'artiste comme enchanteur et alchimiste, capable de transcender le monde (vol. I), puis les formes de médiations possibles pour rapprocher l'art du citoyen via des communautés de réflexion et de partage (vol. II), et, enfin, il inaugure un « Bandung culturel » pour chercher à définir de nouvelles stratégies culturelles à l'échelle des institutions et de leurs politiques (vol. III). Entre histoire et prospection.

To celebrate the 12th edition of Dak'Art, curator Simon Njami has designed a bilingual catalogue in three volumes. He initially explores the figure of the artist as magician and alchemist, capable of transcending the world (vol. I), then looks at possible mediating ways to bring together art and citizens through sharing and reflective groups (vol. II), and finally he launches a « cultural Bandung » to search for new definitions of cultural strategies in an institutional and political framework (vol. III). A combination of history and exploration.

→ 12e Biennale de Dakar
Kehrer Verlag Heidelberg, 2016