

**VISIONS DE
TRADITIONS
AFRICAINES
VISIONS OF
AFRICAN
TRADITIONS**

*Une exposition de Florence Ayisi
An exhibition by Florence Ayisi*

8-10 Octobre 2013

CERDOTOLA Headquarters - Yaoundé
Quartier Bastos

L'exposition 'Visions de traditions africaines'

Une lecture de l'Afrique vivante

Existe-t-il encore une possibilité, un espoir, une réalité de vie africaine dans le monde du troisième millénaire? L'Afrique ne va-t-elle pas sombrer, submergée par le flot des puissances technologiques et communicationnelles qui dominent le monde et dont les modèles de vie, de plus en plus, s'imposent sans partage à tous les continents? Quant à lui, l'homme africain n'est-il pas déjà, culturellement, une 'espèce en voie de disparition'?

Ces questions régulièrement se posent et, souvent, n'ont pas de réponse qui ne suscite elle-même d'autres interrogations toujours plus complexes. L'Exposition de Florence Ayisi vient à cet égard nous rassurer et donne à espérer. **Mais que donne-t-elle donc à voir?**

Des hommes et des femmes, tout simplement : des hommes et des femmes dans mille et une facettes de leurs vies, des hommes et des femmes d'Afrique vivant africain: vivants, sans complexe, fiers de vivre des tranches de leur existence quotidienne, tels qu'en eux-mêmes. Ils sont à l'ouvrage, au champ, dans leur cuisine, à l'atelier ou sur un métier ; ils créent, ils chantent; ils dansent; ils s'expriment et disent leur joie de vivre, dans l'univers que la nature a mis à leur disposition; ils s'offrent en tant qu'hommes et femmes, c'est-à-dire comme producteurs et promoteurs de culture.

Florence Ayisi met sous les yeux des hommes et des femmes d'Afrique en situations de culture. Mais, si la culture ici se veut une, les situations sont, quant à elles, plurielles: elles sont traditions, expression de la diversité des regards dans leur proximité vis-à-vis des réalités ambiantes par-delà le temps qui passe. La force, la puissance de leurs apparentements crée autour des artefacts proposés un mouvement solidaire qui cristallise, fusionne, projette une âme. Alors, derrière l'apparente diversité des situations empruntées à quelques communautés du Cameroun surgit une vision, une et multiple comme un kaléidoscope.

Oui, l'exposition 'Visions de traditions africaines' est un kaléidoscope d'instantanés de traditions africaines vivantes qui témoigne, inspire, et donne à ne pas désespérer.

Elle s'inscrit ainsi dans les dynamiques du Programme-cadre scientifique du CERDOTOLA, dont le principe catalyseur est de démontrer la vitalité de la tradition africaine en tant que source et ressource pour la Renaissance de l'Afrique, socle de toute compétitivité.

Nous sommes reconnaissant à Florence Ayisi d'avoir su capter l'instant présent pour traduire en perspective nos échanges, pour soutenir par l'image de la réalité vécue une vision de refondation, celle de l'Afrique en marche, celle de l'Homme africain bien ancré dans l'Histoire, puisant abondamment dans les valeurs de ses racines pour assurer l'accomplissement de ses rêves d'humanité, attelé à faire mentir les pessimismes, travaillant à réaliser la construction de son éternité.

Pr. Charles BINAM BIKOI
Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA

‘Visions of African Traditions’ Interpretation of a Living Africa

In this third millenium, is there still a possibility that African life exists as such in the world, or at least that there is some hope that this could be a reality? Will Africa not sink rather into insignificance, submerged by the torrent of powerful technological and communication systems which are increasingly taking over the world, forcing every continent to adopt the same lifestyle? And is not the African, culturally-speaking, already an ‘endangered species’?

These are questions which are regularly asked and often there are no conclusive answers and they only give rise to even more complex questions. Florence Ayisi’s exhibition has come to reassure us and give us hope.

But what does she have to offer?

Quite simply, men and women. Men and women in 1,001 facets of their lives; African men and women living an African way of life, living without inhibitions. We see them in a slice of their daily existence, proud of their lives, proud of themselves. They are at work, in the fields, in their kitchen, in the workshop or at their trade. They are creating, singing, dancing. They are expressing themselves and shouting out their joy in the world into which they were born. The picture they present to us is of men and women, that is, producers and promoters of culture.

Florence Ayisi shows us men and women of Africa in cultural situations. But whilst we can talk of one single culture, there are many different situations. These are the traditions which express the diverse ways in which the realities of life are perceived by those who experience them, throughout time. The force, the power, which comes from the relatedness of the artefacts on display, creates around these artefacts a movement which links them together, a movement that crystallises, merges and projects out a soul. So behind the apparent diversity of situations to be found in various communities in Cameroon, a vision appears, a kaleidoscopic vision, single and manifold at the same time.

Yes, the ‘Visions of African Traditions’ exhibition is a kaleidoscope of snapshots of living African traditions which testify, inspire and give hope to those who despair.

It is therefore included within the domain of the scientific programme structure of CERDOTOLA, whose main purpose is to show the vitality of the African tradition. This vitality is at the source of and at the same time provides the resources for the Renaissance of Africa, the key to Africa becoming a competitor.

We are grateful to Florence Ayisi for being able to capture the present moment, in order to show a new perspective on our customs. By recording images of real experiences, she has contributed to a vision of radical reform, a vision of Africa on the move, of the African well rooted in history, drawing abundantly on the old, well-established values in order to fulfil his dreams of humanity, committed to belying all that is pessimistic and to working towards building an eternal future.

Pr. Charles BINAM BIKOI
Executive Secretary, CERDOTOLA

ARTS ET ARTISANAT

ARTS AND CRAFTS

Bamum Arts and Crafts - Bronzmaking & hand-weaving in Fouban, Western Region

Textile weaving exhibition at the National Festival of Arts and Culture, (FENAC), 2008
Maroua, Extreme North Region

PATRIMOINE MUSICAL

MUSICAL HERITAGE

Griots of Maroua, Extreme North Region
during FENAC 2008, Maroua

Native Xylophone from Mbengwi,
North West Region

VISIONS DE TRADITIONS AFRICAINES

VISIONS OF AFRICAN TRADITIONS

By Florence Ayisi

*Collaboration entre CERDOTOLA, Cameroun et l'Université du Sud du Pays de Galles, R.U.
In collaboration with CERDOTOLA, Cameroon and University of South Wales, U.K.*

Cette exposition fête les merveilles des traditions africaines. Elle fait partie d'un plus grand projet, qui a pour but la promotion et la valorisation de l'Afrique traditionnelle au moyen des supports audiovisuels. L'exposition est en fait une tribune pour exprimer et pour sensibiliser le public à diverses visions du patrimoine culturel, un patrimoine parfois tangible, parfois intangible. On y voit la preuve de la fierté ressentie par les Africains envers leurs traditions. En se servant des médias numériques, l'exposition présente des images qui montrent des aspects différents des pratiques et des techniques traditionnelles, telles que la cuisine, l'habillement, l'héritage musical, l'artisanat, la danse et l'architecture. Le rassemblement de ces images crée un espace pour réfléchir sur les diverses manifestations des traditions africaines, surtout les expériences vécues au Cameroun.

This exhibition celebrates the delights in African traditions. It is part of the wider project to promote and valorise African traditional practices through audio-visual artefacts. The exhibition is a platform for expressing and increasing awareness of diverse visions of intangible and tangible cultural heritage. It provides visible evidence of Africans' pride in their traditions. Using digital media technology, the exhibition showcases images from different aspects of traditional practices and techniques such as food, dress, musical heritage, arts and crafts, dance and architecture. Documenting these images provides a space to remember, and to reflect on the different manifestations of African traditions, especially lived experiences in the context of Cameroon.

À l'époque où nous sommes, on ne peut pas penser à l'Afrique sans qu'on soit influencé par des stéréotypes: la guerre, la famine, la maladie, la pauvreté et ainsi de suite. Voilà pourquoi la circulation de nouvelles images par les médias numériques est d'autant plus puissante. Les images de cette exposition racontent des histoires qui symbolisent des modes de vie et une culture tout à fait différents. En rassemblant ces images devant le regard du public, on espère encourager la visibilité des traditions africaines.

In an era where ideas about Africa are still shaped by stereotypes of war, famine, disease, poverty and so on, the circulation of alternative images through digital media can be all the more powerful. The images in this exhibition tell different symbolic narratives about life and culture in Africa. By bringing these images into public view, the exhibition hopes to expand the visibility of African traditions.

DANSE ET COSTUMES DANCE AND COSTUMES

Taken during the National Festival of Arts & Culture (FENAC) 2008, Maroua, these photos present a glimpse of the diverse and distinct living cultures in a country often referred to as 'Africa in miniature'.

Fantasia race during FENAC 2008

Au coeur de cette exposition se trouve un voyage personnel: on y voit des visions de la patrie africaine du point de vue de la diaspora, à travers des images glanées qui définissent et informent ces visions. En tant qu'Africaine, ne vivant plus dans la patrie, j'apprécie les possibilités dont je dispose pour apturer des moments précieux, des scènes qui témoignent d'une conscience collective, et des images qui me donnent le sens que j'appartiens à ma patrie. C'est un privilège de pouvoir me servir de mon objectif pour capturer la beauté, les structures, les caractéristiques, les rythmes et le dynamisme qu'on trouve dans la vie africaine traditionnelle.

At the heart of this exhibition is a personal journey of gleaning images that define and inform African visions of homeland from a diasporic position. As an African woman living away from home, I value the opportunities I have to document special moments, scenes of collective consciousness, and images that provide a sense of belonging to my homeland. It is a privilege to use my photographic lens to capture the textures, beauty, colour, patterns, rhythms, and vibrancy of life in African traditional practices.

Les images montrent que ce qu'il y a d'essentiel et de précieux dans les vieilles coutumes africaines n'ont pas trop changé, malgré le fait que ces cultures sont exposées à des influences de l'extérieur, y inclus le mode de vie et la technologie de l'Ouest. L'image d'un vieux griot, par exemple, qui joue de son instrument musical avec tendresse, témoigne d'un patrimoine culturel. Cette image nous rappelle que les cultures indigènes continuent à fleurir malgré les défis de la mondialisation.

The images show that the essence and value of long-established African practices have not been completely altered even though African cultures are exposed to external influences including Western lifestyles and technology. For example, the image of an elderly griot tenderly playing his musical instrument is evidence of cultural heritage, and a reminder that indigenous cultures continue to flourish despite challenges of globalisation.

Youth Dance Group of His Majesty Ibrahim Mbombo Njoya, Sultan of the region of Bamum, Western Region.

HABILLEMENT DRESS

A display of traditional dress by different Ethnic Groups, at FENAC 2008, Maroua

Young Fulbe Girls under a guava tree in front of their home in Maroua, Extreme North Region

En rassemblant et exposant des documents, on rend visible les divers aspects de la tradition africaine qui sont quelquefois cachés. Puisque la culture est une dimension essentielle de la vie sociale, la vie politique et la vie économique, nous devons la cultiver et la préserver. Elle fait partie de notre identité et elle assurera notre développement. La culture s'évolue toujours, mais nombreuses sont les traditions africaines qui ne changent pas, parce que les Africains sont fiers de maintenir leur patrimoine culturel pour la postérité. En tant qu'artefacts, ces photos et ces images affirment des valeurs et des nuances de la culture africaine dans un contexte global où les modes de vie traditionnels et indigènes risquent de plus en plus de disparaître.

The diverse and sometimes hidden aspects of African tradition are rendered visible through the act of documenting. Because culture is a vital dimension of social, political, and economic life, it has to be promoted and preserved as part of our identity and our development. Even though culture evolves, there are many African traditions that stay the same because Africans are proud to maintain their cultural heritage for posterity. As artefacts, these photos and images are an affirmation of some of the values and nuances of African culture in a global context where traditional and indigenous ways of life are increasingly endangered.

Format de l'Exposition: Photographie Documentaire et Installation Vidéo

L'avantage de l'approche multimédia pour explorer les thèmes, c'est qu'on a les moyens de présenter toute une gamme de perspectives des traditions africaines. L'installation vidéo offre un montage d'images pleines de couleurs et de vitalité, des images évocatrices, en photos ou en film; et au sein de ce montage bat le coeur dynamique de la culture africaine. La juxtaposition des images rend encore plus vivantes les habiletés, la richesse et la beauté des coutumes traditionnelles de l'Afrique, et en outre donne un sens très fort de la visibilité du patrimoine culturel intangible.

Exhibition Format: Documentary Photography, and Video Installation

Using a multi-media approach to explore the themes, provides ample opportunity to present varied perspectives of African traditions. The Video Installation offers a montage of colourful, vibrant and evocative moving and still images framed around the dynamism that defines African culture. The juxtaposition of images does not only highlight the skills, wealth and beauty in African traditional practices, but also offers a strong sense of visibility of intangible cultural heritage.

L'ARCHITECTURE ARCHITECTURE

Replica Kotoko House on display during FENAC 2008, Maroua

Kotoko Woman constructing the replica House during preparations for FENAC 2008

Village on the outskirts of Garoua, North Region

Oudjila Village,
Extreme North Region

Enregistrer quelques aspects de la culture africaine en se servant des médias numériques, contribue à bien des égards à soutenir la nature éphémère des cultures intangibles. Cette collection est aussi un véhicule pour rendre ces images accessibles à un public mondial. Ainsi, elle offrira au monde d'autres contextes représentatifs pour faire référence au peuple africain. Olivier Bartlet (1996) *écrit de la nécessité de décoloniser le regard des médias. Il constate que "la légitimité des créations cinématographiques...réside en plus grande partie dans l'affirmation du rôle de la culture dans le développement". En travaillant avec ces images, j'ai ressenti l'obligation, en tant que chercheuse et cinéaste, de me servir de la technologie numérique pour créer de nouvelles façons de voir nos traditions dynamiques et de s'engager avec elles.

Documenting aspects of African culture in digital media in many ways helps to sustain the ephemeral nature of intangible cultures. It is also a vehicle for promoting these images to a wider audience in a global context. Thus, providing other representational contexts for referencing African people. Within the wider context of decolonising the gaze in the media, Olivier Barlet (2000) notes that "the legitimacy of cinematic creations...resides to a greater extent in the assertion of the role of culture in development." In the process of constructing these images, I feel a special obligation, as a researcher and filmmaker, to create new ways of seeing, engaging and consuming our dynamic traditions through digital technology.

Progressive sisters Dance Group,
Kumba, South West Region.

NOURRITURE FOOD

Oudjila Women winnowing millet;
a staple food in the Extreme North Region

Tomato farmer in Bantoum II,
near Bagante, Western Region

Plantain Farmer coming home, Ikata village,
near Muyuka, South West Region

Mbororo girl in Great Soppo Buea,
sampling her mum's puff-puff,
South West Region

Buyam Sellam Tomato trader at *Marché*
Nfoundi, Yaoundé, Centre Region.

Preparing Eru, and Cassava fufu on 3-stone fireside
at Flavours Restaurant in Tsinga, Yaoundé

L'Esprit et l'Âme de l'Afrique, captées sur film et en photographies pour la postérité.

Madame Irene Epie

Visual Artist, Yaoundé.

The Spirit and Soul of Africa captured on film and photography for posterity.

Madame Irene Epie

Visual Artist, Yaoundé.

L'exposition Visions de Traditions Africaines de Florence Ayisi dévoile la couleur, la complexité et la vitalité de la vie contemporaine en Afrique. Cette série d'images nous conduit des cérémonies traditionnelles à grand spectacle exubérant jusqu'à l'ambiance calme des artisans compétents et confiants. Elle nous offre un aperçu vivant et chaleureux d'une société à laquelle, fait étonnant, les médias occidentales s'intéressent très peu. 'L'exposition réussit à montrer non pas l'ethnicité fausse du circuit touristique, mais la normalité et la vitalité d'une culture où l'on s'amuse bien, une culture à multiples facettes, qui vive et qui vibre, où la société garde ses racines dans la tradition ancienne mais aussi dans le vingt et unième siècle.

Le Professeur David Smith,

L'Université du Sud du Pays de Galles, R. U.

Florence Ayisi's Visions of African Traditions reveals the colour, the complexity and the vitality of contemporary African life. From the spectacle and sheer exuberance of traditional ceremonies to the calm, confident expertise of craft workers, this series of images provides a vivid and heart-warming insight into a society in which Western media show remarkably little interest.

The exhibition captures not the false ethnicity of the tourist circuit, but the normality, the vibrancy, the fun even, of a living vibrant multi-faceted culture, in which people maintain their roots both in ancient tradition and the twenty-first century.

Professor David Smith

University of South Wales, U.K.

Oeuvre citée

Barlet, Olivier (1996): *Les cinémas d'Afrique noire: Le Regard en Question*. Paris. L'Harmattan

Works cited

Barlet, Olivier. (2000). *African cinemas: Decolonizing the Gaze*. London and New York: Zed Books.

MERCI SPÉCIAUX
SPECIAL THANKS TO

Madam Ama Tutu Muna - Minister of Arts and Culture, Cameroon
Professor Charles Binam Bikoi - CERDOTOLA, Cameroon
Professor Barry Atkins - University of South Wales, UK
Professor David Smith - University of South Wales, UK
Professor Peter White - Cardiff University, UK
Mr. Catalin Brylla - University of South Wales, UK
Mrs. Cheryl Moore - University of South Wales, UK
Mrs. Joan Fothergill - University of South Wales, UK
Miss Victorine Ngomele - Amateur Photographer & Sound Recordist
Miss Kiera Nixon - Freelance Editor, UK
Miss Carol Sidney - Freelance Writer, UK
Madam Gabrielle Kirov - Translator, UK
Creative Industries Research Institute - University of South Wales

Pour vous eventuelles expositions, prier de contacter les personnes suivantes:

If you would like to host an exhibition, please contact:

Pr. Binam Bikoi – CERDOTOLA, Cameroon
*Centre International de Recherche et de Documentation
sur les Traditions et les Langues Africaines*
charles.binam@gmail.com

Mme. Florence Ayisi – University of South Wales, UK
florence.ayisi@southwales.ac.uk

POUR UN HOMME
AFRICAIN FIER DE SA
TRADITION AFRICAINE
FOR AFRICANS
PROUD OF THEIR
AFRICAN TRADITION

