

Galerie Imane Farès

Sammy Baloji

Sammy Baloji

Photographie / Vidéo

Né en 1978 à Lubumbashi en République Démocratique du Congo.
Vit et travaille à Lubumbashi et Bruxelles.

Sammy Baloji explore le patrimoine culturel, architectural et industriel de la région du Katanga au Congo. Afin de questionner les versions officielles de l'histoire coloniale belge, il effectue ses recherches dans diverses archives dont celles du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique. L'histoire de l'art (comme l'aquarelliste Léon Dardenne) et de la photographie documentaire se trouvent mêlées à celle du colonialisme. Ses séries de photomontages, d'albums revisités, confrontent ses recherches historiques à l'actualité humaine et économique (comme les nouvelles invasions des territoires par des entreprises venues d'Asie par exemple). Les superpositions dialoguent et ses séries, telles que Congo Far West, Kolwezi, Mémoire, résonnent de sens.

Dans son cycle « Têtes modernes », Chris Dercon, Directeur de Tate Modern, a invité Sammy Baloji et le musicien Baloji à une conversation au Centre Pompidou, le 24 novembre 2012.

Sammy Baloji est co-fondateur des Rencontres Picha, une exposition internationale régulière à Lubumbashi – preuve de son engagement profond à sa ville natale.

Expositions majeures

- 2015 All the world's futures - Commissariat: Okwui Enwezor, Biennale de Venise, Venise, Italie
Personnes et les autres, Pavillon Belge, Biennale de Venise, Venise, Italie
- 2014 *The Divine Comedy. Heaven, Hell, Purgatory* revisited by Contemporary African Artists, MMK, Frankfurt
- 2010 *The Beautiful Time in Katanga*, solo exhibition, Museum for African Art, New York, traveled to Smithsonian Museum, Washington (2012)
- 2010 *Mémoire*, Dilston Grove, with Autograph ABP, Londres, royaume Uni
- 2007 Les Rencontres de Bamako
Photoquai, Musée du Quai Branly, Paris

Collections majeures

Smithsonian Museum, Washington D.C.

CNAP Centre National des Arts Plastiques, Paris

Quai Branly, Paris

Artur Walther Collection, Berlin-New York

Biographie

Sammy Baloji

Photographie / Vidéo

Né en 1978 à Lubumbashi en République Démocratique du Congo. Vit et travaille à Lubumbashi et Bruxelles.

Formation

- 2005 École Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg, France
2003-05 Université de Lubumbashi, Lubumbashi, RDC. Information Sciences and Communication
2000-03 Université de Lubumbashi, Lubumbashi, RDC, Arts et Humanités , Études informatiques et communication

Expositions / Festivals

- 2015 Biennale de Lyon, Lyon, France
Beauté Congo, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris, France
Bestly, Tierisch, Fotomuseum Winterthur, Winterthur, Suisse
All the World's Futures, Biennale de Venise, Commissariat Okwui Enwezor, Venise, Italie
Personne et les autres, Pavillon Belge - Biennale de Venise, Commissariat Katerina Gregos, Venise, Italie
Visibles/Invisibles - L'Afrique urbaine et ses marges, Fondation Blachère, Apt, France
Spatial Stories: Topographies of Change in Africa, Center for Visual Art, Denver, États-Unis
Odyssées Africaines, Le brass, Bruxelles, Belgique
- 2014 *Hunting and Collecting* at Mu.Zee - Mu. ZEE Kunstmuseum aan zee
The Divine comedy: Heaven, Hell, Purgatory revisited by Contemporary African Artists, Curated by Simon Njami, at the MMK Museum Für Moderne Kunst Frankfurt/Main.
Earth Matters: Land as Material and Metaphor in the Arts of Africa, organized by Smithsonian National Museum of African Art, Washington D.C. at the Fowler Museum at UCLA, CA
«When Harmony went to Hell» *Congo Dialogues: Sammy Baloji and Seeley Harris*. Autograph ABP, London, UK
- 2013 *1:54 Contemporary African Art Fair*, Galerie Imane Farès, Londres, Royaume-Uni
Present Tense, Fondation Gulbenkian, Lisbonne, Portugal-Paris, France
Earth Matters: National Museum of African Art, Washington D.C., USA
- 2012 *Distance and Desire: Encounters with the African Archive. Part II: Contemporary Reconfigurations*, The Walther Collection Project Space, New York, USA
Kolwezi, Koninklijke Vlaamse Schouwburg, (KVS), Bruxelles, Belgique
The Beautiful Time in Lubumbashi: Photography by Sammy Baloji, Museum for African Art, New York, USA
Smithsonian Museum of Natural History's Focus Gallery, Washington, D.C., USA Commissaire : Bogumil Jewsiewicki
Environment and Object in Recent African Art, Middlebury College Museum of Art, Vermont, USA
- 2011 *Environment and Object in Recent African Art*, Anderson Gallery, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginie, USA
Infinite Balance, Museum of Photographic Art in San Diego, USA
Congo Farwest, Artists in Residence: Sammy Baloji and Patrick Mudekereza. Royal Museum fo Africa, Tervuren, Bruxelles, Belgique
ARS 11, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, Finlande
Possible Cities; Africa in Photography and Video. Cantor Fitzgerald Gallery, Haverford College, PA, USA
Artist Residency, Royal Museum for Africa, Tervuren, Bruxelles, Belgique
Environment and Object in Recent African Art, Frances Young Tang Museum and Art Gallery, Skidmore College Saratoga Springs, NY, USA
- 2010 *Mémoire*, ALE School of Fine Arts & Design of the Addis Ababa University, in the framework of the first édition
of ADDIS FOTO FEST, Ethiopie, Afrique

- Performance*, Festival des Accroche-Cœurs, Angers, France
Mémoire Allez Congo! Vlaams Cultuurhuis: De Brakke Grond, Prince Claus Fund, Amsterdam, Pays-Bas
Mémoire. Dilston Grove, Autograph ABP, Londres, Royaume-Uni
 Résidence d'artiste, 104 /Cent Quatre, Paris, France
U.M.H.K. a component of IN/FLUX, a compilation of experimental film by artists from Africa, New Museum, NY, 17th New York African Film Festival-Axis Gallery, N.Y., USA
IN/FLUX, collection DVD, collaboration entre SPARCK, et LOWAVE FILMS, commissaires : Cedric Vincent et Dominique Malaquais
The Beautiful Time in Lubumbashi: Photography by Sammy Baloji, Museum for African Art, New York, USA, Commissaire : Bogumil Jewsiewicki
Vues de Likasi, Contact Gallery, Toronto, Canada
Events of the Self: Portraiture and Social Identity, The Arthur Walther Collection, New York, Commissaire : Okwui Enwezor
- 2009 *Vues de Likasi*, Mois de la Photo, Montréal, Canada
Mémoire, Périfériks, centre d'art de Neuchatel, Suisse
Mémoire, Casa Africa, Las Palmas de Gran Canaria, Espagne
Mémoire, Arles projection, Prix Pictet 2009, Arles, France
Avenida Vladimir Lenine Panafrican Festival, Alger, Algérie
Body and Mask. Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique
Multimedia exhibition on the body and mask, en collaboration avec la Fondation Jean-Paul Blanchère et le Musée royal de l'Afrique Centrale (Tervuren, Belgique)
Mémoire Art Fair, Pekin, Chine
Mémoire Art Fair in Johannesburg Art Fair, Johannesburg, Afrique du Sud
Mémoire, Center for Contemporary Culture in Barcelona, Barcelone, Espagne
Mémoire Ifa Gallery, Stuttgart, Allemagne
- 2008 *Mémoire MC2A (Cultural Migration Aquitaine Africa)*, Bordeaux, France
U.M.H.K., 2008, 14' (video) Union Minière du Haut Katanga [Mining Union of Upper Katanga]. *Invideo (International Exhibition of video and cinema beyond Milan, Italy. Festival «The Messenger» (Oct),* Cultuurcentrum, Bruges, Belgique
Mémoire Fondation Blanchère, Apt, France
Mémoire Ifa Gallery, Berlin, Allemagne
Mémoire Getxophoto, Festival International de la Photo Gexto, Espagne
Mémoire, 2006, 14', *Festival «The Messenger»* Cultuurcentrum, Bruges, Belgique
Vues de Likasi Piché, Dating image, Indoor Star, Lubumbashi, RDC
Mémoire, Museum of Fine Arts, Yokohama, Japon
Mémoire, Rencontres Internationales de la Photographie, Fès, Maroc
Mémoire, Art Brussels, Bruxelles, Belgique
Vues de Likasi, Institut français, Kinshasa, RDC
Vues de Likasi, Institut français, Pointe-Noire, Pointe Noire, Congo, RDC
- 2007 *Mémoire 7th Rencontres Africaines de la Photographie*, Bamako, Mali,
Mémoire, Photoquai 2007, First World Views Biennial, Musée du Quai Branly, Paris, France
Vues de Likasi, Centre culturel Franco-Mozambicain, Maputo, Mozambique
Mémoire, Yambi, La Botanique, Bruxelles, Belgique
Mémoire, Théâtre Le Tarmac de la Villette, Paris, France
Vues de Likasi CAPE07: Contemporary African Culture, Iziko South African Museum, Cape Town, Afrique du Sud
Avenida Vladimir Lenine, 2007, 9' Documentary Film Festival, Maputo, Mozambique, Centre culturel Franco-Mozambicain, Maputo, Mozambique
Mémoire, 2006, 14', Festival du cinéma Africain, Apt, France; Documentary Film Festival Dockanema, Maputo, Mozambique
Festival International du Film d'Aubagne, Aubagne, France
Mémoire, Maison des sciences et de l'homme, Paris, France
Mémoire, KVS, Bruxelles, Belgique

The Dialogue Series: iii. Dinozord, Festival d'Avignon, Avignon, France
The Dialogue Series: iii. Dinozord, Springdance Festival, Utrecht, Pays-Bas

2006 *The Dialogue Series: iii. Dinozord*, Kisangani, RDC
Crowned Hope, Tanzquartier, Vienne Autriche- KVS, Bruxelles, Belgique
Lubumbashi Wantashi, 4 lieux dans le 20e arrondissement, Paris, France
Vues de Likasi, La Cambre Architecture, «Traces», Espace d'Architecture de la Cambre, Bruxelles, Belgique

Prix

2014 Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative
2013 Shortlist. Prix Pictet
2012 The Spiegel prize, Patrick De Spiegelaere Fund
Nominé Rencontres d'Arles Prix découverte
2009 Shortlist. Prix Pictet
2008 Prince Claus Award
2007 Prix Afrique en créations, Travail de création du jeune photographe and Prix pour l'image,
Fondation Jean-Paul Blanchère. African Photography Biennial, Bamako, Mali

Collections

The Walther Collection, Ulm, Allemagne
Smithsonian National Museum of African Art, Washington D.C, USA
Virginia Museum of Fine Art, Richmond, VA, USA
Tropenmuseum, Amsterdam, Pays-Bas
Statoil Art collection, Oslo, Norvège
U.S Dept. of State, Art in Embassies Collection
Centre national des arts plastiques, Paris - France
Musée du Quai Branly, Paris - France
Musée des Confluences, Lyon - France

Textes

Sammy Baloji

Par N'Goné Fall

Journal de l'exposition No Limit 2 : Sammy Baloji, Mohamed El baz, James Webb,
11 avril-28 septembre 2013

Dans le cadre d'une mission consistant à photographier l'architecture coloniale et les sites industriels de Lubumbashi, Sammy Baloji accède aux archives photographiques de l'entreprise minière Gécamines qui fut le poumon économique de la province du Katanga sur plusieurs décennies. De cette rencontre naîtra la série *Mémoire* (2004-2006) qui questionne l'identité de sa province natale et porte un regard cru sur la colonisation belge et l'image du Noir dans l'inconscient collectif occidental. Dans *Mémoire*, Sammy Baloji incruste des portraits en Noir et Blanc d'indigènes et de colons dans ses photographies panoramiques en couleur de ruines de bâtiments industriels. Le contraste saisissant met mal à l'aise.

En confrontant les époques et les symboles, les photomontages réduisent l'espace-temps et neutralisent tous les discours bien-pensants des protagonistes d'une extinction identitaire planifiée. Les ruines font écho à la destruction culturelle du Katanga et les indigènes qui posent docilement confortent l'idée que l'Occident se fait d'un continent que l'on dit en dehors temps, en dehors du monde. Sammy Baloji détourne le patrimoine colonial industriel et exhume les traumatismes afin d'autopsier l'Histoire.

La série *Mémoire* est l'histoire de l'agonie de l'idéologie coloniale qui se raccroche à des oripeaux en métal sous le regard cave de bons Nègres résignés. Un travail qui, au-delà du Katanga, à des résonances multiples à travers le monde. La photographie, d'instrument de propagande impérialiste, devient un témoin gênant, dangereux. La RDC, qui a changé cinq fois de nom, est passée du statut de capricieuse propriété privée à celui de néo-colonie cyniquement économique, via une colonisation violente, une dictature humiliante et une guerre fratricide larvée. Qu'est réellement ce territoire, au-delà des clichés rabâchés de peuple soumis et de rebelles avinés, de mélodies de Rumba et de cacophonie d'armes lourdes? Sammy Baloji sublime les fantasmes pour mieux casser les icônes pré-fabriquées et les pseudos vérités aberrantes.

Ses œuvres suivantes, vidéos et photographies, font penser aux étapes d'une thérapie personnelle qui remet en question la version officielle grâce à la mémoire des hommes. La série *Congo Far West*, débutée en 2008, est une relecture de l'expédition scientifique belge au Katanga de 1898 à 1900. Sammy Baloji utilise exclusivement des documents d'archives: des indigènes au regard méfiant sont collés sur des paysages aquarellés du peintre belge Léon Dardenne. Ce procédé, emprunté à la photographie de studio, vise à atténuer le regard condescendant que les explorateurs posaient sur « l'Autre ». Mais de fait ce parti pris amplifie l'attitude du photographe belge François Michel qui étudie, classifie et déshumanise son sujet, cet Autre qui n'a jamais été un frère et qui ne le sera jamais. Passé et présent se font écho. *Congo Far West* bouscule un enchevêtrement de temporalités lorsque l'exotisme colonial renvoie au néo-exotisme d'une société contemporaine mondialisée et nomade dans laquelle l'Autre n'est pas notre reflet mais l'instrument de nos désirs et de nos délires. *Congo Far West* révèle une mentalité coloniale perdurable qui s'évertue à neutraliser cet Autre en produisant, dans une boulimie consumériste de modes pré-formatées, des images re-stéréotypées jusqu'à l'écœurement.

Sammy Baloji prend position. Son travail ne dénonce pas la prolifération infecte de clichés absurdes, il la détruit. Le Congo est un Far West à double lecture, un double fantasme. Le Congo, Far West des explorateurs et des missionnaires, est devenu le terrain de jeu incontrôlé des affairistes, des mercenaires et des prédicateurs tapis derrière des discours rances de spiritualité et d'échanges culturels. Et le Congo, Far West des Katangais, c'est la vie rêvée d'un pays moderne à la prospérité équitablement partagée.

La série *Kolwezi* (2009-2011) est aussi à lectures multiples. En abordant l'histoire contemporaine, Sammy Baloji dresse le tableau du renouveau tant espéré de la province du Katanga depuis le déclin de la Gécamines. L'arrivée d'entrepreneurs chinois, considérés comme des néo-colons, ouvre un nouveau chapitre du jeu d'un pouvoir économique jamais éteint.

Dans cette série, les rudes conditions de vie des mineurs côtoient des posters bon marché de cités radieuses « made in China ». Les orphelins de la Gécamines sont devenus des creuseurs artisanaux qui excavent à mains nues les entrailles du Katanga, comme pour en extraire la sève toxique qui a plombée toute la province. Et les posters aux couleurs vives qui ornent leurs habitats de fortune en plastique orange sont autant de fantasmes dérisoires d'une vie meilleure. *Kolwezi* est le portrait d'une société post-coloniale, post-industrielle et post-guerre un jour peut-être avec l'aide de tous les saints. La confrontation des deux univers à travers les photomontages et les diptyques n'est pas à lire comme le choc de deux civilisations, mais comme les limites de discours fallacieux sur le multiculturalisme qui n'est acceptable, aux yeux de certains, que si l'on prend sans vergogne tout en feignant de donner un peu.

Sammy Baloji n'est ni un militant ni un activiste, mais un artiste qui prend position sans détours et sans rancœur. Ses images sont faites de silence, d'absence, de désolation et parfois d'humour. Loin du pathos, de toute sensiblerie et de sensationnalisme facile, il renverse judicieusement le miroir de l'Autre ainsi que le sablier du temps.

Galerie Imane Farès

41 rue Mazarine, 75006 Paris, France • +33 1 46 33 13 13 • contact@imanefares.com • www.imanefares.com