

Flow of Forms / Forms of Flow

Histoires de Design entre l'Afrique et l'Europe

En examinant les pratiques artistiques actuelles et les débats culturels en Afrique et de sa diaspora, vous pouvez remarquer un changement dans les différentes disciplines des arts appliqués - un développement qui est étroitement liée à la (re-) migrations (temporaire) de la mode contemporaine, du textile et des designers des produits. Inspirées par les anciennes traditions et aussi par les formes de conception quotidienne, les scènes extrêmement prolifiques et créatives ont apparu grâce à l'échange entre les designers et des artistes travaillant au continent.

L'exposition et le projet de recherche "*Flow of Form / Forms of Flow*" est dédié à ces scènes et leurs protagonistes, tenant compte des «influences» sociales et politiques entre la mondialité et la localité. Un coup d'œil dans le passé, accentue sur les processus de conception et la métamorphose matérielle comme ils ont été constitués dans le cadre des rencontres transculturelles. En cela, "*Flow of Form / Forms of Flow*" suit la démarche du virage mondial dans l'art et les études du design: Il vise à une révision d'une recherche largement dominante, celle orientée unilatéralement et se concentrant principalement sur Europe (et les Etats-Unis). Ceci peut être réalisé en favorisant une diversification régionale dans le domaine des études du design et, en particulier, en intégrant une perspective de recherche qui accueille les notions de trans-culture et le concept d'histoires entremêlées.

Design Africain ?

"*Flow of Form / Forms of Flow*" cherche à ouvrir une vision alternative pour étudier les expositions sur le design qui ont été présentés jusqu'à présent. L'accent est mis sur le flux des formes afin de définir les objets et les pratiques dans un sens plus large que simplement se limiter aux catégories ou aux disciplines. Ainsi, dans le processus d'échanges transculturels entre l'Afrique et l'Europe et aussi entre les villes des "Pays du Sud", l'interaction entre formes sera examiné sous l'aspect du «flux». Ceci se réfère aux fluctuations – interaction – fusion – échange – transfert – traduction – coopération – métamorphose matérielle; «Forme» est entendue comme «potentiel» et «intermédiaire». Ces différentes perspectives permettront des juxtapositions imprévues et offrent de nouveaux points de vue. Le projet, d'une part, mettra l'accent sur les impacts esthétiques provenant du processus de mise en réseau / réticulation, du chevauchement et du mélange des formes. Et d'autre part, il portera sur les dimensions

sociales et politiques du design. Ayant Cucula et le designer malien Cheick Diallo comme partenaires-clés, le projet de recherche et d'exposition ordonne une attention particulière aux formes de coopération – en tant que dans leur vie sociale, ainsi que dans leur signification matérialisée.

Les histoires de Design Global ne sont pas linéaires, elles sont intimement fusionnées de multiples façons et complexes. Par conséquent, elles ne peuvent pas être examinées qu'individuellement et en profondeur – un aspect important qui s'exprime dans le concept de cet exposition. L'exhibition prévoit cinq stations thématiques qui interviennent dans différents musées et espaces d'art. Ces interventions éclairent les thèmes suivants oscillant entre «flux» et «forme» :

FORMES DE MODERNITÉ examine la signification des objets étrangers (dans ce cas, les objets de l'Afrique) pour la quête de la forme dans la modernité européenne. Dans les produits de début du 20ème siècle, il y avait d'innombrables objets qui révèlent l'adoption esthétique des caractéristiques de conception non-occidentaux. La station «les formes de la modernité» examine l'influence des objets africains sur le design moderne.

TRANSFORMER (N) ATION va éclairer sur les pratiques de conception et de design des décennies d'indépendance de plusieurs pays africains et les juxtaposer avec les développements simultanés dans le design européen des années 1950 jusqu'aux années 1970. Dans les deux contextes culturels, l'émancipation sociale fut donnée des différentes formes par les possibilités créatives du design. Le design de forme appliquée ici oscille entre la modernité et la localité, et sert également comme un filtre à travers lequel parallélismes et enchevêtrements peuvent être analysés. Cette station se concentrera particulièrement sur les concepts et les manifestations du design de la mode et de l'architecture.

FORMES DE PARTICIPATION / COOPÉRATION dirige son attention sur la dimension sociale et politique de la forme résultant des collaborations, des enchevêtrements, et de l'échange du dialogue. Ici, nous voulons examiner l'impact des artefacts et l'efficacité de la collectivité. Nous nous demandons également si les artefacts offriront une expérience des dimensions sociales ou politiques. Un atelier à Bamako, Mali (Octobre 2016 et Mars 2017 à Munich) vise à réfléchir de façon critique sur ces différentes approches à l'égard des ambivalences et des potentialités.

MATERIAL MORPHOSIS (STOFF-WECHSEL) Bien que le phénomène de la métamorphose

dans le contexte européen a été associé à une connotation essentiellement négative (dans sa référence à «l'illusion» ou un «substitut»), en même temps, il révèle un principe qui souligne la l'importance d'une substance comme «sujet». Cette perspective semble d'autant plus appropriée car elle se rapproche des formes «africaines» de classifications: Ici les objets vont généralement être classés selon les aspects des matériels et selon la sémantique, et non en fonction de leurs qualités formelles. Cette station se concentre sur la culture matérielle et examine les potentialités de la matière en tant qu'agent de sens en ce qui concerne les processus de transformation dans les enchevêtrements régionaux et transcontinentaux. Ces processus peuvent être considérés comme des expressions de la modernisation, de la démocratisation de l'ennoblissement et aussi de l'individu et cosmopolite.

FORMES DE SPÉCULATION / FORMES SPÉCULATIVES mettent l'accent sur les formes de visions futuristes qui émergent avec les nouvelles technologies. En Design, le Mouvement de Maker, formé en 2006, est considérée comme (une forme de) sous-culture internationale et initiateur de la troisième révolution industrielle. En Afrique aussi, une scène "Maker" très animée et prolifique a augmenté, se basant sur l'objectif déclaré pour lutter contre les problèmes du continent avec un esprit d'innovation et d'invention. Comme récemment déclaré par le politicien Camerounais Achille Mbembe, le désir de se libérer de la domination étrangère, et de retourner aux propres systèmes de connaissances et la volonté d'expérimenter, permettent actuellement à l'Afrique de devenir un «laboratoire de l'avenir". C'est dans les domaines de la technologie, l'économie et la société que nous voulons examiner les formes qui transmettent des visions sociales ayant le potentiel d'introduire des changements de paradigme (également discutées sous le terme "le Design spéculatif)", mais aussi ceux qui expriment leurs côtés sombres, des visions et réalités effrayantes.

Commissaires d'exposition :

Kerstin Pinther (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Alexandra Weigand (Kunstraum München e.V.)

Date et durée de l'exposition:

Janvier – Mars 2017