

20
22

RUBIS MÉCÉNAT

**20
22**

RUBIS MÉCÉNAT

20 22

p. 4	À PROPOS	<i>About</i>
p. 16	LES PROJETS & ÉVÉNEMENTS 2022	<i>2022 projects and events</i>
p. 18	L'ANNÉE 2022 EN CHIFFRES	<i>The year 2022 in figures</i>
p. 22	LES PROGRAMMES SOCIO-CULTURELS	<i>Socio-cultural programmes</i>
p. 26	<i>Ndao Hanavao</i>	• Madagascar <i>Madagascar</i>
p. 38	<i>InPulse</i>	• Jamaïque <i>Jamaica</i>
p. 52	<i>Of Soul and Joy</i>	• Afrique du Sud <i>South Africa</i>
p. 66	LE SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE ÉMERGENTE	<i>Support to emerging artistic creation</i>
p. 86	LA POURSUITE DU SOUTIEN AUX ARTISTES	<i>Further support to the artists</i>
p. 88	<i>Les éditions / Publications</i>	
p. 90	<i>La série ART(ist) / ART(ist) series</i>	
p. 94	<i>La collection / Collection</i>	

À PROPOS

RUBIS MÉCÉNAT

FONDS DE DOTATION DU GROUPE
RUBIS POUR DES PROJETS ARTISTIQUES
ET SOCIÉTAUX ENGAGÉS

Rubis Mécénat est un fonds de dotation créé par le groupe Rubis en 2011 qui a pour mission, d'une part, de soutenir la création contemporaine émergente en France à travers des aides à la production artistique et d'autre part, de développer des projets humanitaires, éducatifs et sociaux à vocation pérenne, destinés à l'insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés à travers la pratique artistique dans certains pays où le Groupe est implanté.

L'ÉQUIPE DE RUBIS MÉCÉNAT
Lorraine Gobin, directrice générale
Juliette Le Bihan, chargée de projets

4

Rubis Mécénat

ABOUT

RUBIS MÉCÉNAT

RUBIS ENDOWMENT FUND
FOR COMMITTED ARTISTIC
AND SOCIAL PROJECTS

Rubis Mécénat is an endowment fund created by the Rubis Group in 2011. Its purpose is, on the one hand, to support emerging contemporary creation in France through aid for artistic production and, on the other hand, to develop humanitarian, educational and social projects with a long-term vocation, aimed at the professional integration of young people from underprivileged backgrounds through artistic practice in some of the countries in which the Group is established.

RUBIS MÉCÉNAT TEAM

Lorraine Gobin, Managing Director
Juliette Le Bihan, Project Manager

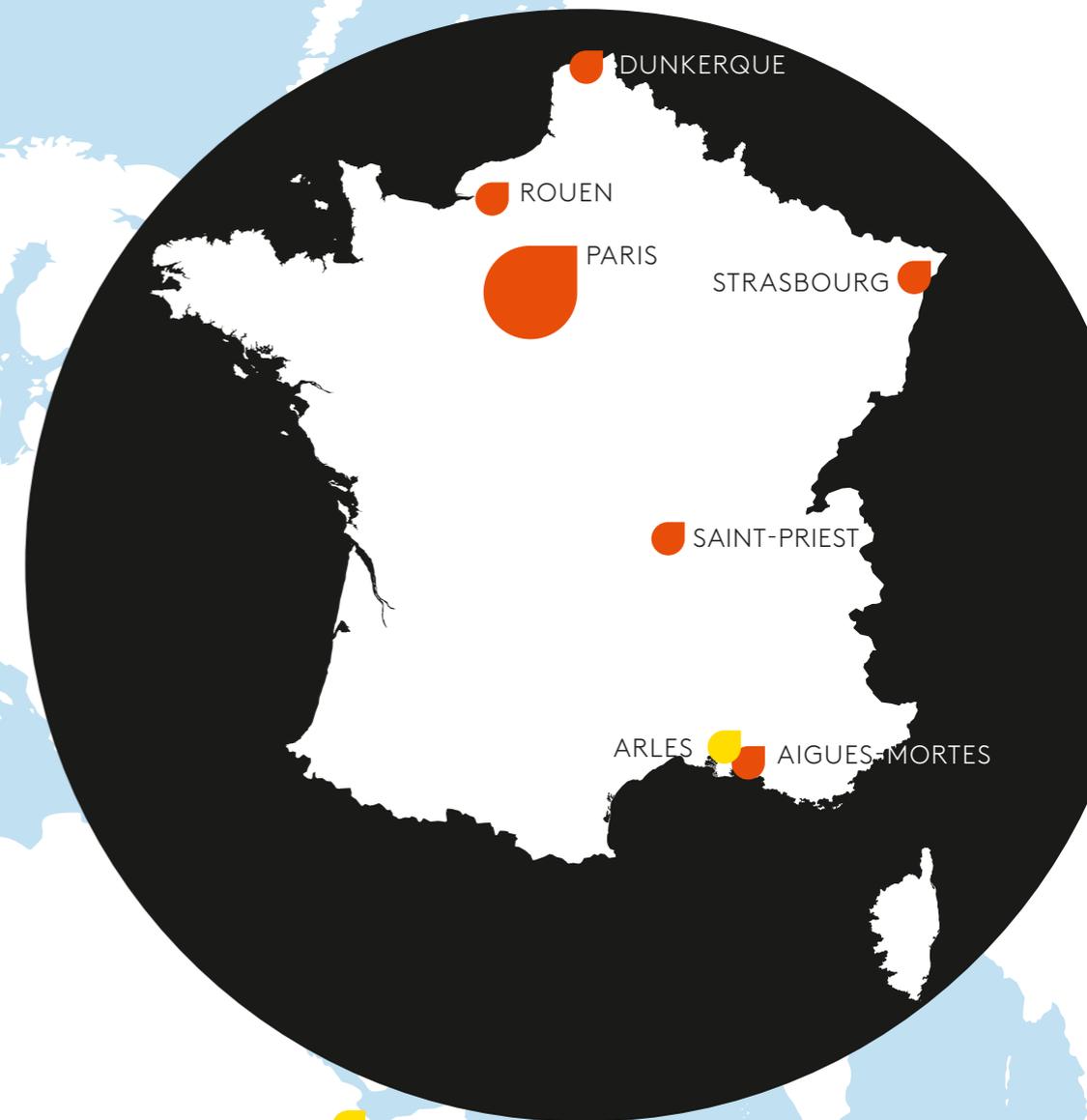

ÉTENDUE DES ACTIONS DE RUBIS MÉCÉNAT

OUR ACTIONS THROUGHOUT THE WORLD

 PROGRAMMES
SOCIO-CULTURELS
*SOCIO-CULTURAL
PROGRAMMES*

 SOUTIEN À LA CRÉATION
ARTISTIQUE ÉMERGENTE
*SUPPORT TO EMERGING
ARTISTIC CREATION*

RUBIS MÉCÉNAT depuis 2011

3 PROGRAMMES HUMANITAIRES, ÉDUCATIFS, ET SOCIAUX

à vocation pérenne développés par Rubis Mécénat en Afrique du Sud, Jamaïque et à Madagascar destinés à l'insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés à travers la pratique artistique

PLUS DE 150 JEUNES ADULTES (15-30 ans) soutenus dans le cadre de ces programmes humanitaires et éducatifs

PRÈS DE 100 BOURSES D'ÉTUDES

octroyées en Afrique du Sud, Jamaïque, et Madagascar à ces jeunes bénéficiaires pour accéder à des études supérieures et les accompagner dans leur avenir professionnel

PLUS D'UNE 100aine D'INTERVENANTS invités à participer à ces programmes et à mener des workshops auprès des bénéficiaires

PLUS D'UNE 20aine D'ÉVÉNEMENTS organisés localement et à l'international dans le but de donner une visibilité aux bénéficiaires de ces programmes (expositions, festivals, résidences, colloques, conférences, etc.)

UN ACCOMPAGNEMENT des bénéficiaires dans leur professionnalisation et la mise à disposition d'un réseau d'acteurs culturels

UNE 30aine D'AIDES à la production artistique pour accompagner des artistes émergents en France en collaboration avec des institutions culturelles

UNE 20aine DE LIVRES publiés sur les projets de Rubis Mécénat et les artistes soutenus par le fonds de dotation

1 SÉRIE de portraits d'artistes produite par Rubis Mécénat et réalisée par Alexander Murphy

PLUS DE 100 ŒUVRES D'ART acquises auprès des artistes soutenus par le fonds

RUBIS MÉCÉNAT since 2011

3 LONG-TERM HUMANITARIAN, EDUCATIVE AND SOCIAL PROGRAMMES

launched and led by Rubis Mécénat in South Africa, Jamaica and Madagascar to integrate young adults from disadvantaged local communities through the practice of the arts

MORE THAN 150 YOUNG ADULTS (aged 15-30) supported within the framework of these humanitarian and educational programmes

ALMOST 100 SCHOLARSHIPS awarded in South Africa, Jamaica and Madagascar to these young beneficiaries to enable them to access tertiary education in the art field and to accompany them in their professional career

MORE THAN 100 CONTRIBUTORS invited to participate in these programmes and lead workshops for the beneficiaries

MORE THAN 20 CULTURAL EVENTS organised locally and internationally with the aim of showcasing the work of the beneficiaries of these programmes (exhibitions, festivals, residencies, forums, etc.)

SUPPORT for these beneficiaries in their professional development and the provision of a network of professionals

ABOUT 30 AIDS for creation awarded to emerging artists in France in collaboration with cultural institutions

MORE THAN 20 BOOKS published on Rubis Mécénat's projects and the artists supported by the fund

1 SERIES of artist portraits produced by Rubis Mécénat and directed by Alexander Murphy

MORE THAN 100 ARTWORKS acquired from the artists supported by the fund

projets

16

Rubis Mécénat

2022 PROJECTS & EVENTS

17

événements
&
2022

L'ANNÉE 2022 EN CHIFFRES

UNE **50**aine DE JEUNES ADULTES

(15-30 ans) ont bénéficié de formations et d'ateliers hebdomadaires au sein des 3 programmes humanitaires de Rubis Mécénat menés en Afrique du Sud, en Jamaïque et à Madagascar

18

UNE **10**aine DE BÉNÉFICIAIRES

de ces programmes éducatifs ont reçu des bourses d'études pour accéder à une éducation supérieure dans le domaine artistique en Jamaïque et en Afrique du Sud

5 BÉNÉFICIAIRES

du programme Ndao Hanavao à Madagascar ont été accompagnés dans la création d'une entreprise éco-responsable

4 ARTISTES

ont reçu une aide à la production de Rubis Mécénat avec des expositions en France à l'automne 2022 : Benjamin Loyauté (église Saint-Eustache, Paris), Hélène Janicot (église Saint-Eustache, Paris), Jabulani Dhlamini et Thembinkosi Hlatshwayo (festival PhotoSaintGermain, Paris)

19

2 LIVRES

ont été publiés : un livre qui célèbre les 10 ans du projet Of Soul and Joy en Afrique du Sud et un livre sur la performance de l'artiste français Benjamin Loyauté présentée à l'église Saint-Eustache à l'automne 2022

1 PORTRAIT D'ARTISTE

a été diffusé sur la designer française Laureline Galliot

1 FILM DOCUMENTAIRE

a été produit pour célébrer les 10 ans du projet Of Soul and Joy en Afrique du Sud

THE YEAR 2022

IN FIGURES

AROUND 50
YOUNG ADULTS

(aged 15-30) took part in trainings and weekly workshops within the three humanitarian programmes conducted by Rubis Mécénat in South Africa, Jamaica and Madagascar

20

AROUND 10
BENEFICIARIES

of these educational programmes were awarded scholarships to access tertiary education in an artistic field in Jamaica and South Africa

5 **BENEFICIARIES**

of the Ndao Havavao programme in Madagascar received guidance and support with setting up an eco-responsible company

4 **ARTISTS**

received an aid for artistic production and were exhibited in France in autumn 2022: Benjamin Loyauté (St. Eustache Church, Paris), Hélène Janicot (St. Eustache Church, Paris), Jabulani Dhlamini and Thembinkosi Hlatshwayo (PhotoSaintGermain festival, Paris)

2 **BOOKS**

were published: a book celebrating the 10 years anniversary of the Of Soul and Joy project in South Africa, and an artist's book on the performance by French artist Benjamin Loyauté, presented in St. Eustache Church in autumn 2022

21

1 **ARTIST PORTRAIT**

was released on the French designer Laureline Galliot

1 **DOCUMENTARY FILM**

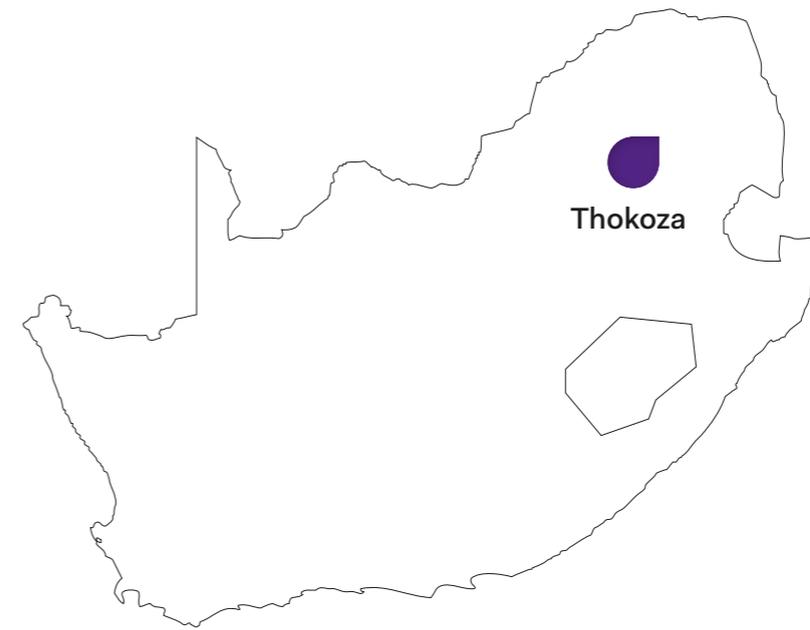
was produced, celebrating the Of Soul and Joy project's 10 years anniversary in South Africa

LES

PRO-
GRAMMES

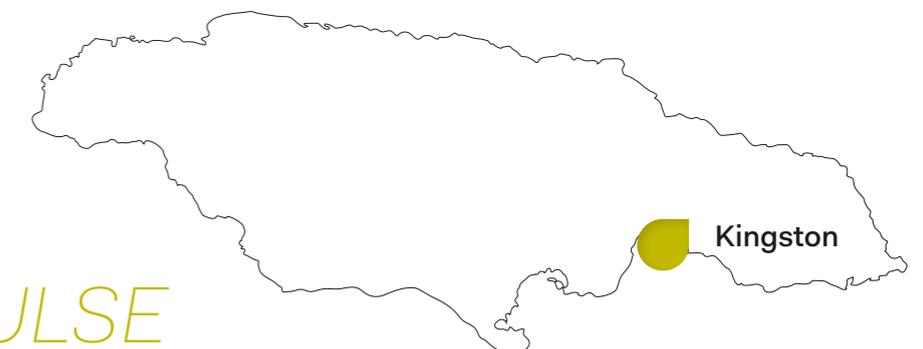
SOCIO-
CULTURELS

Rubis Mécénat

OF SOUL
AND JOY
AFRIQUE DU SUD
SOUTH AFRICA

NDAO
HANAVAO
MADAGASCAR

INPULSE
JAMAÏQUE
JAMAICA

SOCIO-CULTURAL PROGRAMMES

Des programme éducatifs et sociaux pour insérer des jeunes défavorisés à travers la pratique artistique en Afrique du Sud et en Jamaïque, et à travers le design social à Madagascar

Rubis Mécénat développe des projets humanitaires, éducatifs et sociaux à vocation pérenne, destinés à l'insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés à travers la pratique artistique et le design dans certains pays où Rubis est implanté. Aujourd'hui, il existe trois programmes actifs en Afrique du Sud, en Jamaïque et à Madagascar.

Ces programmes éducatifs proposent à des jeunes en insertion professionnelle une formation complète dans un domaine artistique et le design social et environnemental pour leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles.

Ces projets sont animés par le souhait de contribuer sur le long terme au développement des communautés locales dans lesquelles le Groupe est présent en utilisant la pratique artistique et le design comme outil d'émancipation.

24

Rubis Mécénat

Educational and social programmes to integrate underprivileged youth through artistic creation in South Africa and Jamaica, and through social design in Madagascar

Rubis Mécénat develops ongoing humanitarian, educational and social projects intended to help young people from disadvantaged communities find a vocation through artistic practice and design in certain countries in which the Group operates. There are currently three ongoing programmes in South Africa, Jamaica and Madagascar. These educational programmes offer young people in vocational training a comprehensive training in an artistic field and in social design to enable them to acquire professional skills.

These projects are driven by the desire to make a long-term contribution to developing the local communities in which the Group operates, by using artistic practice and design as a tool for emancipation.

NDAO HANAVAO

LABORATOIRE D'INNOVATION ET DE
FORMATION AUTOUR DU DESIGN SOCIAL

ANTANANARIVO / MADAGASCAR

À MADAGASCAR, RUBIS MÉCÉNAT DÉVELOPPE DEPUIS 5 ANS AU SEIN DE SON LABORATOIRE NDAO HANAVAO DES PROJETS DE DESIGN INNOVANTS QUI RÉPONDENT À DES PROBLÉMATIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES LOCALES TOUT EN FAISANT ÉMERGER DE JEUNES ENTREPRENEURS.

Après plus de cinq ans de déploiement autour de la transformation des déchets plastiques en laine avec The Polyfloss Factory, Ndao Hanavao entreprend de nouvelles phases d'expérimentation autour de son laboratoire d'innovation pour le design social. Deux nouvelles initiatives sont aujourd'hui en cours : un atelier de collecte et de transformation des déchets plastiques de Madagascar développé avec le designer Alexandre Echassieriau qui utilise la technique d'injection moulage afin de produire des objets en série, et un atelier de collecte et de transformation des algues invasives développé avec le designer Samuel Tomatis en collaboration avec l'association malgache Cétamada.

Depuis quatre ans, Ndao Hanavao accueille en insertion professionnelle cinq jeunes malgaches issus de milieux défavorisés pour les accompagner dans la création d'une initiative commerciale et entrepreneuriale. Ils ont fondé en 2022 la société R'Art Plast, sur le modèle de l'économie circulaire, qui commercialise une fibre écologique et innovante réalisée à partir de déchets plastiques collectés localement puis transformés en laine plastique grâce au procédé The Polyfloss Factory. Cette fibre de plastique recyclé a de nombreuses applications allant de l'isolation et packaging aux créations textiles et techniques de moulage.

NDAO HANAVAO

Innovation and training laboratory with a focus on social design

ANTANANARIVO / MADAGASCAR

IN MADAGASCAR, RUBIS MÉCÉNAT HAS BEEN DEVELOPING FOR THE PAST FIVE YEARS INNOVATIVE DESIGN PROJECTS IN ITS NDAO HANAVAO LABORATORY, WHICH ADDRESS LOCAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES WHILE HELPING TO SHINE A SPOTLIGHT ON YOUNG ENTREPRENEURS.

After working for over five years on processing plastic waste into wool with The Polyfloss Factory, Ndao Hanavao is tackling new experimental phases in connection with its social design innovation laboratory. There are currently two new initiatives in progress: a workshop for collecting and processing plastic waste from Madagascar, developed with the designer Alexandre Echassieriau, who uses the injection moulding technique to produce mass-produced objects; and a workshop that collects and processes invasive algae, developed with the designer Samuel Tomatis in collaboration with the Madagascan association Cétamada.

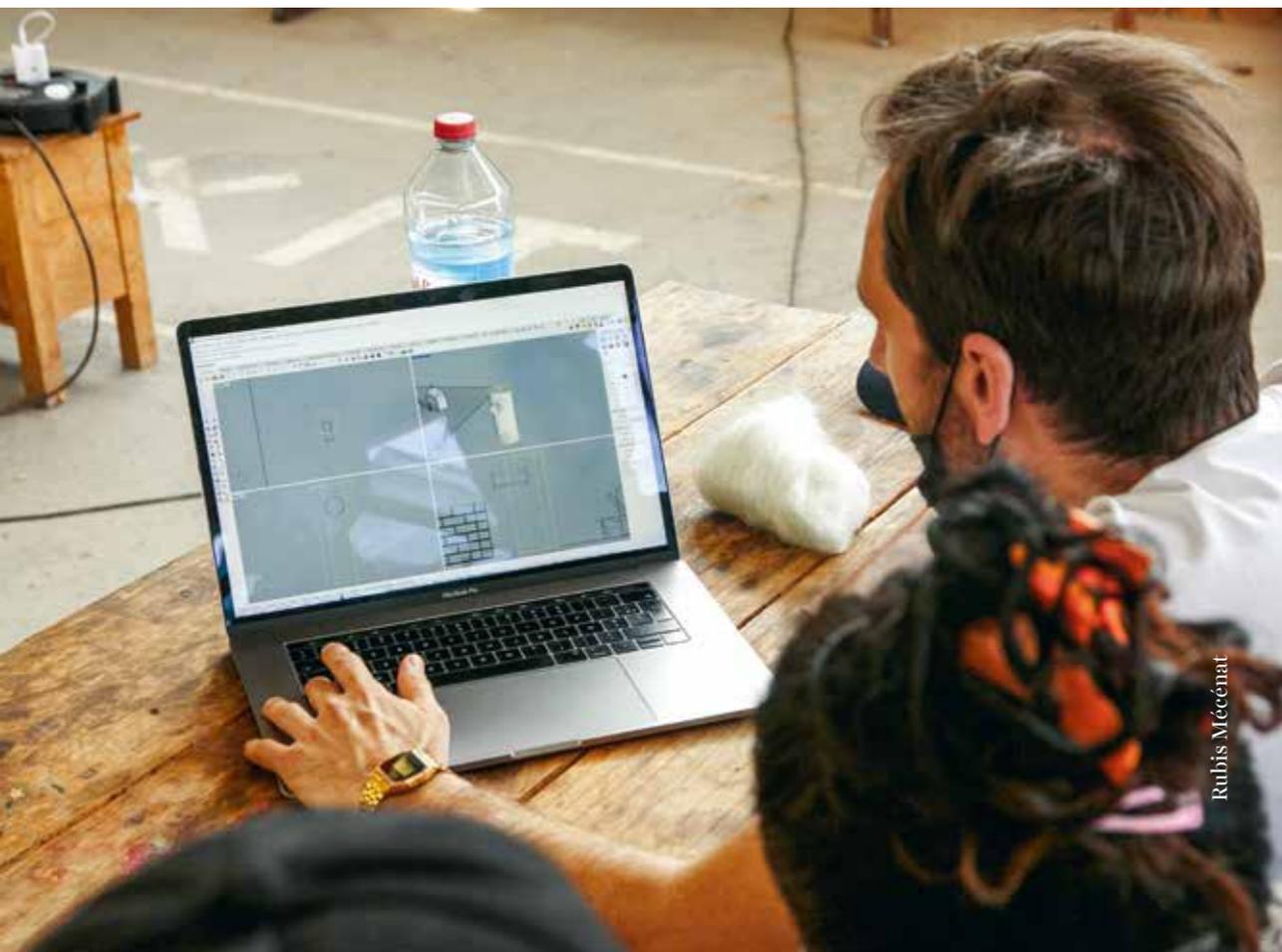
Over the past four years, Ndao Hanavao has been hosting five young Madagascans from disadvantaged communities on a vocational integration program, giving them guidance and support with setting up a commercial and entrepreneurial initiative. In 2022, they founded the R'Art Plast company on a circular economy model. The company markets an innovative eco-friendly fibre made from locally collected plastic waste that is then processed into plastic wool using The Polyfloss Factory process. This recycled plastic fibre has numerous applications, ranging from insulation and packaging to textile designs and moulding techniques.

LE PROJET

Rubis Mécénat a implanté en 2018 à Madagascar Ndao Hanavao, un laboratoire éco-humanitaire de recherche et de formation en design social. Son objectif est, d'une part, de répondre à des problématiques sociétales et environnementales locales via des projets de design innovants, viables et pérennes, développés en collaboration avec des designers invités ; et d'autre part, de contribuer durablement à l'insertion professionnelle de jeunes malgaches issus de milieux défavorisés en les accompagnant dans le développement d'initiatives commerciales et collaboratives à partir des projets élaborés au laboratoire.

Ndao Hanavao est soutenu par Vitogaz Madagascar et a été élaboré avec Benjamin Loyauté, commissaire du projet. Il est dirigé sur place par Carine Ratovonarivo, coordinatrice du projet, et Camille de Roffignac, chargée de projet.

28

Rubis Mécénat

29

THE PROJECT

In 2018, Rubis Mécénat set up Ndao Hanavao, an eco-humanitarian lab in Madagascar for research and training in social design. It has a twofold purpose. On the one hand, the lab aims to address local societal and environmental issues through innovative, viable and sustainable design projects, developed in collaboration with guest designers. Its other objective is to make a lasting contribution to the professional integration of young Madagascans from underprivileged communities enter the workforce by giving them guidance and support for taking projects drawn up in the laboratory and developing them into commercial and collaborative initiatives.

Ndao Hanavao is supported by Vitogaz Madagascar and was developed with Benjamin Loyauté, Project Curator. It is led locally by Carine Ratovonarivo, designer and Project Coordinator and Camille de Roffignac, Project Manager.

31

Rubis Mécénat

Événements 2022

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Atelier avec le designer français
ALEXANDRE ECHASSERIAU

Alexandre Echasseriau développe avec Ndao Hanavao un atelier de collecte et de transformation des déchets plastiques de Madagascar en utilisant la technique de l'injection moulage afin de produire des objets en série.

Cet atelier est destiné, à terme, à former des jeunes malgaches en insertion professionnelle à la technique mise en place au laboratoire et à les aider à construire une activité commerciale écologique rentable.

32

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Atelier avec le designer français **SAMUEL TOMATIS**

Samuel Tomatis développe avec Ndao Hanavao un atelier de collecte et de transformation des algues invasives en collaboration avec l'association de préservation de la biodiversité Cétamada basée à Sainte-Marie, Madagascar.

Les algues sont récoltées à Sainte-Marie puis transformées au laboratoire Ndao Hanavao à Antananarivo en un matériau utilitaire, esthétique et biodégradable.

Cet atelier est destiné, à terme, à former des jeunes malgaches en insertion professionnelle à la transformation des algues afin de leur permettre de construire une activité commerciale écologique rentable.

Rubis Mécénat

2022 events

THROUGHOUT THE YEAR

Workshop with French designer **ALEXANDRE ECHASSERIAU**

Alexandre Echasseriau is setting up with Ndao Hanavao a workshop to collect and process plastic waste from Madagascar using the injection moulding technique to mass-produce objects.

In time, this workshop is intended to train young Madagascans on a vocational integration program to use the technique developed in the laboratory, and help them build a viable eco-friendly business.

33

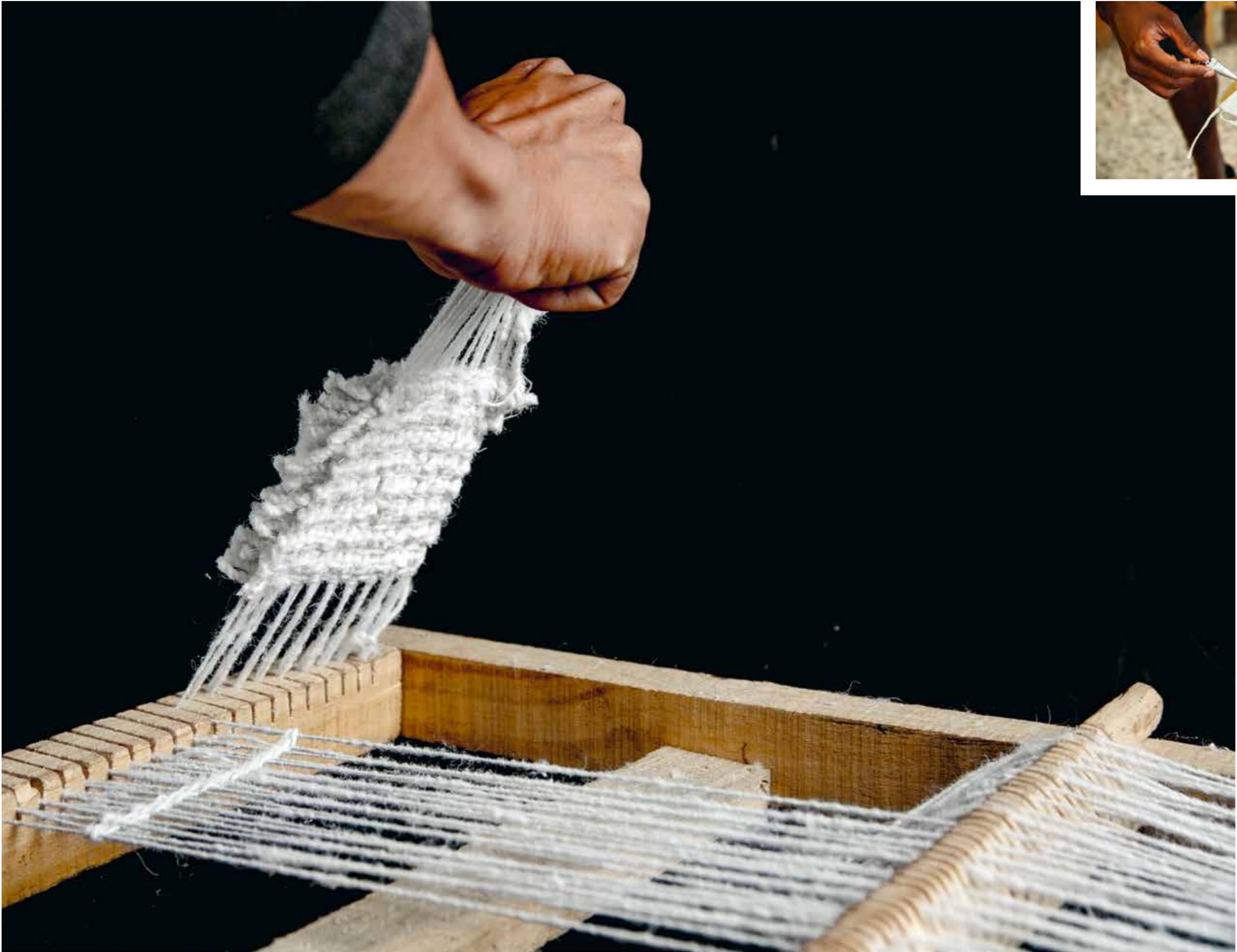
THROUGHOUT THE YEAR

Workshop with French designer **SAMUEL TOMATIS**

Samuel Tomatis is working with Ndao Hanavao to develop a workshop for collecting and processing invasive algae in collaboration with the biodiversity protection association Cétamada, based in Sainte-Marie, Madagascar.

The algae are harvested in Sainte-Marie, then processed in the Ndao Hanavao laboratory in Antananarivo to produce a useful, aesthetic and biodegradable material.

In time, this workshop is intended to train young Madagascans on a vocational integration program to use the technique developed in the laboratory and help them build a viable eco-friendly business.

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Atelier avec la designer française LAURELINE GALLIOT

Depuis 2019, le laboratoire Ndao Hanavao collabore avec Laureline Galliot autour de la création d'un modèle de tapis réalisé à partir de la laine Polyfloss, avec les jeunes designers malgaches en formation au laboratoire.

Le tapis évoque les articles en vanneries et les rayures traditionnelles des « lambas » (pièces emblématiques du costume traditionnel malgache).

NOVEMBRE 2022

Atelier avec l'artiste français BENJAMIN LOYAUTÉ

Depuis 2020, Benjamin Loyauté mène une réflexion avec le laboratoire Ndao Hanavao autour d'amulettes inspirées des traditions malgaches. En novembre 2022, l'artiste s'est rendu à Antananarivo pour un atelier dédié à la production de la série de porte-bonheurs « 100 % ». Ces amulettes sont réalisées avec des techniques de moulage et fonderies locales et le packaging qui les accompagne est fait à partir de déchets plastiques transformés en laine grâce au procédé The Polyfloss Factory. Avec cette édition d'artiste, Benjamin Loyauté nous propose une relecture des amulettes traditionnelles malgaches, dans la continuité de son travail de revitalisation des héritages et de l'upcycling culturel.

INVITATION D'ARTISTES ET DE DESIGNERS LOCAUX

Tahina Rakotoarivony, artiste plasticien
Joël Andrianomearisoa, artiste plasticien.

36

37

THROUGHOUT THE YEAR

Workshop with French designer LAURELINE GALLIOT

Since 2019, Ndao Hanavao has been collaborating with Laureline Galliot to create a model of rug made of Polyfloss wool with the young Malagasy designers in training at the laboratory. The rug will evoke articles of straw and the traditional stripes of the 'lambas' (emblematic item of the Malagasy traditional costume).

NOVEMBER 2022

Workshop with French artist BENJAMIN LOYAUTÉ

Since 2020, Benjamin Loyauté has been working with the Ndao Hanavao laboratory on amulets inspired by Madagascan traditions. In November 2022, the artist went to Antananarivo for a workshop dedicated to the production of the '100%' lucky charms series. These amulets are made using local pressing and casting techniques, and the packaging that accompanies them is made with plastic waste processed into wool, using The Polyfloss Factory's process. With this artist's edition, Benjamin Loyauté brings us a rereading of traditional Madagascan amulets, continuing on from his work on revitalizing heritage, and cultural upcycling.

INVITATION OF LOCAL ARTISTS AND DESIGNERS

Tahina Rakotoarivony, visual artist and Joël Andrianomearisoa, visual artist.

INPULSE

PROGRAMME
D'INSERTION PROFESSIONNELLE
À TRAVERS LA PRATIQUE ARTISTIQUE

KINGSTON / JAMAÏQUE

RUBIS MÉCÉNAT ACCOMPAGNE DEPUIS PRÈS DE 10 ANS DES JEUNES ADULTES ISSUS DES COMMUNAUTÉS VOLATILES DE KINGSTON EN JAMAÏQUE EN UTILISANT LA PRATIQUE ARTISTIQUE COMME MOYEN D'EXPRESSION POSITIF ET DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL.

InPulse aspire depuis presque 10 ans à promouvoir de manière durable le développement personnel et professionnel de jeunes adultes des communautés locales de Kingston, en Jamaïque, en leur offrant à travers la pratique artistique de nouvelles perspectives et en leur donnant des clés pour évoluer dans un environnement enclin à l'instabilité et à la précarité. Les jeunes bénéficiaires du programme InPulse bénéficient d'une formation poussée dans le domaine des arts visuels enrichie d'un réseau de professionnels. Chaque année, le programme attribue des bourses d'études aux étudiants les plus prometteurs pour poursuivre leurs études supérieures à l'université des arts de Kingston, l'Edna Manley College of the Visual and Performing Arts.

Le projet est soutenu par Rubis Jamaica et dirigé sur place par Camille Chedda, artiste plasticienne jamaïcaine et chef de projet d'InPulse depuis 2016, assistée de Jordan Harrison, bénéficiaire du programme depuis 2015.

INPULSE
Vocational integration programme through art
KINGSTON / JAMAICA
FOR NEARLY 10 YEARS, RUBIS MÉCÉNAT HAS BEEN SUPPORTING YOUNG ADULTS FROM THE VOLATILE COMMUNITIES OF KINGSTON IN JAMAICA, USING ARTISTIC PRACTICE AS A POSITIVE MEANS OF EXPRESSION AND PERSONAL DEVELOPMENT.

For nearly 10 years, InPulse has been striving to sustainably promote the personal and professional development of young adults from the local communities of Kingston, in Jamaica, by opening up fresh prospects for them through artistic practice, and by giving them keys to develop and progress in an environment prone to instability and precariousness. The young people involved in the InPulse programme receive intensive training in the field of the visual arts, with additional input from a network of professionals. Each year, the programme awards scholarships to the most promising students to allow them to pursue college studies at Kingston's arts university, the Edna Manley College of the Visual and Performing Arts. The project is supported by Rubis Jamaica and led locally by Camille Chedda, a Jamaican visual artist and InPulse Project Manager since 2016, assisted by Jordan Harrison, a beneficiary of the programme since 2015.

Rubis Mécénat

CHIFFRES CLÉS *depuis 2015*

UNE **50**^{aine} D'ÉTUDIANTS 40

22 BOURSES
D'ÉTUDES octroyées
aux étudiants du programme
pour étudier à l'Edna Manley
College of the Visual and
Performing Arts de Kingston

2 ATELIERS HEBDOMADAIRES
animés par des artistes jamaïcains

PLUS DE **20** ARTISTES INVITÉS

1 ESPACE DÉDIÉ
avec un accès à internet, des ordinateurs,
et du matériel artistique

2 EXPOSITIONS
COLLECTIVES
à Kingston présentant le travail
des élèves InPulse

41 UNE **10**^{aine} DE RÉSIDENCES
et échanges organisés avec des artistes
et institutions culturelles

4 FRESQUES
réalisées au sein de communautés locales de Kingston

1 LIVRE présentant
le travail des artistes du projet

5 VIDÉOS
réalisées en collaboration
avec des artistes invités

KEY FIGURES
since 2015

AROUND **50** STUDENTS

42

22 SCHOLARSHIPS

awarded to InPulse students to study at the Edna Manley College of the Visual and Performing Arts in Kingston

2 WEEKLY WORKSHOPS

led by Jamaican artists

MORE THAN **20** GUEST ARTISTS

Rubis Mécénat

1 ART SPACE

with internet access, computers, and art supplies

2 GROUP EXHIBITIONS

in Kingston showcasing the work of the InPulse artists

43

AROUND **10** RESIDENCIES

and exchanges with artists and cultural institutions

4 MURALS

made in local communities in Kingston

1 BOOK presenting the work of the InPulse artists

5 VIDEOS

made in collaboration with guest artists

Événements 2022

DE MARS À DÉCEMBRE 2022

Ateliers avec les artistes jamaïcains
CAMILLE CHEDDA, PHILLIP THOMAS et NILE SAULTER
KINGSTON, JAMAÏQUE

Après une pause due aux mesures liées à la situation sanitaire en Jamaïque, les ateliers hebdomadaires ont repris en mars 2022 avec Phillip Thomas et Camille Chedda, artistes plasticiens jamaïcains, et le vidéaste Nile Saulter.

JUIN – SEPTEMBRE 2022

Participation à DOCUMENTA 15
avec le collectif ATIS REZISTANS
CASSEL, ALLEMAGNE

À l'occasion de documenta, exposition internationale d'art moderne et contemporain, le projet InPulse a été invité par le collectif d'artistes Atis Rezistans I Ghetto Biennale basé à Port-au-Prince à Haïti. Sous la direction artistique de Ruangrupa, un groupe d'artistes basé à Jakarta, documenta 15 a été imaginée autour des valeurs et idées fondamentales liées au terme indonésien « lumbung » qui, en tant que modèle artistique et économique, se construit sur les principes du collectif et du partage des ressources communes.

En réponse à cette proposition, les membres d'Atis Rezistans ont invité plusieurs artistes caribéens, parmi lesquels trois artistes jamaïcains du programme InPulse : Camille Chedda, Demar Brackenridge et Sheldon Green. Ils se sont rendus à Cassel en juin afin de produire des installations in situ à l'église St. Kunigundis.

44

2022 events

FROM MARCH TO DECEMBER 2022

Workshop with Jamaican artists
CAMILLE CHEDDA, PHILLIP THOMAS and NILE SAULTER
KINGSTON, JAMAICA

After a break due to measures related to the health situation in Jamaica, the weekly workshops resumed in March 2022 with Jamaican visual artists Phillip Thomas and Camille Chedda and filmmaker Nile Saulter.

45

JUNE – SEPTEMBER 2022

Participation to DOCUMENTA 15
with Haitian collective ATIS REZISTANS
KASSEL, GERMANY

On the occasion of documenta 15, an international exhibition of modern and contemporary art, the InPulse project has been invited by the artists' collective Atis Rezistans I Ghetto Biennale based in Port-au-Prince, Haiti. Under the artistic direction of Ruangrupa, a group of artists based in Jakarta, documenta 15 has been imagined around the fundamental values and ideas related to the Indonesian term 'lumbung' which, as an artistic and economic model, is built on the principles of the collective and the sharing of common resources. In response to this proposal, the members of Atis Rezistans have invited several artists from the Caribbean, including three artists from the InPulse programme: Jamaican artists Camille Chedda, Demar Brackenridge and Sheldon Green. They traveled to Kassel in June to produce site-specific installations at St. Kunigundis Church.

NOVEMBRE 2022

Atelier avec l'artiste dominicaine JOHANNA CASTILLO
et la commissaire dominicaine YINA JIMÉNEZ SURIEL

en partenariat avec CARIBBEAN ART INITIATIVE
KINGSTON, JAMAÏQUE

En collaboration avec l'association Caribbean Art Initiative, l'artiste et designer textile dominicaine Johanna Castillo, accompagnée de la commissaire d'exposition dominicaine Yina Jiménez Suriel, a été invitée à mener un atelier en novembre auprès des bénéficiaires du programme. Elle a mené un atelier expérimental dans lequel l'artiste et les étudiants ont utilisé le textile comme un moyen de reconnaître et de déconstruire leur identité, en sensibilisant au cycle de vie de nos vêtements et à son impact sur l'environnement. Il a donné lieu à l'œuvre *The Fabric of Being* une installation textile collaborative.

48

NOVEMBRE 2022

Atelier avec l'artiste français STÉPHANE THIDET

KINGSTON, JAMAÏQUE

En novembre, l'artiste français Stéphane Thidet est venu animer un atelier autour de la sculpture auprès des bénéficiaires du programme InPulse. L'artiste plasticien haïtien Reginald Senatus (Redji) a été invité à venir participer à ce workshop. Ensemble, ils ont réalisé l'installation collaborative *Staying Afloat*, à partir de bois flotté collecté sur la plage de Bull Bay. L'installation est aujourd'hui exposée à l'université des arts de Kingston.

51

NOVEMBER 2022

Workshop with Dominican artist JOHANNA CASTILLO and curator YINA JIMÉNEZ SURIEL

In partnership with CARIBBEAN ART INITIATIVE
KINGSTON, JAMAICA

In collaboration with the association Caribbean Art Initiative, Dominican artist and textile designer Johanna Castillo, accompanied by Dominican curator Yina Jiménez Suriel, was invited to conduct a workshop in November with the beneficiaries of the programme. She conducted an experimental workshop in which the artist and the students used textiles as a means of recognizing and deconstructing their identity, raising awareness of the life cycle of our clothes and its impact on the environment. This resulted in the work *The Fabric of Being*, an ephemeral collaborative textile installation.

NOVEMBER 2022

Workshop with French artist STÉPHANE THIDET KINGSTON, JAMAICA

In November, the French visual artist Stéphane Thidet came to run a workshop on sculpture for the beneficiaries of the InPule programme. The Haitian visual artist Reginald Senatus (Redji) was invited to participate in this workshop.

Together, they created the collaborative installation *Staying Afloat*, using driftwood collected on the beach of Bull Bay. The installation is now on display at the Edna Manley College of Visual and Performing Arts in Kingston.

OF SOUL AND JOY

PROGRAMME D'INSERTION PROFESSIONNELLE À TRAVERS LA PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

THOKOZA, JOHANNESBOURG
AFRIQUE DU SUD

LE PROJET OF SOUL AND JOY A FÊTÉ SES 10 ANS EN 2022

RUBIS MÉCÉNAT ACCOMPAGNE
DEPUIS PLUS DE 10 ANS
DES JEUNES ADULTES ISSUS
DES COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES
DE JOHANNESBOURG EN AFRIQUE
DU SUD EN UTILISANT LA PRATIQUE
PHOTOGRAPHIQUE COMME OUTIL
D'ÉMANCIPATION.

Depuis 10 ans, Rubis Mécénat insère professionnellement des jeunes adultes originaires du township de Thokoza et de ses alentours, en Afrique du Sud, en utilisant la pratique photographique comme outil d'émancipation et d'engagement pour un futur emploi.

Le programme étend son soutien en offrant aux bénéficiaires, des formations complémentaires (anglais, informatique, compétences de vie, etc.) et un accès à un réseau d'acteurs incontournables de la scène culturelle locale et internationale – un soutien sur mesure pour leur ouvrir de nouvelles voies professionnelles et les accompagner dans leur carrière professionnelle.

Rubis Mécénat

OF SOUL AND JOY

Vocational integration programme through photography

THOKOZA, JOHANNESBURG / SOUTH AFRICA

**THE OF SOUL AND JOY PROJECT
CELEBRATED ITS 10 YEARS IN 2022**

FOR OVER 10 YEARS, RUBIS MÉCÉNAT HAS BEEN SUPPORTING YOUNG ADULTS FROM THE UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES OF JOHANNESBURG IN SOUTH AFRICA, USING THE PRACTICE OF PHOTOGRAPHY AS A TOOL FOR EMANCIPATION.

For 10 years, Rubis Mécénat has been integrating professionally young adults from the township of Thokoza and its surroundings,

in South Africa, using the practice of photography as a tool for emancipation and commitment for a future career.

Chaque année, le projet attribue des bourses d'études aux étudiants les plus prometteurs pour accéder à une éducation supérieure en photographie dans une université de leur choix, dont le Market Photo Workshop à Johannesburg, Afrique du Sud.

En 10 ans d'existence, le programme a permis de révéler des jeunes photographes qui vivent aujourd'hui de leur pratique et construisent un parcours à l'international. Leur travail est exposé dans de nombreux festivals et foires (Rencontres de Bamako, Addis Foto Fest, PhotoSaintGermain, Paris Photo, Cape Town Art Fair, etc.), récompensé par des prix prestigieux (CAP Prize, Prince Claus Fund, etc.), et représenté par des agences et galeries (Magnum Photos, Afronova).

Le projet est soutenu par Easigas et dirigé sur place par Jabulani Dhlamini, photographe sud-africain représenté par la Goodman Gallery et chef de projet d'Of Soul and Joy depuis 2015, assisté de Sibusiso Bheka, bénéficiaire du programme depuis 10 ans.

54

55

Of Soul and Joy extends its support by providing young photographers with trainings (literacy, computer science, lifeskills, etc.) and access to a network of key cultural players on the local and international scene – a tailor-made support for the emergence of a new generation of South African photographers and for their professional careers.

Each year, the programme awards scholarships to its most promising young photographers to access higher education in photography at a university of their choice, including the Market Photo Workshop in Johannesburg.

In its 10 years of existence, the programme has helped reveal young photographers who are now making a living from their work and building an international career. Their work is exhibited in numerous festivals and fairs (Bamako Encouters, Addis Foto Fest, PhotoSaintGermain, Paris Photo, Cape Town Art Fair, etc.), awarded prestigious prizes (CAP Prize, Prince Claus Fund, etc.), and represented by agencies and galleries (Magnum Photos, Afronova).

The project is supported by Easigas and led by Jabulani Dhlamini, South African photographer represented by the Goodman Gallery and Of Soul and Joy Project Manager since 2015, assisted by Sibusiso Bheka, beneficiary of the programme for 10 years.

CHIFFRES CLÉS

10 ans d'engagement pour la photographie en Afrique du Sud

UNE **100** aine DE BÉNÉFICIAIRES 56

48 BOURSES D'ÉTUDES
octroyées aux photographes du projet pour étudier au Market Photo Workshop de Johannesburg

10 MENTORS ACTIFS

2 ATELIERS HEBDOMADAIRES
animés par le photographe Jabulani Dhlamini

PRÈS DE **100** ATELIERS INTENSIFS
animés par des photographes de renom

1 ESPACE DÉDIÉ
avec un accès à internet et du matériel photographique

57

PLUS DE **20** EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS
organisés par Rubis Mécénat en Afrique du Sud et à l'étranger

4 LIVRES
présentant le travail des photographes du projet

1 FILM documentaire
& **1** SÉRIE de portraits des photographes du projet

KEY FIGURES

10 years of commitment
to photography in South Africa

OVER **100** BENEFICIARIES 58

48 SCHOLARSHIPS
awarded to Of Soul and Joy
photographers to study
at the Market Photo Workshop in
Johannesburg

10 ACTIVE MENTORS

2 WEEKLY WORKSHOPS
led by photographer Jabulani Dhlamini

ALMOST **100** INTENSIVE WORKSHOPS
led by renowned photographers

1 DEDICATED SPACE
with internet access
and photographic material

59

OVER **20** EXHIBITIONS
AND EVENTS
organised in South Africa and abroad

4 BOOKS
showcasing the works of the project photographers

1 DOCUMENTARY film
& **1** SERIES of portraits
of the project's photographers

Événements 2022

FÉVRIER – MARS 2022

Exposition collective *INGANEKWANE* – NWU MAIN GALLERY
POTCHEFSTROOM, AFRIQUE DU SUD

L'exposition a présenté les photographies de 16 étudiants et mentors du projet, dont le travail aborde des histoires personnelles autour de Khumalo Street, une rue du township de Thokoza qui a connu une vague de violence entre 1991 et 1994 à la suite des conflits politiques entre le parti du Congrès national africain (ANC) et son opposant le parti Inkatha

AVRIL 2022 – JANVIER 2023

Participation au projet *RE-PRESENTING THE ARCHIVE*
Initié par MAGNUM PHOTOS
JOHANNESBOURG, AFRIQUE DU SUD

Deux bénéficiaires du projet Of Soul and Joy ont reçu une bourse pour participer à des ateliers autour des archives de l'agence avec le photographe Lindokhule Sobekwa, ancien bénéficiaire d'Of Soul and Joy et membre de Magnum Photos. Ils créent ensemble un nouveau travail qui donnera lieu à une édition et une exposition en 2023.

JUIN – JUILLET 2022

Ateliers de photographie
dans les communautés rurales
KWAZULU-NATAL, AFRIQUE DU SUD

Afin de transmettre la pratique de la photographie à un public toujours plus large, deux mentors et deux anciens élèves du projet Of Soul and Joy se sont rendus entre juin et juillet 2022 dans le KwaZulu-Natal. Ils ont mené un atelier intensif auprès de jeunes collégiens dans le village de Thelezini Nquthu.

2022 events

FEBRUARY – MARCH 2022

Group exhibition *INGANEKWANE* - NWU MAIN GALLERY
POTCHEFSTROOM, SOUTH AFRICA

The exhibition showcased a collection of photos by 16 students and mentors of the project, whose work touches on personal histories around Khumalo Street, in the township of Thokoza, which experienced a wave of violence between 1991 and 1994 following the political conflicts between the African National Congress (ANC) and its opponent, the Inkatha party.

APRIL 2022 – JANUARY 2023

Participation to *THE RE-PRESENTING THE ARCHIVE* project
Initiated by MAGNUM PHOTOS
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA

Two beneficiaries of the Of Soul and Joy project received a grant to take part in the workshops on the agency's archives with the photographer Lindokhule Sobekwa, Of Soul and Joy alumni and member of Magnum Photos. Together they are creating a new work that will be published and exhibited in 2023.

JUNE – JULY 2022

Photography workshops in rural communities
KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA

In order to bring the practice of photography to an ever-growing audience, two mentors and two alumni of the Of Soul and Joy project travelled to KwaZulu-Natal between June and July 2022. They conducted an intensive workshop with young school children in the village of Thelezini Nquthu.

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022

Échange avec l'agence NOOR et le photographe SEBASTIAN LISTE

AMSTERDAM, PAYS-BAS ET THOKOZA, AFRIQUE DU SUD

À l'invitation de Noor, Sibusiso Bheka, bénéficiaire du programme depuis 10 ans, s'est rendu en septembre 2022 à Amsterdam pour une résidence au sein de l'agence. En octobre 2022, le photographe espagnol et membre de Noor Sebastian Liste s'est rendu à Thokoza, Afrique du Sud, pour mener un workshop auprès des bénéficiaires du programme.

OCTOBRE 2022

Production d'un film documentaire
sur OF SOUL AND JOY

réalisé par Alexander Murphy

THOKOZA, AFRIQUE DU SUD

Le documentaire réalisé par Alexander Murphy à l'occasion des 10 ans du projet nous présente, à travers le regard de ses jeunes photographes et mentors, l'impact d'Of Soul and Joy sur ses bénéficiaires et plus largement sur la communauté de Thokoza. Il a été diffusé en avant-première en novembre 2022 à l'occasion du festival Of Soul and Joy Photo Fest #4 à Thokoza.

62

26 NOVEMBRE 2022
OF SOUL AND JOY PHOTO FEST #4

THOKOZA, AFRIQUE DU SUD

Le projet Of Soul and Joy a célébré son 10ème anniversaire et la 4ème édition de son festival photographique samedi 26 novembre à Thokoza, Johannesburg.

L'occasion de célébrer la diversité et la richesse des jeunes du projet et de la scène artistique locale avec des concerts, performances, activités, expositions.

Une table ronde autour des 10 ans d'Of Soul and Joy et sa pratique de mentorat a été animée par la commissaire indépendante sud-africaine Molemo Moiloa avec les photographes sud-africains et intervenants du projet Jodi Bieber, Jabulani Dhlamini et Tshepiso Mazibuko (bénéficiaire du programme depuis 10 ans).

Rubis Mécénat a également publié un livre célébrant les 10 ans du projet qui présente 12 photographes du programme, avec un texte du commissaire indépendant sud-africain John Fleetwood.

64

SEPTEMBER – OCTOBER 2022

Exchange with NOOR agency and photographer SEBASTIAN LISTE

AMSTERDAM, NETHERLANDS AND THOKOZA, SOUTH AFRICA

At the invitation of Noor, Sibusiso Bheka, a beneficiary of the programme for the past 10 years, travelled to Amsterdam in September 2022 for a residency at the agency. In October 2022, Spanish photographer and Noor member Sebastian Liste travelled to Thokoza, South Africa, to conduct a workshop with programme beneficiaries.

OCTOBER 2022

Production of a documentary film on OF SOUL AND JOY

Directed by Alexander Murphy

THOKOZA, SOUTH AFRICA

65

The documentary directed by Alexander Murphy on the occasion of the 10th anniversary of the project presents, through the eyes of its young photographers and mentors, the impact of Of Soul and Joy on its beneficiaries and more broadly on the community of Thokoza. It was previewed in November 2022 at the Of Soul and Joy Photo Fest #4 in Thokoza

26 NOVEMBRE 2022

OF SOUL AND JOY PHOTO FEST #4

THOKOZA, SOUTH AFRICA

The Of Soul and Joy project celebrated its 10th anniversary and the 4th edition of its photography festival on Saturday 26 November in Thokoza, Johannesburg.

It was an opportunity to celebrate the diversity and richness of the project's young photographers and the local art scene with concerts, performances, activities, exhibitions. A round table discussion moderated by Molemo Moiloa around the 10 years of Of Soul and Joy also brought together South African photographers Jodi Bieber, Jabulani Dhlamini and Tshepiso Mazibuko (beneficiary of the programme for 10 years).

Rubis Mécénat also published a book celebrating the 10th anniversary of the project, featuring 12 photographers from the programme, with a text by independent South African curator John Fleetwood.

LE

SOUTIEN

À LA

66

CRÉATION

ARTISTIQUE

ÉMERGENTE

Rubis Mécénat

Promouvoir la création
contemporaine
émergente en France
par le biais d'un soutien
à la production artistique

Promoting contemporary
creation in France through
support for artistic production

67

SUPPORT TO EMERGING
ARTISTIC CREATION

THE MELODY OF SPEECH

UNE PERFORMANCE DE BENJAMIN LOYAUTÉ

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE, PARIS, FRANCE
DANS LE CADRE DE NUIT BLANCHE 2022

1ER OCTOBRE 2022

À l'occasion des 20 ans de Nuit Blanche, Rubis Mécénat a présenté *The Melody of Speech*, une performance inédite de l'artiste français Benjamin Loyauté, le 1er octobre 2022 à l'église Saint-Eustache.

Pensée comme une fable contemporaine prenant pour point de départ la Charte mondiale de la Nature de l'ONU, qui célèbre en 2022 ses 40 ans, *The Melody of Speech* est une performance réunissant des sculptures et objets activés par des performers dans une chorégraphie répétitive de gestes et de paroles orchestrée par Benjamin Loyauté. Plutôt que de penser la sculpture et la performance comme diamétralement opposées il les articule pour constituer un ensemble vivant et dynamique. L'artiste encourage notre puissance d'agir, sollicite notre énergie comme pour nous éveiller dans un « chaos créatif » où la basse continue des chanteurs résonne en un murmure apaisant qui nous ouvre à une autre façon d'être au monde.

Rubis Mécénat

THE MELODY OF SPEECH PERFORMANCE BY BENJAMIN LOYAUTÉ

ST. EUSTACHE CHURCH, PARIS, FRANCE
WITHIN THE FRAME OF NUIT BLANCHE 2022

OCTOBER 1ST, 2022

On the occasion of the 20th anniversary of the Nuit Blanche event on October 1st, 2022, Rubis Mécénat presented *The Melody of Speech*, a new performance by artist Benjamin Loyauté at St. Eustache Church in Paris.

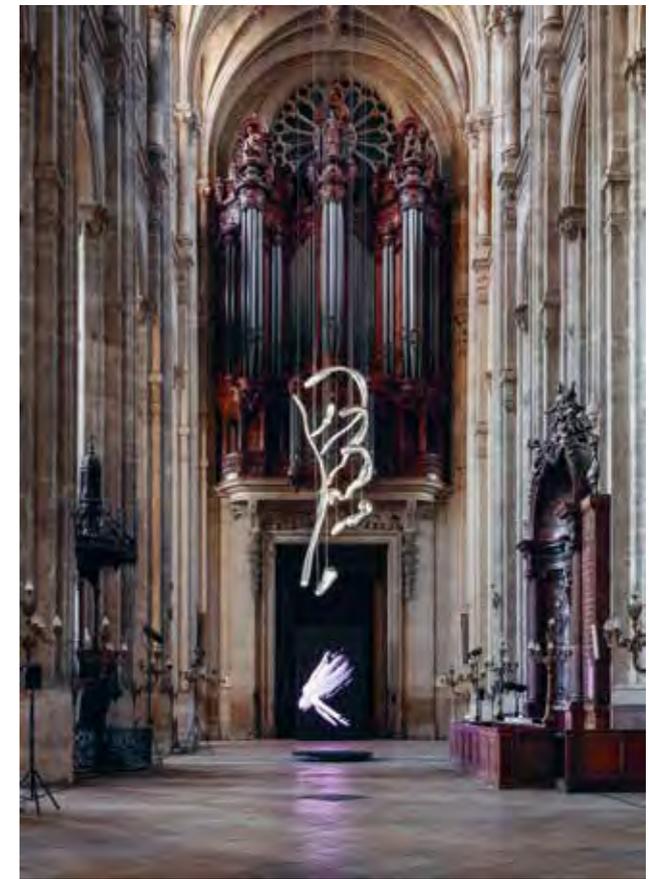
Thought as a contemporary fable, rooted in the UN's World Charter for Nature, which is celebrating 40 years of existence in 2022, *The Melody of Speech* is a performance that brings together sculptures and objects activated by performers in a repetitive choreography of gestures and words orchestrated by Benjamin Loyauté. Rather than position sculpture and performance as diametrically opposed, he brings them together in a living, breathing whole. The artist fuels our power to act, calling on our energy as if seeking to stir us in a 'creative chaos' where the singers' eternal bassline resonates deep within us, a soothing murmur that nudges us into another way of existing in the world.

Benjamin Loyauté

(né en 1979 en Normandie)
est connu pour ses recherches
et son travail engagé qui impliquent
une réflexion sur l'immatériel et l'avenir
de nos sociétés. Il explore la valeur
des choses ordinaires et les notions
de bien commun. Il mène une réflexion
sur le statut magique et politique
de l'ordinaire dans nos sociétés
contemporaines à travers une variété
de médiums allant des films,
sculptures aux interventions publiques
et installations. Son travail est lié aux
sciences sociales, à la phénoménologie,
aux fables et aux Kōan.

Depuis quelques années, il poursuit
la série *WeArtChange* qui a pour
vocation d'interagir avec des enfants
en situation de précarité à travers
la création artistique.

Ses œuvres ont été présentées
dans de nombreuses institutions :
MAMAC-Musée d'Art Moderne
et Contemporain (Saint Etienne);
MUDAM & Casino Contemporary
Art Center (Luxembourg);
MoMA (New York); Palais de la Porte
Dorée – Musée de l'Immigration
(une commande de Rubis Mécénat
dans le cadre de Nuit Blanche,
Paris, 2018); Kanal-Centre Pompidou,
Fondation Boghossian (Bruxelles), etc.

Benjamin Loyauté (born in Normandy in 1979), Benjamin Loyauté is known for his research and work centered around reflections on the immaterial and the future of our societies. He explores the value of the ordinary and the notions of common good. He is particularly interested in the ways in which our faculties of perception are appropriated, and our attention captured. His work examines the magical and political status inherent to the ordinary within our contemporary societies through a variety of mediums ranging from film and sculpture to public interventions and installations. His work is closely bound to social sciences, phenomenology, fables, and kōans. He has been pursuing work on the *WeArtChange* series for a number of years now, an initiative that aims to connect with children living in poverty through creativity. His works have been showcased in a number of venues and institutions: MAMAC-Musée d'Art Moderne et Contemporain (Saint Etienne); MUDAM & Casino Contemporary Art Center (Luxembourg); MoMA (New York); Palais de la Porte Dorée (commissioned by Rubis Mécénat for Nuit Blanche, Paris, 2018) Kanal-Centre Pompidou; Fondation Boghossian (Brussels), etc.

CARTE BLANCHE

HÉLÈNE JANICOT

LAURÉATE DU PRIX RUBIS MÉCÉNAT

DANS LE CADRE DU PROGRAMME CRUSH
DES BEAUX-ARTS DE PARIS

INSTALLATION À L'ÉGLISE SAINT-EUSTACHE, PARIS, FRANCE

11 OCTOBRE - 18 DÉCEMBRE 2022

Commissariat **Audrey Illouz**

Le prix Rubis Mécénat, destiné aux jeunes artistes du programme Crush des Beaux-Arts de Paris pour investir l'église Saint-Eustache, a été décerné pour sa seconde édition à Hélène Janicot, étudiante en 4e année. Avec l'accompagnement curatoriale d'Audrey Illouz, elle a réalisé une installation exposée à l'église Saint-Eustache d'octobre à décembre 2022.

Hélène Janicot aborde le lieu en alliant les lois de la physique à une profonde réflexion métaphysique. L'artiste nous met en présence de forces contraires et instaure une tension entre vide et plein, poids et apesanteur, présence et absence cherchant justement la ligne de crête, le point de bascule. Elle aborde ainsi l'essence même du lieu à travers une série de gestes épurés mais tendus et nous invite à une expérience physique et sensible qui met le corps et la pensée en mouvement.

Audrey Illouz, commissaire d'exposition

CARTE BLANCHE TO HÉLÈNE JANICOT

WINNER OF THE RUBIS MÉCÉNAT PRIZE

WITHIN THE FRAME OF THE CRUSH PROGRAMME
BY BEAUX-ARTS DE PARIS

INSTALLATION AT ST. EUSTACHE CHURCH,
PARIS, FRANCE

11 OCTOBER - 18 DECEMBER 2022

Curated by Audrey Illouz

The Rubis Mécénat prize, intended for young artists of the Crush programme by Beaux-Arts de Paris to invest St. Eustache Church, was awarded for its second edition to Hélène Janicot, a 4th year student. With the curatorial support of Audrey Illouz, she created an installation that was exhibited at the St. Eustache Church from October to December 2022.

Hélène Janicot approaches the site by combining the laws of physics with a profound metaphysical reflection. The artist brings us into the presence of opposing forces and creates a tension between emptiness and fullness, weight and weightlessness, presence and absence, searching for the crest line, the tipping point. She touches on the very essence of the site through a series of pared-down but tense gestures, and invites us to a physical, sensitive experience that sets the body and thought into motion.

Audrey Illouz, curator

Hélène Janicot

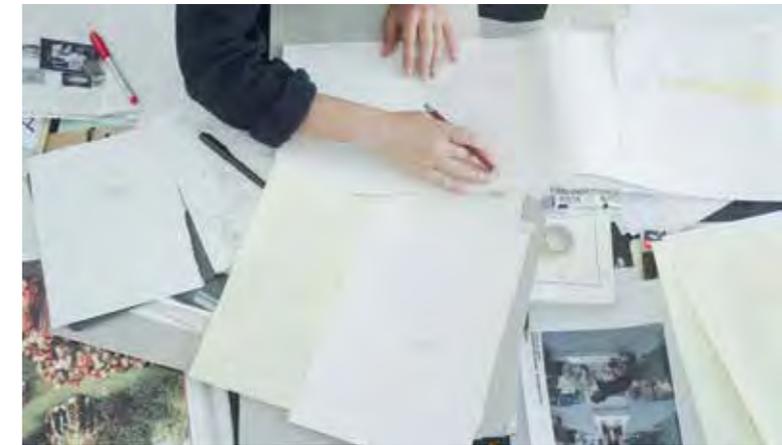
est née en 1999, elle vit et travaille à Paris. Elle intègre l'école des Beaux-Arts de Paris en 2018 et travaille depuis au sein d'ateliers où elle développe une expression plastique recouvrant plusieurs médiums ; volume, dessin, écriture, vidéo. À la rigidité des matériaux (pierre, métal) répondent des actions performatives dont le mouvement rythme l'espace. Elle a obtenu son DNAP avec mention en 2021 et passera son diplôme de fin d'études en 2023. Dans son travail, elle accorde une place prépondérante à la spatialisation et à la temporalité de ses pièces. Leur caractère relativiste reprend l'idée d'une architecture mentale qui se déploie à plusieurs échelles. Elle se passionne pour les biais cognitifs, qui mettent en jeu la mémoire et la capacité d'anticipation, en somme ces mécanismes qui permettent à l'esprit de s'aventurer sur le terrain de l'abstraction. Cet espace de projection peut se traduire, comme ici, dans des installations faisant intervenir les champs magnétiques ou les lois de la physique. L'ensemble se répond dans une quête d'équilibre.

Rubis Mécénat

Hélène Janicot was born in 1999 and lives and works in Paris. She entered the Beaux-Arts de Paris in 2018 and has since been working in workshops where she develops a plastic expression covering several mediums: volume, drawing, writing, video. The rigidity of the materials (stone, metal) is matched by performative actions whose movement gives rhythm to the space. She obtained her DNAP with honours in 2021 and will take her final diploma in 2023. In her work, she gives a predominant place to the spatialization and temporality of her pieces. Their relativistic character takes up the idea of a mental architecture that unfolds on several scales. She is fascinated by cognitive biases, which bring into play memory and the capacity for anticipation, in short, those mechanisms that allow the mind to venture into the field of abstraction. This space of projection can be translated, as here, into installations involving magnetic fields or the laws of physics. The ensemble responds to each other in a quest for balance.

IHUBO – WHISPERS

UNE EXPOSITION DE JABULANI DHLAMINI
ET THEMBINKOSI HLATSHWAYO

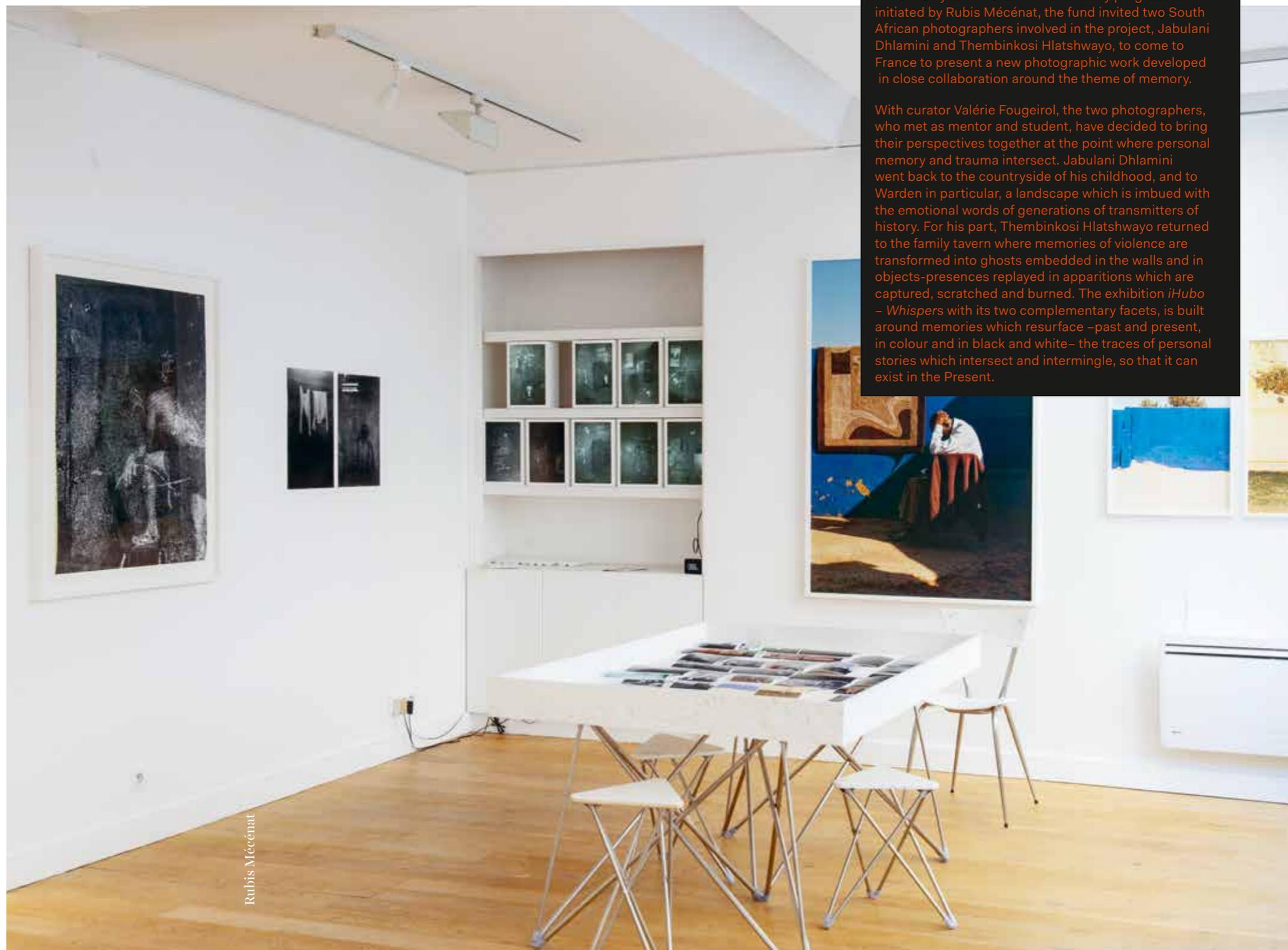
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PHOTOSAINTGERMAIN
PARIS, FRANCE

3-19 NOVEMBRE 2022

Commissariat **Valérie Fougeirol**

À l'occasion des 10 ans du programme Of Soul and Joy mené par Rubis Mécénat dans le township Thokoza en Afrique du Sud, Rubis Mécénat invite deux photographes sud-africains du projet, Jabulani Dhlamini et Thembinkosi Hlatshwayo à venir présenter en France un nouveau travail photographique élaboré en étroite collaboration autour du thème de la mémoire.

Sous le commissariat de Valérie Fougeirol, les deux photographes qui se sont rencontrés en tant que mentor et élève d'Of Soul and Joy ont choisi de croiser leurs expressions, là où mémoire personnelle et trauma s'imbriquent. Jabulani Dhlamini retourne dans la campagne de son enfance, paysage où résonne la parole affective de générations passeurs de l'histoire, et Thembinkosi Hlatshwayo dans la taverne familiale, où les souvenirs de la violence se muent en spectres fantomatiques incrustés dans les murs et les objets. L'exposition *iHubo - Whispers* construite en miroir se nourrit des surgissements de la mémoire – entre passé et présent, entre couleur et noir et blanc – sillons d'histoires personnelles qui se croisent et s'enchevêtrent, pour que puisse exister un Présent.

Rubis Mécénat

IHUBO – WHISPERS EXHIBITION BY JABULANI DHLAMINI AND THEMBINKOSI HLATSHWAYO

WITHIN THE FRAME
OF THE PHOTOSAINTGERMAIN FESTIVAL

PARIS, FRANCE

3-19 NOVEMBER 2022

Curated by Valérie Fougeirol

For the 10 years of the Of Soul and Joy programme initiated by Rubis Mécénat, the fund invited two South African photographers involved in the project, Jabulani Dhlamini and Thembinkosi Hlatshwayo, to come to France to present a new photographic work developed in close collaboration around the theme of memory.

With curator Valérie Fougeirol, the two photographers, who met as mentor and student, have decided to bring their perspectives together at the point where personal memory and trauma intersect. Jabulani Dhlamini went back to the countryside of his childhood, and to Warden in particular, a landscape which is imbued with the emotional words of generations of transmitters of history. For his part, Thembinkosi Hlatshwayo returned to the family tavern where memories of violence are transformed into ghosts embedded in the walls and in objects-presences replayed in apparitions which are captured, scratched and burned. The exhibition *iHubo - Whispers* with its two complementary facets, is built around memories which resurface – past and present, in colour and in black and white – the traces of personal stories which intersect and intermingle, so that it can exist in the Present.

Jabulani Dhlamini

(né en 1983 à Warden, Free State, Afrique du Sud) vit et travaille à Johannesburg. Il est représenté par la Goodman Gallery. Il obtient un diplôme en photographie documentaire à l'université technologique de Vaal en 2010 et une bourse du programme de mentorat Edward Ruiz au Market Photo Workshop de Johannesburg. Sa série *uMama* a été exposée en 2012 au Market Photo Workshop, puis en 2013 à la Goodman Gallery, au Cap. Sa série *Recaptured*, exposée à la Goodman Gallery en 2016, est un projet mené sur plusieurs années auprès de la communauté de Sharpeville, autour du massacre survenu dans le township en 1960. En 2018, son travail a été montré lors de l'exposition collective *Five Photographers, A Tribute to David Goldblatt* à la Gerard Sakoto Gallery à l'Alliance Française de Johannesburg, et en 2019 au Centro Cultural Franco Mozambicano (Mozambique), National Arts Festival et 36 37 Durban Art Gallery (Afrique du Sud), et aux Rencontres de Bamako (Mali). En 2020, il co-fonde le collectif Umhlabathi qui regroupe 8 artistes et photographes sud-africains. Son travail se concentre sur son éducation tout en réfléchissant à diverses communautés de l'Afrique du Sud contemporaine. L'approche de Dhlamini est méditative et provoque subtilement un regard plus attentif à ce qui se trouve sur les bords à travers une exploration de la mémoire personnelle et collective. Il est chef de projet d'Of Soul and Joy depuis 2015.

Jabulani Dhlamini, (b. 1983, Free State, South Africa) lives and works in Johannesburg, he is represented by the Goodman Gallery. He graduated in documentary photography at the Vaal University of Technology in 2010 and was awarded an Edward Ruiz Mentoring Programme grant at the Market Photo Workshop in Johannesburg. His uMama series was exhibited in 2012 at the Market Photo Workshop and again in 2013 at the Goodman Gallery, Cape Town. His Recaptured series, exhibited at the Goodman Gallery in 2016, is a multi-year project with the Sharpeville community, surrounding the 1960 township massacre. In 2018, his work was shown in the group exhibition Five Photographers, A Tribute to David Goldblatt at the Gerard Sakoto Gallery at the Alliance Française de Johannesburg, and in 2019 at the Centro Cultural Franco Mozambicano (Mozambique), National Arts Festival and 36 37 Durban Art Gallery (South Africa), and the Bamako Encounters (Mali). In 2020, he co-founded the Umhlabathi collective which brings together 8 South African artists and photographers. His work focuses on his upbringing while also reflecting on various communities within contemporary South Africa. Dhlamini's approach is meditative and subtly provokes a closer look at what lies on the edges through an exploration of personal and collective memory. He is the Project Manager of Of Soul and Joy since 2015.

Thembinkosi Hlatshwayo

(né en 1993 à Soweto, Johannesburg, Afrique du Sud) rejoint le projet Of Soul and Joy en 2016.

Il est lauréat 2019 du Gisèle Wulfsohn Mentorship en photographie du Market Photo Workshop, dont il est diplômé en 2018. Il bénéficie dans ce cadre du mentorat de John Fleetwood, commissaire d'exposition et fondateur de la plateforme Photo: et d'une exposition personnelle au Market Photo Workshop en 2020.

En 2019, il reçoit le prestigieux CAP Prize et sa série *Slaghuis* est présentée au sein de l'exposition collective *Before the Night* au Fotomuseum Winterthur, Suisse.

En 2020, Thembinkosi Hlatshwayo expose son travail à la foire Investec Cape Town Art Fair avec le projet Of Soul and Joy. En 2021, il participe à l'exposition collective *Inganekwane* à Constitution Hill (Johannesbourg). Il fait partie des 75 artistes sélectionnés pour la 13ème édition des Rencontres de Bamako (Mali) en 2022.

84

Thembinkosi Hlatshwayo, (b. 1993, Soweto, Johannesburg, South Africa) joined the Of Soul and Joy project in 2016. He is the 2019 recipient of the Gisèle Wulfsohn Mentorship in Photography at Market Photo Workshop, from which he graduated in 2018. He was mentored by John Fleetwood, curator and founder of the Photo: platform, and had a solo exhibition at Market Photo Workshop in 2020. In 2019, he was awarded the prestigious CAP Prize and his *Slaghuis* series was featured in the group exhibition *Before the Night* at Fotomuseum Winterthur, Switzerland. In 2020, Thembinkosi Hlatshwayo exhibited his work at the Investec Cape Town Art Fair with the Of Soul and Joy project. In 2021, he participates in the group exhibition *Inganekwane* at Constitution Hill (Johannesbourg, 2021) and NWU Gallery (Potchefstroom, 2022). He is one of the 75 artists selected for the 13th edition of the Rencontres de Bamako (Mali) in 2022.

LA
POURSUITE

DU SOUTIEN 86
AUX
ARTISTES

Rubis Mécénat

Un accompagnement
des artistes via l'achat
d'œuvres et la réalisation
d'éditions et de vidéos.

In-depth support for artists
through aids for publications
and videos and the purchase
of artworks.

87

FURTHER SUPPORT TO THE ARTISTS

LES ÉDITIONS

PUBLICATIONS

Dans la continuité de son soutien aux artistes, les différents projets de Rubis Mécénat font l'objet d'éditions réalisées avec les artistes et des maisons d'édition indépendantes.

Within the framework of its support to contemporary artists, Rubis Mécénat's various projects give rise to publications realized with the artists and independent publishing houses.

SÉLECTION DE LIVRES PUBLIÉS

SELECTION OF PUBLISHED BOOKS

Of Soul and Joy - 10 Years
Rubis Mécénat, 2022

The Melody of Speech
Benjamin Loyauté
Édition limitée
à 100 exemplaires et
accompagnée de 4 tirages,
signés et numérotés
par l'artiste.
*Limited edition of 100 copies
accompanied by 4 prints,
signed and numbered
by the artist.*
Dilecta, 2022

88

Daleside: Static Dreams
**Lindokuhle Sobekwa
& Cyprien Clément-Delmas**
GOST Books, 2020

Brise du rouge soleil
Joël Andrianomearisoa
Revue Noire, 2021

BRISE DU ROUGE SOLEIL
JOËL ANDRIANOMEARISOA

LA SÉRIE ART(ist)

ART(ist) SERIES

UNE SÉRIE DE PORTRAITS D'ARTISTES
A SERIES OF ARTIST PORTRAITS

PAR / BY ALEXANDER MURPHY

La série ART(ist), réalisée par le réalisateur français Alexander Murphy et produite par Rubis Mécénat, tente de capturer le profil des artistes soutenus par le fonds de dotation, aux univers et cultures variés.

The ART(ist) series, realized by French filmmaker Alexander Murphy and produced by Rubis Mécénat, aims to capture the profile of the fund's affiliated artists and their different cultural backgrounds.

ART(ist) # 1
GEERT GOIRIS
Photographe belge
Belgian photographer

ART(ist) # 2
STEPHANE THIDET
Artiste français
French artist

ART(ist) # 3
FANNY ALLIÉ
Artiste française
French artist

ART(ist) # 4
TSHEPISO MAZIBUKO
Photographe sud-africaine
et bénéficiaire du programme
Of Soul and Joy
South African photographer
and beneficiary of the Of Soul
and Joy project

ART(ist) # 5
KID KRÉOL & BOOGIE
Duo d'artistes réunionnais
Reunionese artist duo

90

91

Etre touché par quelque chose.

Rubis Mécénat

ART(ist) # 6
JABULANI DHLAMINI
Photographe sud-africain
et chef de projet
d'Of Soul and Joy
South African photographer
and Of Soul and Joy
Project Manager

ART(ist) # 7
BENJAMIN LOYAUTÉ
Artiste français
French artist

ART(ist) # 8
SHEENA ROSE
Artiste barbadienne et mentor
du programme InPulse
Barbadian artist

ART(ist) # 9
CAMILLE CHEDDA
Artiste jamaïcaine
et chef de projet d'InPulse
Jamaican artist
and InPulse Project Manager

92

Rubis Mécénat

93

ART(ist) # 10
CYPRIEN CLÉMENT-DELMAS
Photographe français
French photographer

ART(ist) # 11
LINDOKUHLE SOBEKWA
Photographe sud-africain
et bénéficiaire du programme
Of Soul and Joy
South African photographer
and beneficiary of the Of Soul
and Joy project

ART(ist) # 12
JOËL ANDRIANOMEARISOA
Artiste malgache
Malagasy artist

ART(ist) # 13
TANIA MOURAUD
Artiste française
French artist

ART(ist) # 14
LAURELINE GALLIOT
Designer française
French designer

LA COLLECTION

ART COLLECTION

Le fonds de dotation Rubis Mécénat acquiert des œuvres d'art auprès des artistes qu'il soutient dans le but de poursuivre sa politique d'aide à la création.

Rubis Mécénat acquires art works from the artists it supports in order to continue its commitment to artistic creation.

SÉLECTION D'ŒUVRES ACQUISES

SELECTION OF ART WORKS ACQUIRED

DHEWADI HADJAB

Sans titre, 2021

Huile sur toile
Acquisition 2022

Oil on canvas
2021 acquisition

LINDOKUHLE SOBEKWA

Mid-day, mid-week, outside the local bottle store, Daleside Home of Champions, 2016

Tirage jet d'encre sur papier baryté
Édition 1/7
Acquisition 2021

Inkjet on Baryta paper
Edition 1/7
2021 acquisition

BENJAMIN LOYAUTÉ

In nature's economy the currency is not money, it is life., 2020

Impression 3D sur bronze or poli, cire
Édition 1/1
Acquisition 2020

Polished golden bronze, wax
3D printed on bronze
Edition 1/1
2020 acquisition

FANNY ALLIÉ

Pl. de la C., 2014-2015

Broderie sur tissu
Édition 1/1
Acquisition 2015

Embroidery on fabric
Edition 1/1
2015 acquisition

94

95

Crédits photographiques / Photographic credits

Couverture / Cover
© Jabulani Dhlamini,
courtesy Rubis Mécénat

p.5 (de gauche à droite /
left to right)
© Benjamin Loyauté,
courtesy Rubis Mécénat,
2022
Photo : Dylan Perrenoud
© Jabulani Dhlamini

p.6-7 © Benjamin
Loyauté, courtesy
Rubis Mécénat, 2022
Photo : Dylan Perrenoud

p.14-15, 25
© José Rozon,
courtesy Caribbean
Art Initiative /
Rubis Mécénat

p.25 (bas / bottom)
© Jabulani Dhlamini

p.26
© The Polyfloss Factory

p.27
© Samuel Tomatis

p.28, 30, 33, 34-35, 37
© Rijasolo

p.29, 31 (haut / top), 32
© Henitsoa Rafalia

p.31 (bas / bottom)
© Hakanto
Contemporary

p.38 © Nile Saulter

p.39 © Adriel Irwin

p.46-57
© José Rozon, courtesy
Caribbean Art Initiative /
Rubis Mécénat

p.48, 49, 50
© Nile Saulter

p.52 © Jabulani Dhlamini

p. 53 © Siphwe Vilakazi

p.54 © Ngoma Mphalele

p. 54 (de haut en bas /
top to bottom)
© Sikelela Mdilikwane
© Siphwe Vilakazi

p.62 © Of Soul and Joy

p.63 (de haut en bas /
top to bottom)
© Of Soul and Joy
© Ngoma Mphalele

p.64
© Alexander Murphy,
courtesy Rubis Mécénat

p.68-73
© Benjamin Loyauté,
courtesy Rubis Mécénat,
2022
Photo : Dylan Perrenoud

p.74-78
© Hélène Janicot,
Beaux-Arts
de Paris, courtesy
Rubis Mécénat,
église Saint-Eustache,
2022
Photo : Martin Argyroglo

p.79 ©
Alexander Murphy,
courtesy Rubis Mécénat

p.80 © Jabulani Dhlamini

p.83
© Jabulani Dhlamini,
courtesy Rubis Mécénat

p.84, 85
© Thembinkosi
Hlatshwayo,
courtesy Rubis Mécénat

p.90-93
© Alexander Murphy,
courtesy Rubis Mécénat

p.94 © Dhewadi Hadjab,
courtesy Rubis Mécénat,
2022

p.95 (de haut en bas /
top to bottom)
© Lindokuhle Sobekwa /
Magnum Photos,
courtesy Rubis Mécénat,
2021
© Benjamin Loyauté,
courtesy Rubis Mécénat,
2020
© Fanny Allié,
courtesy Rubis Mécénat,
2015

Création graphique / **Graphic design**
DELPHINE CORMIER

Photogravure / **Image reproduction**
PHOTIMPRIM

Impression / **Print**
NORY

CONTACT

RUBIS MÉCÉNAT
FONDS DE DOTATION

46, rue Boissière- 75116 Paris
Tel : +33 (0)1 44 17 95 95
info@rubismecenat.fr
@rubismecenat
www.rubismecenat.fr

