

African
Asiartribal

Design

D'ailleurs

Lille 2020 - Capitale du design

Préface

A la fin de mes études, en 1984, devant effectuer mon service national, je fus affecté en Côte d'Ivoire. Avant mon départ pour deux ans dans ce pays, j'effectuai une mission de trois mois au Mali pour

Les Volontaires du Progrès et au sein d'une coordination d'ONG pendant la grande sécheresse sahé-lienne. Je découvris ainsi l'art africain des Bambara, Dogon, Senufo,...

Pendant mon travail de volontaire service national actif (VSNA) pour l'institut de recherche sur le café, le cacao et autres plantes stimulantes (IRCC) en Côte d'Ivoire, je visitai en moto la Côte d'Ivoire bien sûr mais aussi les pays limitrophes tels que le Ghana ou la Haute Volta qui devint ensuite le Burkina Faso....

A cette époque, au marché du plateau, à l'hôtel Ivoire ou en brousse, on trouvait de belles pièces d'art Baoulé, Gouro ou des peuples lagunaires.

Ma période terminée, plutôt que de reprendre l'avion tranquillement, je repartai vers la France avec ma vieille moto en passant par le Ghana, Togo, Burkina Faso, Niger et Algérie... Une transsaharienne.

Avant ce travail de coopération en Afrique de l'Ouest, en bon routard, j'avais bourlingué en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment en Indonésie. J'y avais découvert les merveilleux tissus de batik ou d'ikat de ce pays, autrement appelé l'archipel des textiles.

En Afrique de l'Ouest, je découvris les textiles, pagnes, boubous ou Wax Block Prints qui sont une adaptation industrielle de la technique du batik. Ceci est une autre histoire qui fera l'objet d'un second ouvrage.

Je vous laisse maintenant découvrir le design étonnant de ces merveilleux objets de la vie de tous les jours créés par ces artistes, artisans, sculpteurs, orfèvres...

Remerciements

- BROMBERGER Christian, maître de conférence, Université Aix Marseille
- LEFEBVRE Luc, Collectionneur et photographe
- MARTINELLI Bruno, maître de conférence, Université Aix Marseille,
- MOINEAU Jacques, agronome expert auprès du Ministère de l'agriculture

« Design d'ailleurs »

Collection privée Christian Silvain

Christian Silvain
&
Manon Tiberghien

Africasiartribal
78 Rue Jean Bart
59 000 Lille

africasiartribal@free.fr

+33 3 20 49 02 42
africasiartribal.com

Sommaire

Préface	 4
Introduction	 8
I. Se nourrir	 9
II. Se meubler	 19
III. Se déplacer	 28
IV. Se protéger	 34
V. S'échanger	 39
VI. Se parer	 45
VII. Se distraire	 56
VIII. Croire	 63
Conclusion	 72

Introduction

Le design au départ associe l'art d'habiter et de se meubler et est très lié à l'architecture et à l'ameublement propre à une époque.

Cependant, depuis les années 1950, le design est considéré comme une création à part entière.

Pourquoi les peuples primitifs font-ils des choses si belles ? C'est qu'ils n'en ont jamais vu d'autres. André Breton

Dans cet ouvrage illustré d'objets de **ma collection ethnographique personnelle**, vous seront présentées des œuvres de tous les continents sauf le notre.

Ces objets choisis ne sont qu'un échantillon de ma collection constituée aussi de textiles à plat indonésiens.

Les tatouages et piercing sont de mode actuellement comme l'était l'art ethnique voilà une dizaine d'années, avec l'ouverture du Musée du Quai Branly.

Nos sociétés en mal d'inspiration, connaissant mal ces contrées exotiques s'approprient des traditions bien éloignées.

L'acte de création résulte bien souvent d'une assimilation, d'une inspiration. Et à partir d'autres observations, l'artiste par un son génie de la synthèse nous montrera une œuvre syncrétique dont les influences peuvent être bien variées.

Bien souvent on retrouve les influences de l'art tribal mais rarement de l'Indonésie dans les créations d'artistes contemporains et modernes qui ont marqué leur époque. De la même manière que les cubistes ont été marqués par les arts africains ou les surréalistes par l'art océanien.

Ici point d'œuvres d'art classiques comme les statues ou les masques mais plutôt des objets utilitaires de la vie de tous les jours. Mais n'est-ce pas là la définition propre du design ? S'agit-il réellement d'opposer l'usage et l'esthétique ? L'art tribal nous répond ici que non : le design tribal se manifeste à travers des objets dont la fonction vient rencontrer la forme.

Alors quelles frontières instaurer entre l'art et l'artisanat ?

I. Se nourrir :

Nous aborderons cette partie dans le champ le plus large : chasse, pêche, agriculture, cueillette ou tout simplement les ustensiles nécessaires à la préparation des aliments.

La beauté de ces objets réside bien souvent dans leur patine liée à leur usage dans la vie de tous les jours. Il n'existe pas de patine unique, chacune d'entre elles est liée à l'usage qui en est fait. Par exemple un coupe riz aura une patine correspondant aux frottements de la main sur le manche de l'instrument, un autre conservé dans la cuisine mal ventilée pourra avoir une patine de fumée...

La diète de ces populations est peu variée : le lait ou le sang de leurs troupeaux de Zébus pour les pasteurs éleveurs parfois nomades, le riz dont la culture représente beaucoup de travail de la terre et d'irrigation pour les populations asiatiques. Un régime à base de manioc, banane plantain, ou mil nourrit l'Afrique de l'ouest notamment. La cueillette et la chasse sont encore très pratiquées dans la forêt tropicale.

En période de sécheresse et de disette, les aliments sont partagés avec parcimonie. Le grenier sert à conserver et protéger le fruit des récoltes des insectes et rongeurs.

L'usage de la main autour d'un plat communautaire est encore très pratiqué et resserre les liens de l'ethnie.

Quel plaisir que de partager un riz gras ou un tiboudienne autour du même plat en Côte d'Ivoire ou au Sénégal avec la grande famille africaine et de le déguster avec la main droite; La gauche étant réservée à d'autres usages.

1. Boite à chaux
Cambodge

Bronze - 10,5 cm

Ce type de boîte était à l'origine utilisé pour stocker la chaux nécessaire à la préparation du bétel. Cet excitant est un mélange de noix et des feuilles de cette plante avec de la chaux que le consommateur chique et crache. Le résultat de cette mastication étant un jus rouge évoquant le sang.

2. Pot à lait Tutsi
Ouganda

Bois lourd et dur à patine grasse - 20 cm

Cette carafe surmontée d'un petit chapeau en vannerie servait à transporter le lait. Décor de damier en aluminium.

3. Pot et cuillère à lait de Yak **Népal**

*Bois et patine grasse d'usage - 25 cm pot -
36 cm cuillère*

Cet ensemble, constitué d'une louche et d'un pot sert à fabriquer le beurre de lait de yak. Sur les deux parties, le décor est fait de figures géométriques.

4.

4. Cuillère de l'île d'Autauro **Timor**

Patine marron de préhension - 20 cm

La poignée représente la tête cubiste propre au style des sculptures Atauro. Les fourchettes sont très peu utilisées chez ces populations. Ne sont connues que les fourchettes de cannibales dans les Îles Cook en Océanie.

5.

5. Coupe Kuba

République Démocratique du Congo

Bois léger à patine brune - 13 cm

Cette coupe cephalomorphe servait à boire le vin de palme. Dans le royaume des Kuba, elle était utilisée par le roi, sa cour et ses notables.

6.

6. Assiette Ifuagao
Philippines

Bois dur à patine noire - 32 cm

Cette assiette en forme d'étoile est le plat traditionnel des Ifuagao du Nord de l'île de Luzon.

7.

8.

7. Coupe riz faucille **Cambodge**

Bois dur à patine sombre - 45 cm

L'extrémité permet de former la gerbe et, par un mouvement de torsion de la coupe. Cet objet aux formes très élancées et esthétiques est néanmoins utilisé par les paysans dans leur dur labeur. La poignée brillante montre un usage intensif. La tête représente un Naga ou serpent propre à la religion Bouddhiste et Hindouiste.

8. Coupe riz **Bali**

Bois noir et dur avec décorations en étain - 20 cm

Ce coupe riz représente un canard : ceux-ci font partie intégrante de la rizière puisqu'ils se nourrissent des insectes après la récolte.

9. Battoir à riz **Inde**

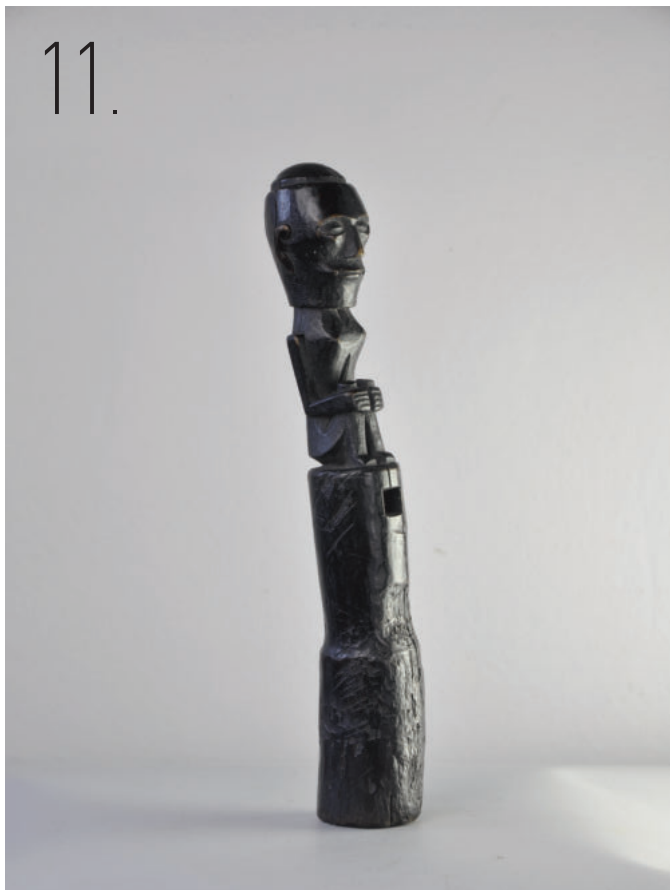
Bois dur avec patine d'usage de miel - 37 cm

Ce battoir aux formes épurées permet de séparer le grain de la paille de riz.

10. Sifflet de chasse Yaka **Congo**

Bois dur et léger à patine sombre - 12 cm

Ce sifflet est utilisé pour la chasse. Le style Yaka se caractérise par un nez recourbé en trompette et un petit chapeau. Pour évacuer l'air et produire le sifflement, deux petits trous sont creusés et l'embouchure est nettement plus grande.

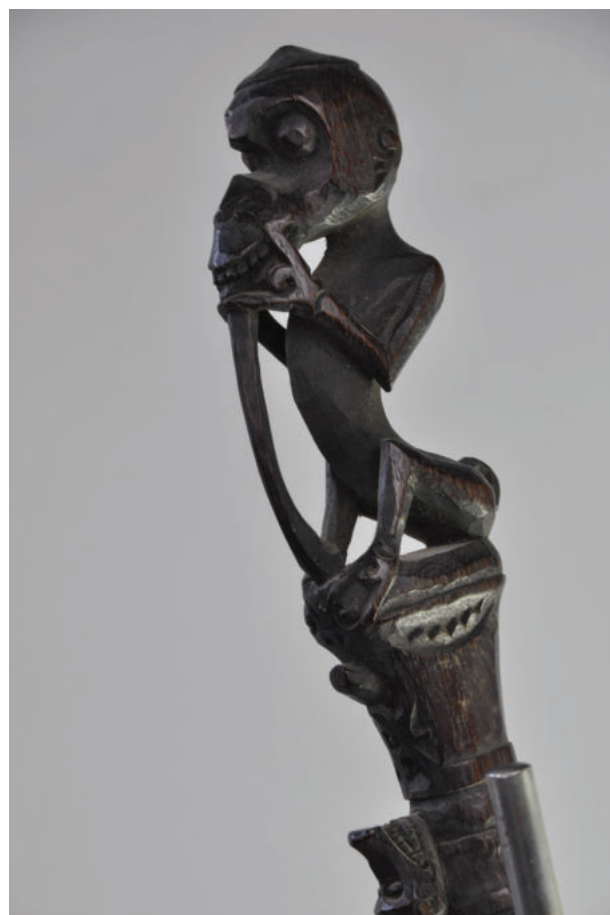

11. Pilon Batak **Sumatra, Indonésie**

Bois lourd et dur à patine noire - 33 cm

Comme en Afrique, le pilon est utilisé pour la préparation de la nourriture mais aussi des médicaments. On remarquera le style Batak par la forme des oreilles.

12.

12. Tuntun Kalimantan Borneo **Indonésie**

Bois dur et patine marron - 50 cm

Utilisé lors des chasses aux cochons sauvages, les Tuntun ont pour but d'attirer ceux-ci dans des trappes. La substance qui est déposée sur le Tuntun les attire et les mènent vers le piège. Le bâton est surmonté d'un personnage en position assise, ce qui n'est pas sans rappeler l'enterrement des morts qui pouvait se faire dans une position similaire.

13.

13. Vannerie Tutsi

Rwanda

Osier et herbe à éléphant. Armature en rotin - 32 cm

Ces vanneries miniatures ont un usage culinaire. Elles symbolisent le grenier à céréales des Tutsi qui sont aussi des éleveurs.

II. Se meubler :

Nous nous intéresserons ici au mobilier utilisé par ces peuples : appui tête pour les pasteurs, tabourets, assiettes, cuillères...

Les pasteurs, éleveurs et nomades ne possèdent que peu de mobilier étant donné leurs déplacements incessants afin de trouver les meilleurs pâturages pour leurs troupeaux. Le repose nuque est l'un de leurs seuls accessoires dans des régions de la vallée du Rift en Afrique de l'est. Dans ces régions arides on dort souvent à la belle étoile tout en gardant un œil sur le bétail afin de les protéger des prédateurs.

Pour les sédentaires, on est souvent étonné du peu de mobilier qu'utilisent ces populations dans leurs habitations traditionnelles. Le mobilier utilisé est travaillé à partir d'un seul bois monoxyle.

Les sièges remarquables que vous verrez sont souvent l'apanage des notables de l'ethnie. Les formes représentées vont du réalisme de la représentation de la vie de tous les jours jusqu'à une abstraction relevant du cubisme. Le siège peut avoir aussi le rôle d'un appui dorsal.

L'approvisionnement en eau généralement effectué par les femmes se fait par l'utilisation de poteries en terre cuite, bien souvent remplacées par des bassines en plastique maintenant.

L'éclairage quant à lui provient de la lampe à huile, l'électricité étant absente de ces contrées reculées et isolées. Les matériaux utilisés proviennent de leur environnement immédiat et sont décorés de motifs géométriques, crochets et losanges.

14.

15.

15. Appui tête Teke
Congo

Bois dur à patine marron foncé

Ce repose tête possède un design anthropomorphe figurant un homme jambes et bras arqués. Cette représentation a servi de logo pour la revue Présence Africaine, maintenant disparue. En général, ces supports sont utilisés par les pasteurs éleveurs de la savane de l'est Africain.

14. Siège appui dos

Mongo ou Tetela du Congo

Bois léger à patine marron

Ce type de siège pouvait servir comme appui dos ou comme tabouret. L'assise et l'axe central comportent des réparations indigènes réalisés à l'aide d'agrafes en laiton. Gravures géométriques en bas relief.

16.

16. Appui nuque

Dinka

Soudan

Bois à patine miel - 52 cm

En Afrique de l'Est, le port quasi permanent de coiffures complexes oblige à recourir quotidiennement à un appui-tête pour se reposer. Souvent conçu dans un bois léger, il emprunte diverses formes : dépouillé, stylisé avec des motifs géométriques ou naturalistes en privilégiant la représentation humaine ou animale. Les deux extrémités ici représentent des têtes d'éléphant.

17.

17. Siège cariatide Luba
Congo

Bois - 40 cm

Cette cariatide est inspiré par le style de l'atelier du maître de Boli dans le pays des Luba au Kasai Congolais. Ce type de siège était réservé aux notables du village.

18. Cariatide féminine Songye

Congo

Bois à patine d'usage marron - 44 cm

Cette sculpture très cubiste possède un visage très anguleux à la bouche marquée. Les Songye, voisins des Luba sont très réputés pour leur art, notamment les statues Nkisi.

19.

19. Tabouret de l'île
de Nias

Sumatra

Bois tropical et dur - 75 cm

Ce tabouret est monoxyle. Il est particulièrement ajouré et ses formes géométriques sont incurvées. Ce siège est d'un design très moderne et pourrait faire penser à une sculpture de Brancusi.

20.

20. Tabouret Bamileke
Cameroun

Bois et patine d'usage marron foncé - 25 cm

Ce tabouret est également monoxyle.

21.

22.

II. Se meubler :

21. Plateau pour la cérémonie du café

Ethiopie

Bois léger à patine marron foncé - 34 cm

Cette table très design est monoxyle. La cérémonie du café en Ethiopie d'où vient l'arabica fait partie des rituels d'accueil dans toute maison éthiopienne.

22. Tabouret ou table

Nyamwesi

Tanzanie

Patine marron et bois ridé - 76 cm

Ce tabouret quadripode très design est monoxyle également et pouvait aussi servir de table

23. Chaise Baoule

Côte d'Ivoire

Bois dur et patine claire - 58 cm

Ce siège servait de chaise de circonsition.

24. Lampe à huile - Inca

Pérou

Néphrite à patine de pierre grasse - 15 cm

Cet objet servait de lampe à huile pour les Incas. Cette figuration très abstraite et cubiste, s'inspirant du lama nous rappelle que ces peuples s'inspirent de leur environnement naturel pour figurer leurs objets.

25. Lampe à huile

Iran

Bronze à patine grasse - 14 cm

Cette lampe quadripode était utilisée par les pasteurs éleveurs nomades. La patine grasse de cet objet nous rappelle que le suif servait de combustible à ces populations.

III. Se déplacer :

Nous parlerons essentiellement dans cette partie du déplacement dans la forêt et aborderons le sujet de la vannerie, art peu reconnu chez les occidentaux, excepté chez les japonais.

Dans ce milieu naturel hostile qu'est la forêt primaire de Bornéo et au regard des distances parcourues, les vanneries possèdent de multiples usages. Lors de la chasse ils serviront à transporter le gibier, notamment les oiseaux touchés par les fléchettes des sarbacanes.

Pour la cueillette les paniers en forme de sac à dos serviront à transporter les cueillettes ou les récoltes des champs plus souvent à proximité du village. Comme dans toute société une division du travail existe et les hommes se voient attribuer des tâches différentes de celles des femmes.

Les femmes ont par contre un rôle primordial de mère pour de jeunes enfants mais ne doivent en rien pénaliser leur activité. Deux porte bébé de l'île de Bornéo viendront illustrer notre propos.

Pour les transports plus lointains on utilisera le bateau qui suivra les méandres du fleuve.

Les deux mains sont alors utilisées : l'une tient la machette et l'autre le sac en rotin pour une cueillette éventuelle.

Au-delà de la subsistance ces peuples connaissent leur environnement et ont développé une pharmacopée à laquelle nos chercheurs s'intéressent.

26. Poterie
Nupe
Nigeria

*Terracota - 42
cm*

26.

Cette poterie est très finement gravée de motifs géométriques. Ses formes arrondies donnent une figure de 8 à la poterie. Elle est portée sur la tête des femmes

27.

28.

27. Porte bébé Iban décoré de perles Manik Manik **Borneo**

Bois léger, vannerie et perles de verre - 36 x 35 cm

L'armature en rotin est décoré de perles représentant des Aso : chien dragon et d'un personnage central. Le tissu de perles est cousu sur la vannerie. Cette demi-sphère très ergonomique permet de se déplacer dans la forêt avec son enfant.

28. Porte bébé Modan **Borneo**

Bois léger, coquillages et nacre - 32 x 35 cm

Les femmes qui participent à la cueillette et aux récoltes doivent aussi s'occuper de leur bébé

29.

29. Sac à dos Borneo
Indonésie

Vannerie et rotin - 38 cm

Cette vannerie très aérienne provient de l'île de Bornéo. Ces sacs en rotin servaient à transporter la cueillette du jour dans la forêt.

30.

30. Hotte de récolte
Laos

Rotin - 44 cm

Cette vannerie très légère servait à la cueillette dans la forêt tout comme la précédente. Ce type de travail de tressage du rotin s'apparente au tissage textile sur soie dans cette région.

31.

31. Sandales Java
Indonésie

Bois polychrome - 27 cm

Ces chaussures traditionnelles en bois étaient utilisées par les femmes dans la maison ou Rumah Adat, lors de cérémonies rituelles.

IV. Se protéger :

Alors que le soleil est pour nous synonyme de détente sur la plage.

Dans ces contrées et notamment avec la culture du riz les agriculteurs doivent se protéger du soleil pour le travail dans les rizières.

Il existe aussi des manteaux de protection contre la pluie, fabriqués à partir de palmiers, de rotin ou de certaines herbes imperméables.

Pour la protection envers les autres hommes ou les animaux, on utilisera des boucliers qui ne servent qu'à se défendre. Dans la phase offensive, on se sert d'armes tels que les dagues, les sabres, les haches, les lances, les arcs ou les couteaux de jet.

Les villages traditionnels sont bien souvent surélevés et les abords de ceux-ci peuvent être entourés de pieux. Les pasteurs dans leur déplacement utilisent les épineux tels que l'acacia afin de mettre à l'abri leur bétail des animaux sauvages.

Les rivalités entre peuples peuvent être ancestrales, souvent liées aux femmes et au mélange de sang. Mais elles existent également entre nomades et sédentaires pour la rareté des terres.

Certaines armes servent au prestige des notables du village et ne sont pas utilisées en tant que telles. D'autres, bien que ressemblante à des armes, sont en fait des monnaies comme certains couteaux de jet.

IV. Se protéger :

32.

32. Manche de Mandau
Bornéo

Indonésie

Corne de daim - 12 cm

Cette poignée représente une tête d'Aso. Ces couteaux servaient aussi bien au déplacement dans la jungle, à la cueillette ou à couper les têtes d'autres populations ennemies.

33.

34.

33. Manche de Krys
Indonésie

Corne et bois - 10 cm

Ce manche est une représentation stylisée de la tête du Garuda, dieu hindou. Il nous rappelle que l'archipel indonésien a pratiqué l'hindouisme avant de devenir la première nation musulmane. Le Krys est un couteau doté de pouvoirs magiques protecteurs avant d'être une arme.

34. Gourde à poudre à canon
Dongson
Indonésie

Bois, corne et perles sur la lanières - 25 cm

La lanière est décorée de perles en verre. Le bouchon antropomorhe est quant à lui, en bois. La gourde est décorée de motifs de crochets et de losanges propres à la culture Dengson.

35. Vannerie
de rizière
Indonésie

*Vannerie claire avec
3 types de tissage
en volume - 50 cm*

Le travail dans les rizières sous un soleil tropical nécessite la protection de la tête, avec l'utilisation de ce genre de chapeau.

IV. Se protéger :

37.

37. Chasse mouche

Congo

Bois dur, étain et crin de cheval - 45 cm

Ce chasse mousse est utilisé par les chefs, marquant ainsi leur rang.

36. Bracelet d'archer Tutsi
Rwanda ou Burundi

Bois avec incrustation de cuivre - 22 cm

Ce bracelet très léger servait à protéger les poignets des archers.

V. S'échanger :

Les échanges monétaires tels que nous les connaissons ne sont pas exclusifs.

Le troc est une forme privilégiée d'échange dans ces contrées reculées, chacun échangeant ses surplus ou des produits rares avec le voisin.

En Afrique centrale et au Congo, l'échange de femmes par la dot se fait avec des monnaies pesantes traditionnelles.

Avec l'arrivée des colons et face à ces échanges non monétaires, le commerce et le troc en échange de verroteries ou de coquillages mais aussi d'esclaves s'est mis en place au profit de l'étranger.

Les échanges peuvent aussi consister dans le troc de sel des mines du désert par les Touaregs contre des produits tels que les vêtements avec les autres populations sahéliennes. Dans la dépression des Danakil en Éthiopie on croise encore les farouches Afar avec leurs caravanes de sel.

Les formes de ces monnaies sont diverses allant de celle de lance, d'ancre de bateaux, de bracelets tubulaires, lourds.

Par la forme et le poids de ces monnaies, celles-ci pouvaient entraver le déplacement des femmes.

Les échanges dans ces sociétés autarciques sont des échanges de surplus : bétail du pasteur contre céréales du paysan.

Régulièrement que ce soit en Asie ou en Afrique lors de l'achat des bâtons ou cigarettes au détail le vendeur de rue ne possède pas toujours la monnaie et vous rend le change en bonbons. Qu'en penserait nos banquiers pour nous payer les dividendes ?

38.

39.

38. Monnaie Mumuye **Nigeria**

Fer rouillé - 36 cm

Les griffes torsadées de cette sculpture font penser à des éclars ou à la foudre.

39. Chevillère Konga - Kutu **Mongo**

Métal - 32 cm

Cette monnaie très lourde est portée par les femmes sur chacune de leurs chevilles.

40. Torque Yoruba - Kutu **Nigeria**

Métal - 25 cm

Ces torques pouvaient servir à évaluer les esclaves. Depuis, elles ont un usage social et rituel. Elles peuvent également servir de dot pour les mariages.

41.

41. Monnaie Faucille **Nigeria**

Fer - 36 cm

Cette monnaie est utilisée par les Dadyla Tola lors de danses d'initiation pour les jeunes. La lame est forgée avec des motifs géométriques.

42.

42. Monnaie Torque
Nigeria

Fer à patine de rouille- 32 cm

Au sommet de la Torque et à l'ouverture figurent des représentations stylisées de cornes d'antilopes.

43. Monnaie So des Mambila
Cameroun

Fer lourd à patine de rouille - 32 cm

Cette monnaie est utilisée en terme de compensation matrimoniale ou pour la dot.

VI. Se parer :

Le paraître est un domaine assez féminin à travers le vêtement et les tissus qui ont permis de les confectionner. Les bijoux sont aussi fabriqués pour être portés par les femmes.

Évidemment cette affirmation n'est pas aussi exclusive, dans ces sociétés traditionnelles les bijoux et la matière utilisée sont liés au rang occupé dans la société. Chez nous les pierres précieuses affichent la richesse de la femme mais non pas son rang.

La symbolique de ces ornements est aussi très forte car les organes sexuels féminins sont représentés de manière stylisée mais une simple observation et explication nous permet de mieux comprendre la représentation.

Dans ces sociétés agraires la femme est en effet le symbole de la fertilité pas seulement par les enfants qu'elle féconde mais aussi par les bonnes récoltes de culture vivrière dont ces sociétés autarciques ont besoin pour maintenir leur pérennité.

Dans cette partie, nous ne parlerons pas volontairement des vêtements ou plutôt des tissus à plat non confectionnés. **Ceux-ci feront partie d'un autre volume consacré aux textiles à part entière.**

Par excellence les bijoux et parures ethniques sont des objets au design élaboré qui ont été des sources d'inspiration pour de nombreux créateurs.

Dans certaines contrées telles que l'Inde, la dot à réunir pour le mariage virilocal est très longue selon le système social des castes. La dot constituée de vêtements et de bijoux représente le capital de la femme en cas de séparation avec son mari et par conséquent avec sa belle famille.

La rareté des femmes s'accroît actuellement par la volonté d'avoir un fils aîné de préférence.

En fonction du rang de la personne les bijoux peuvent être fabriqués dans divers métaux : l'or ou l'argent pour les notables ; le bronze ou d'autres alliages pour les individus de rang inférieur. Mais quelques soient les matériaux utilisés, la technique reste sensiblement la même et la symbolique du design de ceux-ci est toujours la même.

En Indonésie de nombreux bracelets sont fabriqués en ivoire provenant d'Afrique à l'époque de la colonisation hollandaise.

44.

44. Pendentif Ani Ani
Sasak Lombok
Indonésie

Cuivre moulé - 6 cm

Ce bijoux en forme d'Omega a des vertus protectrices inspirées par la culture ancestrale Dongson.

45. Boucle d'oreille des
Modan de Bornéo
Indonésie

Bois dur et perles - 4 cm

Ce type de boucles d'oreilles peut être porté après perçage du lobe de celles-ci. On ne peut s'empêcher de rapprocher ces boucles d'oreilles avec la pratique du piercing récente chez les occidentaux.

45.

46. Boucle d'oreille
Sumbawa
Indonésie

Fil de cuivre - 6 cm

Ce bijoux tressé et fragile s'inscrit dans la continuité des remarquables vanneries et tissus fabriqués dans cet archipel.

46.

47.

47. Boucle d'oreille Alor
Florès

Indonésie

Argent à bas titre - 7 cm

Chez ce peuple, le matériau utilisé dépend du rang de la personne. Les matériaux les plus nobles, tel l'or, sont réservés aux notables.

48.

48. Boucle d'oreille Irian
Jaya

Indonésie

Huitres perlières ou coquillages - 5 cm

49.

49. Boucle d'oreille
Molluques

Indonésie

Écailles de tortue - 4 cm

Pour cette population insulaire, l'écaille de tortue permet de confectionner des objets très délicats. Cette matière en corne laisse passer délicatement la lumière et figurait dans les cabinets de curiosité au 18e siècle.

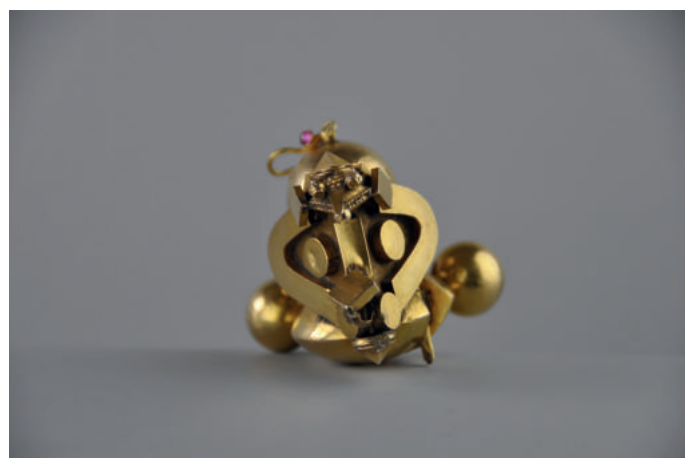
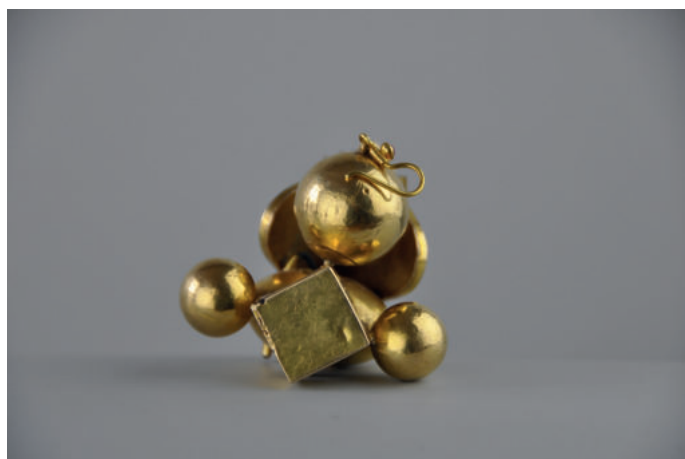
50.

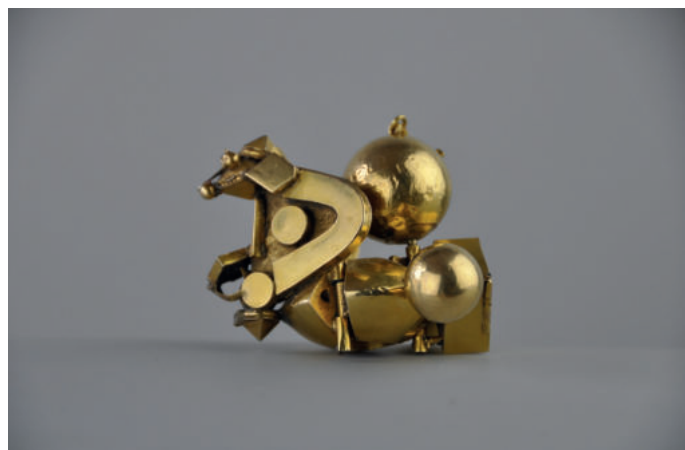
30. Thandatti ou
Pampadam
Tamilnadu Boucles
d'oreille

Inde du Sud

Or - 6 cm

Ce bijoux évoque le mont Meru
qui est le sommet des trois
autres mondes: terrestre, astral
et divin.

51.

51. Torque Kalabubu **Sumatra**

Laiton et noix de coco - 24 cm

Ce collier rigide en forme circulaire est confectionné à partir d'un fil de laiton sur lequel des rondelles de noix de coco sont ajoutées.

Ce type de collier Kalabubu est l'apanage des chefs aristocrates de cette île.

52.

52. Pectoral ou Marranga de l'île de Sumba **Indonésie**

*Métal à faible
teneur en argent -
26 x 22 cm*

Cette forme de représentation propre à la culture Dongson existait déjà dans la préhistoire de l'Asie du Sud-Est. Elle symbolise le sexe féminin

53.

53. Torque Teke **République
démocratique du Congo**

Bronze - 30 cm

Ce collier en forme de torque fait partie de l'apanage des hauts dignitaires. On remarquera le décor géométrique sur la surface circulaire ainsi que les « dents » faisant le pourtour du collier.

54.

55.

54. Peigne Molluques

Indonésie

Os et Bois - 18 x 11

Ces grands peignes de cérémonie et de mariage sont portés lors de ces rites de passage. Le travail très fin de gravure sur os est apprécié. Des coqs ou hippocampes y sont représentés.

55. Peigne Dayak Borneo

Indonésie

Corne - 26 x 22 cm

Ce peigne est porté à l'arrière de la chevelure lors de cérémonies Adat : mariages, funérailles, fêtes des moissons ou des esprits protecteurs des ancêtres. En effet, y sont figurés dessus des animaux porteurs de chance et de protection contre les mauvais esprits. Connus sous le nom d'Aso ou chien dragon, ils représentent des personnages mythologiques de l'île de Kalimantan.

56.

56. Coiffe Engano
Indonésie

Bois et étain - 16 cm

Ces hauts de coiffe étaient surmontés d'éléments végétaux très longs ou de plumes qui étaient plantés dans les trous que l'on distingue sur le haut de la coiffe.

57.

57. Peigne
Molluques
Indonésie

*Ecailles ou os de tortue -
35 cm*

Un personnage de la mythologie des Moluques est assis au centre. Ses bras se confondent avec les ornements des côtés. L'impression donnée est celle d'un animal en plein vol.

58.

58. Coiffure
Senggori Sulawesi
Indonésie

Bronze - 20 cm

Senggori ou «virgule» se portant au sommet d'une coiffe en tissu portée sur la tête.

59.

59. Médailon de
ceinture
Moluques Leti
Indonésie

*Os de mammifère
marin - 17 x 13 cm*

On reconnaît le style de la petite île Leti par les boucles d'oreille et la coiffe portée sur la tête du personnage représenté.

60.

60. Mumuli
Sumba
Indonésie

*Plaqué or sur argent -
3 cm*

Ce bijou est porté en pectoral. Il est une représentation stylisée du sexe féminin. Deux petits coqs sont présentés en dessous, de chaque côté.

VII. Se distraire :

Après une dure journée de travail dans les rizières ou dans l'élevage, les hommes, les femmes et bien sûr les enfants se consacrent au jeu. Les enfants avec des toupies. Les hommes fument la pipe de leur tabac cultivé, la pipe représentant elle-même un fumeur de pipe.

Les femmes, en Indonésie se consacrent à la création textile de leurs merveilleux tissus d'Ikat ou de Batik produits avec des couleurs naturelles.

En Afrique de l'Ouest ce sont les hommes qui tissent d'étroites bandelettes qui seront ensuite cousues ensemble. Mais les jeux peuvent aussi être associés aux fêtes rituelles ; A Bali durant chaque célébration, et elles sont nombreuses, les hommes se retrouvent sous le ficus géant et engagent des sommes d'argent considérables dans leurs paris sur les combats de coq.

Au Vanuatu, certaines formes de jeux peuvent être associés à des rites d'initiation tels que le saut à l'élastique au bout d'une liane dont la longueur est soigneusement calculée afin que le jeune ne se fracasse pas le crâne.

Sur l'île de Nias, à Sumatra où règne une culture mégalithique, les jeunes doivent sauter entre deux énormes pierres ancestrales où l'intervalle est planté de bambous aux pointes acérées.

Sur Java ou Bali, on passe des nuits entières à regarder le Wayang Kulit (théâtre d'ombres) ou le Wayang Puppet (théâtre de masques et marionnettes), évoquant divers épisodes du Ramayana ou épopée propre à la mythologie indienne.

En Afrique de l'Ouest on joue à l'awale soit pour tuer le temps ou pour gagner comme dans la plupart des jeux.

61.

61. Moule marionnette
Birmanie

Bois - 30 x 30 cm

Ces moules sont utilisés pour la réalisation des célèbres marionnettes birmanes en laque. Il est plus courant de trouver des moules de chouette, qui est un animal sacré en Birmanie.

62. Pipe à chanvre Ngaka
Congo

Bois, cuivre et aluminium - 30 cm

Le fourneau de cette pipe est recouvert de fils de cuivre sur une armature en bois. Le tuyau est en aluminium. On remarquera les scarifications sur le nez du personnage.

63.

63. Fourneau de
pipe

Laos

Terre cuite - 8 cm

Terracota issue de fouilles archéologiques. Décors floraux et géométriques

64.

64. Pipe Teke

Afrique

*Bois et aluminium- 18
cm*

La coiffe tirée vers l'arrière est caractéristique du style Teke. Le visage est scarifié et la personne assise donne l'impression d'un tisserand au travail.

65.

65. Poupée en ficelle Namji
Cameroun

Métal et ficelle - 25 cm

L'armature en métal donne la forme de cette poupée dont la poitrine et le bassin sont arrondis et proéminents.

66.

66. Toupie Kalimantan
Indonésie

Bois lourd et polychromie - 14 x 18 cm

L'esthétique provoquée par l'harmonie des couleurs donne l'envie de jouer aux enfants. Le bois lourd est taillé afin de donner un équilibre et de la rendre propice au jeu. Le bois est creusé sur le côté afin d'enrouler la corde de lancement.

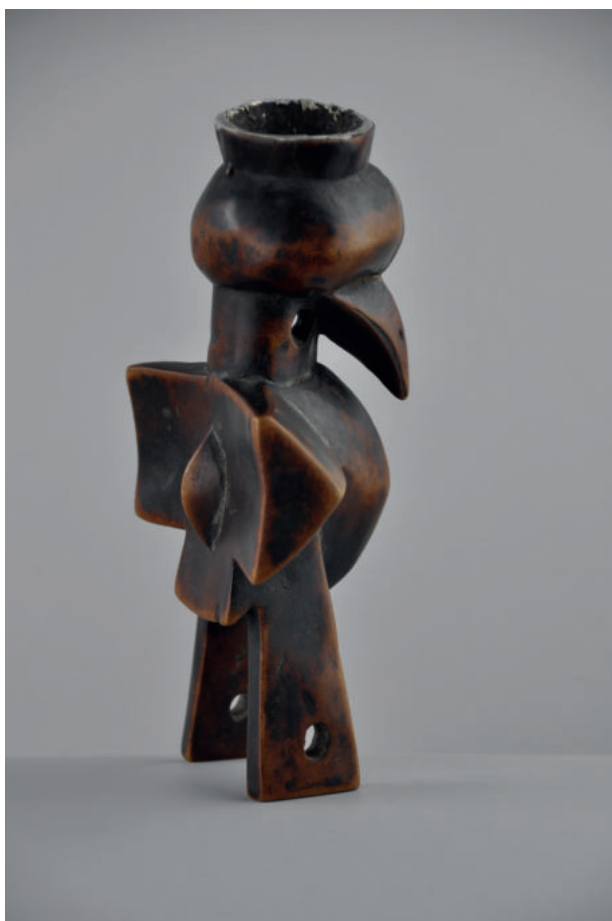
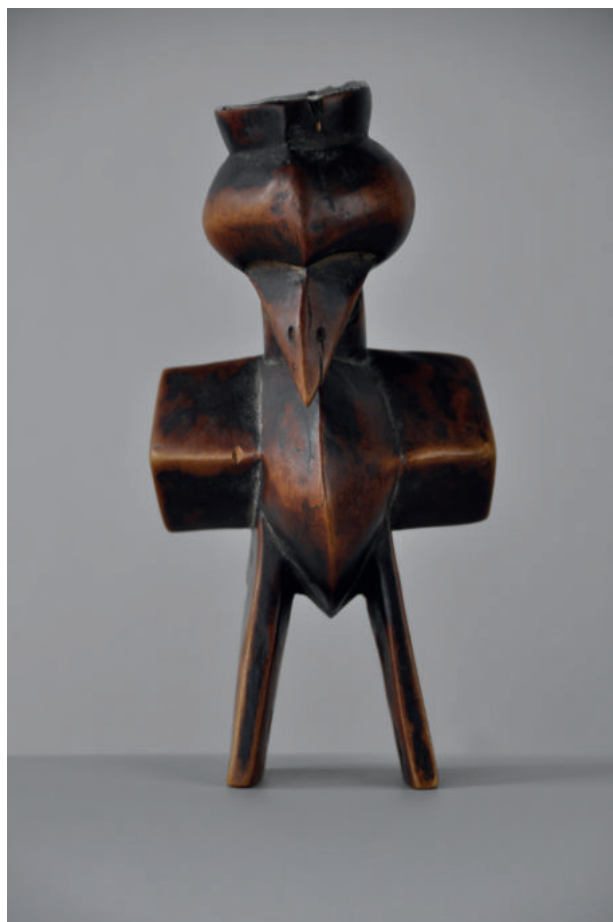
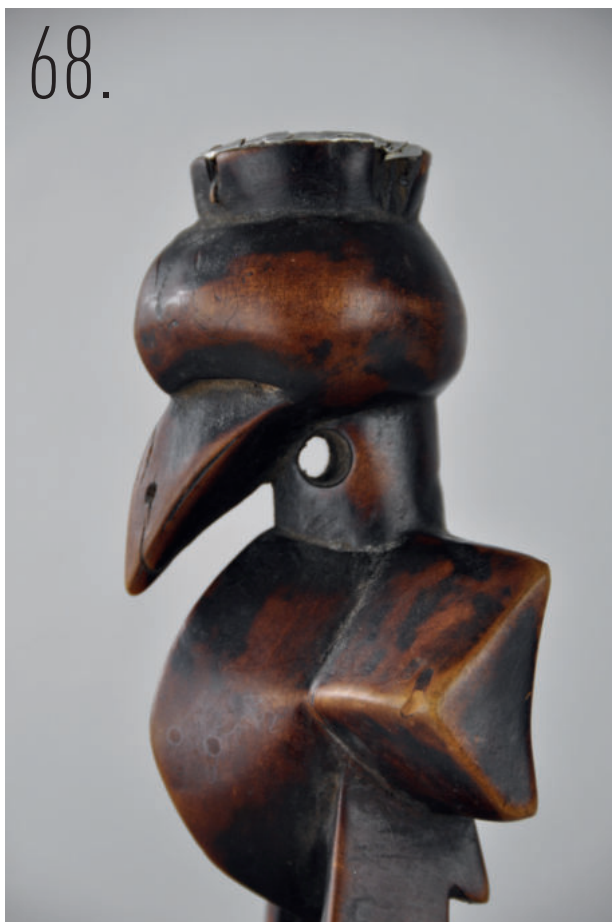
67.

67. Tambour Asmat
Nouvelle Guinée

*Bois léger et peau de varan -
63 cm*

Ces tambours de danse sont aussi appelés tambour sablier de par leur forme. Le cuir de résonance est réalisé en peau de varan.

68. Etrier de poulie de métier
à tisser Senufo
Côte d'Ivoire

Bois dur à patine marron - 16 cm

Ce métier sert de poulie sur les métiers
à tisser. Il représente l'oiseau
symbolique ou Calao des Senufo du
nord de la Côte d'Ivoire.

VIII. Croire :

Au risque d'affirmer certaines propositions tautologiques l'homme à besoin de croire au-delà de la mort. Dans ces sociétés animistes où la nature est fondamentale, les croyances sont orientées vers le culte des ancêtres, ce qui n'existe chez nous que le jour de la Toussaint.

En Indonésie, la mer est fondamentale pour les insulaires : Parangritis une plage de sable noir au sud de Yogyakarta sur Java est un lieu de pèlerinage où on vient implorer la déesse Dewi Sri.

Les volcans tels que le Merpati , le Bromo ou le Kawah Ijeng reçoivent des offrandes constitués d'aliments, de fleurs ou de bétails sur Java.

A Bali les rues sont tortueuses afin que les défunts ne retrouvent pas la maison familiale.

Au Kenya, tuer un lion fait partie du rite d'initiation d'un jeune guerrier....

Pour résumer les croyances animistes sont gouvernées d'une part par le culte des ancêtres, la fertilité ainsi que par les quatre éléments (terre, eau ou mer, feu et air).

Quelques soient les cultures les hommes croient en des forces supérieures à l'homme.

69.

69. Visage chinois
Chine

Alliage de métaux - 8 cm

Les quatres faces de la tête expriment l'enthousiasme, la satisfaction, la déception et la résignation. Cet objet pouvait être utilisé par les mandarins ou lettrés chinois.

70.

70. Statue Timor Leste
Indonésie

Bois dur - 27 cm

Les épaules, le chapeau et le visage sont taillés avec des traits très angulaires. Le personnage est hiératique et ses mains portent un plateau d'offrande de betel. Le cubisme aurait pu être aussi influencé par l'art indonésien.

71.

71. Statue ancêtre Adu Zatua
**Indonésie - Ile de Nias,
Sumatra**

Bois - 50 cm

Les statues Adu Zatua ont pour l'habitude d'être réalisées suite à la mort d'un parent. Elles symbolisent le défunt. Selon les croyances du peuple Nias, l'esprit de leur ancêtre persiste à travers la sculpture du bois.

72.

72. Miniature Or ang **Indonésie**

Bois dur - 3 cm

Amulette anthropomorphe, Orang signifiant homme. La figure est hiératique les bras le long du corps. La partie arrière est creusée ce qui permettait d'ajouter une charge magique. L'endroit figure un personnage, l'envers ferait penser à un masque Fang du Gabon.

73. Hampathong Orang Kalimantan de l'île de Bornéo **Indonésie**

Alliage cuivre ou laiton - 10 cm

Hampathong signifie statue. Cette représentation anthropomorphe servait de fétiche protecteur pour les populations de l'île de Florès.

73.

74.

74. Amulette
Bornéo
Indonésie

*Racine de bambou
- 5 cm*

Huit personnages et leurs têtes sont représentés sur le fétiche miniature.

75.

75. Hei Tiki Maori
Nouvelle Zélande

Jade Nephrite - 9 cm

Cet objet sacré représentait l'esprit des ancêtres ou Mana. La tête est tournée vers la droite et les mains possèdent quatre doigts. Les yeux ronds sont exorbités et parfois entourés de pierre rouge.

76.

76. Tête de l'île
d'Atauro

Timor

Bois dur et noir - 7 cm

Cette tête très cubiste fait référence au couple fondateur du clan. Ces statuettes représentent les ancêtres et sont placées dans la Rumah Adat ou maison communautaire.

Cette réalisation est à mettre en perspective avec la cuillère Atauro (ci-dessous) et présentée précédemment.

77.

77. Coiffe de
bébé Turkmène
**Turkémistan
&
Ouzbékistan**

*Technique de
broderie surpiquée -
11 cm*

Ces coiffes très petites servaient de protection contre les mauvais esprits pouvant attaquer les enfants chez ces populations d'éleveurs nomades.

78.

78. Coiffe de
bébé
Turkemene
Turkménistan
&
Ouzbékistan

*Teinture
bordeau violet de cochenille - 11 cm*

A ces coiffes portées par les enfants sont ajoutées des pièces de monnaie.

79.

79. Homme
poisson
Indonésie

*Ecaille de tortue -
13 cm*

L'insularité de ces populations tournées vers la mer leur a permis de développer tout un système de croyances où les dieux peuvent avoir la forme de poissons. La tête a la forme d'une bonite ainsi que les pieds.

Conclusion

Quelle est la différence entre un artiste et un artisan ?

A Bali, l'île la plus connue d'Indonésie, les enfants doivent se perfectionner dans un de ces cinq arts : danse, musique, chant, peinture ou sculpture.

Dans le design tribal, conformément à la tradition et en respectant le style selon la coutume, l'artiste ou artisan met tout son talent à produire une sculpture mieux que la précédente et comme partout on trouve des maîtres.

Pas de signature dans l'art tribal mais un style d'objets à explorer par ethnie : passionnant pour un collectionneur. Bien souvent les néophytes se contentent du pedigree ou traces d'acquisition du précédent propriétaire et provenant des ethnies les plus connues en Afrique. Où est l'expertise ? D'autres plus ethnographes s'intéressent à un seul type d'objet et acquièrent une certaine spécialisation relative aux objets : cueillères, couteaux, boucliers...

Ces cultures sans écriture produisent des œuvres sans signature. On est bien loin du tracking des précédents propriétaires de l'œuvre d'art.

Le design ethnique marque ces objets utilitaires de leur caractère et style singulier. Ces artefacts peuvent servir de support ou d'inspiration pour la création d'objets plus monumentaux ou dans des matériaux différents.

Je rappelle que ces objets proviennent d'une collection privée. Le succès de ce projet pourra nous amener à rebondir sur le design textile, tradition de la métropole lilloise.

A partir de ma collection de textiles d'ikat et de batik de toute l'Indonésie produit avec des teintures naturelles, il serait possible d'organiser une exposition et un catalogue de ces tissus à plat. On appelle aussi l'Indonésie ou l'Insulinde l'archipel des textiles.

Pour alimenter notre réflexion que penser de nos objets design produits de manière industrielle ?

Rappelons ici que chaque œuvre est unique mais le style reste toujours propre à l'ethnie.

Manque de créativité ? Conformisme ou création selon une norme ?

La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde

Bibliographie sélective

- BAYET Thomas, CALTAUX Sophie, LOOS Plerre, *La tête dans les étoiles - Appuis-nuques d'Afrique et d'ailleurs*, Bruxelles : Bruneaf, 2012, 167 p.
- BACQUART Jean-Baptiste, *l'Art tribal d'Afrique Nord*, Paris, Editions Assouline, 1998, 239 p.
- CARPENTER Bruce W., GUERREIRO Antonio J., HERTAULT Philippe, *Ethnic Jewellery from Indonesia - Continuity and evolution*, Singapour, Editions Didier Millet, 2011, 328 p.
- CROWE Donald W., Washburn Dorothy K., *Symmetries of Culture - Theory and Practice of Plane Pattern Analysis*, Seattle and London : University of Washington Press, 1988, 298 p.
- GALBERT Antoine, GEOFRROY Bérénice, WAJCMAN Gérard, *Voyage dans ma tête*, Paris, Editions Fage, 210, 256 p.
- JEFFERSON Louise E, *The decorative Arts of Africa*, Londres, Collins, 1974, 191 p.
- KERCHACHE Jacques, PAUDRAT Jean-Louis, STEPHAN Lucien, *L'art africain*, Paris, Citadelles & Mazenod, 1988, 619 p.
- LEIRIS Michel, DELANGE, *African Art*, New York, Golden Press, 1968, 450 p.
- LEROI-GOURHAN André, *L'homme et la matière*, Paris, Albin Michel, 1971, 348 p.
- LEROI-GOURHAN André, *Milieu et thechnique*, Paris, Albin Michel, 1973, 475 p.
- MAXWELL Robyn, *Life, death & magic - 2000 years of Southeast Asian Ancestral Art*, Canberra, National Gallery of Australia, 2010, 256 p.
- McARTHUR Meher, *The Arts of Asia*, Londres, Thames & Hudson, 2005, 256 p.
- MESTACH Willy, *L'Intelligence des Formes*, Bruxelles : Tribal Arts, 2007, 240 p.
- RUBIN William, " *Primitivism* " in *20th Century Art*, New York : The museum of Modern Art, 2005, 464 p.

Bibliographie sélective (suite)

- SCHEFOLD Reimar, ALPERT Steven G., Eyes of the Ancestor - *The Arts of Island Southeast Asia*, New Haven and London : Yale University Press, 2013, 264 p.
- ZERBINI Laurick, *L'Afrique sans masque*, Lyon, Muséum d'histoire naturelle de Lyon, 2002, 223 p.

Illustration 4ème de couverture :

Danseur Mongo Tutsi

Rwanda

Étain - 36 cm

Ce genre de production en métal produit à partir d'un moule appartient au Design Industriel et à la production en série.

Africasiartribal

Christian Silvain

76 Rue Jean Bart

59000 Lille

www.africasiartribal.com