

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

Né en 1970 à Vendôme

Vit à Berlin et Paris

**Diplômé de l'École de beaux-arts de
Bourges.**

**Obtention du Prix Marcel Duchamp
en 2009 et Meurice pour l'art
contemporain en 2015**

Saadane Afif, Photographie, Fonds d'art contemporain – Paris Collections, crédits photographiques : www.nymphenburg.in

Influencé par l'**art conceptuel**, Saâdane Afif produit depuis les années 1990 un art protéiforme : performances, objets, sculptures, textes, affiches, néons... Il explore les problématiques du monde actuel, notamment ses aspects **psychologiques, historiques, sociaux et culturels**. Il s'intéresse à la musique (réalisation d'œuvres sonores), au passage du temps (crânes, horloges, vanités), à la répétition, et au détournement.

À partir des années 2000, l'artiste développe un travail défini comme **post-conceptuel**, qui porte sur l'interprétation, l'échange et la circulation, en créant des œuvres qui lui permettent d'associer d'autres personnes à sa pratique artistique. Ainsi, dans le cadre d'un travail collaboratif intitulé **Lyrics (Paroles)**, il travaille avec d'autres artistes **paroliers, écrivains et musiciens** en demandant à ce qu'on interprète librement ses œuvres à partir de consignes bien précises (la chanson doit porter le même titre que l'œuvre et le texte doit garder un lien avec l'objet décrit), plus tard l'exposition est rythmée par l'association du texte et de l'œuvre. Sa méthode de travail s'articule donc autour de la **contrainte** et de l'**interprétation**, deux termes s'opposants mais grâce auxquels l'artiste trouve son inspiration. Saâdane Afif joue avec les médiums et les **processus de création** car ces textes deviennent à la fois un prolongement, un matériau et une émanation de l'œuvre soulignant la dimension **immatérielle** que peuvent arborer certaines œuvres d'art contemporaines.

Le travail de Saâdane Afif questionne les notions de **perception** des artistes et du public s'inscrivant dans la lignée de l'artiste **Marcel Duchamp**. Il collectionne par ailleurs depuis 2008 les livres et magazines reproduisant *Fountain*, le célèbre urinoir exposé en 1917.

Par ses installations et œuvres collaboratives, Saâdane Afif aime exposer son propre processus créatif qui fait partie intégrante de l'œuvre. Grâce la **mutation** et aux interprétations, l'artiste nous montre que l'art n'est pas figé dans le l'espace et le temps, et qu'il **évolue**, se modifiant sans cesse pour offrir aux regardeur.euses, de nouvelles perceptions.

L'œuvre

La liliste est un dessin de 1999, réalisé au **pastel gras** et à **l'encre sur papier** mesurant 112 x 212 cm. L'œuvre a été acquise par le Fonds d'art contemporain par son achat à la galerie Michel Rein de Paris en 2001. Du 18 novembre 2025 au 14 juillet 2026, elle est exposée à l'école maternelle Buffon dans le 5e arrondissement de Paris.

Saadane Afif, *La liliste*, 1999, pastel gras et encre sur papier, 112x212 cm, acquisitions en 2001, Fonds d'art contemporain – Paris Collections, crédits photographiques : © Adagp, Paris, 2026

Notre première lecture de l'œuvre se fait par les **couleurs vives** des pastel gras qu'emploie l'artiste et qui attirent notre regard. Puis des lettres apparaissent et on peut lire un prénom : «lili», répété plusieurs fois et occupant quasiment toute la toile.

Si on affine notre regard, une deuxième lecture s'opère et d'autres mots, dessinés à l'encre et moins lisibles apparaissent : « Delilicate », « Jolili », « Malilice ». Ces mots inventés par Saadane Afif sont ce qu'on appelle des **néologismes**. Les mots présents dans l'œuvre sont pour certains, des adjectifs qualificatifs ou des noms dont l'orthographe a été modifiée pour que le spectateur puisse y lire le prénom qui est également accentué par les touches de couleur.

Cette œuvre est un **poème graphique** dont les mots seraient destinés à une personne prénommée « Lili ». On peut y lire un poème d'amour, comme une déclaration et dont les adjectifs seraient représentatifs de la personnalité de Lili. La particularité de l'artiste est de jouer avec les mots, ici l'œuvre nous rappelle les calligrammes de Guillaume Apollinaire, des poèmes formant des dessins. La liliste est une œuvre personnelle, comme si Saadane Afif peignait le portrait de Lili, on en apprend beaucoup même sans la voir physiquement, les mots suffisent à la représenter.

Œuvre en lien avec les collections

Se servir des mots comme médium artistique n'est pas rare. Dans la collection du Fonds d'art contemporain de Paris, nous retrouvons également la sérigraphie de l'artiste **Ben**, *Il faut se méfier des mots*, de 1992. Ben fait partie du mouvement artistique « Fluxus » qui signifie que l'on veut abolir les frontières de l'art et que tout peut être considéré comme artistique. Ce mouvement veut désacraliser l'art pour en faire un milieu accessible à tous.

Plus communément connu par sa signature dont il fait le sujet principal, Ben peint aussi des phrases. Dans *Il faut se méfier des mots*, Ben cherche le regard du spectateur qui peut à lui seul activer l'œuvre, lui donnant matière à penser.

L'ironie est le terrain de jeux favoris de Ben. Malgré tout, derrière cette pointe d'humour, Ben nous fait part de messages forts, témoignant de sujets plus profonds qui nous concerne tous, comme une volonté d'introspection.

Cette œuvre-ci, comme *La liliste*, les mots jouent avec le spectateur, ils deviennent alors **un outil**, entre **figuration** et **abstraction** et laissant libre court à **l'interprétation**.

Benjamin Vautier, *Il faut se méfier des mots*, 1992, Estampe sérigraphie, 65 x 50 cm, acquisitions en 1993, Fonds d'art contemporain – Paris Collections, crédits photographiques : © Adagp, Paris, 2026

Dans la collection nous retrouvons aussi l'œuvre *People* de **Mélanie Matranga** réalisée en 2020 et plus récemment acquise par le Fonds d'art contemporain. Cette œuvre est le témoignage écrit d'une **charge émotionnelle** et d'une volonté d'être aimé. Porteuse de sens, « *Love me* » est brodé sur des piles de vêtements ayant appartenu aux proches de l'artiste.

Tout comme Saadane Afif décrit « lili » par des mots et adjectifs qui la qualifierait, Mélanie Matranga choisi d'utiliser des objets comme des ***attributs** appartenant à ses proches pour leur faire part de son message. *People* est une œuvre personnelle comme une déclaration. Le spectateur est alors malgré lui plongé dans l'intimité de l'artiste tout comme à la lecture de *La lilliste*, se tenant face à ses émotions pour laisser libre court à son imagination.

Ces œuvres d'art contemporaines nous rappellent l'importance des mots et du langage en délivrant des messages parfois **subliminaux** mais tout aussi impactant qu'une image.

Ces œuvres sont comme des nouvelles formes de **poèmes**, témoin de notre époque contemporaine.

Mélanie Matranga, *People*, 2020, Installation (pile de vêtements), 17 x 120 x 80 cm, acquisitions en 2021, Fonds d'art contemporain – Paris Collections, crédits photographiques : © Adagp, Paris, 2026

*Attributs : Dans l'art, un attribut est un accessoire qui détermine l'identité de quelqu'un, on retrouve régulièrement ce terme dans la mythologie, pour reconnaître des divinités.

D'autres œuvres en lien

Si vous appréciez ces dernières œuvres dont l'écriture fait l'objet central, vous pourrez naviguer à travers la collection du Fonds d'art contemporain – Paris Collections.

Cindy Bannani et Suzanne Husky sont deux artistes distinctes mais dont l'écriture est également le médium principal. Elles abordent elles aussi des messages forts, à travers des broderies qu'elles font parler.

Cindy Bannani : [Marseille, 15 octobre 1983 - Cindy BANNANI — Fonds d'art contemporain - Paris Collections](#)

Suzanne Husky : [Occuper, Résister, Cultiver - Suzanne HUSKY — Fonds d'art contemporain - Paris Collections](#)

Les expositions

Saâdane Afif occupe une place singulière sur la scène artistique contemporaine, bénéficiant d'une large reconnaissance institutionnelle, comme on peut le voir avec ses actualités récentes et sa présence dans les plus grandes collections mondiales.

L'une des étapes marquantes de son actualité récente a été sa nomination en tant que coordinateur de l'Assemblée de Bergen 2022 (Bergen Assembly) en Norvège. Intitulée YARMT (Seven Posters), cette édition a illustré sa méthodologie de travail collaborative, transformant le rôle du commissaire en une extension de sa pratique artistique.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la continuité de sa participation à des rendez-vous majeurs de l'art contemporain international, tels que :

- La Documenta 12 à Cassel (2007) ;
- La 8e Biennale de Berlin (2014) ;
- La 56e Biennale de Venise (2015).
- De mai à Juillet 2026, « Saâdane Afif Five Preludes », Berlin dans le cadre du 30e du Hamburger Bahnhof Nationalgalerie der Gegenwart.

Pour aller plus loin

Le site de l'artiste : [Saâdane Afif](#)

D'autres de Saadane Afif dans notre collection : [Dossier de présentation de National \(Linz\) de Saâdane Afif — Ressources — Fonds d'art contemporain - Paris Collections](#)

Actualités l'artiste : <https://lepetitjournal.com/berlin/agenda/expositions/soiree-d-ouverture-du-hamburger-bahnhof-on-tour>

Site de la galerie : [Artists | Michel Rein](#)

D'autres expositions : [Saâdane Afif | Lafayette Anticipations](#)