COMPTE-RENDU DE RECHERCHE

UN PROJET DE RECHERCHE DE AURÉLIEN PORTE
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CORPUS

INCANTATORY COMBINATIONS

PROJET SOUTENU PAR LE CENTRE NATIONAL DES ARTS-PLASTIQUES
DANS LE CADRE DU SOUTIEN POUR UNE RECHERCHE ARTISTIQUE

SÉJOUR DU 8 AVRIL AU 7 JUILLET 2016 AU BÉNIN

REPUBLIQUE DU BENIN
FRATERNITE
JUSTICE
TRAVAIL

Faisons simple,
L'idée première était de rencontrer des personnes pouvant être des membres du corpus *Incantatory Combinations* comme des partenaires à part entière, créer des relations privilégiées avec des artistes, penseurs, citoyens...

L'espoir que je portais dans ce voyage était de trouver des représentants à ces éléments que sont TREE EARTH FIRE.
J'envisageais un protocole qui pouvait sceller des personnes avec une des 720 combinaisons.

À défaut de détourner des rencontres pour qu'elles fassent acte dans le projet, j'y ai rencontré des personnes et des représentants naturels de ces trois éléments.

Des collaborateurs certains pour la suite de ce projet lors d'un prochain retour.

---

p 4	Résumé du projet de recherche INCANTATORY COMBINATIONS
p 5 - 6	Présentation d'une INCANTATORY COMBINATIONS en langue FON
p 7 - 8	Charly Djikou, *l'homme de pierre*
p 9 - 10	Eséko, *l'incandescence enfumée*
p 11 - 12	Marius Dansou, *le Ministre des Affaires Compliquées*
p 13 - 14	Benjamin Deguenon, *la philosophie animale*
p 15 - 16	Le Parking, *last night le Bleu saves my life*
p 17 - 20	Georges Adéagbo, *la villa dieu seul sait*
p 21 - 22	Le temple des Pythons, *culte à des témoins silencieux*
p 23 - 24	Cyprien Toukoudagba, *Maître d'Abomey*
p 25	Suite du projet INCANTATORY COMBINATIONS
p 26 - 29	Silent Wittnesses (quelques peintures et dessins)
p 30 - 31	INCANTATIONS, écriture

Résumé et introduction au projet de recherche INCANTATORY COMBINATIONS.

La série INCANTATORY COMBINATIONS est basée sur 720 combinaisons de trois mots / éléments:

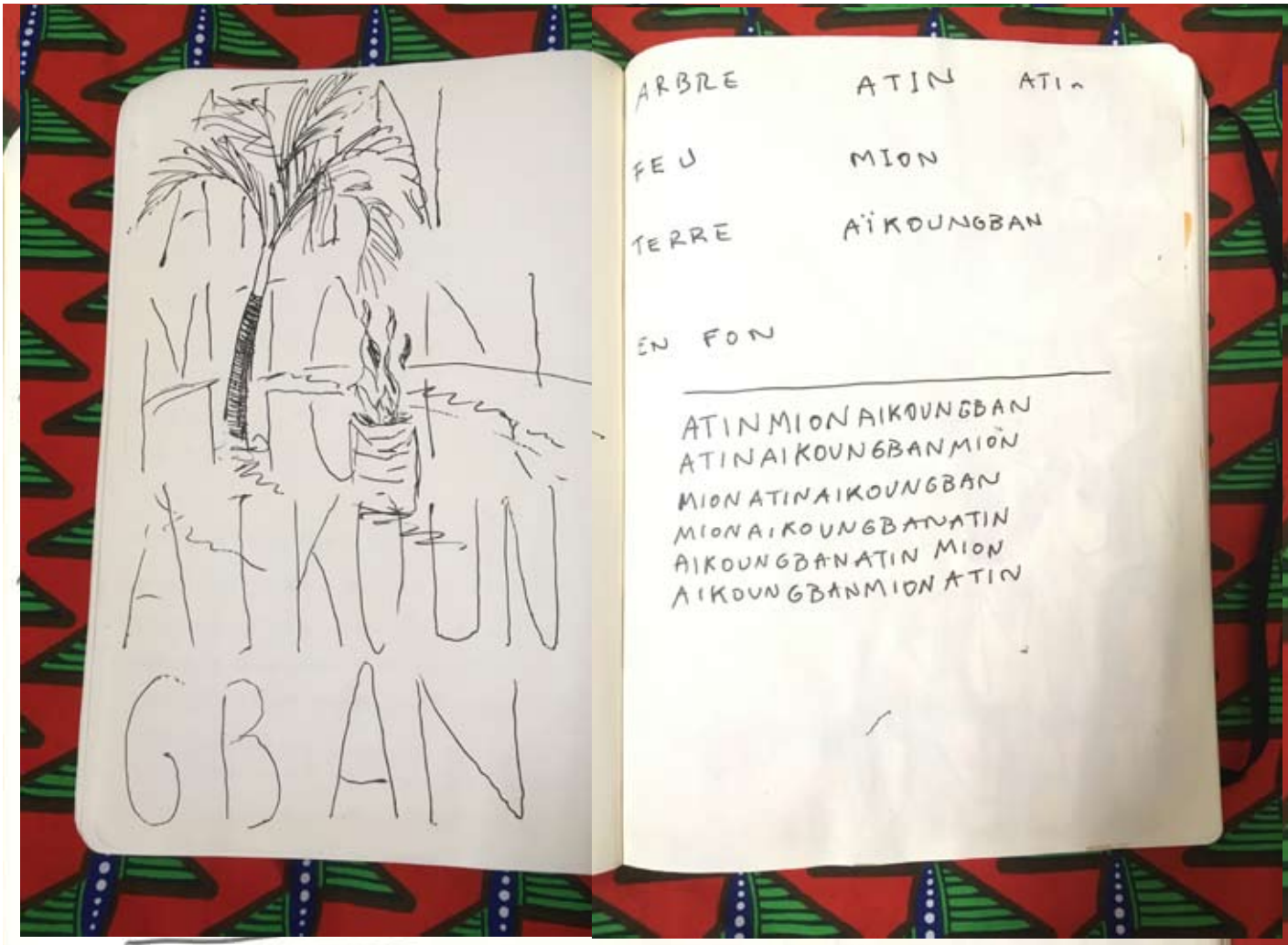
TREE EARTH FIRE

Ces trois éléments sont choisis pour leurs significations et parce qu'ils:
- nous accompagnent dans nos croyances depuis nos origines
- représentent des intermédiaires pour une connaissance supérieure
- font partie d'un inconscient collectif, des archétypes en quelque sorte
- sont des éléments forts dans toutes les civilisations
- sont les trois éléments constitutifs de ma pratique:
  TREE - Sculptures en bois
  EARTH - Sculptures en pierre
  FIRE - Peintures
- pourraient être une partie manquante de «l'Allégorie de la Prudence» de Titien:

PASSÉ / HOMME AGÉ / LOUP / …
PRÉSENT / HOMME MÛR / LION / …
FUTUR / HOMME JEUNE / CHIEN / …

«...L'origine de ce projet provient d'une volonté de ne pas affirmer un ordre pour ces éléments mais d'accepter le reflet d'une conception cosmologique, une unité conçue par l'hétérogénéité des formes. Je crois dans la recherche de la formule vraie. Celle-là même qui pourra révéler notre position dans ce monde. Une connaissance des témoins et des représentants qui dirigent le monde. C'est pour cela que je souhaite à présent voyager au plus près de différentes cultures dans lesquelles ces trois éléments ont une force spirituelle, écologique, politique et sociale.»

«...L'objet premier de ma recherche est de trouver à travers la culture orale (traditionnelle et moderne), des individus ou des groupes capables de me parler de leurs relations à ces trois éléments que sont TREE EARTH FIRE. J'entends par relations des récits, des contes, des légendes, des anecdotes pouvant apporter une dimension autre à ce que sont ces trois éléments. Mon intention première avec ces nombreuses combinaisons est que chacune de ces 720 combinaisons devienne le gardien, le témoin, le représentant d'un récit.
Ceci afin de les charger d'une histoire, d'une énergie, d'une conscience comme d'un inconscient.»



ATINMIONAIKOUNGBAN
ATINAIKOUNGBANMION
MIONATINAIKOUNGBAN
MIONAIKOUNGBANATIN
AIKOUNGBANATIN MION
AIKOUNGBANMIONATIN

Exemple d'INCANTATORY COMBINATION en langue Fon, suite à un échange avec Benjamin Deguenon

ATIN pour l'ARBRE

MION pour le FEU

AÏKOUNGBAN pour la TERRE

ATINMI
ONAIKOU
NGBANAT
INAIKOUN
GBANMIO
NMIONAT

INAIKO
UNGBAN
MIONAIK
OUNGBAN
ATINAIK
OUNGBA
NATINMI

ONAIKO
UNGBAN
MIONATI
N

Charly DJIKOU devant son atelier / buvette

Abomey-Calavi

Charly est le seul sculpteur de pierre du Bénin.

Il a découvert la puissance de la pierre dans une église et a compris que cette matière était autant celle de l'avenir par sa résistance que celle du passé.

Son atelier est aussi une buvette pour son quartier près de Ganvié.

Il forme également des jeunes à la taille de pierre.

Rencontre avec **ESÉKO**
Fidjrossé, Cotonou

ESÉKO est un musicien percussionniste, couturier et peintre.

Je suis passé le voir plusieurs fois pour parler de peinture et d'universalité.
Il m'a également confectionné une magnifique chemise.
Je ne suis jamais revenu intact de ces visites. Il était très généreux avec le Sodabi (eau de vie de palme) et les cigarettes Rastafari

Marius DANSOU préparant le cocktail Lagune
(Citron vert, jus d'ananas et Alomo)

Marius a longtemps était l'assistant de Dominique Zinkpé.

Ses sculptures faites en fer forgé sont autant des coiffes que des architectures, elles représentent une certaine mémoire collective.

Surnommé le Ministre des Affaires Compliquées, il est l'un des co-fondateur du PARKING

Benjamin DEGUENON devant une porte du Centre
(lieu pluridisciplinaire à Lobozounkpa)

Benjamin a également était formé dans l'atelier de Dominique Zinkpé.

J'ai beaucoup échangé avec lui sur le projet de mes recherches et en particulier sur les témoins silencieux.
Son travail est un bestiaire infini

Il est co-fondateur du PARKING

Le Parking

Fidjrossé, Cotonou

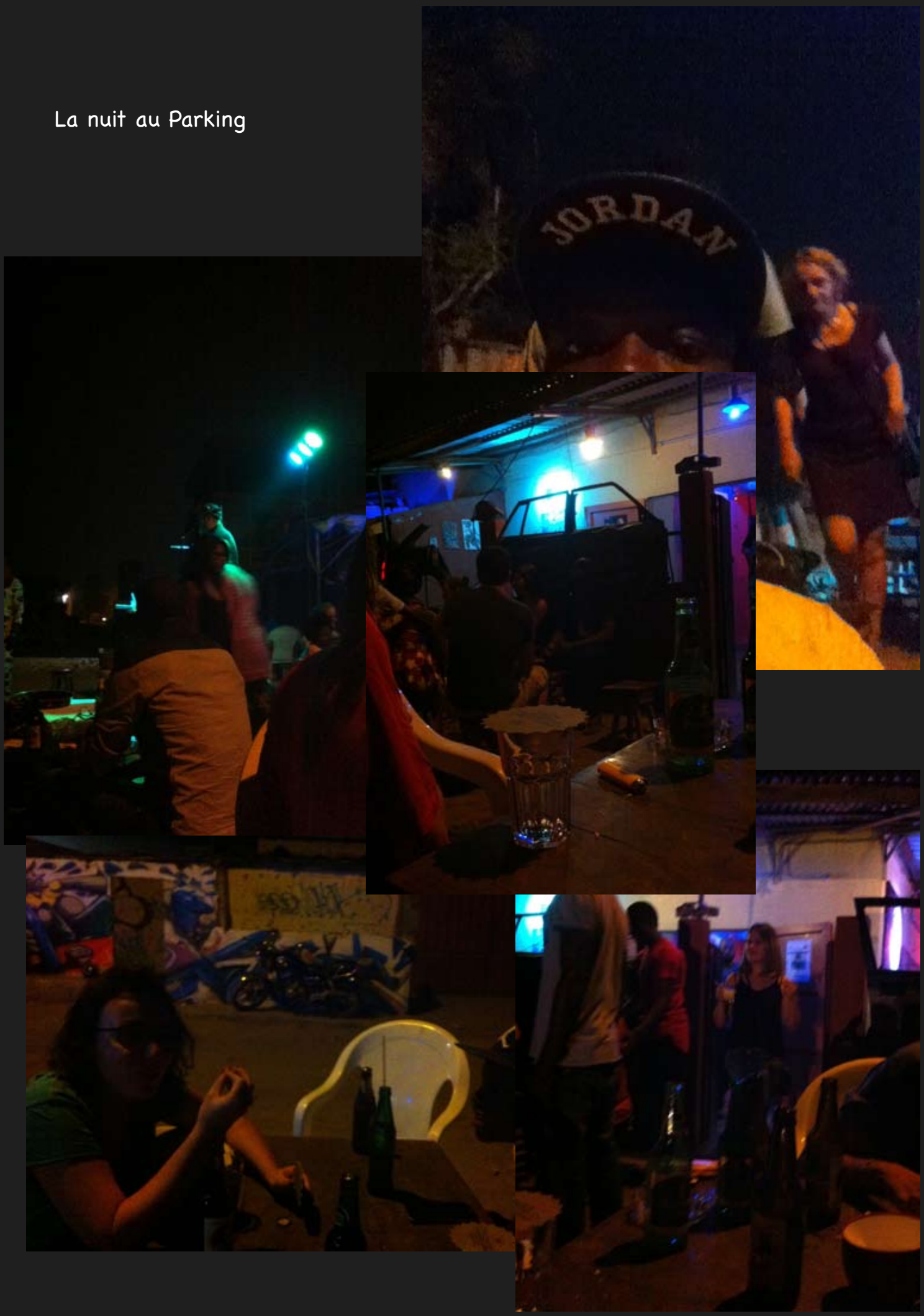
Le Parking est une buvette ouvert tous les jours jusqu'à tard la nuit.

Il a été fondé en 2014 par les artistes Marius Dansou et Benjamin Deguénon.
Ce bar est devenu un lieu culturel avec des concerts et depuis peu des expositions.

C'est ici que j'ai rencontré quasiment toute la nouvelle scène des artistes béninois.
À l'instar d'un artist run space, le Parking fidélise tous les artistes du bénin, c'est dans ce le lieu convivial d'où naissent les projets et les protestations des artistes, un lieu indépendant et proche de l'Institut Français.

Le Parking est le lieu qui révèle toute la vitalité du renouveau de l'art au Bénin.
Les engagements de chacun essayent de compenser l'absence d'une école d'art et les difficultés d'être artiste dans ce pays.

La nuit au Parking



L’atelier de

Georges ADEAGBO

route des pêches, Cotonou

La «Villa Dieu seul sait» est le nom de l’atelier de l’artiste Georges Adéagbo, c’est également un lieu pouvant accueillir des chercheurs, des séminaires, des expositions. La «Villa Dieu seul sait» est un musée global ouvert à toutes les influences du monde, un espace de non-hiérarchisation des cultures où les hommes et leurs mythologies se mélangent pour former l’universalité.
Dans ce lieu isolé faisant face à l’océan Atlantique on se sent au coeur du travail d’Adéagbo, entouré d’objets de toutes provenances comme dans le coeur de l’ouragan de notre humanité.

Une des raisons pour laquelle je suis allé au Bénin était de rencontrer à nouveau Georges Adeagbo dans son atelier afin d’échanger sur le projet *Incantatory Combinations.* La rencontre n’a pu avoir lieu car il n’était pas rentré au Bénin.
L’échange s’est fait par mel.

»Villa Dieu seul sait«
KULTUR
FORUM
Georges Adéagbo
Président du bureau Bénin
08 BP 537, Cotonou,
+229- 9094 8975
togbini@gmail.com

"L'ART QUI EST L'ÉCOLE DONNANT DE L'EDUCATION POUR FAIRE L'EDUQUÉ"..!
LA DAME ROYALE
"SAINT GEORGES ET LE DRAGON"...!
LES ECRITS SUR L'ART...!
Baudelaire
"LA COCOTERAIE AVEC LES COCOTIERS"..!
LA FLEUR DU MAL

Temple des Pythons

Ouidah

Sanctuaire Vaudou dans la petite ville de Ouidah, tristement connue pour sa route des esclaves.

Un culte ancien est voué ici au Serpent (DAGBÉ), Un sacrifice est réalisé chaque année sur un drap blanc contre un Iroko sacré de plus de 600 ans. L'Iroko est considéré au Bénin comme le roi des arbres.

DAGBE DRE

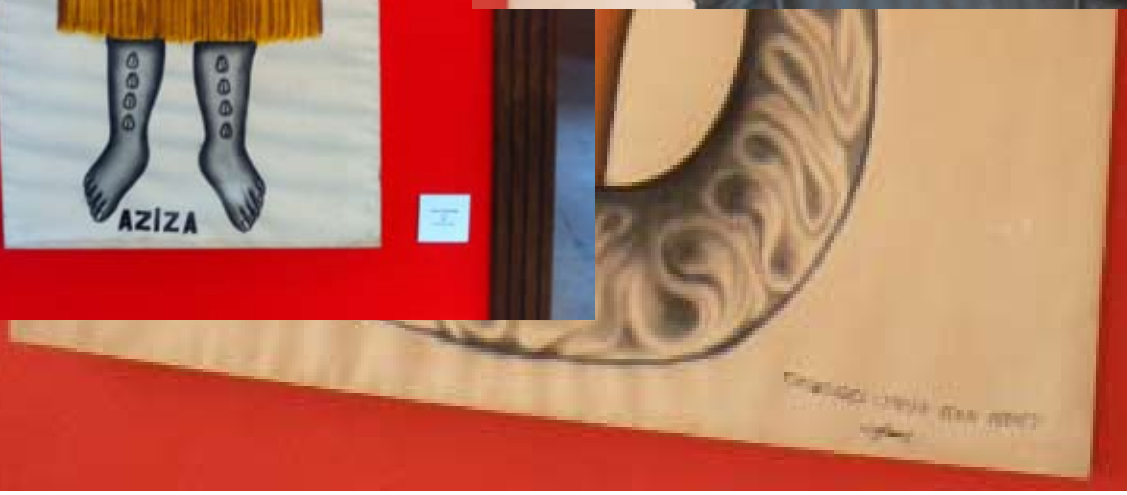
Cyprien **TOUKOUDAGBA**

Fondation Zinsou, Ouidah

Cyprien Toukoudagba est un artiste du 20e siècle, il est l'une des figures majeures de l'Art Béninois.

Son travail sur les représentations des divinités du vaudou ont très vite fait écho à mes recherches sur les rapports entre les éléments naturels et les figures animales.

AZIZA



Suite du projet INCANTATORY COMBINATIONS

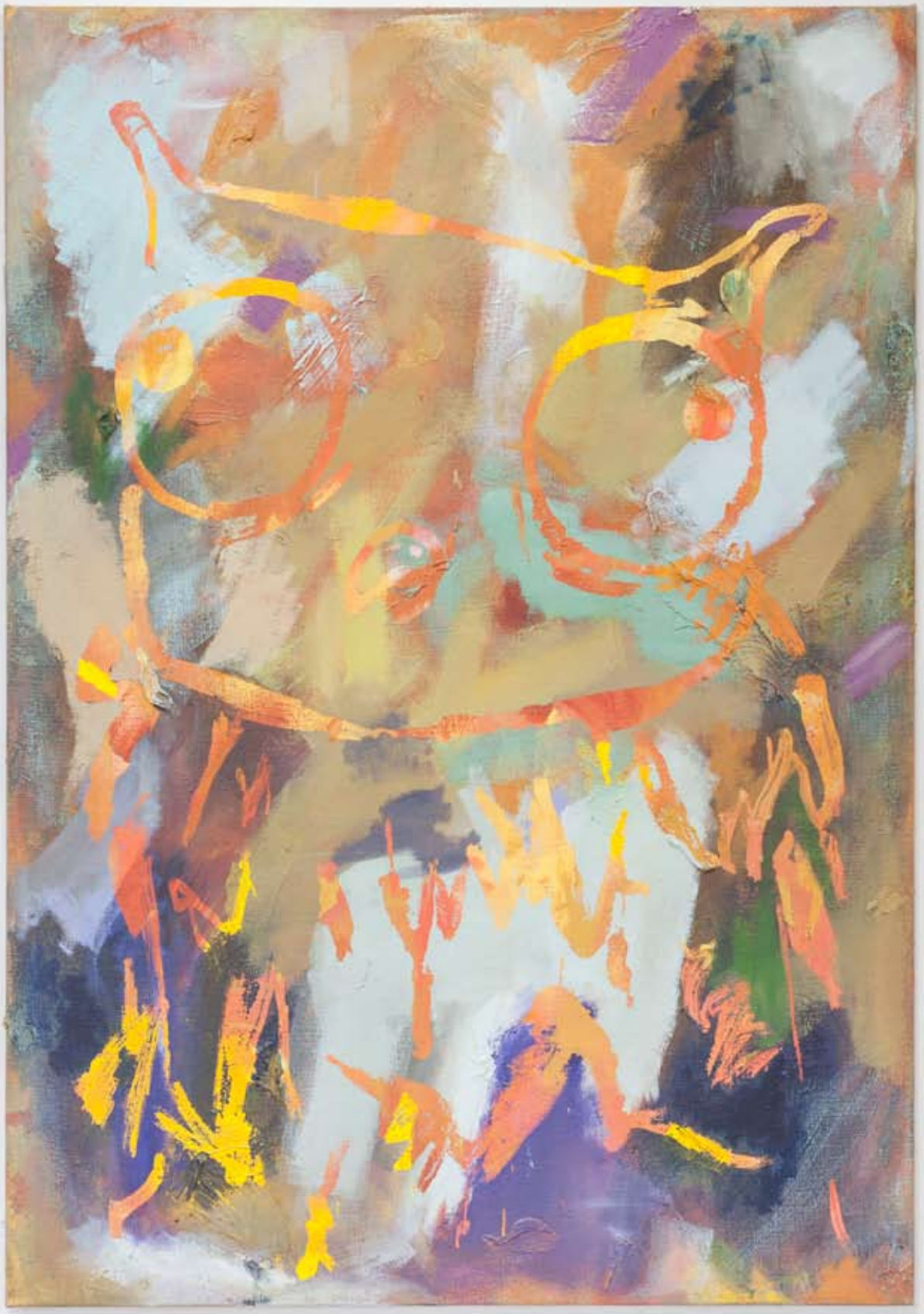
À mon retour du Bénin, j’ai continué une série de peintures et de dessins intitulés «Silent Wittnesses».

J’ai également ramené des enregistrements sonores sur lesquels je dois encore travailler. Sur cette page soundcloud il est possible de pouvoir écouter quelques expérimentations.
https://soundcloud.com/ranieri1444

L’écriture est également apparue dans des poésies / Incantations.

Pour le moment je n’ai pas encore eu le temps de retourner au Bénin, mais mon intention et bien d’y retourner et d’y travailler afin de pouvoir relier les rencontres que j’ai faites et ma pratique.

J’envisage d’y retourner pour un mois ou plus en 2020.



OH OWL ALL LOW, 2016

acrylique sur toile

200 x 150 cm

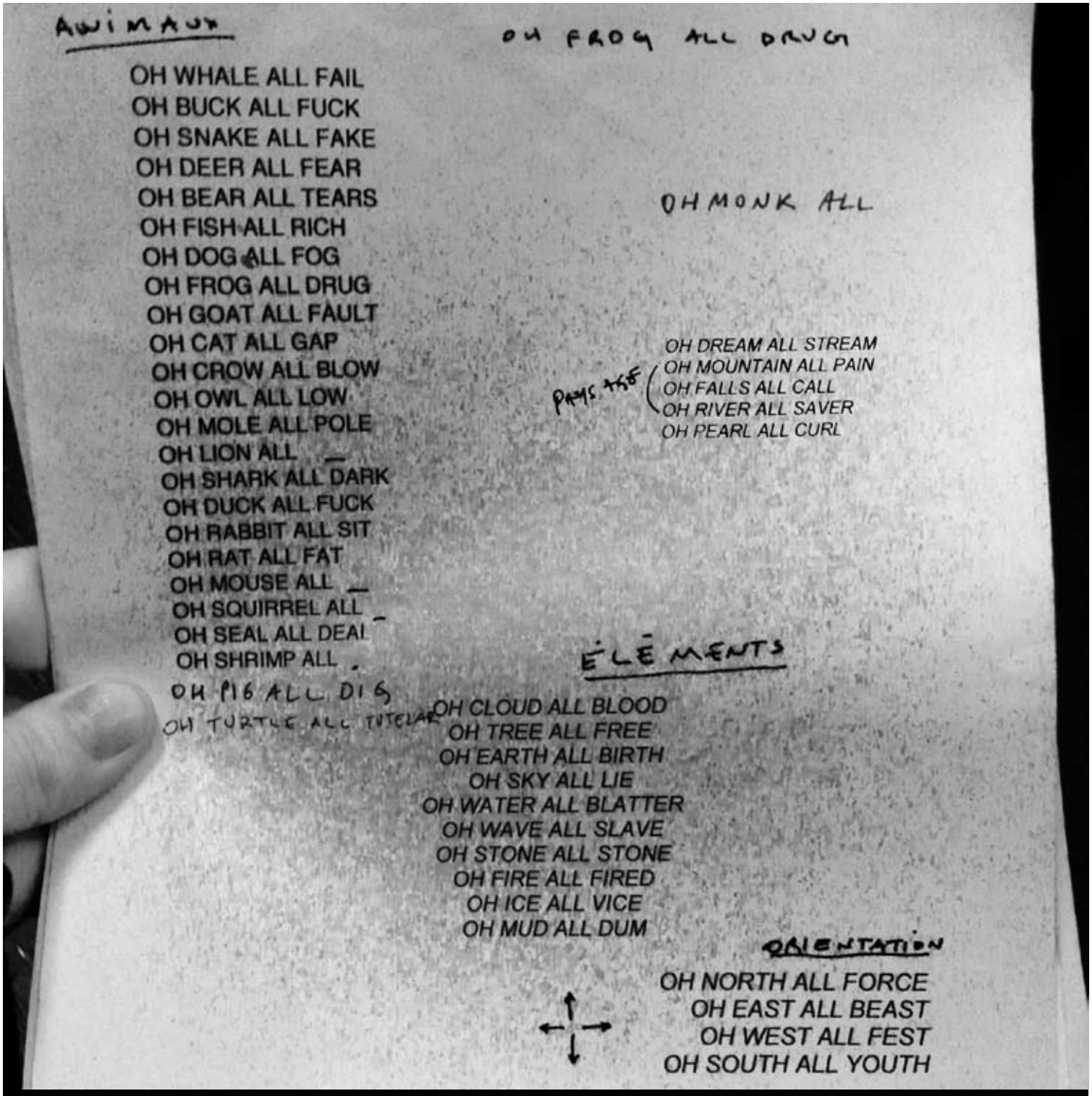
OH FROG ALL DRUG, 2017

acrylique sur toile

200 x 150 cm

Dessin préparatoire pour OH TURTLE ALL TUTELAR, 2017

Dessin préparatoire pour OH FROG ALL DRUG, 2016



ANIMAUX

OH WHALE ALL FAIL
OH BUCK ALL FUCK
OH SNAKE ALL FAKE
OH DEER ALL FEAR
OH BEAR ALL TEARS
OH FISH ALL RICH
OH DOG ALL FOG
OH FROG ALL DRUG
OH GOAT ALL FAULT
OH CAT ALL GAP
OH CROW ALL BLOW
OH OWL ALL LOW
OH MOLE ALL POLE
OH LION ALL
OH SHARK ALL DARK
OH DUCK ALL FUCK
OH RABBIT ALL SIT
OH RAT ALL FAT
OH MOUSE ALL
OH SQUIRREL ALL
OH SEAL ALL DEAL
OH SHRIMP ALL
OH PIG ALL DIG
OH TURTLE ALL TUTELAR

OH FROG ALL DRUG

OH MONK ALL

PAYS AGE

OH DREAM ALL STREAM
OH MOUNTAIN ALL PAIN
OH FALLS ALL CALL
OH RIVER ALL SAVER
OH PEARL ALL CURL

ÉLÉMENTS

OH CLOUD ALL BLOOD
OH TREE ALL FREE
OH EARTH ALL BIRTH
OH SKY ALL LIE
OH WATER ALL BLATTER
OH WAVE ALL SLAVE
OH STONE ALL STONE
OH FIRE ALL FIRED
OH ICE ALL VICE
OH MUD ALL DUM

ORIENTATION

OH NORTH ALL FORCE
OH EAST ALL BEAST
OH WEST ALL FEST
OH SOUTH ALL YOUTH

INCANTATIONS 2016 - 2017

CLOUD AND FAKE
BLOW AND SKY
GOAT AND FUCK
SNAKE AND LIE

WATER AND BUCK
ICE AND CAT
FAULT AND DOG
VICE AND CROW

SAND AND TEARS
DEARS AND TONES
PRAWNS AND SEA
SEALS AND BIRTH

WAVE AND OWL
LOW AND FROG
DRUG AND STONE
SLAVE AND MUD

EARTH AND FISH
RICH AND WHALE
FOG AND TREE
BLOOD AN SWITCH

OH GOLD ALL SOLD
OH SILVER ALL VIEWER
OH BRONZE ALL
OH STEEL ALL
OH DIAMOND ALL
OH SHIT ALL
OH PAINT ALL FAINT

OH NORTH ALL FORCE
OH EAST ALL BEAST
OH WEST ALL FEST
OH SOUTH ALL YOUTH

OH MONK ALL SWAMP

SOLDIER OF TEARS
SKY OF BUCKS
DREAMING OF FEAR
MISSING THE FUCK

INCANTATIONS 2016 - 2017