

DIDIER CLAES

African masks from the collection of Dr. Rafaëli

Tefaf 2015
13-22 March

Tefaf 2015, la collection de masques africains du Dr Alex Rafaeli par Didier Claes (stand 135).

À l'occasion de sa seconde participation à la Tefaf (13-22 mars), Didier Claes nous fera découvrir trois masques de la célèbre collection du Dr Alex Rafaeli: un masque inédit du « Maître de Bouaflé », un masque Kwélé du Gabon mais aussi un masque Yaouré de Côte d'Ivoire.

Ici l'histoire s'écrit avec un grand H:

En effet, le masque du « Maître de Bouaflé » appartenait à l'une des plus grandes figures de l'art moderne: **Paul Guillaume** (1891-1934), marchand de Soutine, Modigliani, Derain, Picasso, Matisse ou encore Van Dongen, pionnier par ailleurs de la découverte de l'art africain, en Occident.

En avant-première et en exclusivité, Didier Claes nous dévoile trois masterpieces...

Alex Rafaeli mena une existence pour le moins hors du commun...

Né à Riga (capitale de l'actuelle Lettonie) en 1910, il vécut à la fois les dernières années de l'Empire Russe et la révolution de 1917. Fils aîné de parents communistes, dès l'adolescence, il acquiert l'intime conviction de la nécessité d'un État juif en Palestine, ayant été le triste témoin de pogroms.

Il foule le sol de Jérusalem, pour la première fois en 1933, il s'y installa définitivement, en 1954. Entre ces deux dates, il voyage abondamment.

Arrivé aux États-Unis en 1940, il intègre l'armée américaine en 1943 et participe au débarquement en Normandie, lien avec la France, dont il maîtrisait la langue.

Son épouse, Esther Rafaeli, explique qu'après son installation définitive en Israël, il prit le temps d'agrandir sa collection de masques africains:

« He had time to develop his interest in art and to expand our collection of paintings and African masks », in Rafaeli – A Eulology (Colloquium June 17 2007, Weyman Institute, New York).

Il la valorisera au travers d'expositions, d'abord en 1953 au National Museum Bezalel de Jérusalem (cette exposition sera ensuite montrée à Tel-Aviv) puis en 1955 au Museum of Modern Art d'Haïfa.

Figurant dès la première de ces expositions, les trois masques que Didier Claes présente à la TEFAF, correspondraient ainsi aux premières acquisitions d'Alex Rafaeli, sans doute avant le début de la Seconde Guerre Mondiale, en 1939.

Cette hypothèse est corroborée par la mention, dans les catalogues de ces expositions, d'une provenance "Ancienne collection Paul Guillaume", pour au moins une de ces pièces.

TEFAF 2015, the collection of African masks of Dr. Alex Rafaeli, by Didier Claes (stand 135).

For our second participation in The European Fine Art Fair (TEFAF) (13-22 March), Didier Claes will help us discover three masks from the famous collection of Dr. Alex Rafaeli: one previously unshown mask by the "Master of Bouaflé", a Kwélé mask from Gabon along with a Yaouré mask from Ivory Coast.

Here History is written with a capital H:

The mask of the "Master of Bouaflé" in fact belonged to one of the greatest figures of modern art: **Paul Guillaume** (1891-1934), whose dealings included works by Soutine, Modigliani, Derain, Picasso, Matisse and Van Dongen, and who was also a pioneer in the discovery of African art in the West.

As a preview, and exclusively, Didier Claes shows us three masterpieces:

Alex Rafaeli had an extraordinary life, which is the least one can say...

Born in Riga (capital of present-day Latvia) in 1910, he experienced both the last years of the Russian Empire and the 1917 revolution. The eldest son of Communist parents, as a teenager he became deeply persuaded of the need for a Jewish state in Palestine, having been the sad witness of pogroms.

He set foot in Jerusalem for the first time in 1933, and settled there for good in 1954. Between those two dates he travelled a great deal.

Arriving in the United States in 1940, he joined the US army in 1943 and took part in the Normandy landings, a link, for him, with France—he spoke fluent French.

His wife, Esther Rafaeli, explains that after settling for good in Israel, he took the time to enlarge his collection of African masks:

"He had time to develop his interest in art and to expand our collection of paintings and African masks", in Rafaeli – A Eulology (Colloquium June 17 2007, Weyman Institute, New York).

He would further develop his collection through exhibitions, first in 1953 at the National Museum Bezalel in Jerusalem (that show would subsequently move to Tel Aviv), then, in 1955, at the Museum of Modern Art in Haifa.

Featuring in the first of those shows, the three masks which Didier Claes is presenting at the TEFAF were thus part of Alex Rafaeli's earliest acquisitions, probably made before the outbreak of the Second World War, in 1939.

This hypothesis is corroborated by the mention, in the catalogues for exhibition, coming from the former collection of Paul Guillaume, for at least one of those pieces.

GURO

Masque Guro Guro Mask
Côte d'Ivoire Ivory Coast
Bois, pigments Wood, pigments
H 49 cm
Provenance:
Collection Paul Guillaume, Paris
Collection Alex Rafaeli, Jerusalem

Publications:
Masks of Primitive Peoples from the collection of Dr. Alex Rafaeli, exhibition catalogue, Jerusalem, The National Museum Bezalel, 1953, n°6.
Art of Primitive People. Masks from the collection of Dr. Alex Rafaeli – Sculptures from other collections, exhibition catalogue, Haifa, Museum of Modern Art, Haifa Municipality, Cultural Department, 1955, n°7.

Le masque Guro exposé, inédit et acheté à **Paul Guillaume**, est à attribuer probablement au **Maître de Bouaflé** (en référence au chef-lieu d'une subdivision administrative de Côte d'Ivoire) ou à son atelier.

Le marchand d'art affectionnait particulièrement la sculpture de celui-ci dont plusieurs de ses œuvres passèrent dans ses mains entre 1920 et 1930. Il en vendit un, d'ailleurs, en 1926, à la Barnes Foundation de Philadelphie.

Mise en lumière :

À propos du style:

Une coiffe d'une seule tresse droite s'érige sur l'avant du front. Elle évoque celle de la poulie du métier à tisser anthropomorphe de l'illustre collection Félix Fénéon. Acquis autour de 1930-1944, elle figure à ce jour parmi les collections du Musée du Quai Branly (Paris), (inv.73.1975.1.1). Les trois bourrelets verticaux dessinent les scarifications ornementales. Tel l'imposait la coutume, aux femmes dans le sud du pays Guro alors que les hommes en comptaient quatre. La tradition inverse faisait loi dans le nord de la contrée. Notre masque enchante par les canons de la beauté Guro qu'il unit: visage fin et harmonieux, chevelure aux stries parallèles prolongeant un haut front, sourcils arqués, paupières baissées, délicatesse du nez.

À noter à l'arrière du masque, deux étiquettes numérotées, collées dont l'une fait référence au catalogue des expositions israéliennes.

À propos du sens :

Sur un plan culturel, chez les Guro, le caractère sacré des masques ne renvoie pas directement à l'objet mais à l'autel où le rite s'opérait.

De l'influence de l'art Guro, au début du XXème siècle :

Avant d'être associées au « Maître de Bouaflé », et d'être considérées comme Guro, les premières pièces de ce style furent baptisées « Masques de danse Zénouela ».

Nom, certes abandonné par l'histoire de l'art mais porteur de sens: une évocation de l'enthousiasme européen pour les masques centre-ivoiriens au début du XXème siècle.

The Guro mask on view, hitherto never shown and purchased from **Paul Guillaume**, can probably be attributed to the **Master of Bouaflé** (referring to the centre of an administrative subdivision in Ivory Coast), or his workshop.

The art dealer had a particular soft spot for the Master's sculpture, and several of his works passed into his hands between 1920 and 1930. He incidentally sold one in 1926 to the Barnes Foundation in Philadelphia.

Shedding light:

On the style:

A headdress made of a single straight lock rises over the front of the forehead. It calls to mind that of the anthropomorphic loom pulley in the illustrious Félix Fénéon collection. Acquired between 1930 and 1944, it features to this day in the collections of the Musée du Quai Branly (Paris), (inv.73.1975.1.1). The three vertical folds trace ornamental scarifications. This was the custom applied to women in the south of the Guro region, while men had four. An opposite tradition reigned in the north of the region. Our mask delights the eye through the canons of Guro beauty which it brings together: a refined and harmonious face, hair with parallel grooves extending the high forehead, arched eyebrows, lowered eyelids, and a delicate nose.

Note, on the back of the mask, two numbered labels, glued on, one of which refers to the catalogue of the Israeli exhibitions.

On the meaning:

In terms of religion, among the Guro, the sacred nature of masks does not directly refer to the object but to the altar where the rite was carried out.

On the influence of Guro art, in the early 20th century:

Before being associated with the "Master of Bouaflé", and before being regarded as Guro, the first pieces in this style were called "Zénouela dance masks".

This name has, needless to add, been abandoned by art history, but it is still meaningful: an evocation of the European enthusiasm for masks from central Ivory Coast in the early 20th century.

KWÉLÉ

Masque Kwélé Kwélé Mask

Gabon
Bois, kaolin Wood, kaolin
H : 31 cm

Provenance:
Collection Alex Rafaeli, Jérusalem

Publications:

Masks of Primitive Peoples from the collection of Dr. Alex Rafaeli, exhibition catalogue, Jerusalem, The National Museum Bezalel, 1953, fig. 28.
Art of Primitive People. Masks from the collection of Dr. Alex Rafaeli – Sculptures from other collections, exhibition catalogue, Haifa, Museum of Modern Art, Haifa Municipality, Cultural Department, 1955, cover page.

À propos du style:

Rapporté du Congo français lors du premier quart du XXème siècle, le visage très classique, en forme de cœur, au décor épuré, est rehaussé d'une petite coiffe en cimier, recouvert de kaolin.

À noter les yeux, en oblique vers les tempes, inversés en comparaison avec l'illustre exemplaire, collection Tristan Tzara, conservé au Musée Barbier-Mueller, Genève. Le décor piqueté du nez et des sourcils le distingue également.

À propos du sens:

Les masques Kwélé étaient liés à la société initiatique masculine du Beete, réunissant notables et guerriers, marqueurs sociaux et politiques à la fois.

Ses rites tenus à des occasions communautaires, initiations ou deuils par exemple, mobilisaient les forces magiques du groupe afin de résoudre les crises ou favoriser la vie collective du village en général et de la chasse en particulier.

La maisonnette sanctuaire qui les conservait, faisait également office de lieu secret pour les réunions d'initiés.

On the style:

Brought from the French Congo during the first quarter of the 20th century, the very classical form of the heart-shaped face, with its refined décor, is highlighted by a small crested hat covered in kaolin.

Note the eyes, slanting towards the temples, and upside down when compared to the illustrious specimen, in the Tristan Tzara collection, held in the Musée Barbier-Mueller, Geneva. The studded decor of the nose and eyebrows is also distinctive.

On the meaning:

Kwélé masks were associated with the male initiatory society of the Beete, bringing together notables and warriors, at once a social and political marker.

Its rites held on community occasions, initiations and mourning, for example, galvanized the group's magic powers, to solve crises and encourage the collective life of the village in general, and hunting in particular.

The small sanctuary building which housed them also served as a secret place for the meetings of initiated members.

YAOURÉ

Masque Yaouré / Yaouré Mask
Côte d'Ivoire Ivory Coast
Bois, pigments Wood, pigments
H 49 cm

Provenance:
Collection Alex Rafaeli, Jérusalem

Publications:
Masks of Primitive Peoples from the collection of Dr. Alex Rafaeli, exhibition catalogue, Jerusalem, The National Museum Bezalel, 1953, fig. 4.
Art of Primitive People. Masks from the collection of Dr. Alex Rafaeli – Sculptures from other collections, exhibition catalogue, Haifa, Museum of Modern Art, Haifa Municipality, Cultural Department, 1955, n°5.

À propos du style :

La dentelure encadre le visage, la chevelure orne le front en trois demi-cercles, signe de pouvoir autant que de richesse.

La bordure dentelée dessine le visage, à l'expression sereine et intériorisée grâce aux paupières mi-closes.

Epurés, les masques Yaouré sont souvent rehaussés d'un élément sculpté au sommet de la coiffe, reproduisant des cornes, des tresses ou des figures animalières.

Celui-ci revêt la forme de deux cornes annelées à l'aplomb d'oreilles pointues. Empreinte zoomorphique sur un visage juvénile féminin, cette typologie de masque appartient à l'ensemble culturel des masques Dyé, que l'on retrouve aussi chez les Guro.

L'origine Mandé lie intimement les peuples Yaouré et Guro. Ils vivent dans une région boisée et aurifère.

Le positionnement géographique entre Guro et Baoulé se retrouve aisément dans les influences stylistiques réciproques de leurs œuvres sculptées.

On the style:

Indentations frame the face, and the hair adorns the forehead in three semi-circles, a sign of both power and wealth.

The indented edge traces the face, with its serene and internalized expression created by the half-closed eyelids.

Refined Yaouré masks are often enhanced by a sculpted element at the top of the headwear, reproducing horns, braids and animal figures.

This one has the form of two ringed horns directly above pointed ears. Like a zoomorphic imprint on a young female face, this mask typology belongs to the religious ensemble of the Dyé masks, which we also find among the Guro.

The Mandé origin closely links the Yaouré and Guro peoples. They live in a wooded, gold-bearing region. The geographical position between Guro and Baoulé can easily be found in the reciprocal stylistic influences of their sculpted works.

Didier Claes

TEFAF stand n°135
 T: 00 32 477660206
 didierclaes.com
afriquepremier@yahoo.fr

MECC (Maastricht Exhibition & Congress Centre)
 Forum 100
 6229 GV Maastricht
 The Netherlands
 Du 13 au 22 mars 2015, tous les jours de 11h à 19h,
 dimanche 22 mars de 11h à 18h
 March 13th-22th 2015 Daily 11am - 7pm,
 Sunday march 22th 11am - 6pm
 Vernissage presse: 12 mars de 10h30 à 12h
 Press Preview: March 12th from 10.30 am to 12 am
<http://www.tefaf.com/>

Bureau de presse/Press Release

In the Mood/ Paris
 Élodie Giancristoforo
 45, boulevard de Montmorency
 75016 Paris FRANCE
 T: 00 33 9 66 84 89 17 / 06 63 95 79 75
 M: *inthemoodrp@gmail.com*

New York
 T.: + 001 347 579 4359
 M: *inthemoodnyoffice@gmail.com*
www.inthemoodrp.com

copyrights François Avril (cover's illustration), Studio Philippe de Formanoir

