Binta Diaw Portfolio

Binta Diaw une artiste italienne et sénégalaise née en 1995 à Milan, en Italie. Elle vit et travaille entre Milan et Dakar au Sénégal. Binta Diaw est diplômée de l'Accademia di belle arti di Brera di Milano à Milan, ainsi que de l'École d'Art et de Design de Grenoble en France.

La pratique artistique de Binta Diaw se déploie au croisement de réflexions philosophiques et historiques sur les phénomènes sociaux qui façonnent notre monde contemporain — la migration, l'appartenance, le rapport à l'histoire et à ses archives, ainsi que les questions de genre. Son travail prend souvent la forme d'installations et de projets in situ, parfois de dimensions monumentales.

S'inspirant des pensées intersectionnelles et écoféministes, Binta Diaw accorde une place essentielle à l'expérience physique et sensorielle. Ses œuvres deviennent des espaces où la matérialité — ses textures, ses énergies et ses résonances — engage la perception et la réflexion.

La terre, les plantes, l'eau, la pierre, les cheveux et parfois son propre corps composent un langage visuel qui rappelle sans cesse notre nature organique et mouvante, autant que notre condition d'êtres sociaux et politiques.

Souvent conçues en dialogue avec leur environnement, ses installations invitent le spectateur à se reconnecter à sa place dans le monde pour appréhender la multiplicité des sens et des relations à l'œuvre.

Ancrée dans une identité diasporique et fluide, Binta Diaw interroge les récits dominants de l'histoire en y réintroduisant une pluralité de voix à travers une remarquable économie de moyens. Son travail propose ainsi un décentrement du regard exclusivement eurocentrique et affirme le geste artistique

comme un acte complexe de réécriture de l'histoire.

Expositions personnelles

- La Sagesse des Lianes [The Wisdom of Lianas], Parco Arte Vivente, Turin, Italie(upcoming)
 - Art Basel Paris, Paris, France
- Il peut pleurer du ciel, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin, Italie
 - Da qui, Galerie Cécile Fakhoury, Paris, France
 - Essere Paesaggio, Palazzon Banca D'Alba, Alba, Italie
 - Del Cosmo e Della Terra, Villa Pacchiani, Santa Croce, Italie
- 2022 Paysages, Magasins Généraux, Grenoble, France
 - The Land of Our Birth is a Woman, Centrale Fies, Dro, Italie
 - Toolu Xeer, Galerie Cécile Fakhoury, Dakar, Sénégal
 - Les tirés ailleurs, Bungalow ChertLüdde, Berlin, Allemagne
- A Living Experience of Feeling Listened, Lungomare, Bolzano, Italie
 - In Beyond the Periphery of the skin, Temple University Gallery at Art, Rome, Italie
 - *Dïà s p o r a*, Project Space, Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan, Côte d'Ivoire
 - It Is Not Wrong To Go Back and Take Something You Forgot, festival Una Boccata d'Arte, Monastero Bormida, Piémont, Italie

Expositions collectives

- »Speak, old top-knot, what do you want?«, Kunsthalle Mainz, Mainz, Germany
 - Recipes for Broken Hearts, Bukhara Biennale, Uzbekistan
 - The Power of the Unseen, Express Newark, USA
 - Faire famille, Nouveau Printemps, Lieu Commun, Toulouse,

France

- Con lo zuccheron en la bocca, Istituto Svizzero, Rome, Italie
- Whispers of the self, Prometeo Gallery Ida Pisani, Milan, Italie
- 2024 Maxxi Bvlgari Art Prize 2024, Museo Maxxi, Rome, Italie
 - Structures of Reciprocity, Jam Factory Art Center, Lviv, Ukraine
 - Pansori, A Soundscape of the 21^{rst} Century, 15th Gwangju Biennale, Gwangju, Corée du Sud
 - Manifesta 15, The European Nomadic Biennial, Barcelone, Espagne
 - Equilibrium, Galerie Cécile Fakhiury, Dakar, Sénégal
 - Souvenir d'Italie, Institut Culturel Italien de Dakar, Dakar, Sénégal
 - TransFORM, Les nouvelles oeuvres de la collection du FRAC Alsace, Sélestat, France
 - Journeying, Contnainment, Carrying, La Casa Encendida, Madrid, Espagne
 - Food, Art & Activism: Nousishing Ourselves and Each Other, M. Bassy, Hambourg, Allemagne
 - Panorama Monferrato, Italics, Piemont, Italie
 - Sunu Diggante, La Galerie du 19M, Ifan, Dakar, Sénégal
 - La Linea Insubrica, Kunst Meran, Meran, Italie
 - *ITALIA 70 I nuovi mostri*, Fondazione Nicola Trussardi, Milan, Italie
 - Renaissance, Museion Museum, Bozen, Italie
 - Confluences, Logotype and Subtitle Intersectional Visions of Italy, De La Cruz Gallery, Georgetown University, Washington DC, Etats Unis
- Art and Human Rights, Palais des Nations ONU, Genève, Suisse

- Sovra Esposti/ Over exposed, Carcere Borbonico, Avellino, Italie
- La sostanza agitata, Palazzo Collicola, Spoleto, Italie
- A Body of Memory (from neurons to the sea), Kunsthall Trondheim, Trondheim, Norvège
- Infiltrées 5 manières d'habiter le monde, Reiffers Art Initiatives, Paris, France
- lo sono confine/ l am border, Palazzo Grillo, Gênes, Italie
- Memory effect, Murate Art District, Florence, Italie
- Golden Hour, Bloom Galerie, Saint-Tropez, France
- *Hirafen*, Ateliers du Centre technique du tapis et du tissage, Tunis, Tunisie
- •Liquide liquide, Patinoire de Saint-Ouen, Saint-Ouen, France
- •Can You feel the Space that Space Occupies, Galerie Cécile Fakhoury, Dakar, Senegal
- Réfuges, Galerie Cécile Fakhoury, Paris, France
- Liverpool Biennal 2023 UMOYA: *The Sacred Return of Lost,* Liverpool, Royaume Uni
- Unraveling the (under-)Develoment Complex or Towards a Post-(Under-Development Interdependence, Savvy Contemporary, Berlin, Allemagne
- Maa ka Maaya ka ca a yere kono Sur la multiplicité, la différence, le devenir et

l'héritage, 13e Rencontres de Bamako, Bamako, Mali

- Still Present! 12e Biennale de Berlin, Allemagne
- Bellezza e Terrore: luoghi di colonialismi e fascismi, museo Madre di Napoli, Napoli, Italie
- Segni di me, Casa Testori, Milan, Italie
- And plant seeds for a different way of living, (m{if}), Titanik,
 Turku, Finlande
- The Recovery Plan. Devoir de mémoire à l'italienne, BHMF, Institut culturel Italien, Paris, France

- 2021 Les Filons Géologiques, Palazzo D'Accursio, Bologna, Italie
 - L'inarchiviabile, Goethe-Institut di Roma, Roma, Italie
 - Una boccata d'arte, Monastero Bormida, Italie
 - Postcolonial ecologies, Darat Al Funun, Amman, Jordanie
 - *Mediterranea*, Young Artists Biennale, Repubblica di San Marino, Italie
 - Premio Fabbri, Fondazione Francesco Fabbri, Treviso, Italie
 - Gettare il sasso e nascondere la mano, MAD, Firenze, Italie
 - Fascination, (Crac)Centre Rhénan d'art contemporain d'Altkirch, Altkirch, France
 - The Recovery Plan. Devoir de mémoire à l'italienne, Exposition à l'Institut Culturel Italien, Paris, France
- **2020** I have this memory, It is not my own, Galerie Cécile Fakhoury, Dakar, Sénégal
 - Waves between us, Palazzo Re Rebaudengo Fondazione, Guarene, Italie
 - Premio Nocivelli, Verolanuova, Brescia, Italie
- Soil is an inscribed body. On sovereignty and Agropoetics, Savvy Contemporary, Berlin, Allemagne
 - Artefici del nostro tempo, Centro culturale Candiani, Venise, Italie
 - Premio Nocivelli, Verolanuova, Brescia, Italie
- **2018** Stories of almost everyone, Galerie Wedding, Berlin, Allemagne
- **2017** La Bellezza resta- Farfalle, Associazione Heart, Vimercate, Italie
- 2015 Ricordando il futuro, Palazzo Grimani, Venezia, Italie
 - Artisti all'opera, Fonderia artistica M.A.F, Pioltello, Italie

Biennales

2025 • Bukhara Biennial, Uzbekistan, Bukhara (UZ)`

• 15th Gwangju Biennale – Pansori. A soundscape of the 21st century, Gwangju, Corée du Sud

- Manifesta 15, Barcelone, Espagne
- Biennale Donna, Ferrara, Italie

• Biennale di Gubbio - IMAGINA, Museo civico, Palazzo dei Consoli, Gubbio, Italie

• Liverpool Biennial – uMoya: The sacred Return of Lost Things, Liverpool, Roayume-Uni

• 12th Berlin Biennale, Berlin, Allemagne

• 13th Rencontres de Bamako/Biennale Africaine de la Photographie, Bamako, Mali

• School of Water – Mediterranea, Young Artists Biennale, Repubblica di San Marino

Résidences

2023 • Art Explora - Cité internationale des arts, Paris, France

• Résidence Miramar – réseau méditerranéen pour les jeunes artistes, Tanger, Maroc

2021 • Lungomare residency, Bolzano, Italie

2020 • Viafarini-in-residence, Milano, Italie

• Seeds for future memories, Tambacounda, Sénégal

• YGBI Residency, Black History Month, Firenze, Italie

Prix

2025 • Premio Art Flash, Artista Emergente, Italie

2024 • Maxxi Bvlgari Art Prize

2023 • Prix Reiffers Art Initiative

2022 • Prix Pujade-Lauraine, Paris, France

2021 • Premio Wonderful, Firenze, Italie

2020 • Premio Nocivelli (sculpture), Brescia, Italie

2020 • Bourse arts plastiques de la ville de Grenoble, Grenoble, France

Collections (sélection)

Collezione Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT -

Castello di Rivoli (IT)

Collezione Nunzia e Vittorio Gaddi (IT)

Collezione Galleria Nazionale San Marino (SMR)

Collezione Museo del Novecento Milano (IT)

Collezione Museo Castello Gamba, Arte Moderna e Contemporanea

Valle D'Aosta (IT)

Collezione Genesi (IT)

Collezione PART Rimini (IT)

Frac Alsace Lorraine (FR)

Frac Champagne Ardenne (FR)

Collection Kadist (USA/FR)

Monographies

2024 • Ilaria Bernardi, *Binta Diaw*, Silvana Editoriale, 2024, 72 pp.

• Binta Diaw - Tolou Xeer, ouvrage collectif, Editions Galerie Cécile Fakhoury, 2024, 130 pp.

Publications

- **2024** Luisa Passerini, *Artebiografia*. *Percorsi di artiste tra Italia* e *Africa*, Rosenberg & Sellier, 2024, 148 pp.
- **2023** Silvia Bottinelli, Artists and the Practice of Agriculture Politics and Aesthetics of Food Sovereignty in Art since 1960, Routledge, 2023, 284 pp.
- Angelika Burtscher, Daniele Lupo, AS IF 16 Dialogues about Sheep, Black Holes, and Movement, Spector Books, 2023, 304 pp.
- Yarri Kamara, Kateryna Botanova, Quinn Latimer, Sahara/ Sahel: A thousand paths into the future, Sternberg Press, 2023, 288 pp.
- Alessandro Castiglioni, Teorie dei climi Cultura visiva, perlustrazioni geografiche, marginalia, Postmedia Books, 2023, 144 pp.
- **2021** Lucrezia Cippitelli, Simone Frangi, Colonialità e culture visuali in Italia Percorsi critici tra ricerca artistica, pratiche teoriche e sperimentazioni pedagogiche, Mimesis Eterotopie, 2021, 352 pp.

Presse (sélection)

Articles en français

- **2024** Le Quotidien, «Exposition, la Galerie du 19M à l'Ifan entre tradition et innovation» lire ici
- Numéro, «Tout savoir sur Binta Diaw, l'artiste qui transforme le coprs en paysage», Mathieu Jacquet <u>lire ici</u>
- *RFI*, «Binta Diaw expose à la Galerie Cécile Fakhoury à Paris» Muriel Maalouf lire ici
 - Le Quotidien, «Exposition 'Souvenir d'Italie' à l'Institut

Culturel Italien, un trio d'artistes qui réconcilie identité et mémoire à Dakar», Ousmane Sow - <u>lire ici</u>

- **2023** *Numéro*, «Rencontre avec l'art écoféministe de Binta Diaw: quand le cheveux tressé se fait paysage», Debbie Meniru <u>lire ici</u>
- **2022** Quotidien de l'art, «Binta Diaw, première lauréate du Pirx Pujade-Lauraine», Rafaël Pic <u>- lire ici</u>

Articles en anglais

- **2025** Mousse Magazine, «Resonant with Voices, Quilted With Songs», Camillia Paolino <u>lire ici</u>
- **2024** *Frieze*, «Six Artists to Watch at manifesta 15», Max Andrews, Angelo Lambo <u>lire ici</u>
- **2023** Third Text, «On and Off 'Ĩ NDAFFA #': An Extended Review of the 14th Dakar Biennale», Ana Balona de Oliveira lire ici
- Art Basel Stories, « L'artiste Binta Diaw cultive la mémoire de l'esclavage», Ingrid Luquet-Guad lire ici
- Crash, «The Fourth Edition of the Maxxi Bylgari Prize Presented at the Italian Embassy In Paris» Martina Conte - <u>lire ici</u>
- *Numéro*, «Encounter with the ecofeminist art of Binta Diaw: when braided hair becomes landscape», Debbie Meniru <u>lire</u> <u>ici</u>

Articles en italien

- **2024** La Repubblica, «Binta Diaw dialoga con lo spetatore del corpo dei migranti», Olga Gambari lire ici
- Doppiozero, «Binta Diaw: Dakar Lampeduza», Gabi Scardi Iire ici

2023 • Flash Art, «Binta Diaw, per una genealogie di resistenze», Stefano Mudu - <u>lire ici</u>

2022 • La Republica, «Binta Diaw, l'artista afroitaliana del 'Don't Touch My Hair'», Marra Accettura-<u>lire ici</u>

2021 • ATP Diary, «Intervista con Binta Diaw», Sara Benaglia <u>- lire</u> ici

Expositions (sélection)

Maxxi Museo - Bvlgari Art Prize

Juroom ñaar

Juroom ñaar est une œuvre réalisée pour le PRIX MAXXI BVLGARI, inspirée d'un événement historique tragique remontant à 1819, lorsque les femmes du village sénégalais de Nder choisirent le suicide collectif pour échapper à l'attaque des guerriers mauris et à l'esclavage qui s'en serait suivi.

L'installation se compose de sept colonnes faites de charbon de bois et commémorant les corps des sept femmes qui, déguisées en hommes, se sont sacrifiées en brûlant vives. Autour des sept sculptures sont nouées des tresses de cheveux évoquant la résilience et la mémoire de ce sacrifice. Des sons et des voix en langue wolof, représentant la tradition orale des conteurs locaux (griots), accompagnent les visiteurs en évoquant la lutte pour la dignité humaine. Le choix des matériaux et des motifs reflète la tradition et l'identité culturelle et transforme l'œuvre en un hommage à la résistance contre toutes les formes d'oppression.

Binta Diaw, *Juroom ñaar*, 2024 - installation in situ, charbon, métal, cheveux synthétiques, dimensions variables

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Il peut pleurer du ciel

L'exposition *Il peut pleurer du ciel* est commissariée par Ilaria Bernardi, co-organisée et coproduite par la Fondation Sandretto Re Rebaudengo et l'Association Genesi.

Le projet est conçu comme une immersion multisensorielle qui aborde la question complexe des migrations et de leur histoire entre deux continents : l'Afrique et l'Europe. Enjeu politique et économique actuel, la migration est aussi un thème philosophique profond où identité, héritage culturel et imaginaire s'entremêlent.

Depuis le début de sa recherche artistique, Binta Diaw s'intéresse aux mouvements de populations au fil du temps, qu'ils soient volontaires ou forcés, officiels ou non. L'artiste explore notamment la notion de diaspora, qui caractérise également le cours de sa propre existence, en tant qu'Italienne de naissance, née de parents sénégalais en Italie. Au-delà du thème des origines et du réenracinement que soulève le mouvement physique et symbolique d'une vie humaine, elle développe également l'idée de diaspora comme le moment où « l'on tente d'être plusieurs êtres à la fois » ; autrement dit, pour reprendre les mots d'Édouard Glissant, « chaque diaspora est le passage de l'unité à la multiplicité ». D'où l'intérêt de Diaw pour la longue histoire migratoire et diasporique de l'Afrique, comprise comme un point de départ, mais aussi comme un territoire inhérent à ce que l'on appelle la « vocation africaine à aller ailleurs ».

Pour la scène Progetto Genesi de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Binta Diaw crée une installation immersive qui aborde le thème de la migration de manière non conventionnelle pour nous conduire vers l'histoire de la sensibilité du corps humain migrant dans ses liens avec la nature et la culture qui l'entoure.

Une vidéo, conçue comme une méditation visuelle sur l'océan et tournée dans le quartier de Yarakh à Dakar, est projetée sur le mur du fond de la salle. La caméra se concentre sur l'eau de mer et les vagues qui se forment au large. Au loin, Lampedusa apparaît, terre au carrefour de deux continents. Dans l'eau, une masse sombre apparaît, une forme rectangulaire qui fluctue au gré du vent et des marées. Cette forme est un tapis de terre à travers lequel l'artiste évoque la richesse sémantique de l'expression « c'est ma terre », faisant référence à la terre que nous choisissons pour nous-mêmes, ou à celle qui nous est imposée, avec une référence particulière à l'histoire de l'Afrique et à son histoire coloniale.

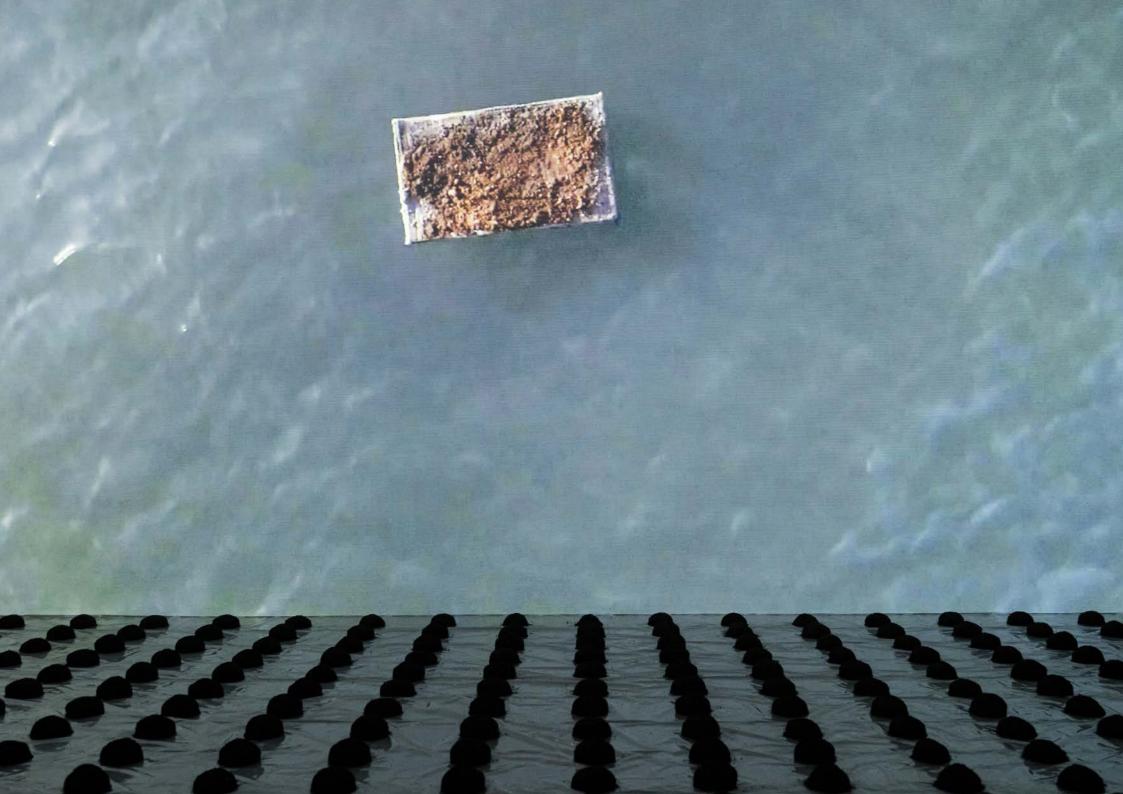
Au sol, deux grandes feuilles de plastique font référence au tapis de la vidéo mais en même temps à la pollution de l'eau, et abritent de nombreuses petites sculptures, identiques entre elles, réalisées avec de la terre, pour évoquer la réduction occidentale à de purs nombres, considérés comme

identiques, des corps et des histoires des migrants arrivant sur les côtes européennes.

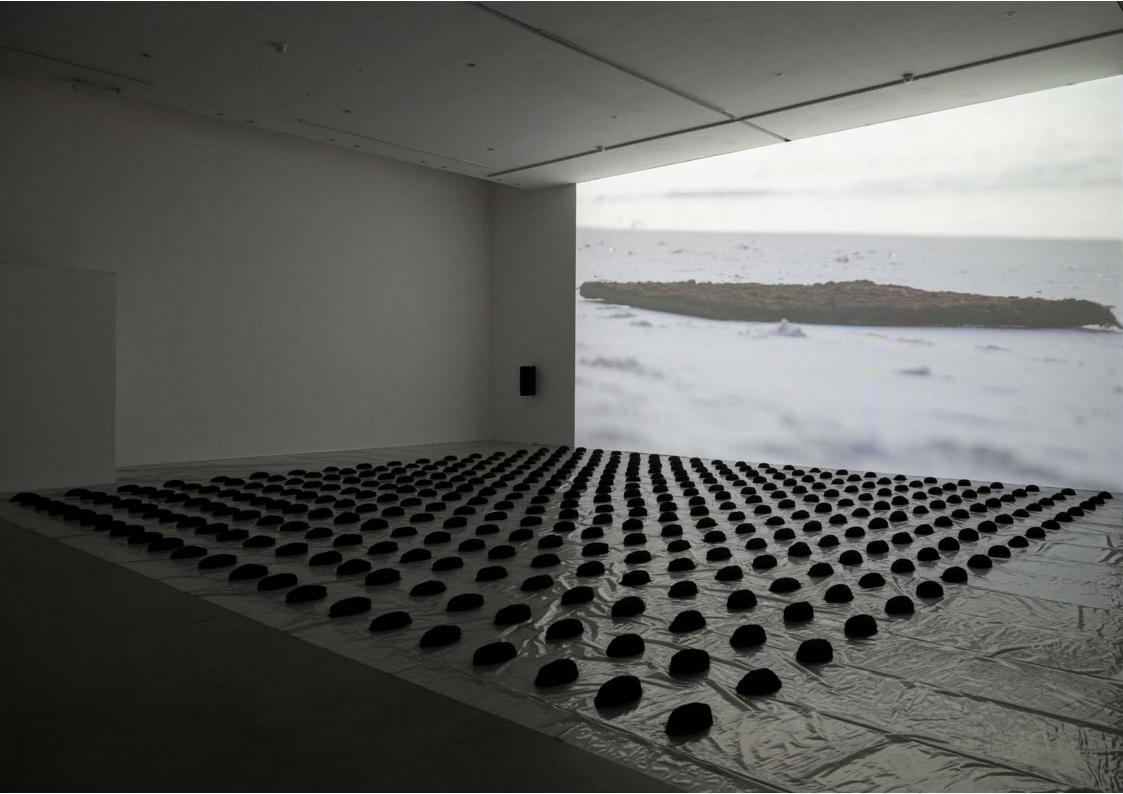
L'artiste explique : « J'ai tourné cette vidéo dans le quartier périphérique de Yarakh à Dakar avec l'intention de déplacer l'attention vers le lieu de départ et le départ lui-même des personnes qui décident de partir de là. La migration est désormais généralisée en une seule image : les migrants qui débarquent et envahissent. Mais nous ne nous interrogeons pas et ne nous arrêtons pas pour réfléchir à leur point de départ, à leurs souffrances et surtout à la manière dont ils ont affronté le voyage. La vidéo est donc une métaphore du corps en attente de son destin : une invitation de l'océan qui accueille le corps dans ses eaux jusqu'à ce que ce même corps soit rejeté. Le tapis, toujours associé dans certaines cultures à des concepts tels que l'hospitalité et la spiritualité, devient dans la vidéo une métaphore du corps migrant, du corps en mouvement d'un lieu à un autre, d'un état physique mais aussi mental à un autre. »

L'exposition est accompagnée d'une monographie sur l'artiste, organisée par llaria Bernardi, publiée par Silvana Editoriale et produite par l'Associazione Genesi. Ce volume offre le premier aperçu de l'ensemble de ses recherches à travers une chronologie raisonnée des œuvres qu'elle a créées à ce jour.

Galerie Cécile Fakhoury, Paris

Da qui

Avec *Da qui* (à partir d'ici), Binta Diaw signe sa première exposition personnelle à Paris et sa troisième exposition personnelle en collaboration avec la Galerie Cécile Fakhoury, après Abidjan (2021) et Dakar (2022).

Dans la recherche de Binta Diaw, le corps est à l'intersection de questions historiques et sociales. Alors que le corps noir et le corps féminin sont particulièrement marqués du poids de l'histoire, l'artiste en fait son support, performatif et réconciliateur, irriguant un tout-monde nécessaire pour faire face collectivement aux défis contemporains. Courbes-paysages, tresses-racines ou sculptures rivages illustrent les stratégies de résilience communes du corps et de la nature face au colonialisme, à l'esclavage et au patriarcat.

Faite d'un réseau tentaculaire de tresses, l'œuvre Uati's Wisdom évoque la figure mythologique de Mami Wata, divinité aquatique souvent dépeinte comme séductrice et dangereuse, représentée en Afrique ou en Inde avec une chevelure impressionnante. Le tressage s'impose dans les œuvres de Binta Diaw comme motif et méthode : la culture capillaire des femmes noires d'hier et d'aujourd'hui reflète de très nombreux enjeux historiques et sociétaux. Tresser, c'est aussi lier, unifier, prendre soin, transmettre. Seule ou accompagnée d'autres femmes, Binta Diaw active ses œuvres grâce à ce geste qui demande patience et savoir-faire.

Lorsqu'elle crée la vidéo *Essere Corpo*, Binta Diaw cherche à reconstruire et maintenir une continuité entre le corps et la nature, dans une danse sensible. C'est mue par ce même instinct qu'elle réalise à Milan les œuvres *Terrestre*, *Continuit*à ou *Radici Sospese* qui révèlent la genèse de son travail, fait de performances et installations-écosystèmes poussant à regarder et comprendre les enjeux de notre histoire récente via un prisme différent.

Italienne et sénégalaise, Binta Diaw grandit à Milan et étudie à l'académie de Brera. La culture italienne s'inscrit à part entière au sein de son identité et du métissage artistique de ses œuvres. Leur économie de moyens, leur ouverture conceptuelle et visuelle, ne sont pas sans rappeler l'Arte Povera. Plus encore, dans l'œuvre *Rifùgio*, Binta Diaw cite explicitement l'igloo emblématique de la recherche de Mario Merz, et y fait vivre des tresses de cheveux synthétiques qui, dans cet espace de refuge, racontent un récit de résistance et de résilience.

Un catalogue monographique est publié à l'occasion de l'exposition avec des contributions de Françoise Vergès, Janine Gaëlle Dieudji, Marie-Hélène Pereira et Delphine Lopez.

Vue de l'exposition *Da Qui*, une exposition personnelle de Binta Diaw à la Galerie Cécile Fakhoury à Paris

Binta Diaw, *Rifùgi*o, 2024 Structure métallique, poste télé, cheveux synthétiques, vidéo noir et blanc, diamètre230 cm, hauteur 110 cm

Villa Pacchiani, Santa Croce sul'Arno

Del Cosmo e Della Terra

Le samedi 20 janvier 2024, au centre des expositions de la Villa Pacchiani de Santa Croce sull'Arno, sera inaugurée l'exposition personnelle de Binta Diaw Del Cosmo e della Terra, sous le commissariat d'Ilaria Mariotti.

L'exposition fait partie d'une initiative organisée par la municipalité de Santa Croce sull'Arno, réalisée dans le cadre de Toscanaincontemporanea2023 et avec la collaboration du Credit Agricole Italia. De nombreuses associations du territoire collaborent activement à l'initiative : l'Association COSSAN - Communauté sénégalaise de Santa Croce sull'Arno et l'Association DISSO - Diaspora sénégalaise pour le développement et la solidarité, l'Association Arturo, l'Association Carnevale d'autore, l'Institut polyvalent de Santa Croce sull'Arno, The Recovery Plan, Florence. La municipalité de Santa Croce sull'Arno est membre du réseau Terre di Pisa.

Le projet qui a amené Binta Diaw à exposer à Santa Croce sull'Arno vise à mettre en œuvre des processus de dialogue et de coexistence entre différentes cultures en impliquant, dans un processus participatif, l'importante communauté sénégalaise vivant dans la municipalité toscane. La population de Santa Croce sull'Arno, petite ville connue dans le monde entier pour son travail du cuir, d' environ 14 600 personnes, est composée de 23% de migrants provenant de plus de 50 pays attirés au fil des ans par un tissu économique extrêmement dynamique, et cette composition extrêmement variée et articulée en fait une communauté intéressante et complexe. La communauté sénégalaise est très nombreuse et, comme pour tous les groupes ethniques, sa composition comprend de nombreuses deuxièmes générations de filles et de garçons, des jeunes nés à Santa Croce sull'Arno.

Jusqu'au 3 mars prochain, les salles de la Villa Pacchiani accueilleront une série d'œuvres significatives de Binta Diaw (Milan, 1995), artiste italo-sénégalaise et l'une des voix les plus puissantes de la jeune génération d'artistes afro-descendants.

Outre des installations, dont certaines de grandes dimensions, des photographies, des vidéos et des sculptures, une œuvre issue du dialogue entre l'artiste et le territoire dans une perspective de compréhension mutuelle sera également présentée.

Binta Diaw, qui travaille avec différents langages expressifs, concentre son travail sur l'investigation philosophique des phénomènes sociaux qui caractérisent notre contemporanéité et en particulier la migration, sur les questions liées à l'identité, l'appartenance et le genre en utilisant le corps et l'espace. L'artiste sollicite constamment une réflexion à partir du fait d'être une femme noire dans un monde européanisé traversé par de multiples histoires et caractérisé par des géographies qui peuvent être constamment révisées et réinterprétées dans une perspective consciemment critique.

Hirafen Vues d'exposition

Biennale de Liverpool 2023

UMOYA: The Sacred Return of Lost Things

S'inspirant de l'intérêt de Diaw pour les histoires cachées et oubliées et les documents d'archives, «Chorus of Soil» est une reproduction à grande échelle d'une carte des sols et des semences datant du XVIIIe siècle, qui prend la forme du navire Brooks. Réimaginé ici à l'échelle 1:1, le Brooks a navigué de Liverpool à la côte ouest de l'Afrique, transportant plus de 5 000 personnes réduites en esclavage vers les plantations des Caraïbes.

Diaw présente l'installation comme un temple dédié à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pendant la traversée de l'Atlantique, en s'appuyant sur des documents d'archives relatifs au navire Brooks. Il s'agit d'un mémorial qui réfléchit au lien entre la traite transatlantique des esclaves et les formes contemporaines de migration et de déplacement des corps noirs. L'installation est conçue comme un espace de mémoire où le bateau n'est plus un cargo mais un espace de transformation par la guérison. Diaw fait référence aux plantations, mais se réapproprie le travail d'entretien du sol, le réinterprétant comme un acte spirituel et émancipateur. L'œuvre suggère la possibilité d'une vie nouvelle et d'un avenir différent, alors que de nouveaux bourgeons poussent et fleurissent à partir du sol.

L'œuvre sonore qui l'accompagne superpose les voix d'un homme, d'une femme et d'un enfant de la région, qui récitent le poème «Zong !» (2008) du poète canadien né à Tobago, M. NourbeSe Philip, un cycle de poèmes sur le meurtre de plus de 130 Africains à bord du navire négrier Zong en 1781. Cette affaire tristement célèbre a mis en lumière la pratique consistant à jeter des esclaves par-dessus bord dans l'intention de maximiser le profit en demandant une assurance contre la perte. Le procès qui s'en est suivi a fait du Zong un symbole du passage du milieu et a motivé le mouvement abolitionniste.

Ensemble, les deux éléments de cette installation ambitieuse évoquent des actes collectifs de deuil, d'espoir, de résistance, de réparation, de soins et de célébration de la sagesse ancestrale. La terre et les graines évoquent le potentiel d'une nouvelle vie, où de nouveaux bourgeons peuvent pousser et où la quérison peut se produire.

Prix Reiffers Art Initiative Naître au monde, c'est concevoir (vivre) enfin le monde comme relation

Chaque année au printemps, Reiffers Art Initiatives attribue un prix à un artiste émergent français. Sous l'égide du comité artistique, le prix a pour vocation de mettre en lumière et d'accélérer la reconnaissance du travail d'un jeune talent de la jeune scène contemporaine, dont les œuvres invitent à regarder le monde autrement, dans sa complexité et sa diversité.

Reiffers Art Initiatives est un fonds de dotation à vocation philanthropique pour le soutien à la jeune création contemporaine et la diversité culturelle. Il a pour mission d'accompagner une trentaine d'artistes par an afin de faire émerger à l'international la nouvelle scène artistique française. Il initie plusieurs actions pour financer, exposer et donner de la visibilité aux figures émergentes de l'art contemporain de demain.

L'artiste est diplômée de l'Accademia di belle arti di Brera di Milano à Milan ainsi que de l'École d'Art et de Design de Grenoble en France. Nourrissant sa quête des apports de l'intersectionnalité et du féminisme, l'artiste nous entraîne dans l'exploration des multiples couches de l'identité, dont la sienne en tant que femme noire dans un monde européanisé. Binta Diaw fait partie de la deuxième exposition du Prix Reiffers Art Initiatives 2023.

Galerie Cécile Fakhoury Toolu Xeer

La galerie Cécile Fakhoury a le plaisir de présenter la première exposition personnelle de l'artiste Binta Diaw au Sénégal, Toolu xeer.

C'est par un titre aux multiples évocations que l'artiste sénégalaise et italienne Binta Diaw nous invite à pénétrer dans l'exposition. Toolu xeer - [le champs de pierre] en wolof est un espace symbolique et littéral où l'artiste se saisit de la matière qui l'entoure pour faire monde. L'exposition s'inscrit dans un dialogue discret mais essentiel avec la thématique de la Biennale de Dakar, l Ndaffa/ Forger. Ici, Binta Diaw forge nos perceptions par un jeu subtil de références à l'histoire du Sénégal et à l'histoire de l'art.

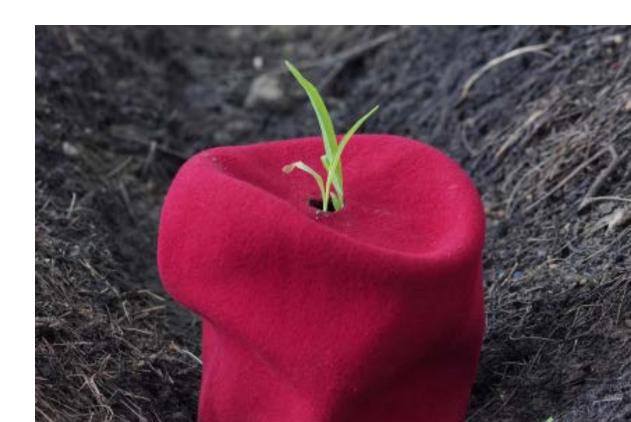
Au printemps 2021, éclatent à Dakar des émeutes populaires contestant ce que leurs leaders dénoncent comme des brimades portées à la liberté de la société civile. Couvre-feu lié à la pandémie, contrôle des communications whatsapp, modifications ambiguës de la législation: cette vague de protestations coutera la vie à 13 personnes; 13 âmes incarnées dans l'installation *Strange Fruit* (2022). Une boule pèse, suspendue comme un pendule immobile qui sonne le glas du consensus. Sous l'égide verte jaune rouge étoilée vert, les pierres de la colère sont maintenues de force... Jusqu'à la rupture. En entrant dans le cube immaculé conçu par l'artiste, l'immersion est totale. À bien tendre l'oreille au-delà du silence policé de la galerie, on entendra alors résonner au loin les clameurs d'un chant de pierre dont les projectiles des conflits futurs attendent, affûtés, leur heure. Une boule pèse, suspendue comme un pendu immobile qui sonne les notes de la chanson Strange Fruit de Billie Holiday, complainte jazz déchirante sur l'esclavage.

Dans la seconde salle, une autre plainte, belle bien sonore cette fois se fait entendre. Avec une économie de moyens qui caractérise sa pratique et fait écho au courant du minimalisme et de l'art povera, Binta Diaw nous transporte à un autre moment de l'histoire, celui dit du massacre de Thiaroye. En décembre 1944, les tirailleurs sénégalais sont de retour à la caserne de Thiaroye en proche banlieue de Dakar. L'insurrection gronde car ces soldats des colonies françaises n'ont pas reçu leur solde. Pour avoir contesté, ils sont assassinés par l'armée française dans des conditions encore aujourd'hui troubles. Où sont les dépouilles de ces hommes Morts par la France ? 1/12/44 (2022) est un champ de terre où manquent les pierres des tombes. Un champ fertile pourtant où poussent les graines des aliments d'ici, mil et maïs. Entrer dans la salle au son des noms des absents, marcher sur le sol revient à se confronter à l'histoire et ses vides; mais aussi à porter la responsabilité des écritures de nouveaux récits.

Les transferts sur tissu, Je suis chez moi, je n'ai pas d'ordre à recevoir (2022) accrochés au mur comme les pages d'un livre dispersées sont composées d'images d'archives que Binta Diaw a puisé dans les réserves du Musée des Forces Armées de Dakar. Les comptes-rendus des audiences du procès de Thiaroye, les termes alors employés de l'époque et chargés des restes d'idéologie, y côtoient des images d'archives dans une composition évanescente. La lecture et la compréhension se méritent, l'effort de l'oeil doit être à la hauteur de la complexité de l'histoire.

Alors, dans le pilon de bois de terĕre, (2022), les silences de celle-ci, cette histoire trop souvent racontée par d'autres que soi, sont pilés avec une rage redevenue silencieuse dans le clair-obscur de la salle. L'installation est un théâtre des moeurs où le rôle principal est au féminin, porté aux nues et concassé. La vision de l'artiste est subtile, à l'équilibre des forces. Sans violence, elle pose une présence : celle du rôle des femmes dans l'histoire. Des robes sociales comme des avatars, le rouge de la guerrière et le bleu clair d'une douce nuit rassurante. Piler les graines du champs, piler les idées du monde, créer un espace pour qu'elles adviennent. Les tirailleurs sénégalais étaient accompagnés de leurs femmes qui assuraient le maintient du quotidien dans les campements. En 2021, les femmes de Dakar aussi ont protesté.

Toolu xeer est une exposition circulaire. Les installations immersives se répondent les unes entre elles, se connectent, se complètent. Interrogeant des moments marquants de l'histoire du Sénégal, Binta Diaw nous invite à une reflexion poétique et sensible sur la définition de l'identité et les rôles politiques de l'individu dans la société à travers l'histoire.

Binta Diaw, Je suis chez moi, je n'ai pas d'ordre à recevoir #11, 2022 - transfert sur coton blanc, 33 x 33 cm

Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan

Dïàspora

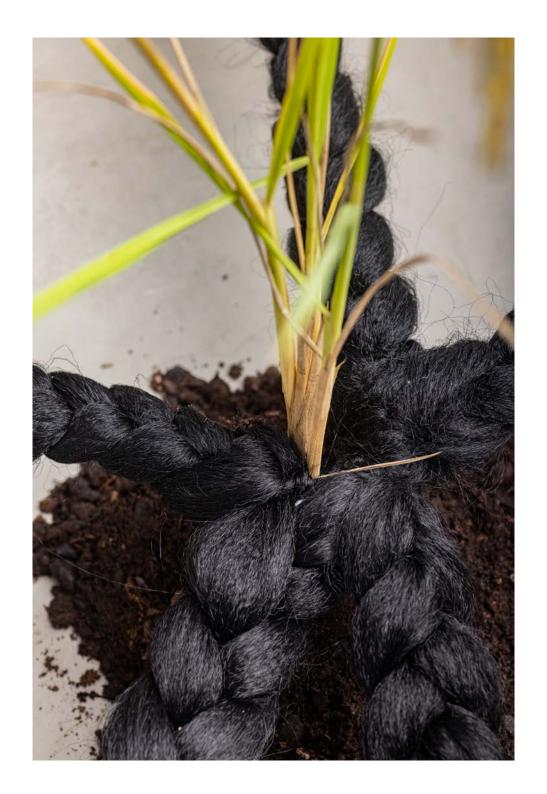
La Galerie Cécile Fakhoury est heureuse de présenter l'exposition personnelle de Binta Diaw, $D\ddot{a} s p \circ r a$ dans le Project Space de la galerie à Abidjan en Côte d'Ivoire.

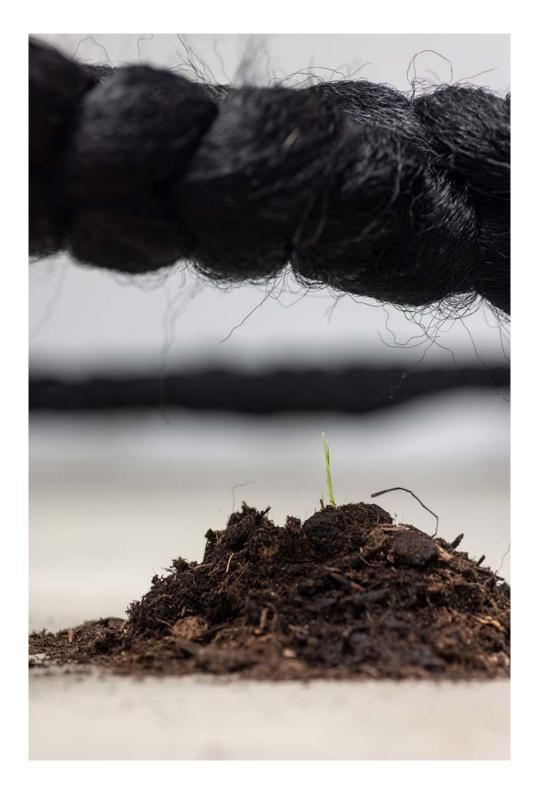
Une vague noire à quelques centimètres du sol. Une humidité, légèrement supérieure à celle de l'air ambiant, un mouvement de vie imperceptible à l'œil nu mais pourtant bien sensible. La sensation de l'organique qui se déploie à tous les niveaux de l'être, une plongée sensorielle et intellectuelle. Pour sa première exposition personnelle à Abidjan, l'artiste italienne et sénégalaise Binta Diaw plonge dans la riche histoire des tressages de cheveux africains et de leur place centrale dans la transmission de savoirs vernaculaires. Des hair politics des années soixante-dix aux débats plus récents sur la notion d'appropriation culturelle, les cheveux africains portent un ensemble de réseaux sémiologiques qui n'ont eu de cesse de fasciner le champs des études culturelles ces dernières décennies.

Binta Diaw s'inspire en particulier pour cette exposition de la pratique de tressage des femmes africaines dans les plantations. Certaines d'entre elles, revisitant les codes traditionnels des ornements capillaires, transformaient les motifs de leur coiffure en cartographie cryptée et évanescente des routes de marronnage; ces chemins secrets partagés entre esclaves pour tenter de fuir la plantation. Parfois, leur cheveux, en plus des tracés géographiques abstraits, renfermaient au cœur du tressage des graines de la terre natale, placées là par les femmes et emportées dans l'espoir de trouver une terre d'accueil libre pour les disperser à nouveau. La pratique du tressage s'affirmait comme une pratique à la fois de résistance et de perpétuation.

Dïà s p o r a, le titre de l'exposition porte ainsi dans son écriture les notions fondamentales à la pratique artistique de Binta Diaw. L'origine grecque du mot éclaire sur les sens que l'artiste souhaite nous faire explorer: « diaspora » est « disséminé - à travers ». Ce terme dont le sens le plus commun décrit l'état de dispersion d'un peuple dans le monde prend dans l'installation monumentale de l'artiste tout son sens organique. La dispersion est aussi celle des graines et avec elles, celles d'une culture de la terre, d'un savoir faire et de la circulation d'une mémoire vivante. L'installation, comme autrefois la pratique du tressage s'affirme ainsi comme des espaces fertiles d'où émergent conjointement le politique et le poétique.

Conçue comme un travail collaboratif réalisé avec des tresseuses ivoiriennes, $D\ddot{a}$ s $p \circ r a$ est une expérience immersive, à la poésie sensuelle qui donne à voir par l'épure de ses formes, l'extraordinaire odyssée d'une humanité déracinée et nomade.

Françoise Vergès, 'Dïà s p o r a' Extrait 1/2

« [...] La tresse est texte, message, cartographie. Si la manière de coiffer les cheveux des femmes noires a historiquement signifié statut social, appartenance à un groupe, signe d'un événement (mariage, décès, naissance), sous la traite et l'esclavage, elle acquiert un nouveau rôle, celui d'une écriture de la résistance. Ce serait aussi dans leurs cheveux que les femmes noires ont caché des graines, dont celles de riz, non seulement pour survivre au cours de la traversée du passage du milieu mais aussi pour transporter leurs propres graines. Il serait en fait possible d'écrire une histoire des cheveux et des coiffures des femmes noires qui non seulement prenne en compte les diasporasforcées mais aussi les rôles joués par les femmes noires dans les colonies – guérisseuses, cultivatrices, gardiennes de savoirs et de pratiques. Ainsi, parmi les Africain.e.s déporté.e.s, certain.e.s venaient de régions où l'agriculture (dont celle du riz) était très développée, leur connaissance des plantes médicinales et leur adoption du savoir sur les plantes connues des Amérindiens dans les colonies, firent d'esclavagisé.e.s, surtout de femmes, des personnes qui soignaient les maux, connaissaient les plantes abortives que les femmes recherchaient pour ne pas mettre au monde de futurs esclavagisé.e.s.

L'histoire des cheveux des femmes noires, sur le continent africain ou dans les diasporas, quenles blancs associaient à la laideur, témoigne qu'ils

« Visible, visuel, invisible

La tresse, naturelle ou synthétique, représente un marché qui pèse plusieurs millions de dollars, et qui, comme d'autres produits (coton, café, thé), contient une épaisseur de significations, visibles et cachées. La tresse circule, suivant des routes commerciales induites par la colonisation et la globalisation. Marchandise, elle obéit aux lois du marché dit libre, sa valeur fluctue, elle circule d'un continent à l'autre, ce qui n'est bien sûr le cas ni des personnes qui la produisent, ni de celles qui la portent. Les lois sur les circulations des marchandises ne s'appliquent pas aux êtres humains du Sud global. [...]

servirent non seulement de refuges à des informations et à des graines, mais aussi d'affirmation d'une présence au monde.»

En d'autres termes, il faut déployer une méthodologie décoloniale qui explore les intersections et les enchevêtrements, qui tire tous les fils et trace une cartographie complexe et multidimensionnelle de la tresse. »

« La coiffure: un terrain de lutte

La traite transatlantique et l'esclavage bouleversèrent ces traditions, disent-elles, et un nouvel ensemble de significations fut imposé aux cheveux des Noirs par les normes de la suprématie blanche.. [...]

La beauté des femmes noires devait être dépeinte comme négative, remarque Tracy Owens Patton, professeur de communication et d'études sur la diaspora afroaméricaine à l'Université du Wyoming. La loi visait donc à les discipliner et à minimiser leur beauté, pour magnifier celles des femmes blanches. [...]

L'histoire du cheveu noir contribue à complexifier celle du cheveu féminin et de sa coiffure, historiquement signes de statut social, de genre, et de place dans une hiérarchie où oppression patriarcale et de classe se croisent, car elle introduit la notion de race et démantèle ainsi une histoire du

Françoise Vergès, 'Dïà s p o r a' Extrait 2/2

cheveu qui se voudrait neutre et universaliste. [...]

L'effort pour rendre hégémoniques les normes de beauté eurocentriques vient donc de loin, il a eu recours à des lois, à des représentations et à des discriminations concrètes—refus d'embauche, de promotion, ou d'emploi dans des métiers sous-payés et déconsidérés. [...] C'est un effort qui doit être constant car la résistance est là, à travers des stratégies de détournement, de refus, de création. [...] Ainsi, malgré lois et interdits, les femmes noires ne renoncèrent jamais à établir leur propres normes esthétiques, et, dans les plantations, comme l'attestent des récits, consacrèrent du temps à leur coiffure et parure pendant les quelques heures de loisir qu'elles avaient arrachées »

« Les cheveux : une industrie prospère

Acteurs et actrices de ce marché, du plus petit au plus gros, dessinent une vaste cartographie de production, de circulation, de vente et d'utilisation du cheveu [...] Le cheveu est « devenu l'autre or noir » [...]

Entre l'achat du cheveu et sa vente aux enchères, tout un processus existe, tout un secteur invisibilisé dans la chaîne de production et où des femmes travaillent, six jours sur sept, pendant huit heures. [...] Masque sur le visage, elles lancent toute la journée des mèches de cheveux sur une planche à clous, opération destinée à en retirer les nœuds et à se débarrasser des cheveux les plus fragiles.. »

«La tresse, objet global

La tresse africaine est un objet global, avec une histoire complexe, multi-temporelle et multispatiale. Du continent africain, où elle est signe social et culturel, elle voyage comme signe de résistance et d'affirmation. Dans les années 1960, elle devient marchandise dans le marché néolibéral, tout en gardant sa signification sociale et culturelle.

Circulant d'un continent à l'autre, elle met en lumière une économie sociale et culturelle mais c'est un marché qui échappe aux femmes, que ce soit les femmes indiennes, chinoises, indonésiennes, vietnamiennes, qui offrent leur chevelure par piété ou par besoin, les femmes indiennes, chinoises, indonésiennes, vietnamiennes qui les traitent en usine, ou aux femmes noires qui les portent.

Avec son installation, l'artiste Binta Diaw nous invite à explorer ces niveaux entremêlés de significations. Son travail contribue à décoloniser l'histoire du cheveu crépu et de la tresse africaine.»

Paysage corporel III.I, Dïàspora series, 2021 Pastel sur tirage pigmentaire sur papier fine art, 31,5 x 21 cm

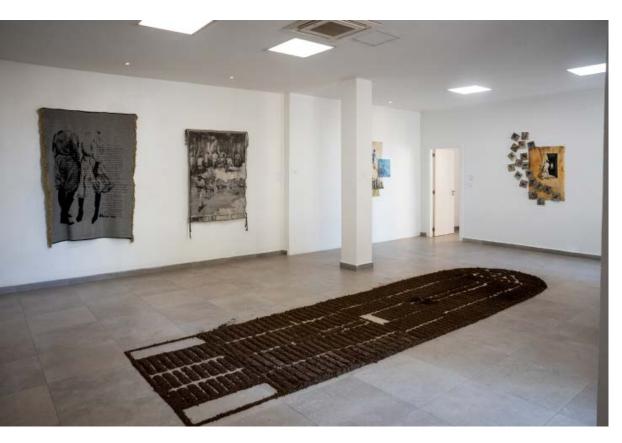

Paysage Corporel XI, 2021
Pastel sur tirage pigmentaire sur papier fine art, 21 x 31,5 cm

Galerie Cécile Fakhoury, Dakar

I Have this memory, It is not my own

Vue de l'exposition I have this memory, It is not my own, à la Galerie Cécile Fakhoury, Dakar, Sénégal - Decembre 2020 - Mars 2021

La Galerie Cécile Fakhoury a le plaisir de vous présenter l'have this memory, it is not my own, une exposition collective avec les artistes Mariam Abouzid Souali, Jess Atieno, Binta Diaw, Adji Dieye et Rahima Gambo.

À travers un ensemble de pratiques aussi variées que l'installation, la vidéo, la tapisserie ou la peinture, l'exposition propose d'interroger nos existences contemporaines à travers les « architectures » qui les composent. L'architecture comme principe d'organisation d'un ensemble et de structuration d'un espace est ici abordée par une jeune génération d'artistes femmes du continent et de sa diaspora dans la pluralité de ses significations.

L'installation Chorus of Soil de Binta Diaw recrée quant à elle l'architecture de la cale d'un navire négrier. La terre qui la compose, collectée par l'artiste sur l'île de Gorée, symbolise les corps des esclaves déplacés. Parsemée de graines qui, peutêtre, germeront, l'installation nous renvoie au cycle de l'histoire comme de la vie, et à sa mémoire.

Festival Una Boccata d'Arte

Non è sbagliato tornare e prendere qualcosa che hai dimenticato

À l'occasion du Festival Una Boccata d'Arte, Binta Diaw propose une installation au titre italien Non è sbagliato tornare e prendere qualcosa che hai dimenticato (Il n'est pas bon de revenir en arrière et de prendre quelque chose que l'on a oublié), qui fait référence au symbole Sankofa attribué au peuple Akan (Afrique de l'Ouest, Ghana) et qui signifie métaphoriquement «retourner aux racines pour avancer».

Dans le village de Monastero Bormida, dans le Piémont, l'artiste déploie ce signe à l'infini. Le parcours sculptural commence sur les rives de la Bormida avec une œuvre éphémère en terre et en sel qui sera emportée par l'eau, puis se poursuit sur les différents bâtiments du village.

Vue de l'installation Non è sbagliato tornare e prendere qualcosa che hai dimenticato au Festival Una Boccata d'Arte, Monastero Bormida, Piedmont, Italie, Juin - Septembre, 2021

MA*GA Museum Gallarate

Nero Sangue

Nero Sangue est une installation qui réfléchit à la violence systématique subie par les corps noirs des migrants et des travailleurs des champs de tomates. L'exposition est le résultat d'une recherche qui voit un lien entre l'organicité de la tomate et celle du corps noir. Ce dernier, en collectant la matière première, dans des conditions d'extrême précarité et vulnérabilité, s'inscrit dans une boucle : un vortex qui le submerge et l'entraîne physiquement et mentalement dans un état d' « exploitation mécanique ».

Avec Angelica Pesarini, l'intérêt s'est porté sur la mise en évidence du lien intense entre le passé colonial et fasciste italien et les violences raciales, physiques, verbales et psychologiques actuelles subies par les migrants et les émigrés.

Tomatoes, 2020 - Nero Sangue, MA*GA Museum, Gallarate, Italie, Octobre - Novembre, 2021

Palazzo Re Rebaudengo Fondazione Sandretto

Waves between us

L'installation de Binta Diaw prend comme point de départ la divinité ouest-africaine et déesse de l'eau, Mami Wata.

L'artiste s'inspire des anciennes traditions matriarcales africaines et des communautés qui vénéraient cette figure et qui ont été manipulées par les colonisateurs et les missionnaires qui ont tenté de priver les femmes de leur pouvoir et de leur autonomie.

En récupérant cette sirène non occidentale connue pour incarner le rituel, les cérémonies sacrées et menacer les hommes sous la forme d'un monstre marin, Diaw crée un sanctuaire alternatif méditatif dans la galerie. Le choix du matériau de l'artiste souligne l'importance des cheveux pour les femmes africaines et noires.

En faisant de cette extension corporelle une forme sculpturale et architecturale, Diaw subvertit les structures de pouvoir actuelles de la suprématie et du privilège blancs qui traitent les femmes noires comme des corps à envahir et à contrôler.

L'invocation de Mami Wata par l'œuvre traverse les frontières du temps et de la géographie, évoquant dans son titre l'ancien mot égyptien pour l'eau de l'océan (Uati), l'artiste forme un réseau physique et commémoratif qui célèbre les traditions radicales du matriarcat africain.

Texte par Alison Karasyk

Uati's Wisdom, 2020 - Installation in situ, cheveux synthétiques, dimensions variables, exposition *Waves between us*, Palazzo Re Rebaudengo Fondazione Sandretto, Turin, Italie, Octobre -Decembre, 2020

Page suivante: *Uati's Wisdom*, 2020 - Installation in situ, cheveux synthétiques, dimensions variables

