

# SARA SADIK

Marc Donnadiou

**Sara Sadik appartient à cette génération d'artistes qui n'ont connu que la vie avec internet et évoquent une jeunesse dont l'identité est aujourd'hui complexe. Une riche actualité permet de découvrir son travail au sein d'espaces numériques parfois plus réels que le réel.**

■ Depuis plusieurs années, certains artistes émergents s'attachent à rendre compte de la culture et des modes de vie de la jeunesse dans toute sa complexité d'appartenance, d'identité ou de relations sociales quasi tribales. Si Mohamed Bourouissa et Clarisse Hahn pourraient en être les figures tutélaires, Sylvain Couzinet-Jacques, Randa Maroufi, Rocca Dell aka Delphine Roche, Solène Şahmaran Gün, Ben Elliot, Olivier Bémer et surtout Sara Sadik comptent parmi les nouveaux talents de la scène artistique française. Un de leurs points communs est d'appartenir à une génération qui n'a jamais connu la vie sans internet, qui met son quotidien en scène sur les réseaux sociaux et pour qui l'attention des autres est le bien le plus précieux. Aussi, pour eux, l'espace numérique n'est-il même pas un monde en plus ou un univers parallèle,

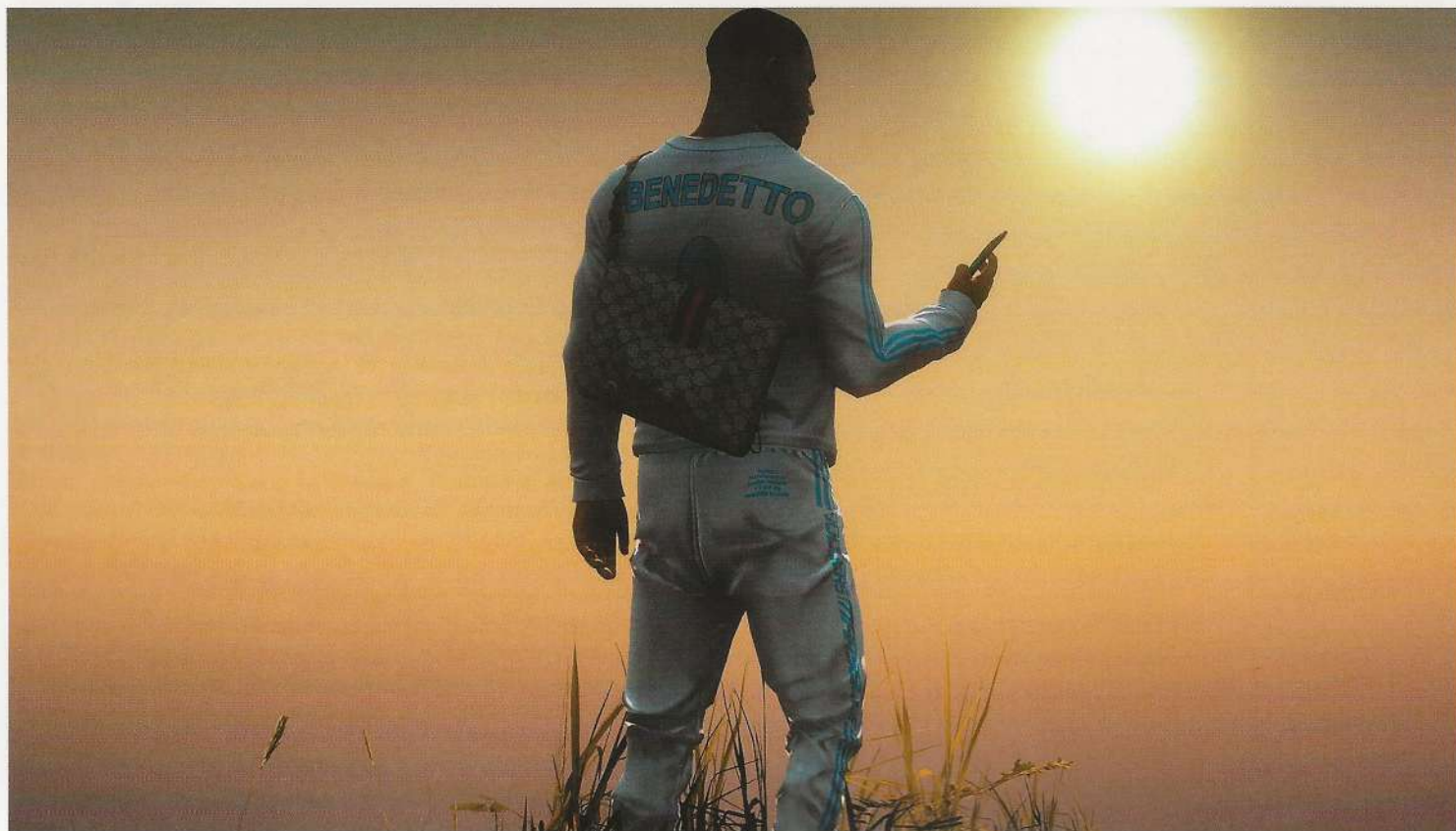
mais le lieu même de leur vie ordinaire, de leurs échanges, de leurs désirs, de leurs espoirs, et particulièrement de leurs exploits quotidiens.

Le travail de Sara Sadik, qu'on a récemment pu voir aux Magasins généraux à Pantin et au CAC Brétigny, se traduit essentiellement à travers la vidéo, la photographie, l'installation, la performance et le son. Il est exemplaire de cette nouvelle situation, en particulier l'œuvre *Khtobtogone* (2021), titre emprunté à une vidéo Snapchat publiée en janvier 2019 suite aux échanges entre les rappeurs Booba et Kaaris au sujet de l'organisation d'un combat entre eux – un « octogone ». Celle-ci est ainsi basée – comme on le signale aujourd'hui à la fin de certains programmes télévisuels particulièrement voyeuristes – sur des « faits réels » rapportés sur Instagram ou Tik Tok, ici vécus par Ahmed Ra'ad Al Hamid, Brian Chiappeta, Idir Azougli et Abdellah Majdoub. Mais il ne s'agit ni vraiment d'un documentaire direct, ni donc d'une fiction, sinon d'une vidéo exprimant les illusions perdues de « Zine », jeune homme afro-descendant de 20 ans, coursier-livreur. Zine souhaite devenir la « meilleure version » de lui-même par amour pour Bulma – « khtob » signifie en arabe le fait d'aller demander la main d'une fille. Si ce n'est que ce « meilleur » objectif ne semble pouvoir être atteint qu'à travers sa « version » dans le mode online du jeu Grand Theft Auto V qui seul permet à son avatar – à moins que ce ne soit Zine lui-même, tant les mondes et les réalités sont ici inversés – de se construire une forme

de « Safe Space » (1) où il peut, en toute sécurité, exister en propre, hors de tout jugement, et paradoxalement hors de toute compétition. De même, durant l'année 2020, la vidéo *Carnalito Full Option* a été réalisée en collaboration avec un centre éducatif fermé de Marseille à partir des processus et mécanismes de construction de la masculinité de jeunes bientôt majeurs, mais vivant tout à la fois seuls et en groupe, en dehors de tous leurs repères habituels et loin de leur bande. Autrement dit, ne plus livrer mais se délivrer, ne plus s'encoder mais se décoder, ne plus se faire voir mais voir, ne plus se représenter mais se présenter, tel quel, brut et imparfait, mais vibrant et existant.

## PLUS RÉEL QUE LE RÉEL

Au cœur des calanques de Marseille, le héros de *Khtobtogone* dévoile donc dans le jeu GTA V, au fil d'un monologue remarquablement écrit par l'artiste et accompagné par la musique composée par DJ 13NRV, la part la plus intime de lui-même : ses montagnes russes émotionnelles, ses descentes les plus abruptes et ses doutes les plus profonds, entre volonté tenace d'être le mâle alpha de la tribu et manque évident de confiance et d'estime de soi qu'il dissimule derrière des poses de vainqueur et des vêtements de marques réputées. Comme le souligne l'artiste : « Les personnages de mes films, comme les personnes dont ils sont inspirés, viennent d'endroits traversés par des violences sociales et politiques qu'ils subissent, entre autres celle







self-perception and self-construction, and so on. I use my work as a place to verbalise intimate feelings and emotions that are very rarely spoken, as they are rarely heard or listened to. The use of voice-over allows me to highlight and give voice to these internalised thoughts. (2)

#### BEURCORE MOVEMENT

Corresponding to these bodies only asked to “perform”—the perfect example of which is today’s delivery boy—there is in Sadik’s works a substance and a material specific to gaming, and paradoxically more incarnate, porous and almost more real than reality itself because it is fragile and failing. For, and this is the strength and intensity of her projects, each failure, each flaw, each bug in the structure and intensity of the digital representation corresponds to a vulnerability, a failure or a defeat in Zine’s existence, particularly during his quasi-introspective dives into the water of the creeks, his endless motocross rides considered as fleeing headlong and his intensive sports sessions experienced as self-improvements. It is as if the game and the narrative were written on two superimposed layers of tracing paper occasionally interfering with each other according to coincidences of identity or random twists of fate.

So when reality rings less true or takes on more artificial forms than the virtual world,

how can we ‘heighten’ our reality? How can we appropriate an intimate, non-illusionistic space conducive to self-discovery and acknowledgement? How to share a place so that authentic words can be expressed? The space of the work of art? Places dedicated to art? On the strength of her first attempts, let’s bet that Sadik’s next exhibition at the Westfälischer Kunstverein in Münster (March 26th–June 6th, 2022), and especially her new project to be presented in May 2022 in Paris at the Crèvecoeur gallery, will prove to us the maturity and mastery of her deconstruction of the stereotypes linked to the millennials, to Generation Z and to the movement that has now been named “beurcore.” ■

Translation: Chloé Baker

1 Notion borrowed from the artist Marc Ming Chan.  
2 Extract from an interview available on the FID Marseille festival website.

Marc Donnadieu is an art critic and curator specialising in the fields of photography and contemporary creation, in particular the pictorial field, drawing practices, current representations of the body and masculinity, identity processes within current urban and social spaces, the relationship between art and architecture, and more recently the relationship between art brut and photography. A member of the International Association of Art Critics (AICA), he has been a contributor to artpress since 1994.

De haut en bas from top: Carnalita Full Option, 2020, 20 min 13sec, 2019, 1 min 47





## INTRODUCING

**Sara Sadik belongs to the generation of artists who have only known life with the internet, and evoke a youth the identity of which is today complex. A wealth of events currently taking place allows us to discover her work in digital spaces that are sometimes more real than reality.**

For several years now, certain emerging artists have endeavoured to take account of the culture and lifestyles of young people in all their complexity of belonging, identity and quasi-tribal social relations. While Mohamed Bourouissa and Clarisse Hahn might be the tutelary figures, Sylvain Couzinet-Jacques, Randa Maroufi, Rocca Dell aka Delphine Roche, Solène Şahmaran Gün, Ben Elliot, Olivier Bémer and above all Sara Sadik are among the new talents on the French art scene. One of the things they have in common is that they belong to a generation of people who have never known life without the internet, who stage their daily lives on social networks, and for whom the attention of others is the most precious asset. Also, for them the digital space is not even an additional world or a parallel universe, but the very location of their ordinary life, their exchanges, their desires, their hopes, and especially their daily exploits.

Allo le bled. 2019. Vue de performance view,  
Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris

Sadik's work, which was recently shown at the Magasins Généraux in Pantin and at the CAC Brétigny, is essentially expressed through video, photography, installation, performance and sound. It is an exemplary demonstration of this new situation, in particular the work *Khtobtogone* (2021), a title borrowed from a Snapchat video posted in January 2019 following exchanges between rappers Booba and Kaaris about organising a fight between them, an "octagon". This work is thus based—as is nowadays reported at the end of some particularly voyeuristic TV programmes—on "real facts" reported on Instagram or TikTok, here experienced by Ahmed Ra'ad Al Hamid, Brian Chiappeta, Idir Azougli and Abdellah Majdoub. This is not really a straightforward documentary, nor is it fiction, but a video expressing the lost illusions of "Zine", a 20-year-old Afro-descendant delivery boy. Zine wants to become the "best version" of himself for the love of Bulma. "Khtob" announces in Arabic that he means to go and ask for a girl's hand. Except that this objectified "best" only seems achievable through his "version" in the online mode of the game *Grand Theft Auto V*, which allows his avatar—unless it is Zine himself, worlds and realities are so reversed here—to build a form of "Safe Space" (1) where he can safely exist in his own right, free from any judgement, and paradoxically free from any competition. Similarly, during 2020 the video *Carnalito Full Option* was produced in

collaboration with a educational (penitentiary) facility for minors in Marseille, based on the processes and mechanisms of the construction of masculinity of young people who would soon be of age, but who live both alone and in a group, outside all their usual points of reference and far from their gang. In other words, to no longer surrender but to release oneself, to no longer encode but to decode, to no longer make oneself seen but to see, to no longer represent oneself but to present oneself, as one is, unvarnished and imperfect, but vibrant and existing.

### MORE REAL THAN REALITY

In the heart of the *Calanques*, the creeks of Marseille, the hero of *Khtobtogone* reveals the most intimate part of himself in the game *GTA V*, in a monologue remarkably written by the artist, and accompanied by music composed by DJ 13NRV [DJ VeryAngry]: his emotional rollercoaster, his steepest descents and his deepest doubts, between the tenacious will to be the alpha male of the tribe and the obvious lack of self-confidence and self-esteem that he hides behind victorious poses and clothes from famous brands. As the artist points out: "The characters in my films, like the people they are inspired by, come from places where they are subject to social and political violence, including dehumanisation, which affects their lives and mental health, impacts their







Cette double page this spread:  
**Khtabtogone**, 2021. Vidéo, 16 min 9.  
 (Tous les visuels et photos: Court, l'artiste et  
 Crèvecoeur, Paris)

de la déshumanisation, induisant des effets sur leur vie et leur santé mentale, des impacts sur leur perception d'eux-mêmes et leur construction de soi, etc. J'utilise mon travail comme un lieu permettant d'oraliser des ressentis et des émotions intimes qui ne sont que très rarement dits, car/ donc peu écoutés et entendus. Utilisation de la *voice off* me permet de mettre en lumière et de donner à écouter ces pensées internes et internalisées. » (2)

### MOUVEMENT BEURCORE

À ces corps auxquels on ne demande plus que de « performer » – dont l'exemple parfait est celui, aujourd'hui, du coursier-livreur – correspondent dans les œuvres de Sara Sadik une substance et une matière propres au jeu et paradoxalement plus incarnées, poreuses et presque plus réelles que le réel lui-même parce que fragiles et défaillantes. Car, et c'est là toute la force et l'intensité de ses projets, à chaque raté, à chaque faille, à chaque bug dans la structure ou la densité de la représentation numérique correspond une vulnérabilité,

une défaillance ou une défaite dans l'existence de Zine, en particulier lors de ses plongées quasi introspectifs dans l'eau des calanques, ses virées infinies en motocross pensées comme des fuites en avant ou ses séances de sport intensif vécues comme des dépassements de soi. Comme si le déroulement du jeu et le déroulement narratif étaient inscrits sur deux calques superposés qui interféreraient de temps à autre selon des coïncidences identitaires ou les infortunes de la destinée.

Aussi, quand le réel sonne plus faux ou revêt des formes plus artificielles que le monde virtuel, comment « augmenter » sa réalité? Comment s'approprier un espace intime et non illusionniste propice à la découverte et à la reconnaissance de soi? Comment partager un lieu pour que des paroles authentiques s'affirment? L'espace de l'œuvre? Les lieux de l'art? Fort de ses premiers essais, gageons que la prochaine exposition de Sara Sadik au Westfälischer Kunstverein de Münster (26 mars-6 juin 2022), et surtout son nouveau projet inédit qui sera présenté en mai 2022, à Paris, à la galerie Crèvecoeur, nous prouveront toute la maturité et la maîtrise de sa déconstruction des stéréotypes liés aux millénials, à la génération Z et au mouvement désormais nommé « beurcore ». ■

1 Napon empruntée à l'artiste Marc Ming Chen. 2 Extrait d'un entretien disponible sur le site du FID Marseille.

*Marc Donadeu est critique d'art et commissaire d'expositions spécialisée dans les domaines de la photographie et de la création contemporaine, en particulier le champ pictural, les pratiques du dessin, les représentations actuelles du corps et de la masculinité, les processus identitaires au sein des espaces urbains et sociaux actuels, les relations entre l'art et l'architecture, et plus récemment les rapports entre art brut et photographie. Membre de l'Association internationale des critiques d'art (AICA), il collabore à artpress depuis 1994.*

### Sara Sadik

Née en born in 1994 à in Bordeaux  
 Vit et travaille à lives and works in Marseille

#### Expositions récentes (sélection)

##### Recent shows (selection):

- 2022 Galerie Crèvecoeur, Paris; Westfälischer Kunstverein, Münster
- 2021 Magasins généraux, Pantin; CAC Brétigny
- 2020 Galerie Édouard Manet, Genevilliers; Galerie Crèvecoeur, Paris; Festival Parallèle, Marseille; Manifesta 13, Marseille
- 2019 Festival Du Disturb, programmation Triangle France-Astérides, Paris; Wallach Gallery, University of Columbia, New York
- 2017 221 A, Vancouver; Karma International, Zurich