

GALERIA GUILHEM MONTAGUT

L'ancien Soudan français

«EN AFRIQUE, LE CHRISTIANISME ET L'ISLAM SONT DES VERNIS QUI S'ÉCAILLEN
AU MOINDRE CHOC. NOTRE FOND FÉTICHISTE RÉAPPARAÎT AUSSITÔT»

FÉLIX HOUPHOUET BOIGNY

L'ancien Soudan français

Le Mali, le fameux royaume du Mali! Qui n'a pas rêvé aux noms mystérieux et ensorcelants de Tombouctou, de Djenné, de Bandiagara, des Dogon, des Bambara...

Certains peuples africains se disent autochtones, issus de la terre ou du ciel à la création du monde, mais les croyances ancestrales font état de migrations qui se sont transformées en mythes. La mémoire du peuple conte que vers le Xème siècle, venus des alentours du lac Tchad et chassés par les « hommes à cheval », des familles se réfugièrent dans des escarpements, tels les Dogons dans les falaises de Bandiagara. Les montagnes du pays Dogon sont l'une des dernières régions d'Afrique où société, religion et art conservent encore des racines profondément ancrées dans leurs traditions.

Marqués par les mythes, celui de la création joue un rôle primordial dans leur interprétation symbolique des éléments de l'Univers mais aussi de l'ambivalence de l'Humain, conçu comme mâle et femelle, notion qui détermine une vision dualiste de l'Univers ainsi que les oppositions qui en découlent: la vie et la mort, l'ordre et le désordre, la nuit et le jour, etc., autant de symboles que l'on retrouve dans les sculptures hermaphrodites, souvent présentes dans la statuaire Dogon.

Les aïeux défunts sont ce que les vivants possèdent de plus précieux! Le culte des Ancêtres devient alors, pour la communauté, l'instrument de communication avec les instances suprêmes de l'au-delà. Cérémonies, rites et sacrifices sont périodiquement pratiqués pour renforcer les liens avec ces forces divines. La collectivité entretient ainsi sa vie spirituelle, sachant que les âmes des Ancêtres continuent de veiller à la prospérité de leurs descendants.

C'est le contenu de la religion et de ses croyances qui sont les bases de l'inspiration de l'Artiste, car ces représentations sacrées sont façonnées en fonction d'exigences qui ne relèvent pas de l'ordre esthétique, mais qui répondent à la nécessité de satisfaire les besoins spirituels de tout un clan. Ces croyances ancestrales sont les inspiratrices de ces Arts Sacrés : sculptures toujours statiques qui se remarquent pour leur gravité solennelle et leurs majesté sereine, qui ont su nous séduire tant sur un plan intellectuel que dans une recherche toujours renouvelée in situ ainsi que dans les collections publiées ou pas, d'objets de culte qui ont néanmoins été jalousement gardés et qui magnifient l'art de cette région d'Afrique qui a produit tant de chefs d'œuvre.

Il a définitivement été établi que l'Art Nègre s'écrit avec un grand « A » et que les divers peuples du Mali ont vu leurs productions artistiques grimper au sommet des arts premiers, le dernier exemple ayant été donné par Hélène Leloup, véritable prêtresse en la matière et que nous remercions ici pour l'héritage qu'elle nous lègue avec l'exposition du musée du Quai Branly.

Aussi, espérons-nous qu'à notre tour, par l'humble contribution apportée par la présentation de nos pièces, nous saurons vous faire partager notre passion pour ces productions artistiques de maints groupes ethniques du Mali et des riches cultures qu'elles représentent.

Nous ajoutons que Parcours des Mondes est vraisemblablement l'écrin parfait au cœur de Saint Germain des Prés, pour accueillir ces d'expositions qui témoignent de l'Art jalonnant l'histoire de l'Humanité, et nous tenons à en remercier ici les organisateurs, et en particulier Pierre Moos.

GUILHEM MONTAGUT

French Sudan

Mali, the glorious Kingdom of Mali! Who hasn't dreamed of the mysterious, enchanting names of Timbuktu, Djenné, Bandiagara, the Dogon, the Bambara..?

Some African peoples believe themselves indigenous beings who emerged from the soil or the sky at the time of Earth's creation, although ancestral beliefs corroborate the existence of migrations that would later become mythology. According to popular legend, around the 10th century, families who lived around Lake Chad fled from the "men on horseback" and took refuge on slopes like the Dogon or Bandiagara cliffs. The mountains of Dogon Country are one of the last remaining regions of Africa where society, religion and art still conserve their roots, deeply set in their traditions.

Marked by their mythology, the creation story has a primordial role in their symbolic interpretation of the elements of the Universe, just like the ambivalence of all things Human, conceived as male and female, an idea that shapes a dualistic outlook of the Universe and the oppositions derived therefrom: life and death, order and disorder, day and night, etc. as well as symbols found in their hermaphrodite sculptures, often present in Dogon statues.

Bygone ancestors are the livings' most cherished possession. In this light, ancestor worship becomes the means of communication with higher powers from beyond the grave. Ceremonies, rituals and sacrifices are regularly held to strengthen the bonds with these divine forces. The community lives out their spiritual lives knowing that the souls of their ancestors keep looking after the prosperity of their descendants.

The content of their religion and beliefs are the roots of the artist's inspirations, as these sacred images are created in line with demands not of an aesthetic canon, but a requisite to meet the needs of an entire clan. Such ancestral beliefs inspired these sacred arts: sculptures that are always portrayed absolutely still, exceptional in their solemn poise and serene majesty, capable of seducing us on the intellectual level as well as in our search, constantly renewed in situ, or in collections, both private and otherwise. They are objects of worship that, though zealously guarded, magnify the art of this African region that has rendered so many masterpieces.

It is clear that the Art of this culture is to be written with a capital "A", and that the diverse peoples of Mali have seen their artistic works reach the peak of the preeminent arts. The latest example has been given to us by Héléne Leloup, an authentic doyenne in this field, to whom we are very grateful for the legacy left to us with the Quai Branly Museum exhibit.

As for us, with our humble contribution in the form of the presentation of our pieces, we hope you will join us in our passion with these artistic productions of the diverse Malian ethnic groups and the rich cultures they represent.

We must add that "Parcours des Mondes", in the heart of Saint Germain des Prés, is certainly the ideal scenario to host these exhibits, which are testimonials of an Art that marks the history of mankind. We here express our appreciation for its superb organization and especially the efforts of Pierre Moos.

GUILHEM MONTAGUT

Statue d'ancêtre

DJENNENKÉ

Peuple **DOGON**, plateau de Bandiagara, Mali
Epoque: XV^e Siècle.
Date C14 calibrée: 1420 cal AD – 1452 cal AD
Bois dur à patine érodée
Hauteur: 132 cm
Provenance:
Merton D. SIMPSON, New York (inv. N° 3331)
Allan STONE, New York



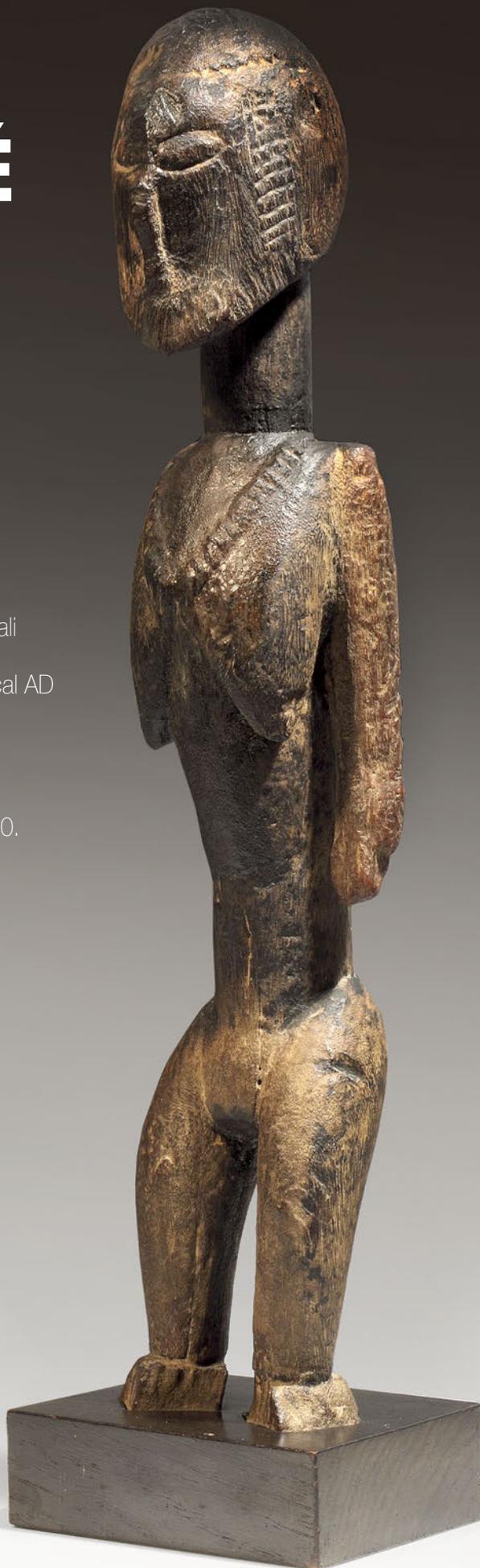
«L'ART EST FAIT POUR TROUBLER.»

GEORGES BRAQUE



Statue d'ancêtre
DJENNENKÉ

Peuple **DOGON**, plateau de Bandiagara, Mali
Epoque: XIV^e Siècle.
Date C14 calibrée: 1300 cal AD – 1368 cal AD
Bois dur à patine noire huileuse
due aux nombreuses libations
Hauteur: 53 cm
Provenance:
Collection William CHATTAWAY, Paris 1950.





«LES SUJETS LES PLUS SIMPLES SONT ÉTERNELS..»

PIERRE-AUGUSTE RENOIR





Statue

DJENNENKÉ



Peuple **DOGON**, plateau de Bandiagara, Mali

Epoque présumée: XV^e Siècle ou antérieur

Bois dur à patine brune

Hauteur: 50 cm

Provenance:

Le Corneur - Roudillon, Paris

Galerie Bernard Dulon, Paris



«CES PAYS IMBÉCILES OÙ JAMAIS IL NE PLEUT»

GEORGES BRASSENS







Fragment de statue

NIONGOM

Peuple **DOGON**, plateau de Bandiagara, Mali

Epoque présumée: XVI^e Siècle ou antérieur

Bois dur érodé à patine brune

Hauteur: 48 cm

Provenance:

Collection William CHATTAWAY, Paris 1950





Statue d'ancêtre

TELLEM

Peuple **DOGON**, falaise sud de Bandiagara, Mali

Epoque: XIII^e – XV^e Siècle date

C 14 calibrée: 1280 cal AD – 1400 cal AD

(ETH-41887-04221110)

Bois dur à patine croûteuse

Hauteur: 32 cm

Provenance: Collection privée, Allemagne



Statue
d'ancêtre

TELLEM

Peuple **DOGON**, falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque: Siècle XV^e
Date C14 calibrée: 1435 cal AD – 1487 cal AD
Bois dur à patine croûteuse et huileuse
Hauteur: 50 cm
Provenance:
Collection George et Joan ABRAMS, Great Neck, New York
Galerie Jan KRUGIER, Monaco







Statue d'ancêtre

TELLEM

Peuple **DOGON**,
falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque: XV^e – XVI^e Siècle.
Date C14 calibrée: 1441 cal AD – 1522 cal AD
Bois dur recouvert d'une épaisse patine sacrificielle croûteuse
Hauteur: 50 cm
Provenance:
Collection William CHATTAWAY, Paris 1950



Statue
d'ancêtre

TELLEM

Peuple **DOGON**,
falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque présumée:
Probablement d'une très grande ancienneté
Bois dur à patine noire et huileuse par endroit
Hauteur: 33 cm
Provenance: Collection René et Mercedes LAVIGNE







Statue d'ancêtre

TELLEM

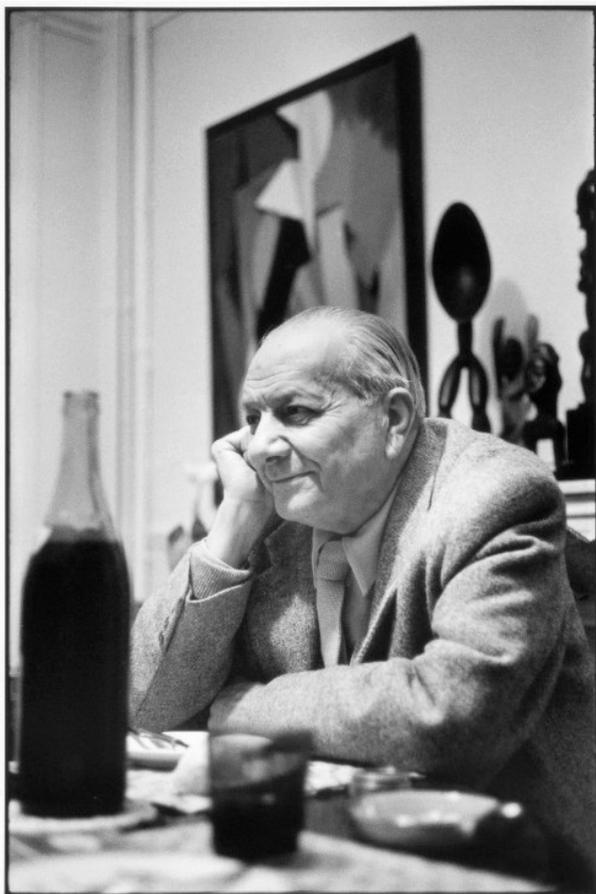
Peuple **DOGON**,
falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque présumée:
Probablement d'une très grande ancienneté
Bois dur à patine brune
Hauteur: 38 cm
Provenance:
Collection Alberto MAGNELI, Meudon



«A CHAQUE SIÈCLE SON ART, À L'ART SA LIBERTÉ»

GUSTAV KLIMT

Meudon en 1969, on remarque l'œuvre
parmi d'autres objets de sa collection.





Statue d'ancêtre

TELLEM



Peuple **DOGON**, falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque présumée:
Probablement d'une très grande ancienneté
Bois dur recouvert d'une épaisse patine croûteuse
Hauteur: 31 cm
Provenance:
Ancienne collection d'un dentiste parisien,
acheté à Mr Philippe GUIMIOT dans les années 70



Herminette

BOMBOU-TORO



Peuple **DOGON**, falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque présumée:
Probablement d'une très grande ancienneté
Bois dur recouvert d'une épaisse patine
sacrificielle noire huileuse
Hauteur: 60 cm
Provenance: Collection privée, Paris



Herminette

BOMBOU-TORO



Peuple **DOGON**, falaise sud de Bandiagara, Mali
Epoque présumée: XIX^e Siècle ou antérieur
Bois dur recouvert d'une épaisse patine sacrificielle
Hauteur: 63 cm
Provenance:
Pace Gallery, New York, 1973
Collection Victor J.SCHENK, Baltimore



Fragment de cavalier

DOGON



Peuple **DOGON**, falaise de Bandiagara, Mali
Epoque présumée: XVIII^e Siècle ou antérieur
Bois dur recouvert d'une épaisse patine sacrificielle
Hauteur: 48 cm
Provenance: Collection William CHATTAWAY, Paris 1950



«UNE SCULPTURE BIEN FAITE DOIT
ÊTRE AGRÉABLE AU TOUCHER, FACILE À
APPROCHER ET À VIVRE AUPRÈS D'ELLE.»

CONSTANTIN BRÂNCUȘI





Statue d'ancêtre

DOGON



Peuple **DOGON**, falaise de Bandiagara, Mali
Epoque présumée: XVIII^e Siècle ou antérieur
Bois dur recouvert d'une épaisse patine sacrificielle
Hauteur: 53 cm
Provenance:
Collection du Colonel A.BERGER, New York
Collection Allan STONE, New York



«LE MERVEILLEUX EST TOUJOURS BEAU, N'IMPORTE QUEL MERVEILLEUX
EST BEAU, IL N'Y A MÊME QUE LE MERVEILLEUX QUI SOIT BEAU..»

ANDRÉ BRETON





Statue d'ancêtre

BOMBOU-TORO

Peuple **DOGON**, falaise sud de Bandiagara, Mali

Epoque présumée:

Probablement d'une très grande ancienneté

Bois dur recouvert d'une épaisse patine
sacrificielle noire huileuse

Hauteur: 31 cm

Provenance: Collection Serge DIAKONOFF, Geneve



Statue d'autel

DOGON

Peuple **DOGON**, falaise de Bandiagara, Mali
Epoque présumée: Probablement d'une très grande ancienneté
Bois dur recouvert d'une épaisse patine sacrificielle huileuse
Hauteur: 34 cm
Provenance: Collection Ruth et Ernst ANSPACH, 1963





«LA PAROLE EST POUR TOUS EN CE MONDE: IL FAUT
L'ÉCHANGER, QU'ELLE AILLE ET VIENNE, CAR IL EST BON DE
DONNER ET RECEVOIR LES FORCES DE LA VIE.»

OGOTEMMÊLI VÉNÉRABLE DU PAYS DOGON,
A TRANSMIS SON SAVOIR EN 1946 À
MARCEL GRIAULE



Statue d'ancêtre

WAKARA



Peuple **DOGON**, région de Douenza Nord-est de la falaise, Mali

Epoque présumée:

XIII^e Siècle ou antérieur

Bois dur recouvert d'une patine sacrificielle brune

Hauteur: 73 cm

Provenance:

Collection M.LABROWSKY, Lyon





Statue d'ancêtre

TOMO-KA

Peuple **DOGON**, plaine du Séno, Mali

Epoque présumée:

XIX^e Siècle ou antérieur

Bois dur recouvert d'une patine brune

Hauteur: 40 cm

Provenance:

Ancienne collection européenne constituée en 1950





Statue d'ancêtre

DOGON

Peuple **DOGON**,
plaine du Séno, Mali
Epoque présumée: XIX^e Siècle
Bois dur recouvert d'une patine huileuse
Hauteur: 50 cm
Provenance:
Collection Stuart BART, New York 1950



«ON VEUT SCULPTER UNE PERSONNE VIVANTE, MAIS CE QUI LA REND VIVANTE, C'EST EN FAIT SON REGARD...TOUT LE RESTE N'EST QUE L'ENCADREMENT DU REGARD.»

ALBERTO GIACOMETTI







Masque dit de
singe blanc

OMONO

Peuple **DOGON**, Mali
Epoque présumée: XX^e Siècle
Bois dur recouvert d'une patine croûteuse
Hauteur: 70 cm
Provenance:
Collection William CHATTAWAY, Paris 1950





Masque antilope

DOGON

Peuple **DOGON**, Mali
Epoque présumée:
Début du XX^e Siècle
Bois érodé, pigments noirs
Hauteur: 63 cm
Provenance:
Galerie Monbrison, Paris en 1980



Masque antilope

SIM



Peuple **DOGON**, Mali

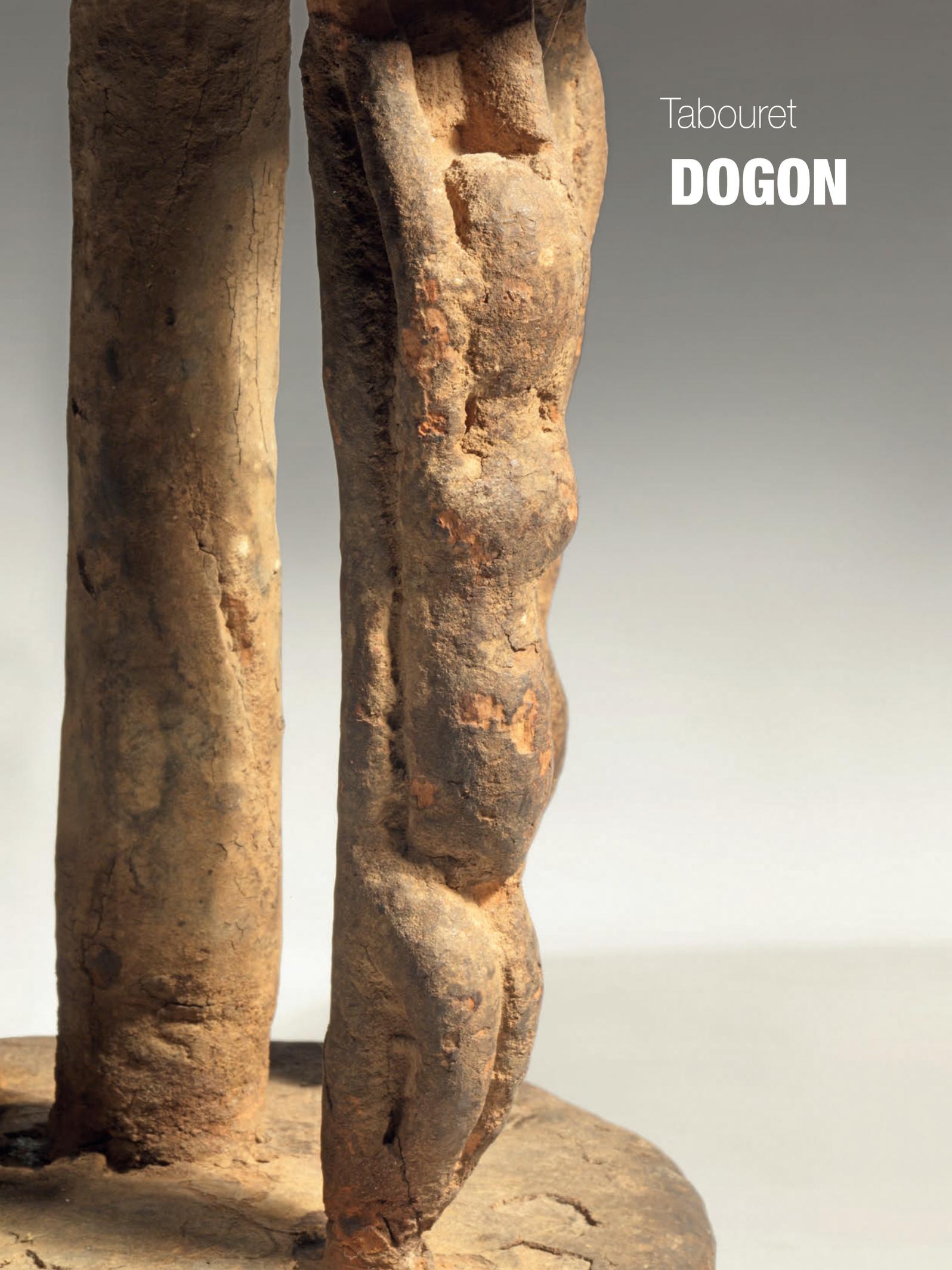
Epoque présumée: Fin du XIX^e Siècle

Bois érodé, pigments rouges, noirs et blancs

Hauteur: 110 cm

Provenance: Collection privée, Paris



The image shows two vertical wooden legs of a stool against a light grey background. The leg on the left is straight and has a smooth, light brown finish. The leg on the right is curved and has a darker, more textured finish with some reddish-brown patches. Both legs are mounted on a circular wooden base.

Tabouret

DOGON

Peuple **DOGON**, Mali
Epoque présumée: probablement d'une très grande ancienneté
Bois dur recouvert d'une épaisse patine croûteuse
Hauteur: 29 cm
Provenance: Collection William CHATTAWAY, Paris 1950



Fragment
d'un pilier de
TOGOUNA



Peuple **DOGON**, Mali
Epoque présumée: Fin du XIX^e Siècle
ou antérieur
Bois dur à belle patine brune
Hauteur: 65 cm
Provenance:
Collection William CHATTAWAY, Paris 1950.





Statue

JONYELENI

Peuple **BAMBARA**, Mali
Epoque présumée: Fin du XIX^e Siècle
Bois dur à patine croûteuse et suintante par endroit
Hauteur: 50 cm
Provenance: ancienne collection française

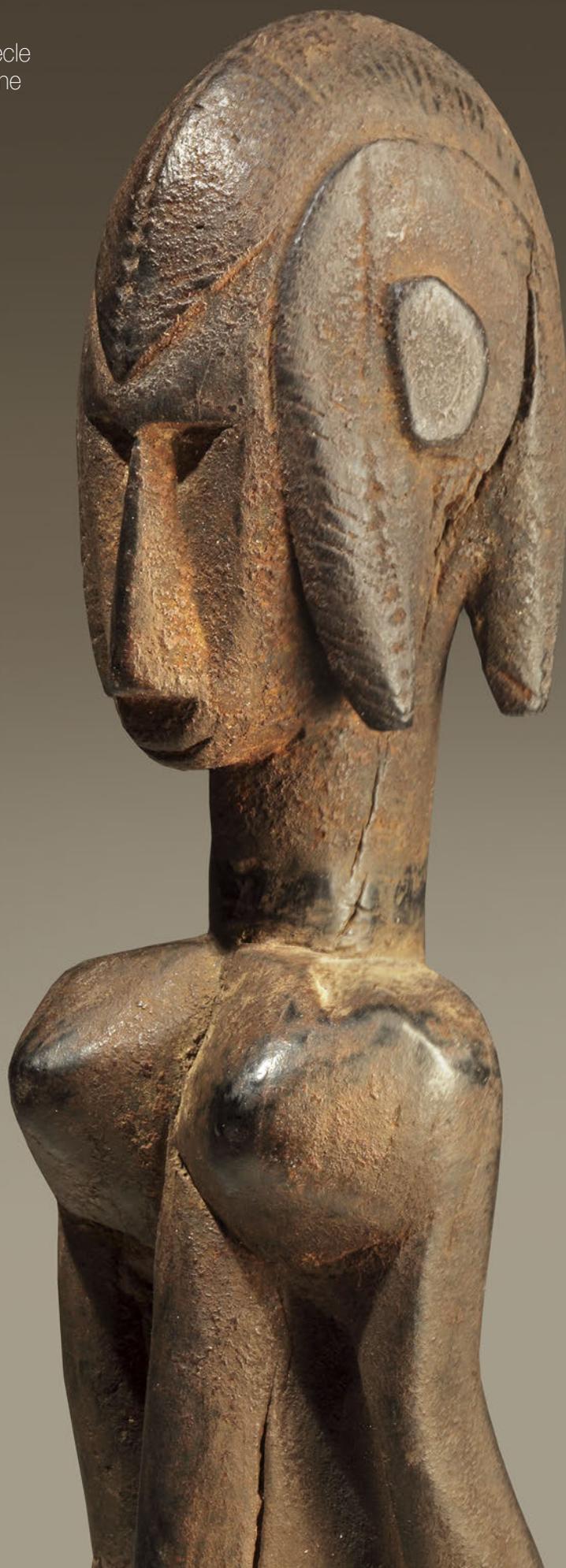


Statue magique
de la société

JO



Peuple **BAMBARA**, Mali
Epoque présumée : Fin du XIX^e Siècle
Bois dur à patine à belle patine brune
Hauteur: 40 cm
Provenance:
Collection Maurice NICAUD, Paris



Cimier **TYIWARA**

Peuple **BAMBARA**, Mali

Epoque présumée: Fin du XIX^e Siècle

Bois dur à patine à belle patine brune et suintante par endroit

Hauteur: 31 cm, longueur: 44 cm

Provenance:

Collection privée, Pays Bas

Adrian SCHLAG, Bruxelles





«L'ART NÈGRE ? CONNAIS PAS»

PABLO PICASSO



Masque

N'TOMO



Peuple **BAMBARA**, Mali

Epoque présumée: Fin du XIX^e Siècle

Bois dur à superbe patine huileuse

Hauteur: 46 cm

Provenance: Pierre ROBIN, Paris 1970

Collection Robert Saint Gély, France





Masque

N' TOMO

Peuple **BAMBARA**, Mali
Epoque présumée:
Fin du XIX^e Siècle
Bois dur recouvert
d'une épaisse patine
sacrificielle croûteuse
Hauteur: 40 cm
Provenance:
Marceau RIVIERE, Paris



Masque
Hyène



Peuple **BAMBARA**, Mali
Epoque présumée: Début du XXe Siècle
Bois dur recouvert d'une belle patine brune
Hauteur: 43 cm
Provenance:
Collection Maria WYSS
Collection Udo HORTSMANN

Publié: Karl Ferdinand Schaedler.
Masken der Welt. Heyne Verlag
München 1999. Page 62
Der Tanz der Tiere. Prestel Verlag
München 1997. Page 18





GALERIA GUILHEM MONTAGUT

PARA SIENA, PATRICIA, RAQUEL Y MICHEL CON MUCHO CARIÑO...

L'ANCIEN SOUDAN FRANÇAIS

REMERCIEMENTS CHALEUREUX POUR LEUR SOUTIEN À:

Chrisitne Valluet
Bernard Dulon
Didier Et Alex Claes
Adrian Schlag
Pierre Moos
Pierre Loos
Jaume Bagot
Olivier Castellano
Joaquin Pecci
Carlos Bassó
Tao Kerefoff

Carlos Insenser, pour la conception et la photographie,
et Graphiques Ortells pour l'impression
Pour être à la fois, mes conseillers et amis.

«TOUT ART A SES RACINES DANS LE PRIMITIF OU ALORS IL DEVIENT DÉCADENT. »

HENRY MOORE