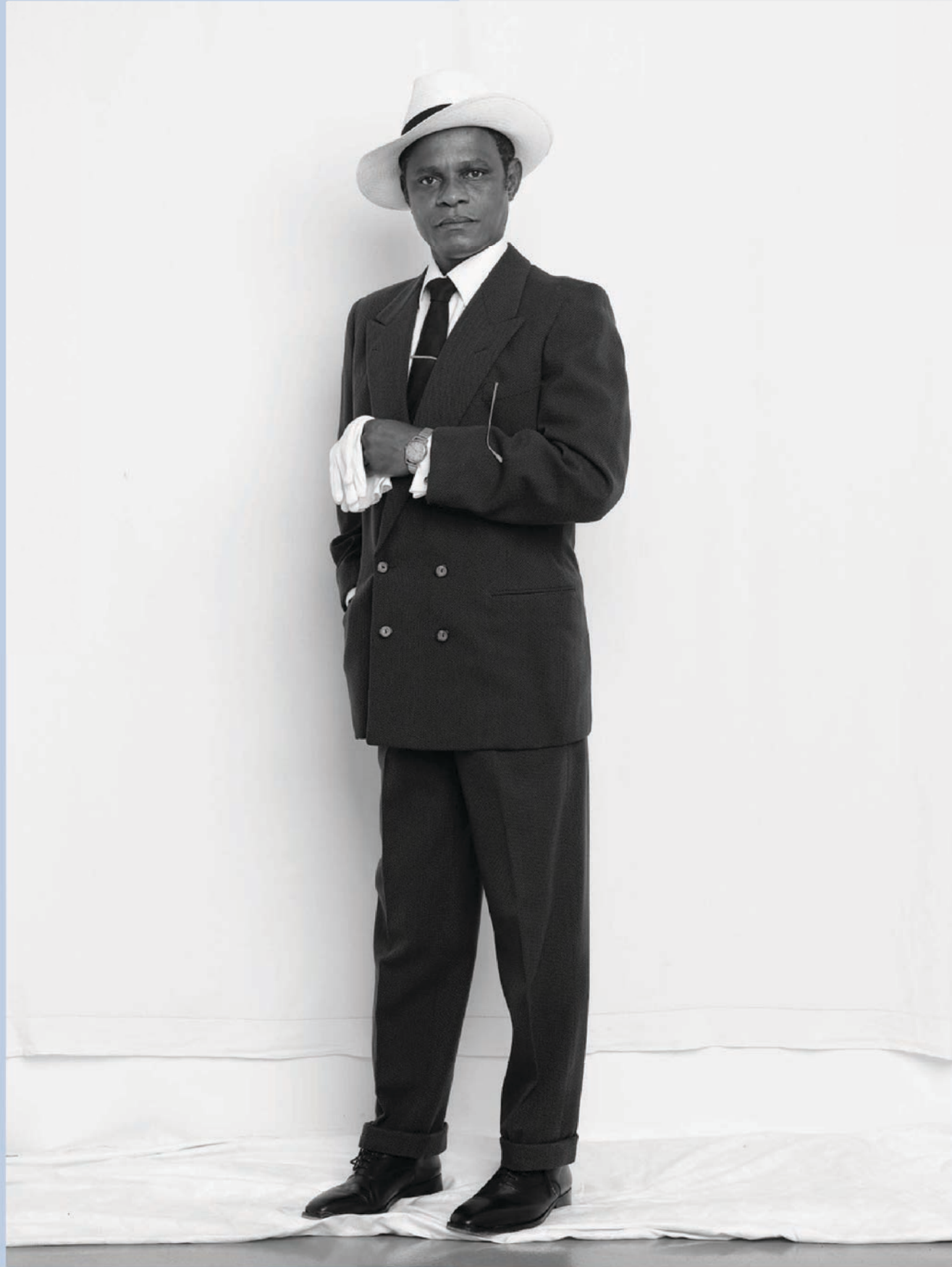

TRANSITIONS

SAMUEL FOSSO

COMMISSARIAT ABEL TECHER

Université de la Réunion // FRAC RÉUNION

LE MOT DU COMMISSAIRE D'EXPOSITION

Dans la pratique du photographe Samuel Fosso, l'espace du studio est un lieu propice à la création de réalités. Un lieu qui offre une pépinière de possibles, un lieu dans lequel, grâce aux artifices — décors, accessoires, lumière — l'imaginaire se concrétise.

L'artiste se met en scène. Passant de la bourgeoise américaine au roi comme au tribun, ses autoportraits deviennent autant d'avatars porteurs de symboliques. En utilisant ces représentations, en empruntant les iconographies historiques américaines, africaines et occidentales que chacun identifie, Samuel Fosso se ré-approprie l'histoire. Il la réactive, lui donne un second souffle et invite ainsi à réfléchir sur des images réinvesties.

Depuis sa première série des années 70 aux *African Spirits*, Samuel Fosso semble se désincarner pour devenir « les autres ». Il affirme son existence dans une conscience collective et finit par former un « Nous ». Un « Nous » qui ne composerait pas un tout, mais une multiplicité de « Un », associés dans des ensembles. Fosso n'est pas Un mais plusieurs et l'emprunt d'icônes lui offre une pluralité d'existences. Du corps personnel au corps collectif, il devient un médiateur intemporel, une voix par l'image.

Alors qu'il passe d'un corps à l'autre, l'artiste circule d'une iconographie à une autre. Il ne se contente pas de se déplacer. A tour de rôle, il les incarne, les réinvestit. Grâce à ses incarnations successives, il transcende son identité dans l'image.

Faire dialoguer les œuvres de Samuel Fosso — en préférant à la chronologie sérielle le déploiement en écho des pièces — permet de vérifier ces passages, ces conversations, ces similarités. Ses images proposent alors des significations mouvantes par l'entrecroisement des interprétations possibles.

LE MOT DE LA DIRECTRICE DU FRAC RÉUNION

La nouvelle présentation de l'exposition *Transitions* quatre ans après la première édition au sein de la maison du FRAC RÉUNION vient réactiver le regard et la réflexion portés sur l'œuvre de Samuel Fosso. Emmener ces œuvres au sein de l'Université de la Réunion est à la fois moyen et fin ; le moyen pour donner à réfléchir, la fin de donner à voir. Mais surtout, placer ces photographies à l'irrévérence certaine dans les murs d'une bibliothèque, c'est faire entrer la dérision, le courage et l'humour au cœur de la vie étudiante.

La présentation de l'exposition *Transitions* dans les murs de l'université de La Réunion pensée par l'artiste réunionnais Abel Techer vient s'inscrire dans une volonté du FRAC RÉUNION d'emmener l'art partout et tout le temps et de bâtir des ponts, entre les artistes, avec le public, autour de sa collection.

Nous avons choisi en 2018 de confier le commissariat d'exposition à l'artiste Abel Techer. Il nous est apparu sensible et pertinent de mettre en relation ces deux créateurs qui ont en commun une réflexion politique autour de la représentation de l'individu dans son espace social. Ces deux artistes partagent par ailleurs « une même conception du trouble du genre[1] ».

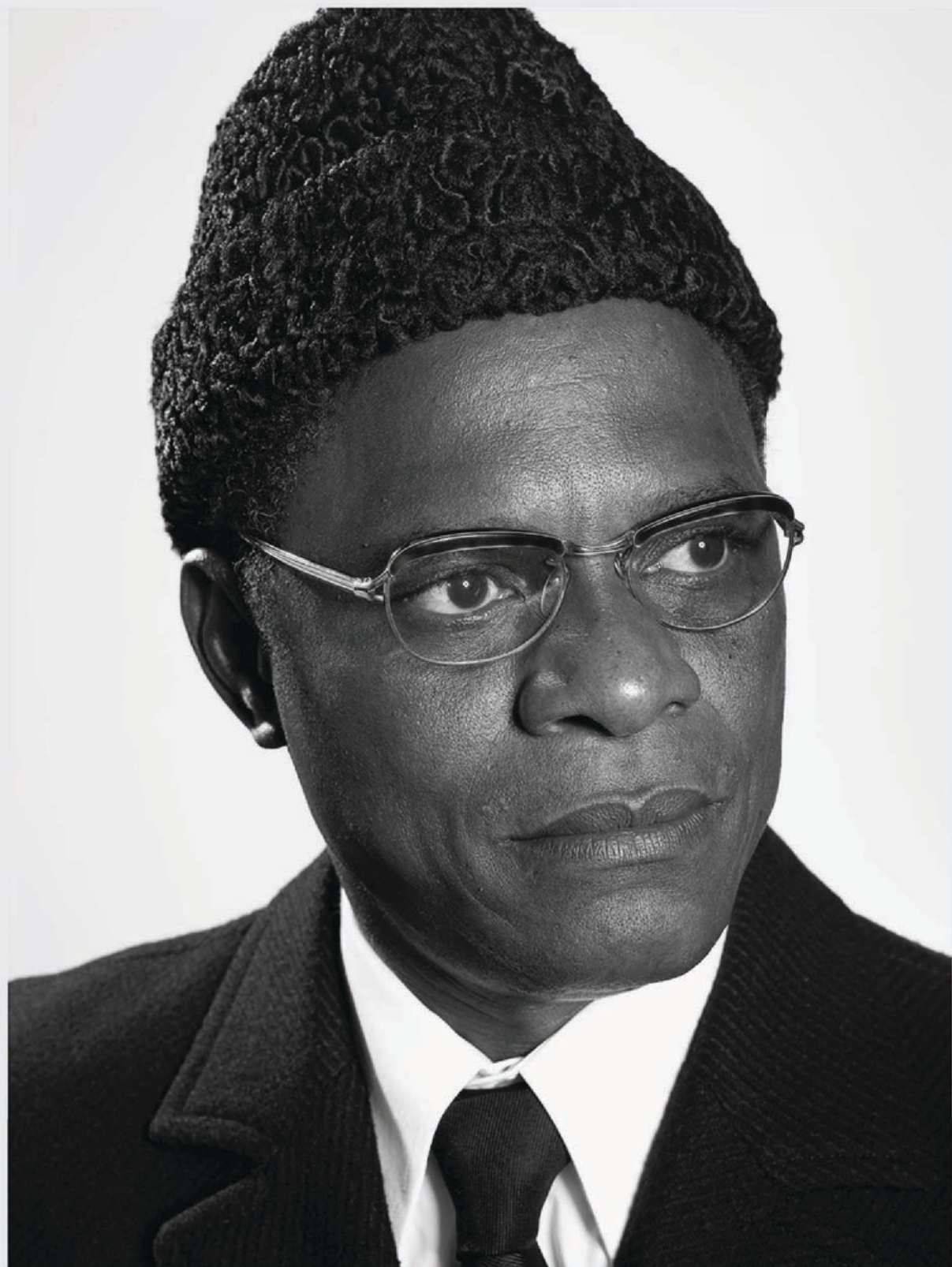
La première édition offrait l'opportunité à un jeune artiste de se « confronter » à la fois à l'œuvre de Samuel Fosso mais aussi à la mise en espace dans le lieu singulier qu'est la Maison Bédier. Cette nouvelle monstration permet de placer l'enjeu au-delà du commissaire et de l'artiste pour déployer une exposition au sein d'un établissement où l'apprentissage et l'érudition vont à leur tour se nourrir de cette proposition.

Béatrice Binoche

[1] Julie Crenn, *Où poser la tête ?*, FRAC RÉUNION, 2015

SÉRIE AFRICAN SPIRITS

La série African Spirits, est présentée pour la première fois à la galerie Jean Marc Patras en octobre 2008. Empruntant les identités iconiques de personnages fondamentaux des Indépendances africaines, du mouvement des droits civiques aux États-Unis ou des figures culturelles marquantes d'Afrique et des États-Unis : Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Muhammad Ali, Miles Davis, Kwame N'Krumah, Seydou Keïta, Patrice Lumumba, Angela Davis, Martin Luther King, Haïlé Sélassié, Malcolm X, Nelson Mandela, Tommie Smith : Samuel Fosso établit son panthéon de la culture noire moderne.

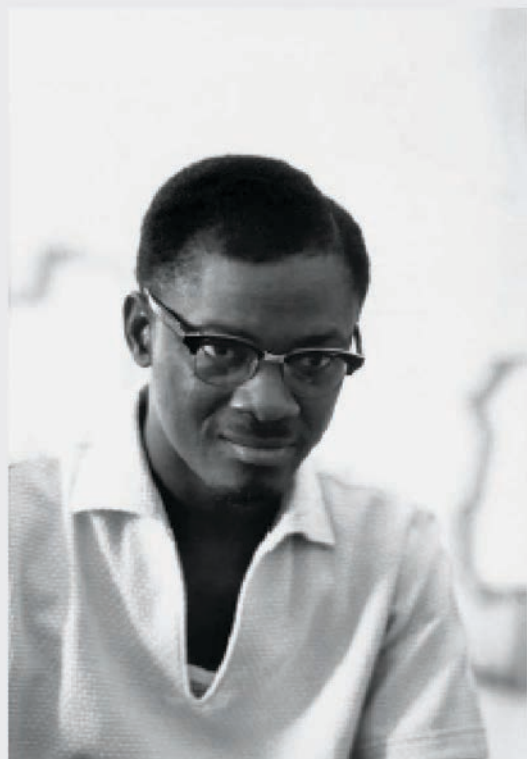
Sans titre (Aimé Césaire), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série *African Spirits*

Dimensions 70 x 50 cm

Ecrivain et homme politique, ouvre le débat sur la question de la négritude comme une prise de conscience et une acceptation de soi.

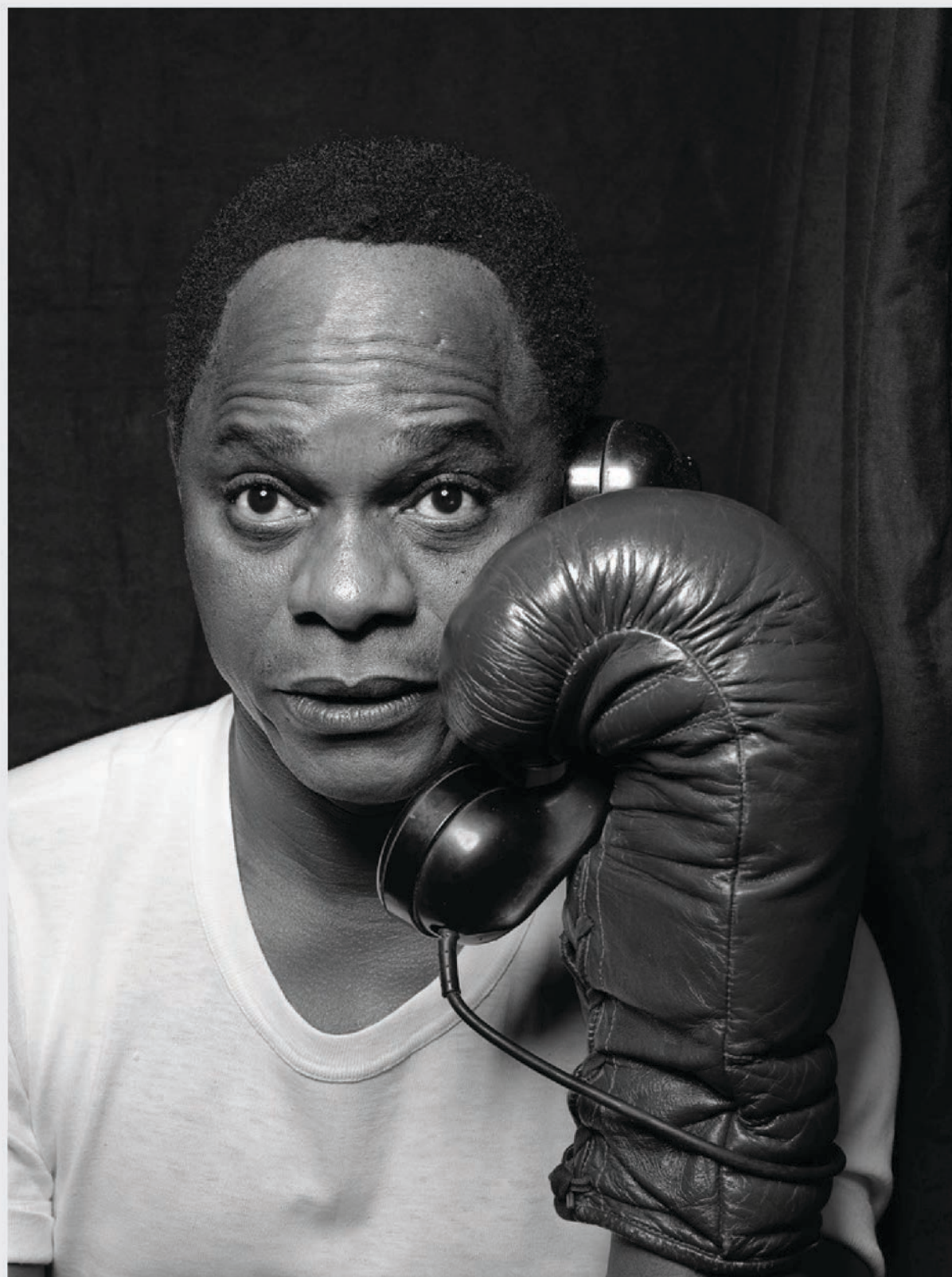
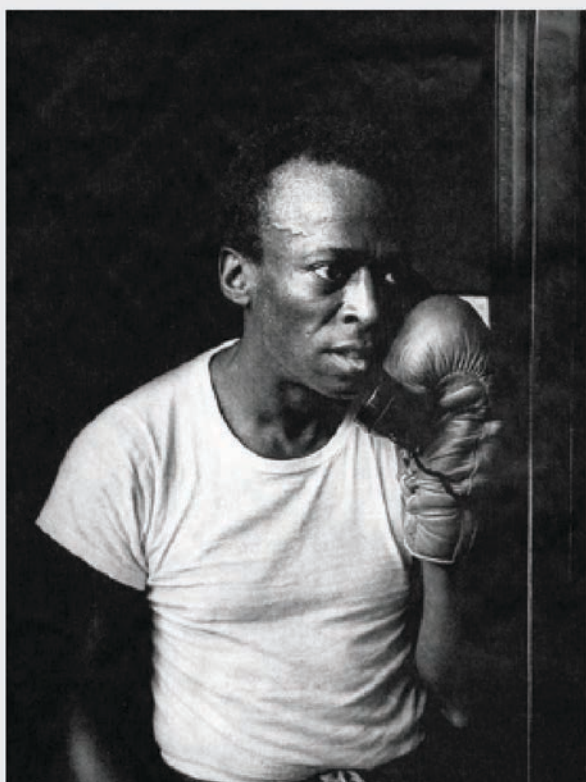
Sans titre (Patrice Émery Lumumba), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

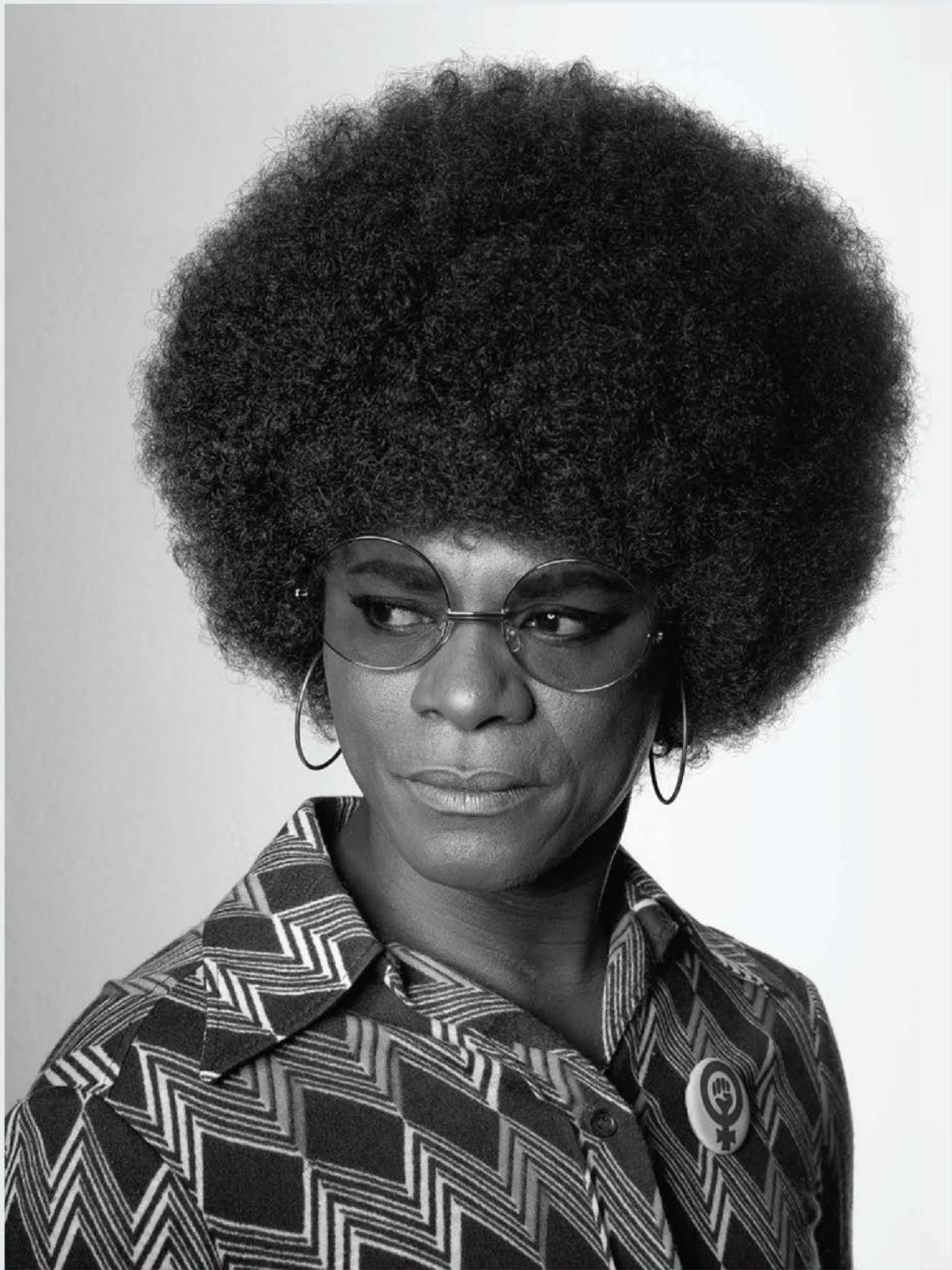
*Principale figure de l'indépendance du Congo belge.
Après la prise du pouvoir par Joseph-Désiré Mobutu, mi-septembre 1960, Lumumba a été fait prisonnier. Il y a été assassiné le 17 janvier 1961.*

Sans titre (Miles Davis), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive
Série African Spirits
Dimensions 70 x 50 cm

L'album Tribute to Jack Johnson de Miles Davis est enregistré en 1970 comme bande-son du documentaire de Bill Cayton sur Jack Johnson, premier boxeur noir à avoir acquis en 1908 le titre de champion du monde poids lourds.

Sans titre (Angela Davis), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

Professeure de philosophie, militante communiste et féministe, figure majeure du mouvement Black Panthers, Angela Davis milite en faveur des Noirs américains.

Sans titre (Malcolm X), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série *African Spirits*

Dimensions 70 x 50 cm

Militant des droits civiques afro-américains prêchant le repli identitaire et l'affirmation de la race noire. Il s'affranchit de son nom d'esclave « Malcom Little ». Il est assassiné le 21 février 1965.

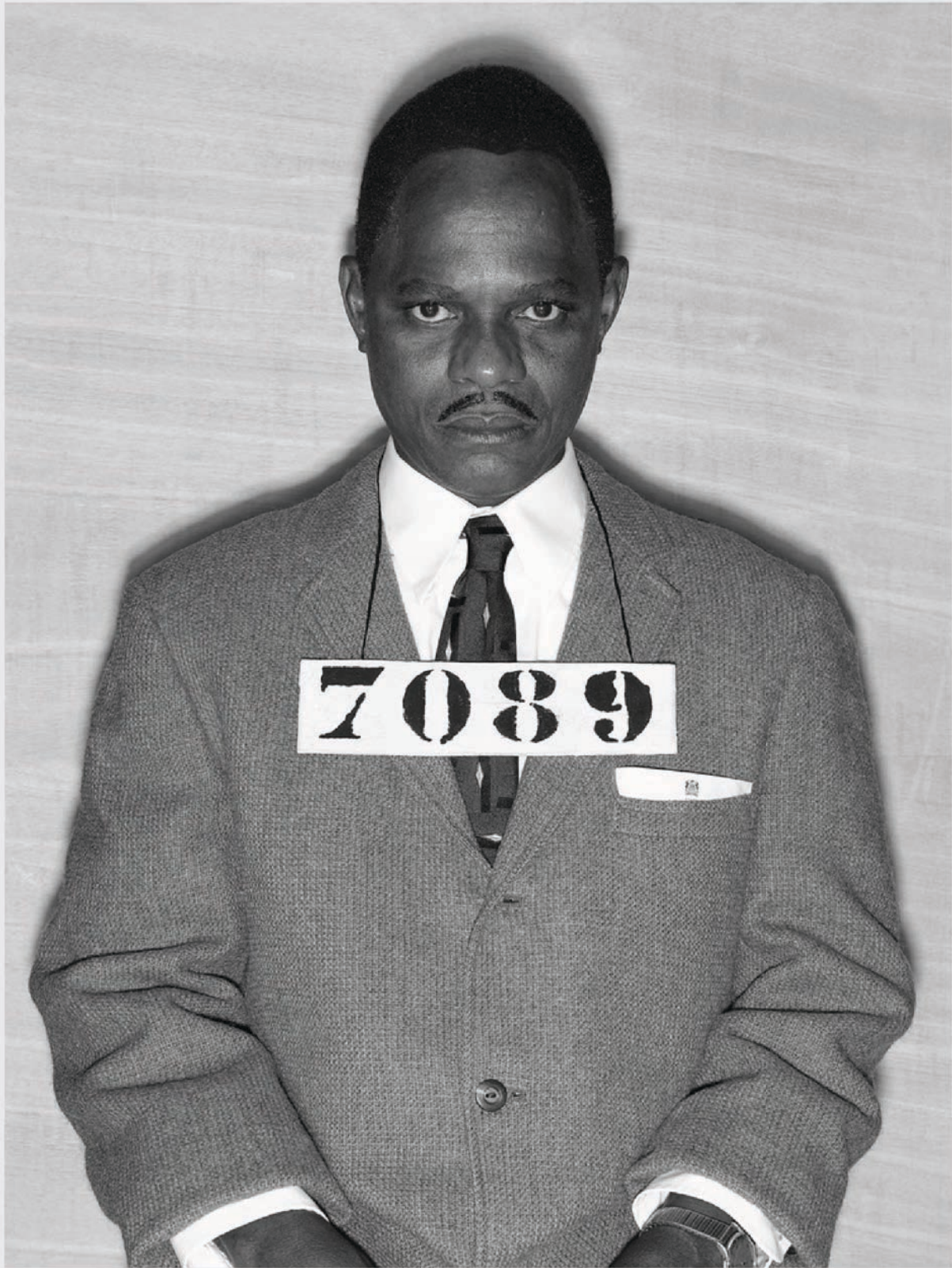
Sans titre (Martin Luther King), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

Pasteur baptiste afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-unis, pour la paix et contre la pauvreté. I have a dream est le nom donné au discours prononcé le 28 août 1963.

Sans titre (Martin Luther King), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

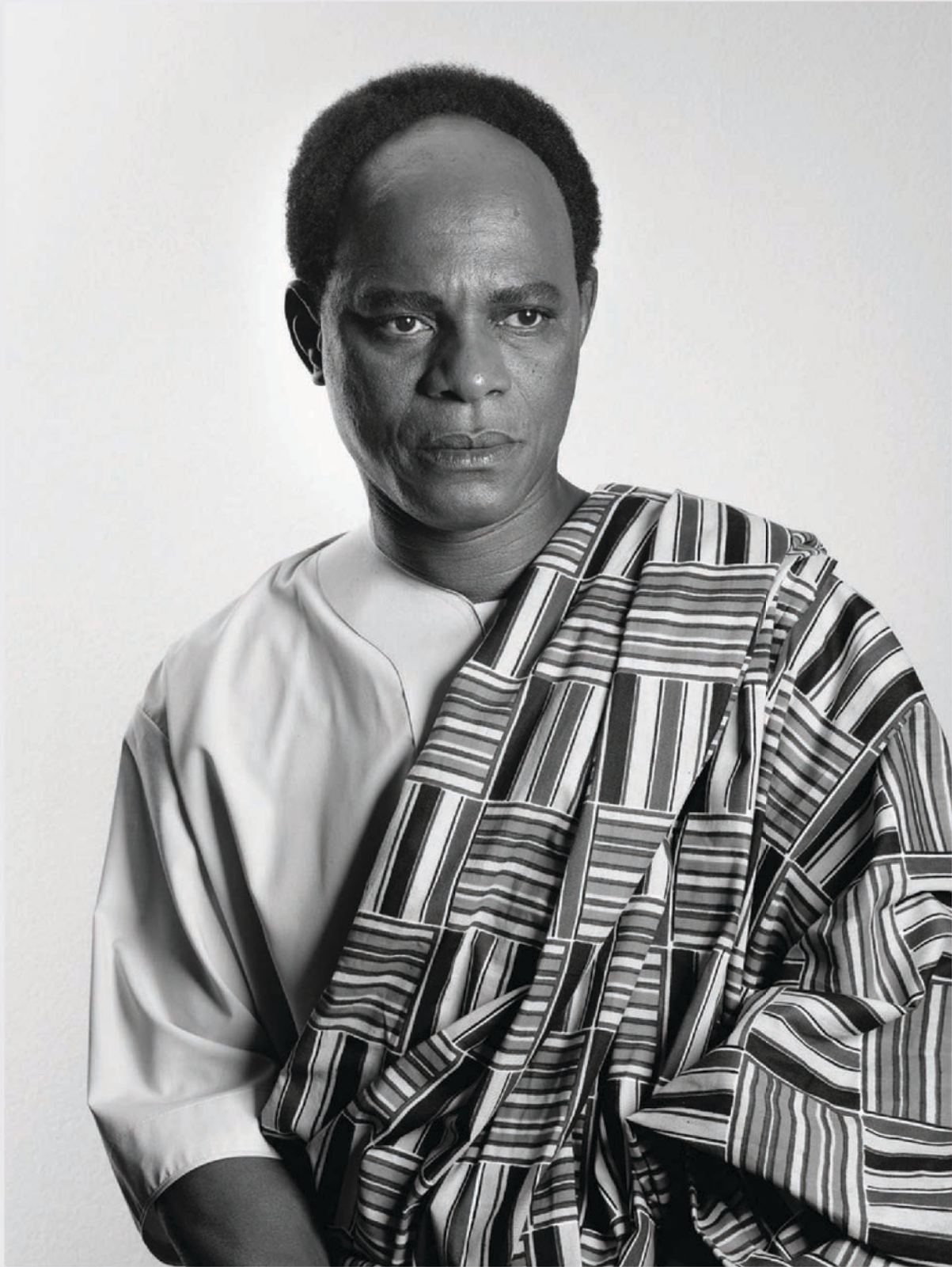
Martin Luther King est arrêté à plusieurs reprises. Il est assassiné à Memphis par James Earl Ray.

Sans titre (Haïlé Sélassié), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive
Série African Spirits
Dimensions 70 x 50 cm

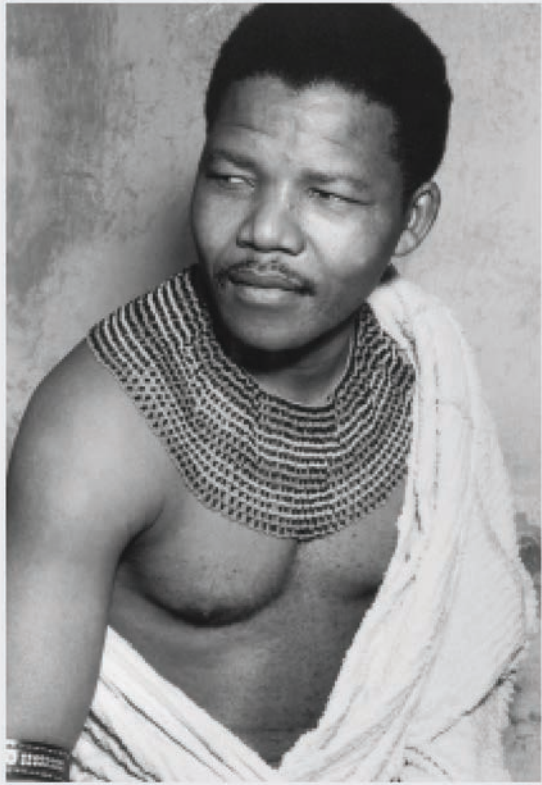
Haïlé Sélassié 1er, le dernier empereur d'Éthiopie. Réputé pour sa poigne de fer, Ras Tafari, de son vrai nom, a conquis le mouvement des rastas qui l'ont érigé en messie. Symbolisé pour sa volonté d'indépendance de l'Afrique, il est un des pères du panafricanisme.

Sans titre (Kwame Nkrumah), 2008

*Tirage aux sels d'argent sur papier archive
Série African Spirits
Dimensions 70 x 50 cm*

Indépendantiste, Premier ministre puis président de la République du Ghana , il incite son peuple à la désobéissance civile. Nkrumah institue une dictature de parti unique et finit par se proclamer président à vie de son propre pays.

Sans titre (Nelson Mandela), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive
Série African Spirits
Dimensions 70 x 50 cm

Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela aura connu le harcèlement policier, la clandestinité et le bague : chef historique de l'African National Congress (ANC), il passa plus de vingt-sept ans en prison avant de pouvoir faire entendre la voix des Noirs en Afrique du Sud.

Sans titre (Léopold Sédar Senghor), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

*Poète, écrivain et homme politique franco-sénégalais.
Premier président de la République du Sénégal, il fut
aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française.*

Sans titre (Seydou Keïta), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

Photographe malien, il est incontestablement une figure majeure de la photographie africaine.

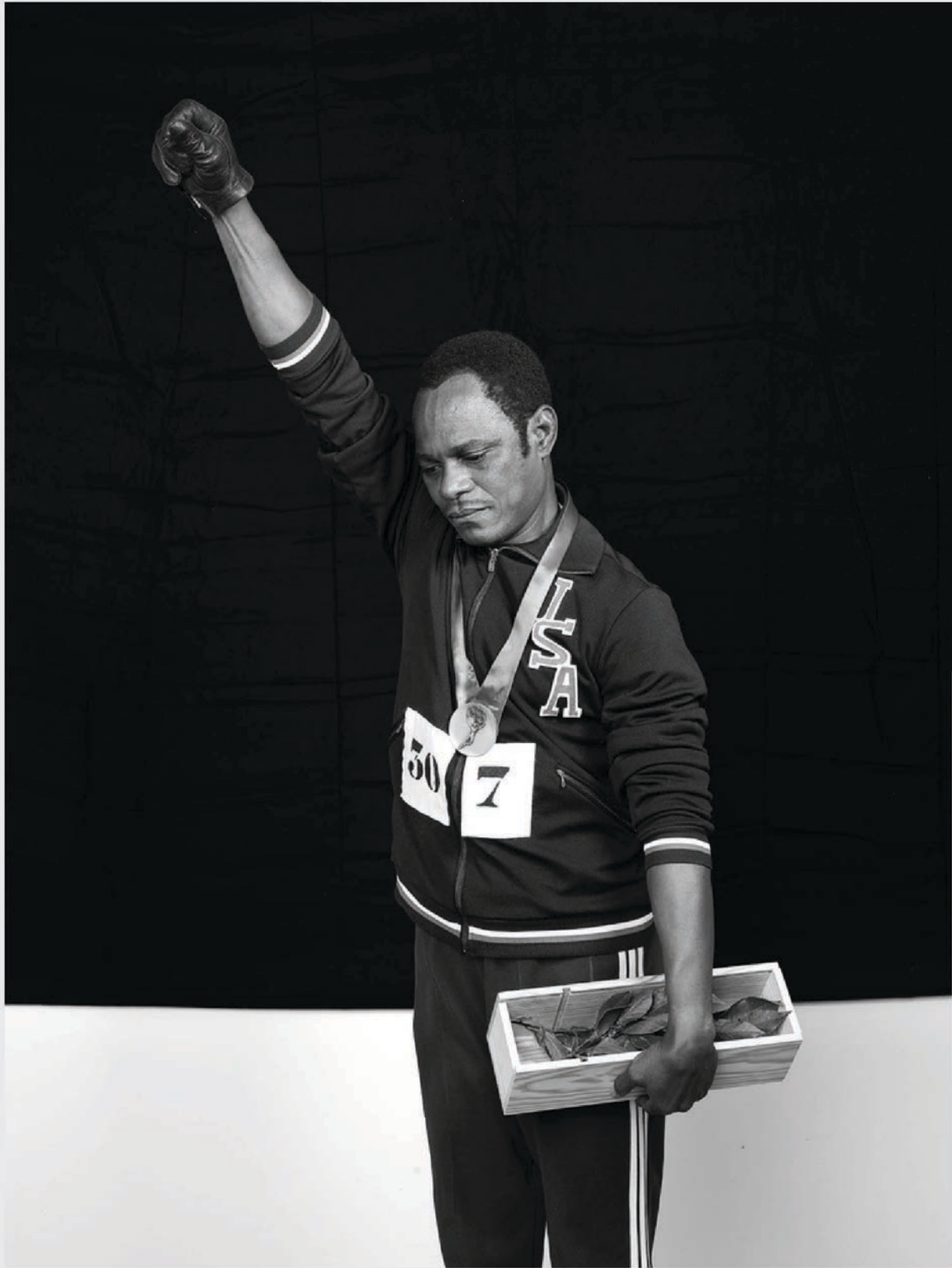
Sans titre (Muhammad Ali), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série African Spirits

Dimensions 70 x 50 cm

Muhammad Ali est immortalisé par le photographe George Lois sur la photographie originale en saint Sébastien (saint patron des athlètes) et martyr romain persécuté pour sa foi.

Sans titre (Tommie Smith), 2008

Tirage aux sels d'argent sur papier archive
Série African Spirits
Dimensions 70 x 50 cm

Athlète américain célèbre pour avoir protesté avec John Carlos et Peter Norman contre les discriminations faites contre les Noirs aux États-Unis lors des jeux olympiques d'été de 1968 à Mexico.

SÉRIE 70'S LIFESTYLE

Dans les années 70, photographe adolescent et déjà propriétaire d'un studio commercial pour portraits à Bangui, République Centrafricaine, Samuel Fosso profite du secret de la nuit pour finir les bobines de pellicules qu'il doit développer afin de livrer ses clients le lendemain. Seul avec son imaginaire il fait entre 1973 et 1978 des autoportraits noir et blanc, réunis ensuite sous le titre générique de « 70's ».

« Utilisant son propre corps et la puissance aventureuse que seul un propriétaire de studio adolescent pouvait brandir, Fosso produisit un formidable lookbook du style africain de la jeunesse urbaine dans la riche décennie de l'immédiate post indépendance. Quand ces images furent redécouvertes dans les années 90, leur signification culturelle introduit Fosso dans un cercle dynamique d'intellectuels africains : écrivains, curateurs internationaux et artistes tels Simon Njami et Bili Bidjocka, Okwui Enwezor, Iké Udé, Yinka Shonibare, l'auteur de ces lignes, et le chroniqueur urbain congolais Chéri Samba, entre autres. »

Olu Oguibe in « Aperture » numéro 221, hiver 2015

Autoportrait SM16, circa 1970

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série 70's Lifestyle

Dimensions 70 x 70 cm

Autoportrait SM46, circa 1970

Tirage aux sels d'argent sur papier archive
Série 70's Lifestyle
Dimensions 70 x 70 cm

Autoportrait SM11, circa 1970

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série *70's Lifestyle*

Dimensions 70 x 70 cm

Autoportrait SM30, circa 1970

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série *70's Lifestyle*

Dimensions 70 x 70 cm

Autoportrait SM18, circa 1970

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série *70's Lifestyle*

Dimensions 70 x 70 cm

Autoportrait SM15, circa 1970

Tirage aux sels d'argent sur papier archive

Série *70's Lifestyle*

Dimensions 70 x 70 cm

SÉRIE TATI

La série TATI fut réalisée en 1997 soit presque 20 ans après les dernières images de la série 70's. Invité à Paris pour participer avec 49 autres photographes à l'événement 50 x 50 consacrant le cinquantenaire des célèbres magasins populaires, Fosso put pour la première fois donner libre cours à son imaginaire critique sans retenue, grâce aux moyens mis à sa disposition. Entouré d'une équipe dont il conserva le noyau pour de futures séries telles African Spirits ou Emperor of Africa, il créa des images qui devinrent mythiques telles Le Chef ou La Femme Américaine Libérée des Années 70 qui firent le tour du monde notamment avec l'exposition Africa Remix.

La bourgeoise (en pied), 1997

Tirage photographique couleur

Série *Tati*

Dimensions 70 x 50 cm

*La femme américaine libérée des années 70,
1997*

Tirage photographique couleur

Série *Tati*

Dimensions 70 x 70 cm

L'homme d'affaires, 1997

Tirage photographique couleur
Série Tati
Dimensions 70 x 50 cm

Le maître-nageur, 1997

Tirage photographique couleur
Série *Tati*
Dimensions 70 x 50 cm

Le pirate, 1997

Tirage photographique couleur

Série *Tati*

Dimensions 385 x 310 cm (tirage d'exposition)

Le chef, celui qui a vendu l'Afrique aux colons, 1997

Tirage photographique couleur

Série *Tati*

Dimensions 310 x 310 cm (tirage d'exposition)

Le FRAC RÉUNION et ses équipes, le commissaire Abel Techer remercient Joëlle Menant, Laurence Macé, Christelle Letellier, Emeline Dandeu, Karine Vandersteen pour cette première exposition au sein de la BU DROIT-LETTRES.

