

Barbara ASEI DANTONI
artiste, designer

Démarche artistique

Identités Imaginaires

Qu'y a-t-il vraiment entre les racines et le ciel ?

C'est la question à laquelle je tente de répondre.

Née en France d'un couple mixte, ayant grandi dans un milieu multiculturel, j'ai expérimenté depuis l'enfance ce que l'on nomme le « métissage ».

J'ai évolué dans cette **identité floue**, en incarnant une forme de gris...

La **quête** de la connaissance de soi dans la différence, l'incapacité physique d'appartenir à un « groupe dominant », et parfois le sentiment d'illégitimité face à l'altérité, ont contribué à mon intérêt pour l'art comme forme d'expression libérée des conditionnements sociaux.

La pratique artistique, dans une **démarche introspective**, m'a permis de saisir l'essence de ce qui me constitue **en tant que Femme** et en tant qu'« Être au monde ».

Ainsi sont nées les **Identités Imaginaires**, des œuvres protéiformes qui ont pris racine dans les masques dits « passeports » du Cameroun.

Mes recherches et inspirations gravitent autour des **traditions**, des **rites**, des **cultures animistes**.

A travers elles je construis des **ponts interculturels**, comme des cartographies intimes évoquant les paysages intérieurs de la « race humaine », voyageant de l'Afrique à l'Amazonie.

En allant à la rencontre des **figures symboliques de mes ancêtres africains**, j'imagine un vocabulaire introspectif non attaché aux attributs physiques et à l'incarnation.

Il s'agit de concevoir l'**identité comme une matière malléable** aux formes et aux couleurs changeantes.

L'imaginaire me sert à **penser l'identité au pluriel**, tels des voyages de l'âme qui nous lient à la nature, au sacré et à la tribu (du cercle le plus proche à l'humanité entière).

Loin des constructions sociales et historiques liées à notre naissance, les Identités Imaginaires sont une façon de **réinventer nos récits**, dans une démarche d'ouverture qui contrebalance avec l'attitude du repli sur soi...

Démarche artistique

Identités Imaginaires

« Barbara Asei Dantoni est née d'une mère camerounaise et d'un père franco-italien. Dans l'ensemble de son travail plastique, elle évoque ce qu'elle nomme elle-même sa «multiculturalité».

Le travail de cette artiste franco-italo-camerounaise, pose une approche tout à la fois individuelle et collective, intimiste et systémique, réelle et métaphorique de la notion d'identité.

Ses récents travaux, et en particulier ceux présentés lors de sa résidence à Bandjoun Station, mettent en perspective des identités suspendues.

En matérialisant les identités comme des fragments en suspension, en faisant des masques entremêlés comme des possibles corps dans l'espace de l'installation, elle ancre son travail dans un contexte d'art immersif qui interroge nos humanités. Son œuvre nous invite à réfléchir sur les notions de rencontres, de métissage, d'entremêlement...

{...}

La poïétique des mondes

La thématique qui sous-tend le travail de Barbara Asei Dantoni « Identités Imaginaires ».

Ce sont les termes d'une dialectique féconde, au-delà des identités closes, les imaginaires transportent des possibles, des mises en résonance, de nouveaux espace-temps.

Ce questionnement n'est pas moins politique que poétique. A travers une expérience personnelle qu'elle transcende dans son œuvre, l'artiste nous invite à un voyage intérieur tout en propulsant un sentiment éminemment collectif.

Elle nous invite aux imaginaires partagés, révélant en somme des récits neufs sur l'Histoire, les histoires que tissent entre elles les identités. Elle développe une œuvre qui pour part, rend compte de la dimension rhizomique des identités ré-inventées.

La complexité des identités, et les tentatives de les mettre en concurrence semblent absconses, ici, l'artiste interroge ses identités et celles qui de façon générale nous invitent à faire monde.

Elle rompt par sa pratique même avec une idéologie du cloisonnement. C'est alors l'ouverture d'entremêlements entre l'art et la vie qui est au centre de l'esthétique et du fondement de son travail.

En perspective, les pièces pensées lors de la résidence à Bandjoun se dessinent dans un espace quasi sculptural qui verra se prolonger les objets comme autant d'identités suspendues dans la lignée de l'œuvre d'art totale esquissée au XXe siècle qui est l'installation.

Mais, plus encore, elle nous laisse à rêver de nouvelles écritures... »

Œuvres

Identities Imaginaires

GRUE, 2021

40 x 50 x 0,3 cm

Acrylique, marqueterie de cuir et dorure sur carton toilé

Acrylic, leather marquetry and gilding on canvas board

KA, 2020

81 x 100 x 2,5 cm

Acrylique et dorure sur toile

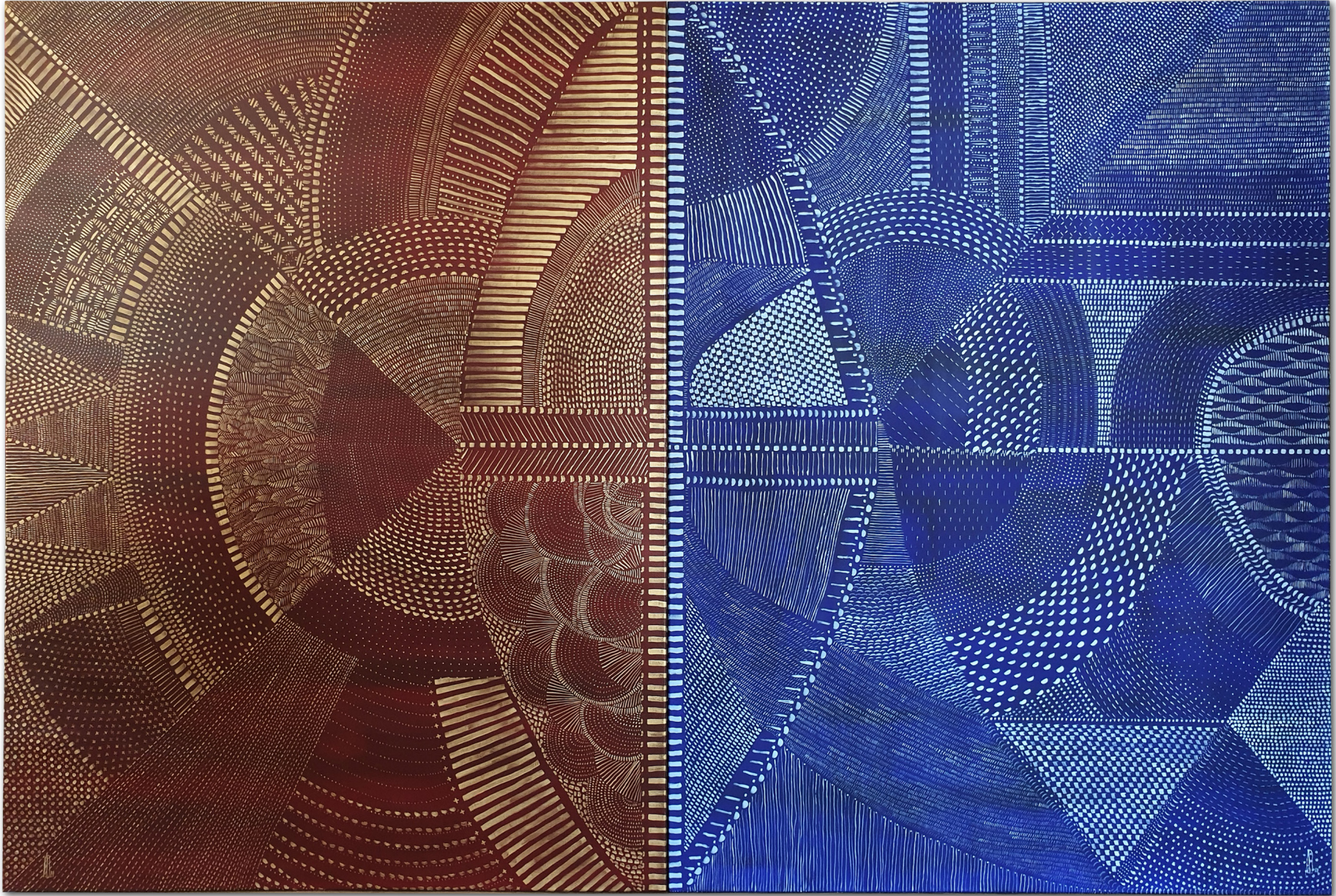
Acrylic and gilding on canvas

EYA, 2020
60 x 80 x 1,5 cm
Acrylique et dorure sur toile
Acrylic and gilding on canvas

ARLA, 2020
60 x 80 x 1,5 cm
Acrylique et dorure sur toile
Acrylic and gilding on canvas

RELIGARE - Diptyque - 2020
200 x 130 x 2,5 cm
Acrylique et dorure sur toile
Acrylic and gilding on canvas

Résidence de création BANDJOUN STATION

mai-juin 2021/novembre 2021

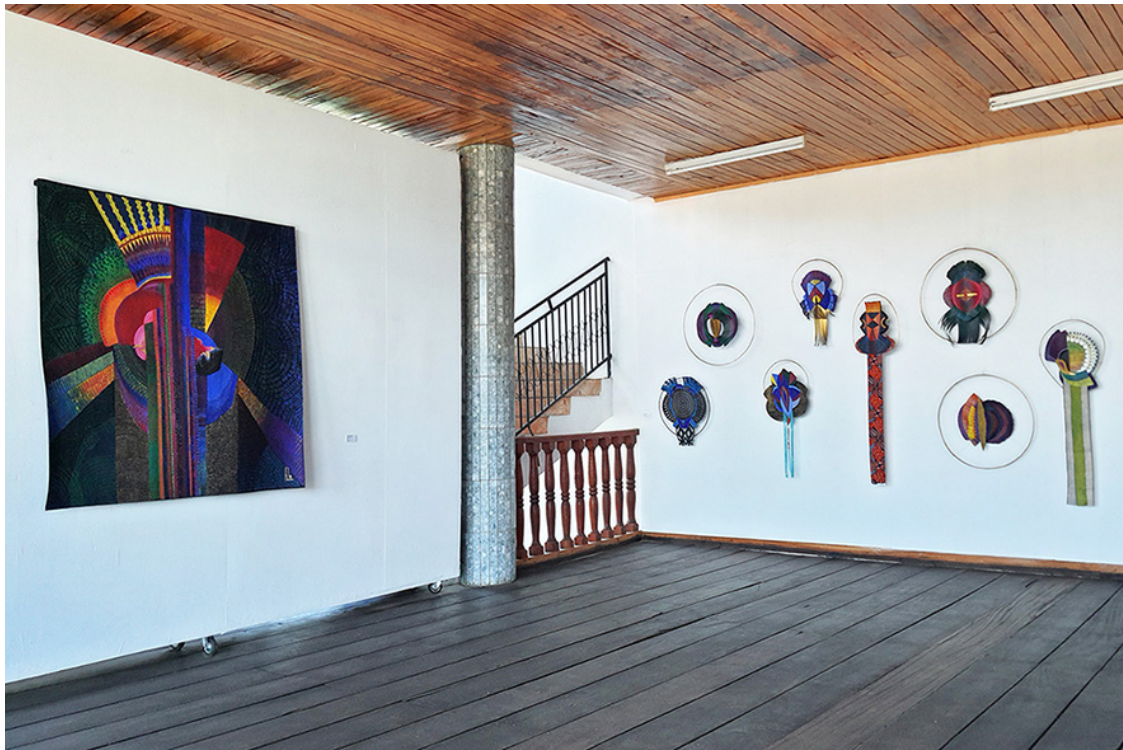
Avec l'artiste Barthélémy Togo

Peinture de la toile Bandjoun Fever à l'atelier

Oeuvres

réalisées en résidence à Bandjoun Station

Bandjoun Fever - Identités Imaginaires, 2021

Acrylique sur toile noire - 150 x 150 cm.

Centre d'Art de Bandjoun Station, Cameroun

Oeuvres réalisées lors de la résidence Institut Français du Cameroun /Bandjoun Station, en mai-juin 2021

Oeuvres

réalisées en résidence à Bandjoun Station

Installation *Identités Imaginaires*, 2021

Exposition *Cyenyé Mko, Mouvements et Identités*. Centre d'Art de Bandjoun Station, Cameroun

Oeuvres

réalisées en résidence à Bandjoun Station

Forme #1 - *Identités Imaginaires*, 2021

diamètre 80 cm.

Centre d'Art de Bandjoun Station, Cameroun

Forme #7 - *Identités Imaginaires*, 2021

diamètre 80 cm.

Centre d'Art de Bandjoun Station, Cameroun

Forme #9 - *Identités Imaginaires*, 2021

40 x 210 cm

Centre d'Art de Bandjoun Station, Cameroun

Forme #4 - Identités Imaginaires, 2021
45 x 120 cm
Acrylique, papier cartonné découpé, dorure, cerceau
métallique peint en or, fils de coton, fils de laiton.

Forme #5 - Identités Imaginaires, 2021
45 x 85 cm
Acrylique, papier cartonné découpé, dorure, cerceau
métallique peint en or, fils de laiton.

Oeuvres
2022

Oeuvres
récentes

BLESS - 2022
90 x 115 x 2,5 cm
Acrylique sur toile

AMAO
2022
50 x 96 cm

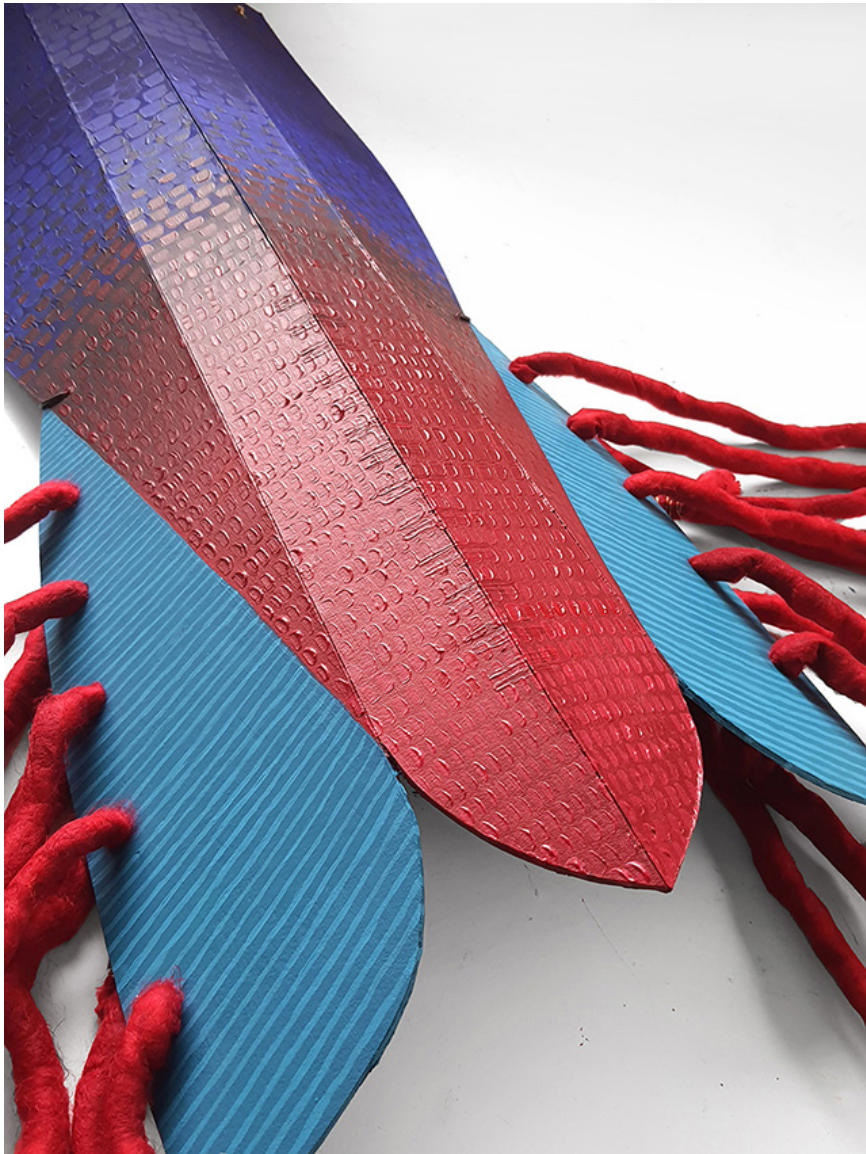

VERA
Identités Imaginaires, 2022

*Acrylique sur carton-bois,
écailles de papier doré*
27 x 103 cm

SCARA
Identités Imaginaires, 2022

Acrylique sur carton-bois, fils acrylique, fils de laiton
30 x 110 cm

LUN'E
Identités Imaginaires, 2022

*Chutes de cuir vegetal, fils de coton,
fils de laiton, tissu wax,
dorure sur acier
70 x 85 cm*

COLEO
Identités Imaginaires, 2022

*Chutes de cuir vegetal, acrylique sur papier, bois,
tissu malien, clous en laiton, rubans satin et velours
43 x 65 cm*

CHEN
Identités Imaginaires, 2022

*Chutes de cuir vegetal, acrylique sur carton-bois, fils de coton,
acrylique sur textile, clous en laiton. 34 x 187 cm*

BAHAM
Identités Imaginaires, 2022

Acrylique sur carton bois
46 x 66 cm

Barbara ASEI DANTONI

A propos

Barbara est une **artiste franco-italo-camerounaise** résidant entre la France et le Cameroun.

Dès l'âge de 10 ans, elle se forme au dessin académique, à la peinture et au modelage à l'**école du Musée des Beaux-Arts** de Pau.

Se questionnant depuis l'enfance sur sa différence et ses **origines multiculturelles**, elle se nourrit des objets d'artisanat africain qui peuplent son foyer et des tissus pagne de sa mère couturière pour se construire un **imaginaire coloré** qui lui sert de refuge.

Son projet artistique « **Identités Imaginaires** », naît peu à peu dans cet espace intime, cet entre-deux mondes entre la France et le Cameroun. Mais c'est en 2020 qu'il se matérialise véritablement pour parler des **histoires d'exil**, de **migration** et des **identités fragmentées** qui la constituent, à travers les arts visuels.

Par le biais d'un travail de peinture sur toiles, d'œuvres en relief aux techniques mixtes et de poèmes, l'artiste interroge ses **paysages intérieurs** constitués de **symboles liés à ses ancêtres et à sa féminité**.

Designer primée, sa connaissance des procédés de fabrication et des matériaux lui permet de cerner avec un autre regard les objets traditionnels des cultures populaires qui alimentent son travail. Et de **créer un langage nouveau**, notamment par le travail d'œuvres en volume. Ses créations jouent avec les **effets de matières**, transformant le papier en végétal, le carton en métal, la peinture en tissage textile...

Résidence à Bandjoun Station, Cameroun

En 2021, Barbara Asei Dantoni est **sélectionnée par l'Institut Français, l'Ambassade de France au Cameroun et Bandjoun Station**, pour effectuer une résidence artistique au sein de ce lieu emblématique de l'Ouest Cameroun.

Inspirée par ce retour aux sources sur la terre natale maternelle, **elle crée à Bandjoun une série d'œuvres aux multiples influences**, parmi lesquelles la culture Bamiléké, les parures de cérémonies ou encore la nature luxuriante de cette « Afrique en miniature » qu'est le Cameroun.

Elle y poursuit, aux côtés de l'artiste **Barthélémy Togo**, son travail de recherche sur les questions identitaires liées au métissage. Ses créations sont exposées au Centre d'Art de Bandjoun Station de novembre 2021 à avril 2022, au sein de **l'exposition collective CYENYE MKO - Mouvements et Identités**.

Barbara ASEI DANTONI

b.aseidantoni@gmail.com

(+33) 06 64 83 92 53

www.badantoni.com

[@barbara.aseidantoni](https://www.instagram.com/barbara.aseidantoni)

FORMATION

2001-2006 **STRATE Ecole de Design**, Paris. Diplôme d'État de Designer Industriel - Félicitations du Jury

2004 **Université de Valencia, Pôle Design**, Espagne - Erasmus. 6 mois

1993-2001 **Ecole du Musée des Beaux-Arts** de Pau - Formation en dessin académique, peinture et céramique.

EVENEMENTS & EXPOSITIONS

2022 Solo Show à **AKAA**, Carreau du Temple, Paris. Représentée par la galerie Cécile Dufay.

2022 Exposition collective, L'Estuaire, Bordeaux. Organisée par **MC2a, RMDA et So Coopération**.

2022 Exposition personnelle, AFD **Agence Française du Développement** - Proparco, Paris.

2022 **Workshops « Identités Imaginaires »** auprès d'élèves et d'étudiants - Yaoundé, Cameroun/ La Rochelle, France.

2022 Exposition collective **CYENYE MKO - Mouvements et Identités, Centre d'Art Bandjoun Station**, Cameroun

2021 Exposition de l'œuvre Blue Landscape - **INFLUENCE, BIENNALE du Textile Contemporain**, Oloron

2021 Résidence artistique à **BANDJOUN STATION, soutenue par l'Institut Français et l'Ambassade de France**

2020 Conférence à la **DESIGN ACADEMY D'EINDHOVEN**, Pays Bas sur le projet artistique *Identités Imaginaires*

2020 Exposition de la série « Horizons », 7 œuvres textiles, au **Regina MGallery**, Biarritz

2019 Conférence « Art et Industrie » menée avec Matali Crasset, **Manufacture Tissage Moutet**, Orthez

2019 Exposition de l'œuvre Blue Landscape - sélectionnée par le **Palais de l'Elysée - au SOMMET DU G7** de Biarritz

2019 Exposition de l'œuvre Blue Landscape, **Métiers d'art et Pièces d'exception, Musée Basque de Bayonne**

2018 Exposition collective - **PARIS DESIGN WEEK, Now!Le Off**, Cité de la Mode & du Design

2017 Conférence au **Luxepack de Monaco** : « Luxury packagings beyond the ordinary»

2017 Marraine du **Jacquart Design Trophy 2017, PARIS DESIGN WEEK**

2017 Exposition collective - **PARIS DESIGN WEEK, Now!Le Off**, Cité de la Mode & du Design

2016 Exposition collective - **PARIS DESIGN WEEK, Now!Le Off**, Cité de la Mode & du Design

2015 Lauréate du **Jacquart Design Trophy** (première édition), **PARIS DESIGN WEEK**

2014 Exposition collective, **PARIS DESIGN WEEK, Now Le Off**, Cité de la Mode et du Design

2013 Exposition collective, **NOVAQT /Rencontres du Design et de l'Innovation**, Bordeaux

2012 Exposition collective avec la Fédération des Designers en Nouvelle-Aquitaine, **Escales du Design**, Bordeaux

2010 Défilé de la collection Marthe Aimé, P/E 2011, **Toronto Fashion Week**