

Souvandéfwa, nou di komsa : « Zistwar mantèr, lapa mwin lotèr ». Sèt i yèm nout bann tradisyon la boush, rakontaz zistwar, fonnkèr, i koné bien se kozé la. Nou kri alu kansa nou rakont èn lézand ou kansa nou vèrs nout rèvman dann ron. Soman, kozé la, lu fan son léko dan èn lépok poskolonial, ousa nout listwar la fini èt ékri an kouyon, pardvan nou mèm. Sépousa nou aranz touzour lo mèm grindsèl, kansa nou larg èn fonnkèr, kansa nou sant èn listwar, kansa nou zoué sirandan épi kansa nou anvoy ladi lafé. Tank nout lang péi i bat, nou sa fé baré sèt i ramass mantèr.

Lé uit zartiss lèspozisyon i plas azot dann somin loralité. Zot i partaz èn traka èspésial si lo mèm sizé é sakinstan zot i fabrik èn lèvdar, zot i poz azot èn takon lo kèstyon su zot fason dfé, su la fason nou yinvant èn lékritir. Kisa i guèn ékri kosa ? Kèl kalité lékritir la fini èt arkonèt kom valab, gadianb, véridik ? Sépa si loralité néna lo mèm valèr lékritir su fèy papié ? Kalkil nou pé rofoulé listwar bann gro kolon èk èn mizik, bann zimaz, sinonsa la surfas nout prop kor ?

Tout sèt lé amontré i féklèr nout souvnans, i saroy èn kortèz la vwa lété amaré dann silans, aköz détrwa la di domoun té parèy bébèt oubien aköz néna té i préfèr kasièt zot zarlor dann fénwar. Bann zèv la i anmay référans Loséan Malbar èk référans péi déor lwin laba, gras èn mouvman i dégrèn lo bordaz ant kiltir lo pèp é kiltir gro zozo. Koméla, zartiss i forz lo zèss ant la tradisyon lontan épi linvansyon nouvo, tanzantan lé sérié bonpé, tanzantan lé gazé sépakoman.

Lèspozisyon tèrla mèm i plant son rasin kartié Butor, Sin-Dni. Alon fé dégrèn-bordé nout mémwar la kapital : San Fléri, Ravin Bitor, Ruisseau Kaf, kan Bitor, kan la ru Kayèn, kan Kaliss, kan Ziron, kan Sèrso, kan Zako, kan Latanié, kan Lasours, kan Ozou. Dann tout se bann zandrwa, nout zansèt la tras lo somin ziska nou. Lonèr èk rèsépé po sèt la fé nét anou si zot tèr é la rann anou kapab tienbo dobout.

« Zistwar mantèr, lapa mwin lotèr » disent souvent les bouches réunionnaises. La phrase est bien connue de celles et ceux qui affectionnent les arts oratoires, rakontaz zistwar ou bien fonnkèr. La sentence est lancée à l'auditoire à plusieurs reprises au cours de la performance orale. Dans un contexte postcolonial, l'adage relatif à l'histoire écrite par un autre est pourtant lourd de sens. Un tic oratoire se met alors en place, qui consiste à conjurer ce sort mensonger, de poèmes en histoires, de sirandanes en rumeurs, tant que la langue poétique bat.

C'est dans le sillage de ces traditions poétiques propres au sud-ouest de l'océan Indien que les huit artistes de cette exposition se placent. Iels partagent ce même souci narratif et ont en commun de porter une forme de parole hantée, où le travail d'écriture est investi d'une dimension autoréflexive certaine. Qui peut écrire quelle histoire ? Quelles sont les modalités d'écriture que l'on reconnaît comme valables, intelligibles ou scientifiques ? L'oralité peut-elle se prévaloir d'une légitimité égale à celle de la trace écrite ? Est-il possible de défier un récit colonial avec du son, des images ou même son propre corps pour support ?

Cette exposition est ancrée dans le quartier du Butor de Saint-Denis. Rappelons à notre mémoire les lieux alentour : Champ Fleuri, Ravine du Butor, Ruisseau des Noirs, camp Butor, camp de la rue Cayenne, camp Calixte, camp Giron, camp Cereau, camp Jacquot, camp Lataniers, camp de La Source, camp Ozoux. En chacun de ces lieux, nos ancêtres ont bâti une voie jusqu'à nous. Levons les yeux vers celles et ceux de qui nous naissons et sur les terres desquelles nous nous tenons.

Le travail de remémoration auquel appellent les travaux présentés dans cette exposition convoque des voix restées à l'écart du regard colonial, soit que leur humanité ait été mise en cause,

soit que leur floraison ait appelé la vigilance des coins d'ombre. Les œuvres entremêlent un vaste réseau de références indianocéaniques ou mondiales, avec une liberté qui se moque de la dichotomie établissant une frontière entre les traditions populaires et les traditions savantes. Le geste contemporain marie avec allégresse l'artisanat de tradition à l'inventivité la plus rêveuse ou la plus excentrique.

“Zistwar mantèr, lapa mwin lotèr” is a word often spoken by Réunionese mouths. This phrase is well known to those who are fond of oral literature, “rakontaz zistwar” or “fonnkèr”. It could be translated like this: “This fake story, I ain't writing it.” The sentence is said to the audience several times during the oral performance. In a postcolonial context, this mention of a story written by someone else is nonetheless very meaningful. A verbal game then takes hold, which consists in warding off this spell, from poems to stories, from riddles to gossips, as a kind of poetic justice.

Without a doubt, the eight artists of this exhibition place themselves in the wake of these poetic traditions. They share a deep concern about narrative, and try to build a form of self-conscious speech, in which writing is easily self-reflexive. Who can tell which story? What types of writing are recognized as valid, intelligible or scientific? Do oral traditions have the same legitimacy as written words? Is it possible to challenge a colonial narrative using sound, images or even someone's own body as a medium?

The artworks call to a recollection, which summons voices that remained far from the colonial gaze. Why so? Their humanity was once questioned, alas. On still other occasions, the flowering of these voices preferred to place its trust in the darkness. Nowadays, all these artworks interweave a vast network of Indian-oceanic or global references, with such a freedom that there is no dichotomy left between popular and learned traditions. The contemporary gesture gleefully blends traditional craftsmanship with the most dreamy or eccentric inventiveness.

This exhibition takes place in the district of Le Butor, Saint-Denis. Let us not forget the surrounding areas: Champ Fleuri, Ravine du Butor, Ruisseau des Noirs, camp Butor, camp de la rue Cayenne, camp Calixte, camp Giron, camp Cereau, camp Jacquot, camp Lataniers, camp de La Source, camp Ozoux. In each of these places, our ancestors built a pathway for and to us. Let us raise our eyes to those from whom we were born and on whose land we stand.

Lo zèw Zistwar mantèr i fan zot kozman lo mèm fason èn krakèr loralité : èn vwa soman i fonnkèz èn rakontaz silopwint. Poufésa, oubien lo zartiss i fé èn zoli zanbrokal èk son souvenir, oubien lu yinvant èn pèss « fantézi dékriyaz » (Saidiya Hartman) lé baroté èk èn tralé déray. Aprésa, tout lo vwa i may-may èk èn bèl santé ousa domoune i mèt ansanm pou abim lo kroyans néna èn listwar plis vré kèn ot. Tansion, kanmèmladi, lo fonnkèr domoune la, lu rèss sakifo kontinié onoré. Sépousa lo zartiss i rakont lo bann zistwar zot fami épi détrwa zafèr lintimité, sa i tomb zot zansèt. Zot i rod trasé lo somin « la ras rabèsman » (Gayatri Spivak), sitantèlman lo zèw i dévir koté lékritir fiksyon son prop vi.

Si nou ésèy fé la liss tout le kalité loralité néna dan nout kwin lamèr, néna pou rakonté mézami ! Loralité la i ashèw inspir mèm èn bonpé kréasyon péi. Néna maloya, séga, fonnkèr, rakontaz zistwar, kroyans lontan oubien koméla, sirandan, ladi lafé épi mi di pa tout. Tout sak nou kri, nou sant, nou koz lé kom èn brèz po alim dofé. Lo zartiss i inspir azot tout sak la ni avan zot, bann zistwar mèm oubien koman lé rakonté, san rèss dan èn tradisyon lontan lé boushé.

Lanbiansman lo son nou yantann té aranzé par lartiss Eat My Butterfly.  
Laranzman zimaz té maziné par Ambre Maillot.  
Lo pansman lèspozisyon té fé par Estelle Coppolani.

Mèrsi bonpé lékip la Cité Dézar, Nicolas de Ribou èk Murielle Vaïtinadapoullé, Margot Lopez, le séga Ousanousava é sèt Cassiya, lo Banian i angard la vil, zèspri dolo la Rivière Sin-Dni épi osi lo Baobab San Fléri, po tout sak i pas ziska nout prop souf.

son langaz èk èn nouvo lakostaz. Néna i kasièt paditou zot pwindvi an fanm dobout ou zot relasyon-èk-lantouraz, néna i moukat an misouk sak i bliz anou gard komsa, komsa, épi fas lo rèss.

Zistwar mantèr, la pa nou lotèr - swadizan. Alon, akout ankor épi agard èn pé pli pré...

Que ce soit au moyen d'une convocation de souvenirs ou d'une « fabulation critique » (Saidiya Hartman) développée avec précision, les œuvres de Zistwar mantèr s'efforcent de faire valoir leur propos avec un processus semblable à celui de la circulation orale : une voix unique délivre un récit unique. L'enchâssement de voix, quant à lui, constitue un principe narratif régulateur où la notion de vérité est infléchie, sans que la vocalité ne soit nécessairement dépossédée de sa dimension sacrée. Ainsi, la sollicitation des généalogies familiales et des narrations intimes va de pair avec l'intérêt porté à l'historicité des communautés « subalternes » (Gayatri Spivak), plaçant souvent les œuvres à la lisière du récit autofictif.

Si l'on fait mine de dresser une typologie des oralités du sud-ouest de l'océan Indien, on ne peut que se rendre compte de l'influence que ces dernières exercent sur le renouvellement formel des productions plastiques et numériques contemporaines. Le maloya, le séga, le fonnkèr, le rakontaz zistwar, les kroyans lontan ou koméla, les sirandanes et les ladi lafé forment les composantes essentielles de l'oralité mascarine. Force est alors de constater que les œuvres réunies s'inspirent volontiers de ces fonds oraux pluriels, en y puisant directement des ressources thématiques ou en s'inspirant de leur structure, sans pour autant verser dans une pratique traditionaliste.

Du dessin à la vidéo, du tapis mendiant au verre soufflé, de l'installation composite au travail de lettrage, chacun des médias utilisés précise son usage technique au prisme d'un regard résolument contemporain. Plusieurs œuvres affichent des perspectives féministes et écologiques saillantes, quand d'autres alimentent avec plus de trouble la question d'un décentrement du regard normé et normatif.

« Zistwar mantèr, la pa nou lotèr - swadizan. Alon, akout ankor épi agard èn pé pli pré... » Cette histoire fausse, nous ne l'avons pas écrite nous-mêmes - il paraît. Allez, prêtez encore l'oreille et regardez d'un peu plus près...

Either with series of memories or with a very precise “critical fabulation” (Saidiya Hartman), Zistwar mantèr's artworks share a common point with orality in the process of storytelling itself: each voice offers a unique narrative. Meanwhile,

Sound atmosphere composed by artist Eat My Butterfly.  
Graphic design by Ambre Maillot.  
Curation by Estelle Coppolani.

the interweaving of voices forms a regulating principle which inflects the notion of truth, without necessarily stripping vocality of its sacred dimension. Thus, family genealogies and intimate stories go hand in hand with replacing “subaltern” communities (Gayatri Spivak) at the core of History, giving some of the works a very autofictive dimension.

Many thanks to the whole staff of la Cité des arts, Nicolas de Ribou and Murielle Vaïtinadapoullé, Margot Lopez, Ousanousava's and Cassiya's ségas, the Banyan, guardian of the city, the waters of Saint-Denis River, the Baobab of Champ Fleuri, for all that our breath owes them.

If we attempt to draw up a typology of the oral traditions of the south-west Indian Ocean, we will quickly see that the renewal of art owes them a lot. Maloya, séga, fonnkèr, rakontaz zistwar, kroyans lontan or koméla, sirandanes and ladi lafé are the essential components of Mascarene orality. It's clear, then, that the works brought together here draw their inspiration from this plurality, either by extracting their topics or by imitating their structure, but without lapsing into a traditionalist practice.

From drawing to video, from textile to blown glass, from installation to lettering, each medium actualizes its technical use through a very contemporary approach. Several of the artworks display strong feminist and ecological perspectives, while others care more about finding unexpected ways to question normative gaze and what we tend to place at the center of our attention.

“Zistwar mantèr, la pa nou lotèr - swadizan. Alon, akout ankor épi agard èn pé pli pré...” This fake story, we ain't writing it - so they say. Come on, listen again and watch more closely...