

LES ARTS AFRICAINS

Sous la direction
de Yaëlle Biro
et Constantin Petridis

CITADELLES
& MAZENOD

Cet ouvrage a pour ambition de proposer une synthèse renouvelée sur les arts africains. Longtemps étudiés uniquement sous le prisme de l'anthropologie, ou sous celui de l'esthétisme, les objets de ce continent sont ici abordés à l'aune des recherches menées au cours des dernières décennies. L'équipe pluridisciplinaire et internationale, dirigée par Yaëlle Biro et Constantin Petridis, ouvre une réflexion d'ampleur sur le pouvoir créatif du continent africain, hier et aujourd'hui. En combinant une perspective historique, sur le temps long, à une approche géographique mais aussi thématique, le propos questionne l'histoire des arts de l'Afrique telle qu'elle a été précédemment écrite.

La première partie permet de redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite – et qu'on lui a longtemps refusée – dans l'histoire mondiale. La deuxième section du livre est consacrée aux formes d'arts africains dits historiques, traditionnels ou classiques, c'est-à-dire aux objets généralement collectés et exposés dans les collections publiques et privées occidentales. Enfin, la troisième et dernière partie met en valeur la contemporanéité des formes africaines. Démontrant que les pays africains ne sont pas ancrés dans une tradition immuable et un présent sclérosé, l'ouvrage tient à ouvrir sa chronologie vers le présent, incluant des artistes contemporains qui s'inscrivent dans un héritage ou une rupture.

Outre ces trois grandes sections, l'ouvrage propose des focus, études concises sur des productions régionales marquantes (l'Éthiopie chrétienne, les arts royaux danhoméen et ashanti, etc.) ou sur des matérialités spécifiques (la terre cuite, la photographie, les perles, etc.).

Une abondante iconographie (plus de 560 illustrations) – mêlant typologies d'objets (archéologie, formes classiques et inventions contemporaines), différents médiums (sculptures, céramiques, textiles...) et outils didactiques (cartes) – permet de donner un panorama aussi complet que possible des arts d'Afrique. Cette somme met ainsi en avant non seulement des chefs-d'œuvre de l'art africain, mais aussi des objets plus confidentiels, issus de divers musées (africains, européens ou encore américains) et des collections privées du monde entier.

Conjuguant recherches scientifiques, approche historique et une vision moderne, ce livre sans précédent est amené à devenir une référence incontournable dans le domaine.

KIYOVA,
ARTISTE PENDE ORIENTAL,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
(VILLAGE DE LUAYA-NDAMBO)

Masque *munyangi*

Début du xxe siècle, bois, métaux,
pigments, plumes, poils et fibres végétales,
68 × 30 × 55 cm

Tervuren, Musée royal de l'Afrique centrale

SOMMAIRE

De quelle connaissance voulons-nous ?

Anne Lafont

Le pouvoir créatif du continent africain

Yaëlle Biro et Constantin Petridis

I. RECOMPOSER L'HISTOIRE PAR L'OBJET

1. FRAGMENTS DU PASSÉ

Archéologie et arts anciens du Nigeria

Hélène Joubert et Musa Oluwaseyi Hambolu

Archéologie et arts anciens du Sahel

Chloé Capel et Jean Polet

Archéologie et arts anciens de l'Afrique australe

Russell Kapumha et William J. Dewey

♦ De l'art chrétien en Éthiopie

Claire Bosc-Tiessé

2. L'AFRIQUE COMME ZONE DE CONTACT

L'art de cour au royaume de Benin :

expansion, commerce et splendeur

Osaïsonor Godfrey Ekhatior-Obogie et Barbara Plankensteiner

Objets, images et collections dans le sillage
des premiers voyageurs européens en Afrique

Alexandre Girard-Muscagorry

Afrique en absence ? Circulation, réinvention
et conservation des collections africaines en Europe
(xvie-xviiie siècles)

Noémie Étienne

♦ Des étoffes historiques :
une définition changeante du précieux

Yaëlle Biro

ARTISTE BINI-PORTUGAIS,
ROYAUME DE BENIN, NIGERIA
Salière

1525-1600, ivoire, 29,3 × 11 cm
Londres, British Museum

3. LE TOURNANT DU XXe SIÈCLE

L'objet des missionnaires

Laurick Zerbini

Ambitions impériales et goût pour le lointain :
l'objet d'Afrique comme objet commercial (1850-1910)

Yaëlle Biro

Présenter les arts d'Afrique avant 1930 :
le canon en héritage

Yaëlle Biro

Leo Frobenius et Emil Torday : expéditions de collectes
ethnographiques, le marché et les musées

Hélène Ivanoff

♦ De la photographie

Sandrine Colard

II. FAÇONNER LE REGARD SUR L'OBJET

Du Congo au Zambèze : styles et artistes
d'Afrique centrale

Constantin Petridis

♦ L'art des perles en Afrique du Sud :
«tribaliser» et «détribiliser»

Nessa Leibhammer et Lebogang Mokwena

De la Gambie à la Sanaga : usages et fonctions
des arts en Afrique de l'Ouest

Anne-Marie Bouttiaux

♦ Des arts royaux danhoméen et ashanti

Gaëlle Beaujean

Des falaises de Bandiagara au cap de Bonne-Espérance :
interpréter les arts africains

Constantin Petridis avec Donatien Dibwe dia Mwembu

♦ De l'esthétique yoruba

Stephen Folaranmi

III. PENSER LE CONTEMPORAIN PAR L'OBJET

Le temps présent : des artistes africains contemporains
dialoguent avec le passé

Christa Clarke

«Traditionnel», «contemporain» et les limites
de nos catégories

Susan Elizabeth Gagliardi

♦ Les arts céramiques contemporains en Afrique :
transcender la tradition

Barbara Thompson

Comme une vague qui se retire

El Hadji Malick Ndiaye

ANNEXES

NOTES

BIBLIOGRAPHIE

INDEX

ROYAUME KONGO,
RÉPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU CONGO, RÉPUBLIQUE
DU CONGO OU ANGOLA

Olifant

Avant 1642, ivoire, 69 × 7 cm

Stuttgart, Linden-Museum,
Staatliches Museum für
Völkerkunde

De tout temps, l'Afrique a offert au monde sa force créatrice, constamment renouvelée. Des bijoux de coquillages de l'Oued Djebbana en Algérie, vieux de plus de 90 000 ans, à l'atelier de fabrication de pigments de la grotte de Blombos en Afrique du Sud – encore plus ancien et identifié par les archéologues en 2008 – le continent africain a vu naître les premiers artistes. Aujourd'hui, la création contemporaine d'Afrique et de sa diaspora offre un dynamisme sans bornes, proposant des formes ancrées dans l'histoire et ouvertes vers le futur. La complexité que présente l'amplitude temporelle et géographique du sujet est accentuée par le fait que la discipline de l'histoire de l'art fait face aujourd'hui à une multitude d'interrogations. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour appeler à explorer de nouvelles manières de penser les objets africains, par-delà la discipline occidentale qu'est l'histoire de l'art – discipline largement constituée hors du continent et en son absence. La réception des arts d'Afrique s'est faite en Occident dans un contexte qui a nécessairement influencé la constitution des collections – collections à partir desquelles s'est écrite une part importante de l'histoire des arts africains, définissant la discipline en vase clos. Ainsi, une présentation des formes artistiques de ce continent ne peut se faire sans une approche transparente et critique de la manière dont l'Occident s'est confronté aux formes africaines. Notre parti pris est d'assumer le fait que l'histoire des arts de l'Afrique telle qu'elle existe aujourd'hui est un domaine en questionnement, qui porte en lui-même, comme son ombre, l'histoire de son rapport à l'Occident.

ARTISTE CHOKWE, ANGOLA
(RÉGION DE MOXICO)

Statuette représentant
le héros Chibinda Ilunga

xixe siècle, bois et cheveux
humains, H. 40 cm

Porto, Museu de História Natural
e da Ciência da Universidade

Nous sommes bien loin de 1988, année de la première édition du célèbre ouvrage *L'Art africain* publié par Citta-delles & Mazenod, dont notre volume est l'héritier. Cette version entièrement repensée concernant les arts africains, volontairement déclinés au pluriel, a donc pour ambition d'offrir une vision problématisée, nécessairement sélective,

AFRIQUE DU SUD
Tête de Lydenburg

Vers 500-700, terre cuite avec
traces de pigments et spéculaireite,
38 × 26 × 25,5 cm

Cape Town, Iziko South Africa
Museum, University
of Cape Town Collection

parfois arbitraire, de l'héritage artistique visuel du continent africain en mettant l'accent sur son dynamisme, et en acceptant la nature lacunaire de nos connaissances. Nous avons opté pour une approche chronologique qui affirme fermement la place de l'Afrique dans l'histoire. Les cadres temporels sont triples : celui qui est nécessaire à la compréhension de la formation des arts africains, celui des moments fondateurs de contact entre l'Afrique, l'Europe

et les États-Unis, et enfin celui du développement de la recherche sur le sujet en Occident. Dans ce sens, notre livre est largement influencé par les recherches actuelles des historiens et archéologues concernant l'histoire médiévale du continent.

La perspective historique se mêle à une approche géographique et thématique et se divise en trois larges sections qui, ensemble, brossent un panorama aussi

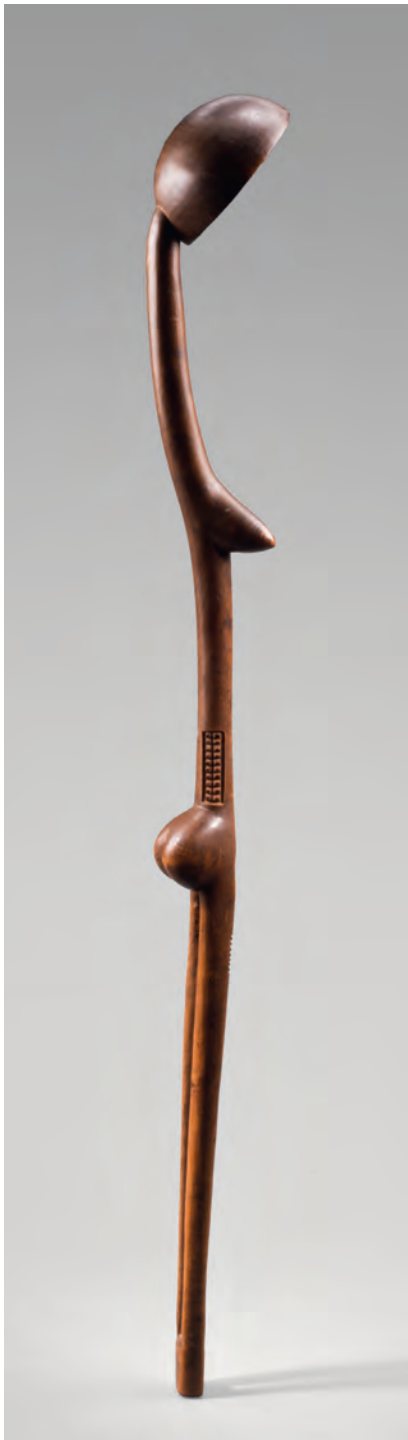
ARTISTE NYAMWEZI,
TANZANIE

Siège de prestige

xixe siècle, bois,
107 × 43 × 44 cm

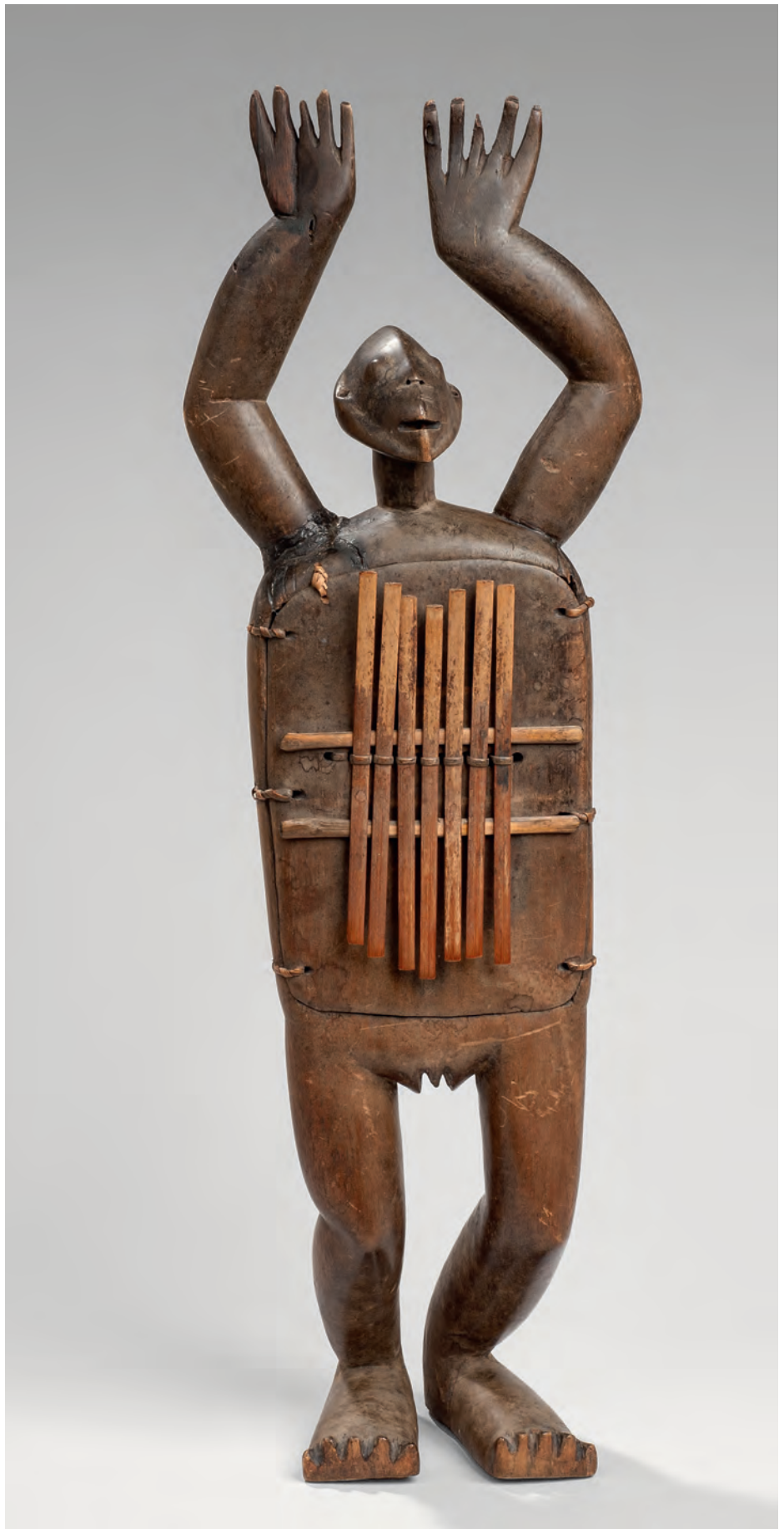
Berlin, Staatliche Museen,
Ethnologisches Museum

**ARTISTE ZOULOU,
AFRIQUE DU SUD**
Cueillir anthropomorphe
ukhezo
xixe-début du xxe siècle,
bois, 54,5 × 7 × 7 cm
Paris, musée du Louvre,
dépôt du musée du quai Branly
- Jacques Chirac

**ARTISTE ZANDE,
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO**
Lamellophone
anthropomorphe
xixe-début du xxe siècle,
bois et bambou, 61 × 15 cm
Tervuren, Musée royal
de l'Afrique centrale

complet que possible des arts d'Afrique. La première partie donne un aperçu visuel historié à travers une sélection d'études de cas qui situent la créativité du continent sur la longue durée, du néolithique aux premières décennies du xxe siècle. Le récit est ainsi organisé autour de moments spécifiques qui ne peuvent être reconstitués que sous forme de fragments à partir de sources incomplètes : les œuvres elles-mêmes, les narrations épiques, les fouilles archéologiques et enfin les traces écrites, offrant le plus souvent des perspectives extérieures. Ces séquences partent des fragments les plus anciens avant de se concentrer sur l'Afrique comme zone de contact de la Renaissance aux Lumières puis sur la période de la révolution industrielle, avec les changements sociétaux qu'elle implique et ses

ARTISTE FANG,
GROUPE BETSI,
GABON

Élément de reliquaire *nlo byeri*,
dit « The Great Byeri »

xixe siècle, bois, cuivre et matières
organiques, 46,5 × 24,8 × 16,8 cm
New York, The Metropolitan Museum
of Art

ZIZIPHO POSWA
Vuyelwa, série *Umthwalo*
2020, grès et glaçure,
85 × 50 × 50 cm
Loewe Art collection

conséquences sur la perception occidentale du continent africain. Enfin, nous nous arrêtons sur le tournant du xxe siècle, période qui amorce un accès plus large aux œuvres tout en définissant une approche esthétisante par l'Europe et les États-Unis.

La deuxième partie explore les formes d'art africain traditionnelles ou classiques, qui constituent l'essence des collections d'œuvres africaines à travers le monde. Cette section analyse la manière dont ces œuvres ont été perçues et étudiées au cours des cent dernières années. Notre but est de construire cette section centrale autour de thèmes

ARTISTE SENOUFU,
CÔTE D'IVOIRE
Masque cimier du *komo*
Milieu du xxe siècle, bois,
cornes, cauris, verre, miroirs
et matières sacrificielles,
43,1 × 40,6 × 68,5 cm
Dallas Museum of Art

et de concepts qui interrogent la formation de la discipline de l'histoire des arts de l'Afrique, tout en présentant à un large public les créations phares et les régions artistiques considérées comme classiques. Les chapitres structurant cette section abordent des thèmes et des concepts appliqués aux arts africains, tels que la notion de style et leurs définitions géographiques, les artistes et leurs ateliers, les ensembles et performances, la signification et l'iconographie, l'usage et la fonction. Ce sont en effet ces sujets qui ont longtemps dominé la manière d'aborder les masques, les statues et diverses formes d'arts appliqués du continent africain au sud du Sahara, tant en ce qui concerne les collections muséales et privées en Europe et en Amérique du Nord que la recherche *in situ*.

La troisième et dernière section considère la contemporanéité et ses multiples visages. À travers deux essais, sont étudiées les formes d'expression contemporaines qui engagent directement la notion d'historicité et d'héritage. Cette double approche permet d'interroger les catégories d'«historique» et de «traditionnel» en ancrant le continent dans la modernité. Elle célèbre ainsi le passé, le présent et l'avenir de la pratique artistique sur le continent et ses résonances contemporaines à l'échelle mondiale.

À ces trois grandes sections s'ajoutent des investigations approfondies, des plongées dans des études de cas par culture et par thème (l'Éthiopie chrétienne, les arts royaux ashanti ou du Danhomè, l'esthétique yoruba du Nigeria) ou par matériau (la photographie, la céramique, le perlage).

Afin d'envisager les arts de l'Afrique dans leur diversité, il nous a fallu faire appel à une multitude de spécialistes. Vingt-six auteurs, aux parcours variés, ont ainsi été conviés à apporter leur expertise : archéologues, historiens d'art, anthropologues, professionnels de musée ou académiques, en début de carrière ou chercheurs confirmés, spécialistes d'une époque, d'une région, d'une matière, originaires d'Afrique, d'Europe ou des États-Unis. Nombre de textes de ce volume ont été écrits à deux voix. Cette polyphonie affirmée reflète la multidisciplinarité nécessaire afin d'aborder un sujet aussi large, et accepte l'hétérogénéité des perspectives.

Nous avons ici tenté de faire le choix d'une connaissance ancrée dans l'histoire, polysémique, ouverte aux questionnements et au dialogue, centrée sur les objets, leurs formes et leurs parcours, introspective, consciente des enjeux actuels et optimiste quant aux développements à venir.

Page de gauche

**ARTISTES BAMOUN,
CAMEROUN**

Trône et repose-pieds
ngwuo mandu yenu

xixe siècle, bois, perles, cauris
et tissu, 174 × 126 × 155 cm
Berlin, Staatliche Museen,
Ethnologisches Museum

Masque portrait
pour Sogossira Sanon
de l'atelier d'André Sanou,
district Sya, Burkina Faso,
2009. Photographie Lisa Homann

LA DIRECTION D'OUVRAGE

Yaelle Biro, coordinatrice scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art (INHA, Paris).

Constantin Petridis, chef de département «Rita Knox» et conservateur des arts d'Afrique à l'Art Institute of Chicago (États-Unis).

LES AUTEUR·ES

Gaëlle Beaujean, responsable de collections Afrique au musée du quai Branly – Jacques Chirac (Paris).

Claire Bosc-Tiessé, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Paris) et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris).

Anne-Marie Bouttiaux, conservatrice émérite au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren (Belgique).

Chloé Capel, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Paris).

Christa Clarke, directrice de la stratégie curatoriale au Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts (États-Unis).

Sandrine Colard, professeure assistante en histoire de l'art à la Rutgers University-Newark, New Jersey (États-Unis), et conservatrice indépendante au Kanal-Centre Pompidou, Bruxelles (Belgique).

William J. Dewey, professeur associé émérite en histoire de l'art et ancien directeur de l'African Studies Program et de l'Africana Research Center à la Pennsylvania State University (États-Unis).

Osaisonor Godfrey Ekhator-Obogie, chercheur en chef à Digital Benin, Benin City, et chargé de recherche à l'Institute for Benin Studies, Benin City (Nigeria).

Noémie Étienne, directrice de recherche «patrimoine culturel et histoire de l'art» à l'université de Vienne (Autriche).

Stephen Folaranmi, attaché au département des beaux-arts de la Rhodes University, Makhanda (Afrique du Sud).

Susan Elizabeth Gagliardi, professeure en histoire de l'art à l'Emory University, Atlanta (États-Unis).

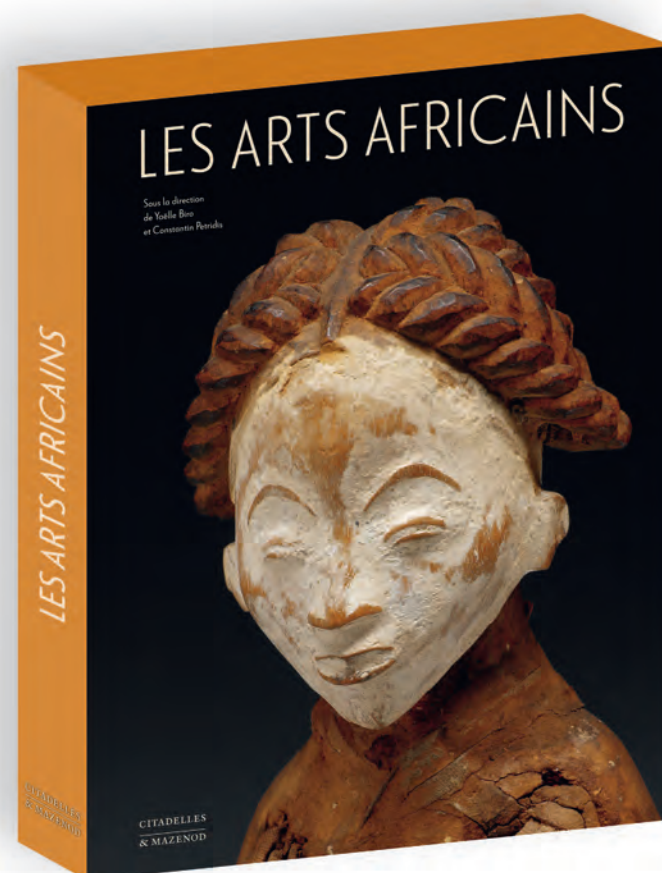
Alexandre Girard-Muscagorry, conservateur du patrimoine, chargé des collections d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques au Musée de la musique (Paris).

Musa Oluwaseyi Hambolu, maître de conférences au Department of Archaeology and Heritage Studies à l'université de Jos (Nigeria).

Hélène Ivanoff, historienne et historienne de l'art indépendante, chercheuse associée au Centre Georg Simmel (CNRS/EHESS, Paris) et au Frobenius-Institut an der Goethe-Universität Frankfurt (Allemagne).

Hélène Joubert, conservatrice générale, responsable de l'unité patrimoniale des collections Afrique au musée du quai Branly – Jacques Chirac (Paris).

Russell Kapumha, chercheur postdoctorant, New Bantu Mosaics project, School of Archaeology, à l'université d'Oxford (Royaume-Uni).

Anne Lafont, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris).

Nessa M. Leibhammer, chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, ancienne conservatrice en art africain à la Johannesburg Art Gallery (Afrique du Sud).

Lebogang Mokwena, conférencière au Department of Historical Studies à l'université de Cape Town (Afrique du Sud).

Donatien Dibwe dia Mwembu, président du projet Mémoires de Lubumbashi à l'université de Lubumbashi et directeur coordonnateur à l'Open Christian University (OCU), Goma (République démocratique du Congo).

El Hadji Malick Ndiaye, chercheur et conservateur au musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN, université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal).

Barbara Plankensteiner, directrice du Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt, Hambourg (Allemagne).

Jean Polet, professeur émérite, archéologie et sciences de l'Antiquité à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

Barbara Thompson, historienne de l'art, commissaire d'exposition et consultante indépendante, Hawaï (États-Unis).

Première de couverture

ARTISTE LUMBO OU PUNU, GABON

Élément de reliquaire et son paquet (détail)

xixe siècle, bois, pigments, peau animale, fibres végétales, ficelle, matériaux organiques et pierres, 32 × 18 × 18 cm

Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac

Ci-contre

ARTISTE MBUUN, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Coupe anthropomorphe

Fin du xixe siècle, bois, 12 × 9 × 8,4 cm

Tervuren, Musée royal de l'Afrique centrale

Quatrième de couverture

MALI (SÉGOU)

Boubou (détail)

xixe siècle, coton, soie, teinture, 130 × 194,5 cm

Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac

Collection « L'Art et les grandes civilisations »

24,5 × 31 cm

Env. 580 pages, 560 illustrations couleurs

ISBN : 978 2 38611 060 3

Hachette : 1355 708

Parution : office 533, 10 septembre 2025

9 782386 110603

