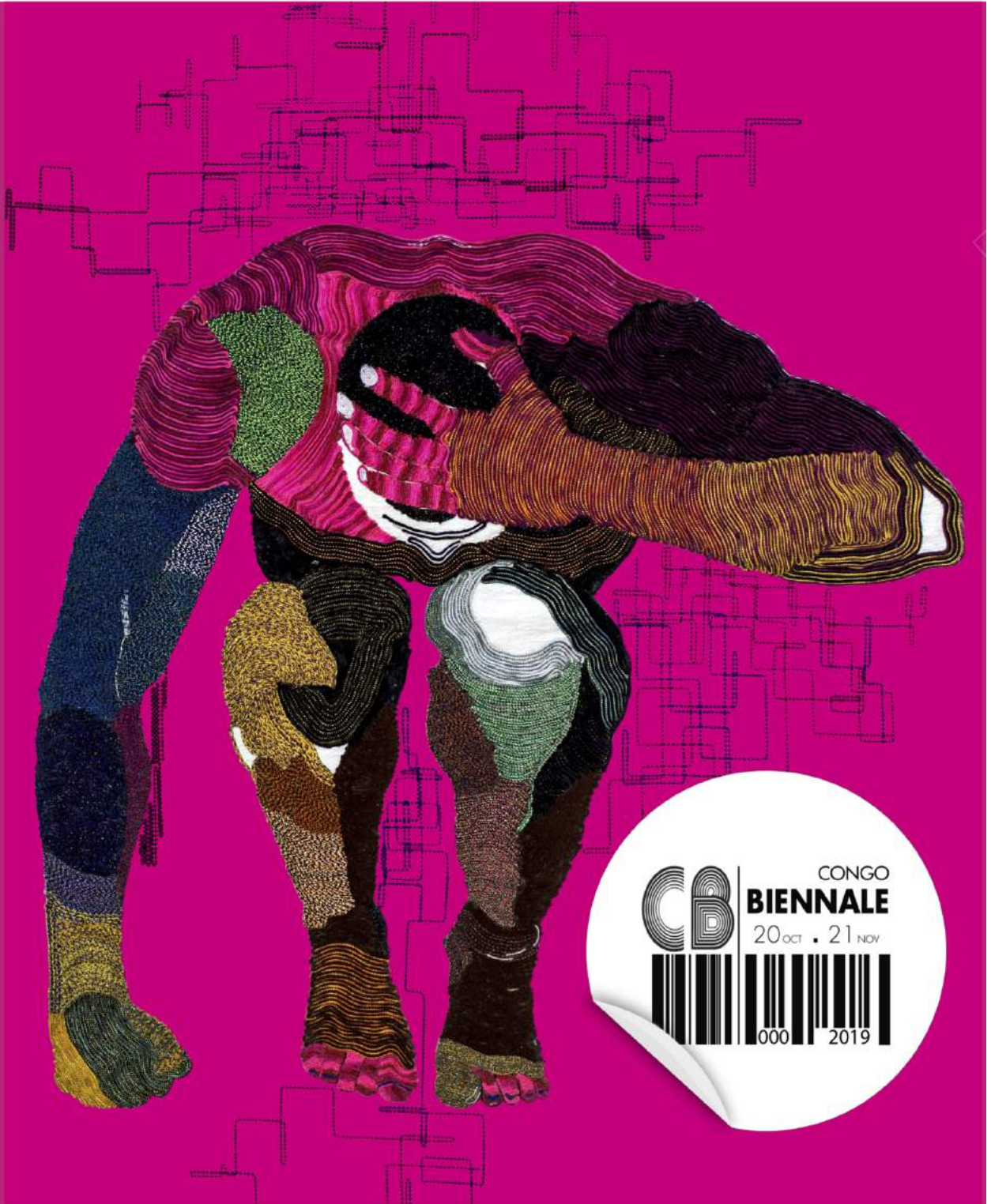

TRANSITION // CONGO BIENNALE

EDITION INAUGURALE

20 Oct - 21 Nov 2019

TRANSITION // CONGO BIENNALE
 EDITION INAUGURALE
 20 Oct - 21 Nov 2019

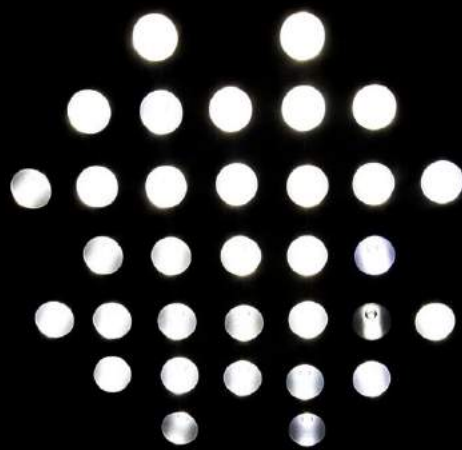

Mats **Staub**
Dana **Whabira**
Nolan **Oswald** Dennis
Theminkosi Goniwe
Agxon **Kakusa**
DJ **Spilulu**
Amani **Abeid**
Aristote **Betsaleel Mago**
Alexandre **Kyungu Mwilambwe**
Amine **El Gotalbi**
Arvid **van der Rijt**
Bahar **Behbahani**
Barthelemy **Toguo**
Baudoin **Mouanda**
Catheris **Mondombo**
Eddy **Kamuanga Ilunga**
Emmanuel **Kalima** / DJ **Khalisto**
Emmanuel **Koto Kongogbi**
Francesca **Grilli**
Fransix **Tenda Lomba**
Freddy **Tsimba**
Firoz **Mahmud**

Gael **Masky Kusa Kusa**
Gossette **Diakota Lubondo**
Hasan **Elahi**
Henrik **Langsdorf**
Henry **Lushiku Kibeti**
Hilaire **Balu Kuyangiko**
Juan **Ford**
Martin **Lukombo**
Michèle **Magema**
Mireille **Asia Nyembo**
Mucyo **Mu**
Rudy **Nzongo Kumbu**
Paul **Alden Mvoutoukoulou**
Peterson **Kamwathi**
Phumulani **Ntuli**
Serge **Diakota Mabilama**
Simpfiwe **Buthelezi**
Sreshta **Rit Premnath**
Soly **Cissé**
Tala **Madani**
Vitshois **Mwilambwe Bondo**

TRANSITION // CONGO BIENNALE
EDITION INAUGURALE
20 Oct - 21 Nov 2019

Mats **Staub**

Dana **Whabira**

Nolan Oswald Dennis

Thembinkosi Goniwe

Agxon **Kakusa**

DJ **Spilulu**

Amani **Abeid**

Aristote **Betsaleel Mago**

Alexandre **Kyungu Mwilambwe**

Amine El **Gotaibi**

Arvid **van der Rijt**

Bahar **Behbahani**

Barthelemy **Toguo**

Baudoin **Mouanda**

Catheris **Mondombo**

Eddy **Kamuanga Ilunga**

Emmanuel **Kalima** / DJ **Khalisto**

Emmanuel **Koto Kongogbi**

Francesca **Grilli**

Fransix **Tenda Lomba**

Freddy **Tsimba**

Firoz **Mahmud**

Gael **Masky Kusa Kusa**

Gossette **Diakota Lubondo**

Hasan **Elahi**

Henrik **Langsdorf**

Henry **Lushiku Kibeli**

Hilaire **Balu Kuyangiko**

Juan **Ford**

Martin **Lukombo**

Michèle **Magema**

Mireille **Asia Nyembo**

Mucyo **Mu**

Rudy **Nzongo Kumbu**

Paul Alden **Mvoutoukoulou**

Peterson **Kamwathi**

Phumulani **Ntuli**

Serge **Diakota Mabilama**

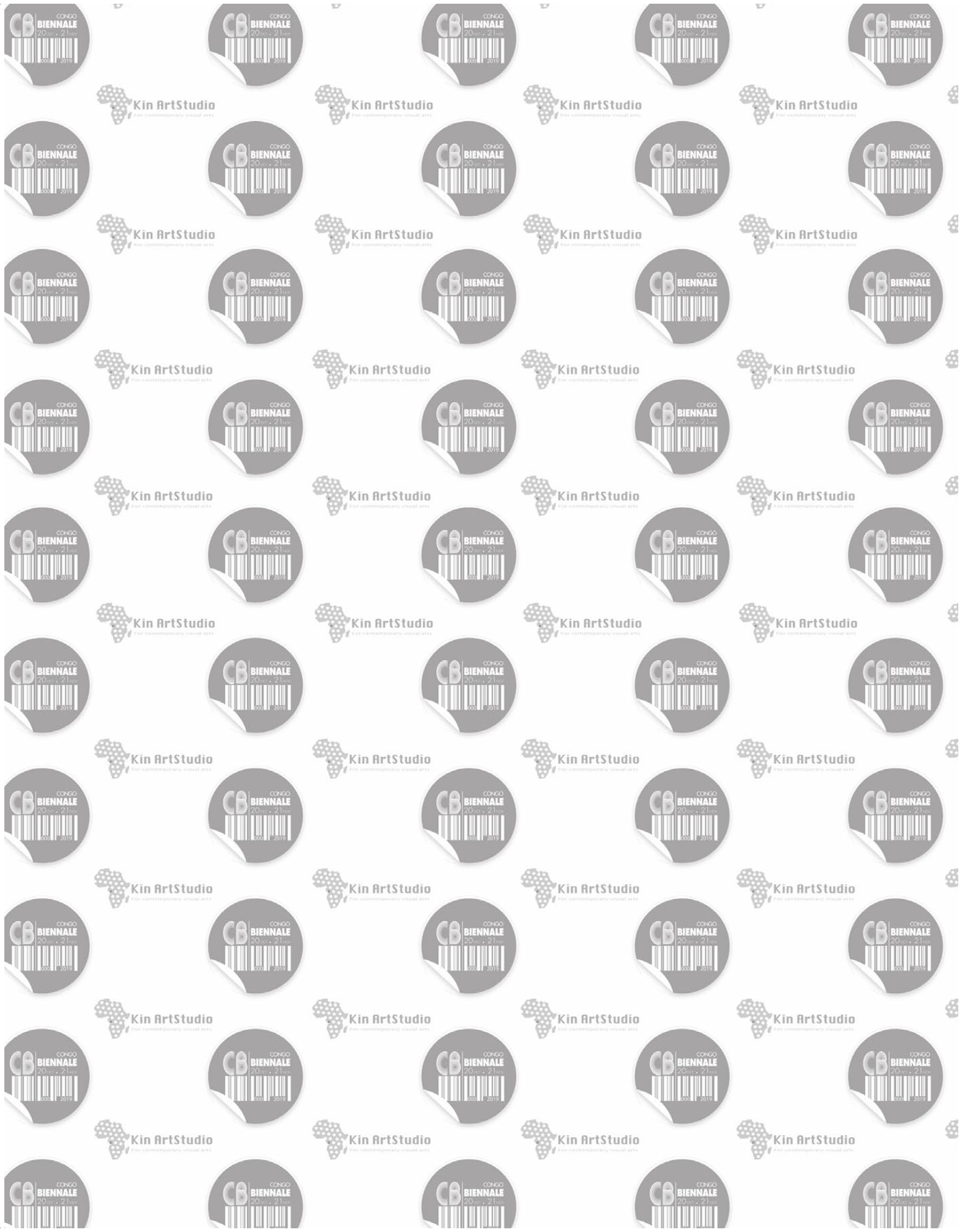
Simphiwe **Buthlezi**

Sreshta **Rif Premnath**

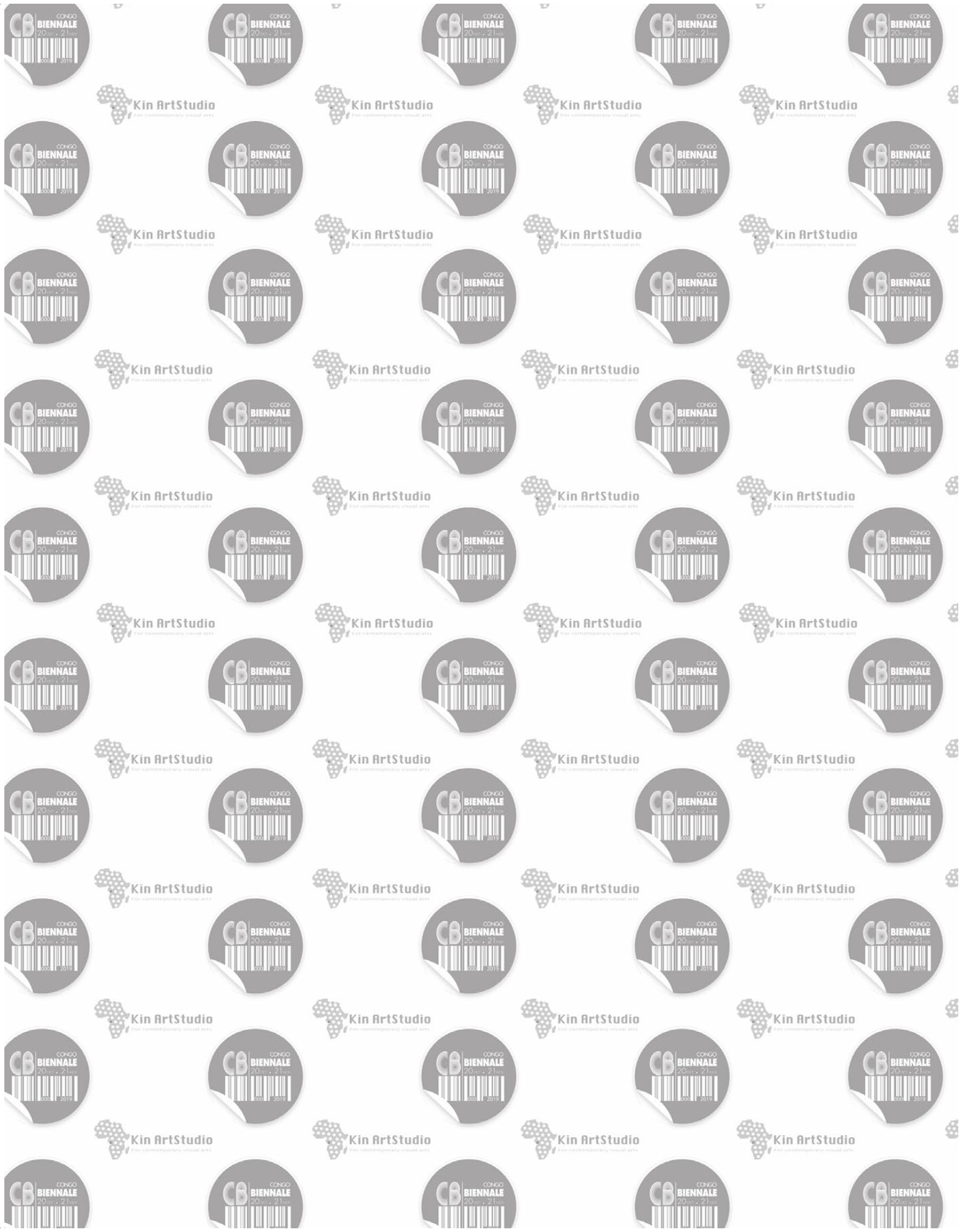
Soly **Cissé**

Tala **Madani**

Vitshois **Mwilambwe Bondo**

TRANSITION // CONGO BIENNALE

EDITION INAUGURALE

20 Octobre – 21 Novembre 2019

SOMMAIRE - CONTENTS

- 8 Préface - Preface
- 10 Avant Propos - Foreword
- 12 Présentation De Kin Artstudio
Presentation Of Kin Artstudio
- 17 Transition
- 18 Introduction à Congo Biennale
Introduction to Congo Biennial
- 20 La sortie des ténèbres (Alkebulan)
The out of Darkness Alkebulan
- 26 Transition spéciale, une projection dans le temps
Special transition, a projection into time
- 30 Equipe Curatoriale - Curatorial team
- 31 Vitshois **Mwilambwe Bondo**
- 32 Nicolas-Patience **Basabose Rusangiza**
Gasigwa Tata Ande Bolongola Wa Badjoko
- 33 **Kóan** Jeff «**KJ**» **Baysa** (New York, Los Angeles, and Honolulu, **USA**)
- 34 Programme Résidence de la Biennale
Programme Of The Biennial Residency
- 35 Special project
- 40 Mats **Staub** (Muri / Bern, Suisse)
- 46 Dana **Whabira** (Harare, Zimbabwe)
- 47 Nolan **Oswald** Dennis (Johannesburg, A.S)
- 48 **Thembinkosi** Goniwe (Johannesburg, A.S)
- 49 Njelele Art Station
- 54 Agxon **Kakusa** (Moba, DR Congo)
- 55 Centre Waza
- 58 Dj **Spilulu** (Lubumbashi, DR Congo)
- 60 Amani **Abeid** (Dar Es Salaam, Tanzanie)
- 65 Présentation des artistes
- 66 Aristote **Betsaleel Mago**, (Kinshasa, DR Congo)
- 70 Alexandre **Kyungu Mwilambwe** (Kinshasa, DR Congo)
- 74 Amine **El Gotaibi** (Marrakech, Maroc)
- 78 Arvid **van der Rijt** (Netherlands / Finland)
- 82 Bahar **Behbahani** (Iran / USA)
- 86 Barthelemy **Toguo** (France / Cameroun)
- 90 Baudoin **Mouanda** (France / Brazzaville, Rép.Congo)
- 94 Catheris **Mondombo** (Kinshasa, DR Congo)
- 96 Eddy **Kamuanga Ilunga** (Kinshasa, RD Congo)

- 98 Emmanuel **Kalima** / DJ Khalisto,
(Lubumbashi, RD Congo)
- 100 Emmanuel **Koto Kongogbi** (Kinshasa,
DR Congo)
- 104 Francesca **Grilli** (Bologna, Italie)
- 108 Fransix **Tenda Lomba** (Kinshasa,
DR Congo)
- 112 Freddy **Tsimba** (Kinshasa, DR Congo)
- 116 Firoz **Mahmud** (Bangladesh / Japon / USA)
- 120 Gael **Masky Kusa Kusa**, (Kinshasa,
DR Congo)
- 124 Gossette **Diakota Lubondo** (Kinshasa,
DR Congo)
- 128 Hasan **Elahi**, (Bangladesh / USA)
- 132 Henrik **Langsdorf** (Kinshasa / Allemagne)
- 138 Henry **Lushiku Kibeti**, (Kinshasa,
RD Congo)
- 142 Hilaire **Balu Kuyangiko**, (Kinshasa,
RD Congo)
- 146 Juan **Ford** (Melbourne, Australie)
- 150 Martin **Lukombo** (Goma, RD Congo)
- 154 Michèle **Magema** (France / RD Congo)
- 158 Mireille **Asia Nyembo** (Belgique /
RD Congo)
- 162 Mucyo **Mu** (France / Rwanda)
- 166 Rudy **Nzongo Kumbu** (Kinshasa,
RD Congo)
- 170 Paul **Alden Mvoutoukoulou** (Brazzaville,
RCongo)
- 176 Peterson **Kamwathi**, (Nairobi, Kenya)
- 180 Phumulani **Ntuli** (Johannesburg, A.S)
- 182 Serge **Diakota Mabilama**, (Kinshasa,
DR Congo)
- 186 Simphiwe **Buthlezi** (Johannesburg, A.S)
- 190 Sreshta **Rit Premnath** (Inde / USA)
- 194 Soly **Cissé** (Dakar, Sénégal)
- 200 Tala **Madani** (Los Angeles, USA)
- 204 Vitshois **Mwilambwe Bondo**, (Kinshasa,
DR Congo)
- 210 Remerciements - **Acknowledgements**
- 214 Nos Partenaires officiels
- 219 AutresPartenaires et Sponsors

PRÉFACE

En République Démocratique du Congo comme ailleurs, le patrimoine culturel, héritage des générations antérieures, est un bien commun fondateur de l'identité et structurant pour l'avenir. La culture, moteur d'ouverture et d'émancipation, permet d'élargir les horizons et de développer des qualités essentielles à la cohésion sociale. La culture est aussi un facteur de vitalité et d'attractivité du pays.

Le Groupe Total sait l'importance du dialogue entre des cultures plurielles pour favoriser le vivre ensemble et soutient l'ouverture culturelle et la valorisation des patrimoines. La diversité culturelle est une opportunité d'ouverture intellectuelle et de développement. Face à la mondialisation et aux tendances de standardisation, au besoin de compréhension mutuelle, il est essentiel de faire vivre et rayonner les spécificités de chaque territoire. Il s'attache à le faire dans les 130 pays dans lesquels il est implanté.

Parce que la culture est un vecteur de fierté et de vitalité, Total RDC s'engage à œuvrer à la préservation et la transmission du patrimoine, à soutenir la jeune création, à favoriser l'éducation artistique. Nous privilégions donc les initiatives, comme la brillante Congo Biennale, qui mobilise les jeunes générations pour lesquelles l'art est source d'inspiration et d'émancipation.

Implantés au cœur de l'immensité des territoires et des communautés du Congo-Kinshasa, nous impulsions partout où cela est possible, l'élan de la talentueuse jeunesse congolaise et africaine. Nous sommes convaincus de la nécessité de valoriser leur voix et de donner la possibilité à chacun d'exprimer son plein potentiel. Nous souhaitons, par l'intermédiaire d'initiatives telles que la vibrante Congo Biennale, soutenir leur épanouissement personnel et professionnel, aider à fournir des outils qui leur permettront de se réaliser et de s'engager sur la voie de l'autonomie, insuffler l'envie d'apprendre et d'entreprendre pour devenir des hommes et des femmes responsables, acteurs de leur avenir.

C'est donc dans cet esprit que Total RDC a choisi de soutenir, par la réalisation de cet ouvrage, les jeunes talents congolais (artistes prometteurs et de renommées internationales venus des cinq continents) patiemment distingués par Vitshois Mwilambwe Bondo. Coloré, Inspirant, attractif, ce livre vous donnera un riche aperçu de cette ébullition créative. Il vous dévoilera des œuvres emblématiques et participera à la promotion de la culture congolaise et plus largement au dialogue des cultures.

Philippe Ébanga, Directeur Général de Total RDC SA

PREFACE

In the Democratic Republic of Congo as elsewhere, the cultural heritage, a legacy of previous generations, is a common good, founder of the identity and structure for the future. Culture, the engine of openness and emancipation, allows the broadening of horizons and development of qualities essential to social cohesion. Culture is also a factor of vitality and attractiveness of the country.

Total DRC knows the importance of dialogue between plural cultures to promote living together and supports cultural openness and the enhancement of heritage. Cultural diversity is an opportunity for intellectual openness and development. With globalization and standardization trends, there is a need for mutual understanding, and it is essential to bring the specificities of each territory to life and shine. It strives to do so in the 130 countries in which they are implemented.

Because culture is a vector of pride and vitality, Total RDC is committed to working for the preservation and transmission of heritage, to supporting young creatives, and to promoting artistic education. We therefore favor initiatives such as the brilliant Congo Biennale that mobilizes the younger generations for whom art is a source of inspiration and emancipation.

Located in the heart of the vastness of the territories and communities of Congo-Kinshasa, whenever possible we promote the momentum of the talented Congolese and African youth. We are convinced of the need to enhance their voices and to empower everyone to express their full potential. Through initiatives such as the vibrant Congo Biennale, we wish to support their personal and professional development, to help provide tools that will allow self-realization and embark on the path of autonomy, to instill the desire to learn and to undertake becoming responsible men and women, and actors of their future.

It is in this spirit, therefore, that Total RDC, through the production of this work, has chosen to support young Congolese talents (promising and internationally renowned artists from five continents), patiently distinguished by Vitshois Mwilambwe Bondo. Colorful, inspiring, and attractive, this book will give you a rich overview of ebullient creativity. It will reveal emblematic works to you and will participate in the promotion of Congolese culture more broadly in the dialogue of cultures.

Philippe Ébanga, Chief Executive Officer of Total DRC S.A.

AVANT PROPOS

Je me souviens de ma première visite dans le hangar de 2500 m² qui allait devenir le nouveau lieu de Kin ArtStudio quelques mois plus tard. Vitshois balayait l'espace de ses bras pour m'aider à imaginer la bibliothèque, l'enfilade de studios, l'immense espace d'exposition au centre, la cafétéria, son bureau... Des gravats jonchaient encore le sol, les travaux commençaient et déjà quelques œuvres étaient posées ici et là. J'avais pris mes fonctions quelques mois auparavant et découvrais avec enthousiasme l'extraordinaire vitalité de la création artistique kinoise. J'étais impressionné par cette personnalité hors-norme, consacrant une grande partie de son temps à accompagner et soutenir de jeunes artistes, auxquels il souhaitait offrir un espace de travail professionnel et propice à l'émergence de leur talent.

Vitshois ne souhaitait pas attendre un hypothétique appui institutionnel, dont bénéficie en général un tel projet. Avec le soutien d'UtexAfrica et d'un collectif d'artistes fidèles, il s'est lancé dans cette formidable aventure. Quatre ans après son ouverture, Kin ArtStudio est devenu un lieu de référence pour la création artistique contemporaine en Afrique centrale.

L'avant-première de Congo Biennale a vu le jour en 2017. La coopération culturelle française, par l'intermédiaire de l'Institut français de Kinshasa, a soutenu cette première initiative, à l'instar d'autres partenaires culturels européens. L'événement fut un succès, encourageant l'équipe du Kin ArtStudio à rêver d'une nouvelle édition, plus ambitieuse. Organiser une biennale d'art contemporain est un exercice redoutable, nécessitant des moyens humains, financiers et logistiques considérables. Les écueils sont nombreux, les soutiens ne sont pas toujours là où on l'espérait, les contingences économiques ou politiques peuvent réduire à néant en quelques heures le travail de plusieurs mois. Associé dès la première heure à ce projet, j'ai pu assister aux premières loges à l'incroyable combat que Vitshois et son équipe ont dû mener pour porter jusqu'à son terme cette biennale 2019, devenue «Congo Biennale».

L'Institut français de Kinshasa est fier d'avoir participé à la réussite de ce projet qui, année après année, contribue à placer Kinshasa sur la carte des grands rendez-vous internationaux de l'art contemporain.

Notre action consiste à soutenir en priorité des artistes et des événements qui ancrent leur pratique artistique et culturelle sur leur territoire, et dont les résultats rayonnent bien au-delà des frontières. En particulier lorsque ces initiatives associent formation des artistes, soutien à la création artistique et diffusion des œuvres.

Congo Biennale, et d'une manière générale l'ensemble du travail du Kin ArtStudio tout au long de l'année, s'inscrivent parfaitement dans cette dynamique. Cet engagement est fondamental pour permettre à terme l'émergence d'un secteur professionnel structuré, animé par des acteurs indépendants (artistes, agents, curateurs, galeristes, collectionneurs, etc) et soutenu par des partenaires privés et publics.

Mais au-delà de ce regard institutionnel sur le travail de Kin ArtStudio, Congo Biennale est surtout une aventure esthétique et sensorielle; une quête de plaisirs, d'étonnements, d'émotions face à des œuvres pour la plupart inédites. Le bonheur des rencontres et des échanges avec des artistes d'ici et d'ailleurs, certains dont la carrière internationale est remarquable et d'autres dont le talent ne demande qu'à être divulgué au monde entier. Expositions, conférences, ateliers, pendant un mois, Kinshasa a vibré au rythme de la programmation de Congo Biennale.

Cette publication tente de rendre compte de ces instants magiques et essentiels. Merci à Vitshois Mwilambwe de croire et de se battre inlassablement pour rendre cela possible, merci à son équipe et à tous les artistes pour leur présence et leur solidarité, merci aux partenaires privés et institutionnels pour leur indéfectible soutien.

Samuel Pasquier

Directeur délégué de l'Institut français de Kinshasa (2016-2020)

FOREWORD

I remember my first visit to the 2500 m² hangar that was to become Kin ArtStudio's new location some months later. Vitshois swept the space with his arms to help me imagine the library, the sideboard studios, the huge exhibition space in the center, the cafeteria, and his office, while rubble still littered the ground. The works began and already some works were installed here and there. I had taken up my duties a few months earlier and enthusiastically discovered the extraordinary vitality of artistic creation in Kinshasa. I was impressed by this extraordinary personality, devoting a large part of his time to supporting young artists to whom he wanted to provide a professional workspace conducive to the emergence of their talent.

Vitshois did not wish to wait for a hypothetical institutional support which in general benefits such a project. With the support of UtexAfrica and a collective of loyal artists, he embarked on this great adventure. Four years after his opening, Kin ArtStudio has become a place of reference for contemporary artistic creation in Central Africa.

The preview of the Young Congo Biennale saw the light of day in 2017. French cultural cooperation, through of the French Institute in Kinshasa, supported this first initiative, like other European cultural partners. The event was a success, encouraging the Kin ArtStudio team to dream of a new, more ambitious edition. Organizing a contemporary art biennial is a formidable exercise, requiring human and financial resources and logistics. The pitfalls are numerous. The supports are not always where we hoped. The economic or political contingencies can destroy the work of several months in a matter of hours. Associated from the first hour with this project, I was able to witness the incredible fight that Vitshois and his team had to lead to bring this 2019 biennial, which became the Congo Biennale to its conclusion.

The Institut Français de Kinshasa is proud to have participated in the success of this project that, year after year, contributes to placing Kinshasa on the map of major international contemporary art events.

Our action consists of giving priority to supporting artists and events that anchor their artistic and cultural practice in their territory, and the results of which radiate far beyond borders, in particular when these initiatives combine training artists, supporting artistic creations and disseminating works

Throughout the year, Congo Biennale, and in general all of Kin ArtStudio's work, fall perfectly under this dynamic. This commitment is fundamentally ultimately to allow the emergence of a professional structured sector led by independent actors (artists, agents, curators, gallery owners, collectors, etc.) and supported by private and public partners.

Beyond this institutional look at the work of Kin ArtStudio, Congo Biennale is above all an aesthetic and sensory adventure: a quest for pleasures, surprises, emotions in the face of mostly unpublished works, and the joy of meetings and exchanges with artists from here and elsewhere, some of whom have remarkable international careers and others whose talent begs to be revealed to the world. For the month of exhibitions, conferences, and workshops, Kinshasa vibrated to the rhythm of the Congo Biennale programming.

This publication attempts to account for these magical and essential moments. Thanks to Vitshois Mwilambwe for believing and tirelessly fighting to make this possible. Thanks to his team and to all artists for their presence and solidarity. Thank you to private and institutional partners for their unwavering support.

Samuel Pasquier

Delegate Director of the French Institute of Kinshasa (2016-2020)

PRESENTATION DE KIN ARTSTUDIO

Kin ArtStudio (KAS) est une organisation artistique indépendante et sans but lucratif basée à Kinshasa qui encourage la création dans le domaine des arts visuels et d'autres formes d'expression contemporaine. Ce en favorisant les échanges avec d'autres artistes et initiatives artistiques à travers le monde ; en renforçant les capacités des jeunes artistes congolais et en professionnalisant la pratique artistique.

Kin ArtStudio a été créé en 2011 par l'artiste visuel Vitshois Mwilambwe Bondo et entre maintenant dans une nouvelle phase. Fort de ses réalisations passées et récentes, ce centre élargit son champ d'action et son influence. Enrichi par ses nombreuses réalisations, KAS poursuit sa mission d'offrir un programme pluridisciplinaire créatif, international de résidence d'artistes et de conservateurs pour la pratique des arts visuels contemporains à Kinshasa.

Véritable plate-forme de professionnalisation de l'art, Kin ArtStudio occupe un espace, situé le long de l'une des principales artères de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'un ancien espace industriel de la concession Utex-Africa, abritant jadis l'usine textile de fabrication de pagne wax. Cet endroit, très spacieux et à grand potentiel, a plusieurs studios d'artistes, des bureaux, des espaces de projet, une bibliothèque, des ateliers techniques et un bistro-restaurant.

L'emplacement à la fois très central et historique du bâtiment contribue à susciter l'attention et focalise les intérêts les plus diversifiés, dont Kin ArtStudio a besoin pour ses perspectives de développement. Il projette toutefois de construire, un jour, un grand espace de rêve pour la création contemporaine au Congo.

Nos Missions et Perspectives

Notre mission est d'initier et d'enraciner nos projets à Kinshasa tout en étant en relation avec un monde de l'art en expansion. Cette connexion nous permet de créer un réseau solide et de meilleure qualité. Elle nous donne également l'occasion de nous engager dans des collaborations significatives avec les organisations et les artistes d'autres parties de la région et du monde dans le cadre de résidences et de projets similaires. Kinshasa, est la troisième plus grande métropole du continent. La ville héberge d'innombrables artistes talentueux à qui Kin ArtStudio, grâce à sa place sur la scène artistique visuelle, peut offrir des opportunités de croissance artistique ou encore des plateformes pour s'engager et apprendre sur leur pratique.

En définitive, notre ambition est d'agir comme une plate-forme de valorisation des arts visuels contemporains produits à Kinshasa en particulier et en République démocratique du Congo en général, mais aussi en Afrique et dans le monde. Après quelques années d'expérience, nous nous rendons compte que malgré le potentiel de Kinshasa comme ville créative, les efforts qui ont été faits pour développer les pratiques des arts visuels ont été nombreux mais dispersés. Confiant dans notre approche contemporaine des pratiques des arts visuels, et enrichis par notre connaissance du contexte local, par nos réseaux et nos contacts, nous sommes convaincus qu'une collaboration régionale et internationale est la pierre manquante pour atteindre notre objectif.

Kin ArtStudio s'efforce de rester fidèle à ses objectifs et de favoriser l'émergence tout en fonctionnant dans un ensemble complexe et coexistant de dynamiques, d'acteurs et de discours culturels. L'approche de Kin ArtStudio est pleinement contemporaine et émancipatrice cherchant ainsi à faire avancer le travail des artistes émergents pour lesquels l'art n'a pas de frontières géographiques, techniques ou stylistiques. Forte d'une expérience de collaboration avec de nombreux jeunes artistes de Kinshasa, notre structure veut consolider sa stratégie d'accompagnement à long terme avec es artistes concernés et fixer clairement les termes de ce partenariat.

Il y a quelques années, la République Démocratique du Congo était totalement absente de la scène artistique internationale, et aujourd'hui nous constatons une présence qui prend forme grâce aux efforts individuels de certains artistes, et à l'implication de certaines institutions, mais aussi suite aux organisations de quelques projets locaux et nationaux. Dans le même ordre d'idées, le projet Master Art organisé en 2013, 2014 et 2018 et fin 2018 à Goma a beaucoup contribué, à sa manière, au développement artistique de nombreux artistes. Certains d'entre eux collaborent actuellement avec des galeries ayant une bonne réputation, d'autres continuent leurs efforts pour atteindre ce niveau. De plus, l'on constate actuellement à Kinshasa une absence de critiques d'arts compétents, ainsi que de galeries d'art professionnelles. Le manque criant de lieux de diffusions professionnelles constitue un véritable obstacle au développement et nuit à l'évolution des artistes visuels contemporains congolais, pourtant tellement talentueux. De ce fait, notre industrie culturelle et créative ne peut pas influencer positivement le reste d'Afrique.

Nos artistes ayant déjà charmé (ou : ébloui) la scène artistique mondiale, il reste à développer les lieux de diffusions et les réseaux professionnels et plus largement à créer un véritable écosystème national pour que les artistes se trouvent dans des conditions acceptables et bénéficient d'une promotion efficace. Nous devons donc repenser et construire une industrie culturelle et créative de qualité pour un Congo meilleur et plus puissant.

Par ses différents programmes, **Kin ArtStudio** apporte, à sa manière, un coup de pouce à l'industrie culturelle et créative et à l'écosystème Kinois en particulier et Congolais en général. Nous sommes entrés actuellement dans une nouvelle phase tenant à élargir notre champ d'action et d'influence. Enrichis par nos nombreuses réalisations, aujourd'hui nous offrons un programme pluridisciplinaire créatif national et international de résidence d'artistes et de conservateurs pour la pratique des artistes contemporains à Kinshasa. Plusieurs jeunes artistes de Kinshasa, Goma, Bukavu et Lubumbashi bénéficieront de l'accompagnement de Kin Art Studio qui, grâce à son réseau national et international les met en connexion, histoire de propulser leur carrière artistique. Une démarche avant-gardiste au Congo. Ce qui fait de Kin Art Studio une plateforme capable d'impulser et de favoriser la professionnalisation du travail artistique dans un cadre d'exception. Le succès de l'exposition Young-Congo en septembre 2017 organisé par le Kin Art Studio a suscité l'enthousiasme et l'envie d'émulation auprès de nombreux amateurs d'arts et autres professionnels. Congo Biennale incarne désormais la nouvelle démarche issue de ce projet de 2017 avec comme objectif de renforcer l'écosystème et l'industrie créative au Congo et en Afrique, et de mettre en scène une génération émergente de créateurs et artistes Congolais vivant en République Démocratique du Congo ou issus de la diaspora. Elle est aussi ouverte aux artistes internationaux de différents continents.

La politique du mécénat et plus particulièrement dans le secteur des arts visuels ne semble pas décoller à Kinshasa et rend toute initiative difficile. Le financement d'un projet artistique ou d'une exposition au niveau local ou national reste encore très faible ou inexistant. Victime de ce cruel manque de soutien de l'Etat, Kin ArtStudio cherche à mobiliser les mécènes Congolais privés et afin de développer cette pratique en République Démocratique du Congo.

Kin ArtStudio conçoit le mécénat non comme un soutien uniquement réservé aux grandes institutions et aux manifestations d'envergure nationale ou internationale, mais plutôt comme un vecteur de sensibilisation quant à la capacité de l'art visuel contemporain à contribuer au développement d'un pays et plus particulièrement de la République Démocratique du Congo. A ce stade, Kin ArtStudio bénéficie du soutien inconditionnel du Groupe TEXAF, du bureau de liaison de ProHelvetia à Johannesburg, de la COFED, de l'Institut français de Kinshasa et surtout de l'artiste Vitshois Mwilambwe Bondo, ainsi que d'autres partenaires locaux et internationaux, pour son fonctionnement et son programme national et international de résidence. Sans eux les projets de Kin ArtStudio n'auraient pas vu le jour.

(Bien qu'évoluant au sein d'un ensemble complexe de dynamiques culturelles, d'acteurs et de discours qui doivent sans cesse s'accorder, Kin ArtStudio s'efforce de rester fidèle à ses objectifs. Son approche est pleinement contemporaine et émancipatrice et cherche à soutenir le travail d'artistes émergents pour qui l'art n'a pas de limites géographiques, techniques ou stylistiques. KAS veut consolider sa stratégie d'accompagnement sur le long terme avec les artistes concernés en établissant clairement les termes du partenariat. Une étroite collaboration avec de nombreux jeunes artistes a déjà porté ses fruits. Kin ArtStudio souhaite non seulement réitérer ce genre d'expériences, mais aussi l'appliquer à un environnement qui en est encore à ses balbutiements dans la prise en charge des divers aspects que couvrent les arts visuels et aider, de cette manière, les artistes locaux à se professionnaliser et à arriver à vivre de leur art. Nous croyons fermement que nos efforts et notre engagement permettront à une jeune génération d'artistes africains en général et congolais en particulier de percer et donneront un sens et une motivation nouvelle à leur travail effectué dans un contexte local.)

Aujourd'hui, **Kin ArtStudio**, véritable espace de rêve et d'immersion comparable à ceux d'autres grands lieux d'art contemporains ailleurs dans le monde, est considéré comme un vivier de talents et de développement artistique exceptionnel en République Démocratique du Congo et en Afrique. Nous aimerions continuer sur cette voie grâce à nos collaborations actuelles et futures avec d'autres partenaires. Notre laboratoire de recherche et de production artistique peut encore révéler bien d'autres talentueux créateurs congolais et africains, et pourquoi pas, des créateurs d'autres coins de la planète.

Patrick Nzazi Kiama et Vitshois Mwilambwe Bondo

PRESENTATION OF KIN ARTSTUDIO

Kin ArtStudio (KAS) is an independent, non-profit arts organization based in Kinshasa that promotes creation in the field of visual arts and other contemporary forms of expression by promoting exchanges with other artists and artistic initiatives around the world and by strengthening the capacities of young Congolese artists and professionalizing artistic practice.

Kin ArtStudio was created in 2011 by visual artist Vitshois Mwilambwe Bondo and is now entering a new phase. Building on its past and recent accomplishments, this center is broadening its scope and influence. Enriched by its many achievements, KAS pursues its mission of offering a creative multidisciplinary, international residency program for artists and curators for the practice of contemporary visual arts in Kinshasa.

A veritable platform for the professionalization of art, Kin ArtStudio occupies a space that is located along one of the main arteries of the city of Kinshasa. It is a former industrial space of the Utexafrica concession, once home to the textile factory manufacturing wax loincloth. Very spacious and with great potential, this space has several artist studios, offices, project spaces, a library, technical workshops and a bistro-restaurant. The building's very central yet historic location helps to attract attention and focuses the most diverse important interests which Kin ArtStudio needs for its development prospects. However, one day, it plans to build a large dream space for contemporary creation in Congo.

Our Missions and Perspectives

Our mission is to initiate and root our projects in Kinshasa while being in touch with an expanding art world. This collaboration allows us to create a stronger and better network. It also gives us the opportunity to engage in meaningful collaborations with organizations and artists from other parts of the region and the world through residencies and similar projects. This is very necessary for the visual arts scene in Kinshasa, home to countless talents who do not see the opportunities, the artistic growth, the platforms to engage and learn about their practice. Let's not forget that Kinshasa is the third largest metropolis on the continent. Ultimately, our ambition is to act as a platform to promote contemporary visual arts produced in Kinshasa in particular and in the Democratic Republic of Congo in general, but also in Africa and the world. After a few years of experience, we realize that despite the potential that Kinshasa shows as a creative city, the efforts that have been made to develop visual arts practices have been numerous but scattered. Confident in our contemporary approach to visual arts practices, our knowledge of the local contexts, our networks and contacts, we are convinced that regional and international collaboration is the missing piece to achieve our vision.

Kin ArtStudio strives to stay true to its goals and foster emergence while functioning within a whole complex of coexisting cultural dynamics, actors and discourses. Kin ArtStudio's approach is fully contemporary and emancipatory, thus seeking to advance the work of emerging artists for whom art has no geographic, technical nor stylistic boundaries. Having worked in close collaboration with many young artists from Kinshasa, RD Congo, we want our structure to consolidate its support strategy for the long-term by clearly setting the terms of this partnership with the artists with whom we work.

A few years ago, the Democratic Republic of Congo was absent from the international art scene. Today we are seeing a presence that is taking shape thanks to the individual efforts of certain artists and institutions, but also to following the organization of select local and national projects in the country. Along the same lines, the Master Art project organized in 2013, 2014, 2018 and at the end of 2018 in Goma has contributed a lot, in its own way, to the artistic development of many artists. Some of them collaborate with galleries with good reputations; other young artists are making efforts to reach this level. Additionally, in Kinshasa there is a current absence of competent art critics and professional art galleries. The lack of professional venues is a real obstacle to the development of young artists, and a barrier to the betterment of contemporary visual artists in the country.

This difficulty is not due to a lack of talent, but rather to a professional and promotional deficit in our cultural and creative industry that therefore cannot positively influence the rest of Africa. Our artists are already dazzling the world, but we must not only work on places of diffusion and professional networks but also on a true national ecosystem so that artists are in acceptable conditions and benefit from good, effective promotion. We must rethink and integrate a quality cultural and creative industry for a better and powerful Congo.

The main concern of Kin ArtStudio is to solve, however little, this thorny problem. This is why most of its projects are initiated for this rising generation of the Congo and the sub-region. Thanks to these projects, national, international, Congolese and African artists benefit from a professional framework in Kinshasa that allows development, cultural and artistic exchanges between DR Congo and other countries of the world. Indeed, building a real ecosystem that will allow the blossoming of cultural and creative industries in Congo can better stimulate the creativity of our artists.

In its own way, **Kin ArtStudio** brings a boost to the cultural and creative industry and to the Kinshasa ecosystem by individuals and Congolese in general through its various programs. We are currently entering a new phase aiming to broaden our field of action and influence. Enriched by our many achievements, today we offer a national and international creative multidisciplinary residency program for the practice of artists and curators in Kinshasa. Several young artists from Kinshasa, Goma, Bukavu and Lubumbashi will benefit from the support of Kin ArtStudio which, thanks to its national and international network, connects them and boosts their artistic careers, an avant-garde approach in Congo. This makes Kin ArtStudio a platform capable of promoting and boosting the professionalization of artistic work. Kin Art Studio welcomes curators and artists in residence to their impressive setting, a former industrial space with an area of 2400 m², at the UtexAfrica concession that previously housed a textile factory producing wax lincolths.

The success of the Young Congo exhibition in September 2017 organized by the Kin ArtStudio gave another form to these projects that never cease to arouse the envy of certain art lovers and other professionals. The Congo Biennale now embodies the new approach resulting from this project. The objective is to strengthen the ecosystem and the creative industry in Congo and Africa, and to showcase an emerging generation of Congolese creators and artists living in the Republic Democratic of the Congo and the diaspora. It is open to international artists from different continents. Today it is difficult because the policy of patronage in the visual arts sector has not yet taken off in Kinshasa. The funding of an artistic project or an exhibition at the local or national level remains still very weak or non-existent. This cruel lack of support is reflected as a leitmotif through the Kin ArtStudio, so let's seek to mobilize Congolese patrons in order to develop this practice in the Democratic Republic of Congo.

Although evolving within a complex set of cultural dynamics, actors and discourses that must be constantly matched, Kin ArtStudio strives to stay true to its goals. Its approach is fully contemporary and emancipatory and seeks to support the work of emerging artists for whom art has no geographical, stylistic, nor technical limits. KAS wants to consolidate its long-term support strategy with the artists concerned by clearly establishing the terms of the partnership. Close collaborations with many young artists have already borne fruit.

Kin ArtStudio wishes not only to repeat this kind of experience, but also to apply it to an environment that is still in its infancy in terms of dealing with the various aspects of the visual arts and thus help local artists to become more professional and to make a living from their art. We firmly believe that our efforts and commitment will enable a young generation of African artists in general and Congolese in particular to break through and give new meaning and motivation to their work in a local context.

Today, **Kin ArtStudio** is considered a breeding ground for exceptional artistic talent and development in the Democratic Republic of Congo and in Africa. We would like to continue on this path through our current and future collaborations with other partners. Our research and artistic production laboratory can still reveal many other talented Congolese and African creators, as well as creators from other corners of the world. A true space of dreams and immersion like other great centers of contemporary art in the world, Kin ArtStudio's operation and its national and international residency programs presently benefit from the unconditional support of the TEXAF Group, ProHelvetia's liaison office in Johannesburg, the COFED, the French Institute of Kinshasa, other local and international partners, and above all the artist Vitshois Mwilambwe Bondo.

Patrick Nzazi Kiama and Vitshois Mwilambwe Bondo

TRANSITION

INTRODUCTION À CONGO BIENNALE

Kinshasa est la capitale et la plus grande ville de la République Démocratique du Congo. Située sur la rive sud du Fleuve Congo, au niveau du bassin de Malebo, elle fait face à la capitale de la République du Congo, Brazzaville. Autrefois un site avec un réseau de villages de pêcheurs et de commerçants, Kinshasa est aujourd'hui une mégapole connue pour son hospitalité et son atmosphère où la chaleur humaine est permanente. Prendre en compte sa richesse artistique et culturelle en se référant bien sûr au passé, offrir à toute sa population les grands moments de Congo Biennale est la tâche que nous nous sommes imposés.

Avec une population estimée à plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique après, le Caire et Lagos, et est considérée comme la plus grande agglomération francophone du monde, ayant dépassé Paris, la capitale de la France. Il est important de rappeler que la République Démocratique du Congo se remet lentement des dommages causés par les récentes guerres civiles, les rébellions et les déséquilibres politiques et socio-économiques.

Organiser aujourd'hui un événement biennal dans un pays comme la République Démocratique du Congo et surtout dans la ville de Kinshasa est très important compte tenu de sa position au coeur de l'Afrique. Les artistes sont un grand potentiel pour l'avenir de notre continent parce qu'ils sont capables d'offrir de l'espoir. Ils réalisent nos rêves en ouvrant un passage psychologique sur l'avenir.

Grâce à l'implication et au soutien de nos partenaires, nous avons fait de cette biennale une plate-forme créative internationale au coeur de l'Afrique. Le pays est un terreau fertile pour les artistes et un paradis créatif qui se réinvente constamment. A l'heure où l'art visuel contemporain en Afrique est en plein essor, tout effort visant à unir des enthousiastes écrasants est le bienvenu.

Congo Biennale est un festival international d'art contemporain dédié à la création Congolaise, Africaine et internationale. Il s'est tenu à Kinshasa du 20 octobre au 21 novembre 2019. Son objectif est de présenter de jeunes artistes prometteurs et confirmés, sélectionnés par une équipe de professionnels des art visuels. Il s'agissait à l'origine d'une exposition annuelle dédiée aux jeunes artistes congolais, connus ou encore inconnus, vivant au Congo ou issus de la diaspora, dont le travail se distingue par son originalité et sa contemporanéité.

Un an après la première exposition organisée en 2017 et qui a mis en valeur le travail de quelques artistes congolais, il a été décidé d'en faire une biennale afin de lui donner une forme perpétuelle. Cette première édition a eu une nouvelle approche curatoriale en incluant d'autres médias d'art contemporain et a présenté un fort échantillon représentatif de l'art contemporain, y compris la peinture, la sculpture, la photographie, l'installation, le cinéma et la vidéo, la performance, l'art numérique et les oeuvres qui ne font pas partie d'une catégorie définissable.

De plus, à travers des résidences croisées entre artistes de la République Démocratique du Congo et d'ailleurs, des débats, des conférences et des formations sur la professionnalisation de leur travail, les artistes congolais se voient offrir l'opportunité de présenter leur travail aux niveaux local, national et international. C'est dans ce cadre que nous avons conçu Congo Biennale, qui devient aujourd'hui la première biennale où une génération émergente de créateurs congolais est mise à l'honneur en ouvrant des portes aux créateurs des autres pays africains et autres continents.

Notre intérêt s'adresse aux artistes dont les oeuvres et discours peuvent alimenter le débat artistique entre les professionnels (créateurs de l'art) et le grand public (consommateurs de l'art). Notre vision suit à la fois les traces de la contemporanéité des artistes d'aujourd'hui tout en regardant vers l'avenir.

Congo Biennale est une vitrine et un témoin de la puissance de la scène artistique congolaise et internationale contemporaine et s'intéresse aussi aux artistes prometteurs et reconnus qui libèrent une énergie nouvelle et singulière. Si nous ne pouvons pas tous les impliquer, nous croyons que l'échantillon choisi par le comité de sélection et l'équipe curatoriale a témoigné de la force vive qui existe sur la scène artistique congolaise et internationale.

Vifshois **Mwilambwe Bondo**

INTRODUCTION TO CONGO BIENNIAL

Kinshasa is the capital and largest city of the Democratic Republic of Congo. Located on the southern bank of the Congo River, in the Malebo basin, it faces the capital of the Republic of Congo, Brazzaville. Once a site with a network of fishing and trading villages, Kinshasa is today a megalopolis known for its hospitality and atmosphere where human warmth is permanent. The task of the Congo Biennale that it set for itself is to take into account the great moments of its artistic and cultural richness, with reference, of course, to the past, and to offer all of this to its population.

With an estimated population of more than fifteen million, Kinshasa is the third most populated city in Africa after Cairo and Lagos, and is considered to be the largest French-speaking city in the world, surpassing Paris, the capital of France. It is important to remember that the Democratic Republic of Congo is slowly recovering from the damage caused by recent civil wars, rebellions, political and socio-economic imbalances.

Organizing a biennial event today in a country like the Democratic Republic of Congo and especially in the city of Kinshasa is very important given its position in the heart of Africa. Artists comprise a great potential for the future of our continent because they are able to offer hope. They make our dreams come true by opening a psychological passage to the future.

Thanks to the involvement and support of our partners, we have made this biennale an international creative platform in the heart of Africa. The country is a fertile breeding ground for artists and a creative paradise that is constantly reinventing itself. At a time when contemporary visual art in Africa is booming, any effort to unite overwhelming enthusiasts is welcome.

Held in Kinshasa from 20 October to 21 November 2019, Congo Biennale is an international festival of contemporary art dedicated to Congolese, African and international creation. Its objective is to present works by promising and confirmed young artists, selected by a team of visual arts professionals. It was originally an annual exhibition dedicated to young known and unknown Congolese artists, living in Congo or from the diaspora, whose work is distinguished by its originality and contemporaneity.

One year after the first exhibition, organized in 2017, which highlighted the work of a few Congolese artists, it was decided to make it a biennale in order to give it a perpetual form. This first edition took a new curatorial approach by including other contemporary art media and presenting a strong cross-section of contemporary art, including painting, sculpture, photography, installation, film and video, performance, digital art and works that do not belong to any definable category.

In addition, through cross-residencies of artists from the Democratic Republic of Congo and elsewhere, debates, conferences and training on the professionalization of their work, Congolese artists are offered the opportunity to present their work at local, national and international levels. It is within this framework that we conceived Congo Biennale, which today becomes the first biennale where an emerging generation of Congolese creators is given pride of place by opening doors to creators from other African countries and other continents.

Our interest is aimed at artists whose works and speeches can fuel the artistic debate between professionals (creators of art) and the general public (consumers of art). Our vision follows the traces of the contemporaneity of today's artists while looking to the future.

Congo Biennale is a showcase and a witness to the power of the contemporary Congolese and international art scene and also focuses on promising and recognized artists who release new and singular energies. While we cannot involve them all, we believe that the sample chosen by the selection committee and the curatorial team testify to the living force that exists on the Congolese and international art scene.

Vifshois **Mwilambwe Bondo**

LA SORTIE DES TÉNÈBRES (ALKEBULAN)

Transition, était le thème de la première édition de Congo Biennale (CB) à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), qui s'est tenue du 20 octobre au 21 novembre 2019, et a principalement présenté des artistes jeunes et émergents de la RDC et la diaspora Africaine. Guidé par l'artiste Vitshois Mwilambwe et l'architecte Nicolas-Patience Basabose, l'objectif était de créer un espace social et public présentant des œuvres socialement engagées abordant les mutations successives du pays de 1885, lorsque le roi de Belgique Léopold II en était propriétaire, jusqu'à sa réalité urbaine d'aujourd'hui. Dans la vision du monde, la période de la domination coloniale a transformé le Congo en un concept et pas simplement en un lieu. Il a été assimilé aux terreurs de l'impérialisme et est devenu synonyme et symbolique de l'Afrique, le «cœur des ténèbres» pour Joseph Conrad et le «continent noir» pour les autres.

La traite des esclaves transatlantique entre 1500 et 1850 impliqua intensément la région autour de l'embouchure du Congo avec 4 millions d'esclaves pour les plantations sucrières du Brésil, des États-Unis et des Caraïbes. Le Congo est devenu une force motrice et est attribué à la naissance de l'idée des droits humains internationaux.

Les artistes contemporains du Congo ont été de plus en plus mis en valeur dans de récentes grandes expositions d'art en groupe en France, en Russie et aux États-Unis, attirant l'attention sur la région. **Transition** a également permis de situer davantage la place de l'art et de la culture congolaise au sein de la communauté mondiale.

Dans son itération rafraîchie, la vision curatoriale comprenait plus de 40 artistes, designers, architectes, historiens de l'art, conservateurs et critiques d'art travaillant dans le monde entier dans tous les médias en conversation avec des artistes du Congo et d'autres pays africains. L'événement a eu lieu dans plusieurs lieux à travers la ville avec Kin Art Studio comme centre principal.

La République Démocratique du Congo est une mégapole en plein essor, le deuxième plus grand et le troisième pays le plus peuplé du continent avec sa population représentant plus de 200 nations (groupes ethniques) et près de 250 langues et dialectes parlés dans tout le pays. Kinshasa, la capitale, est la deuxième plus grande ville d'Afrique. Il possède une riche culture artistique contemporaine, une scène musicale légendaire et une expression de mode singulière¹.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Republique_Democratique_du_Congo

La République Démocratique du Congo est largement considérée comme le pays le plus riche du monde en matière de ressources naturelles; on estime que ses gisements inexploités de minéraux bruts valent plus de 24 billions de dollars américains. Le pays est entravé par la corruption politique et l'instabilité territoriale, aggravées par la cupidité des entreprises, le pillage commercial et l'oppression coloniale, et les richesses du pays n'ont pas bien servi le pays.

Dans le monde des économies créatives, les biennales et autres festivals d'art récurrents sont reconnus mondialement comme des moteurs fiscaux qui promeuvent l'art et les cultures de leurs régions respectives. **La Biennale de Johannesburg** a d'abord attiré l'attention internationale sur l'art africain, mais n'a duré que deux fois: en 1995 et 1997. En 1996, **la Biennale Dak'Art** du Sénégal s'est consacrée spécifiquement à l'art africain contemporain. Sa 14ème édition, prévue pour mai-juin 2020, a été reportée en raison de la menace du nouveau coronavirus. **Art X Lagos**, lancé en 2016, a présenté sa quatrième édition en novembre 2019. En RDC, il existe trois événements de ce type: **La Biennale de Lubumbashi**, un événement transéquatorial qui a débuté en 2008.

Les deux autres sont montés dans la capitale: **la Biennale Yango**, créée en 2014, et **Congo Biennale** qui a évolué à partir d'un événement annuel qui a été reformaté en 2017 pour être plus inclusif des disciplines créatives grâce à un réseau élargi de participants mondiaux.

La force de **Congo Biennale** est le **Kin ArtStudio** et sa reconnaissance des écueils des pratiques créatives qui s'éloignent de l'intégrité et de l'authenticité en offrant aux artistes un développement professionnel, une croissance et une confiance qui leur permettent de risquer leur présence sur les plateformes mondiales.

Récemment revitalisée par l'indépendance, la RDC dans les années 1960 a été marquée par une poussée de créativité remarquable alors que les artistes cherchaient à former une nouvelle identité pour le pays - une identité qui pourrait documenter son histoire et son avenir passionnant. La dimension même du Congo était un creuset dans lequel des artistes contemporains, à la recherche d'un passé profond, d'un lieu auquel ils pouvaient s'identifier, d'une Afrique ancestrale, pouvaient se forger².

²<https://artmuseum.princeton.edu/story/idea-kongo-contemporary-art>

Invité à être conseiller de l'équipe curatoriale pour la première édition de Congo Biennale par **Vitshois Mwilambwe Bondo**, j'ai rencontré Vitshois pour la première fois en tant qu'artiste en résidence dans le nord de l'État de New York à **Art Omi**, une colonie d'art internationale au sein de laquelle j'ai siégé pour de nombreuses années. Sa participation à cette résidence a ouvert la voie à six autres artistes congolais: **Fransix Tenda Lomba** (2016), **Yves Sambu** (2017), **Serge Diakota** (2019), **Alexandre Kyungu Mwilambwe** (2019), **Nkembo Moswala** (2019). J'ai écrit un essai de catalogue pour sa deuxième exposition personnelle à la Primo Marelli Gallery de Milan, en Italie, et j'ai voyagé pour voir ses grands collages présentés à l'African Art Fair à Londres. Avant que la pandémie COVID-19 ne s'abatte sur les plans, j'organisais une exposition de groupe d'artistes congolais à la **Bangkok Art Fair 2020**, en plus de préparer des propositions pour deux lieux dans le sud des États-Unis explorant les relations historiques et contemporaines entre les Africains et les Africains-Américains.

Congo Biennale était impressionnant dans son ambition et sa portée, et je n'ai sélectionné que quelques-uns parmi tous les artistes talentueux pour faire de brefs commentaires sur des œuvres qui servent à contextualiser certains des thèmes qui traversent l'exposition: les perturbations intergénérationnelles, l'inégalité entre les sexes et dépotoirs. Des biographies plus détaillées ont été rédigées pour des artistes individuels dans d'autres parties du catalogue.

Dans les années 1880, les idées racistes des explorateurs et des missionnaires sur les Africains ont été évoquées par les Européens qui s'attendaient à trouver des mystères et de la sauvagerie à l'intérieur. L'explorateur Henry M. Stanley a utilisé le terme dans son livre de 1878, **Through the Dark Continent**. Le décor du voyage raconté dans **Heart of Darkness** de Joseph Conrad est le fleuve Congo dans «l'État libre du Congo». Le terme est considéré comme eurocentrique et ethnocentrique. L'imagerie satellitaire du continent africain la nuit montre la rareté de l'électricité sur le continent, le rendant littéralement sombre. Même lorsque le terme est utilisé pour décrire un couvert forestier dense et impénétrable au soleil, il reste imprécis sur le plan topographique car seulement 20% des terres sont boisées.

L'artiste marocain **Amine El Gotaibi** a littéralement réfuté le mythe de l'histoire sombre de l'Afrique avec *Bamoyi Ya Afrika* (Les Soleils de l'Afrique). En entrant dans l'espace de Congo Biennale au Kin Art-Studio, l'attention du visiteur a été dirigée vers le fond du bâtiment. La brillance du grand réseau incliné de trente-trois luminaires à la fois attirait et repoussait le regard, et paradoxalement à la fois évitait et créait des ombres selon la perspective.

Souvent décrite comme semblant chaotique et intimidante, Kinshasa, RDC, est le cœur culturel et intellectuel de l'Afrique centrale. Sa dernière impulsion créative est la Biennale du Congo (CB), créée grâce à l'engagement féroce de l'artiste visuel Vitshois Mwilambwe Bondo du Kin Artstudio. Les éléments remarquables de CB sont décrits dans d'autres parties de ce catalogue, et il est important de souligner les activités quotidiennes supplémentaires des déplacements et des rassemblements impromptus qui ont caractérisé l'esprit de cet événement marquant, avec une pertinence et une gravité en nature.

La force et la particularité de la Biennale du Congo réside dans son titre, qui identifie et nourrit, inspire et construit les pratiques créatives des jeunes artistes émergents du Congo et de la diaspora. Généralement, les biennales promeuvent les artistes à travers la lentille de la nationalité. Les organisateurs de la Biennale du Congo reconnaissent que les pays africains sont hétérogènes et incarnent des diversités ethniques, que la projection d'une identité nationale unique est complexe et problématique, et que la représentation doit être inclusive, au-delà des frontières et sur tout le continent.

Les rencontres spontanées dans les trajets quotidiens et les rassemblements du soir ont créé un important patrimoine culturel commun, inclusif et équitable, pour l'échange d'informations, l'accès aux travailleurs culturels, aux conservateurs et aux collaborateurs potentiels. Ces réunions hors campus ont renforcé et amplifié les objectifs du CB, en créant un sentiment de communauté entre les participants grâce à des dialogues multilingues et des échanges culturels, qui se distinguent par une polyphonie de voix provenant de points de vue apparemment disparates.

Plusieurs artistes et visiteurs ont été logés à l'hôtel Inn Georges dans le quartier Joli-Parc de Kinshasa, à environ sept kilomètres du Kin Artstudio, le principal lieu de la Biennale du Congo. Le trajet quotidien a fourni un espace commun pour les conversations et la camaraderie. Un jour donné, des participants venus d'Hawaï, de Tanzanie, du Kenya, du Maroc et des Pays-Bas se sont entassés dans le petit taxi. Les points forts de ce trajet de vingt minutes ont été l'observation de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, juste de l'autre côté de la rivière et le passage devant le robot de circulation alimenté par énergie solaire qui gère un important carrefour appelé «Blade Runner Times Square» de Kinshasa en raison de ses piétons grouillants, de ses vendeurs ambulants et d'un grand panneau d'affichage électronique avec de nombreux patches corrompus. Un jour, notre voyage a été interrompu par plusieurs agents de la circulation qui ont exigé de voir les papiers de notre chauffeur. Alors qu'il tâtonnait dans la boîte à gants et les poches latérales, l'un des agents a retiré sa veste de façon spectaculaire pour révéler son Taser. Les minutes s'écoulèrent jusqu'à ce qu'un autre officier intervienne et réprimande sévèrement en lingala : «Je suis votre officier supérieur. Traitez ces étrangers avec courtoisie, sinon ils retourneront dans leur pays et parleront mal des Kinois». Les tensions s'apaisèrent avec des soupirs de soulagement à mesure que la menace se dissipait.

La terrasse au sommet de l'hôtel George Inn était un lieu de rencontre régulier pour les artistes et les conservateurs de Tanzanie, du Rwanda, des Pays-Bas, d'Afrique du Sud, du Kenya, du Maroc, de Belgique, du Cameroun, qui étaient les hôtes de l'hôtel. Ils ont été rejoints par un nombre croissant d'artistes congolais locaux et d'autres participants du CB. Un sens de la communauté s'est formé et des amitiés se sont forgées grâce à des conversations animées et des rires, à des débats, à des expériences partagées et à la sagesse.

L'impact de la Biennale du Congo est reconnu pour avoir élargi le dialogue autour de l'art africain contemporain grâce à son vif dévouement aux jeunes artistes émergents du Congo et de la diaspora. Mettant l'accent sur le mentorat et l'accessibilité, ses programmes de développement professionnel font évoluer les artistes vers des pratiques durables, en plaçant les artistes innovants et aventureux en bonne place sur les plateformes internationales.

Dr. Kōan Jeff Baysa

THE OUT OF DARKNESS ALKEBULAN

Transition, was the title of the inaugural Congo Biennale (CB) in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (DRC), that was held between 20 October - 21 November 2019, and primarily show-cased young and emerging artists from DRC and the African diaspora. Guided by the artist Vitshois Mwilambwe and architectural designer Nicolas-Patience Basabose, the aim was to create a social and public space presenting socially engaged works addressing the successive changes in the country from 1885, when Belgian King Leopold II privately owned it, to its present urban reality. In the worldview, the period of colonial rule transformed Congo into a concept and not merely a place. It was equated with the terrors of imperialism and became synonymous with and symbolic of Africa, the "heart of darkness" of Joseph Conrad, and the "dark continent" of others.

The Atlantic slave trade between 1500 - 1850 intensely involved the region around the mouth of the Congo with 4 million enslaved for the sugar plantations in Brazil, the US, and Caribbean.

Congo became a driving force and is attributed to giving birth to the idea of international human rights. Contemporary Congo artists have been increasingly showcased in recent large group art exhibitions in France, Russia, and the United States, bringing focused attention to the region. **Transition** also served to further situate the place of Congolese art and culture within the global community.

In its refreshed iteration, the curatorial vision was inclusive of more than 40 artists, designers, architects, art historians, curators and art critics working globally in all media in conversation with artists from Congo and other African countries. The event was housed in several venues throughout the city with Kin Art Studio as the major hub.

The Democratic Republic of the Congo is a burgeoning megalopolis, the second largest and third most populous country on the Continent with its people representing over 200 nations (ethnic groups), and nearly 250 languages and dialects spoken throughout the country. Kinshasa, the capital, is Africa's second largest city. It has a rich contemporary art culture, legendary music scene, and singular fashion expression¹.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo

The Democratic Republic of Congo is widely considered to be the richest country in the world regarding natural resources; its untapped deposits of raw minerals are estimated to be worth in excess of U.S. \$ 24 trillion. The country is hobbled by political corruption and territorial instability, compounded by corporate greed, commercial plundering and colonial oppression, and the country's riches have not served the country well.

In the world of creative economies, biennials and other recurring art festivals are acknowledged globally as being fiscal engines that promote art and cultures of their respective regions. **The Johannesburg Biennial** first brought international attention to art from Africa but lasted only twice: in 1995 and 1997. In 1996, Senegal's **Dak'Art Biennale** became specifically devoted to contemporary African Art. It's 14th edition, scheduled for May-June 2020 was postponed due to the threat of the novel coronavirus. **Art X Lagos**, launched in 2016, presented its fourth edition in November 2019. Within the DRC, there are three such events: **Lubumbashi Biennial** a transequatorial event that began in 2008.

The other two are mounted in the capital city: the Biennial, established in 2014, and the Congo Biennale that evolved from an annual event that was reformatted in 2017 to be more inclusive of creative disciplines through an expanded network of global participants.

The strength of the **Congo Biennale** is the **Kin ArtStudio** and its acknowledgement of the pitfalls of creative practices that stray from integrity and authenticity by providing artists with professional development, growth and confidence that enable them to risk their presence on global platforms.

Newly revitalized through independence, the DRC in the 1960s was marked by a remarkable surge in creativity as artists sought to form a new identity for the country-one that could document its history and exciting future. The sheer size of the Congo was a crucible in which contemporary artists, searching for a deep past, a place with which they could identify, an ancestral Africa, could be forged.²

2 <https://artmuseum.princeton.edu/story/idea-kongo-contemporary-art>

Invited to be a Curatorial Advisor for the inaugural Congo Biennale by **Vitshois Mwilambwe Bondo**, I first met Vitshois as an artist in residence in upstate New York at Art Omi, an international art colony on whose program board I've served for many years. His participation in this residency paved the way for six other Congo artists.: **Fransix Tenda Lomba** (2016), **Yves Sambu** (2017), **Serge Diakota** (2019), **Alexandre Kyungu Mwilambwe** (2019), **Nkembo Moswala** (2019). I wrote a catalog essay for his second solo exhibition at Primo Marelli Gallery in Milan, Italy and traveled to view his large collages presented at the African Art Fair in London. Before the 2019 COVID-19 pandemic scuttled the plans, I was organizing a group exhibition of Congolese artists in the **Bangkok Art Fair 2020**, in addition to preparing proposals for two venues in the southern United States exploring the historical and contemporary relationships between Africans and African-Americans.

Congo Biennale was impressive in its ambition and reach, and I've selected just a few among all of the talented artists to make brief comments on works that serve to contextualise just some of the themes running through the exhibition: intergenerational disruptions, gender inequity, and garbage dumps. More detailed biographies have been written for individual artists in other parts of the catalog.

In the 1880s, racist ideas by explorers and missionaries about African people were conjured by Europeans expecting to find mysteries and savagery in the interior. The explorer Henry M. Stanley used the term in his 1878 book, **Through the Dark Continent**. The setting for the narrated voyage in Joseph Conrad's **Heart of Darkness** is the Congo River in the "Congo Free State". The term is considered Eurocentric and ethnocentric. Satellite imagery of the African continent at night demonstrates the paucity of electricity on the continent, literally rending it dark. Even when the term is used to describe dense tree canopy impenetrable to sunshine, it remains topographically inaccurate because only twenty per cent of the land is forested.

The Moroccan artist **Amine El Gotaibi** literally refuted the dark history myth of Africa with Bamoyi Ya Afrika (Les Soleils de l'Afrique). Upon entering the warehouse space of the Young Congo Biennale, the visitor's attention was directed to the far end of the building. The brilliance of the large inclined array of thirty three light fixtures both drew and repelled one's gaze, and paradoxically both obviated and created shadows depending on one's perspective.

Often described as appearing chaotic and intimidating, Kinshasa, DRC is Central Africa's cultural and intellectual heart. Its newest creative pulse is the Congo Biennale (CB) established through the fierce commitment of visual artist Vitshois Mwilambwe Bondo of the Kin Artstudio. The remarkable components of CB are written about in other parts of this catalog, and it's important to highlight the supplemental quotidian activities of commuting and impromptu gatherings that characterized the spirit of this landmark event, with in kind relevance and gravitas.

The strength and singular feature of the Congo Biennale is in its title, that it identifies and nurtures, inspires and builds the creative practices of young and emerging artists of Congo and the diaspora. Typically, biennales promote artists through the lens of nationality. The organizers of the Congo Biennale acknowledge that African countries are heterogeneous and embody ethnic diversities, that the projection of a single national identity is complex and problematic, and that representation should be inclusive, across borders and across the continent.

Spontaneous meetings in the daily commute and evening gatherings created important inclusive and equitable cultural commons for the exchange of information, the access to cultural workers, curators, and potential collaborators. These off campus gatherings augmented and amplified the goals of CB, creating a sense of community between attendees through multilingual dialogues and cultural exchanges, distinguished by a polyphony of voices from ostensibly disparate viewpoints.

Several artists and visitors were housed at the Georges Hotel Inn in the Jolie-Parc area of Kinshasa, approximately seven kilometers from the Kin Artstudio, the primary venue for the Congo Biennale. The daily commute provided a common space for conversations and camaraderie. On one particular day, participants from Hawai'i, Tanzania, Kenya, Morocco, and the Netherlands crowded into the small taxi. The highlights of the twenty minute trip were sightings of Brazzaville,

the capital of the Republic of Congo, just across the river and driving past the solar-powered traffic robot managing a major intersection deemed the Blade Runner Times Square of Kinshasa because of its teeming pedestrians, street hawkers and a large electronic billboard with numerous corrupted patches. One day our journey was interrupted by several traffic officers who demanded to see our driver's papers. As he fumbled in the glovebox and side pockets, one of the officers dramatically pulled his jacket back to reveal his Taser. Nervous minutes mounted until another officer stepped in and admonished sternly in Lingala, "I am your superior officer. Treat these foreigners with courtesy; otherwise they will go back to their countries and speak badly of the Kinois." Tensions eased with sighs of relief as the threat dissipated.

The terrace at the top of the Hotel George Inn was a regular evening meeting place for food and libations for artists and curators from Tanzania, Rwanda, Holland, South Africa, Kenya, Morocco, Belgium, Cameroon, who were guests of the hotel. They were joined by increasing numbers of local Congolese artists and other CB participants. A sense of community formed and friendships were forged with animated conversations and laughter, over debates, shared experiences and wisdom.

The impact of the Congo Biennale is being recognized for expanding the dialogue around contemporary African art by its keen devotion to young emerging artists of Congo and the diaspora. Underscoring mentorship and accessibility, its professional development programs move artists unwaveringly towards sustainable practices, placing innovative and adventurous artists prominently on international platforms.

Dr. Kōan Jeff Baysa

Transition spéciale, une projection dans le temps

L'analyse critique des œuvres d'art peut sembler décourageante pour une nouvelle foule plutôt que cette aventure exploratoire de la beauté et du sens. Certains y voient un progrès linéaire de l'exploration pure à la représentation accidentelle ou spontanée et d'autres comme un voyage intentionnel à la recherche d'une forme de représentation visuelle, dans les éléments des œuvres d'art.

L'édition inaugurale de Congo Biennale a été un succès pour raconter l'histoire de l'art dans une langue congolaise, autre que les 450 parlées dans tout le pays, en utilisant un vocabulaire international de talents, pratiques, styles et expériences de plus de 40 pays. Le défi pour créer un événement où tellement de choses provenant de plusieurs origines pourraient être partagées avec des foules sur 4 endroits clés différents à travers une ville de 10 millions d'âmes a commencé par un rêve et un premier pas. La vie de l'artiste congolais Vitshois Mwilambwe Bondo est plus grande que nature en raison de son désir contagieux de créer et de partager l'art. Son idée, Kin ArtStudio, l'incubateur d'art désormais célèbre pour recruter et nourrir certains des talents les plus prometteurs et les plus doués de la RD Congo, n'est qu'une facette du souhait de Vitshois de «démocratiser» l'art et les espaces artistiques. C'est à partir de ce projet que nous avons assisté à la naissance de Congo Biennale, un de ses rêves, matérialisé avec l'aide de plusieurs mains et cerveaux, Vitshois a cet esprit fédérateur.

Rejoindre l'équipe curatoriale pour être en compagnie du Dr Kóan Jeff «KJ» Baysa a été un privilège qui justifiait bien les longues journées et les nuits blanches. En tant qu'événement, Congo Biennale a revendiqué une place de premier plan dans le calendrier mondial des festivals d'art, plaçant le centre créatif longtemps oublié qu'est Kinshasa à sa juste place en tant que passage obligé pour les artistes aventureux et les amateurs d'art; et en tant que plate-forme, la Biennale a sûrement ouvert des scènes à des artistes de divers spectres en se concentrant sur le critère clé de la sélection finale, la qualité. Et il y avait de la qualité, beaucoup.

À partir d'une liste de plus de 100 candidatures, l'équipe curatoriale a travaillé non seulement pour sélectionner les meilleurs du lot, mais aussi pour rationaliser les rejets de certains artistes tout aussi époustouflants. L'espace et le budget ayant motivé la sélection finale, de nombreux candidats non retenus ont été informés de leurs omissions, tandis qu'un grand nombre se sont vu offrir la possibilité de travailler avec Vitshois et Kin ArtStudio dans d'autres événements connexes tels que des ateliers, des master class et des résidences pour n'en citer que quelques-uns.

Le processus a été une courbe d'apprentissage pour moi-même et ma propre stratégie curatoriale est devenue plus efficace en tant qu'intervention critique lorsqu'elle a ouvert l'exploration et le débat, invoquant une gamme de problèmes et d'émotions pour le spectateur et l'artiste. Étant notre édition inaugurale et visant à faire des expositions différemment de ce qui a été rendu commun dans la ville dans le passé, j'ai conclu que le but ultime de la démarche curatoriale devrait être la visibilité de l'art, pas nécessairement la glorification de l'artiste ou l'agrandissement de l'exposition, comme événement. Rendre l'art à nouveau populaire, le démocratiser, comme dirait Vitshois.

Disposer d'un canal de distribution de 5 espaces d'exposition différents dans 5 lieux différents nous a permis d'y parvenir avec une foule aussi variée que le contenu de chaque espace. Bien que le 5ème espace, le plus démocratique, le Pavillon Luputa, n'ait pas pu se matérialiser lors de cette édition en raison de problèmes administratifs, l'équipe curatoriale l'a maintenu pour la deuxième édition avec plus de préparation.

Une exposition peut devenir une critique institutionnelle. C'était l'objectif principal du Pavillon Luputa, une place d'art éphémère comprenant une galerie d'art temporaire, une galerie d'exposition de photos à ciel ouvert, un espace de réunion et un mini parc, au cœur de la commune de Bandal, l'un des quartiers les plus prisés de Kinshasa. L'idée était qu'une exposition publique ou une exposition dans un espace public, construit ou occupé, révélera un réseau de co-auteurs, notamment la population.

Compte tenu de la nature des espaces artistiques à Kinshasa en particulier, et en République Démocratique du Congo en général, la population, souvent le sujet de la plupart des œuvres d'art, est tenue à l'écart alors que les histoires sur leur vie quotidienne sont exposées et débattues dans des espaces exclusifs, notre Pavillon Luputa a été le remède préparé pour renverser cette faute professionnelle. Notre stratégie curatoriale de l'espace était un médiateur entre les créateurs d'art et les consommateurs d'art, et même les gardiens de l'art.

En réinventant la distribution spatiale de l'art, nous avons ensuite tenté de créer le lieu imaginaire parfait pour l'art dans la ville, l'équipe curatoriale s'est aventurée sur cette voie pour apporter la suggestion nietzschéenne que l'art est la vérité et que nous croyons que la vérité est la beauté.

«Nous avons de l'art pour ne pas mourir de la vérité», cette citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche a mis en valeur toutes nos expositions pour cette première édition de Congo Biennale.

Qu'est-ce que la vérité dans le contexte de Kinshasa et de la RD Congo? Comment la savons-nous? Où pouvons-nous la trouver? Comment la vivons-nous? Pourquoi est-ce ainsi?

La vérité est que la RD Congo est un endroit difficile pour organiser un festival international d'art de cette ampleur. La vérité est que Kinshasa, étant la plaque tournante de la culture dans le pays, le continent et le monde, la ville était l'endroit idéal pour accueillir un tel événement. Et si la vérité est la beauté, alors c'est ça même la beauté dans tout cela.

Abritant plus de 10 millions d'âmes, avec des infrastructures extrêmement limitées pour soutenir la vie dans la ville, cette mégapole était la toile de fond parfaite pour véhiculer un rassemblement où des artistes internationaux étaient confrontés à une nouvelle réalité. La réalité de se contenter de ce qui pourrait être rendu disponible et d'engager ce monstre urbain de l'intérieur. L'expérience, pour les artistes invités à créer in-situ, a été de transformer leur vision ambulatoire de la ville et de ses habitants en un point de vue arrêté sur la vie vécue, au quotidien.

L'un de nos objectifs était de faciliter l'apparition d'un impact sur les artistes invités au point où la collusion de leurs chemins avec la nature sinueuse de la navigation incertaine à travers Kinshasa, une ville que la plupart d'entre eux visitaient pour la première fois, leur ferait découvrir le *genius loci* palpable, l'esprit du lieu, qui a fait de cette agglomération urbaine, le pôle renommé de la créativité pour que l'exposition devienne un moment déterminant dans leur pratique de l'art, ce qui était le cas pour la plus grande majorité.

L'idée du Congo n'est pas simplement un lieu. Le dynamisme de l'art en général, et de l'art contemporain à Kinshasa en particulier, offre une scène contemplative engageant l'histoire de la terre et des peuples, et leurs traditions spirituelles avec une esthétique enfilée dans le tissu de la conscience régionale et nationale. La terre et les peuples ont revendiqué leur place dans les livres d'histoire en raison de leur influence dans divers domaines et industries, que ce soit avec l'art, les minéraux ou la géopolitique.

L'art au Congo, c'est la vie. La sélection des différentes expositions de Congo Biennale est allée au-delà de «**Transition**», le thème de cette édition inaugurale. Cela justifiait quelque chose de plus que de parler uniquement d'œuvres d'art et d'artistes. Ce fut l'occasion non seulement de présenter l'art, mais l'expérience a été utile pour contextualiser ma propre approche curatoriale. Congo Biennale a servi de toile de fond au raffinement de mon inclination curatoriale pour voir qu'elle s'orientait vers une méthode didactique. Congo Biennale m'a aidé à trouver ma voix et moi-même.

La sélection de l'installation pédagogique Ishango de Mireille Asia Nyembo et l'installation immersive Aire D'oiseaux Imaginaires d'Agxon d'être présentées à l'Académie des Beaux-Arts a servi de toile de fond à de longs ateliers impromptus tenus par les deux artistes avec les étudiants de l'Académie. Les approches uniques des deux artistes sélectionnés ont offert aux étudiants curieux un aperçu de façons alternatives de pratiquer l'art en utilisant des matériaux non conventionnels comme la terre, les pierres, les arbres morts et plus encore pour raconter des histoires de sciences anciennes et de valeurs spirituelles perdues, dans le cas de Mireille et Agxon, respectivement.

Si la démocratisation des arts était l'une des missions de Congo Biennale, les multiples espaces de diffusion et de consommation activés pour l'événement ont bien servi cet objectif. Si la décolonisation de la production artistique en était une autre, alors l'ingéniosité légendaire des habitants de Kinshasa et leur interaction avec nos artistes invités dans les taxis, les bus, les marchés, les boutiques et les restaurants ont permis cette poussée libératrice lorsque nous avons vu l'artiste marocain Amine El Gotaibi négocier à lui seul les activités autour de son installation impressionnante Ba Moyi Ya Africa, du marché à la dernière prise qui a illuminé notre principal espace d'exposition à Kin ArtStudio.

À travers l'art, Congo Biennale a offert un cadre à des critiques grégaires. Le passé et le présent ont été discutés pour nous offrir de nouveaux paramètres pour manœuvrer notre progression vers l'avenir à travers le labyrinthe complexe de l'esthétique et de la forme. L'avenir du Congo est intimement lié à celui de son art. La manière dont nous produisons et promouvons l'art, prenons part à sa démocratisation et participons à sa consommation déterminera comment nous engager directement dans l'expérience de cet avenir.

Ce catalogue d'accompagnement jouera un rôle fondamental dans la consolidation de l'importance de Congo Biennale dans les annales du monde de l'art. Les défis étaient nombreux et contre toute attente, une équipe infatigable de curators, d'assistants, de conseillers, de travailleurs, d'administrateurs, de coreurs, de constructeurs, de nettoyeurs, de réparateurs, d'aides et de cuisiniers a contribué à leurs manières à créer une excellente vitrine pour toutes les parties prenantes.

Congo Biennale souhaite devenir cette institution au cœur de l'Afrique où l'art contemporain est médiatisé, expérimenté et historicisé. Tout le privilège était le mien de participer à l'érection de ses fondations. «**Transition**» a permis à l'équipe curatoriale de se perdre volontiers dans des œuvres impressionnantes liées par un fil de l'histoire unique du Congo.

Spatial transition, a projection into time

The critical analysis of works of art might sound daunting to a new crowd rather than this exploratory adventure into beauty and meaning. Some see it as a linear progress from pure exploration to accidental or spontaneous representation and others as an intentional journey looking for some form of visual representation, in the elements of the artworks.

The successful inaugural edition of Congo Biennale lived to tell the story of art in a Congolese language, other than the 450 spoken throughout the country, using an international vocabulary of talents, practices, styles and experiences from over 40 countries. The journey to create an event where so much from so many places could be shared with crowds on 4 different key locations across a city of 10 million souls began with a dream and a first step.

The life of the Congolese artist Vithois Mwilambwe Bondo is grander than nature because of his contagious desire to create and share art. His brainchild, Kin ArtStudio, the art incubator now famous for recruiting and nurturing some of DR Congo's most promising and gifted talents, is but one facet of Vithois' wish to "democratize" art and art spaces. It is from that project that we witnessed the birth of Congo Biennale, a dream of his, materialized with the assistance of many hands and brains, Vithois has that confederating spirit.

Joining the curatorial team to be in company of Dr Kóan Jeff "KJ" Baysa was a privilege worth the long days and sleepless nights. As an event, Congo Biennale did claim a prominent place on the global calendar of art festivals placing the long forgotten creative hub that is Kinshasa in her rightful place as a passage obligé for adventurous artists and art lovers; and as a platform, the Biennale surely opened stages to artists from across various spectrums focusing on the key criteria for the final selection, quality. And quality there was, plenty.

From a list of more than 100 submissions, the curatorial team travelled to not only select the best in the lot but also rationalize the rejections of some equally amazing artists. With space and budget driving the final selection, many unsuccessful applicants were notified of their omissions while a great number were offered opportunities to work with Vithois and Kin ArtStudio in other related events such as workshops, master classes, and residencies to name but a few.

The process was a learning curve for myself and my own curatorial strategy became most effective as critical intervention when it opened exploration and debate, invoking a range of issues and emotions for the viewer, and the artist. Being our inaugural edition and aiming at doing exhibitions differently from what has been made common in the city in the past, I concluded that the ultimate goal of curating should be the visibility of art, not necessarily the glorification of the artist or the aggrandizement of the exhibition, as an event. Making art popular again, democratizing it, as Vithois would say.

Having a distribution channel of 5 different exhibition spaces in 5 different locations enabled us to achieve that with a crowd as varied as the content of each space. Though the 5th space, the most democratic one, Pavilion Luputa, couldn't materialized during this edition due to administrative issues, the curatorial team maintained it for the second edition with more preparedness.

An exhibition can become an institutional critique. That was the main goal behind Pavilion Luputa, an ephemeral art square comprising of a temporary art gallery, open sky photo exhibition gallery, a meeting space and a mini park, in the heart of Bandal Commune, one of the most popular neighborhoods in Kinshasa. The idea was that a public exhibition or an exhibition at a public space, built or occupied, will reveal a web of co-authors, notably the population.

Given the nature of art spaces across Kinshasa in particular, and the DR Congo in general, the population, often the subject matter of most artworks, is kept away as the stories about their daily lives are displayed and debated in exclusive spaces, our Pavilion Luputa was the remedy brewed to reverse that malpractice. Our curating strategy for the space was a mediator between makers of art and consumers of art, and even the custodians of art.

By reinventing the spatial distribution of art, we then attempted to create the imaginary perfect place for art in the city, the curatorial team ventured on this path to bring the Nietzschean suggestion that art is truth and we believe truth is beauty.

"We have art in order not to die of the truth", this quote by the German Philosopher Friedrich Nietzsche was a vivid mood setter for all our exhibitions for this inaugural edition of Congo Biennale.

What is truth in the context of Kinshasa and the DR Congo? How do we know it? Where do we find it? How do we live it? Why is it that way?

Truth. The truth is, DR Congo is a challenging place to organize an international art festival of this magnitude. Truth is, Kinshasa, being the hub of culture in the country, the continent and the world, the city was the right place to host such an event. And if truth is beauty, then that is the beauty of it all.

Home to more than 10 million souls, with extremely limited infrastructure to sustain life in the city, this megapolis was the perfect backdrop to convey a gathering where international artists were confronted with a new reality. The reality to make do with what could be made available and engage this urban monster from within. The experience, for those artists invited to create in-situ, was to turn their perambulatory viewing of the city and her inhabitants into an arrested point of view of life as lived, daily.

One of our goals was to facilitate the occurrence of an impact on invited artists to the point where the collusion of their paths with the meandering nature of uncertain navigation across Kinshasa, a city most of them visited for the first time, would introduce them to the palpable genius loci, the spirit of the place, that made this urban settlement, the renowned hub of creativity so the exposure become a defining moment in their practice of art, which was the case for the largest majority.

The idea of Congo is not simply a place. The vibrancy of art, in general, and contemporary art in Kinshasa offers a contemplative scene engaging the history of the land and the people, and their spiritual traditions with aesthetics threaded in the fabric of the regional and national consciousness. The land and the people claimed their place in the books of history by virtue of their influence in various fields and industries, be it with art, minerals or geopolitics.

Art in Congo is life. Curating the various exhibitions for Congo Biennale went beyond "**Transition**", the theme for this inaugural edition. It warranted something more than purely talking about artworks and artists. It was an opportunity not only to showcase art, the experience was useful to contextualize my own approach to curating. Congo Biennale provided a backdrop to the refining of my curatorial inclination as it veered towards a didactic method. Congo Biennale helped me to find my voice and myself.

Selecting Mireille Asia Nyembo's instructional installation Ishango and Agxon's immersive installation Aire D'oiseaux Imaginaires to be presented at the Académie des Beaux Arts served as a backdrop for lengthy impromptu workshops held by the two artists with the Académies' students. The unique approaches of the two selected artists offered curious students a glimpse into alternative ways to practice art using non-conventional materials like soil, stones, dead trees and more to tell stories of ancient sciences and lost spiritual values, in the case of Mireille and Agxon, respectively.

If democratizing the arts was one of the missions of Congo Biennale, the multiple diffusion and consumption spaces activated for the event duly served that purpose. If decolonizing art production was another, then the legendary resourcefulness of the inhabitants of Kinshasa and their interaction with our guest artists in taxis, buses, markets, shops and eateries enabled that liberating thrust when we witnessed the Moroccan artist Amine El Gotaibi singlehandedly negotiate activities surrounding his impressive installation Ba Moyi Ya Africa, from the market to the last plug that illuminated our main exhibition space at Kin ArtStudio.

Through art, Congo Biennale offered a cadre for gregarious critics. The past and the present were discussed to offer us new parameters to manoeuvre our progress into the future through the intricate maze of aesthetics and form. The future of Congo is knottily linked with the future of its art. How we produce and promote art, partake in its democratization and participate in its consumption will determine how engage directly with the experience of that future.

This accompanying catalogue will play a fundamental role in cementing the importance of Congo Biennale in the annals of the art world. Challenges were many, and against all odds, a tireless team of curators, assistants, advisors, workers, administrators, runners, builders, cleaners, fixers, helpers and cooks contributed in their own ways to bring forth an excellent showcase for all stakeholders.

Congo Biennale wishes to become that institution in the heart of Africa where contemporary art is mediated, experienced and historicized. The privilege was all mine to participation in the erection of its foundations. «**Transition**» enabled the curatorial team to indulge in impressive works linked by a thread of Congo's unique history.

Nicolas-Patience Basabose

EQUIPE CURATORIALE / CURATORS - TEAM

Vitshois Mwilambwe Bondo

Vitshois Mwilambwe Bondo est un artiste congolais, curator, fondateur, directeur exécutif et artistique de Kin ArtStudio, une initiative artistique en même temps un laboratoire de création contemporaine basé à Kinshasa.

Vitshois sera un des co-commissaires associés de l'exposition Imaginaires Émancipés qui aura lieu en 2021 à Paris. Cette année 2020, il était le parrain de la nouvelle édition, IN-DISCIPLINE qui a invité les artistes de la région du fleuve Congo. Il travail aussi comme commissaire de plusieurs expositions à Kinshasa et la plus récente est Young Congo en 2017 et Congo Biennale à Kinshasa, RD Congo. En tant que commissaire, il s'engage davantage à faire connaître une jeune génération d'artistes congolais sur la scène artistique locale et internationale, et à amener des artistes de renom à travailler et à montrer leur travail à Kinshasa pour les confronter à la réalité de Kinshasa.

Né et vivant à Kinshasa (RD Congo), travaillant entre Kinshasa et d'autres parties du monde, Vitshois Mwilambwe Bondo a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa de 2000 à 2003 et a continué ses études à l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. De 2008 à 2009, il poursuit ses recherches en post académie comme chercheur en Art/Science à la Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam, NL.

Il a participé à de nombreuses expositions individuelles et en groupe à travers le monde. Il a donc exposé dans plusieurs villes et pays comme Amsterdam, Allemagne, France, Belgique, Italie, Autriche, Honolulu, New York, Londres, Milan, Johannesburg, Kampala, Kigali, Lubumbashi, Maputo, Cameroun, Pays-Bas, Suisse, Guangzhou (Chine), Côte d'Ivoire, Suva, Maroc, Fidji, Surinam, Îles de Cook, Pointe-Noire, Cotonou, Varanasi, Varsovie, Inde...

Vitshois Mwilambwe Bondo is a Congolese artist, curator, founder, executive and artistic director of Kin ArtStudio, an artistic initiative and laboratory of contemporary creation based in Kinshasa.

He will be one of the associate co-curators of Emancipated Imaginaries a 2021 exhibition that will take place in Paris. In 2020, he was the patron of the new edition, IN-DISCIPLINE, that invited artists from the Congo River region.

Bondo has curated several exhibitions in Kinshasa, the most recent being Young Congo Biennale (2019), and Young Congo (2017). As a curator, he is committed to introducing a young generation of Congolese artists to the local and international art scene, and to bring renowned artists to work and show their work in DRC, confronting them with the reality of Kinshasa.

Born and living in Kinshasa, DR Congo, working between its capital and other parts of the world, Vitshois Mwilambwe Bondo studied at the Academy of Fine Arts in Kinshasa from 2000 to 2003 and continued his studies at the School of Decorative Arts in Strasbourg, France. From 2008 to 2009, he continued his post academy research as a researcher in Art/Science at the Rijksakademie Van Beeldende Kunsten in Amsterdam, the Netherlands.

He has participated in numerous group exhibitions around the world and has exhibited in several cities and countries including Amsterdam, Germany, France, Belgium, Italy, Austria, Honolulu, New York, London, Milan, Johannesburg, Kampala, Kigali, Lubumbashi, Maputo, Cameroon, Netherlands, Switzerland, Guangzhou, Ivory Coast, Suva, Casablanca, Fiji, Surinam, Cook Islands, Pointe-Noire, Cotonou, Varanasi, Warsaw, India, and Morocco, among others.

Nicolas-Patience Basabose Rusangiza Gasigwa Tata Ande Bolongola Wa Badjoko

Nicolas-Patience Basabose est né à Kinshasa, RD Congo. Entre 2003 et 2014, il a travaillé dans l'industrie du marketing et du branding d'abord comme consultant, puis avec sa propre agence Okapi Media en RD Congo puis en Afrique du Sud. A partir de 2015, il crée Basabose Studio, une société de design créatif et interdisciplinaire de portée mondiale offrant des services dans différents domaines du design. Son studio a des bureaux à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Kinshasa, en RD Congo et à Singapour. Il croit fermement au pouvoir transformationnel d'un grand design : résoudre de façon créative les défis clients/ utilisateurs, enrichir la vie de ceux qui en font l'expérience et inspirer.

Il est titulaire d'un diplôme national en technologie de l'architecture, d'un diplôme professionnel en design d'intérieur, d'un certificat professionnel en développement immobilier et en investissement. Il est un professionnel certifié en design graphique, photographie, design industriel, urbanisme et design urbain, gestion de projets, architecture de paysage, stratégie de design, technologie de construction et gestion des affaires.

Nicolas-Patience est éditeur et chroniqueur au Congolais.cd sous la plume de Bentley Lumumba, collaborateur fréquent au magazine AFRIKArchi, juge du concours d'architecture EMERGE au Zimbabwe et a récemment contribué amplement au chapitre sur la RD Congo du livre "Architectural Guide Sub-Saharan Africa", publié chez DOM Publishers aux Pays-Bas. Nicolas-Patience est le fondateur de CongoHabitat, une plateforme collaborative pour la promotion d'un développement territorial responsable en RD Congo.

Mission de conception Transformer le continent africain par le biais d'une philosophie de conception centrée sur l'homme, durable sur les plans environnemental, économique, culturel et social.

Nicolas-Patience Basabose was born in Kinshasa, DR Congo. Between 2003 and 2014 he worked in the Marketing and Branding industry, first as a consultant then with his own agency, OkapiMedia, in DR Congo then South Africa. In 2015, he created BasaboseStudio, a creative and cross-disciplinary design firm with a global reach offering services in different fields of design. His studio has offices in Johannesburg, South Africa, Kinshasa, DR Congo and Singapore. He strongly believes in the transformational power of great design to creatively solve client/user challenges, to enrich the lives of those who experience it and to inspire.

Basabose holds a National Diploma in Architectural Technology, a Professional Diploma in Interior Design, a Professional Certificate in Property Development and Investment, and is a certified professional in graphic design, photography, industrial design, urban planning and design, project management, landscape architecture, design strategy, construction technology, and business management.

With a portfolio that crosses several fields of design, Nicolas-Patience Basabose is a publisher and columnist of Congolais.cd under the penname Bentley Lumumba, a frequent contributor to AFRIKArchi magazine, and a judge for EMERGE architecture competition in Zimbabwe. He recently contributed nearly 60% of the DR Congo chapter for the "Architectural Guide Sub-Saharan Africa," recently published by DOM Publishers in the Netherlands. Nicolas-Patience is the founder of CongoHabitat, a collaborative platform for the promotion of responsible spatial development in the DR Congo.

Basabose's Design Mission: transforming the continent of Africa through an environmentally, economically, culturally and socially sustainable human-centered design philosophy.

Dr. **Kóan** Jeff **Baysa** (New York, Los Angeles, Honolulu, USA)

Kóan Jeff Baysa est médecin et conservateur d'art contemporain. Il est né et a grandi à Hawaïi, et partage son temps entre Honolulu, New York et Los Angeles. Sa pratique actuelle jette un pont entre la culture médicale et la sculpture sociale, et comprend des recherches cliniques dans les domaines des neurosciences de la mémoire et de l'olfaction, de la perception sensorielle humaine et de la perception erronée, de la neurodiversité et des constructions culturelles de la santé, de la maladie et de l'esthétique.

Le Dr Baysa est membre de l'Association internationale des critiques d'art (AICA) et ancien élève du Whitney Museum Independent Study Program (ISP). Il a occupé les postes suivants : médecin en chef-avatar médical ; cofondateur-Joshua Treenial ; fondateur principal-Honolulu Biennial ; directeur-iBiennale ; conseiller au conseil d'administration du programme-Art Omi ; conseiller culturel-Conseil mondial des peuples pour les Nations unies ; ancien-comité consultatif du Vera List Center for Art and Politics ; réseau d'agents culturels-conservateurs ; conseiller international-Dag Hammarskjold Plaza ; conseil consultatif, Kaus Australis, Rotterdam.

Bénéficiaire d'une subvention de la Fondation Ford, il a été chargé d'étudier l'art contemporain au Vietnam et a organisé des expositions en Chine, au Japon, au Chili, en Croatie, au Mexique, en Corée, en Autriche, au Canada, en Irlande, en Angleterre, en Ukraine, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis et dans tous les États-Unis. Rédacteur pour la région Pacifique de d'Art International, il a donné des conférences aux Nations unies, au MoMA, au Whitney Museum, au Metropolitan Museum, à la Phillips Collection, à l'université de la culture de Hanoi, à l'université du Michigan à Ann Arbor et au Krasnow Institute for Advanced Study de l'université George Mason. M. Baysa a été le critique en résidence de la Fondation Great Meadows dans le Kentucky et le conseiller du conservateur de la Biennale Fresh Winds en Islande.

Kóan Jeff Baysa is a medical doctor and a contemporary art curator. He was born and raised in Hawai'i, and divides his time between Honolulu, New York, and Los Angeles.

His current practice bridges medical culture and social sculpture, and includes clinical research in the neuroscience of memory and olfaction, human sensory perception and misperception, neurodiversity, and the cultural constructs of health, disease, and aesthetics.

Dr. Baysa is a member of the Association of International Art Critics (AICA) and an alumnus of the Whitney Museum Independent Study Program (ISP). His positions include Chief Medical Officer-Medical Avatar; Co-founder-Joshua Treenial; Senior Founder-Honolulu Biennial; Director-iBiennale; Program Board Advisor-Art Omi; Cultural Advisor-World Council of Peoples for the United Nations; Alumnus-Advisory Committee of the Vera List Center for Art and Politics; Cultural Agent-Curators Network; International Advisor-Dag Hammarskjold Plaza; Advisory Board, Kaus Australis, Rotterdam.

A Ford Foundation grantee asked to survey contemporary art in Vietnam, he has curated exhibitions in China, Japan, Chile, Croatia, Mexico, Korea, Austria, Canada, Ireland, England, Ukraine, Holland, United Arab Emirates, and throughout the US. The Pacific Editor for d'Art International, he has lectured at the United Nations, MoMA, Whitney Museum, Metropolitan Museum, Phillips Collection, Hanoi University of Culture, University of Michigan at Ann Arbor, and the Krasnow Institute for Advanced Study at George Mason University. Dr. Baysa was the Critic-in-Residence for the Great Meadows Foundation in Kentucky and the Curatorial Advisor for the Fresh Winds Biennale in Iceland.

PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE LA BIENNALE

Avant les expositions de Congo Biennale, qui se sont tenues du 20 octobre au 21 novembre 2019, nous avons invité quelques artistes sélectionnés à travailler pour une durée d'une à 4 semaines en Résidence au Kin ArtStudio pour créer et produire à Kinshasa.

Nous avons mis sur pied ce programme de résidence entre mai et octobre 2019. Cela a permis de contourner les problèmes logistiques et d'assurance des oeuvres d'art qui sont très onéreux pour le financement de ce genre de projet.

Ce programme était conçu comme un laboratoire artistique pour accompagner les artistes invités par la biennale, dans leur création afin de bénéficier d'un contexte unique qui leur a permis de travailler et de produire des oeuvres de qualité qui ont été présentées lors des expositions de la Biennale.

La résidence était une forme d'engagement de la Biennale envers la création contemporaine et celle des artistes envers la société. Cette approche a été riche en expérience humaine, sociale et artistique.

Par sa pratique, l'artiste s'engage dans une rencontre et se déplace d'un univers à l'autre, à travers ses interventions, les débats qu'il suscite, ainsi qu'à travers la présentation de son oeuvre.

Le programme a permis à ces artistes d'avoir un lieu de travail et d'équipements ou matériels de production ainsi qu'une équipe technique expérimentée. Nous avons invité les artistes afin de rencontrer des spécialistes de renommée internationale, des directeurs de lieux d'art, des galeries, des écoles, des critiques, des historiens de l'art et des curateurs, pour leur permettre de créer un réseau, de collaborer avec d'autres artistes locaux et de créer d'autres opportunités pour le futur.

PROGRAMME OF THE BIENNIAL RESIDENCY

Prior to the Congo Biennale exhibitions, that took place from 20 October to 21 November 2019, we invited a few selected artists to work for a period of one to four weeks in residencies at Kin ArtStudio to create and produce works in Kinshasa.

We set up this residency program between May and October 2019, which allowed us to get around the logistical and insurance problems of works of art which cost a lot of money to finance.

This program was conceived as an artistic laboratory to accompany the artists invited by the Biennale in their creation to benefit from a unique context allowing them to work and produce quality works that were presented during the Biennale's dates.

Rich in human, social and artistic experience, the residency was a form of commitment by the Biennale to contemporary creation and by the artists to society.

Through his or her practice, the artist engages in an encounter and moves from one universe to another, through his or her interventions, the debates it provokes, as well as through the presentation of his or her work.

The program has provided its artists with a place to work and production equipment or materials as well as an experienced technical team. We invited the artists to meet with internationally renowned specialists, directors of art venues, galleries, schools, critics, art historians and curators, to enable them to network, collaborate with other local artists and create further opportunities for the future.

PROJETS SPECIAUX

Projets spéciaux réunit tous les projets de collaborations permettant des dialogues entre différentes disciplines. Mais aussi tous les projets émanant des collaborations entre Kin ArtStudio et d'autres organisations artistiques indépendantes en Afrique et dans le monde.

Le soutien de tous nos partenaires nous a permis d'initier efficacement nos projets de collaboration avec toutes ces organisations et de renforcer le réseau local, régional et international.

Sept artistes et théoriciens de la sous région ont donc bénéficié de cette collaboration et la participation d'un artiste et curator suisse, ainsi que la présence de trois de nos partenaires à savoir le Centre d'Art waza, Njelele Art Station, Bandjoun Station, Rwanda Art Initiative, Nafasi Art Space et la Biennale de Honolulu.

À l'heure de l'émulation autour des pratiques des arts visuels contemporains sur le continent, de l'émergence des galeries, biennales, foires et plateformes d'art basées sur le continent, nous espérons contribuer à cette grande industrie culturelle, son écosystème plus large et répondre aux aspirations d'une jeune génération d'artistes et professionnels congolais et africains qui nous aideront à créer un rêve africain possible ouvert à l'international. Au-delà de Kinshasa, du territoire national et de l'international, nous mettons l'accent sur le développement de projets de collaboration, d'alliances et d'associations fortes, avec des artistes, des conservateurs et des institutions au niveau local, national et international.

Sachant que la République Démocratique du Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique avec une forte diversité culturelle, d'où sa position stratégique avec ses neuf voisins et d'autres pays africains est très importante.

Notre collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux nous permet d'initier efficacement nos plans pour construire et renforcer un réseau local, régional et international auquel participent les artistes, les conservateurs, les critiques d'art ou les historiens de l'art, les institutions qui soutiennent l'art et la culture, les consommateurs d'art et le grand public. Mais aussi d'avoir un impact réel et authentique sur la culture des arts visuels à Kinshasa, au Congo et à l'international.

Dans un contexte qui, présente un environnement culturel dans une situation de léthargie, due essentiellement à l'absence d'une politique nationale culturelle cohérente où l'État est presque absent et ne peut assumer aucune tâche fondamentale telle que l'éducation ou le renforcement des capacités des jeunes, le secteur du développement prend en charge ces tâches. Il va sans dire que leur action, aussi nécessaire et cruciale qu'elle puisse être, est limitée et contraignante.

Dans la capitale de la République démocratique du Congo, des institutions telles que l'Institut français et certaines initiatives congolaises ont été les rares partenaires qui ont pu soutenir la création et la diffusion des arts visuels et du spectacle. Cette réalité doit être atténuée par des initiatives locales fortes qui ont la capacité de faire connaître le potentiel, la pertinence et les perspectives des pratiques artistiques contemporaines dans un contexte urbain comme celui de Kinshasa et le reste de la RD Congo.

Pendant cette édition inaugurale du Congo Biennale 2019, nous avons travaillé sur des projets d'échanges culturels et artistiques avec d'autres institutions d'art en Afrique et dans le monde. L'idée était de mettre en place une plateforme réunissant un grand nombre d'initiatives artistiques autour de la biennale.

Nous avons collaboré avec un bon nombre d'institutions internationales dont (Njelele Station, Harare au Zimbabwe / Centre d'Art Waza, Lubumbashi, RD Congo / Nafasi Art Space, Dar es Salaam, Tanzanie / Bandjoun Station, Bandjoun au Cameroun, RAI (Rwanda Art Initiative), Kigali, Rwanda / Biennale de Honolulu, Hawaii, USA).

Au-delà de nos collaborations institutionnelles, Kin ArtStudio travaille avec un groupe de conseillers regroupés en conseil consultatif qui offre un mentorat et suggère des artistes, des possibilités de financement et des conseils stratégiques pour Kin ArtStudio. Pour cette édition de la biennale nous avons travaillé avec Koan Jeff Baysa, Barthélemy Toguo et Luc Mayitoukou sur le renforcement des artistes et opérateurs culturels en animant un atelier sur l'entrepreneuriat culturel et créatif à Kinshasa.

L'échange entre les organisations d'arts visuels dans le cadre du programme régional Art soutenu par Pro Helvetia a réuni l'artiste tanzanien Amani Abeid, des artistes sud-africains, Nolan Oswald Dennis, Phumulani Ntuli, Simphiwe Buthelezi et le commissaire sud-africain Thembinkosi Goniwe, Dana Whabira de Harare, Zimbabwe) et sept artistes congolais (Agxon Kakusa, de Moba, Dj Spilulu, de Lubumbashi et Martin Lukongo, de Goma) ont participé à une résidence d'un mois au Kin ArtStudio du 25 septembre au 25 octobre, qui s'est achevée par une exposition de nouvelles œuvres et des conférences d'artistes pendant la biennale. La participation d'un artiste suisse, Mats Staub, et de Samuel Leuenberger, conservateur et directeur du Salt de Bâle, en Suisse, a également été assurée.

La biennale a présenté les œuvres d'artistes de Kinshasa, d'artistes passés et à venir dans les ateliers de Pro Helvetia ; des artistes de Kinshasa en résidence à la biennale : Serge Diakota Mabilama; il doit passer trois mois en résidence en Suisse en 2020, mais cela n'a pas été possible en raison de la situation de la covid 19, mais il passe sa période de travail au kin ArtStudio pour trois mois de résidence. Hilary Balu, bénéficiaire d'une résidence en studio en 2019, a été basé à l'Embassy of Artists à Genève, d'avril à juin 2019. Alexandre Kyungu Mwilambwe a été en résidence pour trois mois à l'Atelier Mondial de Bâle, en Suisse, et a passé un mois en résidence au Bag Factory Artists' Studios de Johannesburg au premier trimestre 2019, et Fransix Tenda Lomba, sera en résidence à l'Atelier Mondial de Bâle, en Suisse, en avril 2021.

L'artiste suisse Mats Staub présentera deux de ses projets en cours, 21 Memories of Growing Up et Death & Birth, en tant que projets spéciaux pendant la biennale. Ces projets font suite à la résidence de recherche de Mats en mai 2018 à Lubumbashi et à Kinshasa, qui a permis de recueillir des histoires locales à inclure dans chaque projet. 21 Memories of Growing Up sera présenté en format RV lors de la biennale, après une première présentation très réussie du projet dans ce format au Centre d'Arts WAZA à Lubumbashi en mai 2019. Death & Birth prend la forme d'un atelier de présentation d'une nuit dans un contexte résidentiel local. Mats a assisté à la semaine d'ouverture de la biennale et a donné une conférence sur son travail.

Le dernier projet à long terme de Mats Staub s'intéresse aux expériences existentielles. Il aborde des thèmes universels à travers des expériences individuelles et en relation avec des contextes locaux. Dans chaque lieu où il est présenté, il rassemble les gens pour qu'ils se parlent de leurs expériences de mort et de naissance tout en présentant des conversations d'autres régions et en établissant des liens d'un bout à l'autre du monde. En tant qu'installation vidéo dans des espaces de théâtre, elle vise à créer des lieux qui permettent l'intimité tout en facilitant une expérience commune. Au cours de la dernière décennie, Mats Staub a participé à de nombreuses conversations pour ses installations : pour «Mes grands-parents», il a interrogé plus de 300 petits enfants dans 14 villes différentes; pour «21 Souvenirs de jeunesse», il a réalisé environ 200 portraits vidéo dans huit pays sur trois continents.

Sur la base de ces expériences, il étend maintenant sa pratique artistique au moment où deux personnes se rencontrent : au lieu d'initier lui-même des conversations, dans «Death and Birth in My Life», il réunit deux personnes dans un espace clairement défini et leur permet d'engager la conversation alors qu'il est présent en tant que compagnon invisible. Les participants sont filmés à la fois en train de parler et d'écouter les visiteurs de l'installation pourront donc regarder les visages des orateurs et des auditeurs sur deux écrans.

Niel & Lali, Magaliesburg, Afrique du Sud, mai 2018 (image fixe) Les projets de Mats Staub sont toujours directement liés à sa propre vie. La mort de son frère en décembre 2014 a été un facteur clé dans le développement de ce projet à long terme sur l'expérience du passage et des limites de l'existence associés à la naissance et à la mort, le début et la fin de la vie. Comme dans tous ses projets participatifs, il offre un espace protégé dans lequel il propose un point de départ clair et des règles simples: les deux participants commencent par raconter l'histoire de leur propre naissance telle qu'elle leur a été racontée, puis l'un d'entre eux raconte une de ses expériences tandis que l'autre écoute et a ensuite la possibilité de répondre avec une histoire qui lui est propre, en commençant là où il a été conduit par l'écoute du récit précédent. Cette dramaturgie sans fioritures soulage le fragile acte de parler de moments intimes et des limites de sa propre existence des pressions de la conversation conventionnelle et quotidienne.

Les interlocuteurs n'ont pas à poser de questions complémentaires ou à exprimer leur sympathie dans des phrases bien intentionnées et nous non plus, en tant qu'auditeurs supplémentaires. Nous nous contentons d'écouter, de prêter attention et de rester ouverts à ce que nous entendons. Certaines de ces conversations ont lieu entre des personnes qui se connaissent depuis des décennies, d'autres entre des personnes qui se rencontrent pour la première fois. Tous sont prêts à prendre part à une conversation inhabituelle devant la caméra tout en sachant que la décision de savoir si la conversation peut être présentée dans le cadre du projet de Staub ne sera prise qu'après. Les conversations réussies ont deux partenaires tout aussi forts, retiennent l'intérêt des spectateurs pendant une période prolongée et révèlent des choses sur des thèmes universels de manière personnelle qui sont enracinées dans les contextes locaux. Mats Staub condensera les conversations sélectionnées sur une durée d'environ 50 minutes.

Mme Ernenputsch et Mme Pohl dans le studio de la Künstlerhaus Mousonturm, Francfort, novembre 2018 Une sélection distincte de conversations éditées sera choisie pour chaque lieu et davantage de personnes seront réunies pour de nouvelles conversations à chaque endroit. Avec des partenaires de coproduction en Suisse allemande et occidentale, en Allemagne, en Autriche, en France et en Angleterre, «Death and Birth in My Life» a été délibérément conçu dès le départ comme un projet multilingue qui utilisera des sous-titres.

En étant davantage basée sur le temps, en travaillant avec des heures de départ fixes et un public collectif, cette installation vidéo est plus proche du théâtre que les projets de Mats Staub ces dernières années. Ses nombreuses années d'expérience en tant que dramaturge lui permettent d'entretenir des liens étroits avec le théâtre, auquel il continue de s'intéresser en tant que «lieu d'argumentation et d'expérimentation». Son dernier projet consiste à parler de choses que nous ne dirions pas autrement.

Et il créera un lieu commun qui admet les émotions douloureuses et pourrait donc, dans un scénario idéal, offrir également l'expérience de la consolation. Mats Staub a ressenti le besoin de lieux comme celui-ci depuis la mort de son frère et il souhaite maintenant créer une forme de théâtre à la fois publique et protégée, qui encourage et facilite l'empathie et la participation. Traduction, sous-titres: Nathalie Rouanet, Françoise Guiguet, David Tushingam, Matthias Stickel.

SPECIAL PROJECTS

Special Projects brings together all the collaborative projects that allow for dialogue between different disciplines, but also all the projects resulting from collaborations between Kin ArtStudio and other independent art organizations in Africa and around the world.

The support of all our partners has enabled us to efficiently initiate our collaborative projects with all these organizations and to strengthen the local, regional and international network.

Several artists and theorists from the sub-region have thus benefited from this collaboration with the participation of a Swiss artist and curator, as well as the presence of our partners: the Centre d'Art Waza, Lubumbashi, DRC; Njelele Station, Harare, Zimbabwe; Nafasi Art Space, Dar es Salaam, Tanzania; Bandjoun Station, Cameroon, Nafasi Art Space, Rwanda Art Initiative, Kigali, Rwanda; and the Honolulu Biennial, Hawai'i, USA.

At a time of emulation around contemporary visual arts practices on the continent, and with the emergence of galleries, biennials, fairs and art platforms, we hope to contribute to this great cultural industry and its wider ecosystem and to meet the aspirations of a young generation of Congolese and African artists and professionals who will help us create an African dream open to the international community. Beyond Kinshasa and the national territory, we focus on developing authentic collaborative projects, alliances and strong associations with artists, critics, historians, curators and institutions that support art and culture at the regional, national and international level. The Democratic Republic of Congo is a large country in the heart of Africa with a strong cultural diversity. Its strategic position bordering on nine other African countries is of crucial importance.

The cultural environment rests in a lethargic state, largely due to the absence of a coherent national cultural policy. To fill the void, the development sector takes on the fundamental tasks of education and capacity building for young people but their crucial actions are limited and constrained. In Kinshasa, institutions like the French Institute and certain Congolese initiatives have been among the few partners supporting the creation and dissemination of visual and performing arts. These efforts need to be augmented through strong local initiatives to bring awareness to the relevance and significance of contemporary artistic practices in an urban context.

In addition to our institutional collaborations, Kin ArtStudio works with a group of professionals organised into an advisory board that provides mentorship and recommends artists, funding opportunities and strategic advice. For this edition of the biennale we worked with Dr. Kōan Jeff Baysa (iBiennale), Barthélemy Toguo and Luc Mayitokou on strengthening artists and cultural operators by facilitating a workshop on cultural and creative entrepreneurship in Kinshasa.

The Pro Helvetia-supported exchange between the visual arts organizations and regional art programs included: Tanzanian artist Amani Abeid; South African artists, Nolan Oswald Dennis, Phumulani Ntuli, Simphiwe Buthelezi; South African curator Thembinkosi Goniwe; Harare, Zimbabwe artist Dana Whabira, and several Congolese artists: Agxon Kakusa, from Moba; DJ Spilulu from Lubumbashi; and Martin Lukongo from Goma). They participated in a month-long residency at Kin ArtStudio from 25 September to 25 October 2019 that culminated in an exhibition of new works and artists' talks during the biennale. Also participating were Mats Staub, Swiss artist, and Samuel Leuenberger, curator and director of SALTS in Basel, Switzerland.

The biennale featured the works of past and upcoming Kinshasa artists in the ProHelvetia studio residency: Serge Diakota Mabilama was to have spent three months in residency in Switzerland, but due to COVID19, he instead spent those three months at Kin ArtStudio; Hilary Balu, a 2019 studio residency recipient, was based at the Embassy of Foreign Artists in Geneva from April to June 2019; Alexandre Kyungu Mwilambwe was in residency for three months at the Atelier Mondial in Basel, Switzerland and spent one month in residency at the Bag Factory Artists' Studios in Johannesburg during the first quarter of 2019, and Fransix Tenda Lomba, will be in residency at the Atelier Mondial in Basel, Switzerland in April 2021.

Swiss artist Mats Staub presented two of his ongoing projects 21 Memories of Growing Up and Death and Birth as special projects during the biennale. This follows Mats' research residency in May 2018 in Lubumbashi and Kinshasa that gathered local stories for each project. 21 Memories of Growing Up was presented in VR format at the biennale, on the heels of a very successful first presentation at Centre d'Arts Waza in Lubumbashi in May 2019. Death and Birth takes the form of a one-night workshop-presentation in a local residential context. This latest long-term project by Staub is an inquiry into existential experiences, approaching universal themes through individual experiences with local contexts. Whenever it is presented, it brings people together to converse about their experiences of death and birth. Presenting dialogues from other regions also establishes connections from differing parts of the world. As a video installation in theatre spaces it creates locations that permit intimacy while facilitating a communal experience. Over the last decade, Staub has participated in a great many conversations for his installations: for My Grandparents, he questioned over 300 grandchildren in 14 different cities; for 21 Memories of Growing Up he produced approximately 200 video portraits in eight countries on three continents.

Building on these experiences, he is extending his artistic practice to capture the moment when two people meet each other. Instead of initiating conversations himself, in *Death and Birth in My Life*, he brings two people together in a well-defined space and encourages them to engage each other in conversation while he is present as an invisible companion. The participants are filmed both speaking and listening, so visitors to the installation are able to look at the faces of both speakers and listeners displayed on two screens.

[Niel & Lali, Magaliesburg, South Africa, video still, May 2018]

Staub's projects are derived from his own life. The death of his brother in December 2014 was a tragic but key event in the development of this long-term project about experiencing the passage and boundaries of existence bracketed by birth and death.

As in all his participatory projects, the artist offers a protected space in which he provides a clear starting point and simple rules: both participants start by telling the story of their own birth as it has been told to them, then one of them will narrate one of their experiences while the other listens and then has the chance to respond with a story of their own, starting wherever they have been led by listening to the previous account. This unadorned dramaturgy relieves the fragile act of talking about intimate moments and the limits of one's own existence from the pressures of conventional, everyday conversation.

Partners in communication do not have to ask follow up questions or express sympathy in well-meaning phrases, nor do we as observers. We just listen, pay attention and remain open to what we hear. Some of these conversations are between people who have known each other for decades, others between people who are meeting for the first time. All of them are willing to take part in an unusual conversation on camera while knowing that the decision whether the conversation is suitable for presentation as part of Staub's project will only be made afterwards. Successful conversations are characterized by two equally strong partners who retain the interest of those watching over a sustained period and reveal personal issues regarding universal themes that are rooted in local contexts.

Staub will eventually condense the selected conversations into approximately 50 minutes. [Ms Ernenputsch and Ms Pohl in the Studio in Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, November 2018.] A selection of edited conversations will be chosen for every venue and more people will be brought together for new conversations at each location. *Death and Birth in My Life* was deliberately conceived from the outset as a subtitled multilingual project with co-production partners in Germany, German-speaking Western Switzerland, Austria, France and England.

By being more time-based, working with fixed starting times and a collective audience, this video installation is closer to theatre than the artist's more recent projects. His years of experience as a dramaturge provide close links to the theatre, in which he remains interested as "a place of argument and experiment." His latest project experiments with speaking about things that we would otherwise leave unsaid. It created a communal place in which to admit to emotions but also to potentially offer consolation. He has felt the need for places like this since his brother's death and now wishes to create a form in the theatre that is both public and protected, one that encourages and facilitates empathy and participation.

[Translation, Subtitles: Nathalie Rouanet, Françoise Guiguet, David Tushingham, Matthias Stickel]

Mats Staub (Muri / Bern, Suisse)

Vit et travaille à Berlin en Allemagne, Mats Staub est partout où ses projets le convient. Il a étudié le théâtre, le journalisme et les sciences religieuses à Berne, Fribourg et Berlin où il a d'ailleurs travaillé, dans le passé, comme journaliste pour diverses publications (1996-2001) et comme dramaturge au Theater Neumarkt à Zurich (2002-2004) avant d'être emporté par d'autres projets artistiques. Depuis 2004, Mats crée des projets dans le domaine de la transition entre le théâtre et l'exposition, la littérature et la science.

Ses œuvres ont été sélectionnées un peu partout notamment à Bâle, Kaserne (juin 2019); Hanovre, Theaterformen (juin 2019); Perg, Festival der Regionen (juin 2019); Paris, Centre culturel suisse (septembre 2019); Manchester, Sick! Festival (septembre 2019); Munich, Spielzeit Festival (octobre 2019); Francfort, Künstlerhaus Mousonturm (novembre 2019); Bâle, Kaserne (janvier 2020); Adélaïde, Festival d'Adélaïde (mars 2018); Lausanne, Théâtre Vidy (mars 2018); Fribourg, Belluard Festival International (juin 2018); Weimar, Kunstfest Weimar (août 2018); Mannheim, National theater Mannheim (septembre 2018); Francfort, Musée Historisch Frankfurt (novembre 2018); Lubumbashi, Centre d'Art Waza (mai 2019); Edimbourg, Fringe Festival (août 2019).

Œuvres (Sélection) Mort et naissance dans ma vie (depuis 2019) Bâle, Kaserne (juin 2019); Hanovre, Theaterformen (juin 2019); Perg, Festival der Regionen (juin 2019); Paris, Centre culturel suisse (septembre 2019); Manchester, Sick! Festival (septembre 2019); Munich, Spielzeit Festival (octobre 2019); Francfort, Künstlerhaus Mousonturm (novembre 2019); Bâle, Kaserne (janvier 2020); Fribourg, Belluard Festival International (juin 2020) 21 - Memories of Growing Up (depuis 2012) Francfort, Künstlerhaus Mousonturm (septembre 2012); Hanovre, Festival Theaterformen (juin 2013); Berne, Museum of Communication (août 2013) Stuttgart, Théâtre Rampe (novembre 2013); Zurich, Gessnerallee (mars 2014); Weimar, Kunstfest Weimar (août 2014); Bâle, Museum der Kulturen (octobre 2014); Vienne, Wiener Festwochen (mai 2015); Freiburg, Theater Freiburg (mars 2016); Groningen, Noorderzon Festival (août 2016); Basel, Kaserne Basel (octobre 2016); Cape Town, Musée District 6 (mai 2017); Johannesburg, MPW Galery (juillet 2017); Zurich, Theaterspektaktakel (août 2017); Adélaïde, Festival d'Adélaïde (mars 2018); Lausanne, Théâtre Vidy (mars 2018); Fribourg, Belluard Festival International (juin 2018); Weimar, Kunstfest Weimar (août 2018); Mannheim, Nationaltheater

Mannheim (septembre 2018); Francfort, Musée Historisch Frankfurt (novembre 2018); Lubumbashi, Centre d'Art Waza (mai 2019); Edimbourg, Fringe Festival (août 2019); Paris, Centre culturel suisse (septembre 2019); Munich, Spielzeit Festival (octobre 2019); Madrid, Conde Duque (novembre 2019); Strasbourg, Maillon - Théâtre de Strasbourg (novembre 2019); Dresde, Hellerau (janvier 2020) My other Life (depuis 2015) Fribourg, Bollwerk Festival International (juin 2015); Hanovre, Festival Theaterformen (juillet 2015); Rome, Festival de théâtre court (septembre 2015) Alpach, Forum européen Alpach (août 2017) Paris, Centre culturel suisse (septembre 2019) Dix événements importants dans ma vie (2013-2017) Bâle, Kaserne Basel, Theater Roxy Birsfelden (janvier 2013); Lucerne, Kleintheater Luzern, Südpol Luzern (février 2013); Zurich, Gessnerallee, Theater Winkelwiese, Theater Rigiblick, Theater Rote Fabrik (mars 2013); Basel, Basler Dokumentartage, Kaserne (avril 2013); Berne, Festival Auawirleben (avril 2013); Zurich, Festspiele, Gessnerallee (juin 2013); Aarau, Théâtre Tuchlaube (octobre 2013); Chur, Théâtre Chur (novembre 2013); Francfort, Künstler Moushaus Braunschweig, Festival Theaterformen (juin 2014); Stuttgart, Insight (mai 2015); Buenos Aires, Festival international de théâtre FIBA (octobre 2017); My Grandparents | Memory Bureau (2008 - 2013) Berne, Festival Auawirleben (avril 2008); Zurich, Theaterspektakel (août 2008); Basel, Theater Basel (septembre 2008); Solothurn, Théâtre Biel Soleure (avril 2009); Vienne, Wiener Festwochen (mai 2009); Hanovre, Festival Theaterformen (juin 2009); Coire, Theater Chur (novembre 2009); Genève, Festival Trans / Mamco (février 2010); Berne, Musée de la Communication (septembre 2010); Hambourg, Schauspielhaus Hambourg (octobre 2010); Aarau, Stadtmuseum / Kunsthaus (octobre 2010); Liestal, Museum. BL (avril 2011); Stans, Salzmagazin / Nidwaldner Museum (mars 2012); Francfort, Historisches Museum (septembre 2012); Stuttgart, Wilhelmshaus (mars 2013) Publications Meine Grosseltern / My Grandparents.

Pour plus d'informations : www.matsstaub.com

Living and working in Berlin, Germany, Mats Staub is wherever his projects take him. He studied theatre, journalism and religious studies in Berne, Freiburg and Berlin, where he worked as a journalist for various publications (1996-2001) and as a playwright at the Theater Neumarkt in Zurich (2002- 2004) before being swept away by other artistic projects. Since 2004, Mats has been creating projects in the fields of transition between theatre and exhibition, literature and science.

His works have been selected globally, including Basel, Kaserne (June 2019); Hanover, Theaterformen (June 2019); Perg, Festival der Regionen (June 2019); Paris, Centre Culturel Suisse (September 2019); Manchester, Sick! Festival (September 2019); Munich, Spielzeit Festival (October 2019); Frankfurt, Künstlerhaus Mousonturm (November 2019); Basel, Kaserne (January 2020); Adelaide, Adelaide Festival (March 2018); Lausanne, Théâtre Vidy (March 2018); Freiburg, Belluard Festival International (June 2018); Weimar, Kunstfest Weimar (August 2018); Mannheim, Nationaltheater Mannheim (September 2018); Frankfurt, Historisch Museum Frankfurt (November 2018); Lubumbashi, Centre d'Art Waza (May 2019); Edinburgh, Fringe Festival (August 2019).

Works (Selection) Death and Birth in My Life (since 2019). Basel, Kaserne (June 2019); Hanover, Theaterformen (June 2019); Perg, Festival der Regionen (June 2019); Paris, Centre Culturel Suisse (September 2019); Manchester, Sick! Festival (September 2019); Munich, Spielzeit Festival (October 2019); Frankfurt, Künstlerhaus Mousonturm (November 2019); Basel, Kaserne (January 2020); Freiburg, Belluard Festival International (June 2020). 21-Memories of Growing Up (since 2012).

Frankfurt, Künstlerhaus Mousonturm (September 2012); Hannover, Festival Theaterformen (June 2013); Bern, Museum of Communication (August 2013) Stuttgart, Théâtre Rampe (November 2013); Zurich, Gessnerallee (March 2014); Weimar, Kunstfest Weimar (August 2014); Basel, Museum der Kulturen (October 2014); Vienna, Wiener Festwochen (May 2015); Freiburg, Theater Freiburg (March 2016); Groningen, Noorderzon Festival (August 2016); Basel, Kaserne Basel (October 2016); Cape Town, Museum District 6 (May 2017); Johannesburg, MPW Gallery (July 2017); Zurich, Theaterspektakel (August 2017); Adelaide, Adelaide Festival (March 2018); Lausanne, Théâtre Vidy (March 2018); Freiburg, Belluard Festival International (June 2018); Weimar, Kunstfest Weimar

(August 2018); Mannheim, Nationaltheater Mannheim (September 2018); Frankfurt, Historisch Museum Frankfurt (November 2018); Lubumbashi, Centre d'Art Waza (May 2019); Edinburgh, Fringe Festival (August 2019); Paris, Centre Culture Suisse (September 2019); Munich, Spielzeit Festival (October 2019); Madrid, Conde Duque (November 2019); Strasbourg, Maillon - Théâtre de Strasbourg (November 2019); Dresden, Hellerau (January 2020) My other Life (since 2015) Freiburg, Bollwerk Festival International (June 2015); Hanover, Festival Theaterformen (July 2015); Rome, Short Theatre Festival (September 2015) Alpach, European Forum Alpach (August 2017) Paris, Centre Culturel Suisse (September 2019).

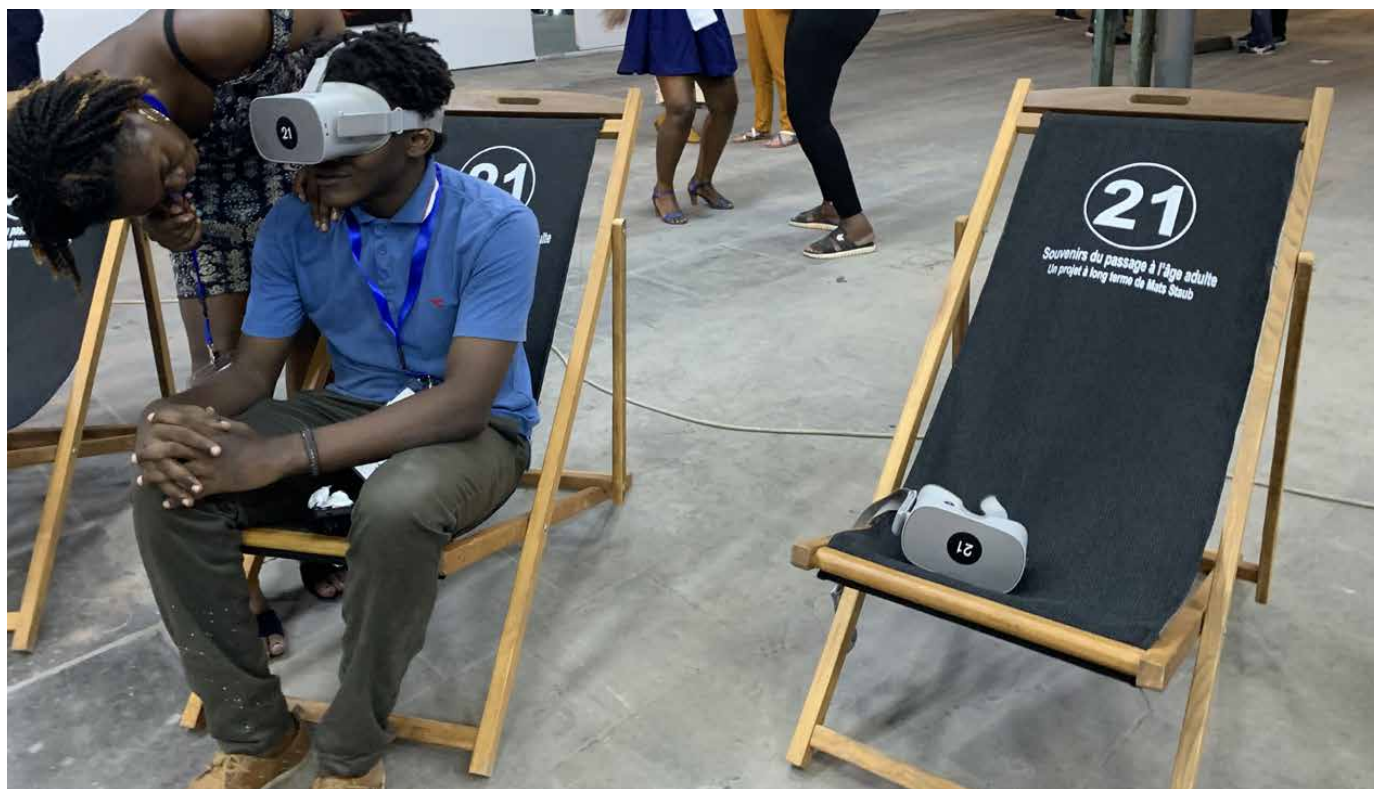
Ten Important Events in My Life (2013-2017). Basel, Kaserne Basel, Theater Roxy Birsfelden (January 2013); Lucerne, Kleintheater Luzern, Südpol Luzern (February 2013); Zurich, Gessnerallee, Theater Winkelwiese, Theater Rigiblick, Theater Rote Fabrik (March 2013); Basel, Basler Dokumentartage, Kaserne (April 2013); Bern, Festival Auawirleben (April 2013); Zurich, Festspiele, Gessnerallee (June 2013); Aarau, Théâtre Tuchlaube (October 2013); Chur, Théâtre Chur (November 2013); Frankfurt, Künstler Moushaus Braunschweig, Festival Theaterformen (June 2014); Stuttgart, Insight (May 2015); Buenos Aires, FIBA International Theatre Festival (October 2017).

My Grandparents | Memory Bureau (2008 - 2013). Bern, Festival Auawirleben (April 2008); Zurich, Theaterspektakel (August 2008); Basel, Theater Basel (September 2008); Solothurn, Théâtre Biel Solothurn (April 2009); Vienna, Wiener Festwochen (May 2009); Hanover, Festival Theaterformen (June 2009); Chur, Theater Chur (November 2009); Geneva, Festival Trans/Mamco (February 2010); Bern, Museum of Communication (September 2010); Hamburg, Schauspielhaus Hamburg (October 2010); Aarau, Stadtmuseum/Kunsthaus (October 2010); Liestal, Museum. BL (April 2011); Stans, Salzmagazin / Niedwaldner Museum (March 2012); Frankfurt, Historisches Museum (September 2012); Stuttgart, Wilhelmispalais (March 2013) Publications: Meine Grosseltern/My Grandparents.

Pour plus d'informations : www.matsstaub.com

*Titre: Souvenirs du passage à l'âge adulte
Technique: Installation virtuelle
Année: 2019*

Dana Whabira (Harare, Zimbabwe)

Née à Londres des parents immigrés, père en exil politique avant de s'installer de nouveau au Zimbabwe, Dana Whabira est une artiste zimbabwéenne qui vit et travaille à Harare. Architecte de formation, elle a étudié l'art et le design au Central Saint Martin's College de Londres (2011).

Elle est une artiste dont la filiation et le patrimoine culturel font écho en Argentine, en Pologne, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Le travail de Dana reflète cette interaction complexe d'euphorie et de colonialité post-indépendance. Sa première exposition personnelle «Suspendue dans l'animation» s'est tenue à la National Gallery of Zimbabwe (2013). Elle a aussi participé à des expositions de groupe à Johannesburg (2015), Pretoria (2015) et Harare (2012), ainsi qu'à des résidences d'art et à des conférences locales et internationales. Elle a représenté le Zimbabwe à la 57ème Biennale de Venise (2017) avant de participer à la Biennale de Dak'Art (2018).

Dana Whabira est fondatrice de Njelele Art Station, un laboratoire urbain, basé à Harare, qui se concentre sur la pratique artistique contemporaine, expérimentale et publique intervenant dans la ville elle-même. Sa pratique spatiale fondée sur la recherche intègre des matériaux trouvés dans tout le Zimbabwe, qui ont une importance personnelle, économique et historique. Les matériaux culturels ou les sites socialement politisés sont recherchés, archivés, niés, inversés et affirmés, puis transformés pour tenter de remettre en question à la fois les constructions coloniales et personnelles. À travers son travail, Dana revisite donc le paysage physique/culturel pour re-contextualiser le sens et la narration au-delà des binaires qui ont été pré-inscrits par le biais de structures de pouvoir de contrôle.

En hommage au roman culte de Dambudzo Marechera «Black Sunlight», le dernier recueil d'œuvres de Dana tisse des installations et des œuvres sur papier pour interroger la nature du pouvoir, l'expérience/mémoire de la violence, l'aliénation et l'incertitude.

Born in London of immigrant parents, Dana Whabira is a Zimbabwean artist who lives and works in Harare. Her father was in political exile before settling back in Zimbabwe. Trained as an architect, she studied art and design at Central Saint Martin's College in London (2011).

She is an artist whose affiliation and cultural heritage is reflected in her work as a complex interplay of euphoria and post-independence coloniality. Her first solo exhibition *Suspended in Animation* was held at the National Gallery of Zimbabwe (2013). She has also participated in group exhibitions in Johannesburg (2015), Pretoria (2015) and Harare (2012), as well as art residencies and local and international conferences. She represented Zimbabwe at the 57th Venice Biennale (2017) and participated in the Dak'Art Biennale (2018).

Dana Whabira is the founder of Njelele Art Station, an urban laboratory based in Harare which focuses on contemporary, experimental and public art practice in the city itself. Her research-based spatial practice integrates materials found throughout Zimbabwe that have personal, economic and historical significance. Cultural materials or socially politicized sites are researched, archived, denied, denied, reversed and affirmed, and then transformed in an attempt to challenge both colonial and personal constructions. Through her work Dana revisits the physical/cultural landscape to decontextualize meaning and narrative beyond the binaries that have been pre-inscribed through power structures of control.

In homage to Dambudzo Marechera's cult novel *Black Sunlight*, Dana's latest collection of works weaves installations and works on paper to question the nature of power, the experience/memory of violence, alienation and uncertainty

Nolan Oswald Dennis (Johannesburg, Afrique du Sud)

Né en 1988 à Lusaka, en Zambie, après que ses parents décident de quitter l'Afrique du Sud suite à l'apartheid, Nolan Oswald Dennis vit et travaille, depuis 1995, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après des études en sciences politiques et de philosophie, il décide de se consacrer à l'architecture à l'Université de Wits avant de s'installer à Séoul, en Corée du Sud, en 2003, comme artiste en résidence pendant plusieurs mois.

Artiste plasticien multimédia rompu à la monochromacité, Nolan Oswald explore particulièrement les médiums de la peinture, de dessin et de l'installation. C'est en 2009, alors qu'il crée le duo collectif Mafuta Inc qu'il développe un intérêt pour l'art public, tandis que sa collaboration avec le collectif The Brothers Move On l'encourage à expérimenter la performance et le dessin. Son travail reflète les thématiques de la mémoire collective, du temps, de l'espace et du futur, particulièrement dans le contexte sud-africain.

Nolan a signé plusieurs expositions collectives, notamment au Cap et à Johannesburg, en Afrique du Sud, mais aussi au Ghana, où il a créé une installation in situ au Fort d'Ussher. Il participe, en 2011, au festival d'art public *Infecting the city*, au Cap. Deux ans plus tard, il participe aux *Rencontres de la Photographie*, à Arles, et en 2015, à la *Cape Town Art Fair*.

Nolan Oswald Dennis (born in 1988, Zambia) is an interdisciplinary artist from Johannesburg, South Africa. His practice explores what he calls 'a black consciousness of space': the material and metaphysical conditions of decolonization.

His work questions the politics of space and time through a system-specific, rather than site-specific approach. He is concerned with the hidden structures that pre-determine the limits of our social and political imagination. Through a language of diagrams, drawings and models he explores a hidden landscape of systematic and structural conditions that organise our political sub-terrain. This sub-space is framed by systems which transverse multiple realms (technical, spiritual economic, psychological, etc) and therefore Dennis' work can be seen as an attempt to stitch these, sometime opposed, sometimes complementary, systems together . . . to read technological systems alongside spiritual systems, to combine political fictions with science fiction.

He holds a degree in Architecture from the University of the Witwatersrand, Johannesburg and a Masters of Science in the Art, Culture and Technology from the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Thembinkosi Goniwe (Johannesburg, Afrique du Sud)

D'abord enseignant des beaux-arts et l'histoire de l'art à l'Université du Cap, à l'Université du Witwatersrand, à l'Université de Fort Hare et à l'Université technologique de Vaal, Thembinkosi Goniwe a exposé ses œuvres dans son pays natal en Afrique du Sud, et ailleurs. Il a également contribué à diverses publications.

Goniwe a été commissaire de plusieurs expositions notamment «Footprints»: Le répertoire photographique d'Andrew Tshabangu pendant deux décennies à la Standard Bank Gallery de Johannesburg et au Albany Museum de Grahamstown (2017); «Towards Intersections: Négociant des sujets, des objets et des contextes» à la Galerie d'art Unisa et Museum Africa (2015); «Dialogues avec les maîtres : Visual perspectives on the two decades of democracy», FNB Joburg Art Fair (2014); «Where do I end, you begin», Edinburgh Arts Festival (2014); «Impressions of Rorke's Drift : The Jumuna Collection», Durban Art Gallery (2013), Museum Africa in Johannesburg (2014), Grahamstown National Arts Festival (2014) et Iziko South African National Gallery (2014), et «Desire : Ideal narratives in contemporary South African art», 54th Venice Biennale, Venice (2011).

Actuellement chercheur invité à la Wits School of Arts, Goniwe est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université du Cap et d'un doctorat en histoire de l'art de Cornell University.

Thembinkosi Goniwe began his career teaching fine arts and art history at the University of Cape Town, the University of the Witwatersrand, Fort Hare University and Vaal University of Technology, and has exhibited his work at home and abroad. He has also contributed to various publications.

Goniwe has curated a number of exhibitions including Footprints: Andrew Tshabangu's Photographic Repertory over Two Decades at the Standard Bank Gallery in Johannesburg and the Albany Museum in Grahamstown (2017); Towards Intersections: Negotiating Subjects, Objects and Contexts at the Unisa Art Gallery and Museum Africa (2015); Dialogues with the Masters at the University of South Africa (2017); The Art of the Art World at the University of South Africa (2018); The Art of the World at the University of South Africa (2019); and The Art of the World at the University of South Africa (2019): Visual Perspectives on the Two Decades of Democracy, FNB Joburg Art Fair (2014); Where Do I End, You begin, Edinburgh Arts Festival (2014); Impressions of Rorke's Drift: The Jumuna Collection," Durban Art Gallery (2013), Museum Africa in Johannesburg (2014), Grahamstown National Arts Festival (2014) and Iziko South African National Gallery (2014), and Desire: Ideal Narratives in Contemporary South African Art, 54th Venice Biennale, Venice (2011).

Currently a visiting scholar at the Wits School of Arts, Goniwe holds an MFA from the University of Cape Town and a PhD in art history from Cornell University.

Njelele Art Station en collaboration avec Congo Biennale, présente **A movement, and gathering sound Un mouvement, et la collecte de sons** (schéma de travail) qui est un projet de **Thembinkosi Goniwe, Nolan Oswald Dennis et Dana Whabira**.

A movement, and gathering sound (working diagram), est une composition collaborative qui tisse ensemble une histoire du son, de la migration, de l'espace et de l'agence. Cette œuvre retrace de manière schématique l'infrastructure physique et spirituelle de l'interconnexion qui imprègne le paysage à travers l'Afrique australe (SADC).

Ce travail est le fruit d'un projet de recherche continu centré sur la dimension psychique et spirituelle de l'infrastructure ferroviaire dans la production historique et continue d'un paysage continental et d'un imaginaire régional. En explorant la fonction banale de la ligne de chemin de fer dans la définition et la diffusion des typologies de planification urbaine, des réseaux de pouvoir étatique et de la géopolitique dans la région, le projet revisite les dessous de l'entreprise coloniale où la signification et la fonction de ces infrastructures techno-politiques peuvent être comprises autrement. «Nous cherchons une lecture différente de l'infrastructure coloniale, une lecture qui privilégie les manières dont les Africains ont subverti, manipulé, transfiguré ces infrastructures pour un projet anticolonial de devenir ensemble (en opposition au projet colonial de diviser pour régner)», expliquent les artistes.

A movement, and gathering sound (working diagram) est un diagramme en cours de l'après vie spirituelle du réseau ferroviaire en tant que réseau d'imagination musicale et territoriale. Les participants au projet écrivent : «En définissant les chemins de fer comme un réseau sonore, nous prêtons attention à la façon dont notre peuple, nos sons, nos cultures, nos ressources et nos idées se déplacent. Et comment ce mouvement est aussi un mouvement de redéfinition constante de nous-mêmes et d'élargissement de nos idées sur ce que nous voulons dire quand nous disons «nous». À cet égard, le chemin de fer a toujours été un allié pour renverser les barrières, les frontières et les limites. Dans l'histoire de la lutte anti-coloniale, le chemin de fer est le site de l'activisme, de l'organisation et de la résistance et un espace important pour la production d'imaginaires panafricains».

Le chemin de fer coupe des lignes dans et à travers le paysage. Ce sont à la fois des lignes de connexion et de séparation. Les ruptures et les sillons de la ligne de chemin de fer dans le paysage politique trouvent un écho rythmique dans les sons panafricains du paysage musical. Le chemin de fer a toujours recueilli des sons à côté des corps et des ressources qu'il extrait du paysage, établissant des liens entre les formes musicales et les traditions dans toute la région, mais accélérant aussi leur distorsion, leur démontage et leur reingénierie en de nouveaux et dangereux chants de combat panafricains.

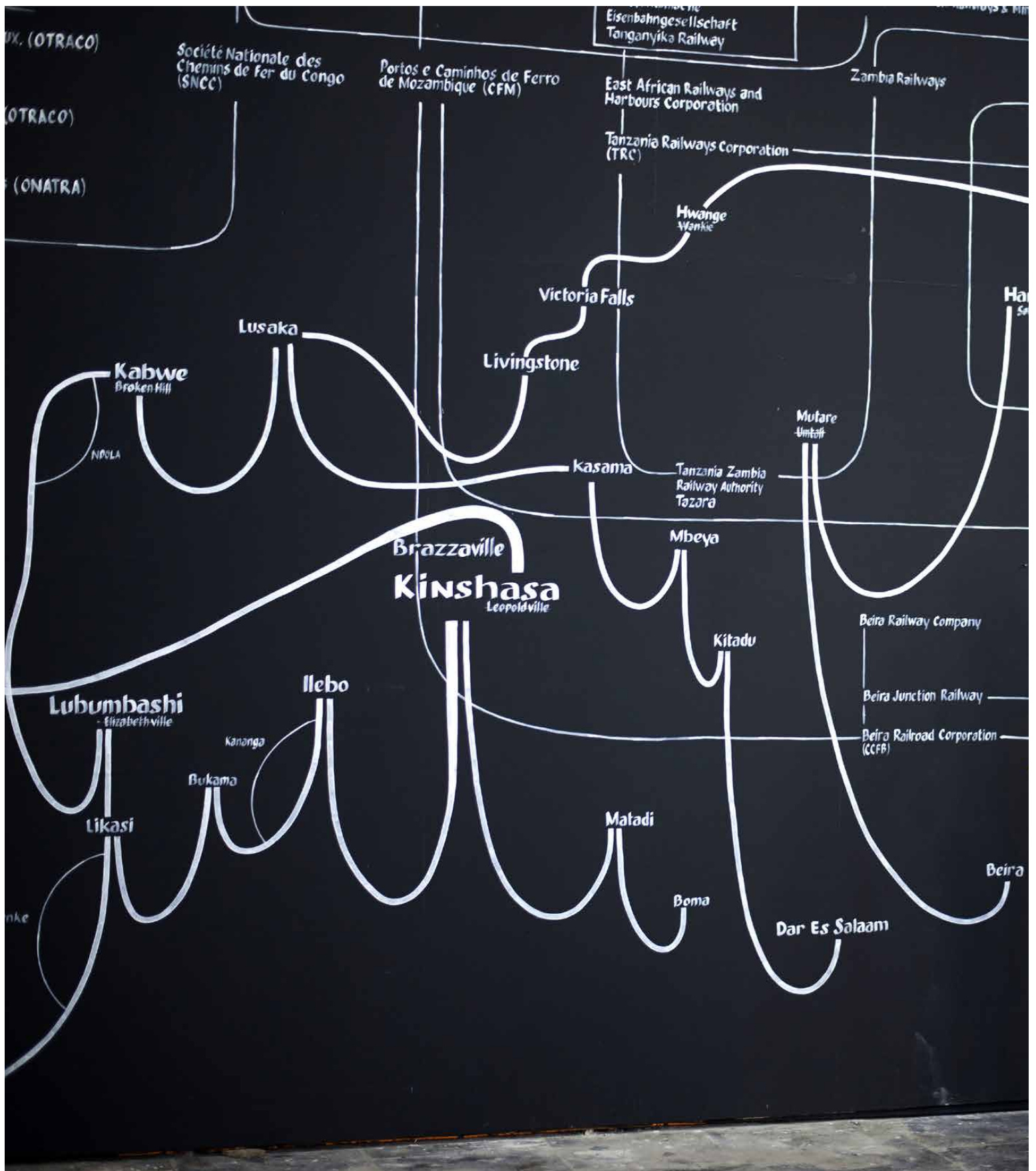
Njelele Art Station in collaboration with Congo Biennale, presents **A movement, and gathering sound** (working diagram), a project by **Thembinkosi Goniwe, Nolan Oswald Dennis and Dana Whabira**.

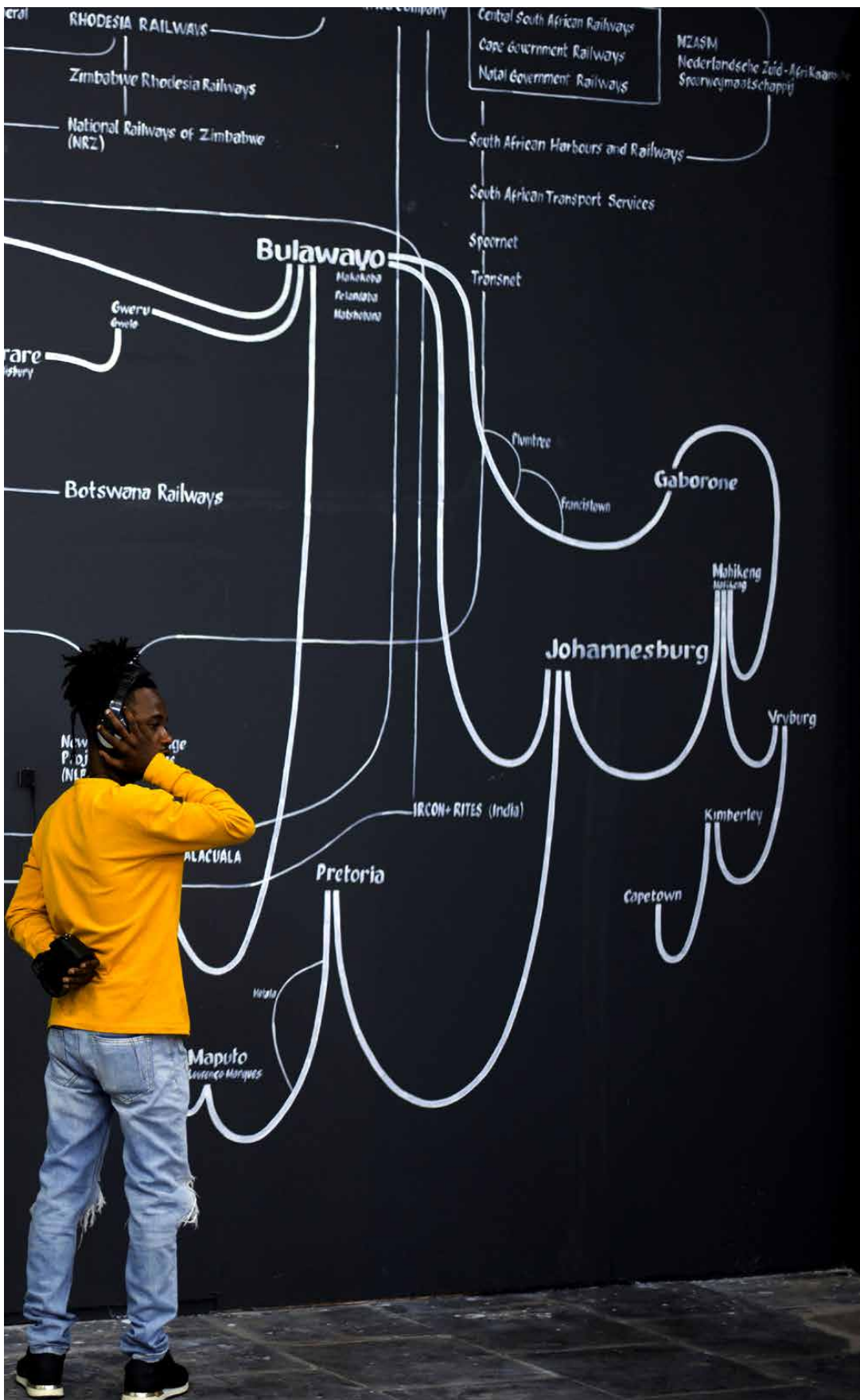
A movement, and gathering sound (working diagram), is a collaborative composition that weaves together a history of sound, migration, space and agency. This work schematically traces the physical and spiritual infrastructure of interconnection which permeates the landscape across southern Africa (SADC).

The work emerges from a continuing research project centered on the psychic and spiritual dimension of railway infrastructure in the historical and ongoing production of a continental landscape and a regional imagination. Through an exploration of the mundane function of the railway line in defining and spreading urban planning typologies, networks of state power and geopolitics in the region, the project revisits the underside of the colonial enterprise where the meaning and function of these techno-political infrastructures can otherwise be understood. The artists explain, "We are reaching for a different reading of colonial infrastructure, one that privileges the ways in which African people subverted, manipulated, transfigured these infrastructures for an anticolonial project of becoming together (in opposition of the colonial project of divide and rule)."

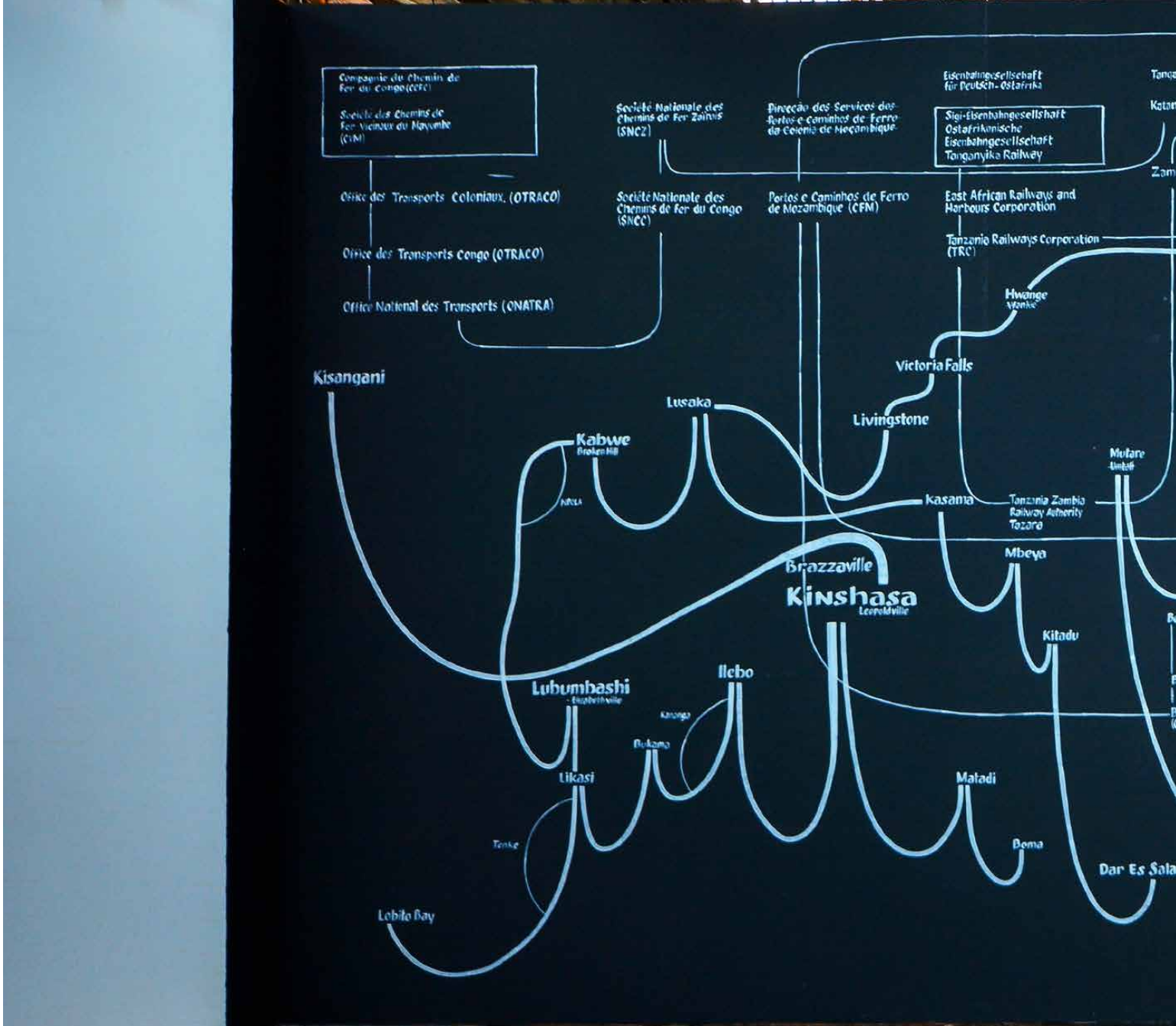
A movement, and gathering sound (working diagram) is an ongoing diagramming of the spiritual afterlife of the railway network as a network of musical and territorial imagination. The project participants write: "In defining the railways as a sonic network we pay attention to the way our people, our sounds, our cultures, our resources and our ideas move. And how this movement is also a movement of constantly redefining ourselves and expanding our ideas of who we mean when we say 'us.' In this regard the railway has always been an ally in subverting barriers, boundaries and borders. In the history of anti-colonial struggle the railway is the site of activism, organization and resistance and an important space for producing Pan-African imaginaries."

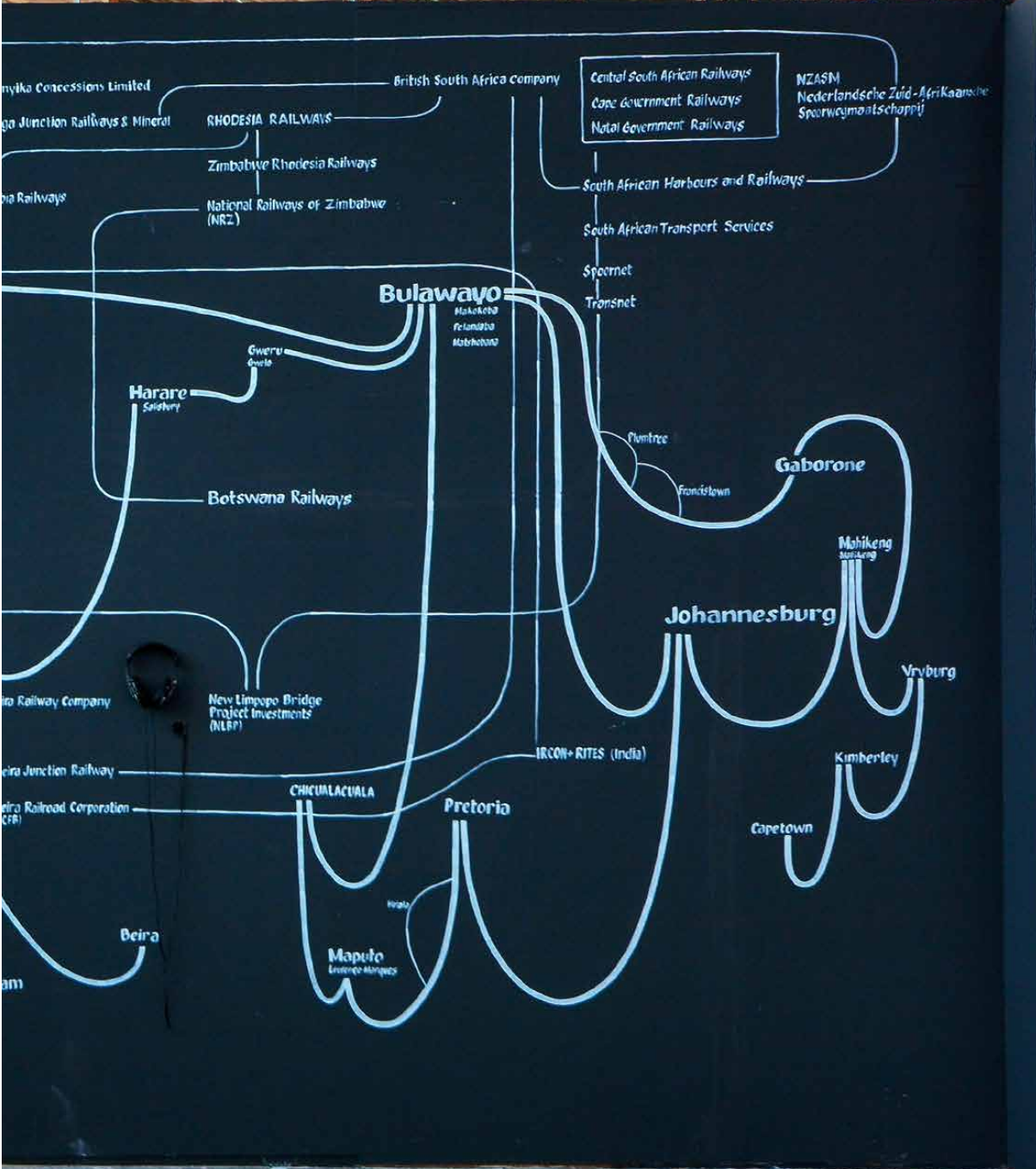
Critically, the railway cuts lines into and across the landscape. These are both lines of connection as well as separation. The breaks and the grooves of the railway line in the political landscape are rhythmically echoed in the Pan-African sounds of the musical landscape. The railway has always gathered sound alongside the bodies and resources it extracts from the landscape, forming connections between musical forms and traditions across the region, but also accelerating their distortion, disassembly and reengineering into new and dangerous Pan-African fighting songs.

Titre: A movement, and gathering sound
 Technique: Media player, acrylique et
 dessin sur un mur de contre plaqué en bois.
 Dimensions: 640 x 366 cm
 Année: 2019

Small white label on the wall to the right of the diagram.

Agxon Kakusa (Moba, DR Congo)

Agxon, de son vrai nom Agathon Kakusa, né en 1961, réalise des portraits abstraits et expressifs avec des matériaux qu'il rencontre pendant ses promenades. Cela a une part importante dans son processus artistique. Initié d'abord à la fin des années 1970 dans l'art du cuivre battu, pratique figurative répandue dans sa région natale le Katanga, Agxon passe progressivement à l'expression abstraite et à d'autres matières notamment le bois, les fils de fer, et plus récemment les galets. À Kinshasa, il réalisa la série de portraits minimalistes en fil de fer «Faciès» qui était le point de départ pour sa carrière internationale, mais qui a été subitement interrompue lorsqu'il a été désigné chef de la communauté Tumpa, près de Moba au Lac Tanganyika. Depuis, il travaille en combinant ses deux statuts d'artiste et de chef coutumier.

La pratique actuelle d'Agxon reflète ses deux rôles. Ses travaux antérieurs sur le cuivre, le bois et le fer révèlent géographiquement et conceptuellement le parcours artistique d'Agxon avant de devenir chef. Ses inspirations vont de la mythologie grecque antique à la culture funk des années 1970 qu'il exprime dans des portraits abstraits. Tout comme avant de devenir chef, ses intérêts sont ancrés dans l'histoire complexe de la République Démocratique du Congo. Les travaux d'Agxon ont été exposés à Dar-es-Salaam (2017), Johannesburg (2015), Mulunguzi (2015), Liège (2007, 2013), Dortmund (2012), Kinshasa (2005, 2008, 2011) et Lubumbashi (2004, 2011).

Agxon, whose real name is Agathon Kakusa (born in 1961), makes abstract and expressive portraits with materials he encounters during his walks. This has an important part in his artistic process. Initiated at the end of the 1970s in the art of beaten copper, a figurative practice widespread in his native Katanga, Agxon gradually moved on to abstract expression and other materials including wood, wire, and more recently pebbles.

In Kinshasa, he produced the series of minimalist wire face portraits that was the starting point for his international career, but which was suddenly interrupted when he was appointed head of the Tumpa community near Moba at Lake Tanganyika. Since then, he has been working by combining his two statuses of artist and customary chief.

Agxon's current practice reflects his two roles. His earlier works on copper, wood and iron reveal his artistic journey, geographically and conceptually, before he became chief. His inspirations range from ancient Greek mythology to the funk culture of the 1970s, which he expresses in abstract portraits. Even before becoming a chief, his interests were rooted in the complex history of the Democratic Republic of Congo.

Agxon's work has been exhibited in Dar es Salaam (2017), Johannesburg (2015), Mulunguzi (2015), Liège (2007, 2013), Dortmund (2012), Kinshasa (2005, 2008, 2011) and Lubumbashi (2004, 2011).

Le Centre d'Art WAZA en collaboration avec Congo biennale, présente une installation immersive de l'artiste congolais **Agxon** en collaboration avec **DJ Spilulu** intitulée «**Aire d'oiseaux Imaginaires**».

Le corps de l'œuvre présente une série de figures d'oiseaux de mauvais augure faites de bois flotté représentant l'influence menaçante des hommes puissants dans le paysage de Moba à l'est de la RD Congo. Ce paysage, à première vue très paisible, porte le fardeau de nombreux conflits passés. La récente découverte d'un gisement de coltan menace de relancer l'exploitation et les conflits dans la région.

Agxon est à la fois un chef traditionnel et un artiste visuel et cette œuvre exprime sa voix artistique individuelle ainsi que celle de sa communauté. L'installation comprend un paysage sonore et une installation vidéo du producteur et beatmaker Lushois Afrohouse, DJ Spilulu, créés lors d'une résidence de création à Moba.

Sous la direction artistique de **Patrick Mudekereza** et **Sari Middernach**

The Centre d'Art WAZA The Centre d'Art Waza in collaboration with Congo Biennale presented an immersive installation by Congolese artist **Agxon** in collaboration with DJ Spilulu titled **Imaginary Bird Area**.

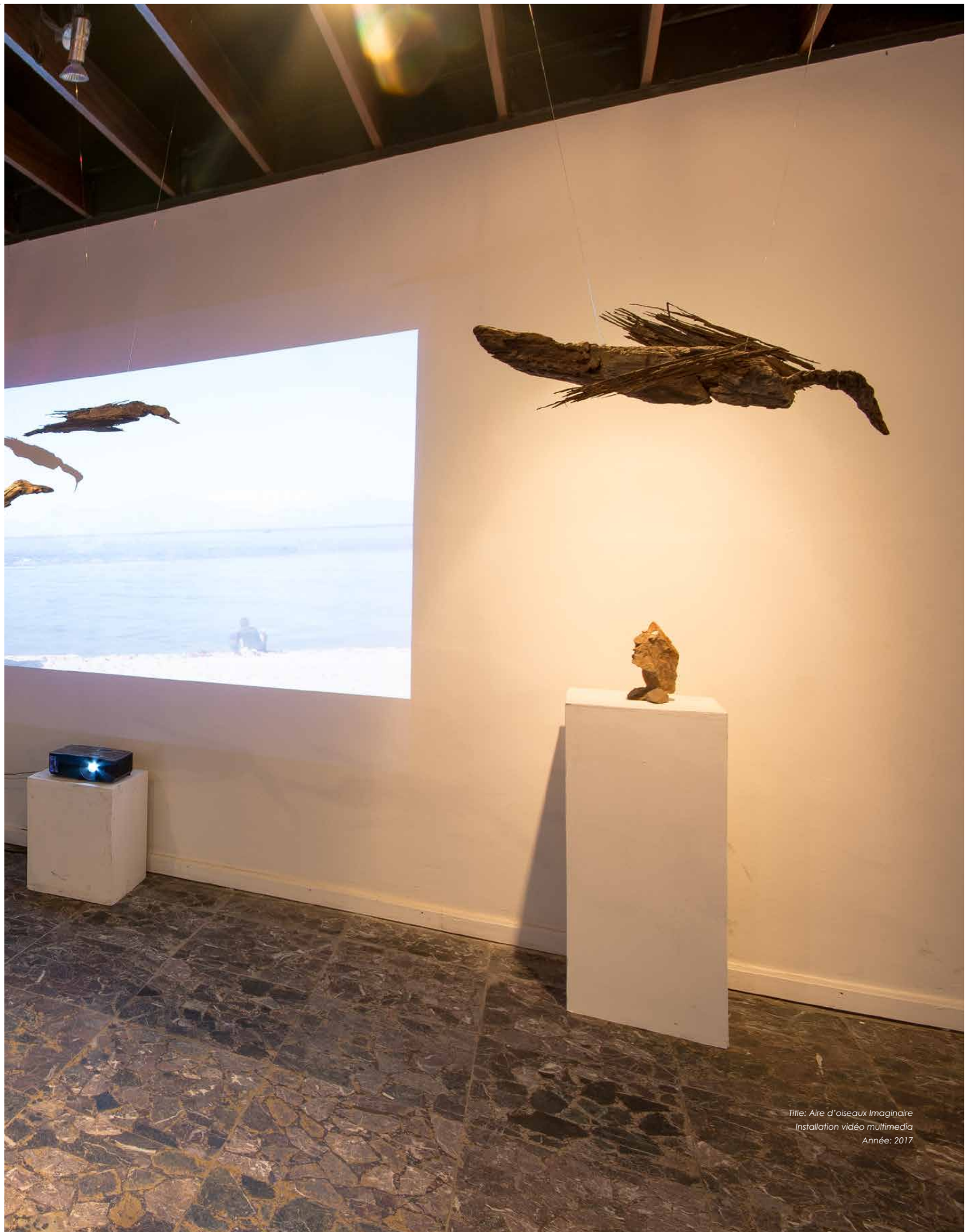
The body of work features a series of ominous bird figures made from driftwood that represent the threatening influence of powerful men in the Moba landscape of eastern Congo. This landscape, at first glance very peaceful, bears the burden of many past conflicts. The recent discovery of a coltan deposit threatens to revive exploitation and conflict in the area.

Agxon is both a traditional chief and visual artist and this work expresses his individual artistic voice as well as that of his community. The installation includes a soundscape and video installation by Lushois Afrohouse producer and beatmaker DJ Spilulu created during a creative residency in Moba.

Curated by **Patrick Mudekereza** and **Sari Middernach**

*Title: Aire d'oiseaux Imaginaire
Installation vidéo multimedia
Année: 2017*

Dj Spilulu (Lubumbashi, DR Congo)

Né en 1983 et appelé G'Sparks par les sud-africains où il y va fréquemment pour des prestations, DJ Spilulu s'est forgé un statut à part dans le paysage musical d'Afrique australe. Ingénieur du son, beatmaker, compositeur et producteur, il travaille depuis 10 ans entre Johannesburg et Lubumbashi navigant entre revitalisations, créations, collaborations en tout genre. Il a aussi créé une dynamique autour de la musique house, dans le paysage de la RDC autrefois entièrement entraîné dans le ndombolo.

Une des raisons du succès des morceaux house de Spilulu est sa capacité à créer à partir d'un répertoire très varié de sons, qui va des rythmes traditionnels encore présents dans les villages, à la culture urbaine la plus branchée. Il revisite des tubes de tous les pays et les «habillent» à la sauce Afro house avec beaucoup de talent.

Fort de cette capacité à naviguer entre les univers musicaux, DJ Spilulu a conquis un public très varié. Sa musique rassemble les générations. Il couvre aussi, grâce à sa rythmique, plusieurs sensibilités musicales qui parlent à des communautés de cultures diverses. Son savoir-faire fait de lui une denrée rare parmi tant des beatmaker, compositeurs et producteurs de musique.

Born in 1983 and called G'Sparks in South Africa where he frequently goes for performances, DJ Spilulu has forged a special status for himself in the southern African music scene. Sound engineer, beatmaker, composer and producer, he has been working for 10 years between Johannesburg and Lubumbashi, navigating between revisitations, creations and collaborations of all kinds. He has also created a dynamic around house music, in the landscape of the DRC formerly entirely driven by ndombolo.

One of the reasons for the success of Spilulu's house tracks is his ability to create from a very varied repertoire of sounds, ranging from the traditional rhythms still present in the villages to the trendiest urban culture. He revisits hits from all over the world and "dresses" them up in Afro house style with great talent.

With this ability to navigate between musical universes, Spilulu has conquered a very varied audience. His music brings generations together. It also covers, thanks to its rhythm, several musical sensibilities that speak to communities of diverse cultures. His know-how makes him a rare dancer among beatmakers, composers and music producers.

Des extraits Youtube des productions récentes par DJ Spilulu:

Youtube excerpts of recent productions by DJ Spilulu:

Dj Spilulu - Morenita Ft Lina Rojas (Cumbiafrica) & Bhino Bhino (2018):

<https://www.youtube.com/watch?v=pWlrg1h2GYI>

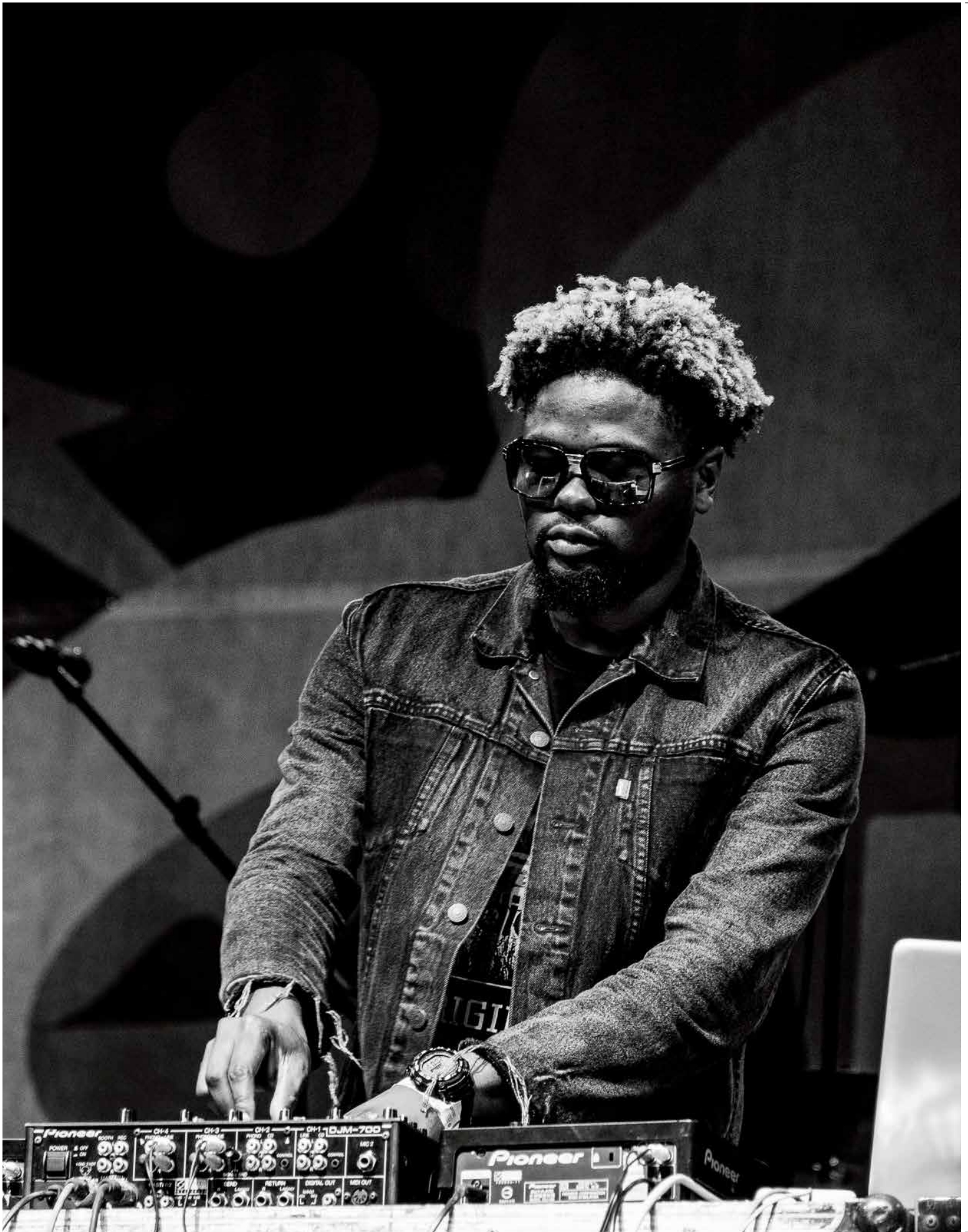
Live in JohannesburgRadio Y FM, 2017:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve8D4StHv8EKatuba>, Lubumbashi, 2016:

<https://www.youtube.com/watch?v=CKW-uHou5oo> Centre d'art Waza, 2014:

<https://www.youtube.com/watch?v=Dkpa0ZsYdY>

Amani **Abeid** (Dar Es Salaam, Tanzanie)

Né à Tanga, en Tanzanie, en 1986, Amani Abeid est un artiste visuel multidisciplinaire qui crée des illustrations, des peintures, des bandes dessinées et des dessins animés. Il est titulaire d'une licence en planification, gestion de projet et développement communautaire de l'université de Dodoma. Son oncle, le colonel Yona Msocha, a compris sa dextérité artistique et l'a encouragé à poursuivre des études d'art, ce qui l'a inspiré à peindre son tout premier portrait de sa tante décédée.

Abeid a participé à un certain nombre de résidences locales et internationales, dont une résidence aux Greatmore Studios au Cap, ainsi qu'à des expositions individuelles et collectives, notamment au Musée national de Tanzanie, au Deutsches Historisches Museum en Allemagne, au Cap, en Afrique du Sud et en Suède.

Born in Tanga, Tanzania in 1986, Amani Abeid is a multidisciplinary visual artist who creates illustrations, paintings, comic books and cartoons. He holds a Bachelor's degree in Planning, Project Management and Community Development from the University of Dodoma. His uncle, Colonel Yona Msocha, understood his artistic dexterity and encouraged him to pursue art studies and inspired him to paint his very first portrait of his late aunt.

Abeid has participated in a number of local and international residencies, including a residency at the Greatmore Studios in Cape Town, as well as solo and group exhibitions at the National Museum of Tanzania, the Deutsches Historisches Museum in Germany, Cape Town, South Africa, and Sweden.

“ Créer des lignes de transition ”

Amani Abeid était assis confortablement dans le coin du bureau principal du Kin ArtStudio à Kinshasa. Dans le contexte de l'ensemble du bâtiment, la pièce peut être décrite comme un cockpit. C'est là, parmi un mur de livres, une rangée d'ordinateurs et des lignes de câbles de rallonge, que le pilote, artiste visuel et directeur du Kin ArtStudio Vitshois Mwilambwe, et son équipe, s'occupent des questions plus fonctionnelles concernant la gestion d'un centre d'art qui a vu des artistes congolais tels que Serge Diakota, Alexandre Kyungu, Hilarie Balu et Eddy Kamuaga repousser les limites de l'art contemporain tout en acquérant un statut international. En quelques jours seulement, les œuvres de ces artistes et de nombreux autres venus de toute l'Afrique devaient être exposées ici et dans plusieurs autres espaces de la ville dans le cadre de la première édition de Congo Biennale.

Abeid était encore dans la lueur d'une exposition solo réussie, *Beyond the Wall*, à la galerie de l'Alliance française à Dar-es-Salaam et était arrivé plusieurs semaines avant la Biennale pour une résidence d'un mois à Kin ArtStudio aux côtés des artistes sud-africains Phumulani Ntuli et Simphiwe Butelzi. C'était notre première conversation à Kinshasa, deux semaines depuis notre dernière rencontre à Dar-es-Salaam. Dans l'intervalle, Abeid avait achevé sa contribution à la Biennale - une pièce dont il était impatient de parler.

Intitulée «**Le fardeau de la mémoire**», la pièce s'inspire directement du thème de la Biennale, Transition, qui, selon la note officielle, «invite les artistes et les penseurs à réfléchir à l'histoire générale de la RD Congo depuis la Conférence de Berlin en 1885, lorsque le pays était propriété privée du roi belge Léopold II, jusqu'à nos jours, et à réfléchir à sa position et à ses relations avec le reste du monde». Au centre de la pièce, une figure bandée regarde le ciel à l'aveuglette tout en se déplaçant à la rame dans un paysage infernal. En dessous de lui, des vagues vives sont réalisées dans des combinaisons de motifs noirs et rouge-or soyeux, inscrivant également des silhouettes à l'horizon et formant des îles fissurées sur un ciel noir complet.

Beyond the Wall, l'exposition solo d'Abeid à Dar-es-Salaam, a été inspirée par *Contemporary Makers*, un livre de 1973 sur les outils et les armes tanzaniens dont il utilise les prémisses pour remettre en question le cadre social des offres de changement contemporaines. Tout au long de l'exposition, des motifs complexes conçus avec une délicatesse et une texture étonnantes ont formé des motifs récurrents qui complètent une série de préoccupations avec un style révélateur.

«Les motifs ici font référence aux textiles», dit Abeid en référence à *Burden of Memory*. «Ces motifs sont un héritage d'échanges entre nous, les Asiatiques et les Portugais depuis le XIIIe siècle. Mais les motifs en général, dans toutes les cultures, sont une façon de faire référence à l'environnement, en remarquant des choses qui se répètent. Quand vous parlez de mémoire, cela fait partie de l'enjeu. La mémoire fonctionne souvent par répétition. Le problème est que tant de questions qui se répètent reçoivent des réponses brillantes, nouvelles et douces. Plus de programmes, plus d'organisations caritatives, et même ces nouveaux musées construits par les pays occidentaux nous font lutter pour nous souvenir. Vous regardez le progrès, mais en même temps vous luttez pour porter et conduire ces souvenirs. Vous voyez les choses et vous savez qu'elles ne sont pas censées être ainsi».

Kin ArtStudio lui-même est une ancienne usine textile, tout comme l'Espace d'art Nafasi, où Amani a développé sa pratique artistique de 2013 à 2019, est un entrepôt reconverti. Dans la Biennale, les bases de ces similarités transnationales - ou récurrences - sont examinées à travers un échantillon d'artistes des beaux-Arts sur l'ensemble du contenu. L'historien de l'art australien Terry Smith, en explorant les courants de création mondiale dans un essai pour la revue *World Art*, a proposé que le contemporain dans l'art ne se réfère pas à un présent, mais à ce temps spécifique. C'est l'art qui émerge non seulement comme «le dernier chapitre de la longue histoire de l'art», mais aussi d'un sens très contemporain de ce qui constitue «le monde» et d'un sens radicalement élargi de ce qui constitue «l'art».

Lors de Congo Biennale, l'héritage du continent et les questions de participation ont été réalisés dans une variété de styles et de médias allant au-delà de la simple unité et touchant un lieu d'interconnexion spirituelle, spatiale et visuelle. La compréhension durement acquise qui permet à Abeid ou Kamuanga d'atteindre une matérialité si touchante sur la toile est bien plus qu'une réalisation formelle. C'est la libération active et la redéfinition des points communs cachés, effacés et obscurcis par l'oppression.

Se référant à une signification ou une intention globale pour la pièce, Abeid conclut : «Il y a de l'agitation, une référence à l'agitation. Il parle du silence et des espaces vides. Mais il s'agit aussi de l'endroit où vous consacrez votre esprit et de qui en a la propriété. Nous parlons de transition, mais nous devons créer ces lignes de transition. Les pays peuvent avoir des frontières, mais il n'y a pas de frontières entre les individus».

Avec ces mots, la conversation ne se termine pas tant qu'elle s'étend généreusement à un autre sujet, puisque nous sommes rejoints par Buthelezi. Dehors, à travers les portes vitrées, Vitshois et Serge réussissent un exploit commun à Kinshasa : tenir une réunion en mouvement tout en saluant chaleureusement chaque personne qu'ils croisent. La grande réussite de la ville, de la Biennale et du travail de Kin ArtStudio est d'avoir construit un objectif commun qui va au-delà de la simple proximité, qui est fluide, avant-gardiste, inclusif et en phase avec son époque. C'était une bénédiction d'être ici.

Jesse Gerard Mpango, writer and the Visual Arts Manager at Nafasi Art Space

“Creating lines of transition”

Amani Abeid sat comfortably in the corner of the front office of Kin ArtStudio in Kinshasa. In the context of the entire building, the room can perhaps best be described as a cockpit. It's here, among a wall of books, a row of computers and lines of extension cables that the pilot, visual artist and director of Kin ArtStudio, Vitshois Mwilambwe, and his team, handle the more functional questions about running an art center that has seen Congolese artists such as Serge Diakota, Alexandre Kyugu, Hilarie Balu and Eddy Kamuaga push the boundaries of contemporary art whilst gaining international status. In a few short days, the work of these and many more artists from across Africa were set to be exhibited here and across several other spaces in the city as part of the inaugural Congo Biennale.

Abeid was still in the glow of a successful solo exhibition, *Beyond the Wall*, at the Alliance Francaise gallery in Dar-es-Salaam and had arrived several weeks before the Biennale for a month-long residency at Kin Art alongside South African artists Phumulani Ntuli and Simphiwe Butelzi. It was our first conversation in Kinshasa, two weeks since our last meeting in Dar-es-Salaam. In the intervening time, Abeid had completed his contribution to the Biennale -- a piece he was eager to talk about.

Titled «**The Burden of Memory**», the piece drew directly from the theme of the Biennale, Transition, which according to the official note “invites artists and thinkers to reflect on the general history of the DR Congo from the Berlin Conference in 1885, when the country was privately owned by the Belgian King Leopold II, to the present day, and to reflect on its position and relations with the rest of the world.” In the center of the piece, a bandaged figure gazes blindly at the sky while rowing himself through an infernal landscape. Underneath him sharp waves are realized in combinations of black and silky gold-red patterns also inscribing silhouettes on the horizon and forming cracked islands on a pitch black sky.

Beyond the Wall, Abeid's solo show in Dar-es-Salaam, was inspired by *Contemporary Makers*, a 1973 book on Tanzanian tools and weapons whose premise he employs to question the social framework of contemporary offers of change. Throughout the exhibit, intricate patterning conceived with uncanny delicacy and texture formed recurrent motifs supplementing a range of concerns with revelatory style.

“The patterns here are reference to textiles,” Abeid says in reference to *Burden of Memory*. “Those patterns are a legacy of exchange between ourselves, the Asians and the Portuguese as far back as the 13th century. But patterns in general in all cultures are a way of referencing the environment, in noticing things that recur. When you're talking about memory this is part of what is at stake. Memory often works through repetition. The problem is that so many of the questions that repeat are given to shiny, new, and sweet answers. More programs, more charities, and even these new museums built by Western countries makes us struggle to remember. You look at progress, but at the same time you struggle to carry and conduct these memories. You see things and know they are not supposed to be this way.”

The Kin ArtStudio is a former textile factory like Nafasi Art Space, a converted warehouse where Amani developed his artistic practice from 2013-2019. In the Biennale, the basis of such transnational similarities, or recurrences, are examined through a cross section of fine artists across the continent. Australian art historian Terry Smith, in exploring the world-making currents in an essay for the *World Art* journal, offered that the contemporary in art refers not to a present, but to this specific time. That it is art that emerges not just as “the latest chapter in the centuries-long History of Art” but out of “a very contemporary sense of what constitutes ‘the world’ and from a radically expanded sense of what constitutes ‘art.’”

At the Congo Biennale, the heritage of the continent and attending questions were realized in a variety of styles and media moving beyond simple unity and touching a place of spiritual, spatial, and visual interconnectedness. The hard-won understanding that allows Abeid or Kamuanga to achieve such affecting materiality on the canvas is much more than a formal achievement. It is the active release and re-defining of commonalities hidden, erased, and obscured by oppression.

Referring to an overall meaning or intention for the piece Abeid concludes, “There is restlessness, a reference to restlessness. It talks about the silence and the blank spaces. But it is also about where you devote your spirit and who has ownership of that. We talk about transition but we need to create these lines of transition. Countries can have borders but there are no borders between individuals.”

With those words the conversation does not so much end as flow generously into another topic as we're joined by Buthelezi. Outside, through the glass doors, Vitshois and Serge manage a common Kinshasa feat of holding a meeting in motion while still greeting each person they pass warmly. The great achievement of the city and of the Biennale and the work of Kin ArtStudio is in building a shared purpose that goes beyond simple proximity. It is fluid, forward thinking, inclusive, and conversant with the times. It was a blessing to be here.

Jesse Gerard Mpango, writer and the Visual Arts Manager at Nafasi Art Space

Titre: The Burden of memory
Technique: Acrylique sur toile
Dimensions: 200 cm x 200 cm
Année: 2019

PRÉSENTATION DES ARTISTES

Aristote Mago Betsaleel (Kinshasa, RD Congo)

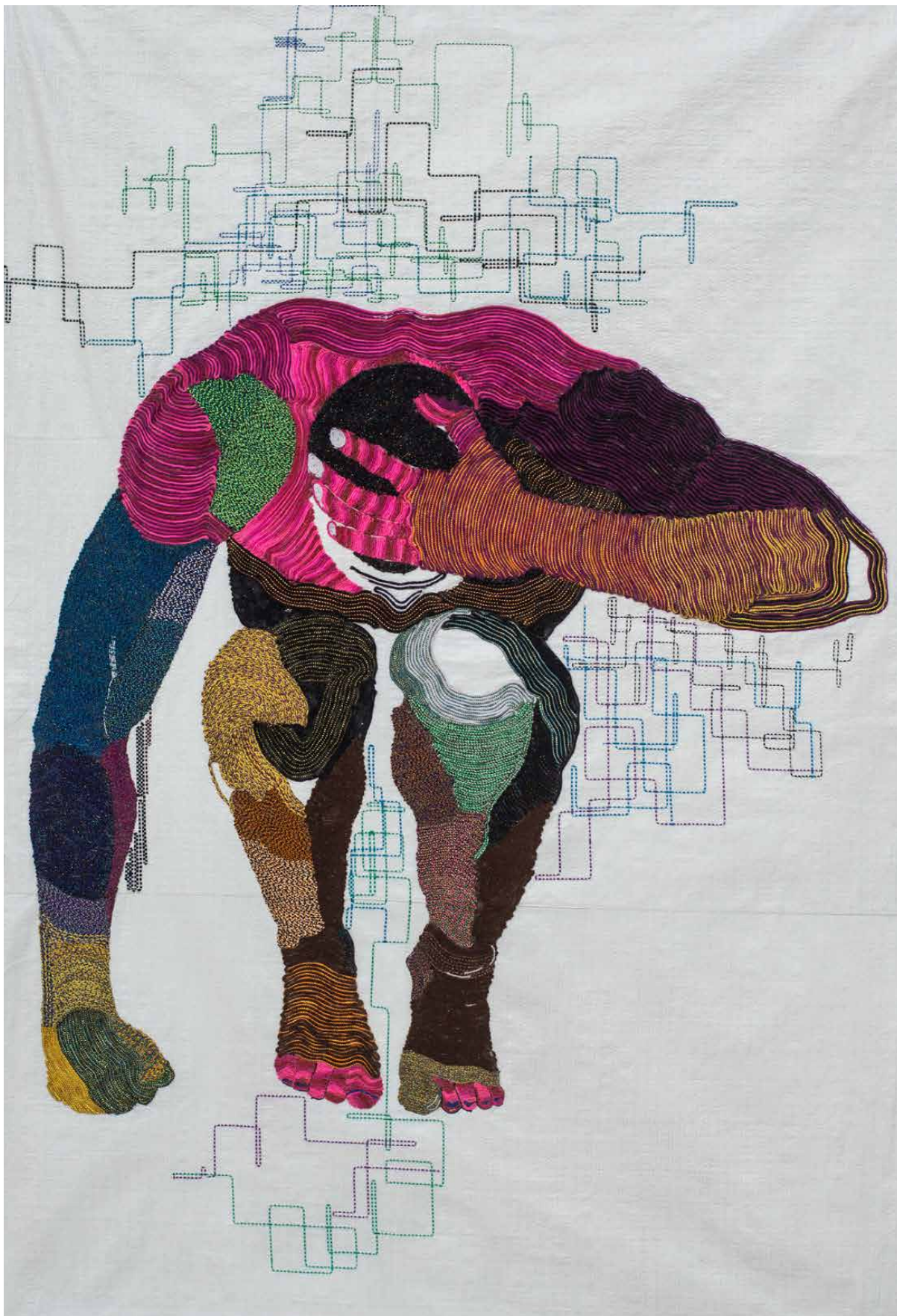
Né en 1988 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, Aristote Mago est un produit pur de Kin ArtStudio. Très actif depuis son jeune âge, il brillait déjà dans ses cours de dessin à l'école primaire. En 2007, il décroche son Bac à l'Institut des Beaux-arts de Kinshasa en option sculpture. Il s'inscrit ensuite à l'Académie des Beaux-arts tout en intégrant un collectif de jeunes artistes visuels dénommé «Néo Ngongisme» afin de trouver un espace d'échange et de partage entre amis évoluant dans la même discipline que lui.

C'est en 2014 qu'il a été sélectionné pour participer au Master Art 2, atelier d'échange et de professionnalisation autour de la pratique de l'art visuel contemporain organisé par Kin ArtStudio. Cette confrontation avec d'autres artistes lui a permis d'avoir une autre approche de son travail. Sculpteur de formation, Aristote Mago Betsaleel a trouvé une autre manière pour s'exprimer. Il reste toujours dans l'art mais utilise un support bien différent de celui qu'il a appris à utiliser. Partant des «choses-matériaux» banales, qu'il transforme, déforme et dont il dénature parfois l'essence en les dépiécant d'abord puis en les unissant à sa manière ensuite les unes aux autres, pour en faire des objets d'art, Mago y accorde du sens, de la valeur ajoutée, un pouvoir d'«expression», qui fait de ces éléments des objets d'art. Le soin et la charge émotionnelle qu'il y apporte sont perceptibles dans le moindre «pixel», comme il nomme les points qui constituent sa toile, en associant une technique de collage de fils synthétique ou coton sur la toile laminée. Le discours de Mago est simple, mais sa démarche est loin d'être simpliste.

Born in 1988 in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo, Aristotle Mago is a pure product of Kin ArtStudio. Very active since his young age, he already shone in his drawing classes at primary school. In 2007, he obtained his Baccalaureate at the Institute of Fine Arts in Kinshasa with a major in sculpture. He then enrolled at the Academy of Fine Arts while joining a collective of young visual artists called "Neo Ngongisme" in order to find a space for exchange and sharing between friends in the same discipline.

In 2014, he was selected to participate in the Master Art 2, a workshop of exchange and professionalization around the practice of contemporary visual art organized by Kin ArtStudio. This confrontation with other artists allowed him to have another approach to his work. Trained as a sculptor, Betsaleel found another way to express himself. He always stays in art but uses a very different medium than the one he learned to use. Starting from banal "material things" which he transforms, deforms and whose essence he sometimes distorts by first cutting them up and then joining them together in his own way to make art objects, he gives them meaning, added value, a power of "expression," which makes them art objects. The care and emotional charge he brings to it is perceptible in the smallest "pixel" as he calls the dots that make up his canvas, by combining a technique of collage of synthetic or cotton threads on the laminated canvas. The artist's discourse is simple, but his approach is far from simplistic.

Titre: Headache
Technique mixte:
Collage fil synthétique,
coton, lacet sur toile laminée
Dimensions: 168 x 116 cm
Année: 2019

Titre: Interdépendance
Technique mixte: Collage fil synthétique,
coton, lacet sur toile laminée
Dimensions: 120 x 290 cm
Année: 2019

Alexandre Kyungu Mwilambwe (Kinshasa, DR Congo)

Vit et travaille à Kinshasa, République démocratique du Congo, Alexandre Kyungu est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Co-fondateur du groupe d'artistes Vision Totale (vi.to) et collaborateur de Kin ArtStudio, ce jeune a participé à plusieurs expositions de groupes et ateliers en résidence dans son pays ainsi qu'à l'étranger. Entre autres Art OMI Programme International de résidence, New-York (USA) ; Bourse ProHelvetia ANT Mobility à Bagfactory Johannesburg (Afrique du Sud) ; «Résidence studio» grâce à ProHelvetia à Atelier Mondial Bâle en Suisse; «Vivre sur le seuil de la porte : Rencontres congolaises» organisées par le Dipartimento di Studi Umanistici de l'Università della Calabria (Italie) en collaboration avec la Mairie de Cosenza (Italie). Ce n'est pas tout. Il y a également l'Atelier de travail PICHA organisé lors de la 5ème édition de la Biennale de Lubumbashi; l'exposition Young Congo organisée par Kin Art Studio à Kinshasa ; Expo «Kinshasa 2050» à l'Institut Français de Kinshasa.

Le travail d'Alexandre Kyungu fonctionne comme un «essai cartographique», dans lequel il tente de construire un monde nouveau et global en fusionnant et juxtaposant les cartes des différentes villes. Une façon pour lui de questionner la ville et sa cartographie, d'effacer les frontières entre les peuples et de donner naissance à un territoire unique dans l'espace imaginaire de son œuvre.

Dans sa pratique artistique, Kyungu combine la peinture, le dessin, la sculpture et l'installation. Son travail s'articule autour des questions liées à l'espace urbain en parallèles entre la cartographie urbaine et la scarification du corps. Ce qui traduit justement un espace d'ouverture, de rencontre et de découvertes dans une société, selon l'artiste, de plus en plus universelle.

Living and working in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, Alexandre Kyungu Mwilambwe is a graduate of the Academy of Fine Arts in Kinshasa. Co-founder of the artist group Vision Total (vi.to) and collaborator of Kin ArtStudio, this young artist has participated in several group exhibitions and workshops in residence in his country and abroad. Among others, Art OMI International Residency Program, New York (USA) ; ProHelvetia ANT Mobility grant at Bagfactory Johannesburg (South Africa) ; "Studio Residency" thanks to Pro Helvetia at Atelier Mondial Basel in Switzerland ; "Living on the Doorstep: Congolese Encounters" organized by the Dipartimento di Studi Umanistici of the Università della Calabria (Italy) in collaboration with the City of Cosenza (Italy). In addition there is the PICHA Workshop organized during the 5th edition of the Biennale of Lubumbashi; Young Congo organized by Kin ArtStudio in Kinshasa; Expo Kinshasa 2050 at the French Institute of Kinshasa.

Mwilambwe's work functions as a "cartographic essay" in which he builds a new and global world by merging and juxtaposing maps of different cities. This is a way for him to question the city and its cartography, to erase the borders between peoples and to give birth to a unique territory in the imaginary space of his work.

In his artistic practice, the artist combines painting, drawing, sculpture and installation. His work revolves around issues related to urban space by drawing parallels between urban cartography and body scarification. This translates precisely into a space of openness, encounter and discovery in a society that, according to the artist, is becoming increasingly universal.

“The Shadow of the City” (l'ombre de la ville) est un projet d'installation interactive, le public avait la possibilité de participer à la construction de l'installation. Les visiteurs qui utilisent une reconstruction d'une carte imaginaire lors de l'ouverture de l'exposition de la Biennale du Congo.

Le public était intéressé par la pose et le collage d'un symbole de carte sur le mur et à l'endroit désiré. L'installation est composée de 450 petits symboles de géolocalisation (carte) chaque symbole mesurant 10 centimètres et 1025 petits morceaux de symboles et de signes de scarification de dimensions variables et de cinq petites sculptures des portes en bois, chacune mesurant entre 30 centimètres de haut et 13 centimètres de large. L'installation tente d'approfondir la complexité de l'histoire de la cartographie en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo avant et après la période de colonisation. Dans ce projet, il s'agit pour moi de repenser, d'imaginer une nouvelle manière de construire l'espace cartographique imaginaire en questionnant la mobilité, la question liée à l'identification spatiale et à l'identité humaine en mettant l'accès sur le nzoloko qui désigne la (scarification) qui est en parallèle avec la cartographie urbaine et la carte d'identité aujourd'hui. Aussi l'artiste cherche à créer un rapprochement et un dialogue entre les deux éléments (nzoloko et cartographie) évoquant, la même réalité.

En outre, le nzoloko se justifie dans ce travail comme étant un élément d'organisation cartographique et identitaire de l'Afrique ancestrale qui se faisait à base d'un couteau pour inciser le corps en laissant des cicatrices et les éléments permettant de fournir ou apporter des informations sur la personne d'où elle vient, son ethnie, etc...

Le rapport de symbole et signe de la scarification à côté de la cartographie dans ce projet artistique n'intervient que pour révéler et soulever les questions d'accessibilité, de rencontre, de découverte et de libération d'une frontière qui existait auparavant dans la société traditionnelle africaine. Les sociétés ancestrales ont utilisé la scarification comme un symbole, un moyen d'affranchissement des frontières et des espaces de vie.

“The Shadow of the City” is an interactive installation project where the audience had the opportunity to participate in the construction of the facility by using a reconstruction of an imaginary map at the opening of the Congo Biennale exhibition.

Interested visitors placed and pasted card symbols on the wall and in the desired location. The installation is composed of 450 small geolocation map symbols measuring 10 centimeters of each symbol and 1025 small pieces of scarification symbols and signs of varying dimensions and five small wooden door sculptures, each measuring between 30 centimeters high and 13 centimeters wide. The installation delves into the complex history of cartography in Africa and in particular in the Democratic Republic of Congo before and after the colonization period. In this project, it is a question for me of rethinking, of imagining a new way of constructing the imaginary cartographic space by questioning mobility. The question is linked to spatial identification and human identity by putting the access on the nzoloko which designates the scarification which is in parallel with urban cartography and the identity card today. Thus the artist seeks to create a rapprochement and a dialogue between the two elements, nzoloko and cartography, evoking the same reality.

Moreover, the nzoloko is justified in this work as an element of cartographic organization and identity of ancestral Africa that was made with a knife to cut the body, leaving scars and elements to provide or bring information about the persons, i.e. where they come from, their ethnicity, etc.

The relationship of symbol and sign of scarification next to cartography in this artistic project intervenes to reveal and raise the issues of accessibility, encounter, discovery and liberation of a frontier that previously existed in traditional African society. Ancestral societies have used scarification as a symbol, a means of freeing borders and living spaces.

*Titre: L'ombre de la ville
Technique: installation, symboles, de scarification
et géolocalisation en bois coupé, coller au mur
Dimensions: variable
Année: 2019*

Titre: Sans Titre
Technique: Bois coupé, incision, gravure,
collage de poussier de bois et acrylique
Dimensions: 128×52 cm / 130×55 cm
Année: 2019

Amine El Gotaibi (Marrakech, Maroc)

Diplômé de l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en 2008, Amine El Gotaibi est un artiste pluridisciplinaire. Il mêle, dans ses œuvres, le dessin, la peinture, la vidéo et l'installation. Les événements des Printemps arabes donnent naissance à : «Goutte de grâce» (2011), puis «Ring de la soumission» (2014), qui reçoit le soutien de l'Arab Fund for Arts and Cultures en 2012 avant d'être présenté en 2014 dans l'exposition «Le Maroc contemporain» à l'Institut du monde arabe à Paris. Sa dernière exposition, «Attorab Al Watani (Territoire National)», 2016, présenté à la galerie Comptoir des Mines de Marrakech, «Perspective de brebis», en 2018, développée à Al Maqam Tahanaout, et «Perspective de séduction», 2019, restitution d'une résidence de trois mois au sein de la Résidence consulaire de France à Marrakech.

Amine El Gotaibi a créé à Tanger la résidence d'artiste Playa Blanca avec Zvezdelina Stoyanova (Bulgarie) et Mohamed El Mahdaoui (Maroc) où artistes, écrivains et réalisateurs sont accueillis en résidence de 2011 à 2016. Ses projets marocains, souvent immersifs, ont compté notamment «La prédation ne croit pas à la mort !» (2012), lors de l'inauguration du Musée Mohammed VI à Rabat.

Le développement des projets d'envergure tant dans leur temporalité de production (de plusieurs mois à plusieurs années), que dans leur format (des œuvres monumentales et collaboratives incluant d'autres milieux et métiers en dehors du champ artistique ou la participation du public), fait de Amine El Gotaibi un acteur indépendant majeur de la scène marocaine de l'art contemporain.

Graduating from the National Institute of Fine Arts of Tetouan in 2008, multidisciplinary artist Amine El Gotaibi mixes drawing, painting, video and installation. The events of the Arab Spring gave birth to Goutte de Grâce (2011), then Ring of Submission (2014), which received the support of the Arab Fund for Arts and Cultures in 2012 before being presented in 2014 in the exhibition Contemporary Morocco at the Arab World Institute in Paris. His latest exhibitions include Attorab Al Watani (National Territory) in 2016, presented at the Comptoir des Mines Gallery in Marrakech, Perspective de Brebis, in 2018, developed at Al Maqam Tahanaout, and Perspective de Séduction in 2019, the culmination of a three-month residency at the French Consular Residence in Marrakech.

In Tangier, with Zvezdelina Stoyanova (Bulgaria) and Mohamed El Mahdaoui (Morocco), El Gotaibi created the artist residency Playa Blanca where artists, musicians, writers and directors were welcomed in residence from 2011 to 2016. His immersive Moroccan projects include La Prédation ne Croit pas à la Mort! (2012), during the inauguration of the Mohammed VI Museum in Rabat.

The development of large-scale projects in their temporality of production (from several months to several years), and in their format (monumental and collaborative works including other circles and trades outside the artistic field or public participation), makes Amine El Gotaibi a major independent player on the Moroccan contemporary art scene.

Ba Moyi Ya Afrika, un court-circuit bienveillant

Il existe des artistes chercheurs, des artistes, des landartists... Amine El Gotaibi oscille certainement entre toutes ces catégories pour mieux les décloisonner. Son point de départ se fonde toujours sur une vision, une révélation qui le bouleverse et qu'il approfondit ensuite par un ancrage poétique et organique aux éléments qui l'entourent. Amine est certainement un architecte visuel d'une pensée humaniste.

Avec Ba Moyi Ya Afrika, l'artiste s'entiche d'une question fondamentale liée au continent africain. Terre dont il fait partie mais qui lui était jusqu'alors parfaitement inconnue. De cette méconnaissance, de cette injustice ressentie face à la spoliation de ressources naturelles riches, de la sensation viscérale que les clichés négatifs à propos de l'Afrique sont des leurres, il en ressort une explosion de lumière. Alors qu'il pensait aller à la rencontre de l'Afrique subsaharienne par voie terrestre pour son projet Visite à Okavango visionné en 2011, l'invitation de la Congo Biennale de 2019 a court-circuité et réconforté ses aspirations les plus profondes. Amine El Gotaibi put alors se laisser porter par le flux, l'énergie, la générosité et le rythme du lieu. Cette installation monumentale en est la conséquence directe. Elle est constituée d'une armature d'apparence brute à laquelle sont arrimés trente-trois spots. Ils auraient pu être cinquante-quatre comme autant de pays que comprend le continent.

Dans son volume esthétique ultra contemporain, l'installation d'El Gotaibi est une réponse aux façonnages de l'Afrique par les mains colonisatrices. Cette violence est inhérente à l'impunité de ses conquêtes, à ses cruelles dominations sur les terres et individus rendus exsangues et bien sûr à l'imposition d'un discours visant à anéantir. Dans la lignée de ce que le penseur Ngugi wa Thiong'o souligne : «L'emprise économique et politique ne peut être totale sans le contrôle de l'esprit. Contrôler la culture d'un peuple, c'est contrôler la représentation qu'il se fait de lui-même et de son rapport aux autres. Dans le cas du colonialisme, l'établissement de cette emprise prit deux formes : la destruction ou la dévalorisation systématique de la culture des colonisés, de leur art, de leurs danses, de leurs religions, de leur histoire, de leur géographie, de leur éducation, de leur littérature écrite ou orale et inversement la glorification incessante de la langue du colonisateur». Avec Ba Moyi Ya Afrika, la réappropriation d'un discours fédérateur «pan-Africain» par l'Art est puissante. Au loin, la réminiscence du soleil nous interpelle sur l'évidente métaphore : l'Afrique, les Afriques s'illuminent d'elles-mêmes et par elles-mêmes. Le titre principal de l'œuvre est en lingala tel un rappel respectueux d'une prédominance linguistique. Au mur, l'écriture de couleur verte, clin d'œil à la fertilité, fait face aux traductions, comme sous-titres en arabe, anglais et français.

Cette œuvre subite et essentielle, amorce et participe même au prochain projet colossal d'Amine El Gotaibi Visite à Okavango, qui sera une traversée pluridisciplinaire depuis le Maroc jusqu'en Afrique du Sud, une invitation au dialogue multiple... Forcément lumineux.

PhD. Elisa Ganivet

Ba Moyi Ya Afrika, a benevolent short-circuit

There are artist-researchers, artists, landartists . . . Amine El Gotaibi certainly oscillates between all of these categories to better decompartmentalize them. His point of departure is always based on a vision, a revelation that overwhelms him and which he then deepens by a poetic and organic anchoring to the elements that surround him. Amine is certainly a visual architect of a humanist thought.

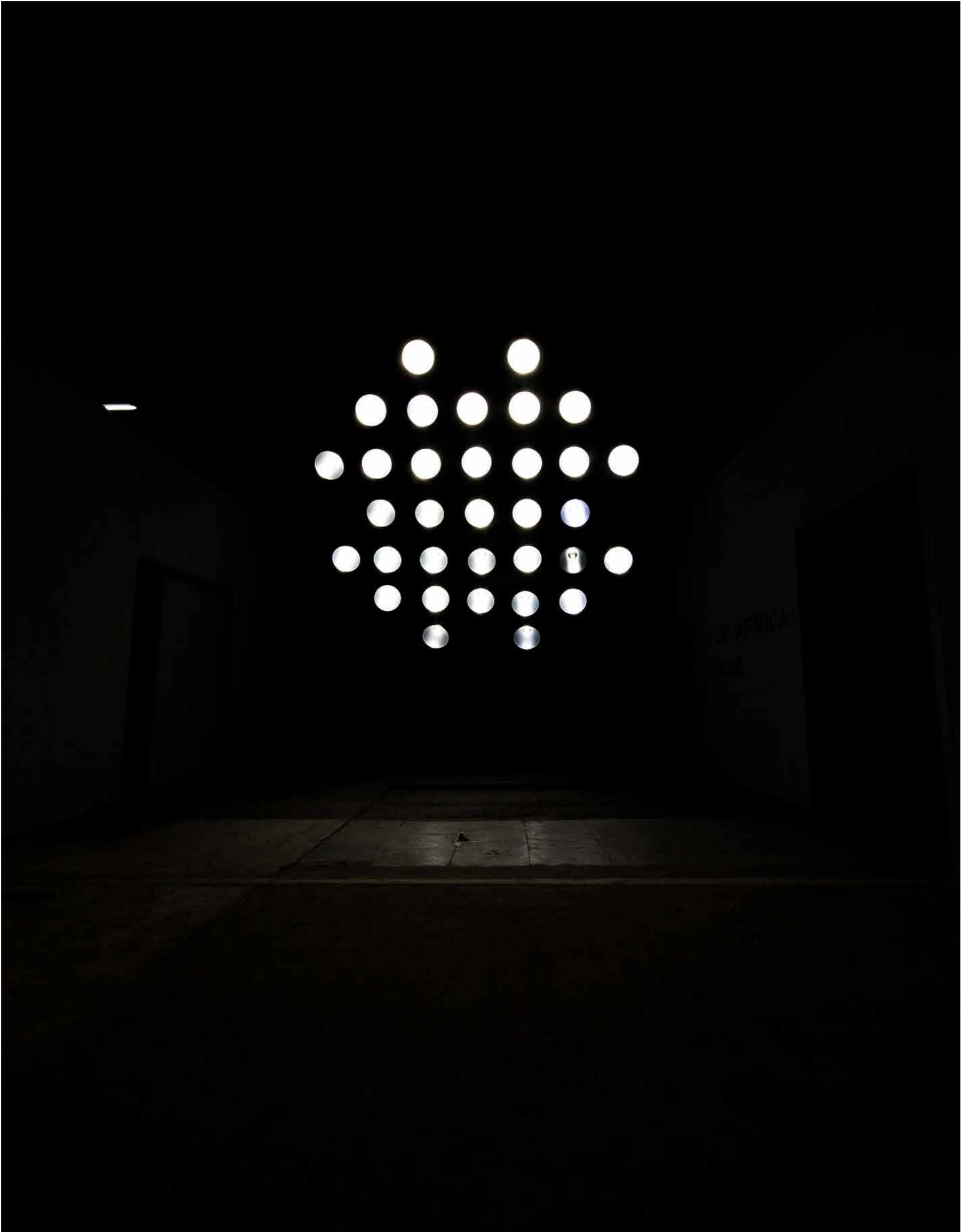
With Ba Moyi Ya Afrika, the artist becomes infatuated with a fundamental question related to the African continent, a land of which he is a part, but which until then was completely unknown to him. From this ignorance, from this injustice felt in the face of the spoliation of rich natural resources, from the visceral feeling that negative clichés about Africa are lures, an explosion of light emerges. While he thought he was going to meet sub-Saharan Africa by land for his project Visit to Okavango, which he previewed in 2011, the invitation of the 2019 Congo Biennale short-circuited and comforted his deepest aspirations.

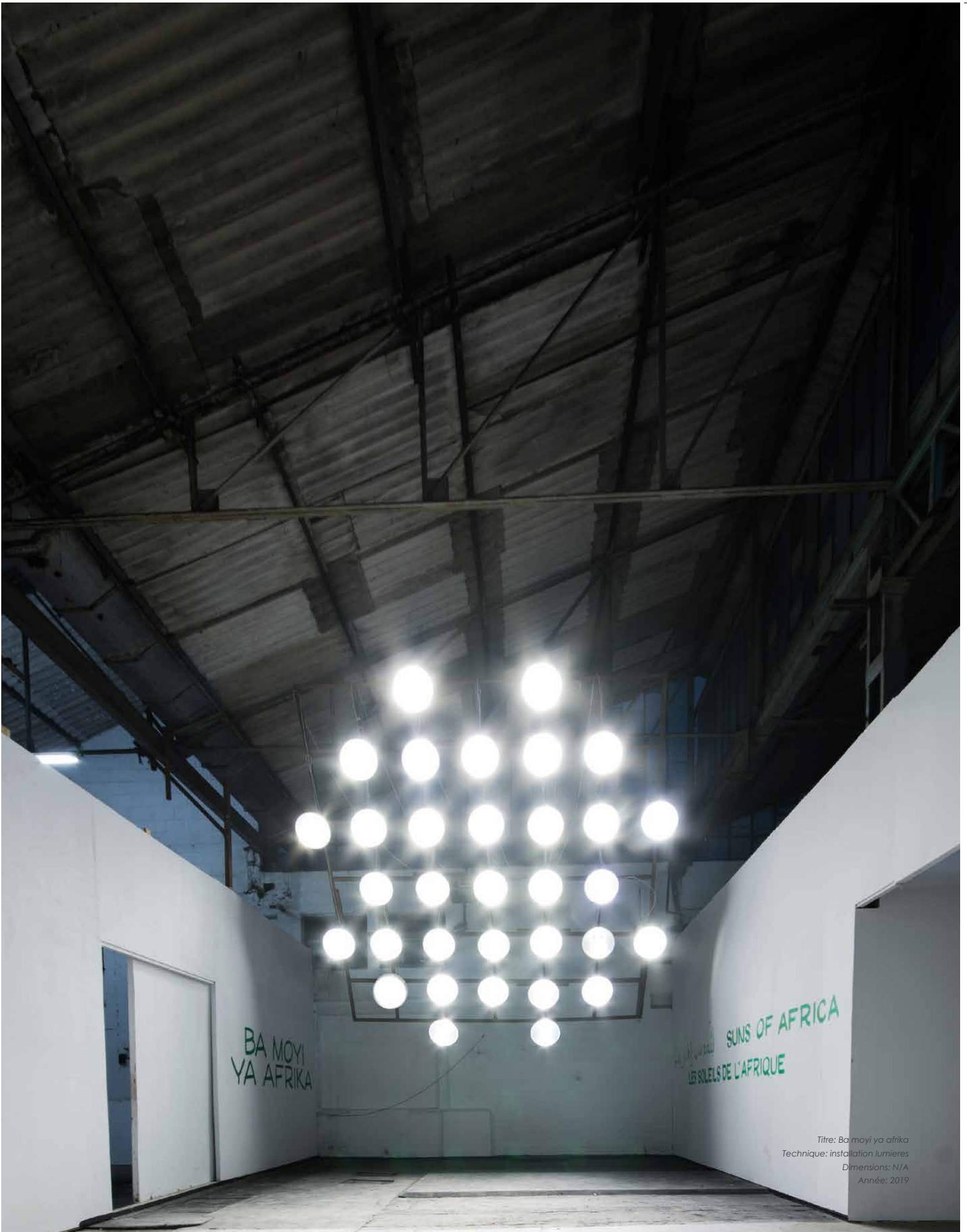
Amine El Gotaibi was then able to let himself be carried away by the flow, the energy, the generosity and the rhythm of the place. This monumental installation is the direct result. It consists of a seemingly raw frame to which thirty-three spotlights are attached. They could have been fifty-four, the number of countries that make up the continent. In its ultra-contemporary aesthetic volume, El Gotaibi's installation is a response to the shaping of Africa by the colonizing hands. This violence is inherent to the impunity of its conquests, its cruel domination over lands and individuals rendered bloodless, and the imposition of a discourse aimed at annihilation. This is in line with what the thinker Ngugi wa Thiong'o stresses: "Economic and political control cannot be total without the control of the mind. To control a people's culture is to control the way it represents itself and its relationship to others. In the case of colonialism, the establishment of this hold took two forms: the systematic destruction or devaluation of the culture of the colonized, of their art, their dances, their religions, their history, their geography, their education, their written or oral literature-and conversely the incessant glorification of the language of the colonizer."

With Ba Moyi Ya Afrika, the reappropriation of a unifying "pan-African" discourse through art is powerful. In the distance, the reminiscence of the sun challenges us on the obvious metaphor: Africa, the Africans illuminate themselves and by themselves.

The main title of the work is in Lingala as a respectful reminder of a linguistic predominance. On the wall, the green writing, a nod to fertility, faces the translations as subtitles in Arabic, English and French. This sudden and essential work initiates and participates in Amine El Gotaibi's next colossal project Visite à Okavango, which will be a multidisciplinary crossing from Morocco to South Africa, an invitation to multiply apparent luminous dialogues.

PhD. Elisa Ganivet

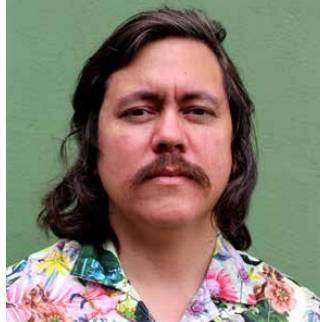

*Titre: Ba moyi ya afrika
Technique: installation lumieres
Dimensions: N/A
Année: 2019*

Arvid van der Rijt (Netherlands / Finlande)

Né en 1976 à Soltau, Allemagne, Arvid van der Rijt vit et travaille à Vaasa en Finlande. Diplômé d'enseignement des beaux-arts et histoire de l'art, AHK, Amsterdam, NL, il est un artiste audiovisuel et un travailleur culturel. Arvid met en co-relation le son et l'image en mouvement, principalement le film analogique. Il utilise ces médias pour créer une certaine atmosphère, pour construire une symbiose du visible et de l'invisible. Ces deux dernières années, il a été actif dans le domaine de la performance cinématographique en direct. Un moyen de tenter d'immerger le spectateur et de stimuler une manière active de vivre une autre expérience.

Le matériel qu'il utilise très souvent pour ses performances en direct au cinéma est du son et des boucles de film 16mm faites à la main. Le son et l'image sont générés par la couleur, le ruban adhésif, les pièces décolorées, les pièces rayées et les pièces perforées, constituent là une relation immédiate entre le visible et l'audible audiovisuel.

Membre et ancien président de Platform (www.platform.fi), une résidence d'artistes basée à Vaasa en Finlande, Arvid van der Rijt a été très actif dans l'organisation d'événements artistiques en direct. Il est également co-fondateur de Filmverkstaden (www.filmverkstaden.fi), une association dédiée au cinéma analogique, une structure permettant aux artistes de travailler avec ce média.

Born in 1976 in Soltau, Germany, Arvid van der Rijt lives and works in Vaasa, Finland. He is a graduate in Fine Arts and Art History, AHK, Amsterdam, the Netherlands. An audiovisual artist and cultural worker, he correlates sound and the moving image, mainly analog film using these media to create a certain atmosphere, to build a symbiosis of the visible and the invisible. For the last two years, he has been active in the field of live film performance, as a way of trying to immerse the spectator and to stimulate an active way of living another experience.

Very often he uses sound and hand-made 16mm film loops for his live film performances in cinema. Sound and image are generated by color, tape, discolored parts, scratched parts and perforated parts, forming an immediate relationship between the visible and the audible audiovisual.

As a member and former president of Platform (www.platform.fi), an artist residency based in Vaasa, Finland, Arvid van der Rijt has been very active in organizing live art events. He is also co-founder of Filmverkstaden (www.filmverkstaden.fi), an association dedicated to analog cinema, a structure allowing artists to work with this medium.

L'artiste Arvid nous montre le résultat d'une période de 3 semaines de travail en résidence au Kin ArtStudio. Kinshasa ayant été généreuse avec lui et lui ayant fourni beaucoup d'informations, ce travail est peut-être à considérer plus comme un début d'un processus continu qu'un résultat.

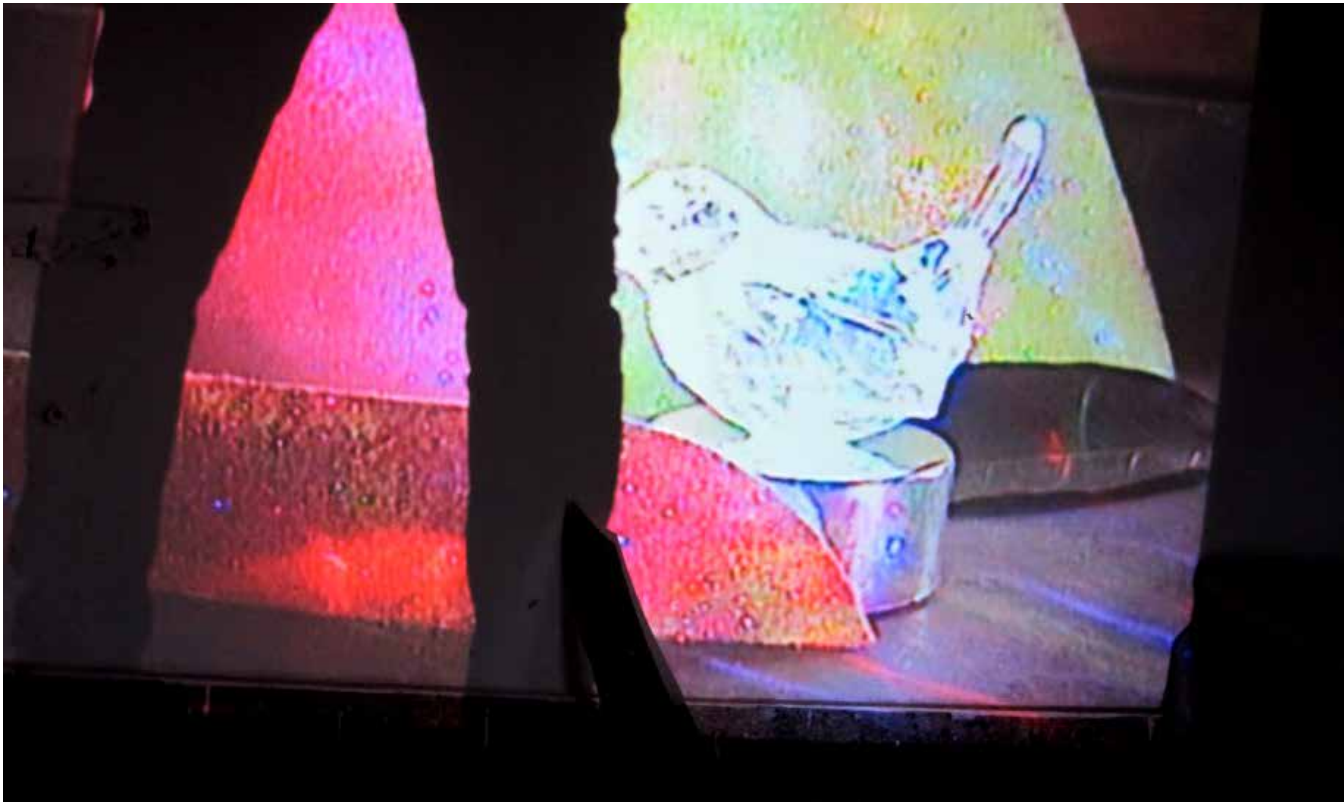
le travail d'Arvid est une performance, vidéo interactive et expérimentale, où il utilise des sons enregistrés à Kinshasa, des images vidéo de ses petites installations qu'il a construites pendant sa période de résidence. Le tout en direct en créant une ambiance onirique où ses installations prennent vie. Le son et l'image interagissent entre eux et plongeront le public dans un jeu de lumière, d'ombres, de reflets et de sons subtils qui représentent sa perception de la ville cosmopolite de Kinshasa. Pour Arvid, la performance est une réflexion sur le concept de perception, de contexte et d'échelle.

Artist Arvid van der Rijt shows us the result of a 3 week residency at Kin ArtStudio. As Kinshasa has been generous with him and provided him with a lot of information, this work is perhaps to be considered more the beginning of an ongoing process rather than a result.

Arvid's work is a performance, interactive and experimental video in which he uses sounds recorded in Kinshasa and video image of his small installations that he built during his residency to create a dreamlike atmosphere where his ensemble comes to life. Sound and image interact and immerse the audience in a play of light, shadows, reflections and subtle sounds that represent his perception of the cosmopolitan city of Kinshasa. The performance is a reflection on the concepts of perception, context and scale.

*Installation, performance, interactive and experimental video
film projector on wheels, live-generated sound and different objects
Dimensions: 3 x 16mm
Année: 2019*

Bahar Behbahani, (Iran / USA)

Bahar Behbahani a obtenu sa maîtrise en peinture à l'université d'art d'Azad, à Téhéran, en Iran, et sa licence en peinture à l'université d'Alzakra, à Téhéran, en Iran. Elle vit actuellement à New-York.

Sa pratique, basée sur la recherche, aborde le paysage comme une métaphore de la politique et de la poétique. Behbahani s'intéresse aux paysages culturels à la fois dans un contexte historique et contemporain, en posant des questions urgentes qui tiennent compte des façons dont les gens négocient l'espace et le lieu. À travers une série de médiums, tels que la peinture, la vidéo, l'installation et les discussions performatives, Bahar Behbahani superpose les questions d'archives occidentales, la cartographie, l'histoire horticole et notre position contemporaine dans une nouvelle narration hybride.

Son travail a été présenté dans l'exposition solo «Let the Garden Eram Flourish», organisée par Ugochukwu-Smooth Nzewi, au Hood Museum of Art du Dartmouth College en 2017.

Garden Coup, la série multidisciplinaire de Behbahani, a été présentée à la Thomas Erben Gallery de New-York et à la 11ème Biennale de Shanghai, en Chine, en 2016, ainsi qu'à la 7ème Biennale de Moscou, en Russie, en 2017. Sa vidéo, Behind the Mirrors, a été présentée pour la première fois au festival Fireflies in the Night, organisé par Robert Storr, Kalliopi Minioudaki et Barbara London en partenariat avec le centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos en Grèce en 2016.

L'œuvre de Bahar Behbahani fait partie des collections permanentes du Queensland Museum, du Hood Museum of Art et de la Sharjah Art Foundation, ainsi que de nombreuses collections privées. L'artiste a également reçu une bourse de la MacDowell Colony, Peterborough, NH, une résidence d'artistes Art Omi International, Gand, NY, et une bourse The Open Sessions au Drawing Center, NY, entre autres.

Son travail a été présenté à la 7ème Biennale de Moscou, Russie; à la 18ème Biennale de Sydney, Australie; à la Sharjah Biennial 10, EAU; au Eli and Edythe Broad Art Museum, MI; au Tribeca Film Festival, NY; au Drawing Center, NY; à l'EMPAC, Experimental Media And Performing Arts Center à Rensselaer, Troy, NY; entre autres.

Bahar Behbahani completed her Master of Fine Arts in Painting, Azad University of Art, Tehran, Iran, and her Bachelor of Fine Arts in Painting, Alzakra University, Tehran, Iran. Her research-based practice approaches landscape as a metaphor for politics and poetics.

Behbahani looks into cultural landscapes both historically and in a contemporary context, posing urgent questions that consider the ways in which people negotiate space and place. Through a range of media such as painting, video, installation and performative talks, Behbahani layers Western archival matters, cartography, horticultural history, and our contemporary position into a new hybrid narrative.

Her work was featured in the solo exhibition, Let the Garden Eram Flourish, curated by Ugochukwu-Smooth Nzewi, at the Hood Museum of Art at Dartmouth College in 2017.

Garden Coup, Behbahani's multidisciplinary series, has been shown in Thomas Erben Gallery in New York and the 11th Shanghai Biennale, China in 2016 as well as in the 7th Moscow Biennale, Russia in 2017. Her video, Behind the Mirrors premiered at Fireflies in the Night, curated by Robert Storr, Kalliopi Minioudaki, and Barbara London in partnership with the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Greece in 2016.

Bahar Behbahani's work is included in the permanent collections of the Queensland Museum, the Hood Museum of Art, and Sharjah Art Foundation, as well as numerous private collections. Behbahani has also been awarded a fellowship at the MacDowell Colony, Peterborough, NH, Art Omi International Artists Residency, Ghent, NY, and The Open Sessions fellowship at Drawing Center, NY; in addition to others.

Among others, her work has been featured in the 7th Moscow Biennale, Russia, 18th Biennale of Sydney, Australia, Sharjah Biennial 10, UAE, Eli and Edythe Broad Art Museum, MI, Tribeca Film Festival, NY, Drawing Center, NY, Experimental Media And Performing Arts Center (EMPAC), Rensselaer, Troy, NY.

More info: www.BaharBehbahani.com

Pour en savoir plus info: www.BaharBehbahani.com

1- Snakes and Ladders, 2012

Vidéo à canal unique, en haute définition

Heure : 3 min 48'

En grandissant en Iran, j'ai appris très tôt que la vérité pouvait être fabriquée. Aujourd'hui, je suis un artiste vivant aux États-Unis, alors que mon déplacement physique de l'Est vers l'Ouest m'a apporté un vif déjà vu politique et social ! Je revisite le paysage psychogéographique de mon pays natal dans des peintures et des projets vidéo. La confusion et la négation des souvenirs que j'associe à un passé de violence et de répression s'inscrivent à plusieurs niveaux dans mon travail. Mon désir est d'extraire la beauté du chaos et de l'incertitude qui continuent à influencer ma façon de me comporter dans le monde.

«Snakes and Ladders», saturé d'ambivalence, est un journal intime de ma quête de vérité dans un pays de subterfuges.

1- Snakes and Ladders, 2012

Single-channel, HD Video

Time: 3 min 48 sec

"Growing up in Iran, I learned early on that truth could be fabricated. Today I am an artist living in the United States, while my physical displacement from East to West brought me a lively political and social déjà vu! I revisit the landscape psychogeographic of my homeland in paintings and video projects. The confusion and negation of memories that I associate with a past of violence and repression permeates my work on several levels. My desire is to extract the beauty of the chaos and uncertainty that continue to influence the way I behave in the world."

Snakes and Ladders, saturated in ambivalence, is a diary of my quest for truth in a land of subterfuge.

Barthélémy Toguo (France / Cameroun)

Barthélémy Toguo est né en 1967 à M'Balmayo au Cameroun. Après ses études dans les écoles et collèges d'Édéa et Sangmélima, il entre en 1989 à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où il reçoit un enseignement académique en dessin et en sculpture. Il part en 1993 pour l'École supérieure d'art de Grenoble où il découvre l'art contemporain et aborde des pratiques plus expérimentales. La troisième et dernière étape de sa formation artistique se déroule à partir de 1998 à la prestigieuse Kunstakademie de Düsseldorf, où il a pour professeurs Fritz Schwegler et Klaus Rinke. Il y rencontre aussi Tony Cragg, Jannis Kounellis et Konrad Klapheck.

Ses premières expositions se tiennent en France, en Allemagne et en Afrique (Goethe Institut de Yaoundé et d'Abidjan). S'il s'installe en Europe, devenant citoyen français, Barthélémy Toguo reste profondément enraciné au Cameroun, où il retourne très régulièrement et où il a créé en 2004, puis inauguré en 2013, Bandjoun Station, une fondation destinée à accueillir en résidence, dans des logements-ateliers, des artistes et des chercheurs du monde entier pour développer des propositions en adéquation avec la communauté locale. La fondation présente en permanence une collection d'œuvres contemporaines réunie par l'artiste grâce à des échanges avec des confrères et des collectionneurs. Il y développe également des projets d'agriculture dans un esprit de développement durable et sain.

Dès la fin des années 1990, les œuvres de Barthélémy Toguo sont remarquées par plusieurs critiques et conservateurs qui l'invitent dans de grandes manifestations : Hans Ulrich Obrist en 1999 pour *Migrateurs* (ARC, Paris), Jean-Hubert Martin en 2000 pour *Partage d'exotismes* (Biennale de Lyon) et Pierre Restany en 2001 pour *Political Ecology* (White Box, New York).

Barthélémy Toguo devient alors un artiste globe-trotter participant à de très nombreuses biennales ou triennales aux quatre coins du monde. Il étend sans cesse l'éventail et la dimension de ses créations, abordant la photographie, la vidéo, l'installation, l'estampe, la performance..., et produisant des œuvres qui mêlent avec grande liberté de multiples techniques. Il développe diverses séries comme *Transit* ou *Purifications*, sculpte des «tampons» de bois où il enregistre le bruit et la fureur du monde qu'il imprime sur papier et qui deviennent ses œuvres «signature». Il a aussi initié un projet sur plusieurs années, *Head Above Water*, qui l'amène à se rendre sur les lieux d'un violent conflit ou d'un massacre pour faire réagir les populations locales qui l'ont subi (Pristina, Hiroshima, Rwanda, Johannesburg, Arménie...).

Barthélémy Toguo n'est pas un artiste enfermé dans une tour d'ivoire; son œuvre traduit ses préoccupations devant l'évolution de son pays, de son continent et de la Terre entière. Relisant les bouleversements actuels du monde au travers de son imaginaire ainsi qu'au moyen de vieux mythes qu'il réactualise, mixe et entrechoque,

il propose des œuvres dont il souhaite qu'elles puissent parler à l'ensemble de l'humanité.

En 2015, Barthélémy Toguo est invité par Okwui Enwezor à participer à la Biennale de Venise, avec *All the World's Future*. En 2016, Barthélémy Toguo fait partie des quatre artistes nommés pour le prix Marcel Duchamp et, à cette occasion, a présenté une installation au Centre Pompidou d'octobre 2016 à février 2017.

Barthélémy Toguo was born in 1967 in M'Balmayo, Cameroon. In 1989, after his primary and secondary schooling in Edéa and Sangmélima, he went to the Ecole des Beaux-Arts in Abidjan, Ivory Coast, where he received an academic education in drawing and sculpture. He then attended the Ecole Supérieure d'Art in Grenoble, France from 1993, where he discovered contemporary art and was exposed to more experimental practices. The third and final stage of his artistic training took place from 1998 in the prestigious Kunstakademie in Dusseldorf where he was taught by Fritz Schwegler and Klaus Rinke. He also met Tony Cragg, Jannis Kounellis and Konrad Klapheck there.

His first exhibitions were held in France, Germany and Africa (the Goethe Institut of Yaoundé and Abidjan). Although he lives in Europe and has become a French citizen, Toguo maintains strong roots with Cameroon and returns there regularly. In 2004 he created Bandjoun Station, which was inaugurated in 2013. It is a foundation designed to welcome artists and researchers-in-residence from around the world, who are there to develop proposals in harmony with the local community. The foundation presents a permanent collection of works gathered by the artist thanks to exchanges with his fellow artists and collectors. He has also organized agricultural projects there, in a spirit of healthy and sustainable development.

Near the end of the 1990s, the works of Barthélémy Toguo were noticed by a number of critics and curators who invited him to attend major events. These included Hans Ulrich Obrist in 1999 for *Migrateurs* (ARC, Paris), Jean-Hubert Martin in 2000 for *Partage d'exotismes* (Lyon Biennial) and Pierre Restany in 2001 for *Political Ecology* (White Box, New York).

Barthélémy Toguo thus became a globetrotting artist, participating in a number of biennial and triennial events throughout the world. He constantly extended the range and dimension of his creations, using photography, video, installations, printing, performance, and producing works that very freely blend multiple techniques. He developed a number of series such as *Transit and Purification*, and sculpted wooden "stamps" where he registered the noise and fury of the world that he then printed on paper; these became his signature works. He also initiated a long running project called *Head above Water* that led him to work in places where a violent conflict or massacre had occurred, encouraging the local populations who had experienced it to react to it e.g. Pristina, Hiroshima, Rwanda, and Johannesburg . . . next in Armenia.

Barthélémy Toguo is not an artist locked inside an ivory tower; his work reflects his concerns about the development of his country, his continent and the Earth as a whole. Re-examining the current turbulences in the world through his imagination as well as through the ancient myths that he updates, mixes and clashes together, he offers works that he hopes will be able to speak to all of humanity. In 2015, Barthélémy Toguo was invited by Okwui Enwezor to participate to the 56th Venice Biennale. In 2016, the artist was part of the four nominees for the Prix Marcel Duchamp, and his work was exhibited at the Centre Pompidou for four months.

Fabrice gilbert

Artículo 1000
 1000-1000
 1000-1000

*Titre: World
Technique: Installation mixte
Dimensions: cercle de 308 cm
Année: 2019*

Baudouin **MOUANDA** (France-Brazzaville, Rép du Congo)

Né en 1981 au Congo Brazzaville, Baudouin Mouanda vit et travaille à Brazzaville. Cet artiste débute la photographie en 1993, grâce à l'appareil photo de son père, un Zénith, qu'il manipule en son absence et qui lui revient finalement, après un pari. Une démarche qui lui permet de développer le goût de la photographie. Très vite, il «chronique» la vie brazzavilloise pour les journaux de la place et se fait surnommer «Photouin». Il se détourne du conformisme et de la photo classique, comme la photo de famille ou la photo souvenir, pour s'attacher à l'histoire de son pays et aux séquelles des guerres à répétition qui ont endeuillé le Congo. Un premier travail, sensible, en noir et blanc, naît de ses recherches, « Les séquelles de la guerre ». Très attaché à son pays, il aime photographier des sujets qui interrogent.

Son travail lui a valu plusieurs récompenses et participations aux différents projets au Congo comme ailleurs. Élu meilleur photographe par le jury de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, puis récompensé aux 5èmes Jeux de la Francophonie à Niamey (Niger) en 2003. Baudouin Mouanda acquiert sa reconnaissance en tant que jeune photographe de talent. Etudiant en droit à l'université Marien Ngouabi, il est récompensé trois fois : 2003, 2004, et 2005 au concours international « Grand prix photoreportage étudiant » de Paris Match. Il bénéficie, en 2007, d'une résidence à Paris, où il suit un stage de perfectionnement au CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement en photo journaliste). Il participe à plusieurs résidences internationales dont à la Cité Internationale des arts à Paris. Baudouin Mouanda expose ses photographies «Les séquelles de la guerre» aux Rencontres africaines de la photographie de Bamako, au Mali où il reçoit le prix de la Fondation Blachère, et le prix Jeune Talent, ainsi que le soutien de Bolloré Africa Logistics, qui accompagne la tournée de ses photographies dans les principales capitales africaines.

Baudouin est lauréat de la médaille d'argent aux 7èmes Jeux de la Francophonie à Nice en France en 2013. Celui qui se définit comme un « Photographe de la vie » poursuit des séries empreintes de réalisme, de poésie, et de questionnement : «Hip Hop et Société»,

«Le Trottoir du Savoin», et «Congolese Dream» par laquelle il offre une vision très personnelle du mariage entre rêve et désenchantement. Baudouin Mouanda a travaillé sur «Les Fantômes de corniches», une série qui plaide pour l'électrification d'un continent qui ne parvient pas à retenir sa jeunesse, et qui a obtenue une belle moisson de récompenses : concours international, Alliance Française en Espagne et EFTI. Actuellement, il travaille sur le projet très contemporain «Le Rêve d'aller retour».

Ses photographies ont intégré plusieurs collections en France et ailleurs notamment au Museum of Fine Arts Houston, au Texas USA, Contemporary African Art Collection by Jean Pigozzi, Fondation Blachère, Bolloré Logistics..). Baudouin figure parmi les photographes les plus prometteurs du continent africain.

Born in 1981 in Congo Brazzaville, Baudouin Mouanda lives and works in Brazzaville. This artist began photography in 1993, thanks to his father's camera, a Zenith, which he manipulates in his absence and which finally comes back to him, after a bit, in a process that allows him to develop a taste for photography. Very quickly, he "chronicled" the life of Brazzaville for the local newspapers and was nicknamed "Photouin." He turns away from conformism and classical photography, such as family photos or souvenir photos, to focus on the history of his country and the aftermath of the repeated wars that have plunged the Congo into mourning. A first sensitive work, in black and white, was born from his research, *The Aftermath of War*. Very attached to his country, he likes to photograph subjects who question.

His work has earned him several awards and participation in various projects in the Congo and elsewhere. Elected best photographer by the jury of the Academy of Fine Arts of Kinshasa, he was then awarded at the 5th Games of La Francophonie in Niamey (Niger) in 2003. Mouanda gains recognition as a talented young photographer. As a law student at the Marien Ngouabi University, he has been awarded three times: 2003, 2004, and 2005 at the international competition "Grand Prix Photoreportage Étudiant" of Paris Match. In 2007, he benefitted from a residency in Paris, where he followed an advanced training course at the Centre de Formation et de Perfectionnement en Photo Journaliste (CFPJ). He participated in several international residencies, including the Cité Internationale des Arts in Paris. Baudouin Mouanda exhibited his photographs *Les Séquelles de la Guerre* at the *Rencontres Africaines de la Photographie* in Bamako, Mali, where he received the Blachère Foundation Prize and the Young Talent prize, as well as the support of Bolloré Africa Logistics, which accompanied the tour of his photographs in the main African capitals.

Baudouin was awarded the silver medal at the 7th Jeux de la Francophonie in Nice, France in 2013. The man who defines himself as a "Photographer of Life" pursues series imbued with realism, poetry, and questioning: *Hip Hop and Society*, *Le Trottoir du Savoir* and *Congolese Dream* through which he offers a very personal vision of the marriage between dream and disenchantment. He has worked on *Les Fantômes de Corniches* a series which pleads for the electrification of a continent that cannot hold back its youth, and which has received a great harvest of awards: international competitions, Alliance Française in Spain and EFTI. He is currently working on the very contemporary project *Le Rêve d'Aller Retour*."

His photographs have been included in several collections in France and abroad e.g. Museum of Fine Arts Houston, Texas, USA; Contemporary African Art Collection by Jean Pigozzi; Fondation Blachère, Bolloré Logistics. He is one of the most promising young photographers on the African continent.

Fantômes de Corniches

En République du Congo, le soleil ne décline pas. Il tombe. Dès qu'il disparaît une nuit d'encre engloutit Brazzaville. En raison des incessantes coupures de courant, les jeunes étudiants dès la nuit tombée vont réviser leurs leçons à la lumière des lampadaires. Sans doute, c'est bien là le couloir de l'avenir. La soif d'apprendre est la plus forte. Pour s'instruire tous les moyens sont bons. Les grandes artères de la ville, comme les espaces publics: aéroport, ronds-points jardins, cimetière, le soir... A la maison, rien ne marche, le bruit intempestif des casseroles, le manque d'électricité ou le délestage empêchent de se concentrer...et obligent à aller à la recherche d'un abri qui offre lumière et calme. Sur la corniche du fleuve Congo on aperçoit la lumière de Kinshasa.

On analyse dans ce petit pays d'Afrique occidentale 4,5 millions d'habitants seulement 47% de la population urbaine a accès au courant électrique. A Brazzaville, ces étudiants surnommés «les fantômes de corniches» du fait de trouver refuge dans ce qu'ils appellent «la grande bibliothèque à la belle étoile» muni de petite lampe, et y récitent leurs cours d'histoire ou de langues, comme si c'était le début de la folie... En souvenir du passé de son trottoir, où Baudouin errait dans les rues à réciter ses cours, ce photographe a voulu donc réaliser ce projet pour montrer les circonstances dans lesquelles des jeunes congolais ou africains se frayent leur chemin...

Fantômes de Corniches (Ghosts of Corniches)

In the Republic of Congo, the sun does not decline. It falls. As soon as it disappears, a night of ink swallows up Brazzaville. Because of the incessant power cuts, the young students, as soon as night falls, will revise their lessons by the light of the street lamps. Without doubt, this is the corridor of the future. The thirst for learning is the strongest. To learn, all means are good . . . the main streets of the city, such as public spaces: airport, roundabouts, gardens, cemetery, in the evening. At home, nothing works, the untimely noise of pots and pans, the lack of electricity or power cuts prevent concentration and forces one to look for a shelter that offers light and calm. On the ledge of the Congo River you can see the light of Kinshasa.

Only 47% of the urban population in this small West African country has access to electricity, and only 4.5 million people live there. In Brazzaville, these students are nicknamed "the ghosts of the corniches" because they find refuge in what they call "the big library under the stars" with a small lamp, and recite their history or language courses there, as if it were the beginning of madness. In the past memory of his pavement where Baudouin wandered the streets reciting his lessons, this photographer wanted to realize this project to show the circumstances in which young Congolese or African youths are making their way.

*Title: Fantômes de Corniches
série photo / impression sur papier photo
Dimensions: 40 x 60 cm
Année: 2019*

Catheris **Mondombo** (Kinshasa, DR Congo)

Né à Kinshasa, Catheris Mondombo y vit et exerce son travail d'artiste tout en cherchant à perfectionner sa pratique dans son atelier. Après son Bac en Sculpture à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa, il s'est engagé dans une quête d'identité artistique en explorant divers matériaux allant des outils traditionnels de l'art plastique aux matériaux de récupération.

L'artiste se dit frappé par la manière dont son environnement immédiat surtout est composé des personnes très préoccupées par la recherche de la survie. Après avoir suivi un film de science-fiction (*Les passagers*), Mondombo a réalisé conceptuellement et plastiquement une œuvre dans l'idée selon laquelle la manière dont sa société est entièrement débrouillardise. Ce, en faisant un corps avec les astronautes qui vont dans l'espace pour explorer d'autres possibilités de vivre ailleurs une fois que la terre sera inhabitable.

Une approche qu'il exploite, sans cesse, via des matériaux «pauvres», principalement des bâches en décrépitude et altérées, qu'il redonne vie grâce au graphisme qu'il imprime manuellement sur elles. Images épousant généralement des formes astronautiques qui apparaissent mi-abstraites et mi-réalistes, parfois en apesanteur, tout en étant dans des scaphandres composés avec celles de la rue de Kinshasa ponctuées d'indices de l'économie informelle tenue par des particuliers vendant dans les grandes artères de cette ville de la débrouillardise.

Born in Kinshasa, Catheris Mombondo lives and works there as an artist while seeking to perfect his practice in his studio. After graduating in Sculpture at the Institut des Beaux-Arts in Kinshasa, he embarked on a quest for artistic identity by exploring various materials ranging from traditional plastic art tools to recycled materials.

The artist says he is struck by the way his immediate environment is made up of people who are very attentive to the search for survival. After watching a science fiction film, *The Passengers*, Mombondo conceptually and plastically realized the idea that the way his society is entirely resourceful is in keeping with the astronauts who go into space to explore other possibilities of living elsewhere once the earth is uninhabitable.

An approach that he constantly exploits is using "poor" materials, mainly decaying and weathered tarpaulins, which he brings back to life through the graphics he manually prints on them. Images generally espousing astral forms that appear half-abstract and half-realistic, sometimes in weightlessness, while in diving suits made up with those of the streets of Kinshasa, punctuated by clues to the informal economy run by private individuals, selling in the main arteries of this city of resourcefulness.

Titre: Penny
Technique mixte
Dimensions: variable
Année: 2019

Eddy Kamuanga Ilunga (Kinshasa, RD Congo)

Né en République Démocratique du Congo en 1991, Eddy Kamuanga Ilunga étudie la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Alors que le style strict, presque XIXe siècle, de la figuration formelle enseignée à l'Académie depuis sa fondation à l'époque coloniale a permis à l'artiste de développer des compétences picturales sophistiquées. Il trouve finalement son programme étouffant sur le plan conceptuel et décide d'abandonner ses études en 2011. Bien qu'il n'y avait pas grand-chose en place pour soutenir cette décision, Eddy Kamuanga s'est rapidement associé à d'autres artistes pour fonder M'Pongo, un studio de groupe où un ensemble diversifié de jeunes artistes ont partagé leurs idées et exposé ensemble pour créer leur propre scène vibrante, qui a puisé dans la créativité à haute énergie de Kinshasa contemporaine.

Dans son travail, Kamuanga Ilunga explore les changements sismiques dans l'identité économique, politique et sociale de la RD Congo qui ont eu lieu depuis le colonialisme. De plus en plus mondialisée, mais toujours profondément chrétienne, une grande partie du pays rejette complètement son héritage autochtone multiethnique. Ces derniers temps, Kamuanga se penche sur l'histoire du Royaume Kongo afin de révéler l'héritage de ses dirigeants et examiner l'impact que cela a eu sur la société congolaise contemporaine. Les nouvelles œuvres d'Eddy Kamuanga mettent en scène des objets tels que la porcelaine utilisée par les premiers commerçants portugais ainsi que des poteries, comme les cruches Toby, qui sont ensuite entrées dans les routes commerciales du royaume Kongo pour le commerce des esclaves. Dans cet ensemble d'œuvres, Eddy rend hommage aux esclaves et aux ancêtres qui ont résisté à ce trafic humain en présentant une vision du paysage sociopolitique de la République démocratique du Congo.

Le travail d'Eddy Kamuanga Ilunga a été exposé à travers l'Afrique, notamment à la Biennale de Dak'Art OFF Sénégal en 2014, avant de faire ses débuts à Londres à Panagaea II de la Saatchi Gallery en 2015; à la Foire d'art contemporain africain de Londres 1:54 en 2015; à l'Armory Show de New-York en 2016. Sélectionné pour les FT/Oppenheimer Funds Emerging Voices Awards 2016, le travail d'Eddy a été inclus, en 2017, dans les expositions: African-Print Fashion Now ! au Fowler Museum, UCLA ; «Je veux ! Je veux ! Art and Technology» au Birmingham Museum and Art Gallery, Birmingham, Royaume-Uni.

Born in the Democratic Republic of Congo in 1991, Eddy Kamuanga Ilunga studied painting at the Academy of Fine Arts in Kinshasa. The strict, almost 19th century style of formal figuration taught at the Academy since its foundation in the colonial era allowed the artist to develop sophisticated pictorial skills. However, he eventually found his program conceptually stifling and decided to abandon his studies in 2011. Although there was little in place to support this decision, Eddy Kamuanga quickly teamed up with other artists to found M'Pongo, a group studio where a diverse group of young artists shared ideas and exhibited together to create their own vibrant scene that drew on the high-energy creativity of contemporary Kinshasa.

In his work, Kamuanga Ilunga explores the seismic changes in the economic, political and social identity of the DRC that have taken place since colonialism. Increasingly globalized, but still deeply Christian, much of the country completely rejects its multi-ethnic indigenous heritage. Recently, Kamuanga has been looking at the history of the Kingdom of Kongo to reveal the legacy of its leaders and examine the impact this has had on contemporary Congolese society. Eddy Kamuanga's new works feature objects such as the porcelain used by early Portuguese traders and pottery, such as Toby jugs, which later entered the trade routes of the Kongo Kingdom for the slave trade. In this body of work, Eddy pays tribute to the slaves and ancestors who resisted this human trafficking by presenting a vision of the socio-political landscape of the Democratic Republic of Congo.

Ilunga's work has been exhibited across Africa, notably at the Dak'Art OFF Senegal Biennial in 2014, before making his London debut at the Saatchi Gallery's Panagaea II in 2015; the 1:54 London Contemporary African Art Fair in 2015; and the Armory Show in New York in 2016. Selected for the 2016 FT/ Oppenheimer Funds Emerging Voices Awards, Eddy's work was included in the 2017 exhibitions: African-Print Fashion Now! at the Fowler Museum, UCLA and I Want! I want! Art and Technology at the Birmingham Museum and Art Gallery, Birmingham, UK.

Titre: Conscience fragile 3
Technique: Acrylique et huile sur toile
Dimensions: 188 x 199 cm
Année: 2019

Emmanuel **Kalima** / DJ **Khalisto**, (Lubumbashi, RD Congo)

Khalisto, est un DJ, artiste musical, producteur de musique et vidéaste congolais, né à Likasi et installé à Lubumbashi en 2004. Quatre ans plus tard, il s'est installé à Johannesburg où il a terminé ses études secondaires et supérieures, il a étudié les technologies audio et vidéo, puis il a poursuivi ses études à Dubaï dans le domaine du montage de films. Pendant tout ce temps, il continue à faire de la musique et à se produire en tant que DJ lors de divers événements et festivals, dont récemment la Biennale du Congo, le Festival d'art contemporain qui s'est tenu l'année dernière à Kinshasa.

Il est retourné à Lubumbashi au début de cette année après avoir passé plus de 12 ans à l'étranger. Et il a récemment perdu son père qui était son fan numéro un et celui qui a fait du rêve musical de Khalisto une réalité.

Il a commencé le Dj-ing en 2006 et à faire des beats en 2008. Il a produit son premier single intitulé Showtime, qui a été bien accueilli dans sa ville natale. En 2010, il a fait son premier spectacle, il a mélangé de la musique électronique avec des éléments acoustique. Il fait des shows en solo et en collaboration avec différents artistes. Il a étudié Audio Technology, Music Production et Video Technology/Film Editing il aime mélanger sa musique avec des clips visuel. Il réalise également des clips vidéo et court métrage. Il a sorti son premier album INFLUENCED en 2017 sous le pseudonyme d'Emoney. Un album qui inclut des éléments hip-pop mélangés à de la musique électronique. En 2018, il publie un album intitulé #MND "MUSIC NEVER DIES" qui signifie que la musique ne meurt jamais. Il travaille actuellement sur un nouveau projet qui sera plus afro/Moombathon et mélangé à de la musique électronique.

Après la mort de son père, Dj Khalisto a décidé de faire un album de 25 chansons divisé en 5 Ep avec toutes les chansons qu'il aimait qu'il a composés. Chaque Ep sortira le 28 de chaque mois, d'août à décembre.

Khalisto is a DJ, musical artist, music producer and videographer from Congo. Born in Likasi, he moved to Lubumbashi in 2004. Four years later he moved to Johannesburg where he finished his secondary and higher education, studying audio technology and video technology. He went to further his studies in film editing in Dubai. All the while, he was making music and performing as a DJ at various events and festivals including the Congo Biennale contemporary art festival in Kinshasa.

He recently returned to Lubumbashi after being abroad for over 12 years. He just lost his dad who was his number one fan and the one who made the Khalisto musical dream come true.

He started DJ-ing in 2006 and making beats in 2008, producing his first single titled Showtime, which was well received in his hometown. In 2010, he did his first show, mixing electronic music with acoustic elements, doing solo shows and collaborating with different artists. He studied Audio Technology, Music Production and Video Technology/Film Editing and likes to mix his music with visual clips, producing video clips and short films. Under the pseudonym Emoney.L he released his first album INFLUENCED in 2017, an album that includes hip-pop elements mixed with electronic music. In 2018, he released an album entitled #MND "MUSIC NEVER DIES" He is currently working on a new project that will be more Afro/Moombathon mixed with electronic music.

To follow his death, DJ Khalisto decided to make a 25 song album divided into 5 EP with all the songs he loved and composed. Each EP will be released on the 28th of each month from August through December.

Emmanuel Koto Kongogbi (Kinshasa, DR Congo)

Né en 1989, Emmanuel Koto Kongogbi, vit et travaille à Kinshasa. Ayant fait d'autres études que la filière des arts, ce jeune diplômé en Sciences commerciales et marketing en 2013 de l'Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa. Emmanuel Koto avait d'autres rêves pour sa vie professionnelle. Il rencontre, en 2012, l'artiste photographe et performeur Alain Polo qui l'encourage finalement à concrétiser cela.

Ainsi, il s'initie aux pratiques artistiques en participant à plusieurs workshops animés à Kinshasa, notamment par Bruno Boudjelal, N'gone Fall, Virginie Dupray. Mais aussi dans des collectifs d'artistes tels que SADI ou ZAYI. Ce qui lui a valu plusieurs expositions collectives.

Il travaille actuellement comme photographe et designer. Son travail se veut d'explorer l'être dans son entité individuelle mis dans la communauté. Que ce soit dans les questions identitaires, de survie ou de mouvements sociaux. Pour Emmanuel, chacun est unique, et chacun réagit différemment, ne serait-ce de la plus petite manière à une situation commune. Le goût du textile et de la texture surchargée d'éléments que possède Kinshasa, sa ville natale et résidentielle, influence son travail.

Born in 1989, Emmanuel Koto Kongogbi, lives and works in Kinshasa. Having studied other than the arts, this young artist graduated in Commercial Sciences and Marketing in 2013 from the Institut Supérieur de Commerce in Kinshasa. With other dreams for his professional life, in 2012, he met the artist photographer and performer Alain Polo who finally encouraged him to pursue them and make it happen.

Kongogbi was thus initiated to artistic practices by participating in several workshops in Kinshasa that included Bruno Boudjelal, N'gone Fall, Virginie Dupray and also artists' collectives like SADI or ZAYI. This has led to several group exhibitions.

He currently works as a photographer and designer. His work explores the existence of the individual within the community, with questions of identity, survival or social movements. For the artist, everyone is unique, and everyone reacts differently, if only in the smallest way to a common situation. Kongogbi's work is influenced by the taste for textiles and the overloaded texture of elements in his residence hometown of Kinshasa.

LES DERNIERS DES MULATRES

«Je ne suis que le petit fils d'un européen, mais très souvent, dans mon environnement congolais, on m'appelle «mundelé» ou «le blanc». Je l'ai toujours senti comme étant un fardeau, et je tente, à travers ce projet de l'extérioriser et de vivre cette question de perception» telle est la motivation de la création présentée par Emmanuel Koto.

Mais avant tout, ce projet d'art est un livre ouvert sur l'histoire de mon père. Né dans les années 50 d'un père européen qui n'a pas pu rester à ses côtés, et d'une mère congolaise, mon père, comme la plupart de métis de l'époque coloniale a pu traverser des époques dans une quête identitaire sans fin.

De 1885 à 1960 le Congo-Ruanda-Urundi connut la colonisation belge, donc la venue des coloniaux, des hommes à majorité jeunes. Pour diverses raisons : besoin physiologique, l'idée de vaincre l'ennui ou voir même l'inévitable pouvoir de l'amour, les coloniaux et autres européens prenaient pour «femmes» les autochtones. Elles donnaient ainsi naissance à des enfants appelés péjorativement mulâtres, terme signifiant selon toutes les origines connues le croisement ou le mélange de deux espèces.

Ces naissances étaient formellement déconseillées par l'état, la religion ou la loi coloniale; un casse-tête pour la pensée «civilisatrice». La question qui se posait était : où classer ces enfants métis ? Comme étant Indigènes ? Immatriculés ? non-immatriculés ? Belges ? Orphelins ? Civilisés ? Évolués ? Etc. Certains de ces métis ont rejoint leur père avant d'être placés dans des orphelinats en Belgique, mais la majeure partie restée au Congo. Voilà une manière pour l'artiste de révisiter l'histoire coloniale.

Son travail se tourne sur la question de l'appartenance, mais aussi celle du regard de l'autre. Comme l'a dit A. Maalouf : c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer.

Emmanuel Koto tente alors de parler de la notion de l'héritage colonial : qu'est-ce que la Belgique a laissé au Congo ? Qu'en est-il de cet héritage aujourd'hui ? Et quel est même cet héritage ? Ou encore, quel est l'héritage le plus tangible ou le plus humain ? Ce travail se situe entre l'urgence de photographier ces personnes dont le plus jeune d'entre eux a près de soixante ans et le besoin de parler de ce chapitre de l'histoire du Congo que la société dissimule à cause de son côté «tabou». L'artiste estime que parler de toutes ces questions est pour lui une quête identitaire.

THE LAST OF THE MULATTOES

"I am only the grandson of a European, but very often, in my Congolese environment, they call me "mundelé" or "white." I have always felt it as a burden, and I try, through this project, to be exteriorized and live this question of perception." This is the motivation of the creation presented by Emmanuel Koto Kongogbi.

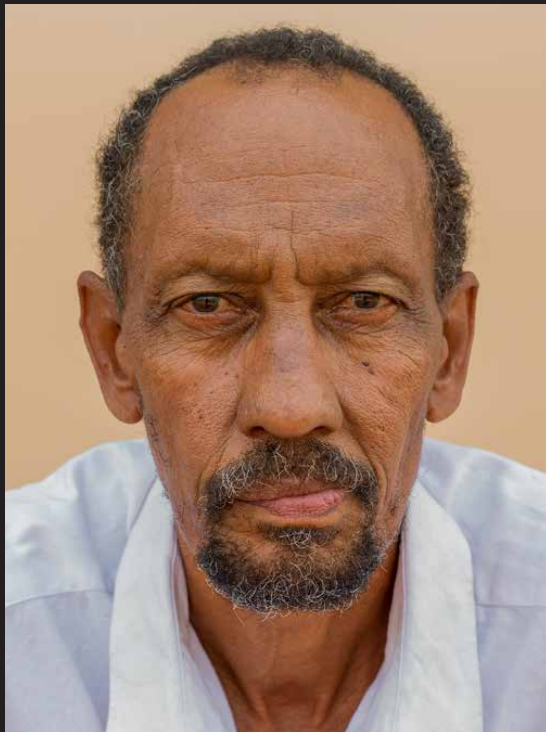
But above all, this art project is an open book about my father's story. Born in the 1950s to a European father who could not stay by his side, and a Congolese mother, my father, like most half-breeds of the colonial era, was able to go through periods in an endless quest for identity.

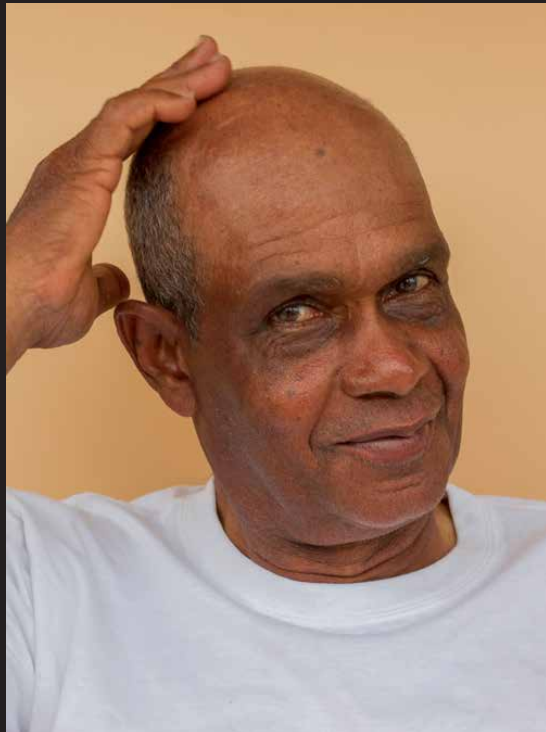
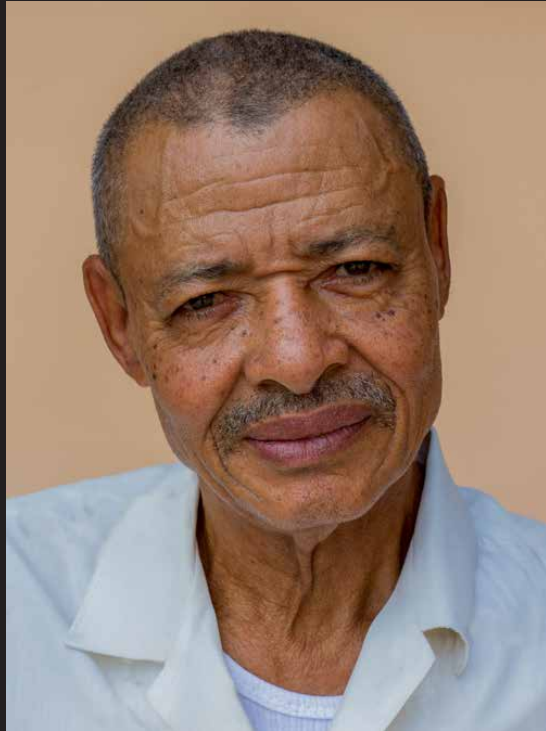
From 1885 to 1960 Congo-Ruanda-Urundi experienced Belgian colonization, and thus the arrival of colonials, mainly young men. For various reasons: physiological need, the idea of overcoming boredom or even the inevitable power of love, the colonials and other Europeans took the natives for "women." They gave birth to children pejoratively called mulattoes, a term which means the crossing or mixing of two species.

These births were formally discouraged by the state, religion and colonial law, a puzzle for "civilizing" thought. The questions that arose were: Where to classify these Métis children? As Indigenous? Registered? Unregistered? Belgians? Orphans? Civilized?

Evolved?, etc. Some of these half-breeds joined their fathers before being placed in orphanages in Belgium, but most remained in the Congo. This is a way for the artist to revisit colonial history. His work turns on the question of belonging, but also on the question of the gaze of the other. A. Maalouf said: "It is our gaze that often locks others into their closest affiliations, and it is our gaze that can also release them."

Kongogbi then tries to talk about the notion of colonial heritage: What has Belgium left to the Congo? What is he of this heritage today . . . and what is this heritage even . . . or what is the most tangible or the most human legacy? This work lies between the urgency of photographing these people, the youngest of whom is almost sixty years old, and the need to talk about this chapter of the history of the Congo that society hides because of its "taboo" side. The artist believes that talking about all of these issues is for him a quest for identity.

*Title: Les Derniers Des Mulatres
série photo / impression sur papier photo
Dimensions: 42 x 60 cm
Année: 2019*

Francesca Grilli (Bologna, Italie)

Francesca Grilli, vit et travail à Bruxelles, sa recherche artistique vibre dans deux domaines : les arts visuels et les arts de la scène. Elle utilise un langage pluridisciplinaire où la performance s'étend des domaines des arts visuels au domaine des festivals, touchant au traitement du son sous toutes ses formes et registres.

Grilli a développé plusieurs projets autour du concept du corps résistant. Dans les projets performatifs antérieurs, le corps était utilisé comme un reflet de la résistance à la vie, au temps, au déclin, malgré tout et pour tout. Son intention était de souligner la nature cyclique du temps, la fracture du temps, qui se reflète également dans les différentes identités en question qu'elle a représentées au fil des années.

Aussi, dans ses installations, Francesca Grilli commence à considérer le corps comme le matériau sculptural qu'elle pousse à ses limites, comme elle l'avait fait dans le passé avec le corps de ses interprètes. Dans ces dernières œuvres, le corps résistant cède ou lutte contre le concept d'être consommé. Présent dans chaque installation il est en fait une disparition, qui est le résultat d'une action contenue dans l'œuvre elle-même.

Le travail de Francesca a été exposé dans de nombreux lieux internationaux tels que Kunstencentrum Vooruit, Gent (2019), Netwerk, Aalst (2017), Van Abbemuseum à Eindhoven (2015-2017), Azione - Interazione au Musée MAXXI à Rome (2016), vice versa - Pavillon italien à 55. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia (2013), MADRE Museo d'arte contemporanea Donnaregina in Naples (2012), Serpentine Gallery, London (2010) et Manifesta 7 in Bolzano (2008). Francesca Grilli vit et travaille à Bruxelles.

A cela s'ajoutent également des festivals de performances, notamment kunstencentrum BUDA (2019-2014), Festival Santarcangelo à Rimini (2017-2019), DO DISTURB au Palais De Tokyo à Paris (2017), Kunsthalle Osnabrueck, Allemagne (2017), O museu como performance à la Fondation Serralves, PT (2017), Festival Homus Novus à Riga (2016), Festival Drodeseera aux Centrale Fies de Trento (2006/2017), Mantica au Teatro Comandino de Cesena (2012), Festival Romaeuropa (2011), Rencontres chorégraphiques à Paris (2010), Théâtre de la ville d'Uppsala en Suède (2010).

www.francescagrilli.com

Elle est représentée par la Galerie Umberto Di Marino, Napoli

<http://www.galleriaumbertodimarino.com>

Francesca Grilli lives and works in Brussels. Her artistic research vibrates in two fields: visual art and performing art. She uses a multidisciplinary language where the performance grows from the fields of visual art to the field of performing festivals, touching the treatment of sound in all its forms and registers.

Grilli has developed several projects around the concept of the resistant body. In the earlier performative projects the body was used as a reflection of the resistance to life, to time, to decline, in spite of everything and for everything. Her intention was to stress the cyclic nature of time, the fracture of time, which is also reflected in the several identities in question that she has portrayed throughout the years.

In her installations she begins to consider body as the sculptural material, which she pushes to its limits, as she had in the past done with the bodies of her performers. In these last works, the resistant body gives in to or struggles against the concept of being consumed. Present in every installation is a disappearance, which is the result of an action contained in the work itself.

Her work has been exhibited in many international venues such as Kunstencentrum Vooruit, Gent (2019), Netwerk, Aalst (2017), Van Abbemuseum in Eindhoven (2015-2017), Azione-Interazione at MAXXI Museum in Rome (2016), vice versa - Italian Pavilion at 55. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia (2013), MADRE Museo d'arte contemporanea Donnaregina in Naples (2012), Serpentine Gallery, London (2010) and Manifesta 7 in Bolzano (2008).

Among her important solo shows/projects are Van Abbemuseum (2015-2017), MACRO Museum of Rome (2012) and The Conversation at MAMbo Museum of Bologna (2010).

She has also participated in numerous performance festivals including: kunstencentrum BUDA (2019-2014), Santarcangelo Festival in Rimini (2017-2019), DO DISTURB at Palais De Tokyo in Paris (2017), Kunsthalle Osnabrueck, Germany (2017), O museu como performance at Serralves Foundation, PT (2017), Homus Novus Festival in Riga (2016), Drodeseera Festival at Centrale Fies in Trento (2006/2017), Mantica at the Teatro Comandino in Cesena (2012), Romaeuropa Festival (2011), Rencontres chorégraphiques in Paris (2010), Uppsala stadsteater in Sweden (2010).

www.francescagrilli.com

She is represented by Galleria Umberto Di Marino, Napoli

<http://www.galleriaumbertodimarino.com>

Faster Than Light, 2015.

La pratique artistique de Francesca Grilli, qui concerne principalement les spectacles, se concentre sur des personnages vivant en marge de la société, tant physiquement que socialement : musiciens sourds, chanteurs albinos, danseurs âgés.

Dans l'œuvre vidéo *Faster than light*, l'artiste se concentre sur les phases de délimitation de l'existence, de l'enfance et de la vieillesse.

Son intention précise est de souligner la disparition de la vie, le corps résistant des personnes âgées devient le témoignage véridique du temps. Cette nouvelle recherche, vise à aller au-delà de sa production actuelle concernant la vieillesse : la prise en compte d'un corps âgé comme témoin de la survie et gardien de la volonté. L'expérience compare l'enfance et la vieillesse dans une dimension interprétative considérant le corps, le futur, le passé et le présent à travers la chiromancie. Dans ce passage le temps s'arrête, il disparaît, n'est plus important.

Ce travail a été présenté pour la première fois en 2015 à la Fondazione Memmo Arte Contemporanea à l'occasion de «Conversation Piece | Part 1», une exposition organisée par Marcello Smarrelli.

Faster Than Light, 2015.

Francesca Grilli's artistic practice, mainly concerning performances, focuses on characters living on the margins of society, both physically and socially: deaf musicians, albino singers, aged dancers.

In the video work *Faster than Light*, the artist concentrates on the delimiting phases of existence: infancy and old age. Her precise intent is to emphasize the disappearance of life; the resistant body of elders becomes the truthful testimony of time.

This new research aims to go beyond her current production involving old age: the consideration of an aged body as a witness of survival and custodian of will. The experiment compares infancy and old age within an interpretative dimension that consider the body, the future, the past and the present through chiromancy. In this passage, time breaks, it disappears, is no longer important.

This work was shown for the first time in 2015 at Fondazione Memmo Arte Contemporanea on the occasion of *Conversation Piece | Part 1*, an exhibition curated by Marcello Smarrelli.

Fransix Tenda Lomba (Kinshasa, DR Congo)

A l'origine Fransix Tenda Lomba est peintre de formation de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il travaille avec le Kin Art Studio. Il participe à des nombreux projets et expositions dont Exposition Collective Megalopois-voix de Kinshasa à GRASSI Museum en Allemagne (2018); Exposition collective Young Congo à l'Institut Français de Kinshasa (2017); Festival Vidéo nomade (2016), Njelele Art Station Harare Zimbabwe, Five Myles Gallery (exposition collective), Crown Heights Film Festival, Brooklyn USA, Open Studio à Artomi à New York (exposition collective), USA. Exposition Collective en Off à la 11ème édition de la Biennale de Dak'art au Sénégal avec Les Ateliers SAHM; etc.

Par son travail, Fransix Tenda puise son inspiration dans le quotidien et authentifie l'histoire de la situation de son environnement, de son époque, de sa génération. Là où il vit, là où il se rend, il représente l'humain au cœur des préoccupations de son environnement socio-politique. Il enrichit sa pratique artistique et se permet de la faire évoluer vers la pluridisciplinarité. Aujourd'hui sa pratique se situe à la lisière des genres et des formes; un mélange de l'écriture, du dessin, de la peinture, de la sculpture, du son et de la vidéo d'animation.

Habituellement il utilise les aluminiums froissés par des coups de marteaux comme support d'expression pour traduire, selon lui, les tensions vécues dans différentes régions en proie à travers le monde. Le portrait est un élément majeur dans sa pratique artistique où il interprète différentes figures des leaders du monde de différents secteurs avec une technique des lignes entrelacées pour mettre en valeur le caractère unique d'un parcours riche en expériences. Son récent travail fait partie de la mémoire collective mondiale de ces cinquante dernières années. Il utilise et s'inspire des éléments d'archive des différentes cultures du monde, partant des carnets et cahiers de ses parents des années 1990. Il s'agit d'un exercice interactif entre les textes présents sur le document et les dessins, un jeu de lecture et de formes car je fais d'abord la lecture du texte trouvé sur la feuille du document, ensuite je me mets à dessiner suivant un mot ou une phrase trouvé dans le texte que je souligne par une couleur vive.

Fransix Tenda Lomba was originally a trained painter from the Academy of Fine Arts in Kinshasa. He works with the Kin ArtStudio and participates in numerous projects and exhibitions including Megalopois-voix de Kinshasa, a group exhibition at GRASSI Museum in Germany (2018); Young Congo Group Exhibition at the Institut Français de Kinshasa (2017); Nomadic Video Festival (2016), Njelele Art Station Harare Zimbabwe; Five Myles Gallery (group exhibition); Crown Heights Film Festival, Brooklyn USA; Open Studio at Art Omi in New York (group exhibition), USA; group exhibition in Off at the 11th edition of the Dak'Art Biennale in Senegal with Les Ateliers SAHM.

The artist draws his inspiration from daily life and authenticates the history of the situation of his environment, of his time, of his generation. Wherever he lives, wherever he goes, he represents the human being at the heart of the preoccupations of his socio-political environment. He enriches his artistic practice and allows himself to make it evolve towards pluridisciplinarity. Today his practice is at the edge of genres and forms: a mixture of writing, drawing, painting, sculpture, sound and animated video.

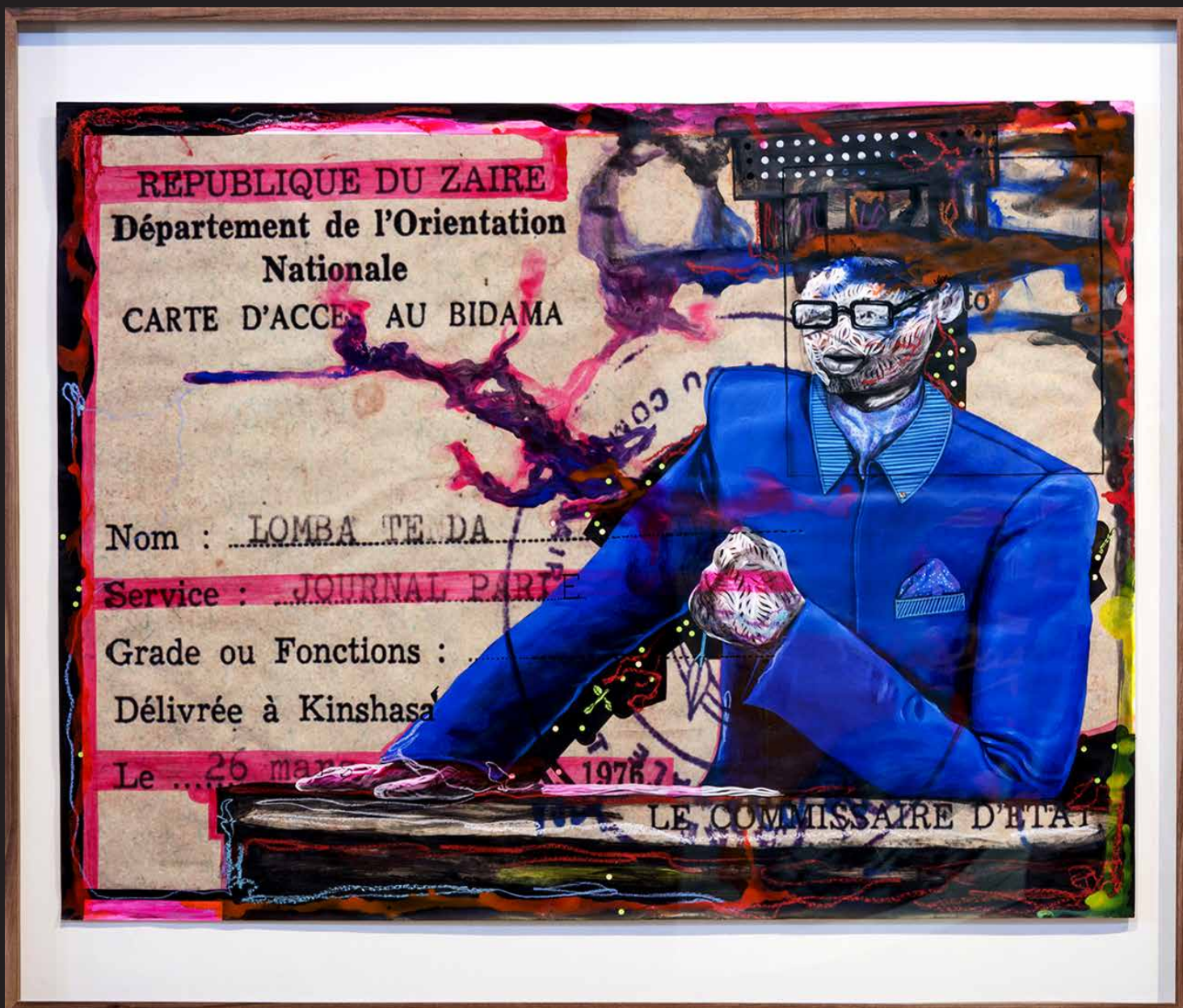
Typically, Lomba uses the aluminum sheets crumpled by hammer blows as a medium of expression to translate the tensions experienced in different regions of the world. Portraiture is a major element in his artistic practice where he interprets different figures of world leaders from different sectors with a technique of interlaced lines to highlight the uniqueness of a journey rich in experiences. His recent work is part of the world's collective memory of the last fifty years. He uses and is inspired by archive elements from the different cultures of the world, starting with his parents' notebooks and notebooks from the 1990s. It is an interactive exercise between the texts present on the document and the drawings, a game of reading and forms, because he first reads the text found on the sheet of paper, then starts drawing according to a word or a sentence found in the text that he underlines with a bright color.

Titre: cahier d'activités journaliers
 Technique: Acrylique, ancre et fusain sur toile
 Dimensions: 89x109 cm
 Année: 2019

*Titre: Carte d'accès
Technique: Acrylique, ancre et fusain sur papier
Dimensions: 91x119 cm
Année: 2020*

Titre: Mopap
 Technique: Acrylique, ancre et fusain sur papier
 Dimensions: 43x29 cm
 Année: 2020

Freddy Tsimba (Kinshasa, DR Congo)

Après avoir étudié la sculpture monumentale à l'École des Beaux-Arts de Kinshasa (1989), Freddy Tsimba, né en 1967 à Kinshasa où il vit et travaille, a passé cinq ans auprès des maîtres forgerons et des maîtres fondeurs pour bien apprendre le métier.

Il s'est fait un nom en ramassant des douilles de cartouches dans des zones de conflit et en les soudant minutieusement pour en faire des sculptures. Ces silhouettes effacées (silhouettes anonymes), victimes anonymes de la folie humaine, sont principalement des femmes enceintes qui portent les traces de mutilations. Les travaux de Tsimba sont sombres mais ils ne sont pas conçus pour choquer. Son intention est de dépeindre et de dénoncer la guerre, tant au Congo que dans tous les autres conflits à travers le monde. Il s'est imposé sur la scène artistique contemporaine par ses sculptures qui interrogent et dénoncent l'histoire mouvementée de son pays et du monde. En exploitant les résidus de la société, le bronze, le métal, la terre et le ciment, cet artiste engagé traite des questions essentielles de l'humanité.

Freddy Tsimba ne se limite pas à l'utilisation de douilles. Il travaille avec beaucoup d'autres objets métalliques collectés, qui pour certains symbolisent la mort (machettes et pièges à souris), pour d'autres l'oppression (chaînes) et la dépendance (capsules). En fait, le symbolisme des œuvres est très souvent double, car le message derrière les œuvres n'est jamais sans espoir. Par exemple, les clés expriment l'emprisonnement mais aussi l'idée d'ouvrir la porte à la liberté, tandis que les cuillères transmettent à la fois la faim et la subsistance, et Freddy Tsimba aime répéter que les machettes sont avant tout des outils agricoles. Il ne cesse de créer tout en étant toujours en mouvement, toujours prêt à discuter et à s'inspirer des opportunités et des rencontres. Freddy Tsimba est amical, joyeux et positif et est aussi doux que son travail est dur. Bref, avec un parcours élogieux, Freddy Tsimba donne vie aux objets inertes.

Freddy Tsimba was born in 1967 in Kinshasa where he lives and works. After studying monumental sculpture at the School of Fine Arts in Kinshasa (1989), he spent five years working with master blacksmiths and master foundries to learn the trade well.

He has made a name for himself by collecting cartridge cases in conflict zones and carefully welding them into sculptures. These erased silhouettes represent the anonymous victims of human folly, mainly pregnant women who bear the marks of mutilation. Tsimba's works are dark but they are not designed to shock. His intention is to depict and denounce the war, both in the Congo and in all other conflicts around the world. Not limiting himself to the use of shell casings, he works with many other collected metal objects, which for some symbolize death (machetes and mousetraps), for others oppression (chains) and addiction (capsules).

The symbolism of the works is very often twofold, because the message behind the works is never hopeless. For example, the keys express imprisonment but also the idea of opening the door to freedom, while the spoons convey both hunger and sustenance, and Tsimba likes to repeat that machetes are above all agricultural tools.

The artist never stops creating and is always on the move, always ready to discuss and be inspired by opportunities and encounters. He is friendly, cheerful and positive and is as gentle as his work is hard. In short, with a laudable track record, Freddy Tsimba brings inert objects to life.

«Encore un effort»

«Encore un effort» est une œuvre monumentale réalisée en 2011 par Freddy Tsimba à partir de cuillères et fourchettes abandonnées qu'il rachète aux enfants des rues de Kinshasa. L'œuvre représente un bus sans moteur, poussé par ses passagers. Cette création est symbolique, elle illustre le regard que porte l'artiste sur sa société : «un pays mal gouverné» et une population à la peine, à qui on demande encore un effort. Freddy Tsimba dénonce la violence de la société et, sublime ses rébus pour créer une nouvelle esthétique qui se fait cri d'alarme. «Encore un effort» témoigne des questions essentielles de cette contemporanéité urbaine qu'il vit au quotidien.

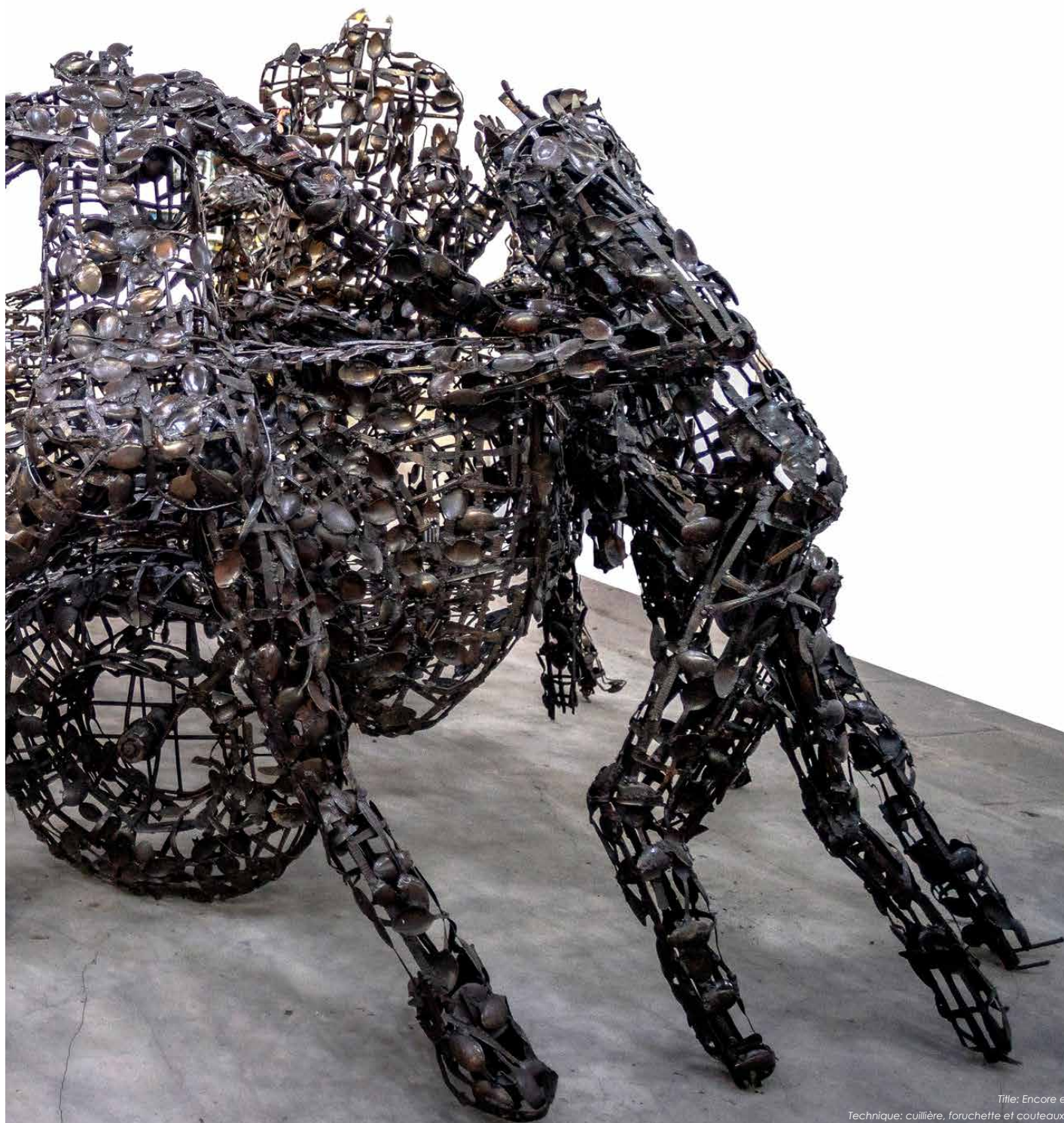
Œuvre de la Collection Gervanne et Matthias Leridon Exposée à l'occasion de la CONGO Biennale.

«Encore un effort» (One more effort)

Encore Un Effort is a monumental work created in 2011 by Freddy Tsimba from abandoned spoons and forks that he buys back from the street children of Kinshasa. The work represents a bus without an engine, pushed by its passengers. This creation is symbolic, illustrating the artist's view of his society: a poorly governed country and a population in pain, from whom an effort is still required. Freddy Tsimba denounces the violence of society and sublimates its rebels to create a new aesthetic that cries out. Encore Un Effort bears witness to the essential questions of this urban contemporaneity that he experiences on a daily basis.

Work from the Gervanne and Matthias Leridon Collection Exhibited at the CONGO Biennale.

Title: Encore en effort
Technique: cuillère, forchette et couteaux soudés
Dimensions : 180×600×300 cm
Année : 2011

Firoz Mahmud (Bangladesh /Japan / USA)

Né et a grandi à Khulna, c'est à l'âge de six ans que Firoz Mahmud a commencé avant de quitter Khulna pour Dhaka où il étudie le dessin et la peinture à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Dhaka. Sélectionné ensuite pour une bourse complète du ministère néerlandais pour participer à la Rijksakademie Van Beeldende Kunsten à Amsterdam, Pays-Bas, Firoz rencontre là des artistes, conservateurs, théoriciens et scientifiques du monde entier. C'est là qu'il a commencé à pratiquer l'art contemporain en s'inspirant, entre autres, de ses conseillers dont Luc Tymans, Aernout Mik, Lisa Milroy, Nalini Malani, Hou Hanru, Michelangelo Pistoletto, Bernard Frize. Il s'est installé au Japon grâce à une bourse du gouvernement où il a fait des recherches à la Tama Art University et a obtenu un doctorat en beaux-arts et une thèse à la Tokyo University of the Arts, (Tokyo Geidai).

Parmi ses expositions, l'on cite entre autres, la Biennale de Lahore, le Sommet de l'art de Dhaka (2016,14), la Triennale Setouchi (BDP13), la Triennale d'Aichi Nagoya, la Biennale de Sharjah, les EAU, la Biennale du Caire, la Triennale des arts Echigo-Tsumari (06 et 09/DAP), la Biennale asiatique. S'ajoutent également sur cette liste, non exhaustive, l'exposition à l'Office of Contemporary Art (OCA), Oslo, Norvège & Dhaka Art Summit'Missing One organisée par Nada Raza, Tate Modern/ Diana Campbell, DAS), MAXXI-National Museum of 21st Century Arts, Rome, Tokyo Metropolitan Art Museum, Museum of Contemporary Art Tokyo/MOT & Geidai, Fuchu Art Museum, Ota Fine Arts, Mori Art Museum (Center Gallery), The University Art Museum (Geidai), Hiroshima Museum of Contemporary Art, Aichi Pref. Museum of Art (10) and Ota Fine Arts Tokyo in Japan | | | | Hammond Museum, International Studio and Curatorial program (ISCP), Location One, Rochester Contemporary Art Center, Flux Factory New York | | | Metropolitan-Gallery Mostings & Byggeriets Hus, Frederiksberg, Copenhague, kunsthau Tacheles & Kunststueck à Berlin, Royal Overseas League, Edinburgh College of Art and Asia House ('Stage Across This Line' - Art contemporain du Bangladesh, Inde et Pakistan organisé par Deeksha Nath) à Londres, Royaume-Uni, Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Projectruimte Oost, MediaSchip à Amsterdam | | | | Sovereign Art Foundation à Hong Kong, ShContemporary08, Shanghai Exhibition Center, Sharjah Museum UAE, Changwon Sungsan Art Hall, Corée, exposition320, New Delhi | | Dhaka Art Center, National Gallery Shilpakala Academy et Bengal Gallery in Dhaka.

Firoz Mahmud a enseigné, donné des conférences et assisté à des conférences dans de nombreuses institutions, y compris l'Université Cornell (NY), Davidson College (NC), Salisbury University (MD), DePaul University (Chicago), University of Liberal Arts Bangladesh, Hillyer Art Center (DC), Guggenheim Museum USB MAP USB Symposium Speaker at Asia Society, Hong Kong, Berlin Biennale/Kunst Werke Berlin, Asia Contemporary Art Week (ACAW), location One (NY) entre autres. Il est représenté à Ota Fine Arts Tokyo, Shanghai & Singapour et Exhibit 320 à New Delhi.

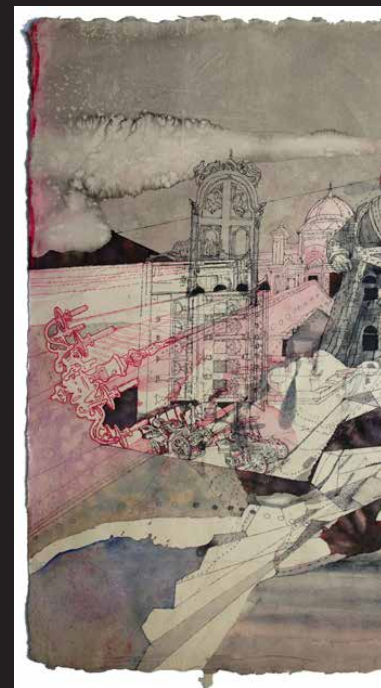

Born and raised in Khulna, Bangladesh, Firoz Mahmud started at the age of six before leaving for Dhaka where he studied drawing and painting at the Institute of Fine Arts of the University of Dhaka. Selected for a full scholarship from the Dutch Ministry to attend the Rijksakademie Van Beeldende Kunsten in Amsterdam, Netherlands, Mahmud met artists, curators, theorists and scientists from all over the world. It is there that he began to practice contemporary art, drawing inspiration from his advisors including Luc Tymans, Aernout Mik, Lisa Milroy, Nalini Malani, Hou Hanru, Michelangelo Pistoletto, Bernard Frize, among others. He moved to Japan on a government scholarship where he did research at Tama Art University and obtained a doctorate in fine arts and a thesis at Tokyo University of the Arts (Tokyo Geidai).

Among his exhibitions are Lahore Biennale, Dhaka Art Summit (2016,14), Setouchi Triennial (BDP13), Aichi Nagoya Triennial, Sharjah Biennale, UAE, Cairo Biennale, Echigo-Tsumari Art Triennial (06 and 09/DAP), Asian Biennale, among others. Also on this partial list are the exhibition at the Office of Contemporary Art (OCA), Oslo, Norway & Dhaka Art Summit Missing One organized by Nada Raza, Tate Modern/ Diana Campbell, DAS), MAXXI- National Museum of 21st Century Arts, Rome, Tokyo Metropolitan Art Museum, Museum of Contemporary Art Tokyo/MOT & Geidai, Fuchu Art Museum, Ota Fine Arts, Mori Art Museum (Center Gallery), The University Art Museum (Geidai), Hiroshima Museum of Contemporary Art, Aichi Pref. Museum of Art and Ota Fine Arts Tokyo in Japan, Hammond Museum, International Studio and Curatorial program (ISCP), Location One, Rochester Contemporary Art Center, Flux Factory New York, Metropolitan-Gallery Mostings & Byggeriets Hus, Frederiksberg, Copenhagen, Kunsthaus Tacheles & Kunststueck in Berlin, Royal Overseas League, Edinburgh College of Art and Asia House (Stage Across This Line - Contemporary Art from Bangladesh, India and Pakistan, organized by Deeksha Nath) in London, United Kingdom, Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Projectruimte Oost, MediaSchip in Amsterdam, Sovereign Art Foundation in Hong Kong, ShContemporary08, Shanghai Exhibition Center, Sharjah Museum UAE, Changwon Sungsan Art Hall, Korea, exhibition320, New Delhi, Dhaka Art Center, National Gallery Shilpakala Academy and Bengal Gallery in Dhaka.

Firoz Mahmud has taught, lectured, and attended conferences at numerous institutions including Cornell University (NY), Davidson College (NC), Salisbury University (MD), DePaul University (Chicago), University of Liberal Arts Bangladesh, Hillyer Art Center (DC), Guggenheim Museum USB MAP USB Symposium Speaker at Asia Society, Hong Kong, Berlin Biennale/Kunst Werke Berlin, Asia Contemporary Art Week (ACAW), Location One (NY) among others. He is represented at Ota Fine Arts in Tokyo, Shanghai and Singapore and Exhibit 320 in New Delhi.

*Drawing Reverberation [Ouponibeshik/Parouponibeshik Lal Rekhachitro series]
Mixed Media/Drawing on paper
[Halite, (NaCl), bound dry ink, acrylic, watercolor, and felt-tip]
Dimensions: Varied
Year: 2016/2017*

Gaël Maski Kusa Kusa, (Kinshasa, DR Congo)

Né à Kalemie en 1990, Gaël Kusa-Kusa vit et travaille à Kinshasa. Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il collabore avec Kin ArtStudio où il obtient une résidence de création et de production. Après son diplôme à l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa, Gaël Kusa-Kusa Maski a décidé de s'investir totalement dans l'art professionnel. Ce qu'il fait d'ailleurs contre vents et marées.

Gaël Kusa-Kusa Maski est un artiste à l'esprit ouvert qui puise dans sa société qui est son environnement immédiat mais aussi dans des questionnements pertinents à la fois personnel, sociétal et universel. Sa démarche artistique est un mélange de photographies et de collages dans lequel il capture la réalité polydoxique de la société, puis confronte les images en les superposant pour finalement faire ressortir des personnages au centre de ses récits.

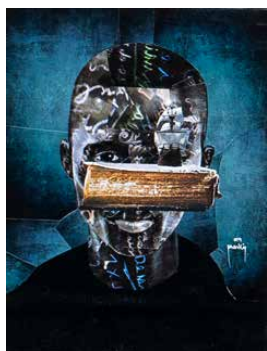
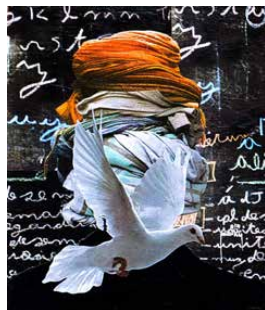
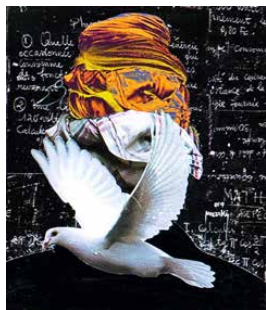
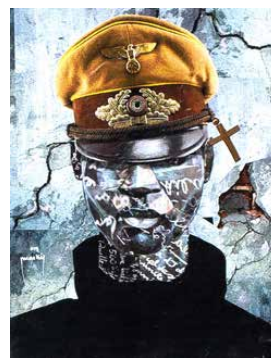
Car la confrontation des différends vécus dans une société permet de comprendre, selon lui, l'ordre qui régit cette société. La société définit l'homme et l'homme définit sa société. Ainsi l'humain est le fruit de la relation entre ces deux facteurs. Comprendre cette relation c'est comprendre l'humain et comprendre l'humain c'est anticiper son évolution. Maski se questionne sur la relation entre l'ordre d'une société et l'humain dans celle-ci. Une démarche à la fois sociale, scientifique, psychologique, humaniste et artistique. Ce qu'il appelle «la psychologie quantique». Il a participé à plusieurs résidences de créations et expositions au pays comme à l'étranger.

Born in Kalemie, DRC in 1990, Gaël Kusa-Kusa Maski lives and works in Kinshasa. A graduate of the Academy of Fine Arts in Kinshasa, he collaborates with Kin ArtStudio where he obtained a creation and production residency. After graduating from the Academy of Fine Arts in Kinshasa, he decided to devote himself totally to professional art, which he does against all odds.

Maski is an open-minded artist who draws from the immediate environment of his society with relevant personal, societal and universal questions. His artistic approach is a mixture of photographs and collages in which he captures the polydoxical reality of society, then confronts the images by superimposing them to finally bring out the characters at the center of his stories.

According to the artist, the confrontation of the differences experienced in a society makes it possible to understand the order that governs it. Society defines man and man defines his society. Thus the human being is the fruit of the relationship between these two factors. To understand this relationship is to understand the human and to understand the human is to anticipate its evolution. Maski wonders about the relationship between the order of a society and the human in it, a simultaneous social, scientific, psychological, humanistic and artistic approach that he calls "quantum psychology." He has participated in several creative residencies and exhibitions in Canada and abroad.

Titre: first time(serie photos)
 Technique: collage des photos imprimés
 sur centre plaqués en bois
 Dimensions: variable
 Année: 2019

Gosette Diakota Lubondo (Kinshasa, DR Congo)

Née en 1993 à Kinshasa où elle vit et travaille, Gosette Lubondo a été très tôt inspirée par le travail de son père, lui-même photographe. La jeune Gosette s'est rapidement intéressée à la photographie comme studio et pratique artistique. Elle décroche, en 2014, son diplôme à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Elle s'y est rapidement intéressée jusqu'à lui donner un aspect artistique après avoir travaillé avec le photographe Bruno Budjela. Ceci dans le cadre d'un atelier organisé par le collectif Eza possible, en 2013, à Kinshasa. Après son stage académique, au sein de la structure artistique Kin ArtStudio, elle exposera sa série photographique, «Au fil du temps», dans l'exposition collective «Lady by lady»; qui sera organisée par la même structure et l'accompagne sur le projet «Imaginary trip» en 2015. En novembre 2015, elle participe à une résidence parallèle aux Rencontres Photographiques de Bamako au Mali. Gosette travaille au développement de ses pratiques photographiques.

Elle a présenté son travail dans plusieurs expositions de groupe telles que Seven Hills (Biennale de Kampala) 2016 ; Heliotropism, Collection si Particulier, Arles 2017 ; Eblouissement (Biennale de Lubumbashi), Musée national de Lubumbashi 2017 ; Stories (African Business and Economic Forum) Egypt 2017.

Elle a également participé à des formations et des résidences artistiques telles que Résidence photographique du Musée du quai Branly Jacques Chirac (en cours) ; Master Class de photographes, Institut Goethe Johannesburg en collaboration avec Simon Njami (Bamako, Khartoum, Nairobi) 2015/2017 ; Photographie créative avec Africalia, Dakar 2017.

Gosette trouve son inspiration dans son environnement quotidien, dans l'espace et les vestiges individuels qui l'entourent. Elle travaille à l'intersection du passé et du présent, de l'ancien et du nouveau, interrogeant la mémoire des sites vieillissants. Dans sa série, elle fait revivre des wagons de train anciens et non fonctionnels, offrant des représentations questionnant la mobilité d'un point de vue structurel autant que mental. Les détails de rouille sur les matériaux, les vieilles inscriptions, les ruines et le silence sont des éléments centraux dans le travail de Gosette Lubondo. Ses clichés sont un témoignage des traces laissées, témoins de l'histoire et de l'évolution continue de la vie humaine. Par une mise en scène réfléchie et personnelle dans laquelle elle devient le sujet de ces représentations, elle nous confronte au passé, tout en ouvrant un espace itinérant aux possibilités et perspectives innombrables.

Gosette Diakota Lubondo Born in 1993 in Kinshasa, where she lives and works, Gosette Lubondo was inspired very early on by the work of her father, a photographer. The young Gosette quickly became interested in photography as a studio and artistic practice. After graduating from the Academy of Fine Arts in Kinshasa in 2014, she quickly became interested in giving it an artistic aspect after working with the photographer Bruno Budjela and within the framework of a workshop organized by the Kinshasa collective, Eza, in 2013. After her academic internship, within the artistic structure of Kin ArtStudio, she will exhibit her photographic series, Au Fil du Temps, in the group exhibition Lady by Lady which is organized with the same structure and support of the project Imaginary Trip in 2015.

In November 2015, she took part in a parallel residency at the Rencontres Photographiques de Bamako in Mali. Working on the development of her photographic practices, she has presented her work in several group exhibitions: Seven Hills (Kampala Biennale) 2016; Heliotropism, Collection Si Particulier, Arles 2017; Eblouissement (Biennale de Lubumbashi), Musée national de Lubumbashi 2017; Stories (African Business and Economic Forum) Egypt 2017.

She has also participated in training courses and artistic residencies such as Résidence Photographique du Musée du Quai Branly Jacques Chirac; Master Class of Photographers, Goethe Institute Johannesburg in collaboration with Simon Njami, Bamako, Khartoum, Nairobi (2015/2017); Creative Photography with Africalia, Dakar (2017).

The artist finds her inspiration in her daily environment, in the space and individual remains that surround her. She works at the intersection of past and present, old and new, questioning the memory of aging sites. In her series, she brings to life old and non-functional train carriages, offering representations that question mobility from a structural as well as a mental point of view. Rust details on materials, old inscriptions, ruins and silence are central elements in Lubondo's work. Her pictures are a testimony to the traces left, witnesses of history and the continuous evolution of human life. Through a thoughtful and personal staging in which she becomes the subject of these representations, she confronts us with the past, while at the same time opening an itinerant space with countless possibilities and perspectives.

Projet **"Imaginary trip"** (Voyage imaginaire) traduit artistiquement l'envie de voyager, de transcender le fixe et les paramètres hérités des réalités urbaines de Kinshasa. En se mettant en scène dans un wagon de trains, Gosette Lubondo rend mobile ce qui a été laissé en baisse au fil des ans et a arrêté les promesses d'exaltation du voyager.

A l'origine, une entreprise coloniale, le premier chemin de fer de train au Congo a été construit entre 1890 et 1898, au coût d'environ deux mille vies. Il reliait la capitale Kinshasa, anciennement connue sous le nom Léopoldville au port Est de Matadi. De nos jours, cette connexion fonctionne toujours. Cependant, le pays est mal desservi par les lignes de train et il reste très difficile de se déplacer autour du Pays. L'ouverture à un nouveau paradigme de la mobilité, cette série décrit «une prise de conscience de la mobilité du passé» (Cresswell, T., 2011).

Gosette est allée sur une exploration qu'elle a faite elle-même. Prises dans le dépôt de la ville pour trains dégradés, ces images donnent un aperçu d'une moyenne globale de transport. Dans un temps qui est confronté à la nécessité de «réimaginer une nouvelle politique de mobilité qui implique des migrations internes, des formations de nouvelles diasporas, les liens avec les anciens, et une réorientation des énergies» (Mbembe, A., 2013), l'interprétation visuelle de la mobilité par Gosette s'aligne avec ces besoins, montrant comment les pratiques artistiques peuvent contribuer à la question de la mobilité africaine.

Par conséquent, elle répond à des préoccupations politiques, la volonté des citoyens congolais à l'émancipation individuelle (par la mobilité) et l'héritage laissé où repose toute tentative d'arriver à une politique cohérente et inclusive sur la question. En encadrant sa représentation de la mobilité dans un ancien wagon de train, Gosette néanmoins souligne le fait que la mobilité est d'abord vécue individuellement. En juxtaposant un symbole concret de la mobilité et Voyage - à savoir le train - avec des modes de réalisation de soi, la jeune photographe nous rappelle que le déplacement est externe autant qu'il est interne. L'état légal de ce vieux wagon qui ne va jamais remettre sur rails contraste avec l'acte du sujet d'habiter et d'envisager cet espace. Gosette Lubondo est donc l'agent de son propre Voyage.

Project **"Imaginary trip"** artistically translates the desire to travel, to transcend the fixed and the parameters inherited from the urban realities of Kinshasa. By staging herself in a train carriage, Gosette Lubondo makes mobile what has been left behind over the years and has stopped travel's promises of exaltation.

Originally a colonial enterprise, the first train railway in Congo was built between 1890 and 1898 at a cost of about two thousand lives. It linked the capital Kinshasa, formerly known as Leopoldville, to the eastern port of Matadi. Today, this connection still works. However, the country is poorly served by train lines and it remains very difficult to move around the country. Opening to a new paradigm of mobility, this series describes "an awareness of the mobility of the past" (Cresswell, T., 2011).

Gosette went on an exploration she made herself. Taken from the city's depot for derelict trains, these images give an overview of an overall average transport system. In a time that is confronted with the need to "re-imagine a new mobility policy that involves internal migration, the formation of new diasporas, links with old ones, and a reorientation of energies" (Mbembe, A., 2013), Gosette's visual interpretation of mobility aligns with these needs, showing how artistic practices can contribute to the issue of African mobility.

Consequently, it responds to political concerns, the desire of Congolese citizens for individual emancipation (through mobility) and the legacy left behind in any attempt to arrive at a coherent and inclusive policy on the issue. By framing his representation of mobility in an old train wagon, Gosette nevertheless underlines the fact that mobility is first and foremost experienced individually. By juxtaposing a concrete symbol of mobility and travel - namely the train - with modes of self-realization, the young photographer reminds us that displacement is external as well as internal. The legal state of this old wagon that will never get back on track contrasts with the subject's act of inhabiting and envisioning this space. Gosette Lubondo is thus the agent of her own journey.

Title: Imaginary trip
Serie de 15 photos
Dimensions: 60 cm x 40 cm,
Année: 2016

Hasan Elahi, (Bangladesh-USA)

Né au Bangladesh en 1972, Hasan Elahi est un artiste médiatique interdisciplinaire américain, spécialisé dans la technologie et les médias en co-relation avec leurs implications sociales.

L'œuvre de Hasan Elahi examine les questions de surveillance, de citoyenneté, de migration, de transport et les défis des frontières. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions dans des lieux tels que le SITE Santa Fe, le Centre Pompidou, le Sundance Film Festival, la Biennale de Gwangju et la Biennale de Venise.

Outre les médias internationaux, Elahi a parlé de son travail à un large éventail de public tels que à la Tate Modern, le Einstein Forum, l'American Association of Artificial Intelligence, l'International Association of Privacy Professionals, TED et le Forum économique mondial. Lauréat de la bourse Guggenheim, une bourse Alpert/MacDowell, des subventions de Creative Capital, de la Art Matters Foundation, de la Doris Duke Foundation for Islamic Art et un prix Hugh M. Hefner First Amendment. Il est actuellement professeur et directeur de l'École d'art de l'Université George Mason.

Born in Bangladesh in 1972, Hasan Elahi is an American interdisciplinary media artist, specializing in technology and media and their social implications.

His work examines issues of surveillance, citizenship, migration, transportation, and border challenges. The work has been shown in numerous exhibitions at venues such as SITE Santa Fe, the Centre Pompidou, the Sundance Film Festival, the Gwangju Biennale and the Venice Biennale.

Elahi has spoken about his work to a wide range of audiences such as the Tate Modern, the Einstein Forum, the American Association of Artificial Intelligence, the International Association of Privacy Professionals, TED and the World Economic Forum. He is a recipient of the Guggenheim Fellowship, an Alpert/MacDowell Fellowship, and grants from Creative Capital, Art Matters Foundation, Doris Duke Foundation for Islamic Art, and a Hugh M. Hefner First Amendment Award. Elahi is currently Professor and Director of the School of Art at George Mason University.

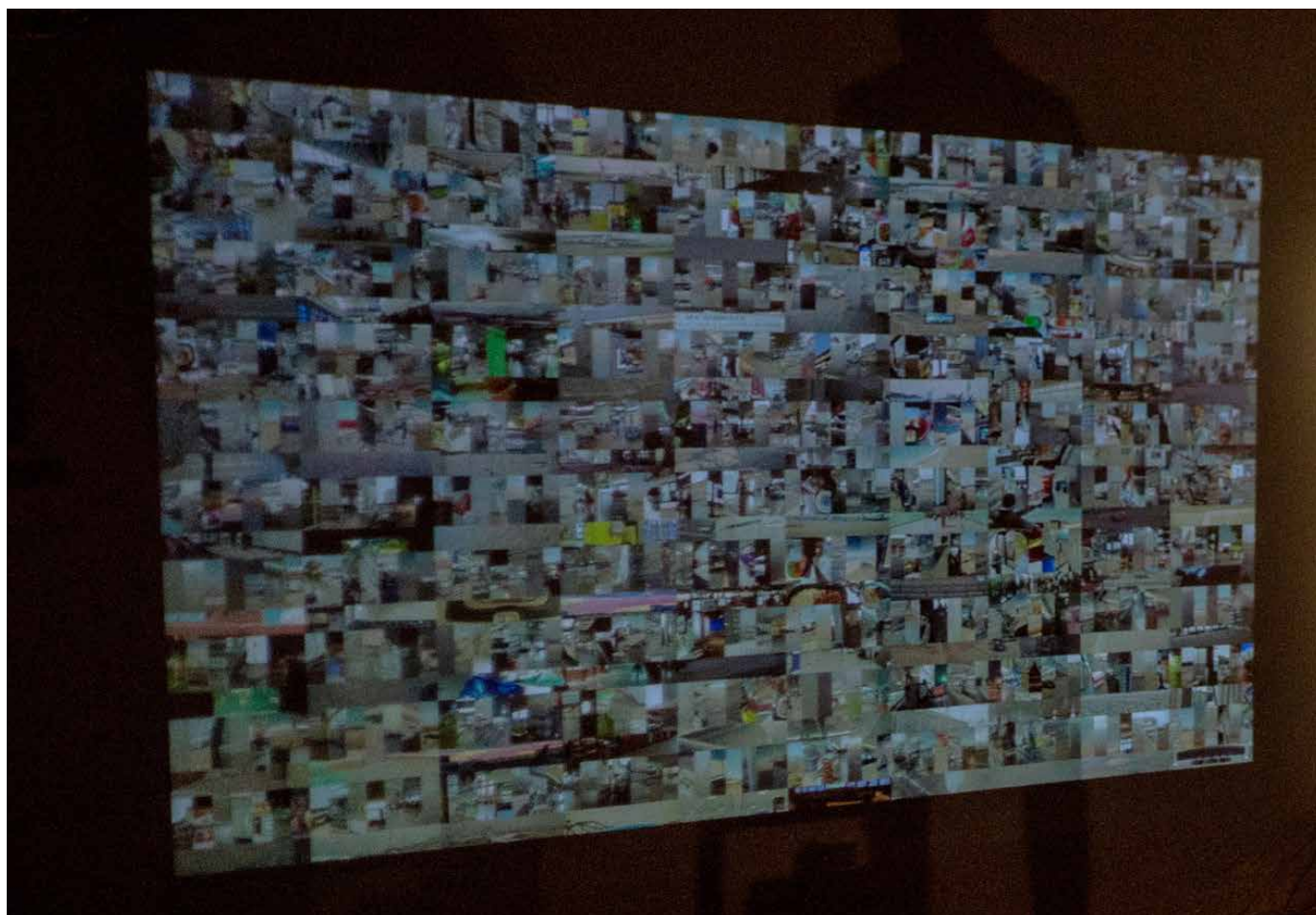

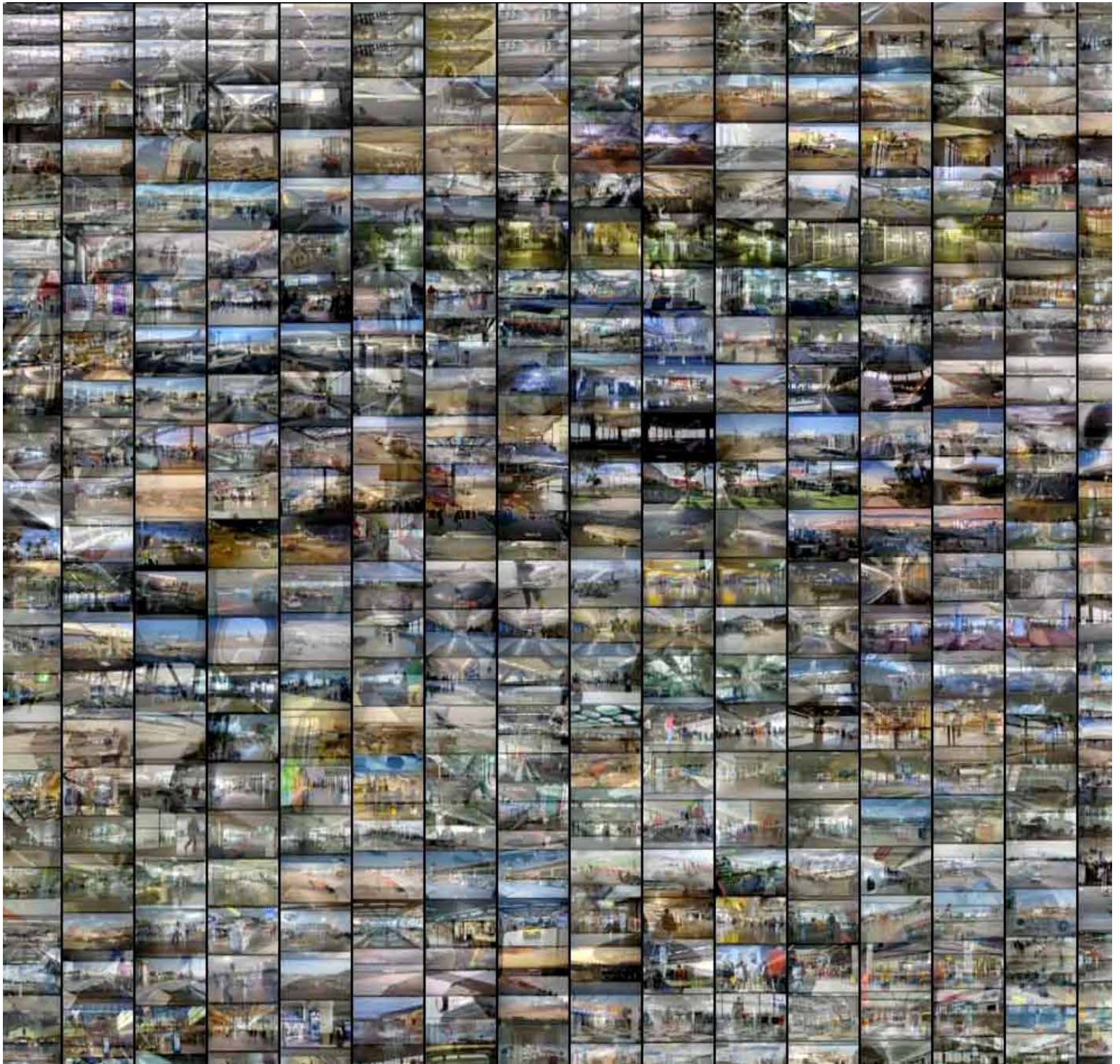
Description du méridien:

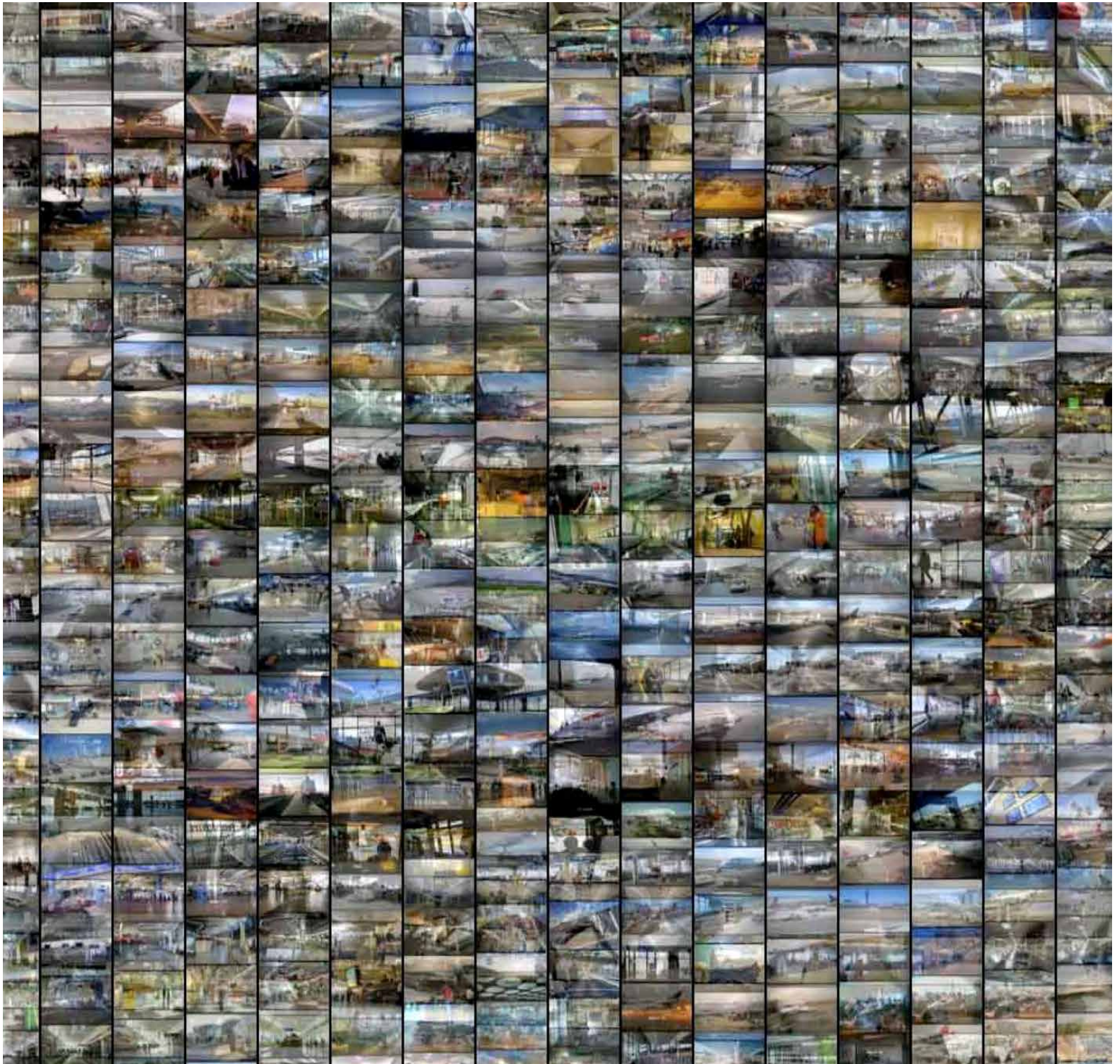
Les aéroports sont des espaces de substitution - cet espace intermédiaire où vous êtes partout et nulle part en même temps. Bien que presque tous les aéroports fonctionnent de la même manière et que la plupart se ressemblent beaucoup, ils sont complètement différents dans leurs petits détails. Ces détails individuels créent un espace continu qui passe sans interruption d'une zone géographique à une autre dans une zone de transit perpétuelle. L'aéroport est un espace liminal et géopolitiquement ambigu où ils sont des conteneurs de dualités. Meridian est une vidéo à deux canaux composée d'images fixes animées collectées sur une période de dix ans dans plus de 100 aéroports différents dans plus de 50 pays, ce qui lui confère une réflexion globale d'aperçus individuels et locaux chorégraphiés et compilés dans une vision plus large du monde.

Description of Meridian:

Airports are surrogate spaces-those in-between spaces where you're everywhere and nowhere at the same time. While almost all airports function in the same way and most look and feel very similar, they're completely different in their own little details. These individual details create a continuous space that seamlessly flows from one geography to another into a perpetual transit zone. Airports are liminal and geopolitically ambiguous spaces where they are containers of dualities. Meridian is a two channel video comprised of animated still images collected across a span of a decade in over 100 different airports in over 50 countries giving it a global reflection of individual and local glimpses choreographed and compiled into a larger world view.

Henrik Langsdorf (Kinshasa-Allemagne)

Henrik Langsdorf est un artiste visuel qui partage son temps entre New-York et Kinshasa. Son travail va de l'art abstrait au design et à l'animation. Il travaille actuellement à des commissions murales à New-York et en Suisse. Artiste d'origine allemande, Henrik Langsdorf fait des allers-retours entre New-York et Kinshasa. Ayant grandi à Kassel (Allemagne), le siège de la Documenta, l'exposition internationale d'art, il a été exposé à l'art contemporain dès son plus jeune âge.

Sa trajectoire l'a d'abord conduit vers le design, l'illustration et l'animation, qu'il pratique toujours à New-York. Il y a quelques années, c'est tout à fait par hasard qu'il a trouvé son chemin vers l'art contemporain par le biais de l'expérimentation abstraite et du collage.

La pratique qui s'ensuit, dans laquelle il modifie des formes numériques et les superpose jusqu'à ce que quelque chose d'entièrement nouveau et imprévu se matérialise, génère des œuvres qui se manifestent de manières différentes, et a donné lieu à des commandes d'art public et des installations vidéo, mais aussi à des travaux sur papier et toile. Le fait d'avoir passé plus de temps à Kinshasa récemment l'a poussé à réfléchir sur la vie urbaine contemporaine de cette ville et sur ses liens avec l'architecture existante et les rêves utopiques imaginés par le grand artiste congolais Bodys Isek Kingelez. Henrik Langsdorf travaille actuellement sur des commandes de peintures murales à New-York et à Zurich.

Henrik Langsdorf is a German-born artist visual artist who divides his time between New York and Kinshasa. His work ranges from abstract art to design and animation. He is currently working on mural commissions in New York and Switzerland. Having grown up in Kassel, Germany, the home of Documenta, the international art exhibition, he was exposed to contemporary art from early on.

His trajectory took him first on a path towards design, illustration and animation, which he still practices in New York. Entirely by accident, a few years ago he found his way to contemporary art through abstract experimentation and collage.

In his practice, he alters digital shapes and layers them until something entirely new and unplanned materializes, generates works that manifest themselves in different ways. These have led to public art commissions and video installations, as well as works on paper and canvas. Spending more time in Kinshasa has compelled Langsdorf to reflect on its contemporary urban life and how it relates to both existing architecture and the utopian dreams as imagined, for example, by the preeminent Congolese artist Bodys Isek Kingelez. He is currently working on mural commissions in New York and Zurich.

Projet / Ville Fantôme : De l'utopie à nos jours

Dans cette installation vidéo multicanal, l'artiste allemand Henrik Langsdorf juxtapose la vision architecturale utopique de l'artiste congolais Bodys Isek Kingelez (1948-2015) avec ses propres réflexions visuelles sur l'urbanisme dans la ville actuelle de Kinshasa sous forme d'animation et de collage.

Kingelez, qui reste largement inconnu au Congo malgré les acclamations internationales, est devenu célèbre pour ses «extrêmes maquettes», des modèles architecturaux extrêmement colorés qui promeuvent un bel avenir non seulement à Kinshasa et à d'autres endroits de son pays natal, mais au monde en général.

Dans «Ville Fantôme/Kinshasa La Belle», Langsdorf pose la question : Et si certaines structures de Kingelez avaient été construites? Comment ce pays des merveilles d'une beauté sauvage où «délinquants, police et prisons n'existent pas», comme l'a proposé Kingelez dans une déclaration d'artiste sur son «Projet pour le Kinshasa du Troisième Millénaire», a-t-il pu passer deux décennies dans ce troisième millénaire?

Chika Okekeke-Agulu, historien de l'art à l'Université de Princeton, a décrit les paysages urbains de Kingelez comme «une forme architecturale spectaculaire, contre-narrative aux réalités dystopiques de Kinshasa». Langsdorf s'efforce de les reconnecter avec ces réalités.

En dépouillant les bâtiments de leurs teintes exubérantes et en les exposant au vieillissement et à la décomposition imaginée, il les adapte à l'esthétique monochromatique de ses propres «collages métabolistes», qui mettent en scène des bâtiments brutalistes et salissants comme on en trouve à Kinshasa de nos jours.

«J'ai longtemps été attiré par les idées utopiques en architecture, et voir la rétrospective de Kingelez au MoMA à New-York l'année dernière a été extrêmement exaltant et touchant.

Mais je suis aussi attiré par la décadence urbaine, les utopies architecturales ratées et la tristesse qu'elles laissent dans leur sillage, et la façon dont les habitants les traitent», dit Langsdorf. "c'est ce qui m'a finalement obligé à réaliser ces vidéos).

«Ville Fantôme/Kinshasa La Belle», une vidéo animée de 9 minutes, s'ouvre sur une vue en noir et blanc de «Ville Fantôme» de Kingelez. La seule personne qui peuple les vastes boulevards est un vendeur de rue qui balance une pile de cartons d'œufs sur sa tête. Au fur et à mesure que l'appareil zoome, une ville verticale s'élève sur les cartons d'œufs.

Dans la deuxième partie de la vidéo intitulée «Kinshasa La Belle», Langsdorf évoque des images aériennes de villes détruites pendant la Seconde Guerre mondiale et confronte ainsi ces paysages urbains d'une gaieté inébranlable à la sombre histoire de la République démocratique du Congo, qui a subi une guerre qui a fait plus de 5 millions de morts. Dans la scène qui s'ensuit, qui montre un collage de formes abstraites à croissance rapide combinées à des bâtiments actuels de Kinshasa, il commente la croissance incontrôlée que connaît cette ville de plus de 10 millions d'habitants depuis les dernières décennies.

Les vidéos sont accompagnées d'un maillage sonore de bruit de rue de Kinshasa.

«Vertical City», une boucle animée de 2 minutes, présente des parties des bâtiments de Kingelez tissées dans une prolifération de formes végétales qui, au lieu de bourgeons et de fleurs, portent des morceaux de l'architecture existante de Kinshasa qui jouent sur l'idée selon laquelle les habitations sont comme des organismes vivants et les unités des cellules, comme l'a envisagé le mouvement métaboliste japonais dans les années 50 et 60. Dans le bosquet qui en résulte, Langsdorf rend hommage aux habitants de Kinshasa, qui sillonnent les artères toujours congestionnées de cette ville dans des taxis jaunes et des taxibus surpeuplés.

Ce sont ces deux pôles de la créativité congolaise, la grandiosité exaltée mais maîtrisée de la vision de Kingelez et l'humble improvisation de la lutte quotidienne du peuple de Kinshasa, que Langsdorf cherche à la fois à célébrer et à réfracter par le prisme de son objectif dystopique.

Projet / VILLE FANTÔME: FROM UTOPIA TO THE PRESENT

In this multi-channel video installation, Henrik Langsdorf juxtaposes the utopian architectural vision of Congolese artist Bodys Isek Kingelez (1948-2015) with his own visual reflections on urbanism in present-day Kinshasa in the form of animation and collage.

Kingelez, who remains largely unknown in the Congo despite international acclaim, became known for his "extrême maquettes," extremely colorful architectural models that promise a bright future not only for Kinshasa and other places in his native country but the world at large. In *Ville Fantôme/Kinshasa La Belle* Langsdorf asks the question: What if some of Kingelez' structures had actually been built?

How might this wildly beautiful wonderland where "delinquents, police and prisons do not exist" as Kingelez proposed in an artist statement about his "Projet pour le Kinshasa du Troisième Millénaire" have fared two decades into this Third Millennium?. Chika Okeke-Agulu, an art historian at Princeton University described Kingelez' cityscapes as "spectacular architectural form as a counter-narrative to the dystopian realities of Kinshasa." Langsdorf ventures to reconnect them with these realities.

By stripping the buildings of their exuberant hues, and exposing them to imagined aging and decay, he adapts them to the monochromatic aesthetic of his own "metabolist collages" which feature grimy brutalist buildings of the kind found in present day Kinshasa.

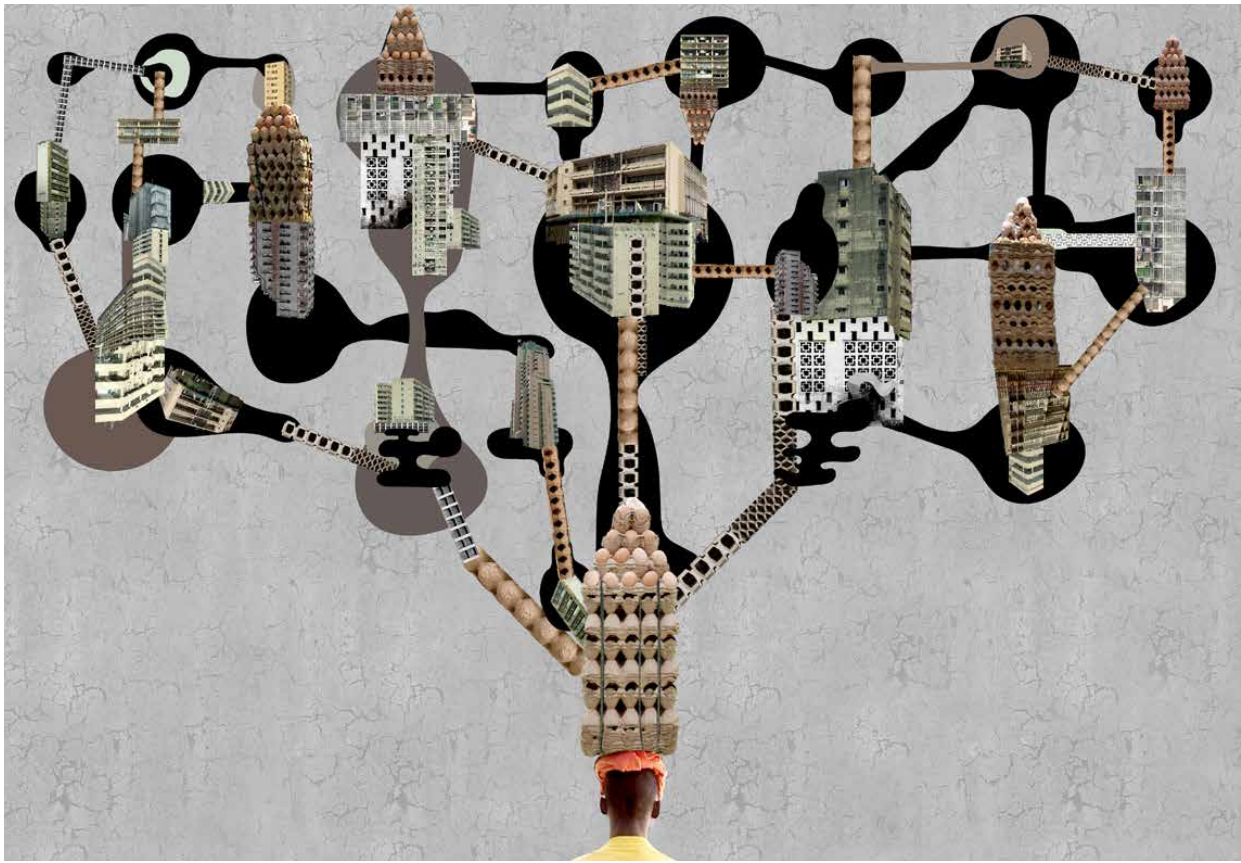
"I have long been drawn to utopian ideas in architecture, and seeing Kingelez' retrospective at the MoMA in New York last year was extremely exhilarating and touching. But I'm also drawn to urban decay, failed architectural utopias and the bleakness they leave in their wake, and how inhabitants deal with them," says Langsdorf "which ultimately compelled me to make these videos." *Ville Fantôme/Kinshasa La Belle*, a 9 minute animated video, opens with a black and white view of Kingelez' *Ville Fantôme*.

The only person populating the vast boulevards is a street vendor who balances a stack of egg cartons on his head. As the camera zooms in, a vertical city grows on top of the egg cartons. In the second part of the video entitled *Kinshasa La Belle*, Langsdorf invokes aerial footage of cities destroyed during World War II, and thus confronts these unabashedly cheerful cityscapes with the grim history of the Democratic Republic of the Congo, which has endured a war that claimed over 5 million lives. In the ensuing scene that shows a collage of rapidly growing abstract shapes combined with actual Kinshasa buildings, he comments on the uncontrolled growth that this city of over 10 million has been experiencing for the last few decades. The videos are accompanied by a sound mesh of Kinshasa street noise.

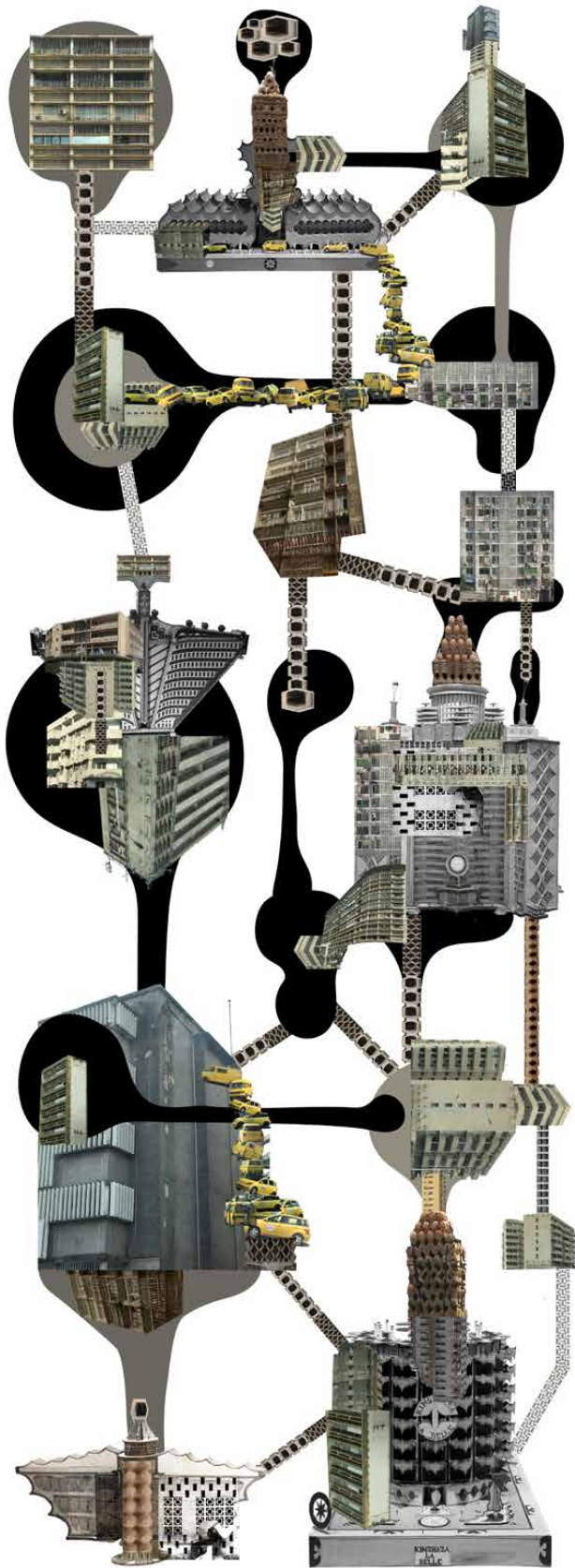
Vertical City, a 2 minute animated loop, features parts of Kingelez' buildings woven into a proliferation of plant-like shapes that instead of buds and blossoms bear morsels of existing Kinshasa architecture that play off the notion that dwellings are like living organisms and units are cells, as envisioned by the metabolist architecture movement in Japan in the 1950s and 60s. In the resulting thicket, Langsdorf pays tribute to the denizens of Kinshasa, who pulse through the ever-congested arteries of this city in overcrowded yellow cabs and taxi buses.

It is these two poles of Congolese creativity: the exalted yet controlled grandiosity of Kingelez' vision and the humble improvisation of the daily struggle of the people of Kinshasa, that Langsdorf seeks to both celebrate and refract through the prism of his dystopian lens.

*title: Ville Fantôme/Kinshasa La Belle
Technique: vidéo/Animation
Dimensions: N/A
Année: 2019*

Title: Cité Verticale
Technique: vidéo/Animation
Dimensions: N/A
Année: 2019

Henry Lushiku Kibeti, (Kinshasa, RD Congo)

Né en 1989 à Kinshasa où il vit et travaille, Henry Lushiku s'est frayé son propre chemin. Après son bac en Arts Plastiques, option Peinture, au Collège Esphora en 2010, il rejoint ensuite l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa pour parfaire ses études en Sculpture avant de se décider, après interruption, de se consacrer à ce qu'il qualifie la recherche d'une identité artistique propre. Henry préfère rejoindre le collectif Zayi, constitué de jeunes artistes de la capitale congolaise dont il fait partie.

Henry Kibeti est un graveur d'icônes et d'écrits, à travers des réalisations artistiques recherchées extraordinaires. Cette gravure, techniquement et philosophiquement, traite des grandes caractéristiques de la culture urbaine, des pratiques et des légendes qui régissent la vie en ville; des idées préconçues, des stéréotypes et des clichés. Les graffitis et les techniques utilisées dans l'imprimerie s'y retrouvent métaphoriquement et sont exploitées.

A l'en croire, dans sa démarche, l'enracinement de l'environnement urbain se transforme sous l'influence des flux d'informations et des postures psychologiques de ses occupants. Cette information naît de phénomènes et de faits sociaux alors, sont gravés, mémorisés pour conditionner les citoyens. La ville, sphère tournante en fonction des contraintes sociopolitiques, idéologiques et religieuses du temps et de l'espace contemporain, est mise en jeu par un puzzle graphique dont les énoncés, difficiles à lire, s'inscrivent dans des tableaux, manipulent la psychologie par cet exercice de reconstitution et de décodage de ce qui est mis devant vous.

Le travail de ce jeune est une simple déclaration et prend sa source à travers une question qui lui a été posée, dont il ne savait rien jusqu'à présent. Celle de la signification de son nom «Henry Lushiku Kibeti». Une obligation de savoir instituée par sa société, selon laquelle les entrailles de tous les noms sont pleines de pouvoirs et affecteraient sa vie.

Born in 1989 in Kinshasa where he lives and works, Henry Lushiku Kibeti has made his own way. After graduating in Plastic Arts, painting option, at Collège Esphora in 2010, he then joined the Academy of Fine Arts in Kinshasa to perfect his studies in sculpture before deciding, after an interruption, to devote himself to what he describes as the search for his own artistic identity. Henry found it best to join the membership of Zayi collective, made up of young artists from the Congolese capital.

Kibeti is an engraver of icons and writings, through extraordinary sought-after artistic achievements. This engraving, technically and philosophically, deals with the major characteristics of urban culture, the practices and legends that govern life in the city, preconceived ideas, stereotypes and clichés. Graffiti and the techniques used in printing are metaphorically reflected and exploited.

According to him, the urban environment is being transformed by the flow of information and the psychological postures of its occupants. This information is born of social phenomena and facts, which are then engraved and memorized to condition city dwellers. The city, a sphere that rotates according to the socio-political, ideological and religious constraints of contemporary time and space, is brought into play by a graphic puzzle whose statements, difficult to read, are inscribed in tables, manipulating psychology through this exercise of reconstructing and decoding what is put before you.

The work of this young man is a simple statement and takes its source through a question that was asked of him, of which he knew nothing until now: that of the meaning of his name "Henry Lushiku Kibeti" . . . an obligation to know it, instituted by his society, according to which the roots of all names are powerful and would affect his life.

Projet

Papiers de presse froissés et collés. Une ingénieuse technique qu'utilise Henry Kibeti pour accoucher enfin des oeuvres en bas-reliefs et en rondes bosses donnant ainsi des aspects purement plastique et artistique qui sont loin de laisser indifférent un quelconque admirateur, soit contemplateur.

Les oeuvres créées et présentées par Henry sont les fruits d'un voyage qu'il a effectué dans le Temps, dont les mobiles sont basés sur la fonctionnalité établissant jadis la justice aux peuples autochtones d'un coin de la RDC, une statuette ancestrale en bois sculptées, nous citons: le KONDI, une oeuvre ancestrale qui tire ses origines au Kongo Central. Ces fonctionnalités constituent même la pierre angulaire de la création présentée par Henry.

Dans son fameux voyage, ce dernier imagine et atteste que, s'il nous faut faire appel à un «Nganga» et la statuette (KONDI), qu'il manipule à nouveau l'oeuvre, en vue d'établir un quelconque jugement, cela afficherait comme résultat ou notification sur le miroir qu'elle portait (que nous considérons d'écran) : no/fin-signal. Et que le résultat en question n'a rien avoir d'avec l'oeuvre, ni encore le manipulateur mais plutôt l'ignorance causée par un poids ou une prestance que nous subissons de la nouvelle technologie. Par son travail l'artiste propose une approche, un paradigme qui porte sur la prise de conscience de ladite statuette...

Project

Crumpled and glued press papers are the components of an ingenious technique used by Henry Lishuku Kibeti to finally give birth to works in bas-reliefs and round bumps, giving purely plastic and artistic aspects that are far from leaving any admirer, or contemplator, indifferent.

The works created and presented by Kibeti are the fruits of a journey through time, and whose motives are based on the functionality of an object that once established justice to the indigenous people of the Central Kongo: the KONDI, an ancestral carved wooden statuette whose features are the cornerstone of the creations presented by the artist.

In his famous latest journey, he imagines and attests that, if we have to call upon a Nganga and the statuette (KONDI), when he manipulates the work again, in order to establish any judgment, it would display, as a result or notification, on the mirror she was wearing (which we consider a screen): no/final-signal. The result in question has nothing to do with the work, nor the manipulator, but rather the ignorance caused by a weight or a presence that we suffer from the new technology. Through his work, Kibeti proposes an approach, a paradigm that deals with the awareness of the said statuette...

Papier journal froissé
Dimensions : Hauteur: 50cm, Longueur: 22cm, Largeur: 13 cm
Année: 2019

Hilaire Balu Kuyangiko, (Kinshasa, RD Congo)

Peintre de formation, Hilaire Balu Kuyangiko est né en 1992 à Kinshasa, en RDC où il vit et travaille.

Cet artiste congolais contemporain diplômé en arts plastiques à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa collabore avec Kin ArtStudio. Co-fondateur du groupe Vision Totale (vi.to), Hilaire Balu, décide, en 2016, d'apprendre à sculpter les bois aux styles des œuvres ancestrales africaines après son bac en peinture en 2014. Cette expérience lui a permis de développer son propre regard sur la transformation que subit sa société congolaise par les nouveaux symboles du pouvoir qu'il qualifie du «nouveaux dieux» de l'imaginaire consumériste véhiculé par la globalisation.

Sur ce, il aborde un schéma de penser où figure la réappropriation et la contextualisation de l'esthétique et la philosophie des mythes ancestraux Kongo/Nkisi Mangaaka à la croisée des iconographies mondiales faisant référence entre autres aux langages symboliques du pouvoir contemporain, à la culture populaire et à l'histoire de l'art occidental. Cependant, les images hybrides, qu'Hilaire Balu propose, agissent comme des formes symboliques ou métaphoriques du processus identitaire situé dans l'échange culturel inégal entre le continent africain et le reste du monde.

Le travail de Balu Kuyangiko a été présenté dans différentes expositions telles que «Kinshasa 2050» organisée par à l'Institut Français de Kinshasa ; «Congo Star» au Musée de Graz en 2018 en Autriche; Exposition collective dénommée «Megalopolis, les voix de Kinshasa» au Museum für Völkerkunde zu Leipzig en Allemagne ; «Kinshasa chroniques urbaines» au Musée de MIAM à Sète en France; «Young Congo» au Kin ArtStudio à Kinshasa 2017. Aussi, les œuvres de ce jeune artiste congolais ont été acquises par la collection Wits Art Museum (WAM) de Johannesburg et par le Musée de Leipzig en Allemagne.

A painter by training, Hilaire Balu Kuyangiko was born on 16 April 1992 in Kinshasa, DRC, where he lives and works.

This contemporary Congolese artist graduated in plastic arts at the Academy of Fine Arts in Kinshasa and collaborates with Kin ArtStudio. Co-founder of the group Vision Totale

(vi.to), Hilaire Balu, decided, in 2016, to learn how to sculpt wood in the styles of ancestral African works after his baccalaureate in painting in 2014. This experience allowed him to develop his own view of the transformation that his Congolese society is undergoing through the new symbols of power that he describes as the "new gods" of the consumerist imagination conveyed by globalization.

On this basis, he approaches a schema of thought in which the reappropriation and contextualization of the aesthetics and philosophy of the ancestral Kongo/Nkisi Mangaaka myths is placed at the crossroads of world iconographies referring, among other things, to the symbolic languages of contemporary power, popular culture and the history of Western art.

However, the hybrid images which Balu Kuyangiko proposes, act as symbolic or metaphorical forms of the identity process situated in the unequal cultural exchange between the African continent and the rest of the world.

His work has been presented in different exhibitions such as Kinshasa 2050 organized by the Institut Français de Kinshasa; Congo Star at the Museum of Graz in 2018 in Austria; group exhibition Megalopolis, the Voices of Kinshasa at the Museum für Völkerkunde zu Leipzig in Germany ; Kinshasa Chronicles of the City at the MIAM Museum in Sète, France; Young Congo at Kin ArtStudio in Kinshasa 2017. Also, the works of this young Congolese artist have been acquired by the Wits Art Museum (WAM) collection in Johannesburg and by the Leipzig Museum in Germany.

*Titre: Ce que nous consommons
fait de nous ce que nous sommes
Technique: Peinture à huile sur aluminium
Dimensions: 216 x 176 cm
Année: 2019*

*Titre : Nkisi Soccer and Dual Game
Technique : Assembly of wood, copper, amateur ball,
computer keyboard keys, whistle, shell
Dimensions: variable 130cm
Année: 2019*

Juan **FORD** (Melbourne, Australie)

Né en 1973, Juan Ford vit et travaille à Melbourne, Victoria. Il a une Maîtrise de recherche, RMIT University, Melbourne 2001. La pratique de Juan Ford est interdisciplinaire, allant de la peinture à l'installation. Son travail est en constante recherche, avec des préoccupations sur la relation tendue de l'humanité avec son environnement naturel.

Depuis 1998, Juan Ford a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment dans des institutions d'art et des galeries commerciales en passant, entre autres, par des structures personnelles dont Palazzo Bembo à Venise, dans le cadre de la Biennale de Venise 2017; National Gallery of Victoria pour Melbourne Now; Art Basel Hong Kong 2013; Daejeon Museum of Art, Corée; National Portrait Gallery, Canberra; Art Gallery of New South Wales; Queensland Gallery of Modern Art.

Avec une pratique interdisciplinaire, allant de la peinture à l'installation, le travail de Juan Ford est en constante recherche avec des préoccupations concernant la relation tendue de l'humanité avec l'environnement naturel.

Dans son actif, plusieurs sélections et bourses : Art OMI Residency, Omi International Arts Centre, Columbia County, New York State, USA (2011); Bundanon Trust Residency (2010); Australia Council Studio Residency in Rome (2006)... A cela s'ajoutent de nombreuses récompenses dont le Prix du public d'art Basil Sellars au Musée Ian Potter (2010); Prix Fisher's Ghost Art Award 2006; Prix Fletcher Jones 2004.

Juan Ford's practice is interdisciplinary, ranging from painting to installation. His work is in constant enquiry with concerns about humanity's fraught relationship with our natural environment. Born in 1973, he lives and works in Melbourne, Victoria. Education: M.A. by research, RMIT University, Melbourne 2001.

Juan Ford has participated in many solo and group exhibitions since 1998, at art institutions, ARIs and commercial galleries, most recently at Personal Structures, Palazzo Bembo, Venice, in the context of the 2017 Venice Biennale; National Gallery of Victoria for Melbourne Now; Art Basel Hong Kong 2013; Daejeon Museum of Art, Korea; National Portrait Gallery, Canberra; Art Gallery of New South Wales; Queensland Gallery of Modern Art. Installations have been commissioned for Hotel de Immigrantes, a project within Manifesta 9, 2012, The Nakanojo Biennale in Japan, 2015, McClelland Gallery and Sculpture Park (2014) and Mornington Peninsula Regional Gallery (2016).

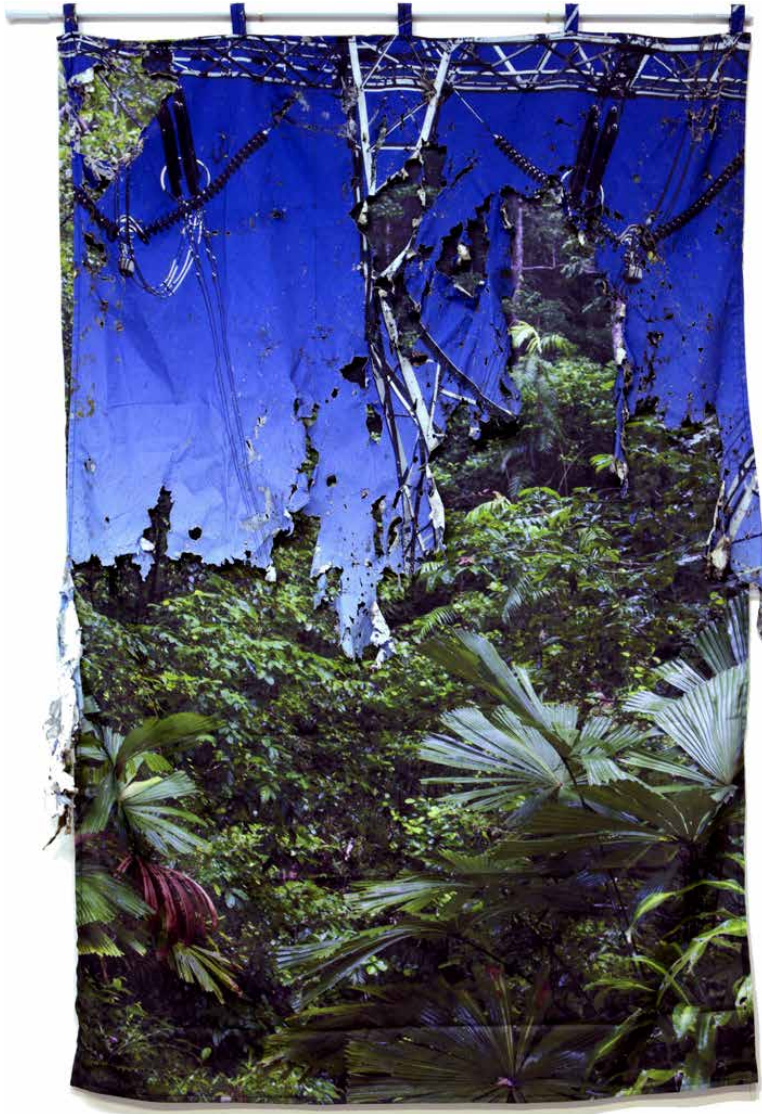
Selected awards and grants: Art Omi Residency, Omi International Arts Centre, Columbia County, New York State, USA (2011); Bundanon Trust Residency (2010); Australia Council Studio Residency in Rome (2006). Grants include: Australia Council for the Arts New Work Grant (2015, 2010). Awards include: Peoples' Choice Prize for the Basil Sellars Art Prize, at the Ian Potter Museum (2010); Fisher's Ghost Art Award (2006); Fletcher Jones Art Award (2004).

www.juanford.com

www.juanford.com

Title: Eclipse 1 medium:printed cotton fabric, dimensions: 125 x 195 cm, Année: 2019
Title: Eclipse 2 medium:printed cotton fabric, dimensions: 185 x 128 cm, Année: 2019
Title: Eclipse 3 medium:printed cotton fabric, dimensions: 125 x 195 cm, Année : 2019

Martin Lukongo (Goma, RD Congo)

Né à Kindu en 1989 en République Démocratique du Congo, Martin est Artiste Photographe et Designer, résident à Goma au Nord Kivu. Il a passé un temps en déplacements suite aux problèmes familiaux ainsi que ceux du pays et cela entre Goma, Bukavu, Lubumbashi. Cette expérience lui a donné une autre compréhension de la situation de vie. Il partage à présent sa vie entre son pays et le reste de l'Afrique de l'Est dont le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et autres.

Son travail est essentiellement le résultat de ses différentes recherches où il essaie de se mettre en scène en se représentant dans ses sujets. Voilà donc une façon pour lui de raconter au monde extérieur son histoire et celle de sa génération. Le temps reste pour lui un élément très important dans ses recherches, car il lui permet de faire une documentation historique tout en se projetant sur le futur. C'est d'ailleurs l'une des forces que l'on découvre dans ses différentes réalisations.

Aussi, la famille étant, pour lui, non seulement l'origine de chaque être humain mais également la source de différentes émotions qu'un être peut ressentir. Cela constitue, selon Martin Lukongo, une source d'existence, de joie, de bonheur, de tristesse, d'amour...

Fidèle à sa passion pour l'image, il poursuit au fil des années, l'exploration de cette noble profession qu'est la photographie, ajouter à cela le design, l'illustration, la vidéo, l'installation, et la performance. Sa caméra toujours proche de lui, Martin reste réceptif aux thèmes variés qui se présentent en lui et cadrant ainsi avec sa famille, bref son environnement immédiat.

Born in Kindu in 1989 in the Democratic Republic of Congo, Martin Lukongo is an artist, photographer and designer, residing in Goma in North Kivu. He spent some time traveling between Goma, Bukavu and Lubumbashi due to family problems as well as those of the country. This experience gave him another understanding of the life situation. He currently divides his life between his country and the rest of East Africa including Rwanda, Uganda, Kenya and others.

His work is essentially the result of his various researches in which he tries to put himself on stage by representing himself in his subjects. This is a way for him to tell the outside world his story and that of his generation. Time remains for him a very important element in his research, because it allows him to make a historical documentation while projecting himself on the future. This is one of the strengths that we discover in his various achievements.

Also, the family being, for him, not only the origin of each human being but also the source of different emotions that a being can feel. It is, according to Lukongo, a source of existence, joy, happiness, sadness, love?

Faithful to his passion for the image, he continues over the years, the exploration of this noble profession that is photography, adding to it design, illustration, video, installation, and performance. With his camera always close to him, Martin remains receptive to the various themes that come up in him and fits in with his family, in short, his immediate environment.

*Title: série photo
impression sur papier photo
Dimensions: 40 x 60 cm
Année: 2019*

Michèle **Magama** (France / RD Congo)

Née en 1977 en RDC avant d'immigrer en France en 1984, Michèle Magema est une artiste franco-congolaise qui travaille sur la vidéo, la performance et la photographie. Elle obtient, en 2002, une maîtrise aux beaux-Arts de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Cergy. Elle a participé à l'exposition Africa Remix. Le travail de Michèle Magema a été exposé dans le cadre de l'exposition Global Feminisms au Brooklyn Museum, au Hirshorn Museum et au Sculpture Garden, le Studio Art Museum de Harlem. Elle a eu plusieurs expositions en galerie et au musée, notamment au Musée Départemental d'Art Contemporain de Rochechouart et au Malmö Konsthall.

Michèle place son travail dans une zone intermédiaire, une sorte d'espace mental ou une frontière qu'elle a créée, qu'elle situe entre les «pays du Sud» et les «pays du Nord». L'exploration de son identité féminine déplacée à travers le temps, la mémoire et l'histoire, reflète l'image d'une femme avec une nouvelle identité totalement détachée de l'exotisme. Pour elle, l'une des priorités est d'articuler un échange permanent entre les histoires individuelles, la mémoire collective et l'Histoire. Michèle Magema franchit la ligne entre les limites de l'expérience personnelle et la vision plus large partagée par les angoisses collectives.

Michèle Magema is a Congolese-French video, performance, and photography artist. She was born in Kinshasa Democratic Republic of Congo in 1977 then emigrated to Paris, France in 1984, where she currently resides. In 2002 she received her MA in fine arts from l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Cergy. She has participated in the Africa Remix Exhibition and her work has been exhibited in the Global Feminisms exhibition at the Brooklyn Museum, the Hirshorn Museum and Sculpture Garden, and the Studio Museum in Harlem. She has had several gallery and museum exhibitions, at the Rochechouart Départemental Museum of Contemporary Art and at the Malmö Konsthall.

There have been many articles about Magema, including "Exploring a Century of Art from Congo" written by Rachel Donadio for New York Times in 2015. She places her work within an intermediate zone, a sort of a mental space or a frontier that she created, which she situates between the "Southern countries" and the "Northern countries." The exploration of her feminine identity displaced through time, memory, and history reflects the image of a woman with a new identity that is totally detached from exoticism. A key focus, for her, is articulating a permanent exchange between individual stories, collective memory and history. The artist walks the line between the limits of personal experience and the wider outlook shared by collective anxieties.

SELEMBAO MON AMOUR

Pour ce projet de résidence à Kinshasa, Michèle Magema a choisi de retrouver la maison de son enfance située dans un des quartiers de la commune de Sélémbao. L'artiste a vécu de 1980 à 1984 dans la maison de ses grands parents avant de s'envoler pour Paris.

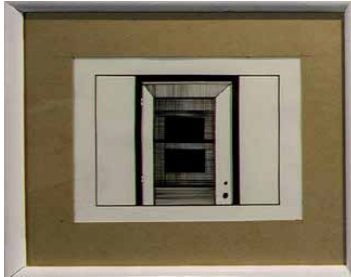
Elle va donc partir à la quête des souvenirs des habitants du quartier, des voisins... Elle a interrogé et recueilli des histoires individuelles passées et présentes des voisins et " Bana ya quartier".

De ces recueils, des textes, des photos et des dessins ont vu le jour. La maison appartient toujours à sa famille, c'est pourquoi Michèle espère y faire une installation in situ et organiser des mises en scènes avec ceux qui voudront bien s'y prêter.

SELEMBAO MON AMOUR (SELEMBAO MY LOVE)

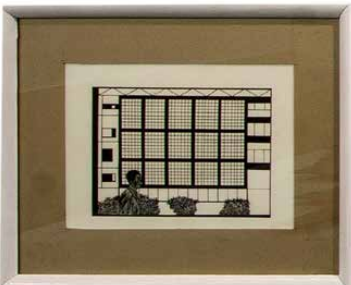
For this residence project in Kinshasa, Michèle Magema chose to return to the house of her childhood located in one of the neighborhoods of the commune of Sélémbao. The artist lived from 1980 to 1984 in her grandparents' house before flying to Paris.

She went in search of the memories of the inhabitants of the neighborhood, the neighbors. She interviewed and collected past and present individual stories of the neighbors and bana ya quartier. From these collections, texts, photos and drawings were born. The house still belongs to her family, which is why Michèle hopes to make an installation in situ and to organize stagings with those who will be willing to do so.

Mama Yemo à Gombé

Dès qu'il la vit, il eut un coup de foudre. Je me souviens de cette histoire d'amour qui m'a été racontée une centaine de fois. Ils se sont rencontrés à l'hôpital Mama Yemo. Il y travaillait comme Chef de Division du Personnel. Elle était tout juste diplômée en soins infirmiers. Dès qu'il la vit, il eut un coup de foudre. Il la fit revenir trois fois pour son entretien d'embauche, avant de lui avouer son secret. Le cœur battant trop vite, les mains en sueur, il voulait l'épouser... J'ai trouvé le bureau où mon père avait travaillé. Il n'a pas changé selon Georgette, la secrétaire qui se souvient très bien de lui. Magema, il était grand, fort clair de peau et beau... Et c'est ici qu'il eut son coup de foudre.

Clinique Universitaire Campus Lovanium Lemba

Mama Yémo ! Mama Yémo !
J'ai toujours pensé que j'étais née dans les sonorités de Mama Yémo où travaillaient mes parents. En venant à Kinshasa j'ai appris que je n'étais pas née à Mama Yémo. Je suis née à la Clinique Universitaire Campus Lovanium. J'ai visité cette clinique et j'ai retrouvé un oncle médecin qui l'avait brillamment. Il m'a reconnu : Magema ! Magema ! Je me souviens qu'il était venu en France chez nous pour passer sa thèse. J'ai demandé à mon oncle de retrouver mon acte de naissance. Il m'a proposé de visiter la maternité où je suis née. J'ai refusé, préférant l'imaginer et vivre encore un peu dans les sonorités de Mama Yémo. J'aime autant sublimer mon passé que laisser vivre mes rêves.

Mbenseke. Mont Ngafula le futur

La maison de Mbenseke fait partie du rêve, celui du retour au pays natal. Je suis originaire du Bas Kongo ou plutôt du Kongo Central. J'étais venue retrouver ma maison accompagnée de mon monde. J'avais perdu une partie de mon passé. J'étais venue conforter le présent avec mon monde pour nos enfants. Mbenseke, la nouvelle maison de mes parents, leur attachement à leur pays, à mon pays.
Entre Mbenseke et Paris. Entre mon monde et mes parents. Ou construire la maison de mes enfants, Mbenseke.
J'ai trouvé cette nouvelle maison. La maison familiale de Mbenseke où mes filles iront cueillir des mangues et des papayes. Elle est en construction, elle est comme mes filles, un futur possible. Mbenseke c'est loin, mes souvenirs sont loin, sur la route du bas Kongo. Je suis originaire du bas kongo ou plutôt du Kongo Central.
La maison de Mbenseke fait partie d'un rêve: celui du retour au pays natal.

Projet: Selembao mon amour
 Description: Installation photo
 Année: 2019

Mireille Asia Nyembo (Belgique/ RD Congo)

Née à Kalémie en République Démocratique du Congo, Mireille Asia Nyembo vit et travaille à Bruxelles. Diplômée en architecture d'intérieur de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Elle est allée récemment en résidence de recherche et de création au Centre d'art contemporain du textile de la Fédération Wallonie Bruxelles en Belgique (TAMAT) où elle a tenté une autre expérience.

Les questions existentielles envahissent le travail de Mireille Asia, même si cela ne trouvait pas de réponse. Cela constituait un blocage pour elle. C'est ainsi qu'elle a résolu de se plonger dans la littérature, l'histoire de sa famille, sa culture, son pays, la science ainsi que sa passion pour le dessin.

Le dessin, l'installation, la vidéo, la photographie et la performance, sont des choix de langage artistique dans lesquels Mireille Asia Nyembo retrouve une grande liberté d'expression qui la pousse à répondre aux questions sur l'être face à son intérieur, face à son identité, à sa culture, à sa mémoire ainsi que sur la prise de conscience personnelle dans la responsabilité.

Asia Nyembo revisite le textile africain, en focalisant sa recherche sur une fibre végétale, le raphia. Sa démarche expérimentale, profonde et réfléchie, la mène à analyser cette matière, sa texture, son potentiel colorant, par des expériences rigoureuses, à l'image d'une recherche scientifique, notifiant systématiquement toutes traces de ses démarches. Asia présente ainsi le processus évolutif de ses tâtonnements, de ses observations et de ses conclusions, de manière pédagogique et didactique, évoquant notamment son temps de travail passé au TAMAT.

Le processus de déconstruction par découpages et de reconstruction par assemblages la mène à altérer ce textile, à le déstructurer, à modifier sa texture, sa souplesse et son apparence. Par l'action de l'eau et du feu, la fibre du raphia devient matière tinctoriale au nuancier élaboré et subtil. Ce colorant expérimental est mis en œuvre sur le tissu Wax qui disparaît, occulté sous les couches noires de la teinture au raphia. Il est utilisé pour imprégner de motifs rythmiques les tissus, créant de manière empirique, des tableaux textiles.

Born in Kalemie in the Democratic Republic of Congo, Mireille Asia Nyembo lives and works in Brussels and graduated in interior design from the Academy of Fine Arts in Kinshasa. She recently went on a research and creation residency at the Centre d'Art Contemporain du Textile de la Fédération Wallonie Bruxelles en Belgique (TAMAT) where she tried another experience.

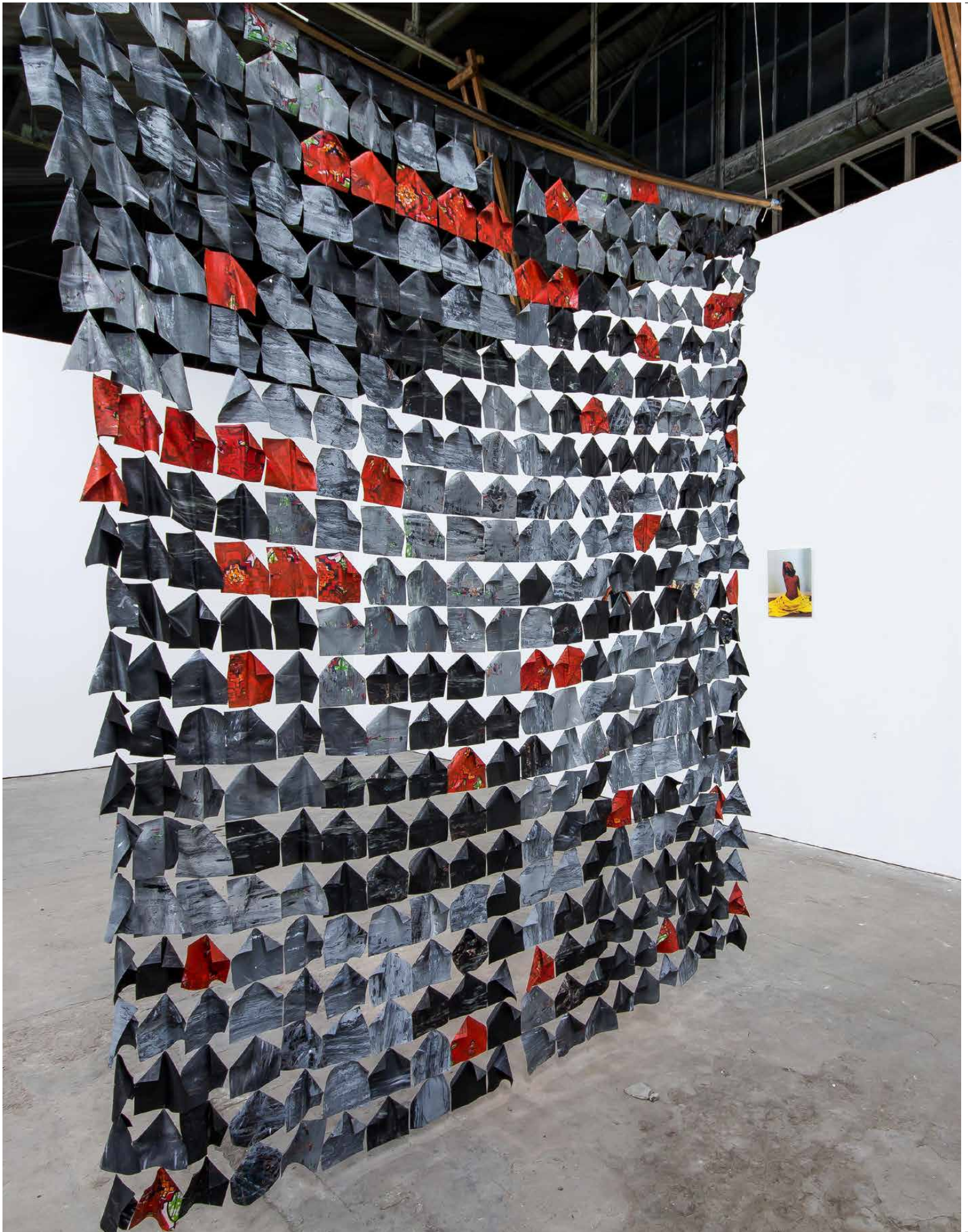
Existential questions invaded Mireille Asia's work, even if they were not answered. This constituted a blockage for her. She therefore decided to immerse herself in literature, the history of her family, her culture, her country, science and her passion for drawing. Drawing, installation, video, photography and performance, are artistic language choices in which Nyembo finds a great freedom of expression that pushes her to answer questions about the being in front of its interior, its identity, its culture, its memory, and about personal awareness in responsibility.

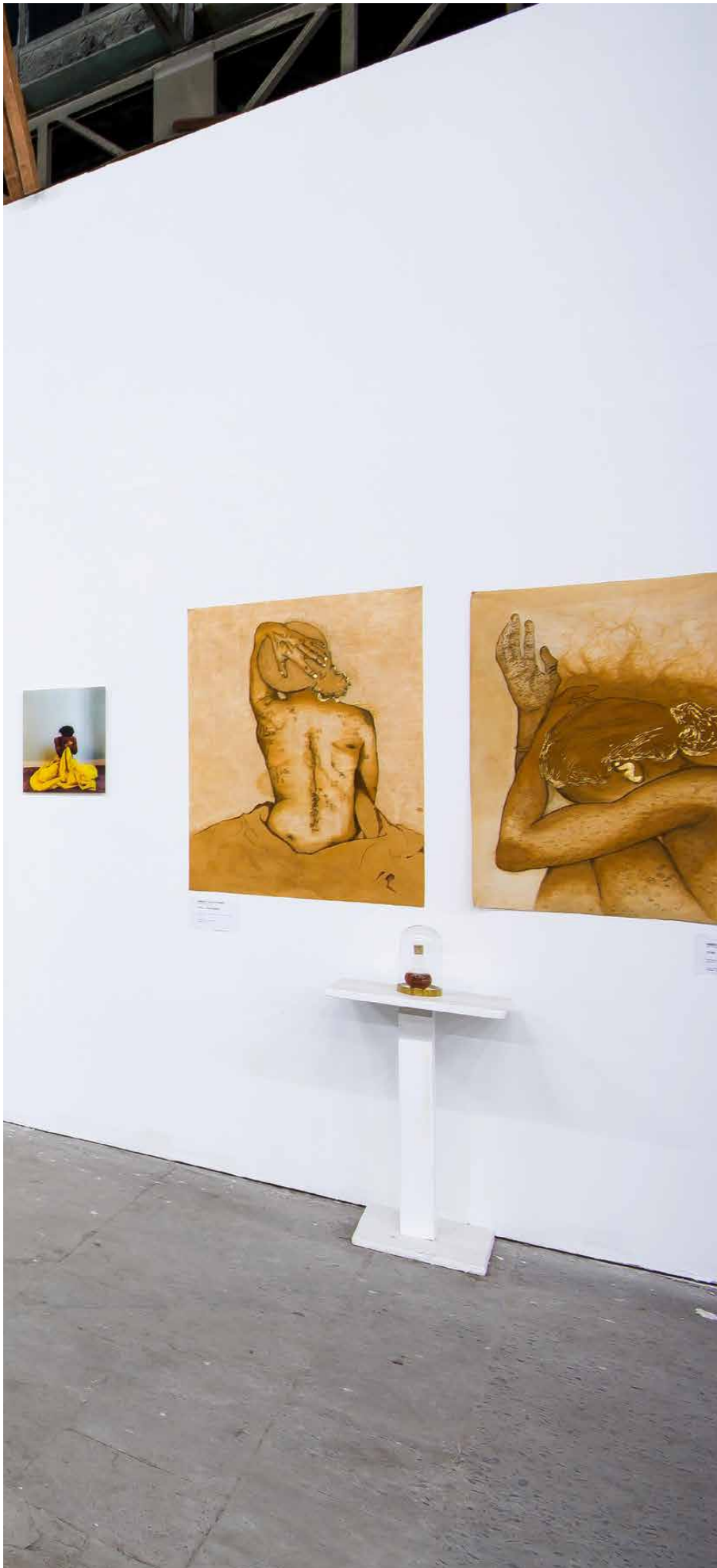
The artist revisits African textiles, focusing her research on a plant fiber, raffia. Her experimental approach, deep and thoughtful, leads her to analyze this material, its texture, its coloring potential, through rigorous experiments, in the image of scientific research, systematically reporting all traces of her work. Asia thus presents the evolutionary process of her trial and error, her observations and conclusions in a pedagogical and didactic manner, evoking in particular the time she spent working at TAMAT.

The process of deconstruction by cutting and reconstruction by assembling leads her to alter this textile, to destructure it, to modify its texture, its suppleness and its appearance. Through the action of water and fire, the raffia fiber becomes a dyeing material with an elaborate and subtle color scheme. This experimental dye is applied to the wax fabric which disappears, hidden under the black layers of the raffia dye. It is used to impregnate the fabrics with rhythmic patterns, empirically creating textile paintings.

*Titre: Get out
Technique: série photo
Dimensions: 42 x60 cm
Année: 2017*

*Titre: Eraser
Technique: série photo
Dimensions: 42 x60 cm
Année: 2017*

*Titre: How much
Technique: teinture de rafia, or pur sur coton
Dimensions: 100x80 cm
Année: 2019*

*Titre: Hidding power
Technique: teinture de rafia, or pur sur toile
Dimensions: 110x80 cm
Année: 2017*

Mucyo **Mu** (France - Rwanda)

Artiste plasticien contemporain Franco-Rwandais, Mucyo est diplômé de l'Université de Paris 8 en Arts. Il a développé et continué à explorer son propre style unique basé sur le «processus de blanchiment» du textile. Mucyo a expérimenté pour la première fois la technique du «delavement» (Bleach) en 2004 lors de ses études en Arts à l'Université de Paris 8 Vincennes.

Durant cette même période, il découvre de façon plus intime l'univers du street art à travers les artistes graffiti influents de la scène parisienne. Dès lors, il fait ses expériences picturales en s'inspirant de l'art urbain et de la culture africaine. Dans un graphisme incisif et percutant, il dessine des visages, des moments de vie, des personnalités sur des tissus sombres, brûlés à l'eau de javel, accentuant l'effet «Vintage». Son travail se caractérise par un acte pictural en deux temps. Le sujet de la toile, le fond de la toile elle-même. Dans un premier temps, Mucyo dessine le sujet sur la toile avec de l'eau de javel... Dans un second temps, il travaille sur le fond de la toile à travers des gouttes et des éclaboussures d'eau de javel afin de magnifier le sujet lui-même. Le processus est encore long.

Et par sa peinture, Mucyo capte immédiatement le regard du public et l'invite à embrasser une présence, forte et brève, frappant un regard, un visage anonyme ou un mouvement gracieux. Mucyo a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives. C'est le cas notamment de « Constellations » à Inema Art Center, Kigali au Rwanda; Ali : Bomaye Rounds" au Village de l'innovation, Kigali; «HER», Le Hub, Kigali; «Amazones», galerie Mushagalusa à Montréal; «Mouvements», Paris 8, Paris; «E strellas» à Grenade en Espagne...

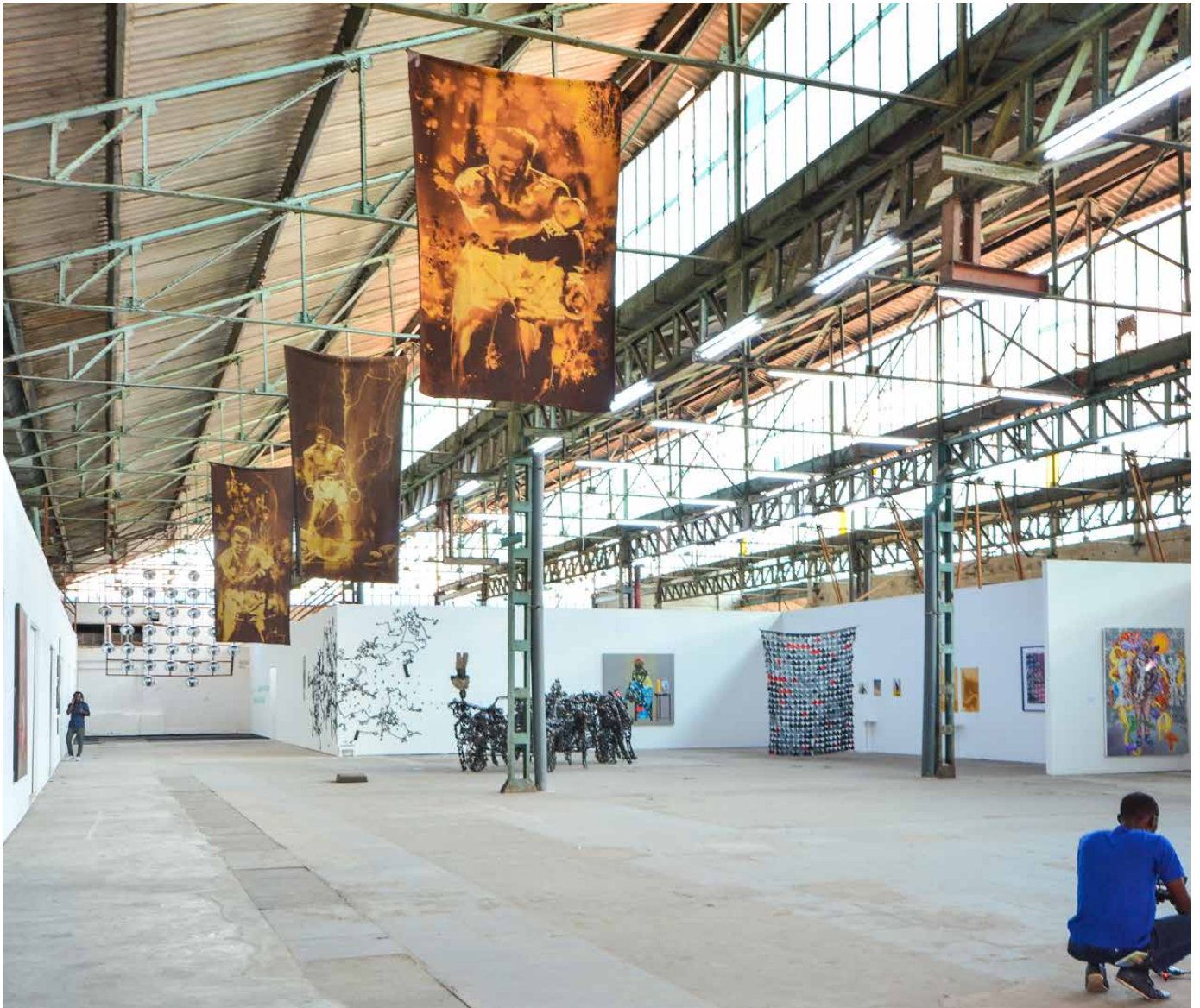
EXPOSITIONS EN SOLO: Constellations", Centre d'art Inema, Kigali. Rwanda. 2014, Ali : Bomaye Rounds", Village de l'innovation, Kigali. Rwanda. 2015 HER ", The Hub, Kigali. Rwanda. 2016,B LK "Lapa, Goma. RDC. 2017 Amazones", galerie Mushagalusa, Montréal (2017). COLLABORATIONS : Mouvements", Paris 8, Paris. France. 2005,E stellas ", Grenade, Espagne. 2008 Jolly Rogers ", Capetown. Afrique du Sud. 2011 Art in Pai", Pai. Thaïlande (2013).R elovution ",Arambol, Goa. Inde. 2015, A travers les yeux de l'artiste ", Ubumano Novotel Hotel, Kigali. Rwanda. 2016, Magma ", Lapa, Goma, RDC. 2016,V arious ", Galerie Gravel, Montréal. Canada. 2017, la beauté et la bête ", Galerie d'art Kilo, Kigali. Rwanda. 2018

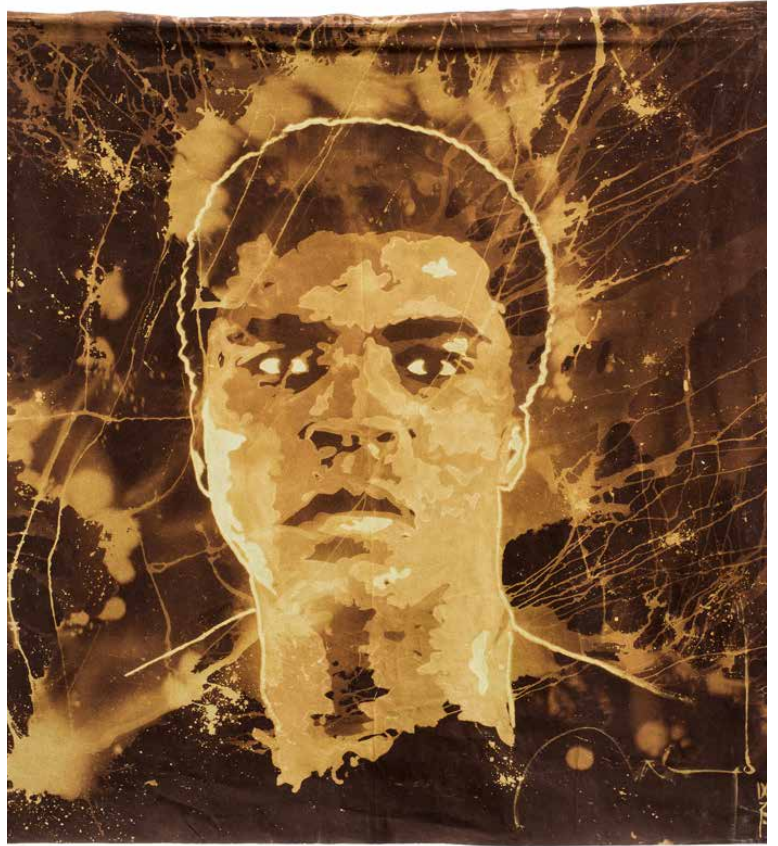
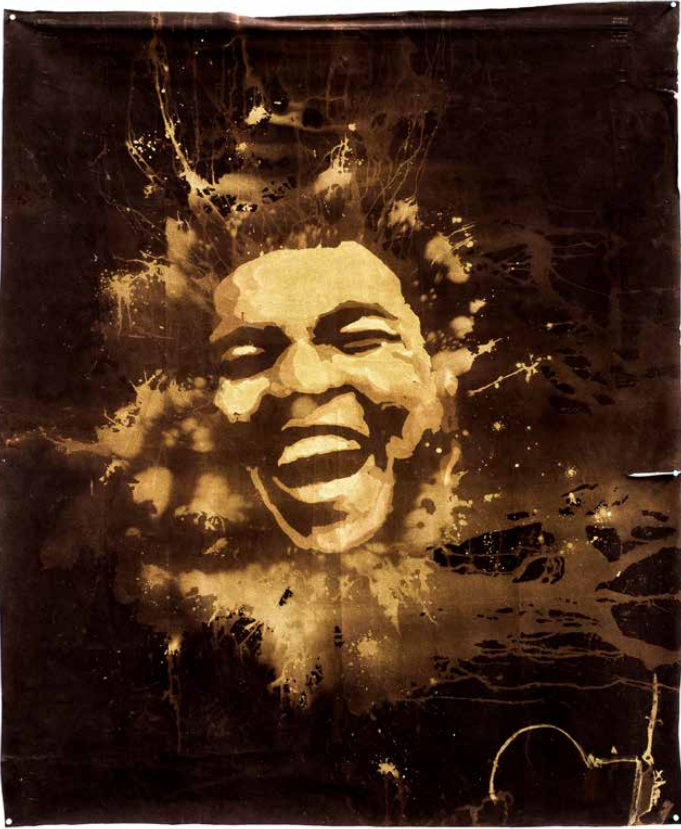
Contemporary French-Rwandan visual artist, Mucyo Mu is a graduate of the University of Paris 8 in Arts. He has developed and continued to explore his own unique style based on the "bleaching process" of textiles. The artist first experimented with the technique of bleaching in 2004 during his studies in Arts at the University of Paris 8 Vincennes.

During this same period, he discovered in a more intimate way the world of street art through the influential graffiti artists of the Parisian scene. From then on, he makes his pictorial experiences inspired by urban art and African culture. In an incisive and punchy graphic design, he draws faces, moments of life, personalities on dark fabrics, burnt with bleach, accentuating the "vintage" effect. His work is characterized by a two-step pictorial act. The subject of the canvas, the background of the canvas itself. First, Mu draws the subject on the canvas with bleach. In a second step, he works on the background of the canvas through drops and splashes of bleach in order to magnify the subject itself. The process is still long.

Through his painting, the artist immediately captures the public's gaze and invites it to embrace a presence, strong and brief, striking a look, an anonymous face or a graceful movement. He has participated in several solo and group exhibitions. Through his paintings, Mu immediately captures our gaze and invites us to embrace a presence, strong and brief, striking a look, an anonymous face or a graceful movement.

SOLO EXHIBITIONS: Constellations, Inema Art Centre, Kigali, Rwanda (2014); Ali: Bomaye Rounds, Innovation Village, Kigali, Rwanda (2015); HER, The Hub, Kigali, Rwanda (2016); BLK, Lapa, Goma, RDC (2017); Amazones, Mushagalusa Gallery, Montreal, Canada (2017). COLLABORATIONS: Mouvements, Paris 8, Paris, France (2005); Estrellas, Granada, Spain (2008); Jolly Rogers, Capetown, South Africa (2011); Art in Pai, Pai, Thailand (2013); Revolution, Arambol, Goa, India (2015); Through the Eyes of the Artist, Ubumano Novotel Hotel, Kigali, Rwanda (2016); Magma," Lapa, Goma, DRC (2016); Various, Gravel Gallery, Montreal, Canada (2017); La Beauté et la Bête, Kilo Art Gallery, Kigali, Rwanda (2018).

Titre: Combat du siècle (Muhammed Ali)
Technique: L'eau de javel sur toile noire
Dimensions: Variable
Année: 2019

Rudy Nzongo Kumbu (Kinshasa, RD Congo)

Rudy Nzongo Kumbu, est un artiste visuel né à Kinshasa où il vit et travaille, est co-fondateur d'un collectif d'artiste appelé «Zayi kia Mvangulu» (la sagesse de la création). Passionné d'art qu'il a développé aux humanités dans un collège des beaux-arts à Kinshasa entre 2004 et 2009 avant qu'il intègre l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en vue d'éduquer le don qui bouillonne en lui.

Son travail est nourri de la musique parce qu'il apprécie, il est en quelque sorte passionné de l'art d'Orphée constituant pour lui une brèche, un chemin qu'il fraie dans l'intention d'ouvrir d'autres pistes de réflexion à travers et autour de sa création. Sa démarche s'inscrit dans l'observation, la constatation, la quête, la cogitation, le dialogue... l'étrangeté.

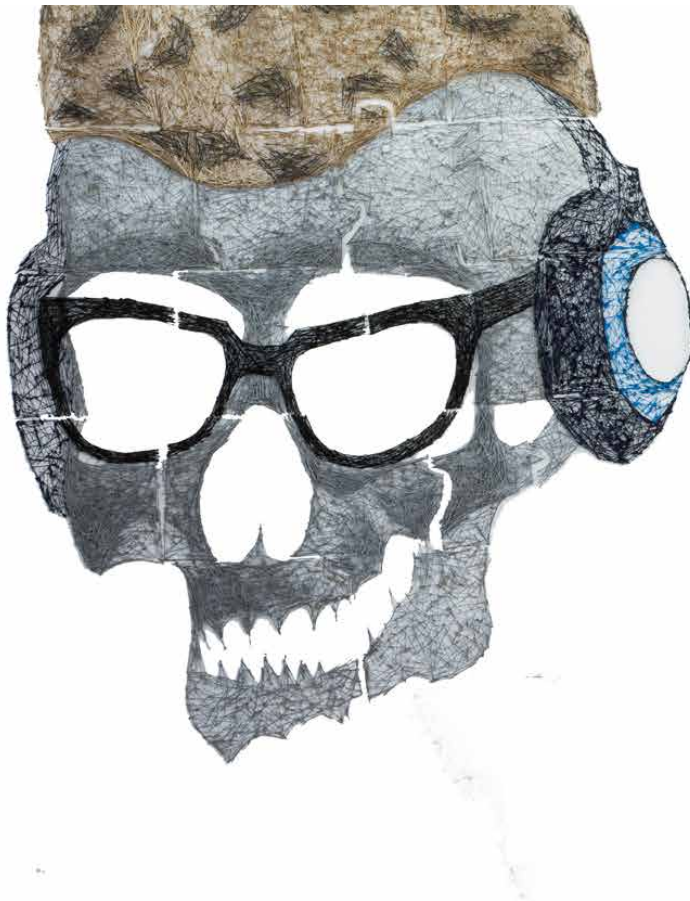
Cette façon de faire rend son travail versatile dans le choix des médiums et des sujets à traiter. Une approche de création qui constitue un enrichissement tant de son art que pour ses admirateurs. L'œuvre de Rudy Nzongo se veut être au cœur de réflexion et des débats, des vas-et-vient intellectuels. De ce fait, l'œuvre intrigue, émeut, éblouit,... puisqu'elle suscite des questionnements pour l'artiste lui-même et surtout pour le public.

Rudy Nzongo Kumbu, a visual artist born in Kinshasa where he lives and works, is co-founder of an artists' collective called "Zayi Kia Mvangulu" (the wisdom of creation). With a passion for art which he developed in the humanities in a fine arts college in Kinshasa between 2004 and 2009 before he joined the Academy of Fine Arts in Kinshasa to educate the gift that bubbles up inside him, his work is nourished by music.

He appreciates and is passionate about the art of Orpheus, which constitutes for him a breach, a path that he is opening up with the intention of opening up other avenues of reflection through and around his creation. His approach is one of observation, quest, cogitation, dialogue . . . and strangeness.

This way of doing things makes his work versatile in the choice of mediums and treatment of subjects, an approach to creation that enriches both his art and his admirers. Kumbu's work is intended to be at the heart of reflection and debate, intellectual comings and goings. As a result, the work intrigues, moves, dazzles, and raises questions for the artist himself and above all for the public.

Sans Titre
Technique : Assemblage brindille et acrylique
Dimensions : Variable
Année : 2019

Paul Alden Mvoutoukoulou (Brazzaville, RCongo)

C'est à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts du Congo (ENBA) que Paul-Alden Mvoutoukoulou, 33 ans, a appris les a-b-c des arts plastiques après que son entourage le pousse à embrasser une carrière artistique suite à son talent dans le dessin et autres créations. Cette confiance en ses capacités artistiques que, particulièrement, sa mère et ses sœurs ont placée en lui a été le premier moteur de sa création. En 2010, après l'obtention de son diplôme, Paul-Alden s'inscrit de son propre chef à l'Ecole de peinture de Poto-Poto. Profondément attiré par la peinture, essentiellement, la peinture à huile sur toile, c'est là qu'il comprend enfin qu'il dédiera sa vie à la création artistique.

Paul-Alden a signé plusieurs expositions individuelles et en groupe dont Pharmacopolis, organisé par Christopher Yggdre, l'Agence à Paris 2019; La Nouvelle Humanité, curated by Simon Njami, Dakar Biennale, 2018 ; Nkia nsangu (Les nouvelles), Institut Français du Congo-Brazzaville, 2017; Nature Santé, Les Ateliers Sahm ; Seven Hills, curated by Elise Atananga, Kampala Biennale, Kampala, Uganda, etc.

Paul Alden Mvoutoukoulou prend conscience du pouvoir magique que nous accordons aux médicaments de l'industrie pharmaceutique et dont les noms barbares n'évoquent rien d'autre qu'un profond mystère. Ce qui caractérise d'ailleurs son travail fruit de l'observation d'un événement tragique survenu dans sa famille. Sa mère tombe gravement malade, son état ne cesse de se dégrader depuis et aucun diagnostic clair n'a pu être établi.

En revanche, sa mère s'est vue prescrire de nombreux médicaments qui ne semblaient pas avoir d'effets de guérison. Paul-Alden Mvoutoukoulou a également pris conscience de l'importance du trafic de médicaments contrefaits ou périmés en Afrique. Son impuissance face à la souffrance de sa mère a été un déclencheur. A partir de là il a décidé de s'emparer des emballages de pilules, de gélules, cette matière qui mêle plastique, aluminium et couleurs criantes pour créer son propre langage artistique.

It is at the National School of Fine Arts of Congo (ENBA) that Paul-Alden Mvoutoukoulou, 33 years old, learned the a-b-c of plastic arts after his entourage pushed him to embrace an artistic career following his talent in drawing and other creations. This confidence in his artistic abilities, which his mother and sisters in particular placed in him, was the first driving force behind his creation. In 2010, after graduation, Paul-Alden enrolled on his own at the Poto-Poto School of Painting. Deeply attracted by painting, essentially oil painting on canvas, it is there that he finally understands that he would dedicate his life to artistic creation.

Paul-Alden has had several solo and group exhibitions including Pharmacopolis, curated by Christopher Yggdre, l'Agence à Paris 2019; La Nouvelle Humanité, curated by Simon Njami, Dakar Biennale, 2018; Nkia nsangu (Les nouvelles), Institut Français du Congo-Brazzaville, 2017; Nature Santé, Les Ateliers Sahm; Seven Hills, curated by Elise Atananga, Kampala Biennale, Kampala, Uganda.

Mvoutoukoulou becomes aware of the magical power that we grant to medicines from the pharmaceutical industry, whose barbaric names evoke nothing but deep mystery. His work is the result of observing a tragic event in his family.

His mother became seriously ill and her condition has been deteriorating ever since. No clear diagnosis has been established. Her mother, however, was prescribed numerous medications that did not seem to have any healing effects.

The artist has also become aware of the importance of trafficking in counterfeit and expired medicines in Africa. His powerlessness in the face of his mother's suffering was a trigger. It is then that he decided to seize the packaging of pills, capsules, this material which mixes plastic, aluminum and glaring colors to create his own artistic language.

«Fantôme royal» installation

En effet, suivant la démarche de Paul-Alden, Fantôme royal est une oeuvre formellement constituée, des plaquettes, de gélules des capsules de médicaments, d'une boîte métallique en forme de cylindre couvert de clichés radiologiques éclairés par une ampoule mettant en lumière un ensemble de mains de congolais mutilées par Léopold II pendant son règne. En dessous du cylindre suspendu figure la carte de la République démocratique du Congo en bois, au centre de laquelle est érigée une ville imaginaire précaire, et d'une pyramide symbolisant le pouvoir. Le tout renvoie à une métaphore visant à rendre compte de la domination coloniale, de l'état maladif dans lequel est plongée la République démocratique du Congo, ainsi que des mécanismes pouvant rendre possible une réelle transition.

Fantôme royal parce que, Paul-Alden Mvoutoukoulou estime qu'en mettant fin au règne du colon, celui-ci n'a pas totalement quitté le pays car, il est resté présent en forme du spectre pour envoûter les vivants. A en croire l'artiste, cela se justifie par rapport à l'influence importante que garde les forces occidentales sur la gestion du Congo en particulier et de l'Afrique en général.

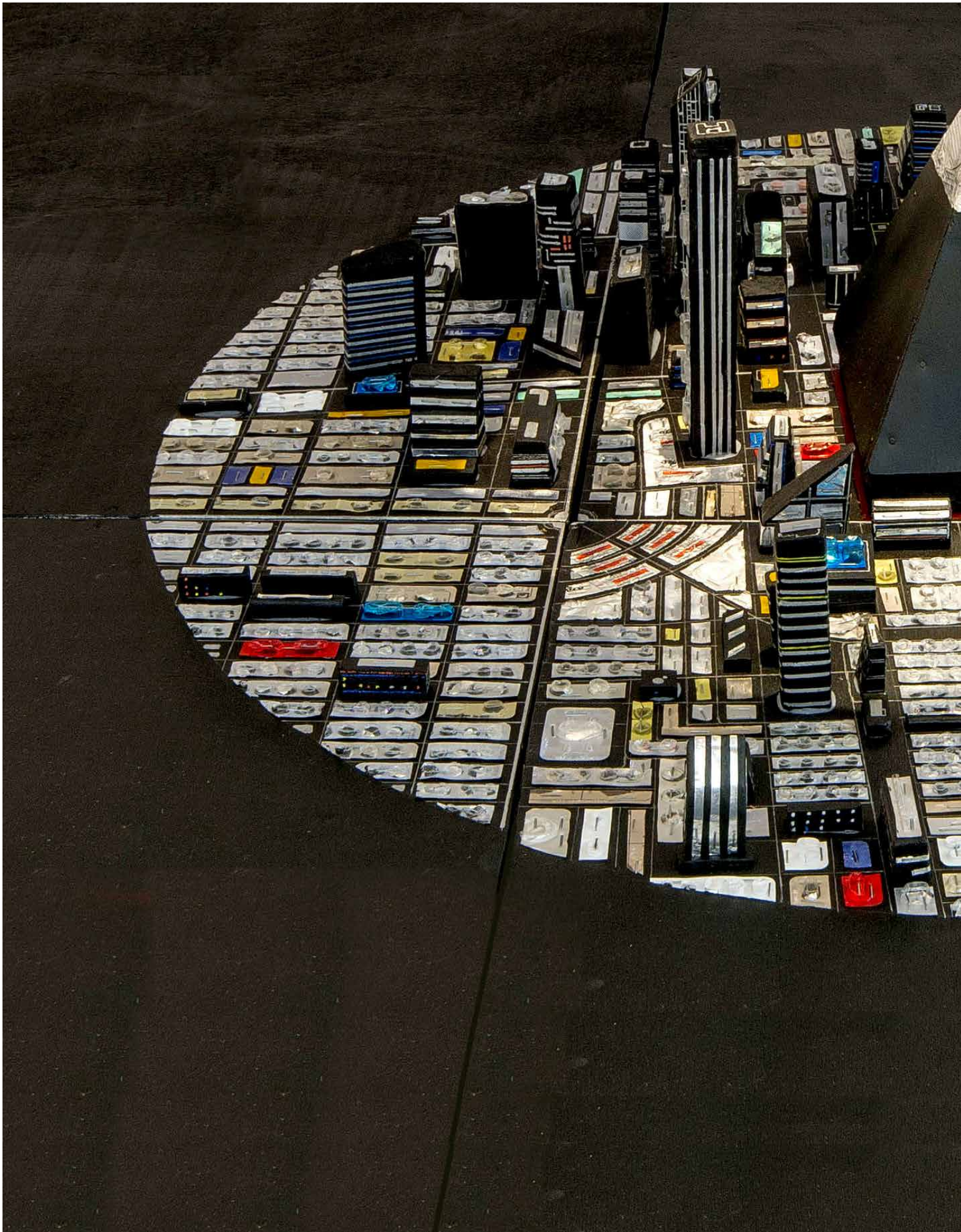
Fantôme royal est enfin, une oeuvre intégrant du coup la dimension imaginaire et réaliste en vue de restituer le passé sombre de la République démocratique du Congo pendant la période coloniale; de révéler l'attachement au passé qui se justifie par le sous-développement social et humain. Par ailleurs, fantôme royal est aussi le symbole d'espoir. Car ici, Paul tente d'appeler à la prise de conscience collective qui permettra de couper le lien avec le passé par l'abandon des pratiques anciennes en vue du renouveau. C'est donc une sorte de surgissement d'une lumière éblouissante éclairant l'être complètement pris en otage par le spectre. L'artiste paraphrase Winston Churchill en ces termes : «un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre».

«Royal Ghost» installation

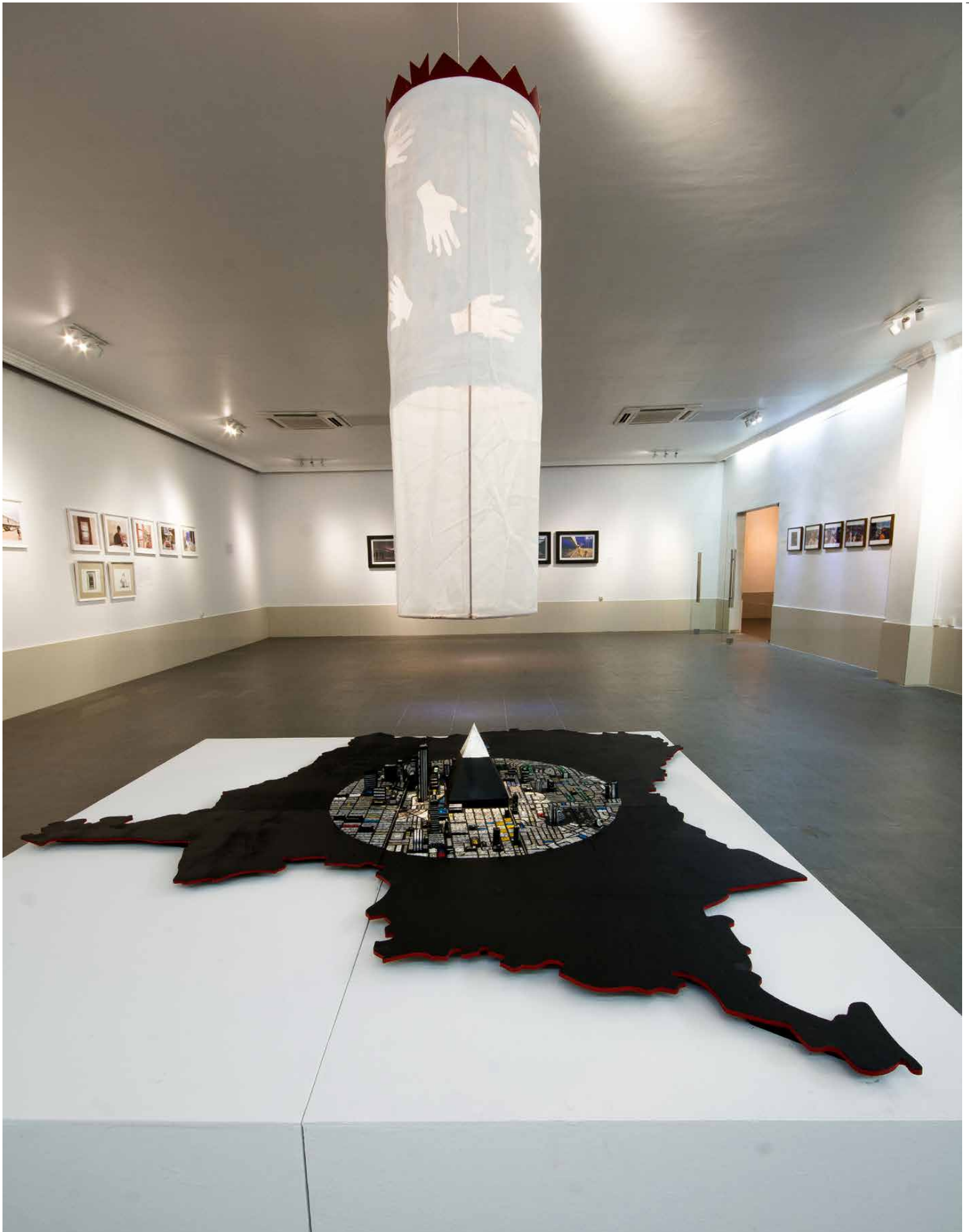
Indeed, following the approach of Paul-Alden, Royal Ghost is a formally constituted work, of packets, capsules of medicines, a metal box in the shape of a cylinder covered with radiological pictures illuminated by a bulb showing a set of hands of Congolese mutilated by Leopold II during his reign. Below the suspended cylinder is a wooden map of the Democratic Republic of the Congo, in the centre of which is an imaginary precarious city, and a pyramid symbolizing power. The whole object is a metaphor for colonial domination, for the sickly state in which the Democratic Republic of the Congo is plunged, and for the mechanisms that can make a real transition possible.

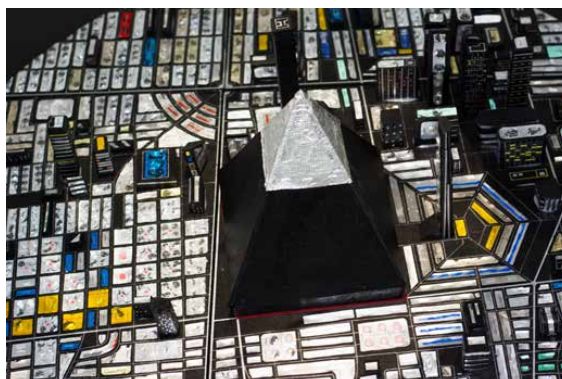
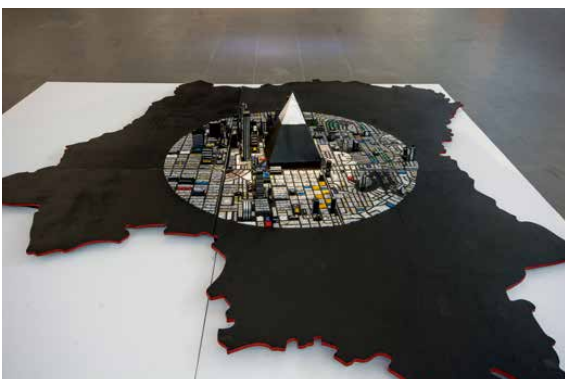
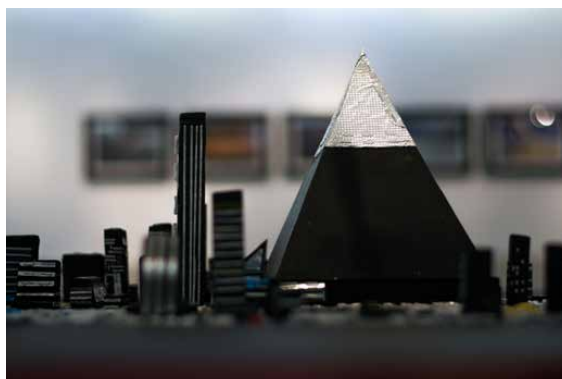
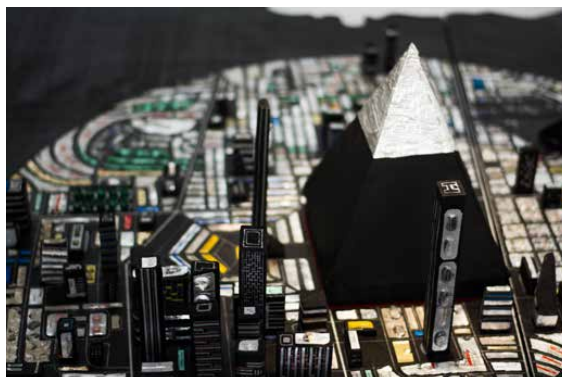
The title Royal Ghost was chosen because, Paul-Alden Mvoutoukoulou believes that by putting an end to the reign of the colonist, the latter did not completely leave the country because he remained present in the form of a ghost to bewitch the living. According to the artist, this is justified in view of the important influence that Western forces still have on the management of the Congo in particular and Africa in general.

Royal Ghost is finally, a work integrating the imaginary and realistic dimensions in order to restore the dark past of the Democratic Republic of Congo during the colonial period, to reveal the attachment to the past which is justified by the social and human underdevelopment. Moreover, the Royal Ghost is also a symbol of hope. For here Paul is trying to call for a collective awareness that will make it possible to cut the link with the past by abandoning old practices in order to bring about renewal. It is therefore a kind of emergence of a dazzling light illuminating the being completely taken hostage by the specter. The artist paraphrases Winston Churchill in these terms: "a people that forgets its past is condemned to relive it".

Titre: Fantôme Royal
 Technique: Acrylique et
 capsule de médicament agrafé sur bois
 Dimensions: N/A
 Année: 2019

Peterson **Kamwathi**, (Nairobi, Kenya)

La pratique artistique de Peterson Kamwathi s'est concentrée sur l'interrogation des engagements sociaux, économiques et culturels communautaires dans un contexte postcolonial. Jouant le rôle d'observateur, il extrait des modes de comportement, met en scène des scénarios qui expriment la nature grotesque de la mascarade inhérente aux conventions sociales et aux normes politiques collectives imposées. Des normes qui sont à la fois héritées du pouvoir colonial et réappropriées.

Depuis la mi-2014, il s'intéresse au spectacle de la migration de masse humaine. Son point de départ à cet égard a été le mouvement largement médiatisé et les histoires tragiques qui en découlent, issues de l'exode des migrants vers le Nord et l'Ouest de l'Europe. Sous le thème «Constellations et sédiments», les œuvres d'art qui en sont issues servent à cet artiste kenyan né en 1980, de regard sur la forme humaine qui se contorsionne et s'ajuste avant et pendant le processus de déplacement entre points et lieux.

A l'en croire, le processus de recherche et d'exécution de cet ensemble d'œuvres l'a amené à réaliser que le phénomène du mouvement de masse humain provient d'une myriade de sous-réalités. Ceux-ci sont éclairés ou alimentés par des actions et des agendas qui ne doivent pas nécessairement faire partie de la réalité actuelle d'un individu. La politique, le commerce, la religion, l'identité nationale et le genre constituent certaines des sous-réalités qui fusionnent pour créer des climats de limitation.

Le travail de Kamwathi a été exposé dans de nombreux endroits à travers le monde, notamment au Kenya, au Sénégal, au Rwanda, en Égypte, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, en Autriche, en Finlande, en El Salvador, à Maurice et en Australie.

Il a participé à plusieurs résidences en Europe, en Afrique et en Amérique. Il a également fait partie du Pavillon national du Kenya à la 57ème édition de la Biennale de Venise en 2017.

Peterson Kamwathi's artistic practice has focused on questioning social, economic and cultural community engagement in a postcolonial context. Playing the role of observer, he extracts patterns of behavior and stages scenarios that express the grotesque nature of the masquerade inherent in social conventions and imposed collective political norms . . . norms that are both inherited from colonial power and reappropriated.

Since mid-2014, he has been interested in the spectacle of human mass migration. His starting point in this regard has been the widely publicized movement and the tragic stories that have emerged from the exodus of migrants to Northern and Western Europe. Under the theme "Constellations and Sediments", the resulting artworks serve this Kenyan artist, born in 1980, to look at the human form as it contorts and adjusts itself before and during the process of moving between points and places.

He believes that the process of researching and executing this body of work has led him to realize that the phenomenon of human mass movement stems from a myriad of subrealities. These are informed or fueled by actions and agendas that do not necessarily have to be part of an individual's current reality. Politics, commerce, religion, national identity and gender are some of the subrealities that merge to create climates of limitation.

Kamwathi's work has been exhibited in many places around the world, including Kenya, Senegal, Rwanda, Egypt, South Africa, the United Kingdom, the United States, Germany, Holland, Austria, Finland, El Salvador, Mauritius and Australia.

He has participated in several residencies in Europe, Africa and America. He was also part of the Kenya National Pavilion at the 57th Venice Biennale in 2017.

Lady Alice

Je suis en train d'examiner l'évolution de la carte de l'Afrique à partir des premières cartes dessinées et des références à google earth. Mon point de départ est que, dans sa forme la plus simple, le rôle d'une carte est de nous permettre d'identifier un lieu et de connaître une direction à des fins de déplacement. Ainsi, nous sommes en mesure de visualiser et de comprendre, non seulement où se trouve un lieu ou une caractéristique géographique, mais aussi comment ce lieu est lié aux autres. Mon intérêt pour la compréhension des cartes s'étend à la façon dont, en ce qui concerne l'Afrique, la carte a été un outil utilisé pour faire de la conquête une réalité.

Ma présentation porte sur le deuxième voyage exploratoire d'Henry Morton Stanley en Afrique centrale par bateau qu'il a baptisé "The Lady Alice". Long de 40 pieds, large de 6 pieds et profond de 30 pouces, ce bateau à dix ancres a été construit en cinq sections pour le rendre portable sur terre.

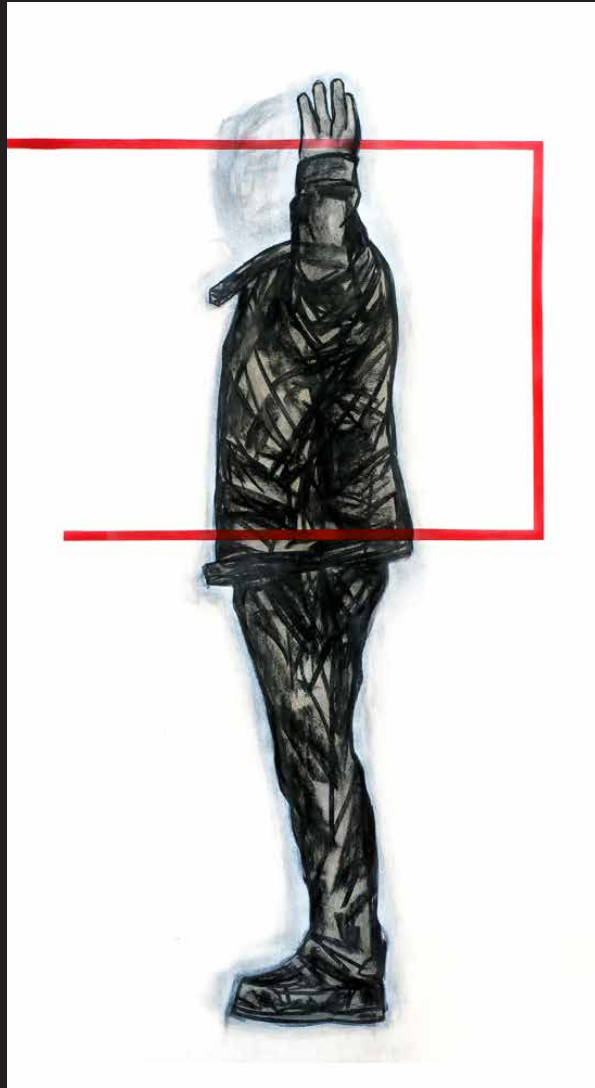
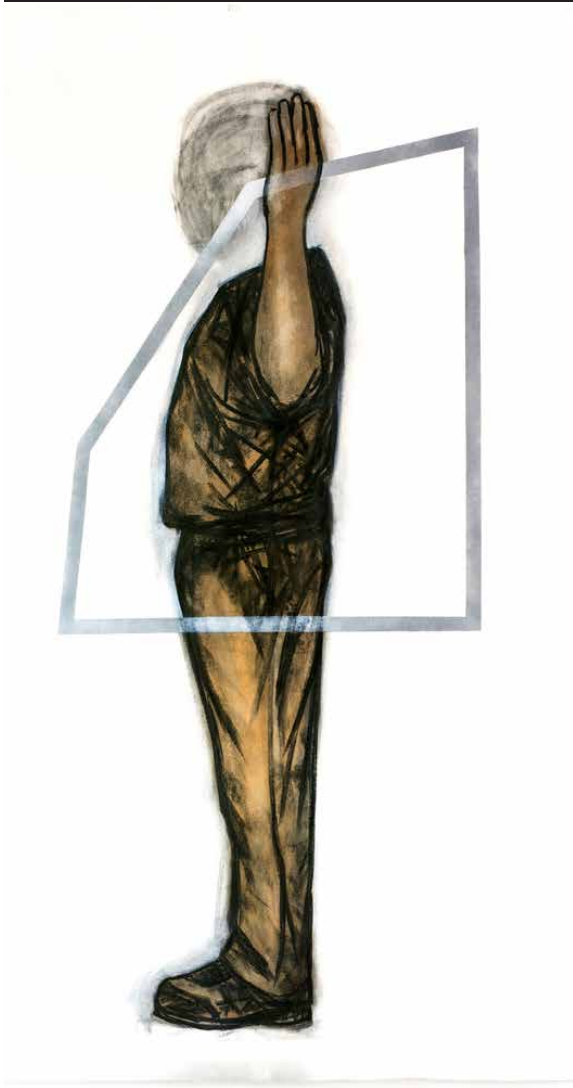
Je trouve l'image de ce bateau porté par des porteurs africains puissante. En particulier, cela s'explique par le fait que ce bateau transporté appartenait et facilitait le voyage d'une personne qui a posé les bases qui ont précédé l'exploitation de l'Afrique par l'Europe. Le navire, son nom et l'acte de portage sont également symboliques des contradictions oscillantes autour de l'exploration européenne de l'Afrique. L'objet et l'image du bateau continuent à être un symbole puissant à travers le temps.

Lady Alice

"I am currently examining the evolution of the map of Africa from the earliest drawn maps and references to Google earth. My point of departure is that, at its simplest, the role of a map is to enable us identify location and know direction for purposes of movement. Thus, we are able to visualize and understand, not only where a geographical place or feature lies, but how such place relates with others. My interest in understanding maps extends to how, in relation to Africa, the map has been a tool used to make conquest a reality.

My presentation touches on Henry Morton Stanley's second exploratory journey in Central Africa by boat which he named The Lady Alice. At 40 feet long, 6 feet wide and 30 inches deep, the ten-oared boat was built in five sections to make it portable on land.

I find the image of this boat being carried by African porters powerful. In particular, this is because of how this vessel being carried belonged to and facilitated the journey of a person who laid groundwork that preceded Europe exploiting Africa. The vessel, its name and the act of portage is also symbolic of the oscillating contradictions around the European exploration of Africa. The object and image of the boat continue to be a powerful symbol through time."

*Titre: The lady Alice
Technique: Mixed media Paper
Dimensions: 5 pièces de 180 cm x 113 cm
Année: 2019*

Phumulani **Ntuli** (Johannesburg, Afrique du sud)

Né en 1986 à Soweto, Phumulni Ntuli est détenteur d'un diplôme national et d'un BTech en arts visuels de l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Ensuite titulaire d'une maîtrise de l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) de l'Ecole cantonale d'art du Valais à Sierre en Suisse. Il a reçu le Prix-excellence pour son projet de recherche en cours «Permutations of an event» axé sur la notion d'archives et la surveillance. L'opus de Ntuli fusionne la recherche artistique, la sculpture, les installations vidéo et les pratiques performatives. Alors que son processus est formulé par des convergences artistiques qui se chevauchent entre/autour et/ou dans la/des documentation(s), l'image et le visuel comme espaces d'engagement.

Il s'adresse constamment à divers auditoires et publics et tente de rendre visibles les lacunes, les ruptures, les silences, les pauses et les vestiges de l'histoire. Le cadre artistique de Phumulni Ntuli puise dans ces questions l'immanence/imminence dans notre présent et comment elles peuvent influencer les pratiques dans le spectre de la décolonisation. Le travail de Ntuli se concentre sur la représentation des marginalisés, des identités et des communautés dans l'environnement contesté, situé dans le domaine public et privé. L'artiste travaille avec la performance, l'installation, l'impression numérique et la sculpture.

Phumulni Ntuli a présenté et/ou contribué à la Biennale de Kampala en Ouganda en 2016 sous la direction d'Elise Atangana, au Bone Performance Festival 2016 à Berne en Suisse, sous la direction de Valerian Maly et au Act Festival 2016 à Genève, Bâle, Sierre et Zurich. Ntuli a participé à des résidences/ateliers à la Fondazione Pisteletto de Biella en Italie et à l'Académie des Beaux-Arts des Alpes à Coire en Suisse. Il a participé à de nombreuses expositions de groupe, notamment : Maxx project space-Suisse, OpenLab 2014; exposition Thupelo 2012; Aardkloop Clover en 2011; 20 ans de Democracy Appalaich State University; Goethe-on-Main project space-Johannesburg.

En 2008, il a fondé une organisation artistique à but non lucratif, Blaqa Aesthetics, qui s'est concentrée sur des projets artistiques communautaires, des ateliers d'art pour enfants, des expositions et des interventions artistiques. Le travail de Ntuli se concentre sur la représentation des personnes, des identités et des communautés marginalisées dans l'environnement contesté, situé dans le domaine public et privé. Ntuli travaille avec la performance, l'installation, l'impression numérique et la sculpture.

Born in 1986 in Soweto, South Africa, Phumulni Ntuli holds a National Diploma and a BTech in Visual Arts from the University of Johannesburg in South Africa. He then went on to obtain a Master's degree from the Ecole Cantonale d'Art du Valais (ECAV) in Sierre, Switzerland. He received the Prix-Excellence for his ongoing research project Permutations of an Event focusing on the notion of archives and surveillance. Ntuli's opus merges artistic research, sculpture, digital prints, video installations and performative practices. His process is formulated by overlapping artistic convergences between or in the documentation(s), image and visual as spaces of engagement.

He constantly addresses diverse audiences and publics and attempts to make visible the gaps, ruptures, silences, pauses and remnants of history. Ntuli's artistic framework draws from these questions the immanence/imminence in our present and how they can influence practices on the spectrum of decolonization.

His work focuses on the representation of marginalized people, identities and communities in the contested environment, located in the public and private realm. The artist has presented and/or contributed to the Kampala Biennale 2016 in Uganda under the direction of Elise Atangana, the Bone Performance Festival 2016 in Bern, Switzerland, under the direction of Valerian Maly and the Act Festival 2016 in Geneva, Basel, Sierre and Zurich. Ntuli has participated in residencies/ workshops at the Fondazione Pisteletto in Biella, Italy and at the Alpine Academy of Fine Arts in Chur, Switzerland. He has participated in numerous group exhibitions including: Maxx Project Space-Switzerland, OpenLab 2014; Thupelo Exhibition 2012; Aardkloop Clover in 2011; 20 years of Democracy Appalaich State University; Goethe-on-Main Project Space-Johannesburg.

In 2008, he founded a non-profit arts organization, Blaqa Aesthetics, which focused on community art projects, children's art workshops, exhibitions and artistic interventions. Ntuli's work focuses on the representation of marginalized people, identities and communities in the contested environment, located in the public and private domains.

Titre: Fenêtres brisées sous un temps humide
 Technique: installation vidéo, collage and pond objets
 Dimensions: N/A
 Année: 2019

Serge Diakota Mabilama, (Kinshasa, DR Congo)

Artiste visuel né à Kalemie au Katanga en République Démocratique du Congo, Serge Diakota Mabilama vit et travaille à Kinshasa. Diplômé en Arts Plastiques à l'Institut des Beaux-Arts et à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, lauréat d'une bourse Wallonie Bruxelles International, il participe en 2015 à la Royale Académie Internationale d'été de Wallonie, puis décroche une bourse d'Egide pour un stage à l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg en France.

Avec un travail questionnant la mobilité physique humaine confrontée aux problèmes sociaux, politiques et culturels, l'artiste entrevoit ces problèmes-injustices, inégalités et impérialisme-tant de manière locale que globale. Diam's, comme il se fait appeler, cherche à les dévoiler et à les dénoncer dans le but de susciter un changement positif de la société. Serge Diakota Mabilama est à la recherche d'une identité universelle qui transgresse les frontières et les différences, une identité subjective qui traduirait ainsi la complémentarité des personnes. Les questionnements de l'artiste prennent forme sur des supports issus de la vie quotidienne tels que des capsules ou des assiettes. Leur utilisation est une évidence pour lui. Ces supports incarnent une façon directe et imagée d'adresser des problèmes du quotidien, comme il le pense bien.

L'approche très graphique de Serge Diakota Mabilama est complétée par la peinture, la gravure faite avec une lame de rasoir, la photographie et la sculpture. L'artiste ne se limitant jamais à une seule de ces pratiques.

Serge Diakota a également participé à plusieurs ateliers, résidences et expositions en Belgique, en France et dans les villes de Cape Town, New-York, et Kinshasa. L'on cite entre autres sa résidence de recherche et de création à ART OMI à New-York (USA) en 2018; résidence de création au Musée Grassi de Leipzig dans le cadre du projet «Megalo-polis, les voix de Kinshasa»; résidence de création à Nafasi Art Space de Dar-es-Salaam en Tanzanie; exposition collective Young Congo à Kin ArtStudio à Kinshasa; Performance et exposition Davday par l'Union européenne à Bruxelles.

Born in Kalemie, Katanga in the Democratic Republic of Congo, visual artist Serge Diakota Mabilama lives and works in Kinshasa. Having graduated in Plastic Arts at the Institute of Fine Arts and the Academy of Fine Arts in Kinshasa, winner of a Wallonia Brussels International scholarship, he participated in 2015 in the Royal International Summer Academy of Wallonia, then won an Egide scholarship for an internship at the School of Decorative Arts in Strasbourg, France.

With a work questioning human physical mobility confronted with social, political and cultural problems, the artist sees these problems - injustices, inequalities and imperialism - both locally and globally. Diam's, as he calls himself, seeks to unveil and denounce them in order to bring about a positive

change in society. He is in search of a universal identity that transgresses borders and differences, a subjective identity that would reflect the complementarity of people. The artist's questioning takes shape on supports from everyday life such as capsules or plates. Their use is obvious to him. These supports embody a direct and imaginative way of addressing everyday problems, as he believes.

Mabilama's highly graphic approach is complemented by painting, razor blade engraving, photography and sculpture. The artist never limits himself to just one of these practices. He has also participated in several workshops, residencies and exhibitions in Belgium, France and in the cities of Cape Town, New York, and Kinshasa.

These include a research and creation residency at Art Omi in New York, USA, in 2018; a creation residency at the Grassi Museum in Leipzig as part of the project Megalo-polis, les Voix de Kinshasa; a creation residency at Nafasi Art Space in Dares-Salaam, Tanzania; a collective exhibition Young Congo at Kin ArtStudio in Kinshasa; and a performance and Davday exhibition by the European Union in Brussels.

*Titre: New power
Technique: Installation, assemblages de
capsules sur chaise en plastique, collages et peinture
Dimensions : 140x110 cm
Année: 2019*

Titre: Eloge du pouvoir (Président Joseph KASA VUBU)
Technique: Assemblages de capsules, collages, gravure,
avec lame de rasoir et peinture synthétique
Dimensions: 135x87 cm
Année 2019

Titre: Eloge du pouvoir (Premier ministre Patrice Emery Lumumba)
Technique: Assemblages de capsules, collages, gravure,
avec lame de rasoir et peinture synthétique
Dimensions: 137x90 cm
Année 2019

Titre: Eloge du pouvoir (Président JosephW Mobuto)
Technique: Assemblages de capsules, collages, gravure,
avec lame de rasoir et peinture synthétique
Dimensions: 140x86 cm
Année 2019

Titre: Eloge du pouvoir (Président Laurent Désiré Kabila)
Technique: Assemblages de capsules, collages, gravure,
avec lame de rasoir et peinture synthétique
Dimensions: 135x87 cm
Année 2019

Titre: Eloge du pouvoir (Président Joseph Kabila kabange)
Technique: Assemblages de capsules,
collages, gravure, avec lame de rasoir et peinture synthétique
Dimensions: 137x90 cm
Année 2019

Titre: Eloge du pouvoir (Felix Antoine Tshisekedi)
Technique: Assemblages de capsules, collages, gravure,
avec lame de rasoir et peinture synthétique
Dimensions: 137x90 cm
Année 2019

Simphiwe Buthelezi (Johannesburg, Afrique du Sud)

Vivant et travaillant à Johannesburg, en Afrique du Sud, la pratique artistique de Simphiwe Buthelezi est une manifestation de son intérêt constant pour l'endurance de la forme féminine, des sites de noirceur, de la tradition et du regard sexué par rapport aux liens familiaux. En 2016, elle a eu l'occasion de participer à un programme de mentorat par les pairs organisé par Assemblage Studios qui a lancé son développement comme jeune artiste. En 2017, elle a participé au Artist Career Boot Camp organisé par Art Source South Africa et Bag Factory Artist's Studios. Aujourd'hui, le travail de Simphiwe séduit plus d'une personne partant de sa technique et autres détails que l'on retrouve une fois en face.

Simphiwe Buthelezi a reçu le prix d'art Blessing Ngobeni 2018 qui lui a offert une résidence de trois mois aux Bag Factory Artist's Studios et une exposition solo qu'elle a intitulée LALA LA.

La participation de Simphiwe Buthelezi à des expositions de groupe comprend Female Line, dont le commissaire est Manyaku Mashilo, de la SMAC Gallery, Cape Town, South Africa (2019); What is South Africa Anyway? Vol.2, Museum Her, organisée par Carlyn Strydom, Bag Factory Artist's Studios, Afrique du Sud (2019); Tête-à-tête, par la commissaire d'exposition : Candice Allison et Tiina Liebenberg, assistance à la conservation : Carlyn Strydom, Galerie Absa, Afrique du Sud (2019), NOW, commissaire Aysha Waja au - Art Festival, St Theresa's with Keyes Art Mile (2018); Ukuma, The Weight of the Wait, commissaire Phumzile Twala et Marguerite Visser à The Assemblage Project Space (Johannesburg, Afrique du Sud : 2018); A Flood in My Hands, commissaire Aysha Waja, à la Fried Contemporary Gallery (Pretoria, Afrique du Sud : 2018); l'exposition Artist Career Bootcamp Showcase avec ArtSource et le National Arts fund aux Bag Factory Artist's Studios (2017); l'exposition Women's pop Up avec Lizamore and Associates à la galerie Art@First RMB, Afrique du Sud (2017); Atomic Peace, organisée par Chumisa Ndakisa aux Bag Factory Artist's Studios en Afrique du Sud (2017); Capturing State au KKNK Art Festival Print exhibition avec Assemblage Studios et Prints on Paper; The Art at First-RMB Pop Up Art Exhibition à la RMB Gallery en Afrique du Sud (2017) ; Edition17. Exposition d'estampes avec Assemblage Studios (2018); Programme de mentorat par les pairs et vitrine d'Assemblage Studios (2016) .

Simphiwe Buthelezi is a contemporary multidisciplinary artist. Her artistic practice is a manifestation of her ongoing interest in the endurance of the female form, sites of blackness, tradition and the gendered gazes in relation to family bonds. In 2016, she received the opportunity to participate in a peer-mentoring program hosted by Assemblage Studios which launched her development as a young artist. In 2017, she was part of the Artist Career Bootcamp conducted by Art Source South Africa and hosted by the Bag Factory Artists' Studios.

She was awarded the 2018 Blessing Ngobeni Art Prize which offered a three month residency at the Bag Factory Artists' Studios and a solo exhibition that she titled LALA LA.

Buthelezi's participation in group shows include Female Line, curated by Manyaku Mashilo, SMAC Gallery, Cape Town, South Africa (2019); What is South Africa Anyway? Vol.2, Museum Her, curated by Carlyn Strydom, Bag Factory Artists' Studios, South Africa (2019); Tête-à-tête, curated by Candice Allison and Tiina Liebenberg, curatorial assistance by Carlyn Strydom, Absa Gallery, South Africa (2019); NOW, curated by Aysha Waja, Art Festival, St Theresa's with Keyes Art Mile (2018); Ukuma, The Weight of the Wait, curated by Phumzile Twala and Marguerite Visser, The Assemblage Project Space, Johannesburg, South Africa (2018); A Flood in My Hands, curated by Aysha Waja, Fried Contemporary Gallery, Pretoria, South Africa (2018); Artist Career Bootcamp Showcase with ArtSource and National Arts fund at Bag Factory Artists' Studios (2017); Women's Pop Up exhibition with Lizamore and Associates, Art@First RMB Gallery, South Africa (2017); Atomic Peace, curated by Chumisa Ndakisa, Bag Factory Artists' Studios, South Africa (2017); Capturing State, KKNK Art Festival Print Exhibition, Assemblage Studios and Prints on Paper; The Art at First, RMB Pop Up Art Exhibition, RMB Gallery, South Africa (2017); Edition17 Print Exhibition, Assemblage Studios (2018); Assemblage Studios Peer Mentorship Program and Showcase (2016).

Titre: **Siyasinda**

Dimensions: 170x140 cm

Moyen: Terre, raphia, perles de verre, laine, gel acrylique, colle à bois

"Le lieu, l'espace et la culture façonnent les modèles de comportement et informent sur la façon dont nous réagissons aux espaces que nous habitons. En tant que femme d'un pays dont l'histoire est turbulente et instable, j'observe et je m'interroge sur la façon dont cette culture de la violence façonne l'identité.

Siyasinda explore la matérialité du foyer indigène et l'empreinte féminine dans l'espace. En utilisant des matériaux terrestres tels que la terre et l'eau dans des mouvements circulaires sur une toile tendue, en écho à la pratique domestique zouloue de l'Ukusinda, la notion de forme féminine en tant que site est explorée. L'œuvre devient un paysage sur lequel la méditation, la guérison et la réparation ont lieu à l'épicentre de la fragilité et de la solidité".

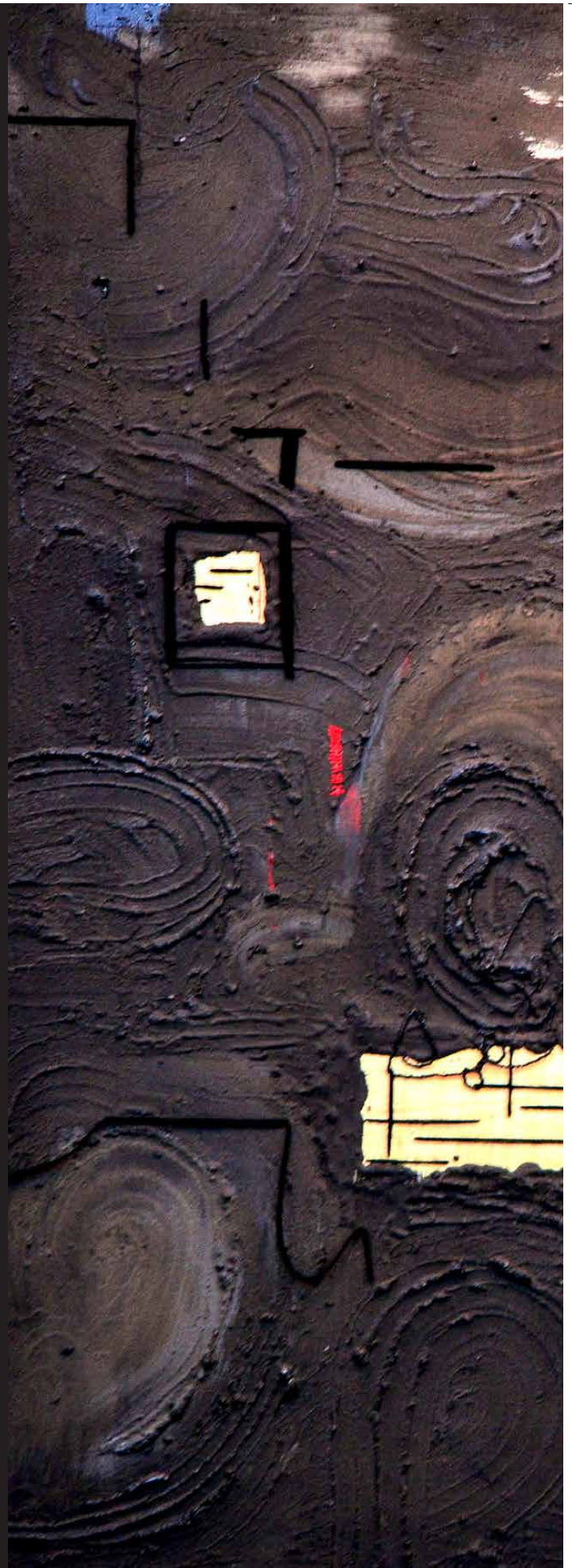
Title: **Siyasinda**

Dimensions: 170 x 140 cm

Medium: Earth, raffia, glass beads, wool, acrylic gel, wood glue

"Place, space and culture shapes behavioral patterns and informs how we respond to the spaces we inhabit. As a woman from a country with a turbulent and volatile history, I observe and interrogate how this culture of violence shapes identity.

Siyasinda explores the materiality of the indigenous home and the female imprint in space. With the use of terrestrial materials such as soil and water in circular motions across stretched canvas, echoing the domestic Zulu practice of ukusinda, the notion of the female form as a site is explored. The work becomes a landscape on which meditation, healing and repair takes place at the epicenter of fragility and solidity."

Titre: Siyasinda
Technique: Terre, raphia, perles de verre, laine,
gel acrylique, colle à bois
Dimensions: 170 x 40
Année: 2019

Sreshta Rit Premnath (Inde / USA)

Sreshta Rit Premnath est un artiste multidisciplinaire, fondateur et co-éditeur de la Publication Shifter. Il a présenté des expositions personnelles à la Rodriguez Gallery de Poznan, à Ace Gallery de Los Angeles, à Nomias Foundation de Rome, à Kansas Gallery de New York, à la Gallery SKE de Bangalore, au Contemporary Art Museum de St Louis, à Tony Wight Gallery de Chicago, à la Galerie Nordenhake de Berlin, à Wave Hill de New-York et à Art Statements de Bâle. Il présentera prochainement une exposition personnelle avec une monographie à la Contemporary Art Gallery de Vancouver. Sreshta a participé à des nombreuses expositions de groupe dans des lieux tels que le Queens Museum, New-York; le YBCA, San Francisco; la Galerie Balice Hertling, Paris; 1A Space, Hong Kong et la Galerie Isabelle Van Den Eynde, Dubaï.

Il a obtenu son BFA au Cleveland Institute of Art, son MFA au Bard College, et a suivi le Whitney Independent Study Program, Skowhegan et Smack Mellon. Il a reçu des bourses du Point des arts et de la Fondation Civitella Ranieri, et s'est vu attribuer la bourse Arthur Levitt du Williams College. Premnath est le directeur du programme BFA Fine Arts à Parsons, New-York.

Sreshta Rit Premnath is a multidisciplinary artist and the founder and co-editor of the publication Shifter. He has had solo exhibitions at Rodriguez Gallery, Poznan; Ace Gallery, Los Angeles; Nomias Foundation, Rome; Kansas Gallery, New York; Gallery SKE, Bangalore; The Contemporary Art Museum St. Louis; Tony Wight Gallery, Chicago; Galerie Nordenhake, Berlin; Wave Hill, New York; Art Statements, Art Basel. Premnath has an upcoming solo exhibition with a monograph at the Contemporary Art Gallery, Vancouver. He has participated in numerous group exhibitions at venues including Queens Museum, New York; YBCA, San Francisco; Galerie Balice Hertling, Paris; 1A Space, Hong Kong, Gallery Isabelle Van Den Eynde, Dubai.

He completed his BFA at The Cleveland Institute of Art, his MFA at Bard College, and has attended the Whitney Independent Study Program, Skowhegan and Smack Mellon. He has received grants from Art Matters and the Civitella Ranieri Foundation, and was awarded the Arthur Levitt Fellowship from Williams College. Premnath is the Director of the BFA Fine Arts program at Parsons, New York.

Photo by Kevin Bubriski. ©

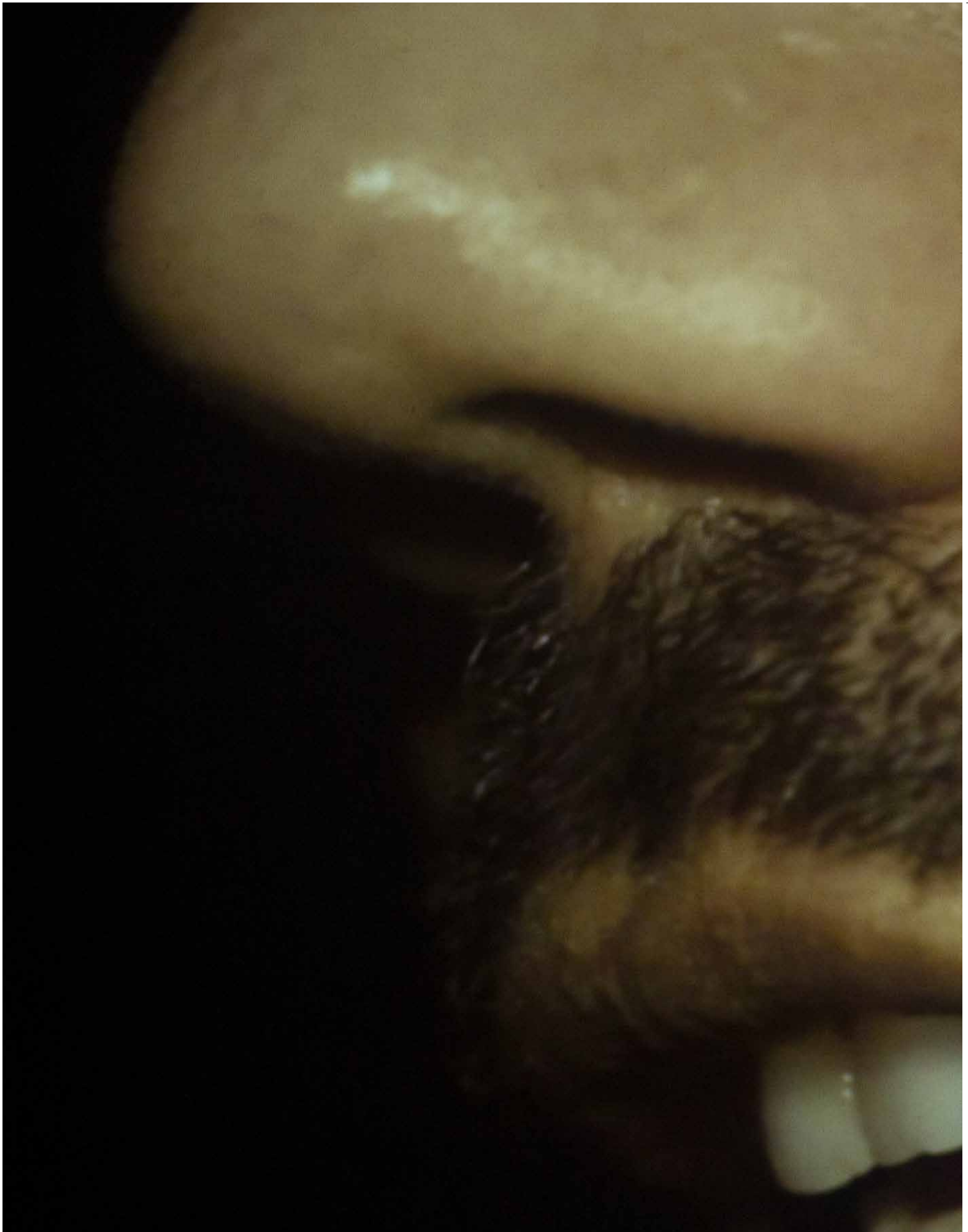
Rosa Rosae. Vidéo HD, Sreshta Rit Premnath et Kuldeep Singh, © 2017

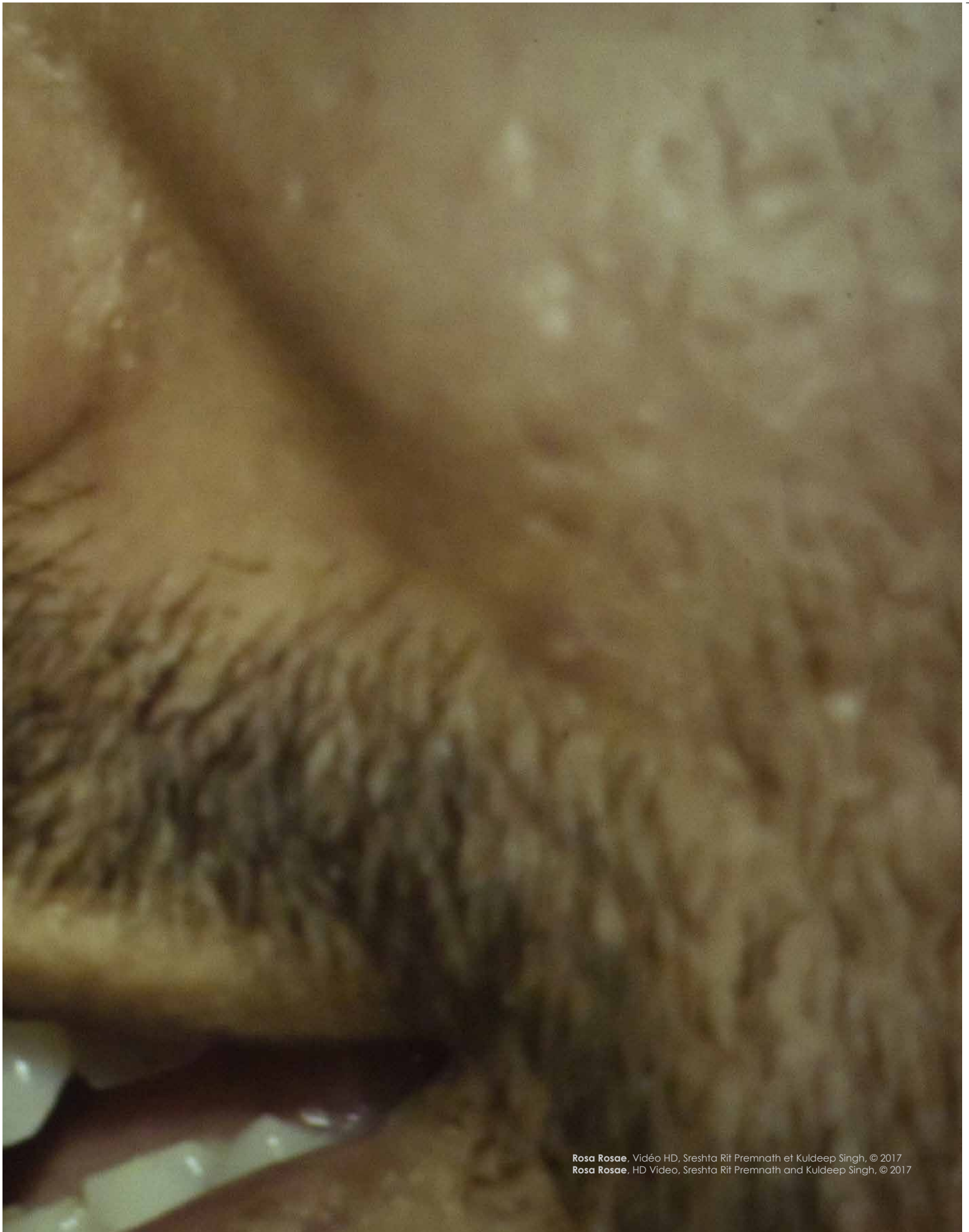
Rosa Rosae, est une collaboration avec le danseur et artiste Kuldeep Singh qui, formé à l'Odissi - une forme de danse classique originaire de l'Inde - exécute une série d'improvisations structurées basées sur des gestes liés à la fois aux vendeurs de roses immigrés de Rome et aux structures rythmiques de l'artiste conceptuel polonais, André Cadere's round bars.

Caption for Video: **Rosa Rosae**, HD Video, Sreshta Rit Premnath and Kuldeep Singh, © 2017

Rosa Rosae is a collaboration with the dancer and artist Kuldeep Singh who is trained in Odissi, a classical dance form from India. He performs a series of structured improvisations based on gestures related both to the immigrant rose sellers of Rome and the rhythmic round bars structures of Polish conceptual artist, André Cadere.

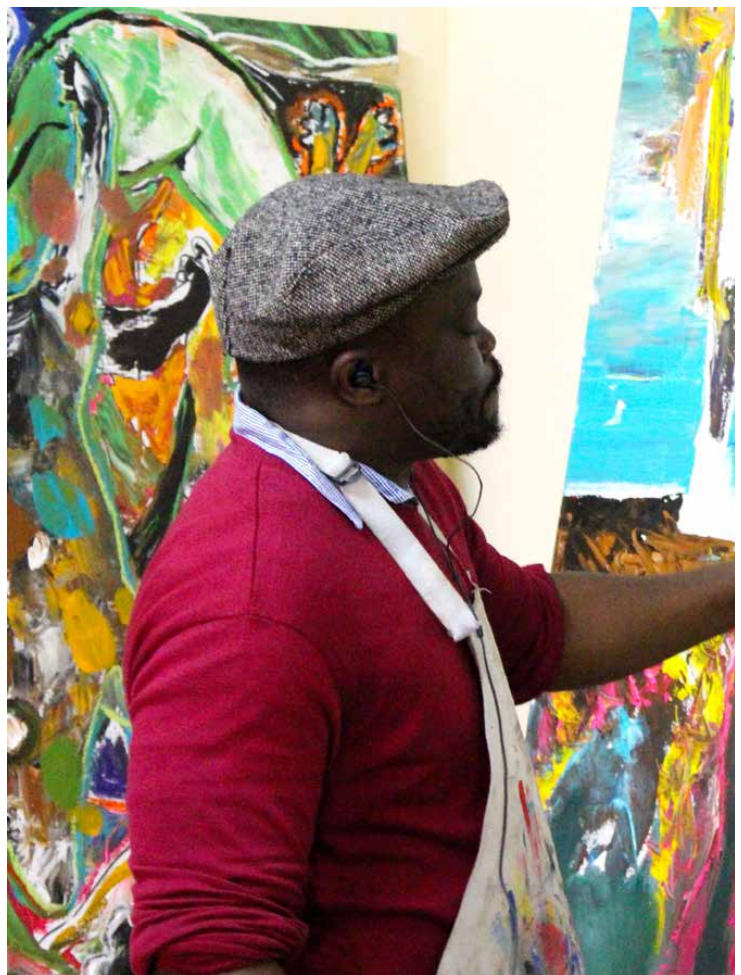

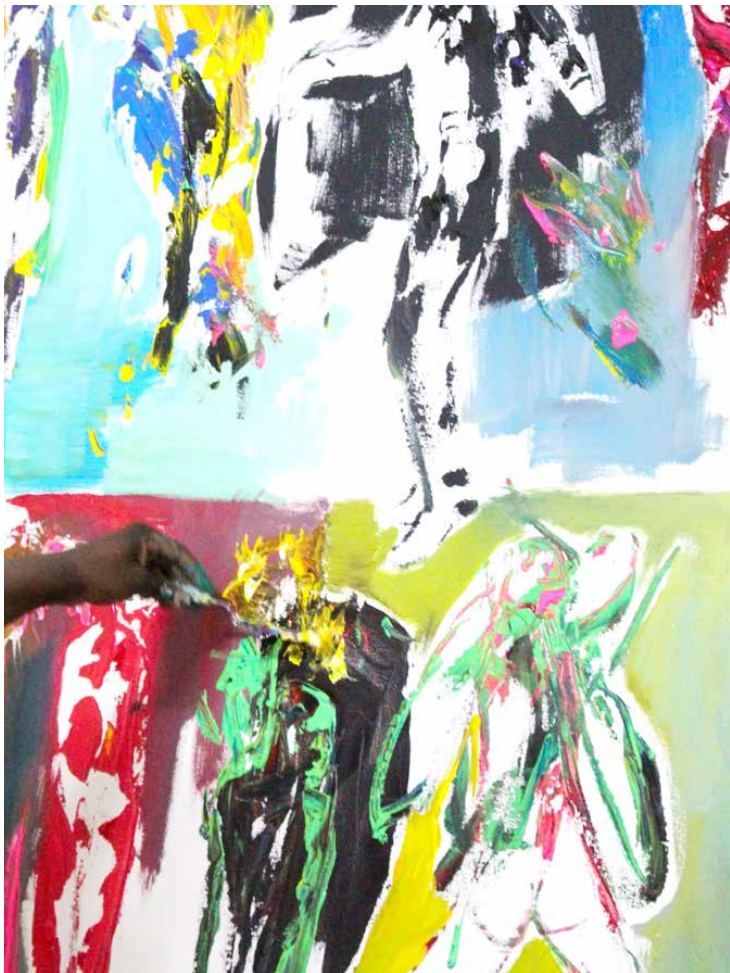

Soly Cissé (Dakar, Sénégal)

Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Dakar dont il est sorti major de sa promotion, Soly Cissé, étant encore enfant, s'amusait à dessiner sur les radios que son père, radiologue, ramenait chez lui. Aujourd'hui, il est toujours fasciné par les transparences, la lumière s'imposant sur l'obscurité, l'essence des couleurs. Lorsqu'il peint, son pinceau révèle une scène, apporte la lumière sur une histoire, et libère les personnages prisonniers du fond noir. Refusant l'imitation et abhorrant l'illustration, chaque œuvre de Soly est une création. Chaque œuvre donne naissance à un nouveau monde, à de nouvelles créatures ni complètement humaines, ni complètement animales, ni complètement légendaires. C'est le constat est de toute personne en contact de ses œuvres.

Artiste reconnu dans le monde de l'art, la réputation de Soly Cissé a traversé les frontières et son travail a été montré dans de nombreuses expositions (France, Italie, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Espagne, New-York, plusieurs pays africains, etc.). Il a par exemple pris part à l'exposition Africa Remix (Centre Pompidou, Hayward gallery), qui a connu un succès international. Parmi ces expositions, l'on cite à titre illustratif, entre autres, Incandescences, à Institut Français, Dakar, Sénégal 2018; «Champ de coton», Biennale de Dakar, Gorée, Sénégal; «Curiosité», Almadies Residence Ciring, Biennale de Dakar, Sénégal, 2017; Support Support, Sulger-Buel Lovell, Londres, Royaume-Uni ; «Les Mutants», Fondation Dapper, Paris, France ; Incandescences, Institut Français, Dakar, Sénégal ; Champ de coton, Biennale de Dakar, Gorée, Sénégal ; Curiosité, Résidence des Almadies Ciring, Biennale de Dakar, Sénégal 2017 ; Support Support, Sulger-Buel Lovell, Londres, Royaume-Uni ; Les Mutants, Fondation Dapper, Paris, France ; En 3D, Olivier Sultan et la galerie Art-Z, Paris, France ; 2016 Le Trait, Sulger-Buel Lovell, Londres, Royaume-Uni ; Spirits in the Wind, Cloître des Billettes et Ellia Art Gallery, Paris. Galerie Arte, Dakar, Sénégal ; 2015 Galerie des Tuilleries, Bruxelles, Belgique ; Galerie Christian et Sulger, Londres, Royaume-Uni ; 2014 Universe/Univers, Hôtel de Ville, Dakar, Sénégal ; Dreams, M.I.A. Gallery, Seattle, États-Unis ; Volta Art Fair, Solo Show, M.I.A. Gallery, New York, États-Unis. 2013 ; Chaleur d'été, galerie Tornabuoni Art, Paris, France ; Galerie des Tuilleries, Lyon, France ; 2012 Mondes Perdus, M.I.A. Gallery, Seattle, États-Unis ; Galerie Le Douze, Nantes, France ; 2011 Bestiaire, Influx Contemporary Art Gallery, Lisbonne, Portugal ; 2010 Mondes Perdus, Influx Contemporary Art Gallery, Lisbonne, Portugal ; 2009 Solycolor, Musée des Arts Derniers, Paris, France ; 2008 Galerie La Trace, Paris, France ; Soly Cissé, Rétrospective, Musée de Dakar, Sénégal...

A graduate of the School of Fine Arts in Dakar, from which he graduated at the top of his class, Soly Cissé, as a child, had fun drawing on the X-rays his father, a radiologist, brought home. Today, he is still fascinated by transparencies, with light imposing itself on the darkness and the essence of colors. When he paints, his brush reveals a scene, sheds light on a story, and frees the characters trapped in the black background. Refusing imitation and abhorring illustration, each of Soly's works is a creation. Each work gives birth to a new world, to new creatures neither completely human, nor completely animal, nor completely legendary. The observation is from any person in contact with his works.

As an artist recognized in the art world, Soly Cissé's reputation has crossed borders and his work has been shown in numerous exhibitions in France, Italy, Germany, Switzerland, United Kingdom, Spain, New York, and several African countries. He took part in the exhibition Africa Remix, Centre Pompidou, Hayward Gallery, which was an international success. These exhibitions include, among others: Cotton Field, Dakar Biennale, Gorée, Senegal; Curiosity, Almadies Residence Ciring, Dakar Biennale, Senegal (2017); Support Support, Sulger-Buel Lovell, London, UK; Les Mutants, Fondation Dapper, Paris, France ; Incandescences, Institut Français, Dakar, Senegal; En 3D, Olivier Sultan and the Art-Z Gallery, Paris, France; Le Trait, Sulger-Buel Lovell, London, UK (2016); Spirits in the Wind, Billettes Cloister and Ellia Art Gallery, Paris. Galerie Arte, Dakar, Senegal; Galerie des Tuilliers, Brussels, Belgium (2015); Christian and Sulger Gallery, London, United Kingdom; 2014 Universe/Univers, Hôtel de Ville, Dakar, Senegal (2014); Dreams, M.I.A. Gallery, Seattle, USA; Volta Art Fair, Solo Show, M.I.A. Gallery, New York, USA.

(2013); Summer Heat, Tornabuoni Art Gallery, Paris, France; Tuilliers Gallery, Lyon, France; Lost Worlds, M.I.A. Gallery, Seattle, USA (2012); Galerie Le Douze Gallery, Nantes, France (2011); Bestiary, Influx Contemporary Art Gallery, Lisbon, Portugal; Lost Worlds, Influx Contemporary Art Gallery, Lisbon, Portugal (2010); Solycolor, Museum of the Last Arts, Paris, France (2009); La Trace Gallery, Paris, France (2008); Soly Cissé, Retrospective, Dakar Museum, Senegal.

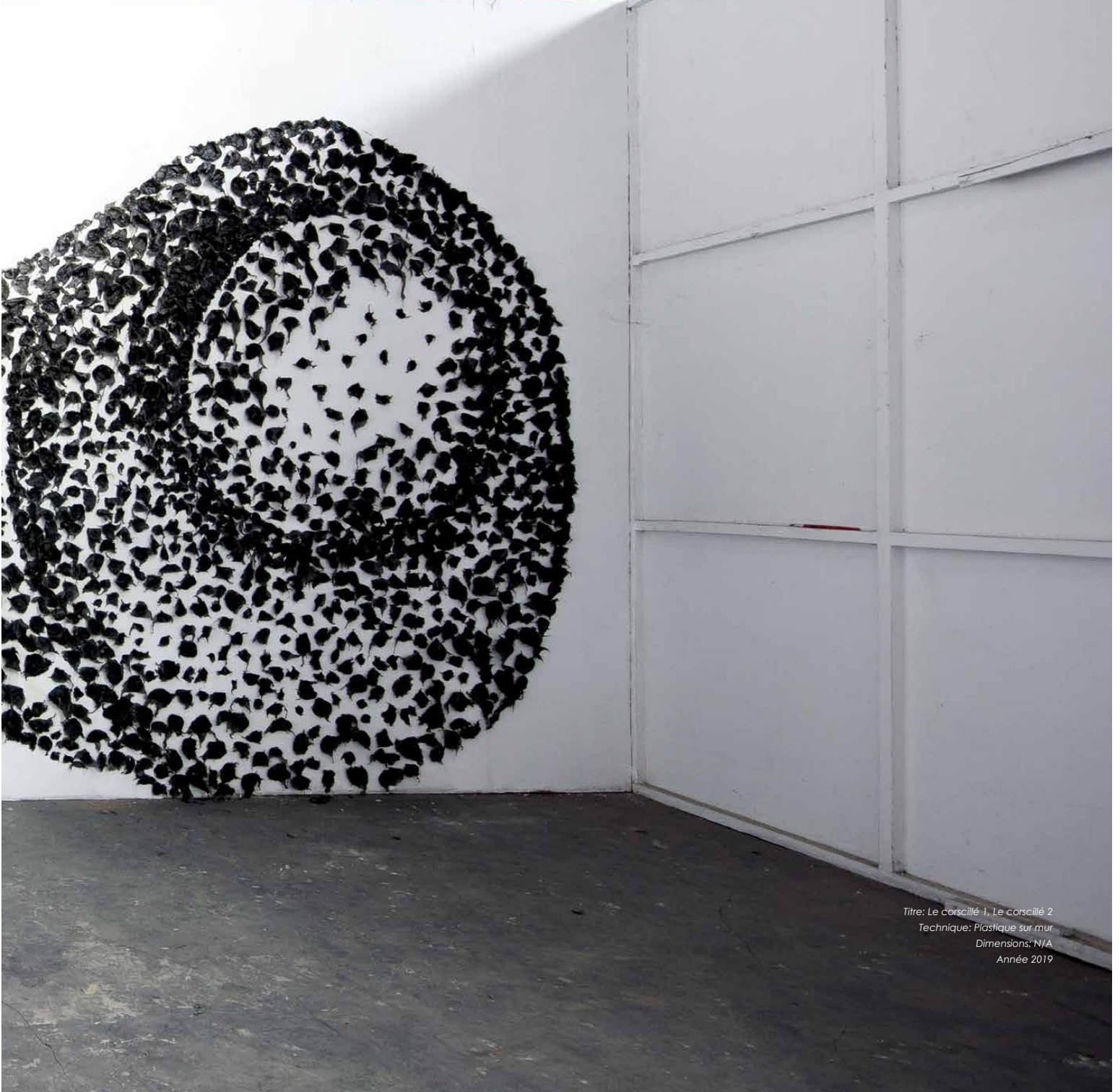

Titre: Le corsillé 1, Le corsillé 2
Technique: Acrylique, pastel, sur toile
Dimensions: 150x150 cm
Année: 2019

*Titre: Le corsillé 1, Le corsillé 2
Technique: Plastique sur mur
Dimensions: N/A
Année 2019*

Tala Madani (Los Angeles, USA)

Née en 1981, Tala Madani vit et travaille à Los Angeles. Elle réalise des peintures et des animations dont les images indélébiles rassemblent des modes de critique très variés, suscitant une réflexion sur le genre, l'autorité politique et la question de savoir qui et quoi est représenté dans l'art. Son travail est peuplé d'hommes chauves, chauves et d'âge mûr, pour la plupart nus, qui se livrent à des actes qui poussent leur corps jusqu'à ses limites. Des fluides corporels et des faisceaux de lumière émergent de leurs orifices, générant des métaphores pour l'expressivité tactile de la peinture. Dans l'œuvre de Madani, l'humour burlesque est inséparable de la violence et la création est synonyme de destruction, reflétant une vision complexe et instinctive des déséquilibres de pouvoir contemporains de toutes sortes.

Son approche de la figuration combine la morphologie radicale d'une moderniste avec un sens contemporain du séquençage, du mouvement et de la vitesse. Ainsi, son œuvre trouve certains de ses échos les plus puissants dans les dessins animés, le cinéma et d'autres formes de durées populaires.

Tala Madani a fait l'objet d'expositions individuelles dans de nombreux musées dans le monde, dont La Panacée, Montpellier, France (2017); MIT List Visual Arts Center, Cambridge, Massachusetts (2016); Contemporary Art Museum, St. Louis (2016); Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Seville, Espagne (2014); Nottingham Contemporary, Angleterre (2014), Moderna Museet, Malmö et Moderna Museet, Stockholm, Suède (2013)...

Aujourd'hui, les œuvres de Tala Madani font partie des collections permanentes d'institutions telles que Moderna Museet, Stockholm et Malmö, Suède; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museum of Modern Art, New York; Serralves Foundation, Porto, Portugal; Stedelijk Museum, Amsterdam; Tate Modern, Londres; Whitney Museum of American Art, New York, NY.

credit Adam Laycock

Tala Madani (b. 1981, Tehran, Iran), lives and works in Los Angeles and makes paintings and animations whose indelible images bring together wide-ranging modes of critique, prompting reflection on gender, political authority, and questions of who and what gets represented in art. Her work is populated by mostly naked, bald, middle-aged men engaged in acts that push their bodies to their limits.

Bodily fluids and beams of light emerge from their orifices, generating metaphors for the tactile expressivity of paint. In Madani's work, slapstick humor is inseparable from violence and creation is synonymous with destruction, reflecting a complex and gut level vision of contemporary power imbalances of all kinds. Her approach to figuration combines the radical morphology of a modernist with a contemporary sense of sequencing, movement, and speed.

Thus her work finds some of its most powerful echoes in cartoons, cinema, and other popular durational forms. Madani has been the subject of solo exhibitions at a number of museums worldwide. In 2020, she will be the subject of a major mid-career survey exhibition at the Museum of Contemporary Art, Los Angeles. Other upcoming and recent solo exhibitions include shows at Secession, Vienna (November 2019); Mori Art Museum, Tokyo (November 2019); Portikus, Frankfurt (2019); La Panacée, Montpellier, France (2017); MIT List Visual Arts Center, Cambridge, Massachusetts (2016); Contemporary Art Museum, St. Louis (2016); Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Seville, Spain (2014); Nottingham Contemporary, England (2014); and Moderna Museet, Malmö and Moderna Museet, Stockholm, Sweden (2013).

She was recently included in the Whitney Biennial (2017); The Great Acceleration: Art in the Anthropocene, Taipei Biennial, Taiwan (2014); Made in L.A. 2014, Hammer Museum, Los Angeles (2014); and Where are we Now?, 5th Marrakech Biennale (2014), among many other international group exhibitions.

Madani's work forms part of the permanent collections of institutions that include Moderna Museet, Stockholm and Malmö, Sweden; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museum of Modern Art, New York; Serralves Foundation, Porto, Portugal; Stedelijk Museum, Amsterdam; Tate Modern, London; and Whitney Museum of American Art, New York, NY.

credit Adam Laycock

Animation videos de Tala Madani

"Mr. Time" (Single-channel animation, 2018)

Le travail de Tala Madani crée des figures et des récits qui sont souvent grotesques, violents et obscènes mais qui peuvent en même temps être innocents et hilarants. Faisant obliquement référence aux origines irano-américaines de l'artiste, son travail franchit les lignes formelles et politiques pour exposer la nature glissante de la création d'images. Elle utilise un langage visuel presque enfantin pour créer un commentaire tranchant sur la complexité de l'humanité.

Dans sa courte animation *Mr. Time* (2018), Madani illustre avec un sens d'humour émoussé le lien entre le fantasme de l'immortalité et le temps infiniment expansible construit par l'exploitation capitaliste. *Mr. Time* dépeint le "temps" comme une figure humaine distraite qui monte et descend sans cesse les escaliers roulants jusqu'à ce qu'une bande d'hommes chauves apparaisse et le jette dans les escaliers roulants à plusieurs reprises. *Mr. Time* commence à être déchiré en morceaux sanglants à cause de ses blessures. Malgré sa désintégration progressive sous la pression de la violence extérieure de ses bras et de ses jambes qui se cassent jusqu'à sa décapitation finale son corps continue de ramper avec persistance et ne cesse d'avancer. Peu importe les efforts que nous déployons pour arrêter le temps, il ne s'arrête jamais et ne veut jamais s'arrêter. Faire l'expérience du flux et du passage du temps signifie exposer les limites de notre conscience.

Animated videos by Tala Madani

"Mr. Time" (Single-channel animation, 2018)

Tala Madani's work creates figures and narratives that are oftentimes grotesque, violent and obscene but can at the same time be innocent and hilarious. Obliquely referencing the artist's Iranian-American origins, her work crosses formal and political lines to expose the slippery nature of image creation. She uses an almost child-like visual language to create a sharp commentary on humanity's complexity.

In her short animation *Mr. Time* (2018), Madani illustrates with a blunt sense of humor the connection between the phantasm of immortality and the infinitely expandable time constructed by capitalist exploitation. *Mr. Time* portrays "time" as an absent-minded human figure riding endlessly up and down escalators until a gang of bald-headed men appears and throws him down the escalators repeatedly. *Mr. Time* starts to be ripped into bloody pieces because of the injuries. Despite its gradual disintegration under the pressure of exterior violence from his arms and legs breaking off to his ultimate beheading, his body still crawls persistently and does not cease moving forward. No matter how hard we try to stop time, it never stops or wants to stop. To experience the flow and passage of time means to expose the limitation of our consciousness.

Titre: Mr Time
Single channel color animation
7 min 5 sec
Année: 2018

Vitshois Mwilambwe Bondo, (Kinshasa, DR Congo)

Vitshois Mwilambwe Bondo, vit et travaille à Kinshasa, en République démocratique du Congo comme artiste, curator et travailleur culturel, il a étudié les arts plastique à l'institut des beaux-arts et l'Académie des beaux-Arts de Kinshasa, et Il est un ancien étudiant de l'École des arts décoratifs de Strasbourg et de la Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam en Hollande entre 2008 et 2010 où il a rencontré des artistes, conservateurs, théoriciens, historiens et critique d'arts du monde entier.

En 2011, il a créé Kin Art Studio, une initiative artistique et un laboratoire de création contemporaine basé à Kinshasa. Elle encourage la création dans le domaine des arts visuels et autres formes d'expression contemporaine, et favorise en même temps des échanges entre des jeunes artistes congolais et des initiatives artistiques à travers le monde.

Pendant plus de 10 ans Vitshois travaille sur la transmission des savoirs artistiques et esthétiques liés aux arts visuels contemporains. Depuis 2011, il occupe le poste de directeur exécutif et artistique de Kin ArtStudio et organise de nombreuses expositions d'artistes, les master class, Workshops, mais aussi l'un des plus importants programmes de résidence d'artistes et curators en Afrique centrale et en 2019, il crée la première Biennale internationale d'arts contemporains à Kinshasa, Congo Biennale qui a connue sa première édition en octobre de la même année.

Il était le parrain de la nouvelle édition, IN-DISCIPLINE qui a invité les artistes de la région du fleuve Congo à la Fondation Montresso. Il travail aussi comme commissaire de plusieurs expositions à Kinshasa dont de Congo Biennale en 2019 et le Young Congo en 2017 à Kinshasa, RD Congo. En tant que commissaire, il contribue au développement de la scène congolaise enfin de créer un écosystème en s'engageant davantage à faire connaître la jeune génération d'artistes congolais sur la scène artistique locale et internationale et à amener des artistes de renom à travailler et à montrer leur travail à Kinshasa pour les confronter au contexte et réalité de ville.

Et comme artiste, il a participé à de nombreuses expositions collectives importantes dans le monde, notamment à l'exposition collective Congo Stars au Kunsthau Museum, Graz, Autriche et à la Kunsthalle de Tübingen, en Allemagne, en 2019, «What about Africa? What about it?» à Witteveen, Art visuel à Amsterdam (2016), Biennale de Lubumbashi, Congo (2015), Triennale d'art visuel Maongo au Surinam, Art Omi à New York, et «Africa, Africa» à l'Abbaye Saint-André, Centre d'Art Contemporain, Meymac, France (2012).

Bondo a exposé dans diverses villes et pays comme en Allemagne, en Italie, Autriche, en Belgique, à New York, Milan, Johannesburg, Kampala, Pays-Bas, Suisse, Guangzhou, Chine, Côte d'Ivoire, Suva, Fidji, Surinam, îles Cook, pointe noire, Cotonou, Varanasi, Amsterdam, Varsovie, Inde, France, Italie, Autriche, Honolulu, New York, Londres, Milan, Johannesburg, Kampala, Kigali, Lubumbashi, Maputo, Cameroun, Pays-Bas, Suisse, Guangzhou (Chine)... et dans le monde entier.

En 2017, il a été nommé au Visible Award, New-York, USA, et a remporté le SCOPE ART FOUNDATION PRICE, Exposition internationale d'art contemporain Scope 2012, New-York, USA. en 2011, bourse Francis Greenburger sur Managing and Mitigating Ethnic and Religious Conflict, USA.

Vitshois Mwilambwe Bondo, born in 1981, lives and works as artist, curator and cultural worker, in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. He is a former student of the Kinshasa School of Fine Arts and studied visual arts at the School of Decorative Arts in Strasbourg and the Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam in Holland between 2008 and 2010 where he met artists, curators, theorists, historians and critics arts from around the world. In 2011, he created Kin ArtStudio, an artistic initiative and a contemporary creation laboratory based in Kinshasa. It encourages creation in the field of visual arts and other forms of contemporary expression, and promotes at the same time, exchanges between young Congolese artists and artistic initiatives around the world.

Indeed, it was important to set up an artistic project which is for him has a real social structure because he found it absurd that a large megalopolis such as Kinshasa did not have art institutions, museums, artists' residences or any important place for art.

Kinshasa is a creative city where everything is reinvented every day. It inspires many artists. Historically it is a city where many disciplines and art forms coexist. His approach is a process of dialogue between materials that he uses and the story that it embodies. Bondo mixes painting and collage, using advertising images that he collect mainly in fashion magazines. His work seeks to create a new universe, trying to break the classical rules and traditional thinking.

The way in which the body is represented disengages and dismantles the fossilized parameters that hamper our ability to imagine the potentials of other reorganized worlds. The human body is at the center of his creations. It is a slippery surface on which discourse on race, social class, violence, freedom, sexuality and others problems of our contemporary society are conveyed. The human and especially the woman occupy a privileged place in his work. He is interested in all of the realities that coexist within the same changing society,

particularly of African society for the problems therein are linked. He also wonders about the issue of perception and representation of the image produced by artists of African origin in contemporary art.

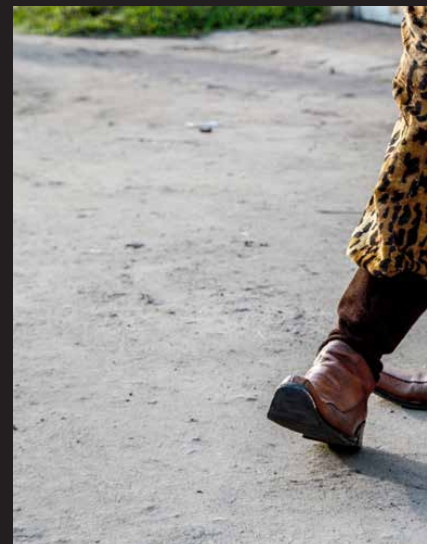
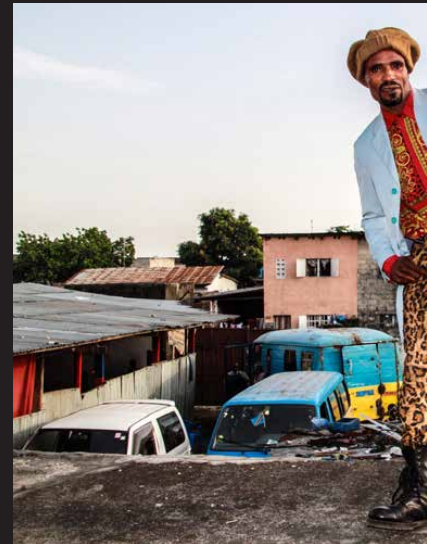
His most recent project addresses the question of women in our contemporary societies, especially the women who have marked African and global history and mythology. By working on the question of the perception of the image of women in general and especially black people, he is looking to deconstruct the look and colonial representation. The work thus tries to restore to Congolese memory the struggle of women and men of African origin, for these important and emblematic historical figures have been neglected by intellectual and political history.

For more than 10 years Bondo has worked on the transmission of artistic and aesthetic knowledge related to contemporary arts to his contemporaries. Since 2011, he has held the position of Executive and Artistic Director of Kin ArtStudio, organizing numerous exhibitions of artists, master classes, and workshops. It is one of the most important residencies for artists and curators in Africa and in 2019, he created the first international contemporary arts biennial in Kinshasa: the Congo Biennale which had its first edition in October 2019. The second edition will be held in September, October 2021.

Vitshois will be one of the associate co-curators of Emancipated Imaginaries which will take place in April 2021 in Paris. In 2020, he was the sponsor of the new edition, IN-DISCIPLINE at the Montresso Foundation that invited artists from the Congo River region. He also works as curator of several exhibitions in Kinshasa. The most recent is the Congo Biennale in 2019 and Young Congo in 2017 in Kinshasa, DR-Congo.

As commissioner of these events, he is committed to bringing an artist from the young Congolese generation to show work on the local and international art scenes. He also brings renowned artists to create and exhibit work in Kinshasa to confront them with the context and reality of Kinshasa and to contribute to the development of the Congolese art ecosystem. As an artist, he has participated in many individual and group exhibitions in cities and countries around the world like Amsterdam, Germany, France, Belgium, Italy, Austria, Honolulu, New York, London, Milan, Johannesburg, Kampala, Kigali, Lubumbashi, Maputo, Cameroon, Netherlands, Switzerland, Guangzhou, Ivory Coast, Suva, Morocco, Fiji, Surinam, Cook Islands, Pointe-Noire, Cotonou, Varanasi, Warsaw, India, among others.

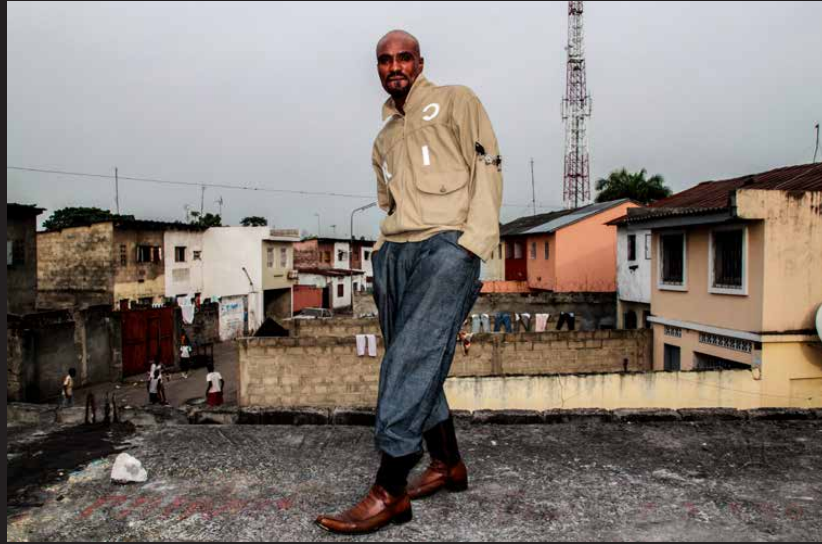

Titre: Les couleurs de Kinshasa / Serie photo (Tikose)

Dimensions: 110cm x 73 cm

Année: 2010

Credit photo: Fouad Maazouz

*Titre: Queen Rwej, (mère symbolique de l'empire Lunda)
Technique: Acrylique et collage sur toile de lin
Dimensions : 190x190 cm
Année: 2019*

© Fondation Montresso

*Titre: Beautiful Dialogue (is a strong dialogue between two
Power full Women, (Queen Njinga Mbandi et Luza Mahin)
Technique: Acrylique et collage sur toile de lin
Dimensions: 200 x 200 cm
Année: 2020*

*Titre: Prince Henri III du Kongo (Mpanzu a Nsundi a Nimi a Lukeni)
Technique: collage et Acrylique sur toile de lin de Flandre
Dimensions: 120 x 75 cm
Année: Kinshasa 2020*

*Titre: The power
Technique: collage et Acrylique sur toile de lin flandre
Dimensions: 120 x 75 cm
Année: Kinshasa 2020*

REMERCIEMENTS - ACKNOWLEDGEMENTS

Vitshois Mwilambwe Bondo (Kin ArtStudio) et toute l'équipe de Congo Biennale remercient le Grand et Bon Dieu pour son accompagnement depuis les débuts de Congo Biennale ainsi que toutes les forces environnantes qui ont veillé à l'aboutissement du projet.

Nous remercions également toutes personnes et institutions qui ont contribué à la réalisation du projet Congo Biennale et son catalogue.

Pour vos soutiens et contributions à Kin ArtStudio et à cette grande manifestation et participation à l'élaboration du présent catalogue:

Monsieur Samuel PASQUIER, IF. Kinshasa, qui nous a beaucoup accompagné depuis le début du projet jusqu'à la fin. Monsieur Jean-Philippe WATERSCHOOT (TEXAF), notre partenaire numéro 1 et un de grand mécène, pour son soutien aux artistes congolais et au Kin ArtStudio,

Monsieur Robert Moïse LEVI, un de grand mécène en RD Congo (TMB), Monsieur Oliver MEISENBERG (TMB), Madame Isabelle DUVIGNEAU (TMB) pour leur grand soutien à l'art en RD Congo et de la Biennale, Monsieur Philippe ÉBANGA, (Total RDC), pour son soutien au Catalogue, Monsieur Alexis Thambwe Mwamba (Cofed) pour l'accompagnement au développement de la scène artistique Congolaise, Laurent Lescuyer et Cyril Segonds, (Bracongo) pour leur soutien à la Biennale.

Christophe Evers, Khalid Tamer, prof Yacouba Konate, Prof Mbuyamba Lupwishi, Balufu Bakupa-Kanyinda, Armelle Dakouo, Barthélemy Togo, Prof Henri Kalama, Nicolas-Patience Basabose, Dr. Kōan Jeff Baysa, Jean-Louis Haguénauer, Estelle Guilié, Ousseynou Wade, Patsy Hachez, Joseph Gaylard, Elodie Chabert, Stéphanie Suffren, Abdoulay Konaté, Patrick Mudekereza, Sari Middernach, Yolande Nimy, Madame An Ros, Monsieur Bruno Hanses, Belinda Ngenga Lelo, Nuno Cristostomo, Michel Moffart, Monsieur l'ambassadeur, Bart Ouvry, Hespel Solange, pour leurs conseils précieux et leur implication dans le projet. Sans oublier Madame Thérèse Tshimanga, Balufu Bakupa Kanyinda, Madame Carine Ouvry, Alban Corbier-Labasse, Madame Patsy Hachez, Monsieur Daniel Hachez, Didier Maarume, Maman Gode Kayemb Tshibal, Ruphin Mfumu, Luc Mayitokou, Chride, Chantal Tombu et Alain Huart, prof Tumba Kweko, Jesse Gerard Mpango, Tiffany Mentoor, Rebecca Corey, Mohammed Chaoui El Faiz, Fihri Kettani, Flory Sinanduku, Anitha Tshibal, Laurence Käppeli.

Nos remerciements à tous les corps diplomatiques en Rd Congo:

Son Excellence M. Johan Indekeu, Ambassadeur de Belgique, Son Excellence M. Jean Marc Châtaigner, Ambassadeur de l'Union européenne, Son Excellence M. Mike Hammer, Ambassadeur des États-Unis, Son Excellence M. François PUJOLAS, Ambassadeur de France, Son Excellence Monsieur Roger Denzer, Ambassadeur de la Suisse, Son Excellence M. Dr. Oliver Schnakenberg, Ambassadeur de l'Allemagne. et à Monsieur Stephan Schmid, chef de mission adjoint de l'ambassade Suisse en RD Congo

Grand Merci au Maître **Andre Lufwa MAWIDI** d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'être le parrain de la toute première édition de Congo Biennale et de l'avoir aussi gracieusement inaugurée.

Nos remerciements à tous nos partenaires Officiels :

MADE IN LOLA
GROUPE TEXAF
TRUST MERCHANT BANK (TMB)
INSTITUT FRANÇAIS DE KINSHASA
COFED
(Délégation de l'Union Européenne en RD Congo)
PROHELVETIA
TOTAL RD Congo.

Nos remerciements à tous nos partenaires et sponsors :

Nafasi Art Space, Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, Bandjoun Station, Galerie 38, Njelele Art Station, Event Congo, Bracongo, Fondation Montresso, Afrique Capitale, Frame Contemporary finland, Swinska kultur fonden, Texaf Bilembo, Kin ArtStudio, Institut Français de Paris, Bolloré Africa Logistics, IBiennial Foundation, Académie des Beaux-Arts de Kinshasa

LES EXPOSITIONS DE LA BIENNALE

Équipe curatoriale

Curator Advisor

Dr. Kōan Jeff Baysa

Curateurs

Vitshois Mwilambwe Bondo, Nicolas-Patience Basabose,

Directeur Artistique et scénographie

Nicolas-Patience Basabose, Vitshois Mwilambwe Bondo, Dr. Kōan Jeff Baysa

Montage et Lumière

Equipe technique de KinArtStudio de Centre Bilembo et de l'Institut Français de Kinshasa

Nos remerciements à toute l'équipe de Kin Artstudio et de Congo Biennale

Vitshois Mwilambwe Bondo, Fransix Tenda Lomba, Aristote Mago Betsaleel, Serge Diakota Mabilama, Grace Kalima Neema, Asia Mireille Nyembo, Alain Mohammed Mwilambwe Ngoy, Dr. Kōan Jeff Baysa, Grace Kalala, Meguy, Kinsanga Mbala, Milore, Patrick Dimona pour la conception et le design pendant la biennale, Jean Marc Matwaki et Cinardo Kivula, pour la communication, Ephraim Baku, Ines Kabamba, pour les images et le travail de photos et archives, Rénette Songi, Trésor Sakananu, Guylain...

Nos remerciements à tous les Artistes Participants:

Mats **Staub**, Dana **Whabira**, Nolan **Oswald Dennis**, **Thembinkosi**, **Agxon**, Dj **Spilulu**, Amani **Abeid**, Aristote **Betsaleel Mago B**, Alexandre **Kyungu Mwilambwe**, Amine **El Gotaibi**, Arvid **van der Rijf**, Bahar **Behbahani**, Barthelemy **Toguo**, Baudoin **Mouanda**, Dj **Khalifo**, Catheris **Mondombo**, Eddy **Kamuanga Ilunga**, Emmanuel **Kalima** (DJ **Khalisto**), Emmanuel **Koto**, **Francesca Grilli**, Fransix **Tenda Lomba**, Freddy **Tsimba**, Firoz **Mahmud**, Gael **Masky Kusa Kusa**, Gossette **Diakota Lubondo**, Henrik **Langsdorf**, Henry **Kibefi**, Hilaire **Balu Kunyangiko**, Juan **Ford**, Martin **Lukombo**, Michele **Magema**, Mireille **Asia Nyembo**, Mucyo **Mu**, Rudy **Nzongo Kumbu**, Paul **Alden M'voutoukoulou**, Peterson **Kamwathi**, Phumulani **Ntuli**, Serge **Diakota Mabilama**, Simphiwe **Buthelezi**, Sreshta **Rit Premnath**, Soly **Cissé** (Dakar, Sénégal), Tala **Madani**, Vitshois **Mwilambwe Bondo**.

Catalogue:

Ce catalogue est publié à l'occasion de l'édition inaugurale de **Congo Biennale**

Conception, direction et coordination de l'ouvrage: Vitshois Mwilambwe Bondo

Contributeurs Textes: Patrick Nzazi kiama, Nicolas-Patience Basabose, Vitshois Mwilambwe Bondo, Dr. Kōan Jeff Baysa, Mats Staub, Jesse Gerard Mpango, PhD. Elisa Ganivet,

Editing Français: Elodie Chabert, Directrice Déléguée de l'Institut Français de Kinshasa

Editing Anglais: Dr. Baysa Jeff Koan, Directeur Artistique et fondateur de la Biennale, USA

Graphiste Designer : Giovanni Kunga wa Kunga

Traduction: Vitshois Mwilambwe Bondo, Nicolas-Patience Basabose

Photographes: Nicolas-Patience Basabose, Martin Lukongo,

© **CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES:** NICOLAS B, MARTIN LUKONGO, FOUAD MAAZOUZ, HENRIK LANGSDORF, EMMANNUEL **KOTO**, GOSSETTE DIAKOTA **LUBONDO**, ADAM LAYCOCK, INES KABAMBA, JUAN FORD, VITSHOIS MWILAMBWE BOND, EPHRAIM BAKU, FABRICE GILBERT, KEVIN BUBRISKI, ADAM LAYCOCK, PATRICK DIMONA, FONDATION MOTRESSO ET KIN ARTSTUDIO.

ÉDITÉ PAR LE KIN ART STUDIO, KINSHASA, RD CONGO

IMPRIMÉ PAR GRAPHIUS, GENT, BELGIQUE

TOUS LES DROITS DE L'OUVRAGE SONT RÉSERVÉS

TOUS LES DROITS DE REPRODUCTION, DE DIFFUSION ET DE TRADUCTION RÉSERVÉS,
TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, INTERDITE, SANS AUTORISATION DE L'ÉDITEUR QUI EST LE
KIN ARTSTUDIO

© **KIN ARTSTUDIO / CONGO BIENNALE**

OCTOBRE - NOVEMBRE 2019

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

MADE
IN
LOLA

TEXAF met à disposition du KIN ART STUDIO (KAS) un grand espace permettant aux artistes de travailler dans le calme. KAS est une organisation artistique indépendante qui encourage la création dans le domaine des arts visuels et autres formes d'expression contemporaine, et favorise en même temps des échanges entre artistes et initiatives artistiques à travers le monde. Créée en 2011 par l'artiste Vitshois Mwilambwe Bondo, KAS entend épauler les jeunes artistes congolais dans leurs démarches de professionnalisation.

Depuis sa création en 1925 jusqu'au début des années 2000, période où le groupe opère une reconversion dans le secteur de l'immobilier, son activité principale était le textile. Sa principale filiale, UTEXAFRICA, avec ses usines dont la production annuelle s'est élevée à plus de 30 millions de mètres de tissus, couvrait toutes les étapes de transformations du coton. À son apogée, l'activité textile a compté jusqu'à 6 000 collaborateurs à Kinshasa, ce qui en faisait le plus important employeur privé de la ville à l'époque, et encadrait plus de 100 000 paysans dans la filière coton, répartis sur plusieurs provinces du centre et de l'est du Congo.

Le groupe TEXAF a également, au fil du temps, diversifié ses activités dans les domaines de la construction métallique, l'exploitation d'une carrière de grès et l'agriculture. Il détient, par ailleurs, de nombreux biens immobiliers dans les provinces actuelles du Sankuru, du Maniema, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Lomami et du Kasai Oriental.

TEXAF est l'unique société cotée en bourse ayant toutes ses activités en République Démocratique du Congo. Actuellement, celles-ci sont concentrées sur l'immobilier, la carrière et le digital. Fort de sa connaissance du terrain, le groupe souhaite jouer un rôle important dans la relance du Congo en devenant l'opérateur de nouveaux projets d'investissements.

TEXAF a la volonté d'assumer ses ambitions :

- En s'inscrivant résolument dans le secteur formel de l'économie.
- En pratiquant une politique de bonne gouvernance vis-à-vis de tous les acteurs de la vie économique et sociale.
- En favorisant les partenariats avec des opérateurs locaux et en associant des hauts cadres locaux et expatriés à la bonne marche des affaires.
- En privilégiant tout projet créateur de valeur.
- En maintenant la cotation des actions TEXAF sur Euronext et en favorisant des mesures qui permettent d'améliorer la liquidité des titres afin de donner au plus grand nombre d'épargnants la possibilité de participer à la croissance escomptée de la République Démocratique du Congo.
- En adhérant aux Dix Principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

TEXAF provides the Kin ArtStudio (KAS) with a large space for artists to work in peace and quiet. KAS is an independent arts organization that encourages creation in the field of visual arts and other forms of contemporary expression while promoting exchanges between artists and artistic initiatives internationally. Created in 2011 by the artist Vitshois Mwilambwe Bondo, KAS advises young Congolese in professional development, and brings their work to wider attention.

From its creation in 1925 until the early 2000s, when the group was converting to the real estate sector, its main activity was textiles. The factories of its main subsidiary, UTEXAFRICA, cover all stages of cotton processing and produce more than 30 million meters of fabric per year. At its peak, its textile business had up to 6,000 employees in Kinshasa, making it the largest private employer in the city. It supervised more than 100,000 farmers in the cotton sector, spread over several provinces in central and eastern Congo.

TEXAF group also diversified its activities in the areas of metal construction, agriculture, and the development of a sandstone quarry. Moreover, it owns numerous properties in the provinces of Sankuru, Maniema, South Kivu, Tanganyika, Lomami and Kasai Oriental.

It is the only company listed, with all its activities in the Democratic Republic of Congo, focused on real estate, quarrying and digital technology. With knowledge of the field, the group's goal is to play an important role in the revival of Congo by becoming the operator of new investment projects.

TEXAF is determined to fulfill its ambitions by:

- Resolutely entering the formal sector of the economy.
- Practicing a policy of good governance with regard to all players in economic and social life.
- Promoting partnerships with local operators and by involving local and expatriate senior executives in the smooth running of the business.
- Giving priority to any project that creates value.
- Maintaining the listing of TEXAF shares on Euronext and taking measures to improve the liquidity of the shares in order to give the greatest number of investors the opportunity to participate in the expected growth of the Democratic Republic of Congo.
- Adhering to the Ten Principles of the United Nations Global Compact.

La Trust Merchant Bank (TMB) est une des plus importantes banques commerciales en République Démocratique du Congo. Banque universelle et de proximité, la TMB se déploie à travers le plus vaste réseau d'agences bancaires du pays.

Diversité, richesse, créativité, inspiration, couleurs, sons, fêtes... En RDC, on crée comme on vit : la musique et l'art sont à l'image de ce bouillonnement et, malgré les aléas politiques et économiques, la puissante force créatrice libère les cœurs et les âmes.

La TMB promeut avec fierté le Made in Congo dans ses activités et ses relations publiques. La TMB est totalement imprégnée de cet univers culturel exceptionnel, elle en est fièrement devenue l'un des principaux porte-étendards et elle soutient un grand nombre d'événements artistiques à travers le pays.

Fidèle à son appui aux arts et à la culture, la TMB est heureuse d'avoir soutenu la première édition de la Biennale internationale du Congo, événement artistique majeur en RDC.

En tant que banque inclusive, la TMB a la volonté de mettre en avant des talents congolais qui, malheureusement, ont rarement l'opportunité d'être sur le devant de la scène. Depuis toujours, la Banque soutient l'art sous toutes ses formes. La TMB a bien compris que l'art et la culture congolais méritent d'être sous les lumières des projecteurs. C'est dans ce but que le centre culturel permanent de la TMB ou le monde des flamboyants a été créé en 2010 à Kinshasa. Il offre à l'art congolais une voie d'expression unique.

La TMB encourage les manifestations culturelles et artistiques qui témoignent de la diversité de la créativité congolaise. Les artistes congolais font rayonner leur art bien au-delà des frontières du pays. La Banque participe ainsi au fondement d'une formidable chaîne de valeurs, regroupant artistes, entrepreneurs, distributeurs et supports. Le positionnement de la Banque en matière d'art et de culture est fort et absolu. La TMB contribue à l'envolée de la scène artistique congolaise, déjà connue pour sa puissance de créativité.

Que ce soit pour sa stratégie commerciale ou son action philanthropique, ce sont les mêmes moteurs qui guident la TMB : son combat pour l'inclusion financière, sa compréhension des réalités locales et son attachement profond à ses racines congolaises.

Trust Merchant Bank (TMB) is one of the largest commercial banks in the Democratic Republic of Congo. A universal and local bank, TMB operates through the country's largest network of bank branches.

Diversity, wealth, creativity, inspiration, colors, sounds, parties . . . in the DRC, we create as we live: music and art are the powerful creative forces that liberate our hearts and souls, despite the political and economic ups and downs.

The TMB proudly promotes Made in Congo in its activities and public relations. Totally imbued with this exceptional cultural universe, it has proudly become one of its main standard-bearers and supports a large number of artistic events throughout the country.

True to its support for arts and culture, the TMB is pleased to have supported Congo Biennale, the first edition of the international biennale in Kinshasa, a major artistic event in the DRC. As an inclusive bank, the TMB is committed to showcasing Congolese talent, which rarely has the opportunity to be in the spotlight that it deserves.

The TMB's permanent cultural centre, Le Monde des Flamboyants, was created in 2010 in Kinshasa, offering Congolese art a unique venue that encourages art and culture events bearing witness to the diversity of Congolese creativity on platforms beyond the country's borders.

Bringing together artists, entrepreneurs, distributors and media, the Bank builds the solid foundation of a formidable art and culture value chain, contributing to the rising primacy of the Congolese art scene.

TMB's commercial strategy and philanthropic action are complemented by its fight for financial inclusion, its understanding of local realities and its deep attachment to its Congolese roots.

Action Financée par l'Union européenne

La culture en République démocratique du Congo mêle arts et traditions. Nos danses rituelles sont à la base d'autant de courants et de sons qui nourrissent la rythmique et les chorégraphies actuelles. N'oublions pas la musique avec, au détour, une rumba congolaise en passe d'être élevée au rang de patrimoine mondial. La République démocratique du Congo s'est constituée en vivier de créations pour le reste de l'Afrique tout en se nourrissant des réalisations talentueuses du reste du continent. Elle y a puisé plus de contemporanéité ... l'urbain s'alliant au tribal. Elle est le berceau de toutes les formes d'expressions artistiques qui relaient le savoir, les règles et préceptes d'antan.

Cette richesse est un capital qu'il faut préserver. Ces initiatives culturelles, qui jusqu'à présent, se sont développées en ne s'appuyant que sur leurs propres ressources, doivent aujourd'hui être appuyées, structurées, pensées comme action publique œuvrant pour le développement. Leurs effets sont indéniables dans le domaine éducatif, social et urbanistique.

L'impact des arts et de la culture est considérable en termes d'image et d'attractivité, mais aussi de développement économique. Il est capital de contribuer à la préservation et au développement de cette richesse avec comme un des objectifs la structuration de ce secteur stratégique à travers notamment l'accompagnement des jeunes et l'incubation des multiples initiatives.

Aussi, les valeurs relatives, entre autres, à la promotion de la culture et des arts, au genre, à l'accompagnement des jeunes et la création des métiers, font miroir aux valeurs défendues par l'action du partenariat mis en œuvre dans le cadre des actions de l'Union européenne en RDC. Il est tout aussi essentiel de contribuer à l'édification d'une réelle économie culturelle qui soit à la hauteur des ambitions et des capacités que ce secteur joue dans les économies mondiales.

Enfin, nous faisons nôtre l'un des mantras de l'Organisation des pays ACP qui sous-tend qu'il n'y a pas de futur sans culture et faisons le plaidoyer pour que les valeurs communes évoquées ci-haut continuent à être relayées dans les différents pôles de production culturelle à Paris, Atlanta ... et Kinshasa.

Alexis **Thambwe Mwamba**

Ordonnateur national délégué du Fonds européen de Développement

Culture in the Democratic Republic of the Congo is a blend of arts and traditions. Our ritual dances are the basic for many currents and sounds that nourish the rhythm and choreography of today. Let's not forget the music, with a Congolese rumba on the way to being elevated to the rank of world heritage. The Democratic Republic of the Congo has become a breeding ground for creations for the rest of Africa, while at the same time feeding off the talented achievements of the rest of the continent. It has drawn more contemporaneity from there ... the urban and the tribal. It is the cradle of all forms of artistic expression that relay the knowledge, rules and precepts of yesteryear.

This wealth is a capital that must be preserved. These cultural initiatives, which until now have developed solely on the basis of their own resources, must today be supported, structured, thought of as public action working for development. Their effects are undeniable in the educational, social and urban planning fields.

The impact of arts and culture is considerable in terms of image and attractiveness, but also in terms of economic development. It is vital to contribute to the preservation and development of this wealth with one of the objectives being the structuring of this strategic sector, in particular through the support of young people and the incubation of many initiatives.

Also, the values relating, among others, to the promotion of culture and arts, gender, support for young people and the creation of trades, mirror the values defended by the partnership action implemented as part of the European Union's actions in DRC. It is equally essential to contribute to the building of a real cultural economy that matches the ambitions and capacities in which the sector plays in the world economies.

Finally, we endorse one of the mantras of the Organization of ACP countries, there is no future without culture, and we advocate that the common values mentioned above continue to be relayed in the various cultural production in Paris, Atlanta ... and Kinshasa.

Alexis **Thambwe Mwamba**

Deputy National Authorizing Officer of the European Development Fund

Présent en République Démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, **Total RDC S.A** est un acteur majeur sur l'ensemble du marché des produits pétroliers et des services : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation et solaire. Depuis son implantation dans le pays, Total a inlassablement accompagné son développement économique grâce à d'importants investissements, et notamment ces dernières années par le lancement d'un programme ambitieux de rénovation de son réseau de stations-service afin de servir au mieux la population congolaise.

Aujourd'hui, Total RDC génère près de 1000 emplois directs et indirects, commercialise plus de 200 000 tonnes de produits pétroliers chaque année et compte une cinquantaine stations-service à travers tout le pays.

<http://www.total.cd>

Total RDC S.A has been established in the Democratic Republic of Congo for more than 30 years as a major player in the entire petroleum products and services market, specifically the service station network, industrial customers, lubricants, aviation and solar energy. It has tirelessly supported its economic development through major investments, particularly in recent years with the launch of an ambitious program to renovate its network of service stations in order to better serve the Congolese population.

Today, Total DRC S.A. generates nearly 1,000 direct and indirect jobs, markets more than 200,000 tons of petroleum products each year and has some 50 service stations throughout the country. [<http://www.total.cd>]

<http://www.total.cd>

Membre du réseau

L'**Institut français** de RDC, avec ses quatre implantations dans le pays à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Bukavu, au sein du réseau de la France en RD Congo, met un point d'honneur à créer des liens, des passerelles entre les artistes de nos deux continents et bien au-delà, grâce à des partenariats divers et variés.

Sa mission première est celle-ci : rendre possibles des rencontres, des échanges, des créations communes et partagées, un dialogue entre artistes de tous horizons, entre les artistes et leurs publics aussi.

La promotion de toutes les disciplines artistiques, dont les arts visuels, nourrit cet objectif. C'est dans cette dynamique de partage et de dialogue que l'Institut Français RDC soutient et collabore avec des projets structurants comme Congo Biennale, qui favorisent ces rencontres et permettent d'une part aux artistes congolais de faire connaître leur travail à l'étranger et d'autre part, de mieux faire connaître ce travail et l'art en général au sein même du pays.

The **French Institute** from RDC, with its four branches in the country in Kinshasa, Lubumbashi, Goma and Bukavu, within the network of France in DR Congo, makes it a point of honour to create links, and bridges between artists from our two continents and far beyond, thanks to diverse and varied partnerships.

Its primary mission is this : to make possible encounters, exchanges, common and shared creations, a dialogue between artists from all horizons, and between artists and their audiences as well.

The promotion of all artistic disciplines, including the visual arts, feeds this objective. It is in this dynamic of sharing and dialogue that French Institute DR Congo supports and collaborates with structuring projects such as Congo Biennale, which encourage these encounters and allow Congolese artists to make their work known abroad and to make this work and art in general better known within the country.

Pro Helvetia Johannesburg

soutient et diffuse les arts et la culture suisses en Afrique australe. Nous encourageons les échanges culturels, développons et entretenons des partenariats à long terme et soutenons des résidences.

Le bureau de liaison de la Fondation suisse pour la culture à Johannesburg ProHelvetia Johannesburg est l'un des six bureaux de liaison en Afrique Australe de la Fondation suisse pour la culture situés dans les principales régions du monde. Les cinq autres bureaux se trouvent au Caire, à Moscou, à New Delhi, à Shanghai et, depuis peu, en Amérique du Sud. Pro Helvetia gère également un centre culturel à Paris et travaille en collaboration avec des institutions partenaires à Rome, Milan, San Francisco et New York.

Le bureau de liaison de Johannesburg encourage les échanges artistiques et culturels entre la Suisse et l'Afrique australe ainsi qu'avec les centres urbains d'Afrique de l'Est, du Centre et de l'Ouest. Pour faire connaître l'art contemporain suisse dans la région, nous tissons des liens avec des organisations locales et des organisateurs d'événements, développons et entretenons des partenariats à long terme, lançons des coproductions avec des artistes de la région et organisons des résidences.

Activités et priorités

Le bureau de Johannesburg explore actuellement une approche décentralisée de notre travail, avec une équipe désormais répartie entre Johannesburg (Afrique du Sud), Kampala (Ouganda) et Abidjan (Côte d'Ivoire). Nous cherchons à nous engager auprès des scènes artistiques dynamiques du sous-continent, en travaillant avec et par l'intermédiaire de partenaires locaux autour de la réalisation de projets d'échange et de collaboration artistique et professionnelle, et de la présentation d'œuvres significatives, souvent issues de collaborations transnationales. Notre travail est guidé par les critères interdépendants de qualité et de pertinence.

Notre programme est de nature interdisciplinaire et exploratoire. Un accent particulier est mis sur les disciplines de la musique, de la danse contemporaine, du théâtre/performance, et des arts visuels et numériques et du design. Nous avons également commencé à explorer les possibilités de travailler dans le domaine littéraire. Nous encourageons les travaux qui établissent un lien entre le monde des arts et d'autres domaines d'enquête et de travail. Nous soutenons également les échanges autour des questions et des problèmes critiques auxquels sont confrontés les artistes et le domaine des arts dans les réalités complexes et exigeantes du sous-continent africain et de la Suisse.

ProHelvetia Johannesburg

supports and disseminates Swiss arts and culture in Southern Africa. We promote cultural exchange, develop and nurture long-term partnerships and support residencies.

The Liaison Office of the Swiss Arts Council in Johannesburg ProHelvetia Johannesburg is one of six Liaison Offices of the Swiss Arts Council located in major regions of the world the other five Offices are in Cairo, Moscow, New Delhi, Shanghai and most recently in South America. Pro Helvetia also runs a cultural centre in Paris and works in cooperation with partner institutions in Rome, Milan, San Francisco and New York.

The Johannesburg Liaison Office promotes artistic and cultural exchange between Switzerland and Southern Africa as well as urban centres in East, Central and West Africa. To raise awareness of Swiss contemporary arts in the region, we forge ties with local organisations and event organisers, develop and nurture long-term partnerships, initiate co-productions with artists from the region and organise residencies.

Activities and Focus

The Johannesburg office is currently exploring a decentralised approach to our work, with a team now spread across Johannesburg (South Africa), Kampala (Uganda) and Abidjan (Ivory Coast). We look to engage with dynamic art scenes across the subcontinent, working with and through local partners around the realisation of projects concerned with artistic and professional exchange and collaboration, and the presentation of significant work, often emerging from transnational collaborations. Our work is guided by the interlocking criteria of quality and relevance.

Our programme is interdisciplinary and exploratory in nature. Special emphasis is placed on the disciplines of music, contemporary dance, theatre/performance, and visual and digital arts and design. We have also started to explore possibilities for working in the literary field. We encourage work that forges connection between the world of the arts and other fields of inquiry and work. We also support exchanges around critical issues and questions facing artists and the arts field within the differently demanding and complex realities of the African subcontinent and Switzerland.

AUTRES PARTENAIRES ET SPONSORS

372 AVENUE, COLONEL MONDJIBA Q/BASOKO, NGALIEMA, KINSHASA / RD CONGO, TÉL : 00243 998741952 - 00243 855183442,
EMAIL : VITSHOIS@YAHOO.FR - KINARTSTUDIO@YAHOO.COM

[HTTP://WWW.CONGOBIENNALE.ART](http://www.congobiennale.art)

