

Communiqué de presse
Bâle, le 21 août 2024

When We See Us **Un siècle de peinture figurative panafricaine**

25.5. – 24.11.2024, Kunstmuseum Basel | Gegenwart
Commissaires : Koyo Kouoh et Tandazani Dhlakama (Zeitz MOCAA, Le Cap)

Adaptée pour le Kunstmuseum Basel en collaboration avec :
Anita Haldemann, Maja Wismer, Daniel Kurjaković

Avec l'exposition *When We See Us*, le Kunstmuseum Basel présente un kaléidoscope qui raconte un siècle de peinture figurative noire. Il s'agit d'une reprise de l'exposition organisée au Zeitz Museum of Contemporary Art of Africa au Cap. Installée dans les espaces du Gegenwart, elle réunit plus de 150 peintures d'environ 120 artistes, jamais exposées en Suisse pour la plupart, et apporte un éclairage sur la puissance et la dimension politique de la « Black Joy ».

Le titre de l'exposition s'inspire de la mini-série de Netflix *When They See Us (Dans leur regard, 2019)*. La réalisatrice afro-américaine Ava DuVernay y aborde la manière dont des Blancs perçoivent indifféremment de jeunes Noirs innocents comme de potentiels criminels constituant une menace. En remplaçant « They » par « We », l'exposition opère un changement de perspective et offre ainsi un espace aux artistes pour montrer la manière dont il voient leur condition. Elle accorde une place centrale à leur perception propre et révèle comment la vie des Noirs ne cessa d'être représentée par d'autres de manière biaisée et fautive.

When We See Us est le résultat de recherches approfondies menées par Koyo Kouoh, directrice et cheffe curatrice du Zeitz MOCAA au Cap, et son équipe. De novembre 2022 à septembre 2023, ce musée dédié à l'art contemporain africain le plus grand au monde a présenté cette vaste exposition. Celle-ci est représentative d'une nouvelle perception de soi et de l'autodétermination d'artistes noir.e.s qui, après des siècles de domination par le canon artistique blanc, écrivent leur propre histoire de l'art. Au Kunstmuseum Basel, elle succède à une série d'expositions monographiques consacrées à des artistes afro-

américain.e.s : Theaster Gates, Sam Gilliam, Kara Walker et dernièrement Carrie Mae Weems. Ces expositions et bien d'autres explorent la « Blackness » dans le monde, notamment au regard des traumatismes et des aspects du colonialisme. D'après les commissaires Koyo Kouoh et Tandazani Dhlakama, *When We See Us* se concentre quant à elle sur le quotidien ainsi que sur la « puissance de la joie », éliminant ainsi les stéréotypes liés au racisme, à la violence ou aux crises. L'exposition s'attache à proposer aux individus un nouvel angle de vue tour à tour solennel, puissant et digne : « Il faut que nous parlions beaucoup plus de nous-mêmes, d'une manière qui stimule notre esprit » disent-elles.

Six sections du quotidien

Plus de cent cinquante œuvres d'art sont réparties en six chapitres d'exposition : *Triomphe et émancipation, Sensualité, Spiritualité, Le quotidien, Joie et allégresse et Repos*. Les salles ne sont pas aménagées de manière chronologique, ni selon le pays d'origine ou le lieu de travail des artistes.

La déclinaison en des thèmes universels indique également pour la première fois que les artistes ont travaillé aux mêmes thématiques à différents endroits en Afrique et au sein de la diaspora africaine. Ainsi, des parallèles iconographiques s'esquissent entre les œuvres de Romare Bearden (1911–1988), artiste afro-américain, et de George Pemba (Afrique du Sud, 1912–2001), ou entre le Congolais Chéri Samba (*1956) et l'Afro-Américain Barkley L. Hendricks (1945–2017).

When We See Us occupe l'ensemble des espaces du Kunstmuseum Basel | Gegenwart. Comme au Zeitz MOCAA, Ilze Wolff, associée de l'agence Wolff Architects au Cap, a été chargée de la scénographie, tandis que le musicien Neo Muyanga a conçu les stations sonores. Une frise chronologique précise le contexte de création des œuvres exposées et un audioguide adapté pour le Kunstmuseum Basel fournit des informations sur les œuvres.

Le programme qui accompagne l'exposition met en avant différentes voix noires à travers la musique, la littérature, des ateliers, des visites guidées, des groupes de discussion et des événements universitaires. Au rez-de-chaussée, une salle spécialement conçue pour accueillir ce programme sert de lounge public ainsi que de lieu de rassemblement et d'événements pour les ateliers, séminaires, concerts et autres.

Chapitres d'exposition et liste des artistes

Triomphe et émancipation

Le sentiment de fierté envers sa propre histoire et ses réussites malgré l'adversité et une oppression longue de plusieurs siècles figure au cœur de ce chapitre. Au rez-de-chaussée du musée, les visiteurs croisent des icônes mondialement connues, à l'instar du tableau de Chéri Chérin *Obama Revolution* (2009), sur un pied d'égalité avec des figures certes anonymes, mais fortes, comme dans le *Portrait of a Sudanese Gentleman* (1951) d'Ibrahim El-Salahi. Les personnes représentées s'occupent des biens culturels des ancêtres ou sont des hommes et des femmes politiques engagés et des individus ayant obtenu le succès et la reconnaissance sociale.

Artistes : Benny Andrews, Margaret Taylor Burroughs, Chéri Chérin, Kudzanai Chiurai, Aboubacar Diané, Ibrahim El-Salahi, Ben Enwonwu, Gherdai Hassell, Wifredo Lam, Akinola Lasekan, Mustafa Maluka, Eria Nsubuga 'Sane', Augustin Okoye, George Pemba, Chéri Samba, Mmapula Mmakgabo Helen Sebidi, Gerard Sekoto, Amy Sherald, Katlego Tlabela, Cyprien Tokoudagba

Sensualité

Sensualité présente des corps noirs de manière intime et avec aplomb comme ne l'avait guère permis le canon visuel occidental. *Le modèle noir, d'après Félix Vallotton* (2019) de Roméo Mivekannin fait directement écho à ce canon, de même que *Reclining Nude with Lemon* (2021) de Sahara Longe. Ce chapitre montre toute la palette de la sensualité, de l'amour et des relations intimes. L'ensemble des œuvres ont en commun l'autodétermination des protagonistes.

Artistes : Nina Chanel Abney, Olusegun Adejumo, Tunji Adeniyi-Jones, Maxwell Alexandre, Tiffany Alfonseca, Dominic Chambers, Somaya Critchlow, Njideka Akunyili Crosby, Elladj Lincy Deloumeaux, Aboubacar Diané, Ibrahima Kébé, Yoyo Lander, Sahara Longe, Danielle McKinney, Roméo Mivekannin, Moké, Geoffrey Mukasa, Chris Ofili, Kambui Olujimi, Tschabalala Self, Monsengo Shula, Mickalene Thomas, Bob Thompson, Kehinde Wiley

Spiritualité

Selon les commissaires de l'exposition, il est difficile d'imaginer un quotidien noir sans spiritualité. Cette section représente le « triple héritage » décrit par l'écrivain kenyan et américain Ali Mazrui (1933-2014) dans son livre *The Africans: A Triple Heritage* : la "Black Life" perméable aux rituels et traditions locales, islamiques et chrétiennes. Les œuvres présentées ici montrent une spiritualité vivante, à l'instar de *Genesis Creation* (1989) de Jacob Lawrence et *The Dumb Oracle* (2019) de Michael Armitage.

Artistes : Michael Armitage, Gerard Bhengu, Wilson Bigaud, Edouard Duval-Carrié, Aaron Douglas, Scherezade García, Jacob Lawrence, Cassi Namoda, Malangatana Ngwenya, Kambui Olujimi, Emma Pap', Naudline Pierre, Prosper Pierre-Louis, María Magdalena Campos Pons, Cinga Samson, Gerard Sekoto, Devan Shimoyama, Alex Shyngle, Sthembiso Sibisi, Olivier Souffrant, Pamela Phatsimo Sunstrum, Nirit Takele

Le quotidien

Des tableaux à l'instar de *Boy with a Toy Plane* (1938) d'Aaron Douglas, *The Reader* (1939) de William H. Johnson, *Gisting in the Kitchen* (2018) de Joy Labinjo ou encore l'affiche publicitaire de Johnny Arts pour *Ozor International Barber also Specialist in Hair Dying and Shamporing* (1962) montrent la beauté de la vie quotidienne. Ce chapitre présente des scènes de la vie publique et privée avec des moments de joie ou de contemplation, que ce soit au sein de la famille ou de la communauté, à l'occasion de jeux, à l'école, lors du portage de l'eau ou de la réalisation de tresses.

Artistes : Johnny Arts, Malang Badji, Romare Bearden, Aaron Douglas, Gervais Emmanuel Ducasse, Ben Enwonwu, Ablade Glover, Gavin Janties, William H. Johnson, , Kangudia, Ibrahima Kébé, Joy Labinjo, Petson Lombe, Marvelous Mangena, Luis Meque, Moké, Meleko Mokgosi, Richard Mudariki, Theresa Mungure, Lavar Munroe, Chemu Ng'ok, Nicholous Njau, Boris Nzebo, Antoine Obin, Télémaque Obin, Bruce Onobrakpeya, George Pemba, Horace Pippin, Kingsley Sambo, Gerard Sekoto, Ancent Soi, Moustapha Souley, Edward Saidi Tingatinga, Zandile Tshabalala, Sane Wadu, Richard Witikani

Joie et allégresse

Cette section est consacrée aux moments d'allégresse et de loisir : d'après les commissaires, il reste toujours du temps pour une chanson ou une danse. Dans *The Birthday Party* (2021) d'Esiri Erheriene-Essi, on chante pour Steve Biko ; dans *Un mardi de Carnaval* (1960) de Philomé Obin, on participe aux célébrations au sein d'un défilé ; dans *Jazz Rhapsody* (1982) de Romare Bearden, on écoute les rythmes musicaux.

Artistes : Romare Bearden, Esiri Erheriene-Essi, Barkley L. Hendricks, Clementine Hunter, Jacob Lawrence, Arjan Martins, Moké, Cinthia Sifa Mulanga, Eric Ndlovu, Nicholous Njau, Nestor Vuza Ntoko, Philomé Obin, George Pemba, Chéri Samba, Matundu Tanda, Katlego Tlabela, Charles White

Repos

Le troisième étage du Gegenwart réserve une place aux moments de repos, équivalents à ceux d'allégresse. Ici, on s'étire dans un canapé dans *Sundials and Sonnets* (2019) de Wangari Mathenge, on se promène dans la campagne dans *Surveying the Family Seat* (2017) de Toyin Ojih Odutola ou bien on savoure simplement le calme assis sur une

chaise comme dans *An evening in Mazowe* (2019) de Kudzanai-Violet Hwami. Partout, des personnes détendues, seules ou dans une atmosphère familière.

Artistes : Cornelius Annor, Gideon Appah, Firelei Báez, Amoako Bofofo, Beauford Delaney, Kudzanai-Violet Hwami, Wangari Mathenge, Neo Matloga, Sungi Mlengeya, Ian Mwesiga, Thenjiwe Niki Nkosi, Toyin Ojih Odutola, Eniwaye Oluwaseyi, Marc Padeu, Zéh Palito, Otis Kwame Kye Quaicoo, Henry Taylor, Zandile Tshabalala, Kehinde Wiley, Lynette Yiadom-Boakye

Le Kunstmuseum remercie Kadiatou Diallo, Sindi-Leigh McBride et Lorena Rizzo du Centre d'études africaines de l'Université de Bâle pour leur regard critique sur l'adaptation de l'exposition au Kunstmuseum de Bâle.

À propos des commissaires

Koyo Kouoh

Depuis 2019, Koyo Kouoh est directrice et cheffe curatrice du Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) au Cap. Elle a grandi en Suisse puis s'est installée à Dakar, au Sénégal, dans les années 1990, où elle a fondé le RAW Material Company, un centre pour l'art, le savoir et la société en 2008. Elle en fut également la directrice artistique. Avant et parallèlement à cela, elle a organisé et assuré le commissariat d'expositions majeures et de biennales dans le monde entier (notamment *Ataraxia* au Salon Suisse de la Biennale de Venise en 2017). Koyo Kouoh a beaucoup publié sur la portée internationale de la communauté artistique panafricaine. En 2020, elle a reçu le Prix Meret Oppenheim et a été reconnue comme l'une des personnalités les plus importantes et influentes du monde artistique. En tant que curatrice et critique ainsi que fondatrice d'institutions culturelles, elle a proposé de nouvelles formes de médiation et a fortement contribué à porter l'art africain sur la scène internationale.

Tandazani Dhlakama

Née au Zimbabwe, Tandazani Dhlakama travaille depuis 2017 au Zeitz MOCAA comme curatrice et dans le domaine de la médiation artistique. Auparavant, elle a travaillé à la National Gallery of Zimbabwe et occupé différentes fonctions lors d'expositions, de conférences et de biennales en Afrique. Tandazani Dhlakama possède un master en Art Gallery and Museum Studies de l'université de Leeds au Royaume-Uni (2015) et un bachelor en Beaux-Arts et Sciences Politiques de l'université St. Lawrence de New York aux États-Unis (2011). Dernièrement, elle a assuré le commissariat de *Witness: Afro Perspectives from the Jorge M. Pérez Collection* à El Espacio 23 de Miami – une exposition consacrée à l'oppression systématique, aux traumatismes intergénérationnels, aux nouvelles visions du monde, à l'identité et au territoire.

L'exposition bénéficie du soutien de :

BIS (Bank for International Settlements)

Carhartt WIP

Endress Karin

Fondation Hansjörg Rovira

Fondation Isaac Dreyfus-Bernheim

Primat Bérengère

Richterich Vreni et Lukas

Fonds für künstlerische Aktivitäten im Museum für Gegenwartskunst der Emanuel

Hoffmann-Stiftung und der Christoph Merian Stiftung

Fondation pour le Kunstmuseum Basel

UBS

Donateurs anonymes

Fondation anonyme

Partenaire média :

Radio X

Visuels et informations sur l'exposition

www.kunstmuseumbasel.ch/medien

Contact médias

Karen N. Gerig, tél. +41 61 206 62 80, karen.gerig@bs.ch

Olivier Joliat, tél. +41 61 206 62 55, olivier.joliat@bs.ch