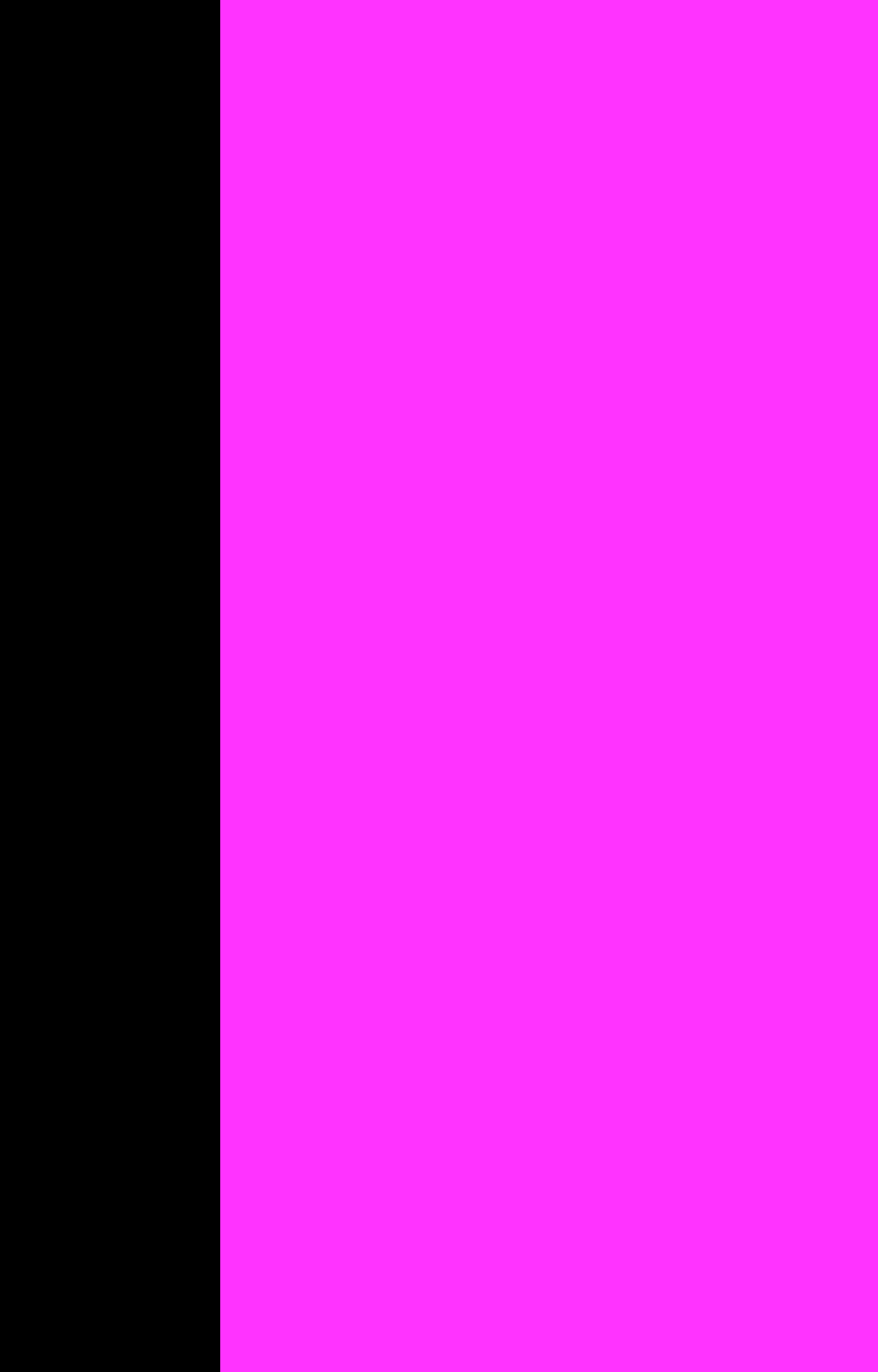

Telas de luz
Toiles de lumière

/

Colección
Collection Saro León

Casa África
Alto Patronato / Haut Patronat
Presidencia de Honor / Présidence d'Honneur
SS.MM. Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía

Consejo Rector de Casa África / Conseil Exécutif de Casa África

Presidencia / Présidence
Excmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute

Vicepresidencia / Vice- Présidence
Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo Marfil

Vocales / Membres du Conseil
Gonzalo De Benito Secades, Gonzalo Robles Orozco, Juan López-Dóriga Pérez, Ignacio Ybáñez Rubio,
Fernando Eguidazu Palacios, María Claver Ruiz, Luis Tomás Melgar Valero, Pilar Serret de Murga,
Rafael Luengo Lázaro, José Miguel Pérez García, Javier González Ortiz, Francisco Hernández Spínola,
Ildefonso Socorro Quevedo, Alberto Delgado Prieto, Pablo Martín-Carbajal González,
Juan José Cardona González

Director General / Directeur Général
Santiago Martínez-Caro

Secretario General / Secrétaire Général
Luis Padilla Macabeo

Gerente / Gérant
José Luis Marquéz

Jefe del Área de Cultura y Educación / Responsable du Département de Culture et Éducation
Juan Jaime Martínez

Casa África es un instrumento de diplomacia pública de la política exterior española, dedicado a fomentar las relaciones entre África y España y a mejorar el conocimiento mutuo entre ambas. Con esos fines, Casa África impulsa la cooperación y las relaciones duraderas a través de actividades y programas conjuntos de carácter político, económico, cultural, académico y social. Casa África tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y está constituida como consorcio público en el marco del Plan África del Gobierno de España. Está integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Casa África est un instrument de diplomatie publique de la politique extérieure espagnole, consacré à favoriser les relations entre l'Afrique et l'Espagne et à améliorer la connaissance mutuelle entre les deux. À ces fins, Casa África encourage la coopération et les relations durables par le biais d'activités et de programmes conjoints de caractère politique, économique, culturel, académique et social. Le siège de Casa África se situe à Las Palmas de Gran Canaria et est constituée comme un consortium public dans le cadre du Plan Afrique du Gouvernement espagnol. Elle est intégrée par le Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération, le Gouvernement des Iles Canaries, l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, et la Mairie de Las Palmas de Gran Canaria.

Agradecimiento / Remerciements

Casa África desea manifestar su más sincero agradecimiento a la coleccionista y galerista Saro León de Las Palmas de Gran Canaria, sin cuya generosidad no hubiese sido posible este proyecto. / Casa África souhaite manifester ses plus sincères remerciements à la collectionneuse et galeriste Saro León de Las Palmas de Gran Canaria, pour sa générosité, sans laquelle ce projet n'aurait pas été possible.

Consortio:

Telas de luz
Toiles de lumière
/
Colección
Collection Saro León

29 de noviembre de 2012 / 1 de marzo de 2013
29 novembre 2012 / 1er mars 2013

Telas de luz es el título que designa este primer proyecto expositivo de la Colección Saro León y que enmarca el trabajo de siete artistas contemporáneos de origen africano cuyas obras han sido realizadas en los ámbitos de la fotografía, telas bordadas, pintura sobre tela, vídeo y escultura.

La luz pues como base de la fotografía y el vídeo, luz como alumbramiento, como la capacidad de los artistas para generar nuevos horizontes, y en este caso concreto, la de siete artistas con un amplio sentido de compromiso con su historia y con el presente. Integran este proyecto los artistas Owusu Ankomah (Ghana), Mama Casset (Senegal),

Abdoulaye Konaté y Malick Sidibé (Mali), Michèle Magema (República Democrática del Congo) Amadou Makhtar Mbaye conocido como Tita (Senegal) y Barthélémy Toguo (Camerún).

Pero permítanme que les sitúe brevemente en los antecedentes u orígenes de este proyecto. Mi relación profesional con África, continente natural de los canarios, tiene sus orígenes prácticamente en 1989, cuando tuve la oportunidad de formar parte del equipo que puso en marcha el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, del Cabildo de Gran Canaria y cuya definición y orientación tricontinental hizo que nos planteáramos abiertamente girarnos e intentar progresivamente conectarnos con el arte y la cultura contemporánea del continente. Son los años de los comienzos de la elaboración de los discursos multiculturales, postcoloniales y posteriormente de la globalización. En ese contexto, y muy cercano al debate abierto con la exposición *Les Magiciens de la Terre* del Centro George Pompidou de París en 1989, comenzamos a incorporarnos a esos procesos iniciales de clarificación y visibilidad con todas las contradicciones, errores y aciertos que esto pudo conllevar en aquellos inolvidables primeros años de trabajo.

Son los momentos en que el CAAM exhibe el proyecto *Tiempo de África* (1992) comisariado por André Magnin, bajo el espíritu de *Les Magiciens*, y los de la conexión con el otro espacio de visibilidad y debate abierto por la *Revue Noire* de París de la mano del especialista de origen camerunés Simon Njami. Debates igualmente recogidos en primera línea por la revista Atlántica del CAAM como los planteados en 1992 por el senegalés residente en México, Eri Camara, en la primera edición de la Bienal de Dakar centrada exclusivamente en las artes plásticas.

Mi primer viaje a nuestro continente africano, fuera de dos estancias previas como universitario y después turista accidental en Marruecos, se produjo en el año de 1996 cuando soy invitado a la segunda Bienal de Dakar tras el aplazamiento sufrido después de la edición de 1992. Tuve la suerte de poder ver los orígenes de una Bienal que se

debatía en aquellos años entre el modelo obsoleto de la selección de artistas vía propuestas de embajadas o ministerios de cultura de los países del continente, y la incipiente reivindicación de que aquellas propuestas y selecciones debían recaer y venir de manos de especialistas, y a ser posible del continente. Un año después, en 1997, viajo por invitación de la Comisión Europea, uno de los principales patrocinadores del evento, para formar parte de un Comité de Evaluación de la bienal que colaboraba en el diseño de un modelo de trabajo más profesionalizado y especializado.

Comienzo a entrar en contacto pues, tanto con un buen número de artistas como de agentes fundamentales en el ámbito de la creación contemporánea de aquellos años en el continente y su diáspora. Conozco, entre otros, a Remi Sagna, director senegalés de la Bienal, y especialistas como el filósofo marfileño Yacouba Konaté o

Toiles de lumière est le titre qui désigne le premier projet d'exposition de la Collection Saro León et qui encadre les travaux de sept artistes contemporains d'origine africaine dont les œuvres ont été faites dans le domaine de la photographie, des tissus brodés, de la peinture sur toile, de la vidéo et de la sculpture.

La lumière donc comme la base de la photographie et de la vidéo, la lumière comme la mise au monde, comme la capacité des artistes de créer de nouveaux horizons et, dans ce cas, celle des sept artistes avec un grand engagement avec leur histoire et leur présent.

Ce projet est intégré par les artistes Owusu Ankomah (Ghana), Mama Casset (Sénégal), Abdoulaye Konaté (Mali), Michèle Magema (Congo) Tita (Amadou Makhtar Mbaye, Sénégal), Barthélémy Toguo (Cameroun) et Malick Sidibé (Mali).

Mais laissez-moi brièvement vous placer dans l'histoire ou l'origine de ce projet: ma relation professionnelle, comme citoyen canarien, avec le continent voisin, l'Afrique, notre continent naturel, a commencé en 1989 quand j'ai eu l'occasion de faire partie de l'équipe qui a lancé le Centre Atlantique d'Art Moderne (Centro Atlántico de Arte Moderno), CAAM, du Conseil Régional de Gran Canaria, dont le but et la définition tricontinentale nous ont fait tourner et essayer d'entrer en contact progressivement avec l'art et la culture contemporaine du continent. Il s'agit des années du commencement des discours multiculturels, postcoloniaux et plus tard de la globalisation. Dans ce contexte et très proche du débat que l'exposition du Centre Georges-Pompidou à Paris en 1989, *Les Magiciens de la Terre*, a donné lieu, nous avons commencé à nous introduire dans ces processus initiaux de l'éclaircissement et de la visibilité avec toutes les contradictions, les erreurs et les réussites que tout cela pourrait entraîner dans ces premières années de travail inoubliable. À cette époque-là, le CAAM a présenté le projet *Le Temps de l'Afrique* (1992) organisé par André Magnin, avec le même esprit de *Les Magiciens*, et en connexion avec l'autre espace de visibilité et de débat ouvert dans *Revue Noire*, par le spécialiste d'origine camerounaise Simon Njami. Des débats qui ont été également exprimés dans le magazine *Atlántica* du CAAM, comme ceux de l'artiste sénégalais résident au Mexique, Eri Camara, ont été soulevés en 1992 dans le cadre de la première édition de la biennale de Dakar consacré aux arts visuels.

Mon premier voyage à notre continent africain, mis à part deux séjours quand j'étais étudiant à l'université et un autre plus tard comme touriste au Maroc, a eu lieu en 1996, lorsque j'ai été invité par la Biennale de Dakar au Sénégal lors de sa deuxième édition après avoir été reportée après l'édition de 1992. J'ai eu la chance de pouvoir voir les origines d'une biennale qui se débattait en ce temps-là entre le modèle obsolète de la sélection des artistes par le biais des ambassades et des propositions des ministères de la culture des pays du continent et la revendication naissante que ces propositions et les sélections devraient être faites par des spécialistes, et si possible, du continent. Un an plus tard, en 1997, je suis invité par la Commission Européenne, l'un des principaux sponsors de l'événement, à faire partie d'un comité d'évaluation de la biennale qui a contribué à la conception d'un modèle plus professionnel et spécialisé de travail.

J'ai commencé à travailler en contact avec un certain nombre d'artistes et d'acteurs fondamentaux dans le contexte de l'art contemporain de ces années dans le continent africain et sa diaspora. J'ai connu, parmi d'autres, Remi Sagna,

posteriormente la sudafricana Marilyn Martin, en aquel entonces directora de la National Gallery de Ciudad del Cabo, y a artistas que desarrollan un papel fundamental como auténticos activistas culturales del continente como es el caso del artista angoleño Fernando Alvim, director, ideólogo y fundador de la Trienal de Luanda, evento en el que he tenido igualmente la oportunidad de participar en sus dos primeras ediciones. En aquellos primeros encuentros en Senegal se fraguó mi convicción de que los artistas canarios, y los canarios en general, debíamos hacer lo posible por girarnos hacia el continente africano y comenzar a dialogar y establecer lazos culturales. De esta manera surgió la idea de intentar desarrollar un programa, a medio y largo plazo, de presencias y diálogos de nuestros artistas con los creadores que exhibían en esta Bienal de Dakar en Senegal, y posteriormente en las distintas ediciones de la Bienal de Fotografía Africana Contemporánea de Bamako en Malí. Presencias que desde el año 1998 han sido siempre apoyadas y subvencionadas por el Gobierno de Canarias como parte de su estrategia cultural global.

En 1998, cuando preparaba como comisario mi primera exposición con artistas canarios, denominada *En Latitude*, para el programa paralelo de la Bienal Dak, 'Art, recibí una llamada de mi amiga de la infancia y galerista Saro León para preguntarme si podía viajar conmigo a Dakar, a lo que le respondí que estaba encantado de tener su compañía y de compartir aquel viaje con ella. Desde ese momento, debo decirlo, hemos sido partícipes de una gran aventura artística que nos ha llevado en múltiples ocasiones a viajar juntos a las Bienales de Dakar y Bamako, y a otras bienales internacionales como la Bienal de La Habana con las que hemos establecido igualmente una estrecha relación de colaboración.

La vinculación con la Bienal de Fotografía Africana Contemporánea de Bamako, conocida en francés como *les Reencontres de la photographie africaine* se remonta a la relación generada desde 1994 – durante el desarrollo del proyecto producido por el CAAM, *Otro País, Escalas Africanas* – con uno de sus comisarios, Simon Njami y con el artista maliense Abdoulaye Konaté, quienes, en el año 2001, me invitan a participar en el programa de esta Bienal desde las Islas Canarias, colaboración que se ha mantenido hasta la última edición de 2011. Es en la edición de 2007 cuando viaja Saro León a la Bienal de Bamako y le presento al artista y viejo amigo Abdoulaye Konaté. Durante una charla de presentación que realicé en la Universidad de Arte de Mali, le Conservatoire des arts et métiers multimédia de Bamako, que él mismo fundó y dirige, le concerté una cita en su estudio, lo que sería el origen de una fructífera relación profesional y de amistad. Relación que no solo incluye la incorporación de este artista fundamental a la nómina de artistas de la galería, sino que nos ha permitido desarrollar interesantes proyectos en su espacio universitario de Bamako, como el Taller-Workshop producido por la Galería Saro León en la pasada edición de 2011. Un proyecto que materializamos con la presencia de los artistas performers internacionales Elia Arce (Costa Rica) y el dúo artístico residente en París, Vincent + FERIA (Elohim FERIA y Françoise Vincent) quienes junto a la impartición del taller presentaron sendas exposiciones de fotografía.

Saro León ha sido testigo de estos procesos de continuo debate, diseño y reconfiguración de los modelos de trabajo de estas dos Bienales de arte contemporáneo y fotografía de Dakar y Bamako respectivamente. Este hecho le ha permitido entrar en

directeur sénégalais de la biennale, et des spécialistes comme le philosophe ivoirien Yacouba Konaté et la sud-africaine Marilyn Martin, la directrice en ce temps-là de la National Gallery à Cape Town, et des artistes qui jouent un rôle fondamental en tant qu'authentiques militants culturels du continent tel que l'artiste angolais Fernando Alvim, directeur, idéologue et fondateur de la Triennale de Luanda, un événement auquel j'ai eu aussi l'occasion de participer à ses deux premières éditions.

Dans ces premières rencontres au Sénégal, j'ai forgé ma conviction que les artistes, et les Canariens en général, devons faire tout notre possible pour nous tourner et regarder vers l'Afrique, et entamer un dialogue pour établir des liens culturels. De cette façon a surgi l'idée d'essayer de développer un projet à moyen et long terme, avec la présence et le dialogue des artistes canariens avec les créateurs qui ont exposé à la Biennale de

Dakar au Sénégal et, plus tard, dans les diverses éditions de la Biennale de la photographie contemporaine africaine de Bamako au Mali. Une présence qui, depuis 1998, a toujours été soutenue et subventionnée par le gouvernement des Îles Canaries dans le cadre de sa stratégie culturelle globale.

C'était en 1998, alors que je préparais ma première exposition en tant que commissaire avec des artistes canariens, *En Latitude*, pour le programme parallèle de la biennale Dak'Art, que j'ai reçu un appel de mon amie de l'enfance et galeriste, Saro León, qui m'a demandé si elle pouvait voyager avec moi à Dakar, et j'ai répondu que j'étais heureux d'avoir sa compagnie et de partager ce voyage avec elle. Dès lors, je dois dire que nous avons été impliqués dans une grande aventure artistique qui nous a fait voyager ensemble plusieurs fois aux biennales de Dakar et de Bamako et d'autres biennales internationales comme la biennale de La Havane, avec laquelle nous avons aussi établi un rapport étroit de collaboration.

La liaison avec la biennale de photographie africaine contemporaine de Bamako, *Rencontres de la photographie africaine*, remonte à la relation générée depuis 1994 dans le contexte du projet produit par le CAAM, *Un autre pays, des échelles africaines*, avec un de ses commissaires, Simon Njami et l'artiste malien Abdoulaye Konaté, qui, en 2001 m'ont invité à participer au programme de la biennale depuis les Îles Canaries, une collaboration qui a été poursuivie jusqu'à la dernière biennale en 2011.

C'est dans l'édition de 2007, lorsque Saro León a voyagé à la biennale de Bamako et que je l'ai présentée à l'artiste et vieil ami, Abdoulaye Konaté. Lors d'un discours que j'ai fait à l'école d'art qu'il dirige et qu'il a fondé, le conservatoire des Arts et Métiers Multimédias de Bamako, j'ai concerté un rendez-vous à l'atelier de l'artiste, lequel a été le début d'une fructueuse relation de travail et d'amitié. Relation qui inclut non seulement l'intégration de cet artiste au registre des artistes de la galerie, mais qui a permis de développer des projets très intéressants dans son école universitaire à Bamako, comme l'atelier produit par la Galería Saro León, la dernière édition en 2011.

Un projet que nous avons fait avec l'artiste performer internationale Élia Arce (Costa Rica) et le duo artistique résident à Paris, Vincent Feria (Élohim Feria et Françoise Vincent), qui en plus de ces deux ateliers ont présenté chacun une exposition de photographie.

Saro León a été témoin de ces processus de débat continu, de la conception et de la nouvelle configuration des modèles de travail de ces deux biennales d'art contemporain et de la photographie de Dakar et de Bamako, respectivement.

contacto con un importante número de artistas africanos contemporáneos que se han ido incorporando en sus distintas ediciones, así como con los diferentes agentes y especialistas, africanos y no africanos, que comienzan a tejer la red del sistema del arte contemporáneo con su continua pulsión entre los artistas de la diáspora y los artistas que trabajan desde el propio continente.

Esta privilegiada posición ha redundado positivamente en su proyecto como galerista y coleccionista. En este sentido es destacable su papel de pionera en la incorporación y normalización de la presencia de artistas contemporáneos de origen africano, junto a otros artistas internacionales en el proyecto de su galería, como también podemos afirmar que lo ha sido con los artistas caribeños que forman parte igualmente significativa de su nómina de artistas.

A su papel de galerista y coleccionista yo añadiría el de productora, generando proyectos realmente singulares en contextos internacionales, lo que le ha permitido proyectar a los artistas de su galería, con un especial énfasis en la proyección de los artistas canarios. Destacar, entre otros, en estos últimos años proyectos con el artista y performer internacional Guillermo Gómez-Peña en Madrid, Las Palmas, La Habana y Miami, con los artistas Barthélémy Toguo y Elia Arce en la Bienal de La Habana de 2009 con el proyecto Acción Tricontinental, el ya mencionado Taller de Performance en Bamako de 2011 o su reciente participación en Corea del Sur en 2012 con el proyecto *INVórtice* con los artistas Juan Manuel Artero, Teresa Correa, Manolo González y Juan Rivas.

Esta exposición que tengo el placer de presentar en Casa África, bajo el título de *Telas de Luz*, como comisario y amigo cómplice de esta aventura artística contemporánea, presenta una selección de obras de los artistas contemporáneos de origen africano de la Colección Saro León. Una colección en proceso de construcción que contribuye, con la incorporación de estos creadores, a la normalización de la circulación de estos artistas en la esfera global del arte contemporáneo, convirtiéndola en una colección singular en nuestro país.

No deseo finalizar este texto sin manifestar mi más sincero agradecimiento a Saro León por haberme propuesto como comisario de esta exposición de su colección, a Juan Jaime Martínez y a Casa África por permitirme participar en este espacio de cultura africana, que ha sido igualmente una de mis pasiones culturales durante ya más de dos décadas.

Orlando Britto Jinorio
Comisario de la exposición

Ce fait lui a permis d'être en contact avec un grand nombre d'artistes africains contemporains qui ont été intégrés dans ses différentes éditions, ainsi qu'avec les divers acteurs et spécialistes africains et non africains, qui commencent à créer le réseau du système de l'art contemporain avec la pulsion continue entre les artistes de la diaspora et les artistes qui travaillent sur le continent.

Cette position privilégiée a tourné à l'avantage de son projet en tant que galeriste et collectionneuse. En ce sens, elle est remarquable par son rôle de pionnière dans l'intégration et la normalisation de la présence des artistes contemporains d'origine africaine, avec des artistes internationaux dans le projet de sa galerie.

De plus, on peut dire qu'elle est aussi remarquable par son travail avec des artistes des Caraïbes, aussi bien par le volume que par la qualité de ces artistes qui occupent une part aussi importante dans sa liste d'artistes.

À son rôle de galeriste et collectionneuse, je voudrais ajouter celui de productrice. Elle a créé des projets internationaux véritablement uniques, ce qui lui a permis la projection des artistes de sa galerie, plus particulièrement des artistes canariens. Durant les dernières années, il faut souligner, entre autres, les projets qu'elle a réalisés à Madrid, à Las Palmas, à La Havane et à Miami avec l'artiste et performer international Guillermo Gómez-Peña; le projet *Action Tricontinental* avec les artistes Barthélémy Toguo et Elia Arce lors de la Biennale de La Havane 2009, le susnommé atelier de performance à Bamako 2011, ou encore sa récente participation en Corée du Sud en 2012 avec le projet *INVórtice* en compagnie des artistes Juan Manuel Artero, Teresa Correa, Manolo González et Juan Rivas.

Cette exposition, que j'ai le plaisir de vous présenter à Casa Africa, sous le titre de *Toile de Lumière*, en tant que conservateur et ami complice de cette aventure artistique contemporaine, présente une sélection d'œuvres d'artistes contemporains d'origine africaine de la Collection Saro León. Une collection en cours de construction qui, avec l'intégration de ces créateurs, contribue à la normalisation de la circulation de ces artistes dans la sphère mondiale de l'art contemporain, ce qui en fait une collection unique dans notre pays.

Je ne voudrais pas finir ce texte sans exprimer mes sincères remerciements à Saro León de m'avoir proposé comme commissaire de cette exposition de sa collection, à Juan Jaime Martinez et Casa Africa de m'avoir permis de participer à cet espace de travail africain qui a été aussi mon espace de passions culturelles depuis plus de deux décennies.

Orlando Britto Jinorio
Commissaire de l'exposition

1953, Diré, Malí. Vive y trabaja en Bamako, Mali.

Abdoulaye Konaté es el artista plástico de mayor proyección internacional de Malí. Formado en su país de origen en la Academia de Bellas Artes de Bamako y posteriormente en La Habana, mantuvo desde joven una estrecha relación con los tejedores para los que dibujaba y diseñaba nuevos motivos. A su condición de artista se le une su papel fundamental como activista y gestor cultural ocupando puestos de responsabilidad en instituciones culturales de su país como la dirección del Palacio de la Cultura, de los primeros *Reencontres de la Photographie Africaine de Bamako* y su actual dirección de la Universidad de Artes Plásticas, conocida como el Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké de Bamako. Sin lugar a dudas un espacio modélico de aprendizaje multidisciplinar de las artes y punto de encuentro de los jóvenes estudiantes del continente con artistas y docentes de los más variados contextos internacionales.

El trabajo artístico de Abdoulaye Konaté ha transitado desde la pintura y la instalación a sus increíbles trabajos textiles de los últimos años, uniendo tradición y modernidad, estableciendo un discurso y proyecto artístico absolutamente contemporáneo, tan sutil y estético, como social y político. Sus trabajos en tela abren un espacio de enorme singularidad creativa y fuerza poética, y han tenido y tienen una gran difusión y proyección internacional. Abdoulaye Konaté es un artista referente ineludible de la escena internacional del arte actual habiendo sido uno de los creadores más destacados de la Documenta de Kassel en Alemania de 2007.

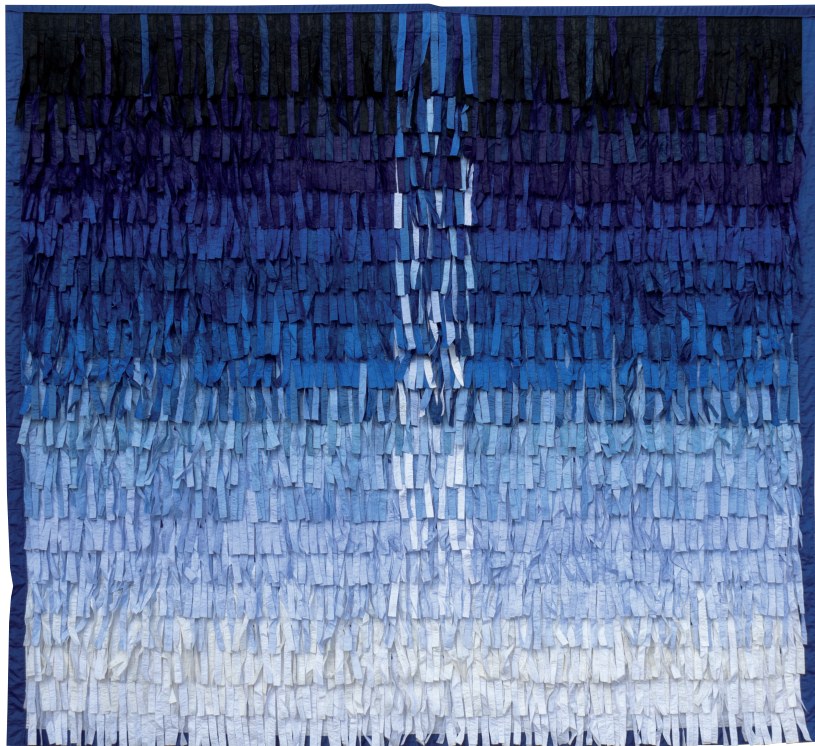
/

1953, Diré, Mali. Il habite et travaille à Bamako, Mali.

Abdoulaye Konaté est le plasticien le plus internationalement connu du Mali. Il a étudié dans son pays d'origine à l'Académie des Beaux Arts de Bamako et plus tard à La Havane et il a entretenu, depuis qu'il était un jeune homme, une relation étroite avec les tisseurs pour lesquels il dessinait et concevait de nouveaux motifs. En plus d'être artiste, il joue un rôle fondamental en tant que militant et agent culturel en occupant des postes dans les institutions culturelles de leur pays tels que la direction du Palais de la Culture, la direction de deux éditions de la biennale *Rencontres africaines de la photographie à Bamako* et la direction actuelle de l'université des Arts, connu sous le nom de Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Bamako, sans doute un espace exemplaire d'apprentissage des arts multidisciplinaires et un point de rencontre pour les jeunes étudiants du continent avec des artistes et des enseignants des contextes internationaux les plus variés.

L'œuvre d'Abdoulaye Konaté comprend la peinture, l'installation et les incroyables œuvres textiles des dernières années, en alliant tradition et modernité, en établissant un discours et un projet artistique absolument contemporain, aussi subtil et esthétique, que social et politique. Ses œuvres de tissu ouvrent un espace d'une grande singularité créative et d'une grande force poétique et ont eu et ont une vaste diffusion et rayonnement international. Abdoulaye Konaté est un artiste incontournable de la scène artistique contemporaine internationale, après avoir été l'un des créateurs les plus éclatants dans la Documenta de Kassel en Allemagne, en 2007.

Symphonie Bleue, serie 4, 2011
Textil algodón, tinte bazin / Tapisserie en textile coton bazin teint
280 x 310 cm

L'Anti-chambre de la liberté, 1950-1970

Carpeta con 10 fotografías en blanco y negro / Coffret de 10 photographies en noir et blanc
24 x 30 cm. Carpeta / Coffret: 16 / 20

Mama Casset

1908, Saint-Louis - 1992, Dakar, Senegal.

Considerado en el ámbito de la fotografía africana contemporánea de África del Oeste y del continente como uno de los precursores y referentes fundamentales del género del retrato.

Tras sus comienzos como ayudante en el estudio del fotógrafo francés Oscar Lataque, comienza a trabajar con el fotógrafo Tennequin. Tras la Segunda Guerra Mundial abre en la Medina de Dákar su estudio African Photo convirtiéndose en el estudio más popular del país. Sus retratos abren una nueva vía estética mostrando la belleza del pueblo senegalés. Fueron muy valorados por la sociedad de su país, especialmente por la burguesía, quienes reconocieron en su trabajo la identidad senegalesa. Desarrolló su trabajo hasta el año 1983 en que se queda totalmente ciego y fallece en 1992, tan solo unos meses antes de la celebración de su primera exposición individual en el contexto del Mes de la Fotografía de Dakar.

Sus imágenes influyeron fuertemente en la iconografía de la pintura sobre cristal senegalesa, un género pictórico arraigado igualmente con gran fuerza en la sociedad de este país.

Mama Casset goza de un amplio reconocimiento internacional y es uno de los grandes fotógrafos de la denominada generación de los años cincuenta de su país. Figura indiscutible junto a otros grandes fotógrafos de África del Oeste como el maliense Seydou Keyta o el marfileño August Azaglo.

/

1908, Saint-Louis - 1992, Dakar, Sénégal.

Il est considéré comme un des précurseurs et un des artistes de référence du genre du portrait dans le domaine de la photographie africaine contemporaine en Afrique de l'Ouest et sur tout le continent.

Après avoir débuté en tant qu'assistant à l'atelier du photographe français Oscar Lataque, il commence à travailler avec le photographe Tennequin. Après la Seconde Guerre mondiale, il ouvre son étude *African Photo* dans la Médina de Dakar, qui devient le studio le plus populaire du pays. Ses portraits créent un nouveau concept esthétique en montrant la beauté du peuple sénégalais. Ceux-ci ont été très appréciés par la société de son pays, en particulier par la bourgeoisie, qui a reconnu l'identité sénégalaise dans son travail. Il a travaillé jusqu'en 1983, quand il devient totalement aveugle et s'éteint en 1992, quelques mois avant la tenue de sa première exposition personnelle dans le cadre du Mois de la photo à Dakar.

Ses images ont fortement influencé l'iconographie du peintre fixés-sous-verre du Sénégal, un genre pictural très solidement enraciné dans la société de ce pays. Mama Casset jouit d'une large reconnaissance internationale et est l'un des plus grands photographes de la génération dénommée des années cinquante dans son pays. Figure incontestée aux côtés d'autres grands photographes de l'Afrique de l'Ouest comme le malien Seydou Keyta ou l'ivoirien Augusto Azaglo.

1945, Rufisque, Senegal. Vive y trabaja en Dakar, Senegal.

Pintor, escultor y profesor de artes plásticas senegalés, conocido con el sobrenombre de Tita.

Su trabajo pictórico y escultórico, de amplio calado simbólico, toma como referencia la tierra y las raíces u orígenes de su cultura africana. Amplio conocedor de la historia de su país y amante del teatro histórico se hace famoso internacionalmente por sus esculturas-maquetas de teatros de madera, conocidos como las “teatros caja”, convirtiéndolo en un trabajo realmente singular.

Las escenas que se relatan en estas esculturas teatros se basan en relatos de historia de Senegal de los siglos XII y XIII. Historias de reyes, filósofos y hombres de la guerra, uniendo así historia, mito, filosofía y religión. Auténticos “teatros de la memoria” como el propio artista gusta denominar.

Reconstrucciones pues literario-visuales abordadas como construcciones en color o en blanco y negro, y que toma elementos de las vestimentas del Sahel y planteadas desde la práctica del reciclaje de materiales. Los cuerpos de los personajes de estas escenas pueden estar hechos a partir del reciclaje o manipulación de botes de spray, botellas, trozos de cuerda, telas, cuernos...

Sus colores están relacionados con los colores que emanan de los rituales religiosos africanos.

/

1945, Rufisque, au Sénégal. Il habite et travaille à Dakar, au Sénégal.

Peintre, sculpteur et professeur de l'art connu sous le surnom de Tita.

Son travail pictural et sculptural, d'une large envergure symbolique, prend comme référence la terre et les racines ou les origines de la culture africaine. Grand connaisseur de l'histoire de son pays et admirateur du théâtre historique, il devient mondialement célèbre par ses sculptures-maquettes de théâtre en bois connus comme les boîtes théâtres, ce qui en fait un ouvrage unique.

Les scènes qui sont racontées dans ses sculptures-théâtres sont basées sur des récits de l'histoire du Sénégal du XIIe et XIIIe siècles. Des histoires de rois, des philosophes et des hommes de guerre, unissant ainsi l'histoire, le mythe, la philosophie et la religion.

Authentiques “ théâtres de la mémoire ” comme l'artiste aime les appeler.

Des reconstitutions littéraires et visuelles abordées comme des constructions en couleur ou en noir et blanc, qui prennent des éléments de vêtements du Sahel et utilisent des matériaux du recyclage. Les corps des personnages de ces scènes peuvent être fabriquées avec le recyclage ou la manipulation des aérosols, des bouteilles, des morceaux de corde, de tissu, des cornes...

Ses couleurs ont rapport aux couleurs émanant des rites religieux africains.

Caja - Teatro / Boîte – Théâtre, 1993

Técnica mixta, material reciclado / Technique mixte, matériaux recyclés

52 x 74 x 44 cm

Naturaleza pura prohibido fornicar, 2001
Escultura en madera de tea / Sculpture en bois de pin canarien
65 x 48 x 46 cm

1967, M'Balmayo, Camerún. Vive y trabaja entre París, Bandjoun y Nueva York.

Destacado artista internacional camerunés con un trabajo polivalente y multidisciplinar desarrollando sus obras en los ámbitos de la escultura, dibujo, pintura, fotografía, instalación, vídeo y performance.

Comienza su aprendizaje artístico en la Escuela de Bellas Artes de Abidjan, Costa de Marfil, trasladándose posteriormente a Europa donde continúa sus estudios en la Escuela Superior de Arte de Grenoble, Francia, y en la prestigiosa Kunstakademie de Dusseldorf, Alemania.

Su vida y obra se sitúan en un continuo movimiento y tránsito como metáfora de los viajes, traslados y migraciones de los pueblos y las culturas en nuestro mundo contemporáneo.

Su obra, realizada en una increíble versatilidad de técnicas, lenguajes y formas, aún amplias sutilezas estéticas y poéticas, con referencias y contenidos igualmente de fuerte calado social y político. Así pues las migraciones de los pueblos, las fronteras e identidad, entre otras muchas cuestiones, conviven en su amplio espacio de trabajo con extensas series de obras sobre el cuerpo, territorio de la sexualidad, los sentimientos y el amor.

En el año 2007 inaugura su gran proyecto en Camerún, la Bandjoun Station, un increíble espacio de arte contemporáneo para residencia de artistas, con talleres y amplios espacios expositivos, y con un programa de presencias de artistas internacionales que trabajan en diálogo con artistas locales y nacionales.

/

1967 M'Balmayo, Cameroun. Il habite et travaille à Paris, Bandjoun et New York.

Remarquable artiste international camerounais avec un travail polyvalent et multidisciplinaire qui développe ses travaux dans les domaines de la sculpture, le dessin, la peinture, la photographie, l'installation, la vidéo et la performance.

Il a commencé sa formation artistique à l'École des Beaux Arts à Abidjan, Côte d'Ivoire, se déplaçant plus tard en Europe où il a continué ses études à l'Ecole d'Art de Grenoble, en France et au prestigieux Kunstakademie de Düsseldorf, en Allemagne.

Sa vie et son travail sont en mouvement continu et en transit comme une métaphore des voyages, des déplacements et des migrations des peuples et des cultures de notre monde contemporain.

Son travail, effectué avec une incroyable variété des techniques, des langages et des formes, conjugue de grandes subtilités esthétiques et poétiques avec des références et des sujets profondément politique et social. Donc, la migration des peuples, les frontières et l'identité, parmi d'autres sujets, vivent dans son grand espace de travail avec des vastes séries d'ouvrages sur le corps, comme territoire de la sexualité, des sentiments et de l'amour.

En 2007, présente son grand projet au Cameroun, Bandjoun Station, un espace incroyable d'art contemporain pour les artistes en résidence, avec des ateliers, spacieux enceintes d'exposition et un programme où les artistes internationaux travaillent côté à côté des artistes locaux et nationaux.

Michèle Magema

1977, Kinshasa, République Démocratique du Congo.

Vive y trabaja entre París y Kinshasa.

Joven artista congoleña de proyección internacional que se traslada a Francia en 1984 graduándose en la Escuela de Artes de Cergy en 2002 y licenciándose posteriormente en Bellas Artes en la Universidad de París 8.

Michèle Magema desarrolla su trabajo principalmente en los ámbitos de la fotografía y el vídeo, encontrando en este último un espacio idóneo de libre expresión poética, social y política. Ella misma es el personaje central de las acciones que transcurren en sus vídeos en un campo de acción muy cercano a lo que podríamos denominar como *videoperformance*. Su condición y perspectiva femenina es fundamental en el conjunto de su trabajo que pulsa entre las realidades de su país natal y el país de acogida, dándole a los espacios de la cotidianidad e intimidad, y de la historia, un papel relevante en su obra. Su trabajo se aleja de todo exotismo explorando y mostrando la identidad de una nueva mujer contemporánea que ella misma concibe como metáfora de la Humanidad.

La obtención del Gran Premio Leopold Sedar Senghor de la Bienal de Dakar de 2004 con su vídeo de doble proyección simultánea *Oyé-Oyé* le proyectó internacionalmente. Hoy día sus trabajos se exhiben en múltiples espacios y contextos internacionales.

/

1977, Kinshasa, République Démocratique du Congo.

Elle habite et travaille à Paris et Kinshasa.

Jeune artiste congolaise de renommée internationale qui s'est installée en France en 1984, elle est diplômée à l'École des Arts de Cergy en 2002 et par la suite a décroché la maîtrise en beaux-arts à l'université de Paris 8.

Michèle Magema développe son travail principalement dans les domaines de la photographie et de la vidéo, où elle a trouvé un espace idéal pour la liberté d'expression poétique, sociale et politique. Elle est elle-même le personnage central des actions qui se déroulent dans ses vidéos dans un domaine d'action très proche de ce qu'on pourrait appeler les vidéo performances. Son point de vue féministe en tant que femme, est fondamental dans tout son travail qui sonde entre les réalités de son pays d'origine et le pays d'accueil, ce qui donne aux espaces de la vie quotidienne de l'intimité et de l'histoire un rôle important dans son travail. Celui-ci s'éloigne de l'exotisme en montrant toute l'identité d'une nouvelle femme contemporaine qu'elle conçoit comme une métaphore de l'humanité.

Après avoir gagné le Grand Prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale de Dakar 2004 avec sa vidéo de double projection simultanée *Oyé-Oyé*, elle est devenue une artiste mondialement célèbre. Aujourd'hui, ses œuvres sont exposées dans des espaces multiples et des contextes internationaux les plus variés.

The Kiss of Narcisse(e), 2010
Vídeo monocanal en blanco y negro / Mono vidéo en noir et blanc
Duración / Durée: 2,30 minutos. Edición /  dition: 1/5

Movement 20, 2001
Pintura acrílica sobre lienzo / Peinture acrylique sur toile
150 x 200 cm

1956, Sekondi, Ghana. Vive y trabaja en Bremen, Alemania.

Pintor de origen ghanés que ha creado un destacado y singular universo creativo en la esfera de la pintura contemporánea. Estudió entre 1971 y 1977 en el College of Arts, Ghanatta, en Accra y a partir de 1979 comienza sus viajes y residencias en Europa hasta fijar su residencia desde 1986 en Bremen, Alemania.

Sus pinturas, de amplias resonancias simbólicas y espirituales, muestran a primera vista un universo de signos construido desde la libre interpretación del sistema Asanteman de signos Adinkra, a los que incorpora otros interpretados de diversas culturas o inventados por él mismo, lo que dota al conjunto de su trabajo de una dimensión universal. En las distancias cortas la observación de sus pinturas, y en armonía con el sistema de signos allí desplegado, se torna en el descubrimiento de una sinfonía de cuerpos desnudos elaborados con un sutil control del dibujo. Este culto a la belleza del cuerpo remite tanto al imaginario de las culturas africanas como al imaginario clásico occidental, tanto en su expresión clásica grecolatina como su posterior actualización a través de figuras esenciales del renacimiento como Miguel Ángel, a quien admira el artista. Un trabajo pues que hibrida y fusiona con gran sutileza elementos iconográficos culturales para hablarnos de los valores de una Humanidad Universal.

Owusu Ankomah cree en las capacidades positivas del ser humano y de su necesaria acción para ayudar a la construcción de un mundo mas justo y en armonía.

/

1956, Sekondi, Ghana, il travaille et habite à Brême, Allemagne.

Peintre d'origine ghanéenne qui a créé un univers unique et exceptionnel de créativité dans le domaine de la peinture contemporaine. Il a étudié entre 1971 et 1977 à l'Ecole des Arts, Ghanatta à Accra. Depuis 1979 il a commencé ses voyages et résidences en Europe pour s'installer en 1986 à Brême, en Allemagne.

Ses tableaux, avec des résonances symboliques et spirituelles, montrent à première vue un univers de signes construit à partir de l'interprétation libre du système Asanteman de signes Adinkra, auxquels il ajoute d'autres signes de différentes cultures ou des signes inventés, ce qui donne à l'ensemble de son travail une dimension universelle. L'observation proche de ses tableaux est en harmonie avec le système de signes qu'il y montre et se transforme en la découverte d'une symphonie de corps nus réalisés avec un subtil contrôle du dessin.

Ce culte de la beauté du corps évoque autant l'imaginaire des cultures africaines que l'imaginaire des cultures classiques de l'Ouest, et tout autant l'expression gréco-latine classique que la mise à jour postérieure par le biais des figures essentielles de la Renaissance tel que Michel-Ange qu'il admire beaucoup. Avec son travail, il crée des hybrides et fusionne, avec une grande subtilité, des éléments iconographiques culturels pour nous parler des valeurs d'une humanité universelle.

Owusu Ankomah croit aux capacités positives des êtres humains et de leur action nécessaire pour aider à construire un monde plus harmonieux et plus juste.

1936, Soloba, Mali. Vive y trabaja en Bamako, Mali.

Junto a Seydou Keita, referente ineludible de la fotografía de Mali y del continente. Malick Sidibé es la figura viva más sobresaliente de la fotografía contemporánea de Mali con una proyección indiscutiblemente universal.

Estudió en la École des Artisans Soudanais y aprendió fotografía con el fotógrafo francés Gérard Guillat-Guignard.

Junto a su conocido trabajo de estudio retrató en las décadas de los 60 y 70 a los jóvenes y a la sociedad de su país en los espacios públicos y en su vida cotidiana. Su espacio, Estudio Malick, aún activo en el barrio popular de Bagadadji de Bamako, es hoy día un lugar de peregrinaje y admiración para los fotógrafos, especialistas y amantes internacionales de la fotografía.

Maestro de la fotografía de estudio y del retrato ha ido reflejando la evolución de la sociedad popular de Bamako y Mali desde los años sesenta hasta la actualidad, en un sistema de trabajo simple de carácter escénico, a pesar de las pequeñas dimensiones de su estudio, con la incorporación de fondos de telas y algunos objetos cotidianos, que han conferido a su fotografía de una marcada personalidad.

Con un reconocimiento absoluto internacional ha recibido, entre otros muchos premios, el Premio Internacional de la Fundación Haselblad en 2003, el León de Oro de la Bial de Arte Contemporáneo de Venecia de 2007, el ICP Infinity Award o el Premio PhotoEspaña Baume & Mercier en 2009.

/

1936, Soloba, Mali. Il habite et travaille à Bamako, Mali.

Avec Seydou Keita, il est un artiste de référence incontournable de la photographie du Mali et du continent africain. Malick Sidibé est l'artiste le plus remarquable de la photographie contemporaine au Mali avec un rayonnement universel incontestable.

Il a étudié à l'École des artisans soudanais et il a appris la photographie avec le photographe français Gérard Guillat-Guignard.

Parallèlement à son célèbre travail des portraits de studio, il a photographié, dans les décennies 60 et 70, des jeunes et la société de leur pays dans les lieux publics et dans leur vie quotidienne.

Son lieu de travail, Malick studio, encore actif dans le quartier populaire de Bagadadji à Bamako, est aujourd'hui un lieu de pèlerinage et de l'admiration pour les photographes, spécialistes internationaux et les amoureux de la photographie.

Maître du portrait de studio, il a reflété l'évolution de la société du peuple à Bamako dès les années soixante jusqu'à nos jours, avec un système de travail simple, de caractère scénique, malgré la petite dimension de son étude, et avec l'ajout des toiles de fond et quelques objets quotidiens qui ont donné une grande personnalité à sa photographie.

Il a reçu pleine reconnaissance internationale avec le Prix de la Fondation Haselblad en 2003, le Lion d'Or à la carrière à la Biennale d'art contemporain de Venise en 2007, le ICP Award, le prix Photo España Baume & Mercier en 2009 et lors de la neuvième édition de la Biennale de la photographie africaine à Bamako en 2011, le ministre français de la Culture l'a élevé au rang d'Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.

Vues de dos, 2002
Fotografía en blanco y negro / Photographie en noir et blanc
50 x 60 cm

Catálogo / Catalogue

Edición y producción / Édition y production

Casa África

Coordinación / Coordination

Juan Jaime Martínez, Casa África

Orlando Britto Jinorio

Galería Saro León

Textos / Textes

Orlando Britto Jinorio

Traducción / Traduction

Yolanda Saavedra

Fotografías / Photographies

Teresa Alemán, Luis Sosa

Diseño / Conception graphique

Ena Cardenal de la Nuez

Impresión / Impression

Tf Artes Gráficas

© De la edición Casa África / Édition, Casa África

© De los textos sus autores / Textes, leurs auteurs

© De las fotografías sus autores / Photographies, leurs auteurs

Exposición / Exposition

Comisario / Commissaire

Orlando Britto Jinorio

Coordinación / Coordination

Juan Jaime Martínez, Casa África

Galería Saro León

Montaje / Montage

Carpintería Alonso García S.L.

Seguro / Assurance

Mapfre Empresas

Transporte / Transport

Esmenso

CASA ÁFRICA

Alfonso XIII, 5
35003 Las Palmas de Gran Canaria
España
Telf.: 928 43 28 00
info@casafrika.es
www.casafrika.es