

BARTHÉLÉMY TOGUO

STAGING THE ABSURDITY OF REALITY; THE POLITICS OF THE BODY

Rebecka Wigh

The diasporic condition is part of a modern experience where, as Karl Marx wrote "All that is solid melts into air."¹ Barthélémy Togo's art practice is based on the hybrid experience of belonging to many cultures and geographic regions. The global artist, as a person who is constantly on the move, became a tool in the investigation of the mental borders of national states. In 1996, Togo gave life to a series of performances called *Transits* (1996-1999) where the starting point was the repeated experience of being searched when arriving at the Roissy-Charles de Gaulle airport, after visiting Cameroon. Togo began to mock the Western paranoia by presenting people's fears in a disarming way. Using clichés, he staged himself in different roles, such as the foreign terrorist or the tribal mad man, trying to pass through the custom with wooden suitcases, or dressed as a Parisian refuse collector on a fancy train between Cologne and Paris. The performance project showed the mechanisms of an ambient fear that has no focus. The rigid security rules were there just to prevent anything that might be alien.

Through the years, Togo is constantly exploring new mediums in his work. Drawing, sculpture, photography, video and performance are essential components in his various installations. Togo is creating an universe with its own logic, where fragment from popular culture and world politics are mixed with inner dreams and fears. The childhood in Cameroon, in a town with cacao and coffee trade and logging is present in the tactile richness. There is a certain physicality to the works, where bodily labour has its own *raison d'être*. *Pure and clean* (2001), a performance produced at the *Political Ecology* exhibition in New York, consists of a washing to the tunes of *Lambarena*, an African version of Bach. The artist energetically rubs two American flags in soapy water and hangs them up dripping, a metaphor for the US refusal to ratify the Kyoto Treaty.

"Switzerland Bank, Jewish Inheritance," "Wanted, \$100 000 000 Mass Destruction Weapons," "Who is the True Terrorist," "Aids in Africa, Condoms in Vatican," "A 10 Second Coitus," are slogans carved into wooden sculptures in the shape of gigantic stamps, sometimes represented as prints on paper. The very physical act of printing shows the mechanism of labouring people. The blown up stamps reveal in themselves the absurdity and create a distorting mirror. Collected in a heap, they look like torn down Lenin statues; traces from an old, megalomaniac system.

The political level is sometimes revealed in a more subjective way, where the vulnerability and the vanity

of the body give a glimpse to an inner psyche. The watercolours in the *Dream Catchers* (2004) series have the simplicity of ancient cave drawings. They celebrate the beauty of the human body simultaneously as they destroy it; representing ritual scenes of local medicine, hypothetical ceremonies, erotic situations, sexual positions and the human body in general. The colour transparencies give the deformed bodies a fragile expression where the fearful uncanny exists next to the marvellous. Inner organs grow from genitals. Nails are hammered into heads.

One often says that the personal is political. Togo's art practice is operating against the grain of what Foucault called "Biopower"². The disciplined body as a symbol for the rational society is defied. Togo uses madness or sexual expression to map exclusion and political oppression, but also to create humour and to celebrate the body. Like a Beuysian shaman, he is the defender of animals, plants and humans. At the same time he is a provocateur who challenges the viewer not only to take sides but also to confront inner fears and prejudice. Togo's art is like a big drama where each component is essential for the whole. The cathartic moment may be invisible, yet it is there.

¹ Marx, Karl & Engels, Frederick, *The Communist Manifesto*, edited by John E. Toews. New York: Bedford/St. Martin's, 1999, p.68. See also: Berman, Marshall, *All That is Solid Melt Into Air; The Experience of Modernity*, London: Verso, 1983

² Foucault, Michel, "Right of Death and Power over Life", *The History of Sexuality, Volume I; The Will to Know*, translated by Robert Hurley, London: Penguin Books, 1978, p.135-159. Original "Droit de mort et pouvoir sur la vie", *Histoire de la sexualité, tome I; La volonté de savoir*, Paris: Gallimard, 1976, p.177-211

Rebecka Wigh is currently working as a curator and art educator at Länsmuseet in Västernorrland, Härnösand, Sweden.

LE DESSIN VERT, 2004
Aquarelle sur papier / watercolor on paper. 115 x 110 cm
Courtesy galerie Anne de Villepoix (Paris) &
Bandjoun Station Visual Arts (Bandjoun, Cameroun / Cameroon)

SHOCK LONG-TERM TREATMENT, 1997-2001
Sculpture sur bois et tissus / wood sculpture and fabrics. 38 x 28 x 84 cm
Courtesy galerie Anne de Villepoix (Paris) &
Bandjoun Station Visual Arts (Bandjoun, Cameroun / Cameroon)

ABSURDITÉ DU RÉEL ET POLITIQUE DU CORPS

Rebecka Wigh

La condition de l'exilé fait partie de l'expérience moderne dans laquelle, selon Karl Marx, « tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée¹ ». La pratique artistique de Barthélémy Toguo se fonde sur une expérience hybride : l'appartenance à plusieurs cultures et à plusieurs régions géographiques. L'artiste global, en déplacement perpétuel, est devenu un outil permettant d'examiner les frontières mentales des États nationaux. En 1996, Toguo a réalisé une série de performances baptisées *Transits* (1996-1999) dont le point de départ était l'expérience réitérée d'une fouille corporelle subie lors de son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, après un séjour au Cameroun. Toguo a commencé à se moquer de la paranoïa occidentale en présentant nos peurs de façon désarmante. En recourant aux clichés, il s'est mis en scène dans différents rôles — terroriste étranger, indigène fou —, tentant de franchir les douanes avec des valises en bois ; il s'est déguisé en éboueur parisien à bord du Thalys, en première classe, entre Cologne et Paris. Cette performance démontait les mécanismes d'une peur ambiante et sans objet. Les rigides règles de sécurité ne servaient qu'à refouler toute chose potentiellement étrangère.

Depuis des années, Toguo explore constamment de nouveaux supports pour son travail. Dessin, sculpture, photographie, vidéo et performance sont des composantes essentielles de ses diverses installations. Toguo construit un univers ayant sa propre logique, où des fragments de culture populaire et de politique mondiale se mêlent à des peurs et à des rêves personnels. Une enfance passée au Cameroun, dans une ville vivant du commerce du cacao, du bois et du textile, persiste dans la richesse tactile de l'œuvre procède. Les pièces ont une dimension physique et transpirent le travail corporel. *Pure and Clean* (2001), performance réalisée lors de l'exposition *Political Ecology* à New York, est une lessive exécutée au son de *Lambarena*, version africaine d'un air de Bach ; l'artiste lave deux drapeaux américains à l'eau savonneuse avant de les étendre sur un fil — c'est là une métaphore du refus par les Américains de ratifier le Traité de Kyoto.

« Switzerland Bank, Jewish Inheritance », « Wanted, \$100 000 000 Mass Destruction Weapons », « Who is the True Terrorist », « Aids in Africa, Condoms in Vatican », « A 10 Second Coitus » : tels sont les slogans gravés sur des sculptures en bois figurant d'immenses tampons, et parfois représentés comme l'empreinte de ces tampons sur du papier. L'acte très physique de l'impression reflète le mécanisme du travail humain. Les tampons démesurés révèlent l'absurdité du

processus et créent un effet de miroir déformant. Entassés, ils évoquent des statues déboulonnées de Lénine — comme la trace d'un système ancien et mégalomane.

Le niveau politique est parfois révélé de manière plus subjective ; la vulnérabilité et la vanité du corps donnent alors un aperçu de l'âme. Les aquarelles de la série *Dream Catchers* (2004) ont la simplicité de peintures rupestres. Célébrant la beauté du corps humain tout en le détruisant, elles représentent des scènes rituelles de médecine traditionnelle, des cérémonies improbables, des situations érotiques ou des positions sexuelles, et le corps humain en général. Les transparences de la couleur donnent aux corps déformés une expression fragile où l'étrange et le terrifiant cohabitent avec le merveilleux. Des organes internes inconnus semblent surgir des organes sexuels. Des têtes sont piquées de clous.

On dit souvent que l'expression de la personne est un acte politique. La pratique artistique de Toguo va à l'encontre de ce que Foucault nommait le « biopouvoir² ». Ainsi se trouve défié le corps discipliné comme symbole de la société rationnelle. Toguo utilise la folie ou l'expression sexuelle pour révéler l'exclusion et l'oppression politique, mais aussi pour créer de l'humour et célébrer le corps. Tel un chaman beuysien, il se fait le défenseur des animaux, des plantes et des humains. En même temps, il est un provocateur qui engage le spectateur à prendre parti, mais aussi à affronter ses peurs et ses préjugés intérieurs. L'art de Toguo est un immense théâtre dont chaque élément est essentiel à la compréhension de l'ensemble. Le moment de catharsis est peut-être invisible, mais il est là.

¹ Marx et Engels, *Manifeste du Parti communiste*, chap. I ; voir également Marshall Berman, *All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity*, Londres, Verso, 1983

² Michel Foucault, « Droit de mort et pouvoir sur la vie », *Histoire de la sexualité, tome I : La volonté de savoir*, Paris, Gallimard, 1976, p. 177-211

Rebecka Wigh est commissaire d'expositions et responsable de l'éducation artistique au Länsmuseet à Västerbotten, Härnösand, Suède.

THE WORLD'S GREATEST, 2003
Installation, 900 x 700 x 300 cm
Outlook, exposition internationale d'art/
International Art Exhibition, Athens / Athens, 2003
Courtesy galerie Anne de Villepoix (Paris) &
Bandjoun Station Visual Arts (Bandjoun, Cameroun / Cameroon)

INNOCENT SINNERS, 2004
Installation
Africa Remix, Centre Pompidou (Paris), 2005
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou. Courtesy galerie Anne de Villepoix (Paris) & Bandjoun Station Visual Arts (Bandjoun, Cameroun / Cameroon)

BARTHÉLÉMY TOGUO

Né en 1967 au Cameroun
Vit et travaille à Paris et à Bandjoun
Born in 1967 in Cameroon
Lives and works in Paris and in Bandjoun

Expositions personnelles

Solo shows

2005

Slow Destruction, galerie Anne de Villepoix, Paris
The Human Mirror, École supérieure d'art, Lorient

2004

The Sick Opera, Palais de Tokyo, Paris
Swallowing the World / Avalez le monde, aliceday, Bruxelles / Brussels
La guerre des sexes n'aura pas lieu, École des beaux-arts de Valence, Valence

2003

Pure and Clean, Institute of Visual Arts Milwaukee, Milwaukee

2002

Mamie Water, galerie Anne de Villepoix, Paris
Puk, Puk, Puk, CCC, Tours
Emergency Exit, le Lieu Unique, Nantes
Epidémies, Goethe Institut, Yaoundé

2001

Das Bett, École régionale des beaux-arts de Dunkerque, Dunkerque
Barthélémy Toguo, galerie The Box Associati, Turin

2000

Virgin Forest, La Criée, Rennes
Pénicilline, Centre culturel français, Turin

1999

Baptism, Kunstmuseum Düsseldorf in der Tonhalle, Düsseldorf
Migrateurs, ARC, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Paris
Barthélémy Toguo, galerie Barnoud, Dijon

1998

Parasites, Centre d'arts plastiques, Saint-Fons

1996

Barthélémy Toguo, Goethe Institut, Yaoundé

1994

Pôle européen et scientifique de Grenoble, Saint-Martin d'Hères

Expositions collectives

Group shows

2005

Playgrounds and Toys, Hangar Bicocca, Milan / Milano
Les Afriques 2, Foire internationale des arts derniers, Musée des arts derniers, Paris
Donna Donne, Palazzo Strozzi, Florence
Femme Femmes, Musée de Carouge, Genève / Geneva
African Art Now, œuvres de la collection J. Pigozzi, Musée des beaux-arts de Houston, Houston
Exotic Ambivalence, Skulpturens Hus, Stockholm
The Giving Person, Palazzo Delle Arti Napoli, Naples
Art of Africa, œuvres de la collection J. Pigozzi, Grimaldi Forum, Monaco
Got Sehen, Kunstmueuem Des Kantons Thurgau, Kartause Ittingen
SingulierS, Guangdong Museum of Art, Guangzhou
De lo real y lo ficticio : art comtemporaneo de Francia, Museo de Arte Moderno, Mexico
Africa Urbis, Perspectives urbaines, Musée des arts derniers, Paris
Africa Remix, Centre Pompidou, Paris
Le mélange des genres, créatures hybrides et mystérieuses, FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen
Domicile privé / public, Musée d'art moderne de Saint-Étienne métropole, Saint-Étienne

Barthélémy Toguo, Cyril André, École des beaux-arts de Grenoble, Grenoble

2004

Exposition collective de sculptures, galerie Anne de Villepoix, Paris
Africa Remix, Museum Kunstpalast, Düsseldorf; Hayward Gallery, Londres / London
@rtscreen, biennale de Dakar, Dakar
Dessins et des autres II, galerie Catherine Bastide, Bruxelles / Brussels
Galerie Isabella Brancolini, Florence
Dessins et des autres, galerie Anne de Villepoix, Paris
Les Afriques, Lille 2004, Tri postal, Lille
Settlements, Musée d'art moderne de Saint-Étienne métropole, Saint-Étienne
Cabinet des dessins n°1 : quelle est l'origine d'une œuvre ?, Musée d'art moderne de Saint-Étienne métropole, Saint-Étienne
Playground & Toys for refugee children, La Manufacture des Céillets, Ivry-sur-Seine; Musée océanographique, Monaco

2003

Great Expectations!, Ferrotel, Pescara, Italie / Italy
Mouvements de fonds, acquisition 2002 du FNAC, MAC & Vieille Charité, Marseille
Biennale de la Havane / Havana Biennial, La Havane
Achtung Roettweiler, Forumkunst Rottweil, Rottweil
Love Zones, galerie Barnoud, Dijon
Outlook, exposition internationale d'art / International Art Exhibition, Athènes / Athens
Zanimaux, galerie Eloge de l'ombre, Uzès
L'Europe fantôme, Espace Vertebra, Bruxelles / Brussels
Heimatkunst.com, Rottweil
Singuliers voyages, domaine de Chamarande, Charamande
Solares-Ideal City, 2e biennale de Valence / 2e Valencia Biennial, Valence / Valencia
Autori Party, galerie Autori Cambi, Rome
Ökonomien der Zeit, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich

2002

Chambre double, galerie Alain Le Gaillard, hôtel La Louisiane, Paris
Apocalyptique Dance, Thurn und Taxis Künstlerhaus, Bregenz, Autriche / Austria
3e biennale de Montréal / 3e Montreal Biennial, Montréal / Montreal
Biennale de Busan / Busan Biennial, Busan
Postcards, biennale de Dakar / Dakar Biennial, Dakar
Ökonomien der Zeit, Museum Ludwig, Cologne; Akademie der Kunst, Berlin
Tutto normale, Académie de France à Rome, Villa Médicis, Rome
Last minute. To the End of Eternity, Vecchio Ospedale Soave, Codogno, Italie / Italy

2001

Intrinscus / Extrinscus, Studio Casoli, Milan / Milano
Selections Fall 2001, The Drawing Center, New York
De quelques dessins contemporains, Fondation Guerlain, Les Mesnuls
Naturaleza, Utopias y Realidades, International Contemporary Art Meeting, Osorio, Gran Canaria
Mercancias, Espacio C, Camargo
Killing Me Softly, BildMuseum, Umeå
Political Ecology, White Box, New York

Bibliographie

Bibliography

Livres d'artiste

Artist's books

Erotico Toguo, onestar press, Paris, 2003
"You don't know what you are missing", Filigranes Éditions, Paris, 2002
Das Bett, École régionale des beaux-arts de Dunkerque, Dunkerque, 2001
Die Tageszeitung, édition Small Noise, Bruxelles / Brussels, 2001

Catalogues monographiques

Monograph catalogues

The Sick Opera, Palais de Tokyo, Paris; Paris-Musées, Paris, 2004

Catalogues collectifs

Collective catalogues

Africultures, L'Harmattan, Paris, 2005
Domicile privé / public, Somogy, Paris; Musée d'art moderne de Saint-Étienne, 2005
Africa Remix, Hayward Gallery, South Bank Centre, Londres / London, 2005
Africa Remix, Centre Pompidou, Paris, 2005
Donna Donne, Art For the World, Genève / Geneva, 2005
SingulierS, Musée d'art contemporain de Lyon, Lyon; Guangdong Museum of Art, Ghangzhou, 2005
Africa urbis, Sépia, Saint-Maur, 2005
African Art Now, Merrel, 2005
Art of Africa : la collection contemporaine de Jean Pigozzi, Grimaldi Forum, Monaco; Skira, Paris, 2005
Africa Remix, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2004
Tirana Biennial, Giancarlo Politi Editore, Milan / Milano, 2003
2e Bienal de Valencia, Charta, Milan / Milano, 2003
Looking Both Ways, Museum for African Art, New York; Snoeck-Ducaju & Zoon, Gand / Gent, 2003
Outlook, Hellenic Culture Organization S.A., Athènes / Athens, 2003
Continental Shift, Ludwig Forum, Aachen; Bonnefante Museum, Maastricht; Stadsgalerij, Heerlen; Musée d'art moderne, Liège, 2002
Last Minute, Codogno, Galleria Pianissimo, Milan / Milano; Galleria Placentia Arte, Piacenza, 2002
Ökonomien der Zeit, Revolver, Frankfurt / Frankfurt, 2002
Tutto normale, Académie de France à Rome, Villa Médicis, Rome / Roma, 2002
Zeitgenössische Kunst und Kultur aus Africa, Oktagon, Cologne, 2002
Arte Contemporanea, Espacio C, Camargo, 2001
Art Unlimited, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2001
International Meeting of Contemporary Art: Nature, Utopias and Realities, Ediciones del Umbral, Madrid, 2001

Barthélémy Toguo est représenté par
is represented by
Galerie Anne de Villepoix
43, rue de Montmorency, F-75003 Paris
t +33 1 4278 3224
info@annedevillepoix.com
www.annedevillepoix.com

et également par
and also by
Aliceday, Bruxelles / Brussels, www.aliceday.be