

OUSMANE NIANG

PORTFOLIO

BIOGRAPHY

OUSMANE NIANG WAS BORN IN 1989 IN TAMBA, SENEGAL. HE LIVES AND WORKS BETWEEN PARIS AND DAKAR.

A graduate of Dakar National School of Arts, Ousmane Niang stands out for the pointillist technique he has used since the beginning of his career, as well as for the anthropomorphic figures inhabiting his work.

Ousmane Niang's paintings used to make a clear distinction between anthropomorphic animals and the wild, as well as domesticated animals. This dichotomy illustrated questions of domination and hierarchy. In his most recent work, this split is no longer so clear-cut. Humans merge with nature, giving an image of harmony and cohesion.

In addition to the striking animal figures in Ousmane Niang's work, the dots that inhabit and adorn his paintings are also characteristic of his art. If each point is double for Ousmane Niang, each problem comes with its solution. In doing so, he suggests avenues for reflection. It is a call to remain on the lookout, to concentrate

on a situation to solve it. His paintings are not meant to be only contemplated. They are a call to action.

Ousmane Niang's work has been showcased during international art fairs such as 1-54 London (UK), 1-54 New York (USA), Art X Lagos (Nigeria), Investec Cape Town (South Africa) and AKAA (France). More recently, it has been the subject of a solo presentation at Untitled Art Miami (USA).

OUSMANE NIANG

b. 1989, Tamba, Senegal
Lives and works in Paris

EDUCATION

Dakar National School of Fine Arts, Dakar, Senegal

SOLO EXHIBITIONS (SELECTED)

2024
L'heure du regard (The Time of Gaze), AFIKARIS Gallery, Paris, France

2023
Untitled Art Fair, AFIKARIS Gallery, Miami, USA

2022
Le monde cherche un futur, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Un point c'est tout, OFF of Dakar Biennial, Dakar, Senegal

GROUP EXHIBITIONS (SELECTED)

2024
Mythologies, UMAM, Saint-Raphaël, France
Inhabiting the World, AFIKARIS Gallery, Paris, France

2023
1-54 London, AFIKARIS Gallery, London, United Kingdom
Ce que nous donne la terre, AFIKARIS, Paris, France
artgenève, AFIKARIS Gallery, Geneva, Switzerland

2022
Art X Lagos, AFIKARIS Gallery, Lagos, Nigeria
Classique !, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Investec Cape Town art fair, AFIKARIS Gallery, Cape Town, South Africa

2021
AKAA, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Figures of Power, AFIKARIS Gallery, Paris, France

2020
Volatiles, French Institute of Dakar, Dakar, Senegal
1-54 London, AFIKARIS Gallery, Londres, United Kingdom
Théâtres populaires, théâtres politiques, AFIKARIS Gallery, Paris, France
1-54 New York, AFIKARIS Gallery, New York, USA
1-54 New York, Atiss Gallery, New York, USA

2019
Art Paris, Atiss Gallery, Dakar, Senegal
AKAA, Atiss Gallery, Paris, France

2018
AKAA, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Biennale de Dakar, Dakar, Senegal

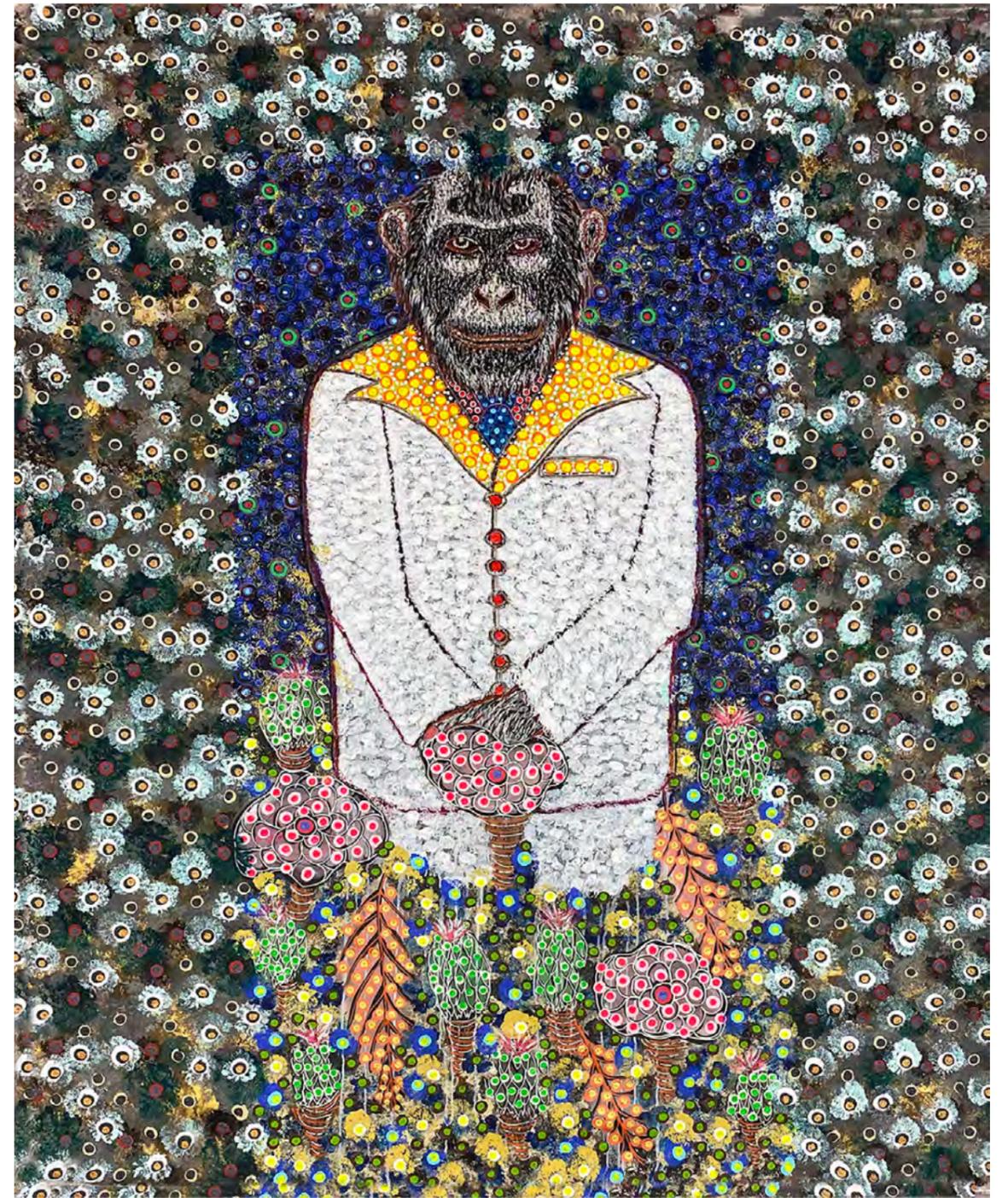
2016
Biennale de Dakar, Dakar, Senegal

2014
Biennale de Dakar, Dakar, Senegal

PUBLIC COLLECTIONS

Fondation H, Madagascar
Fondation Blachère, France
Collection Anne-Céline & Pierre Donnersberg, France
Almas Art Foundation, United Kingdom

LA PORTE DE LA FORÊT, 2023
Acrylic and pastel on canvas
198x154 cm / 78x60 in

These days we're seeing more and more degradation of nature. As a contemporary artist, my primary aim is to contribute to the development of this world. Where there's life, there's nature.

PORTONS LES ARBRES, 2023
Acrylic on canvas
180x150 cm / 71x59 in

LEFT
LE MONDE CHERCHE UN FUTUR, 2022
Acrylic on canvas
186x144 cm / 73x56 in

RIGHT
LE MONDE CHERCHE UN FUTUR, 2022
Acrylic on canvas
186x144 cm / 73x56 in

The dots that inhabit and adorn Niang's paintings are characteristic of his art. The dot is central. It does not create the motif, it completes it. It provides colour and depth. Beyond giving a particular aesthetic to these humanised animals, it carries, above all, meaning. If each point is double for Ousmane Niang, each problem comes with its solution. The artist suggests avenues for reflection. It is a call to remain on the lookout, to concentrate on a situation to solve it. His paintings are not meant to be only contemplated. They are a call to action.

FORÊT ROUGE, 2023
Acrylic on canvas
154x135 cm / 60x52 in

JUGE DE LA NATURE, 2023
Acrylic on canvas
182x150 cm / 71x59 in

GARDONS LA FORÊT, 2023
Acrylic on canvas
180x150 cm / 71x59 in

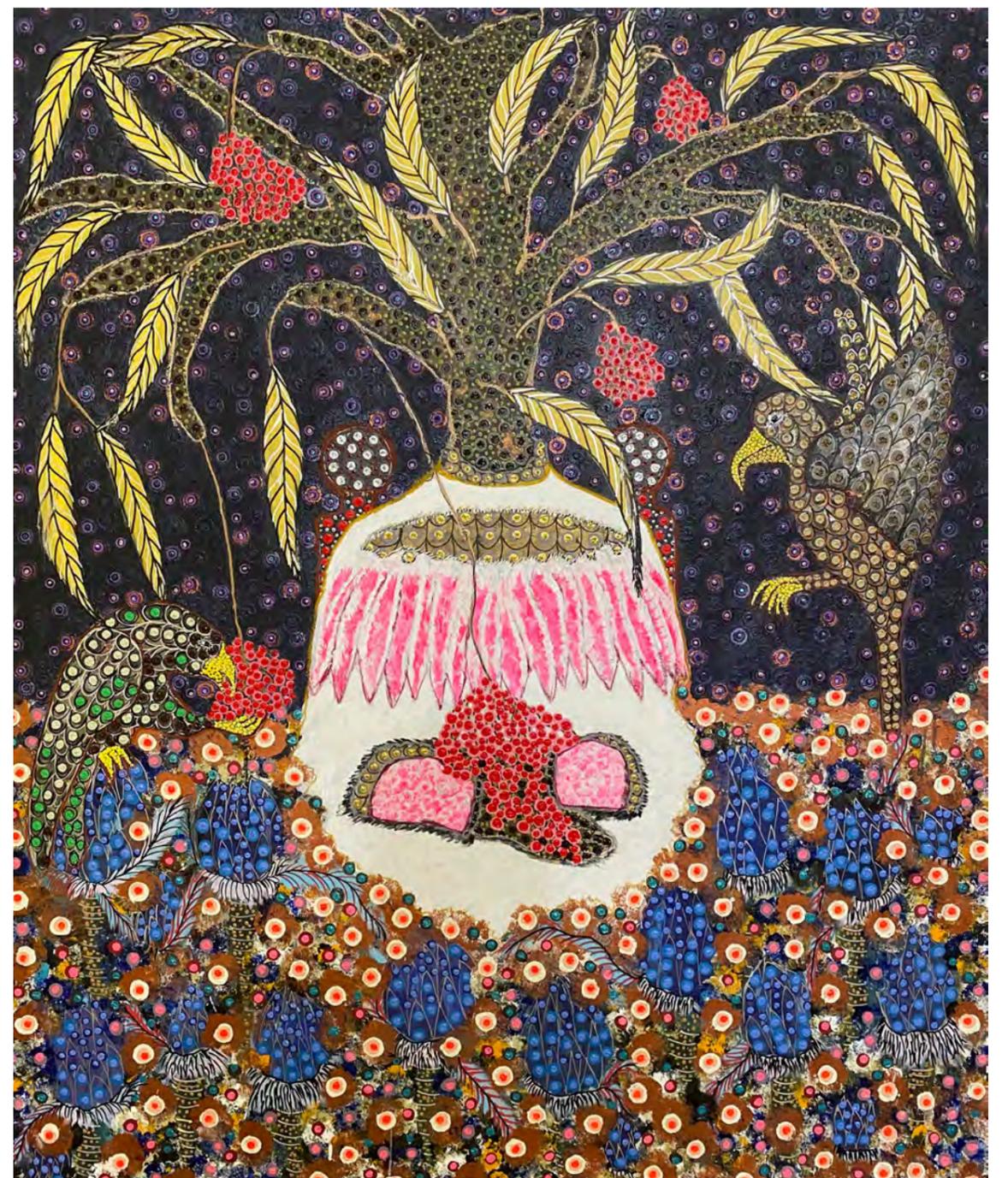
EXHIBITION VIEW
Ce que nous donne la terre, AFIKARIS Gallery, Paris, France
July 2023

Photo credit: Studio Vanssay

As pointed out by the work title, Ousmane Niang represents a guardian who watches out to preserve the earth's equilibrium. The artist reminds the importance of protecting our ecosystem and living in harmony with nature. Why use power to dominate when it is possible to act together for a better world? With his brushes, Niang enrolls the soldiers in the preservation of the environment. They hence become the forest guardians.

LE PRINCE DE LA FORÊT, 2023
Acrylic and pastel on canvas
182x150 cm / 71x59 in

LA PRINCESSE DE LA FORÊT, 2023
Acrylic and pastel on canvas
182x150 cm / 71x59 in

LE BASKETTEUR DE LA FORÊT, 2023
Acrylic and pastel on canvas
182x150 cm / 71x59 in

I wanted to give the trees to public figures who have an influence on others. By depicting role models, I aim to encourage the public to imitate their behaviour, to become, themselves, guardians of nature. I have therefore depicted these actors in outfits that are recognisable and identifiable to all.

LE FOOTBALLEUR DE LA FORÊT, 2023
Acrylic and pastel on canvas
182x150 cm / 71x59 in

EXHIBITION VIEW
Untitled Art, AFIKARIS Gallery, Miami, USA
Décember 2023

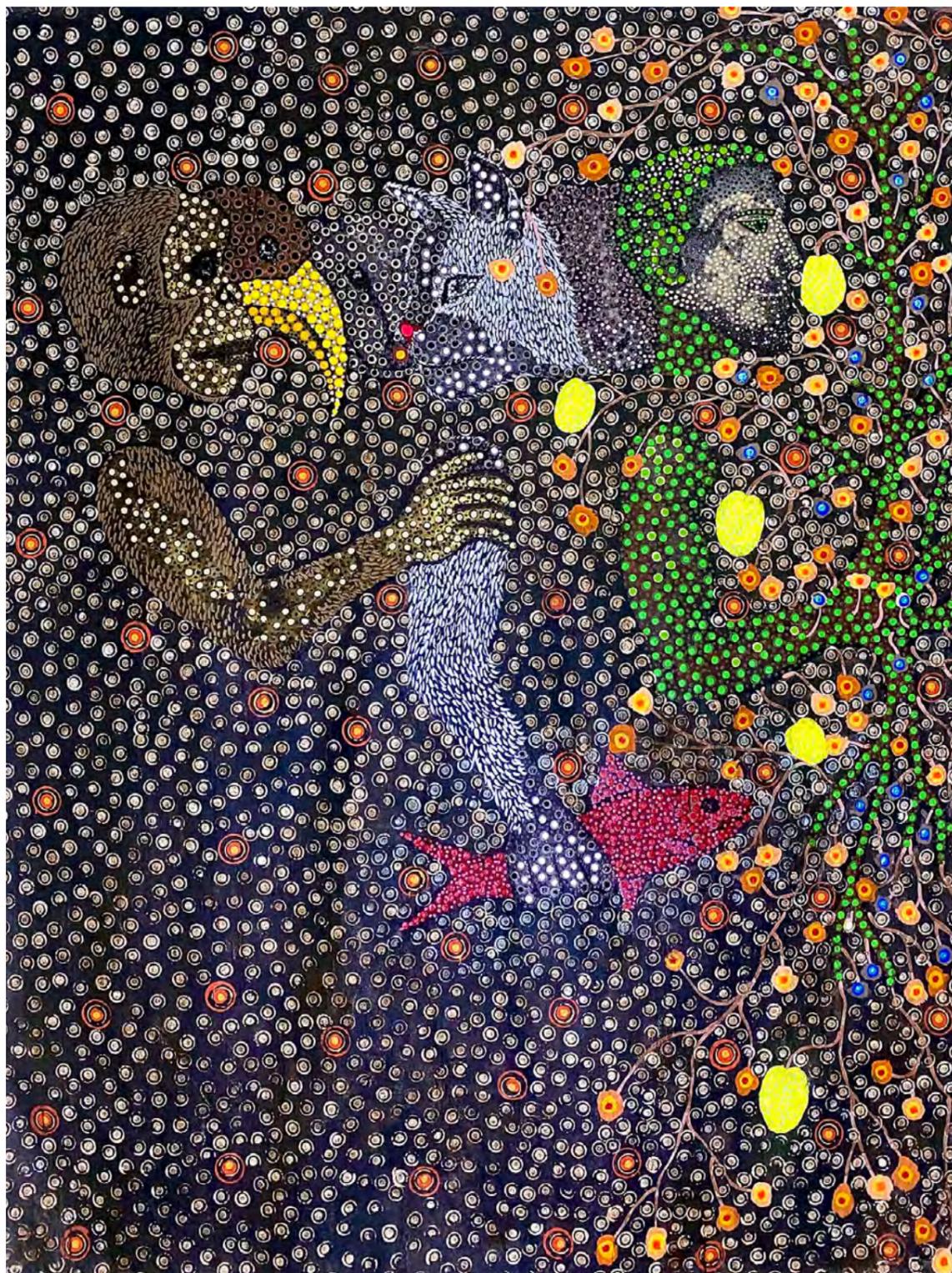
Photo credit: AFIKARIS Gallery

LE BOXEUR DE LA FORÊT, 2023
(Front)
Acrylic and posca on plexiglas
120x100 cm / 47x39 in

LE BOXEUR DE LA FORÊT, 2023
(Back)
Acrylic and posca on plexiglas
120x100 cm / 47x39 in

LE MONDE CHERCHE UN FUTUR, 2022
Acrylic on canvas
205x155 cm x 80x61 in

The fusion of human figures with hybrid characters in my work reflects the intricate and profound connections between humanity, nature, and other species. These hybrid forms represent a metamorphosis, challenging our understanding of our relationship with the environment and our own humanity. They call for a renewed balance with the living world and delve into themes of identity, transformation, and resilience, suggesting a more harmonious coexistence among all forms of life.

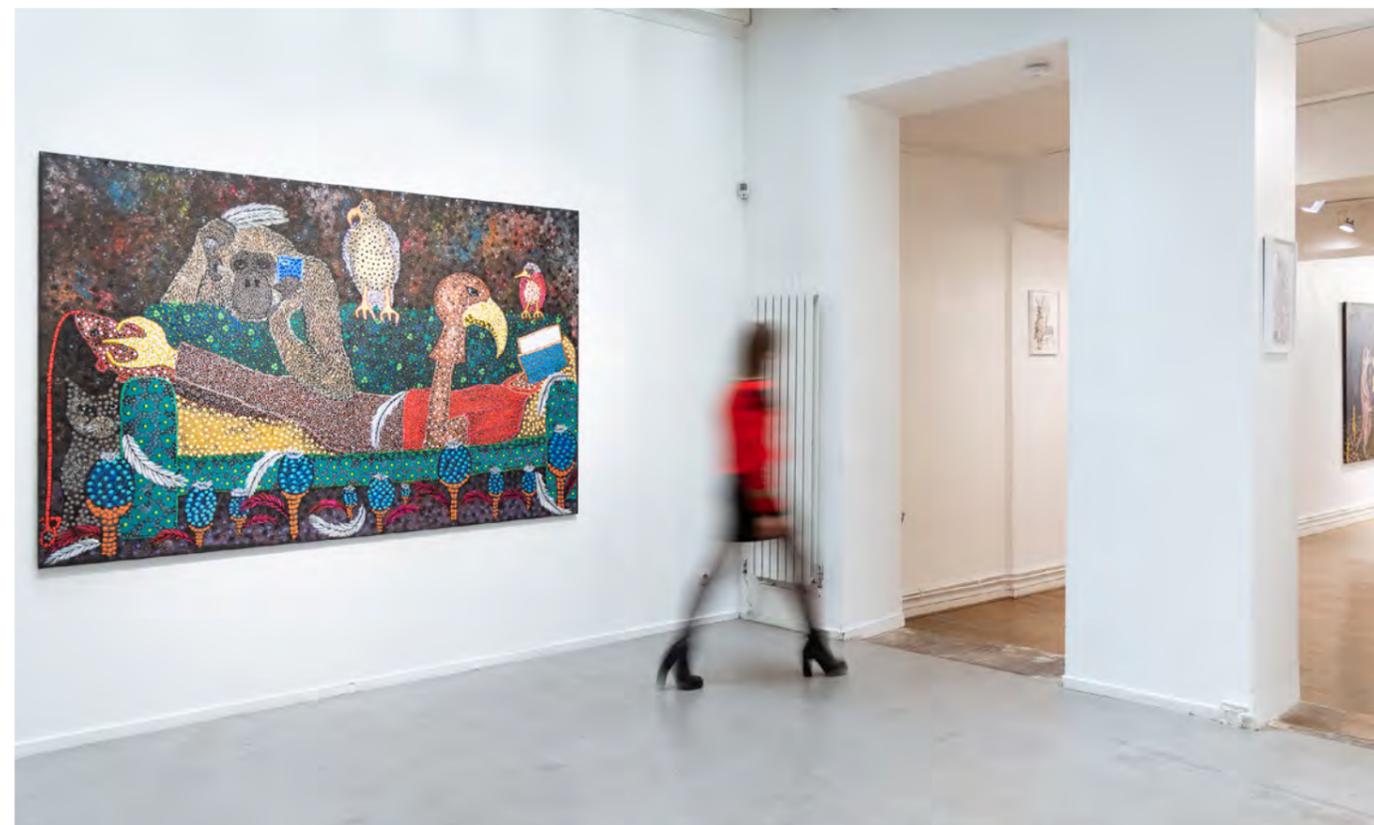
LA BAIGNOIRE, 2021
Acrylic on canvas
140x140 cm / 55x55 in

LA POUSSETTE, 2021
Acrylic on canvas
150x150 cm / 59x59 in

LE MONDE CHERCHE UN FUTUR, 2022
Acrylic on canvas
155x240 cm / 61x94 in

EXHIBITION VIEW
Le monde cherche un futur, AFIKARIS Gallery, Paris, France
September 2022

Photo credit: Studio Vanssay

The series *Le monde cherche un futur* (*The World is looking for a Future*), the artist makes a statement: the keys of a better future stand in knowledge and wisdom. Thus, for Ousmane Niang, it is about overpassing our own issues to build a better future together, hand in hand. It is hence with optimism and hope that he calls for action.

LE MONDE CHERCHE UN FUTUR, 2022
Acrylic on canvas
175x170 cm / 67x67 in

A monkey is reading, accompanied by a curious meerkat. The book is at the centre of the composition, and becomes the main subject. It is around it that people gather, the pointillist motif aims towards it, while the background is composed - uncharacteristically for the artist - of irregular colour patches. The manual is bathed in a luminous yellow, it lights up the canvas. Its sunny hue reverberates on the plant elements that grow around it. Colour, and by extension culture, becomes a source of life and it lends its hues to nature. Ousmane Niang, with his pictorial verb, addresses that knowledge makes life grow. Thus the future he draws is based on knowledge and education, the thirst for learning, which leads to the mastery of contemporary subjects, is the fundamental pillar of a prosperous future.

LEFT
SANS TITRE 1, 2021
Acrylic on canvas
100x100 cm / 39x39 in

RIGHT
SANS TITRE 2, 2021
Acrylic on canvas
100x100 cm / 39x39 in

JEU DE CARTES, 2021
Acrylic on canvas
140x140 cm / 55x55 in

Ousmane Niang has been interested since 2019, in the pictorial treatment of games in art. He then discovered Barthélémy Toguo's proposal on paper, entitled *What's your name?* which was produced between 2004 and 2005. Ousmane Niang departed from it and created the *Jeu de cartes* series. Here, the traditionally royal figures are replaced by animals.

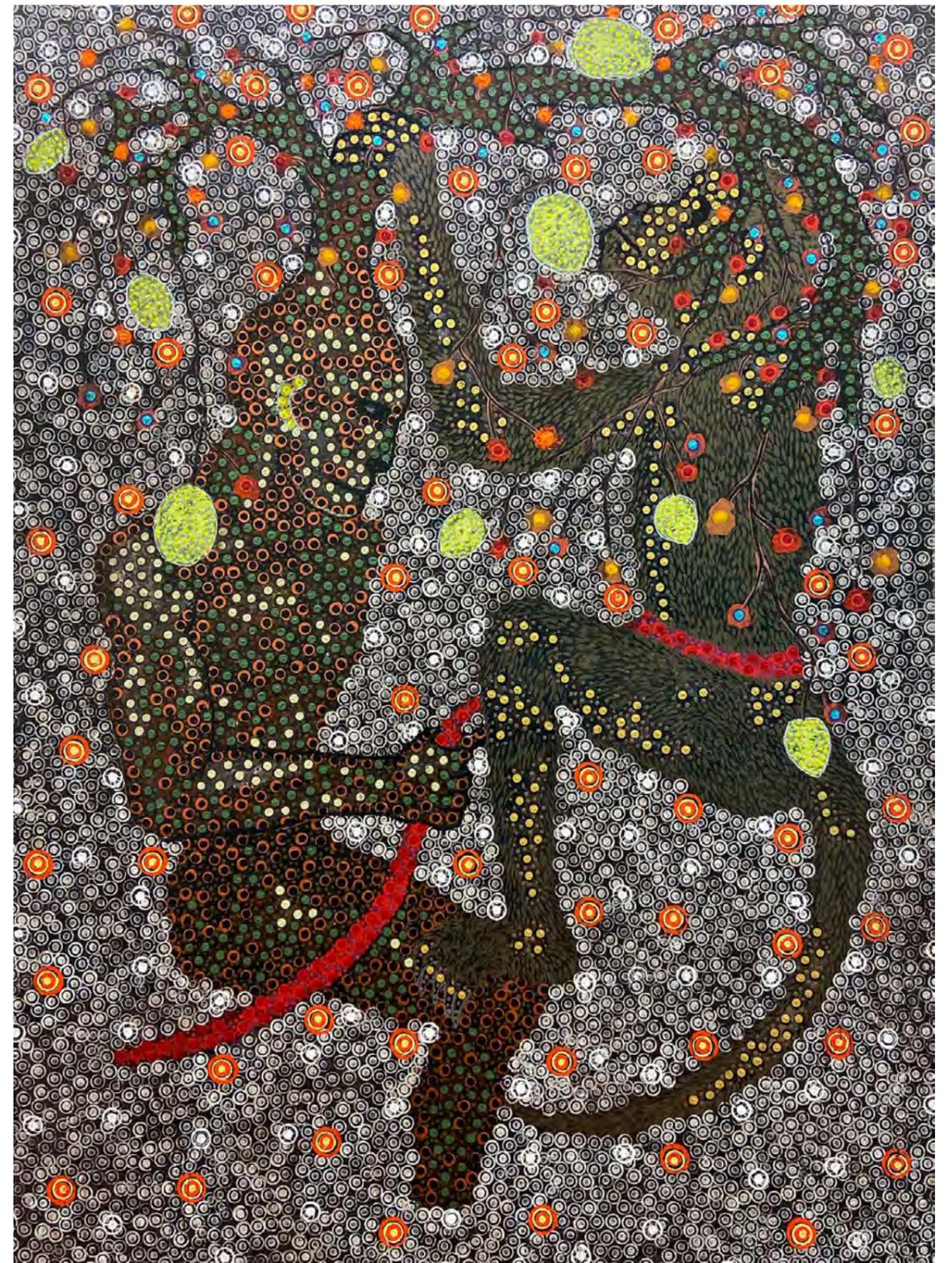

Series
LE FIL ROUGE, 2022
Pastel on paper
Each: 40x30cm / 16x11 in

TERRIEN 1, 2022
Acrylic on canvas
210x200 cm / 82x78 in

The *Terrien* series is part of an aesthetic, as well as an ideological evolution in the work of Ousmane Niang. He breaks away from the figurative scenes he usually depicts and ventures toward compositions on the verge of abstraction. Ousmane Niang focused on man as 'Homo Sapiens' within the context of the evolution of monkey to man. On the canvas, he evokes temporality in reference to the Darwinian theory of evolution. The roots that extend the bodies reinforce this idea of genealogy and heritage. Thus, the Senegalese painter invokes the past and present of humanity to suggest its future.

LE TERRIEN 4, 2022
Acrylic on canvas
215x154 cm / 84x60 in

LES VENDEURS DE RÊVES, 2024
Acrylic on canvas
160x160 cm / 63x63 in

This progression, from purely hybrid beings to more realistic human figures, is a deliberate shift to make these ideas feel more immediate and relatable. I wanted viewers to see themselves in these human figures, to recognize their own experiences and emotions, making the narrative more personal and less abstract. While the man-animal or man-nature hybrids symbolized broader connections in the past, I am now exploring humanity in its full complexity, focusing on the individual and their place within the larger ecosystem.

ACCORD POLITIQUE, 2024
Acrylic on canvas
182x152 cm / 72x60 in

LA ROUTE DU PALAIS, 2024
Acrylic on canvas
182x152 cm / 72x60 in

DÉBAT POLITIQUE, 2024
Acrylic on canvas
160x160 cm / 63x63 in

Ousmane Niang suggests with his dots the history of a youth that struggles to cope. In a world where purely political agreements rule politics and where powerful men only care about their personal wealth and self-interest, stepping over the obstacles to their ambitions. In their tailor-made suits and perfectly tied ties, their gaze stares at the horizon without crossing anyone else. Hence, *L'heure du regard* urges them to lower their eyes, step out of their palaces and be aware of social realities.

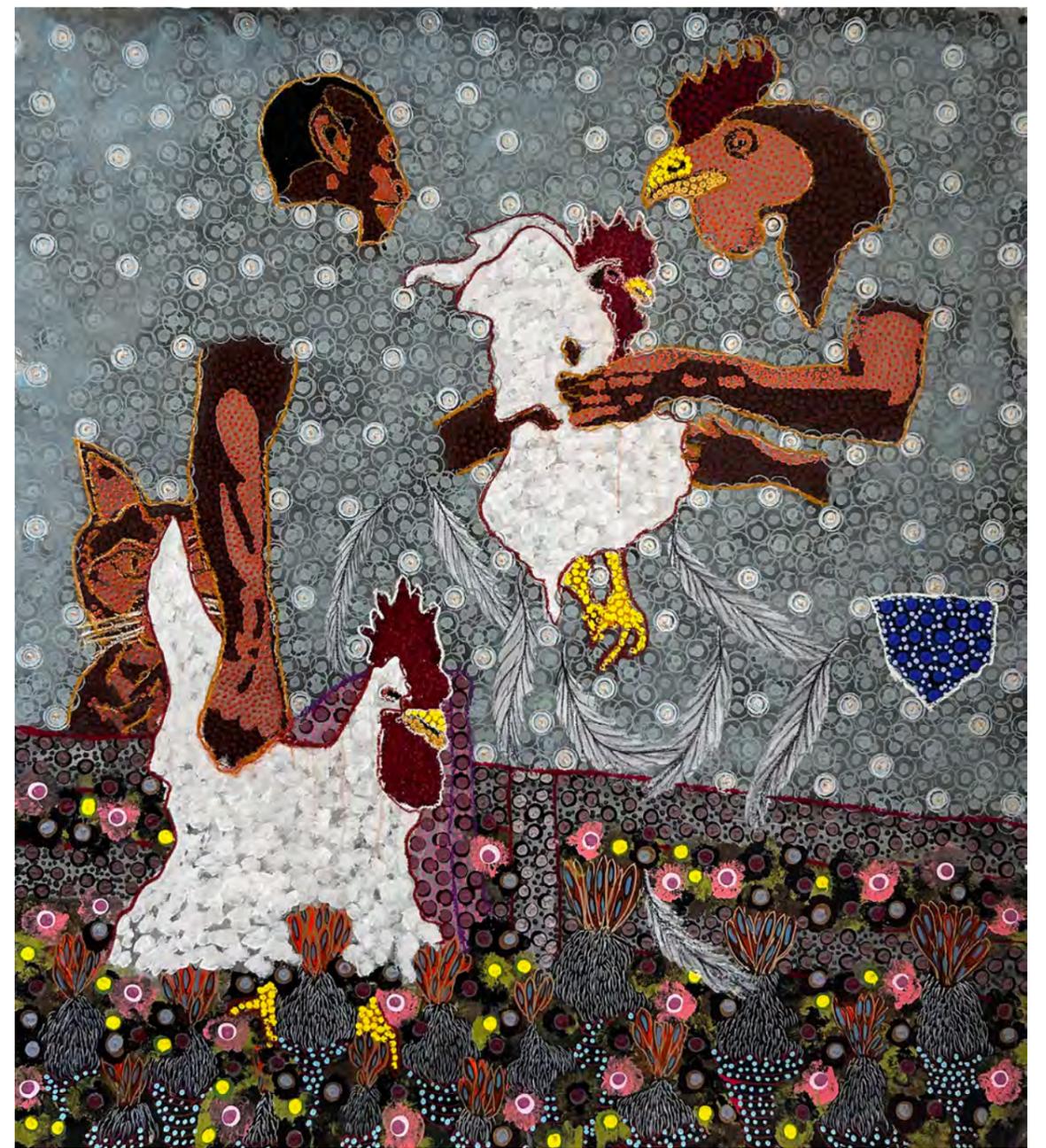

EXHIBITION VIEW
L'heure du regard (The Time of Gaze), AFIKARIS Gallery, Paris, France
November 2024

Photo credit: Studio Vanssay

BANC PUBLIC II, 2024
Acrylic on canvas
185x152 cm / 73x60 in

VENDRE SON PEUPLE, 2024
Acrylic on canvas
142x127 cm / 56x50 in

L'HEURE DU REGARD, 2024
Acrylic on canvas
185x152 cm / 73x60 in

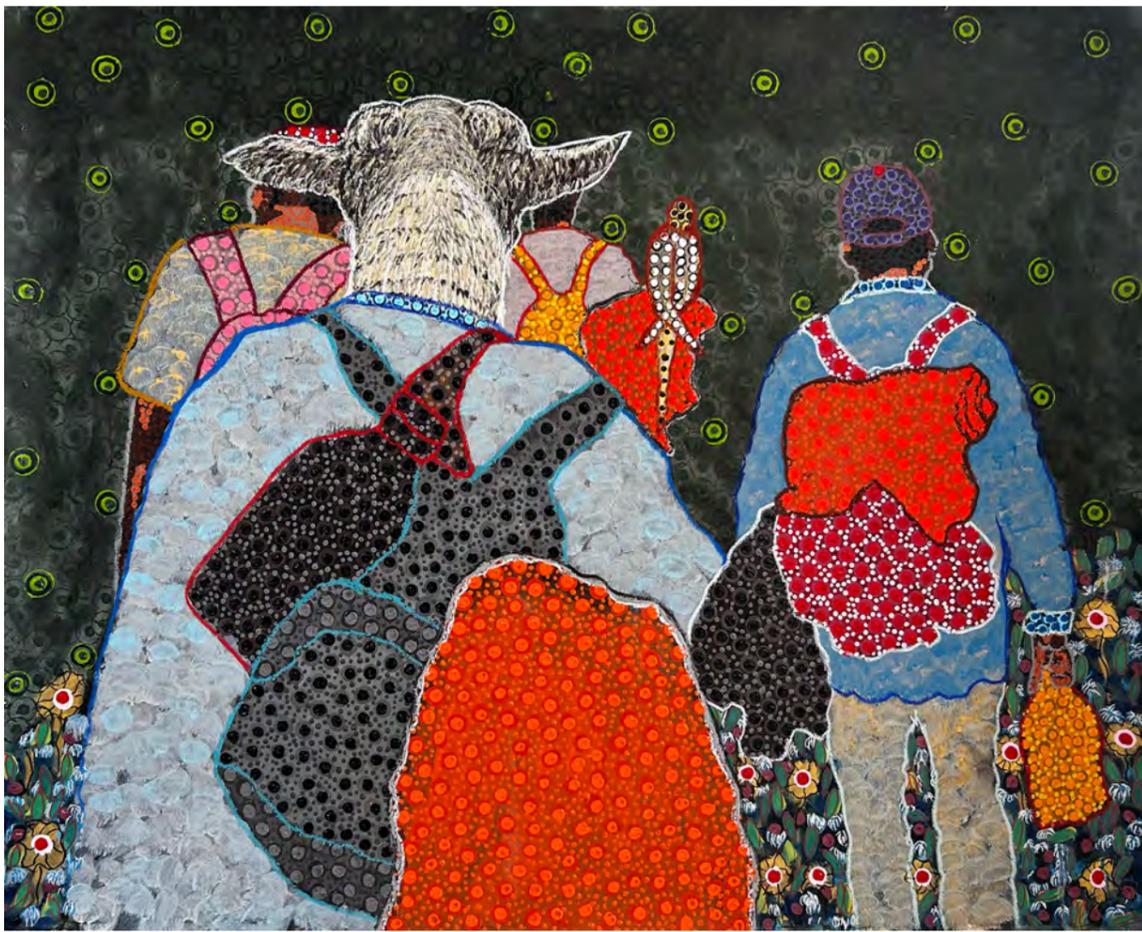
With this new body of work, my goal is to raise awareness and spark meaningful reflection on critical social and environmental challenges.

LA TRAVERSÉE, 2024
Acrylic on canvas
100x130 cm / 39x51 in

LA TRAVERSÉE 2, 2024
Acrylic on canvas
100x130 cm / 39x51 in

ILS SONT EN ROUTE, 2024
Acrylic on canvas
105x130 cm / 41x51 in

EXHIBITION VIEW
L'heure du regard (The Time of the Gaze), AFIKARIS Gallery, Paris, France
November 2024

Photo credit: Studio Vanssay

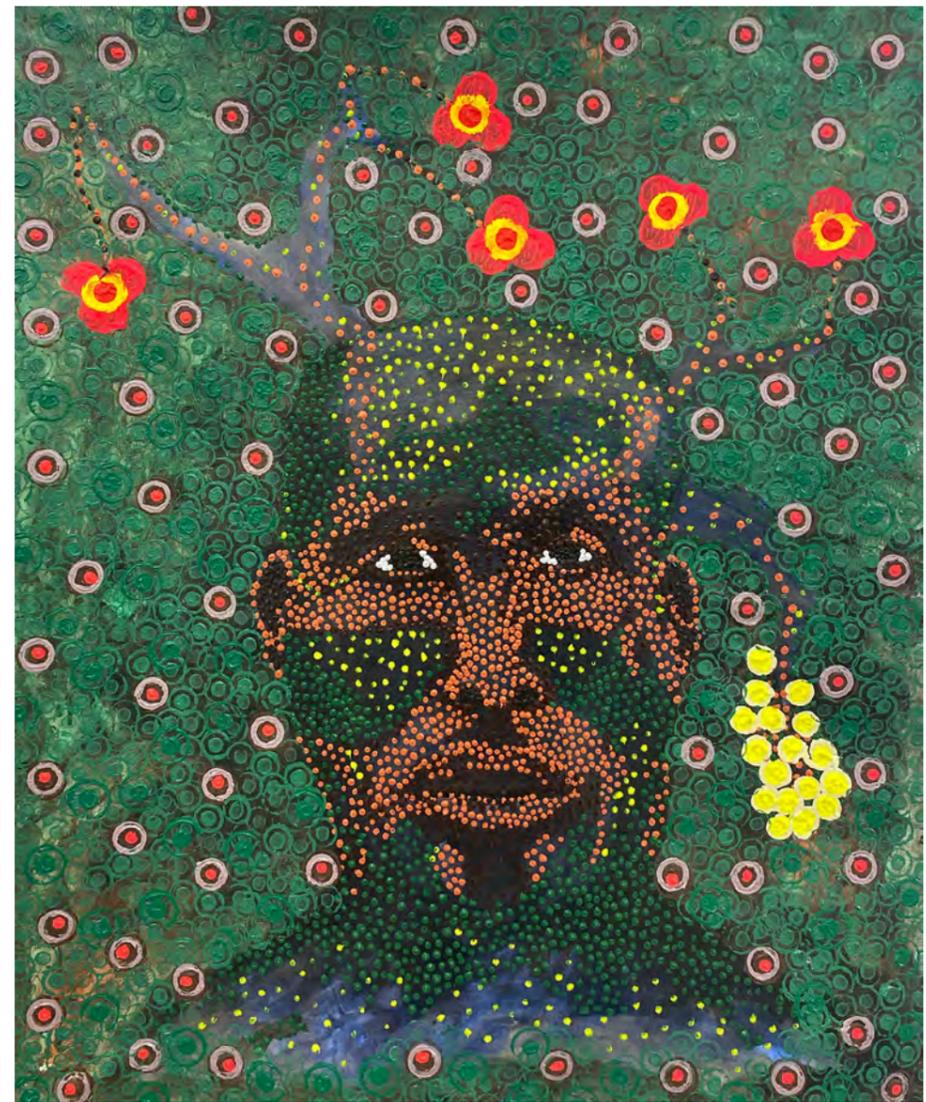
AVANT LE DÉPART, 2024
Acrylic on canvas
150x150 cm / 59x59 in

To me, these works represent the desperate search for a better future: the aspirations but, most importantly, the sacrifices of migrants.

Highlighting this reality in the exhibition is crucial to shedding light on human journeys that are often overlooked. Additionally, through this exhibition, I felt it was necessary to raise awareness of the global challenges surrounding migration and the indifference of host societies.

LE VISAGE QUI TRAVERSE LA FORÊT 3, 2023
Acrylic on canvas
88x72 cm / 35x28 in

LE VISAGE QUI TRAVERSE LA FORÊT 2, 2023
Acrylic on canvas
88x72 cm / 35x28 in

Look around you. It's time to raise awareness, come together, and take action. We can't merely criticize; we must also offer solutions. That's why I want to emphasize the importance of valuing our natural resources. The flowers, which appear in nearly all the paintings, symbolize the wealth of our earth—an immense potential that we often neglect.

INTERROGEONS LA TERRE, 2024
Acrylic, nails and wire on wood panel. Acrylic on fabric
Panel: 120x120 cm / 47x47 in
Panel and fabric: 430x120 cm / 169x47 in

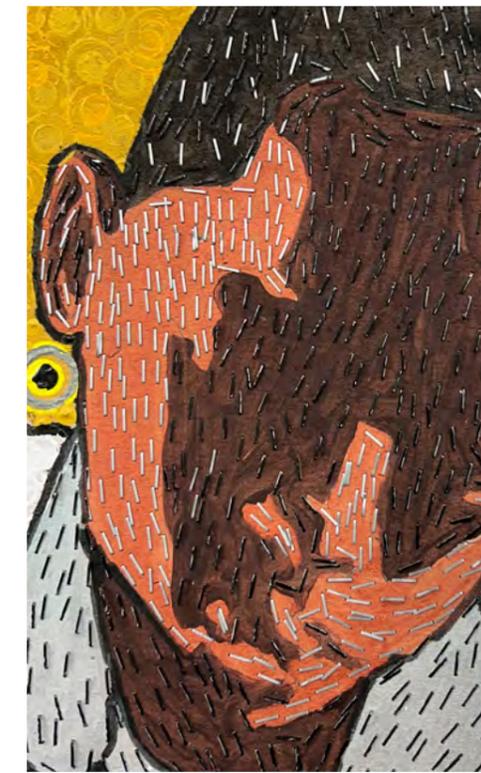
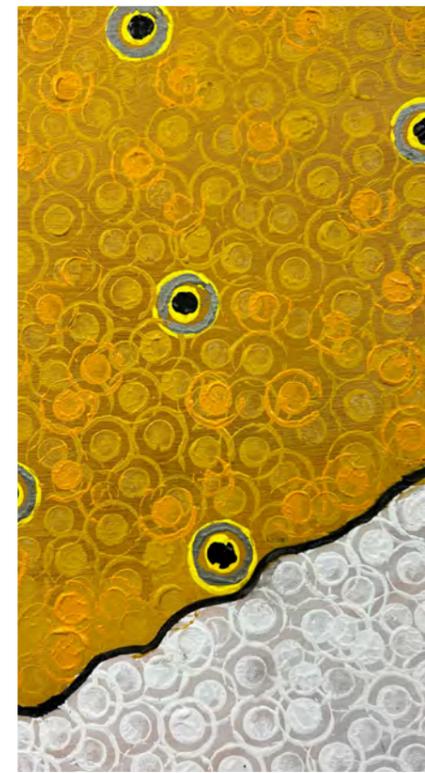

LE SAVOIR EST UNE ARME, 2024

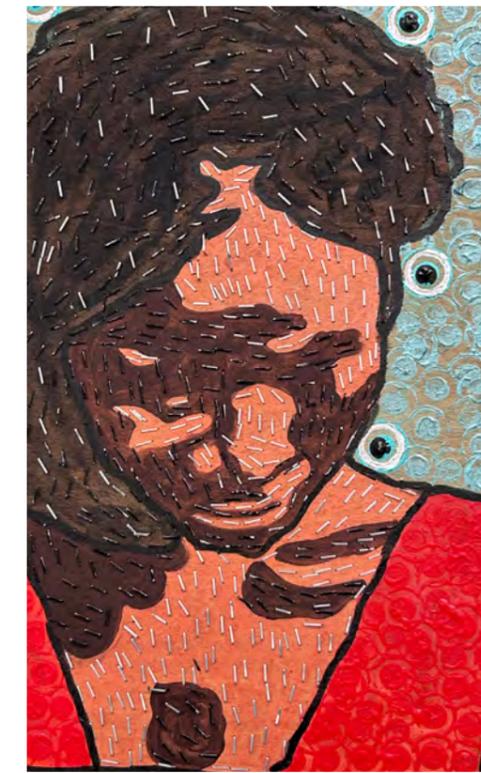
Acrylic and staples on wood panel, acrylic on fabric

Panel: 120x100 cm

Panel and fabric: 430x100 cm

Reacting to the impotent gaze of the victims of the lack of action against poverty and inequality, the artist unveils the three mainstays from which a sustainable economy might arise — working the soil, knowledge and apprenticeship flow under his brushes as the answer to silent suffering that sometimes ends up tragically.

TISSER DES LIENS, 2024
Acrylic and staples on wood panel, acrylic on fabric
Panel: 120x100 cm
Panel and fabric: 430x100 cm

CONVERSATION WITH THE ARTIST

IN L'HEURE DU REGARD, YOU CRITICIZE THE CURRENT GLOBAL SOCIO-POLITICAL CLIMATE, CALLING OUT CORRUPT SYSTEMS. WHAT DOES THIS TITLE MEAN TO YOU?

The title symbolizes a critical moment when it's essential to take a close look at socio-political dynamics and power mechanisms. It emphasizes the importance of recognizing injustice and corruption while encouraging thoughtful reflection on today's global tensions. This critical perspective urges us to face reality directly rather than look away, with the goal of fostering understanding and, ideally, driving change.

SOME OF YOUR PAINTINGS DEPICT POLITICIANS DISREGARDING THE PEOPLE, TREADING ON INDIVIDUALS AND A LAND ABUNDANT WITH FLOWERS. WHAT MESSAGE DO YOU INTEND TO CONVEY THROUGH THESE IMAGES?

I aimed to highlight the indifference of politicians. By portraying them stepping on heads and fertile soil, I sought to symbolize the disconnect between leaders and the people. These depictions are meant to criticize the exploitation of resources and the persistence of social inequalities. I wanted to illustrate how the powerful ignore or oppress the most vulnerable while hoarding the wealth that could benefit everyone.

SEVERAL OF YOUR WORKS ILLUSTRATE SCENES OF SEA OR LAND CROSSINGS. HOW DO YOU VIEW THIS REALITY, AND WHY DID YOU FEEL IT WAS ESSENTIAL TO TACKLE IT IN THIS EXHIBITION?

To me, these works represent the desperate search for a better future: the aspirations but, most importantly, the sacrifices of migrants. Highlighting this reality in the exhibition is crucial to shedding light on human journeys that are often overlooked. Additionally, through this exhibition, I felt it was necessary to raise awareness of the global challenges surrounding migration and the indifference of host societies.

YOU ALSO ADDRESS THE ISSUE OF THE EXODUS OF YOUNG PEOPLE AND TALENT FROM THE AFRICAN CONTINENT. WHY IS THIS ISSUE SO IMPORTANT TO YOU, AND WHAT MESSAGE DO YOU WISH TO CONVEY THROUGH YOUR ART?

This exodus reflects a loss of talent and skills driven by the lack of local opportunities, depriving the continent of its greatest resource—its people. Through my art, I aim to capture this duality: the hope for a brighter future abroad and the pain of leaving home due to insufficient prospects. My message is to promote structural change aimed at creating opportunities in Africa, so that its youth can flourish and contribute to the development of their own continent.

IN YOUR PREVIOUS EXHIBITION, LE MONDE CHERCHE UN FUTUR (THE WORLD SEEKS A FUTURE), YOU HIGHLIGHTED THE IDEA OF A COLLECTIVE COMMITMENT DRIVEN BY YOUTH AND EDUCATION. HOW DOES THIS NEW SERIES BUILD ON THAT WORK?

Indeed, this new series continues along the same lines, reaffirming the significance of collective commitment—especially from young people—and underscoring the pivotal role of education. With these works, I sought to expand the dialogue by addressing migration and the exodus of talent. Since 2022 (the year *Le monde cherche un futur* was presented at AFIKARIS gallery), geopolitical and economic crises have deepened inequalities, making these themes even more pressing. Yet, despite numerous challenges, youth continues to be a powerful source of hope and transformation, with education and art serving as indispensable tools for shaping a better future.

IN THE CENTER OF THE FIRST ROOM, THREE WORKS SUSPENDED ON PLYWOOD IMMEDIATELY DRAW ATTENTION. THEY ADDRESS THREE FUNDAMENTAL PILLARS ACCORDING TO YOU: THE LAND, EDUCATION, AND CRAFTSMANSHIP. CAN YOU TELL US MORE ABOUT THEM?

I believe these three pillars are crucial for creating a sustainable future.

In *Interrogeons la terre* (Let's Question the Earth), I wanted to emphasize that everything originates from the earth—wood, iron, fabric. It's a return to basics and a call to reengage with the land, which I feel is often overlooked by younger generations. Working with the land and valuing its resources is a vital aspect of development. This piece encourages reflection on how we approach fundamental solutions to collective challenges. Each nail in the work represents a person, a life, an individuality, but together they form a united, moving whole—a perfect metaphor for solidarity. The key word here is “solid”: we are stronger together.

On the other hand, the figure of the seamstress in the work *Tisser des liens* (Weaving links), draws attention to a pressing issue: the lack of professional skills among young people. Many lack training or a trade, which significantly hinders progress. Through this piece, I aim to both highlight this reality and inspire action. By investing in trades and equipping young people with skills, we can empower them to build their future here, on their own land.

FOR THIS EXHIBITION, YOU EXPLORED SEVERAL MEDIA IN ADDITION TO CANVAS. IS THIS AN APPROACH YOU'D LIKE TO EXPLORE FURTHER IN THE FUTURE?

Absolutely! Each material—whether Plexiglas, plywood, or fabric—adds a unique dimension to the work, enriching its visual and sensory impact. These non-traditional supports allow for exploration of light, texture, and space, creating more dynamic and immersive works. Working with diverse materials not only expands the possibilities for artistic expression but also fosters a deeper connection with the viewer.

THE EXHIBITION'S CENTERPIECE BEARS THE SAME NAME—L'HEURE DU REGARD. IT FEATURES A HALF-MAN, HALF-BIRD FIGURE, DRESSED AS A BOXER, LEANING OVER A CHESS SET. WHAT DOES THIS WORK SYMBOLIZE FOR YOU, AND WHAT MESSAGE ARE YOU CONVEYING THROUGH IT?

This piece is very close to my heart because it reflects the realities I witness daily, particularly in Senegal. The chess pawns I've chosen to represent the political world illustrate the constant power struggles between the strong and the weak. It's a game—but a ruthless one—where those in power focus solely on preserving their own interests, often at the expense of the people.

I drew inspiration from what I observe every day. On television, political debates dominate, yet in reality, nothing changes. People continue to suffer, deprived of basic necessities, with some risking their lives on pirogues in search of an uncertain future. Meanwhile, politicians spout empty rhetoric, turning a blind eye to the real issues.

With this work, I wanted to send a message to Africans: 'Look around you. It's time to wake up, to unite, and to act. We can't just point fingers; we must also propose solutions'. This piece is not only a critique of the political elite but also a call to each of us. We all bear a share of responsibility in this system. Why do we keep electing leaders who fail to serve the people? Why do we accept the exodus of our youth, letting our future slip away? Through *L'heure du regard*, I want everyone to confront these questions. For me, true change begins when we collectively decide to transform our circumstances for the better.

IN THIS NEW WORK, YOU INCORPORATE THE HUMAN FIGURE MORE PROMINENTLY, MERGING IT WITH THE HYBRID CHARACTERS THAT ARE SO DISTINCTIVE OF YOUR STYLE. WHAT DOES THIS EVOLUTION REPRESENT IN YOUR ARTISTIC UNIVERSE?

The fusion of human figures with hybrid characters in my work reflects the intricate and profound connections between humanity, nature, and other species. These hybrid forms represent a metamorphosis, challenging our understanding of

our relationship with the environment and our own humanity. They call for a renewed balance with the living world and delve into themes of identity, transformation, and resilience, suggesting a more harmonious coexistence among all forms of life.

This progression, from purely hybrid beings to more realistic human figures, is a deliberate shift to make these ideas feel more immediate and relatable. I wanted viewers to see themselves in these human figures, to recognize their own experiences and emotions, making the narrative more personal and less abstract. While the man-animal or man-nature hybrids symbolized broader connections in the past, I am now exploring humanity in its full complexity, focusing on the individual and their place within the larger ecosystem.

THROUGH THIS SERIES, WHAT IMPACT DO YOU HOPE TO HAVE ON VISITORS AND DECISION-MAKERS WHO COME ACROSS THESE SCENES?

With this new body of work, my goal is to raise awareness and spark meaningful reflection on critical social and environmental challenges. I hope to encourage visitors to question the systems we live in and to consider alternative ways forward. For decision-makers, the aim is to highlight the urgency of implementing more inclusive and sustainable policies, focusing on education, resource conservation, and creating opportunities for young people.

I believe art serves as a powerful catalyst for positive, lasting change. It has the ability to amplify awareness of essential values, and through its visual and emotional resonance, it inspires concrete action. By fostering collective reflection, art can contribute to building a future that respects both the environment and the well-being of communities.

PRESS REVIEW

Ousmane Niang réactive le pointillisme

Le peintre sénégalais est venu poser ses pinceaux pas comme les autres en banlieue parisienne, dans la nouvelle résidence créée par la galerie Afikaris. En France comme à Dakar, il poursuit son combat en faveur de l'éveil des consciences sur l'environnement.

La peinture d'Ousmane Niang est anachronique, c'est-à-dire éternelle. Prise entre plusieurs temporalités, inspirée du style pointilliste de la fin du XIXe siècle, elle parle d'essentiel, comme la préservation de la nature. Curieusement, l'artiste ne cite pas tout de suite Seurat parmi ses références, mais des précurseurs comme Van Gogh ou des héritiers comme Klimt, ainsi que la tradition aborigène. Cette technique de la fragmentation de la touche, il l'envisage dans toute sa complexité. « Au-delà de mes inspirations, j'ai eu envie de faire des points à ma façon : des points dans des points. » Dans ses toiles, chaque point représente ainsi la solution à un problème. Et la forme métonymique du point dans le point, « c'est la solution dans le problème. En Afrique, il est certain que nous avons plus besoin de solutions ». Multiplier ce signe, c'est pointer pour dénoncer, pour matérialiser l'évidence, ne pas laisser de place au vide. Le rôle même de l'artiste, selon Niang. Ce sont ses professeurs à l'Ecole nationale des arts de Dakar qui l'ont mis sur la voie. Ils lui ont ouvert les yeux sur ce qu'est l'art contemporain : non seulement une esthétique mais aussi un vecteur de message.

Malgré l'accumulation de formes, Ousmane Niang cherche toujours à simplifier sa technique, dans la lenteur de la création. Tout commence par le dessin, qui donne l'esquisse de la composition finale. Puis il peint le fond, d'une touche patiemment léchée héritée de son passage aux beaux-arts. Ensuite, il s'arme de pinceaux modifiés qu'il a fabriqués lui-même pour réaliser sa version personnelle du pointillisme : il n'a gardé que le manche sur lequel il fixe un bouchon en plastique, pour produire ce fameux « point dans le point ». À l'aise dans le calme et la solitude, Ousmane Niang est un contemplatif. L'une des toiles réalisées durant sa résidence dans l'atelier de la galerie Afikaris à Montreuil a nécessité douze jours de travail, ménageant des temps d'attente, de séchage. Une autre œuvre qui sera dévoilée cet été dans une exposition collective dépeint un « arbre-soldat », armé d'un fusil et entouré d'oiseaux fabuleux. « Les hommes doivent protéger la forêt, explique-t-il, car sans les arbres, les oiseaux vont disparaître. » Ils sont en quelque sorte son animal totem, que l'on retrouve de toile en toile : « Je m'identifie à eux car ce qui est important pour moi en tant qu'artiste, c'est de me sentir libre, comme un oiseau. »

John Madu and Ousmane Niang: when art redraws the cards of power

For this new exhibition, “Figures of power”, the Afikaris gallery, in the Marais district of Paris, has chosen two artists with very different pictorial universes, the Nigerian John Madu and the Senegalese Ousmane Niang. Both use art as a way to rethink the world. “Whatever the era or geography, the uprisings in the world testify to a certain challenge to power, a break with the established order, a need for change in harmony with the evolution of mentalities and society itself. In echo, art carries the voice of these movements in their multiplicity,” explains Michaëla Hadji-Minaglou, manager of the gallery.

The Senegalese Ousmane Niang examines the relationship between the dominant and the dominated, in a universe close to the pointillists. The characters are animals with human postures playing a score. Nigeria’s John Madu, on the other hand, overturns the clichés of male-female domination and launches a debate on identity. He has fun deconstructing stereotypes about gender, social class, or origin. The woman, with the appearance of Grace Jones, takes a dominant or protective attitude, plays the codes of the masculine while the man displays his sensitivity.

The pointillism of Ousmane Niang

In his “Card Game” series, Ousmane Niang replaces figures, especially kings, with anthropomorphic, powerful, and strong animals, which dominate other animals, wild or domestic. Nothing is set in stone in the struggle for power. From one painting to another, positions can be reversed in the image of the struggle for power.

“I wanted to break away from the traditional playing card pattern. From there appeared this reinterpretation of its composition. Thus, in my works, the characters extract themselves from the map that is found in the background. My approach is political and evokes power games,” he explains. In his other paintings, Ousmane Niang addresses scenes of everyday life, meals, baths. His inspiration comes from his observations and his wanderings through the streets of Dakar. His favorite animal is undoubtedly the bird, which represents the symbol of freedom because free to fly and free to swim ...

Pointillism is not just a technique for the painter that conceptualizes each point as a problem or a social conflict and points it in to the point a solution considered. The feathers that flap on the painting represent the bad side of man. The artist challenges the viewer, invites him to reflect. At the age of 31, the young painter, who lives and works in Dakar, intends to alert African leaders to the domination of the Western world and restore confidence to the younger generation. Very sensitive to the movements of Senegalese youth, which found themselves in the streets of the capital last March, it passes to them the message of fighting to change society.

The Question of Identity at John Madu

The visual artist John Madu, too, challenges society. Born in Lagos in 1983, where he lives and works, he questions gender. In his paintings, he mocks stereotypes to better divert them and question identity. Freeing himself from social norms, he plays the unexpected: a man at the fascinating break, a young man who gently breathes a sunflower or a young woman wearing a Gainsbourg-like tee-shirt, “Make love” who takes the pose leaning in front of a counter, a “Corona” beer next to her.

Pointillism is not just a technique for the painter that conceptualizes each point as a problem or a social conflict and points it in to the point a solution considered. The feathers that flap on the painting represent the bad side of man. The artist challenges the viewer, invites him to reflect. At the age of 31, the young painter, who lives and works in Dakar, intends to alert African leaders to the domination of the Western world and restore confidence to the younger generation. Very sensitive to the movements of Senegalese youth, which found themselves in the streets of the capital last March, it passes to them the message of fighting to change society.

The Question of Identity at John Madu

The visual artist John Madu, too, challenges society. Born in Lagos in 1983, where he lives and works, he questions gender. In his paintings, he mocks stereotypes to better divert them and question identity. Freeing himself from social norms, he plays the unexpected: a man at the fascinating break, a young man who gently breathes a sunflower or a young woman wearing a Gainsbourg-like tee-shirt, “Make love” who takes the pose leaning in front of a counter, a “Corona” beer next to her.

Taking his friends as models, the artist transcribes a snapshot of the young Nigerian generation, imbued with world culture. “My art cannot be reduced to a new Africa or has new African trends. Art is not stereotyped. (...) My art is influenced by universal factors because the world has become small and we are also affected by what affects other parts of the world.” deciphers John Madu.

Both artists give a critical reading of society. By reinterpreting great works of modern art, by upsetting stereotypes, John Madu is transmitting power to women. Adopting the symbolism of the game and anthropomorphic figures, Ousmane Niang, for his part, looks at the struggle for power and invites commitment. “I want to introduce young people to research and creation so that they do not just become consumers,” says Ousmane Niang.

URL : https://www.msn.com/fr-fr/actualite/culture/john-madu-et-ousmane-niang-quand-l-art-rebat-les-cartes-du-pouvoir/ar-AAMZxt1?Ocid=socialbuzz#image=AAMZxt1_2|2

John Madu et Ousmane Niang : quand l'art rebat les cartes du pouvoir

EXPOSITION. Les œuvres des deux artistes aux styles différents et qui font de l'art un moyen de lutte sont réunies à la galerie d'art contemporain Afikaris.

Pour cette nouvelle exposition, « Figures of power* », la galerie Afikaris, dans le quartier du Marais à Paris, a choisi deux artistes aux univers picturaux très différents, le Nigérian John Madu et le Sénégalais Ousmane Niang. Tous deux utilisent l'art comme un moyen de repenser le monde. « Qu'importe l'époque ou la géographie, les soulèvements dans le monde témoignent d'une certaine contestation du pouvoir, d'une rupture avec l'ordre établi, d'un besoin de changement en harmonie avec l'évolution des mentalités et de la société elle-même. En écho, l'art porte la voix de ces mouvements dans leur multiplicité », explique Michaëla Hadji-Minaglou, manager de la galerie.

Le Sénégalais Ousmane Niang examine la relation entre les dominants et les dominés, dans un univers proche des pointillistes. Les personnages sont des animaux aux postures humaines jouant une partition. Le Nigérian John Madu, lui, renverse les clichés de la domination homme-femme et lance un débat sur l'identité. Il s'amuse à déconstruire les stéréotypes sur le genre, la classe sociale ou l'origine. La femme, aux allures de Grace Jones, prend une attitude dominante ou protectrice, joue les codes du masculin alors que l'homme affiche sa sensibilité.

Le pointillisme d'Ousmane Niang

Dans sa série « Jeu de cartes », Ousmane Niang remplace les figures, notamment les rois, par des animaux anthropomorphes, puissants et forts, qui dominent les autres animaux, sauvages ou domestiques. Rien n'est figé dans la lutte pour le pouvoir. D'un tableau à l'autre, les positions peuvent s'inverser, à l'image de la lutte pour le pouvoir.

« J'ai voulu me détacher du motif de la carte à jouer traditionnelle. De là est apparue cette réinterprétation de sa composition. Ainsi, dans mes œuvres, les personnages s'extraient de la carte, qui se retrouve en arrière-plan. Ma démarche est politique et évoque les jeux de pouvoir », explique-t-il. Dans ses autres toiles, Ousmane Niang aborde des scènes de la vie quotidienne, repas, bains. Son inspiration lui vient de ses observations et de ses déambulations dans les rues de Dakar. Son animal fétiche est incontestablement l'oiseau, lequel représente le symbole de la liberté car libre de voler et libre de nager...

Le pointillisme n'est pas juste une technique pour le peintre, qui conceptualise chaque point comme un problème ou un conflit social, et le point dans le point, une solution envisagée. Les plumes qui volettent sur le tableau représentent, elles, les mauvais côtés de l'homme. L'artiste interpelle le spectateur, l'invite à réfléchir. À 31 ans, le jeune peintre, qui vit et travaille à Dakar, entend alerter les dirigeants africains sur la domination du monde occidental et redonner confiance à la jeune génération. Très sensible aux mouvements de la jeunesse sénégalaise, qui s'est retrouvée dans les rues de la capitale en mars dernier, il leur passe pour message de lutter pour changer la société.

La question de l'identité chez John Madu

Le plasticien John Madu lui aussi interpelle la société.

Né à Lagos en 1983, où il vit et travaille, il questionne le genre. Dans ses toiles, il se moque des stéréotypes pour mieux les détourner et questionner l'identité. Se libérant des normes sociales, il joue l'inattendu : un homme à la pose lascive, un jeune homme qui respire délicatement un tournesol ou une jeune femme arborant un tee-shirt à la Gainsbourg, « Make love » qui prend la pose accoudée devant un comptoir, une bière « Corona » à côté d'elle.

John Madu nous entraîne aussi dans un univers visuel parsemé de clins d'œil à la jeunesse nigériane et de références tant à la pop culture qu'aux grands noms de l'histoire de l'art. Les tournesols de Vincent Van Gogh s'invitent dans un grand format Sunflower and Man. Dans son tableau The Kiss, le couple, les couleurs dorées et noires et les motifs des vêtements rappellent l'œuvre de Gustave Klimt Le Baiser.

Les deux artistes donnent une lecture critique de la société. En réinterprétant de grandes œuvres de l'art moderne, en bousculant les stéréotypes, John Madu transmet le pouvoir aux femmes. Adoptant le symbolisme du jeu et des figures anthropomorphes, Ousmane Niang, lui, se penche sur la lutte pour le pouvoir et invite à l'engagement. « Je veux initier les jeunes à la recherche et à la création pour qu'ils ne deviennent pas que des consommateurs », affirme ainsi Ousmane Niang.

RISING ARTISTS JOHN MADU & OUSMANE NIANG ARE FIGURES OF POWER

In their new Paris based exhibition, Figures of Power, the African artists invite their audience to consider new power dynamics and affirm their own identities

AFIKARIS Gallery recently unveiled the joint exhibition, Figures of Power, by Nigerian artist John Madu and Senegalese artist, Ousmane Niang at their new art gallery in Paris.

AFIKARIS Gallery was founded by Florian Azzopardi in 2018 and started as an online gallery showcasing the work of emerging and established artists from Africa and its diaspora. They have now opened a dedicated gallery space for this purpose in Paris.

Figures of Power, which runs until August 14th 2021, features over 20 new works from the artists. The exhibition addresses notions of power and domination as they unfold through gender and political dynamics. In their artwork, each artist boldly expresses their unique views on these topics.

John Madu is a multidisciplinary artist living and working in Lagos. He is a self-taught artist and has a degree in Policy and Strategic Studies. Through his figurative and symbolic acrylic paintings, he discusses questions of identity, social behaviours and the effects of cultural globalization on individualism.

“My art is infused by strong figures that have marked my personal life, and vision of it. Being faced with the many realities and endless conceptions of identity, I seek to blur the set distinctions, in particular as they apply to gender. By switching or reframing gender roles, I play with their symbolic power, and the symbolism of the power they exert.”

John's work has been presented in numerous international exhibitions, including in Lagos, London, New York, and Shanghai. Figures of Power is his first major exhibition in France.

Ousmane Niang is an emerging Senegalese visual artist who lives and works in Dakar. He is a graduate of the National School of Arts in Dakar and he works primarily with acrylic in his paintings that are deeply influenced by pointillism and depict scenes of daily life.

Ousmane's art addresses notions of power and the fragility of social beings in the face of domination, freedom, tyranny, sharing, traditions, technologies, and family life. Ousmane's works have been showcased across numerous Senegalese institutions (Institut Français de Dakar; Galerie Nationale de Dakar; Biennale de Dakar) and at international art fairs including AKAA (Paris) and 1-54 (London; New York). Figures of Power is his first major exhibition in France.

Ousmane Niang est né en 1989 au Sénégal. La liberté, la tyrannie, le partage... sont des thèmes récurrents de son travail. Dans ses dernières œuvres, il incarne les figures du pouvoir "à travers la distinction marquée entre les animaux anthropomorphes et les animaux sauvages ou domestiqués, et illustre ainsi les questions de domination et de hiérarchie", explique Afikaris. Même si en Afrique comme dans le reste du monde, "les forts prennent de grandes parts et les faibles se retrouvent sans rien", déclare l'artiste, il espère avec ses œuvres participer à la construction d'un monde plus juste.

Pour Ousmane Niang, la figure homme-animal révèle à la fois l'endurance et la fragilité de l'être social face aux pouvoirs de toutes sortes. Il existe visuellement une séparation entre ceux qui font l'action, ceux qui la subissent et ceux qui y sont confrontés mais n'y répondent pas. «Les animaux qui sont humanisés : ce sont les dominants. C'est une incarnation du pouvoir. Les animaux qui restent animaux, sont quant à eux, les dominés», explique-t-il. Mais peu à peu de toiles en toiles, un jeu d'influence prend place et celui qui était faible et impuissant peut se retrouver en position de force comme dans un jeu de rôle pour s'appropriier le pouvoir.

Pour Ousmane Niang «le pouvoir est un jeu, et dans un jeu, il y a toujours une dimension de pouvoir.» Sa série «Jeu de cartes», où les figures royales sont remplacées par des animaux chargés de symboles, se veut une démarche politique. Il explique : «J'ai voulu me détacher du motif de la carte à jouer traditionnelle. De là est apparue une réinterprétation de sa composition. Ainsi, dans mes œuvres, les personnages s'extraient de la carte qui se retrouve en arrière-plan.» Il ajoute : «Derrière chaque scène, il y a une scène alternative et derrière chaque problème, une solution.»

Outre les figures animales et le jeu, les points présents sur ses toiles sont caractéristiques de son travail. Mais cette démarche inspirée de la technique du pointillisme n'est pas anodine ni simplement esthétique. Car ces points toujours doublés symbolisent eux aussi la dualité : dominants/dominés, conflits/solutions. «Ses toiles ne sont pas vouées à être uniquement contemplées. Elles sont un appel à l'action, à devenir soi-même une figure de pouvoir, comme un écho au soulèvement de la jeunesse sénégalaise en mars 2021», précise Afikaris. «Mon but est de faire de l'art un facteur de développement et d'initier les jeunes à la recherche et à la création afin qu'ils ne deviennent pas de simples consommateurs», affirme Ousmane Niang.

"Figures of Power", une exposition présentée à la galerie Afikaris à Paris

A travers leurs œuvres, les deux artistes John Madu et Ousmane Niang veulent déconstruire les dynamiques de pouvoir.

L'exposition Figures of Power présente jusqu'au 14 août à la galerie parisienne Afikaris un "duo show" des artistes nigérian John Madu et sénégalais Ousmane Niang.

Cette exposition réunit et confronte deux langages picturaux très différents, pour finalement suggérer plusieurs lectures du pouvoir. Les deux peintres utilisent leur art comme une arme. Ils s'approprient tous deux l'histoire et prennent position.

Titulaire d'une licence en études politiques et stratégiques, John Madu est un artiste né en 1983 au Nigeria. Autodidacte, il a exploré différents médiums (acrylique, peinture à l'huile, spray, encre, collage...) et a su ainsi construire son propre style. Magazines, livres, réseaux sociaux, musique sont autant de sources d'inspiration. Ses influences vont des grands classiques de la peinture – de nombreux clins d'œil à Vincent Van Gogh, Gustav Klimt, Keith Haring... y font largement référence dans certaines de ses toiles – à la pop culture. Son travail est aujourd'hui présenté dans de nombreuses expositions d'art contemporain.

Dans ses toiles figuratives, l'artiste peint des scènes de la vie quotidienne qui reflètent ses expériences personnelles. «Je pense que la représentation de la vie quotidienne est la forme d'art la plus puissante car la vie imite l'art et l'art imite la vie. (...) Mon art est imprégné de figures fortes qui ont marqué ma vie personnelle et ma vision du monde.» Mais à travers ces scènes qui semblent paraître banales, anodines au premier regard, John Madu donne le pouvoir à ses personnages. Il les libère de toute norme sociale préconstruite et réécrit un monde où chacun est libre d'être qui il veut.

Son travail qui brouille la frontière entre féminin et masculin est aussi une réflexion sur l'identité et sa représentation. «J'aime parler d'identité, de vie quotidienne et de masculinité. Mais, plus important encore, mon art tente de changer les stéréotypes sur comment les personnes originaires d'Afrique devraient être ou qui elles devraient être», déclare-t-il. Car comme Ousmane Niang il espère ainsi pouvoir renverser les clichés traditionnels de la domination et du pouvoir.

Quand Madu parle de l'Histoire, de l'histoire de la jeune génération bercée par une culture globalisée et de sa propre histoire, il désire que son message puisse être universel. Il affirme : «Mon art ne peut pas se résumer à une 'nouvelle Afrique' ou à de nouvelles tendances africaines. L'art n'est pas stéréotypé. Je ne suis pas uniquement influencé par des facteurs 'indigènes', propres à une culture. Mon art est influencé par des facteurs universels parce que j'ai l'impression que le monde est devenu petit et que nous sommes surtout affectés par ce qui touche les autres parties du monde»

Baignoire, 2021

THE 1-54 STUDIO VISIT SERIES: OUSMANE NIANG

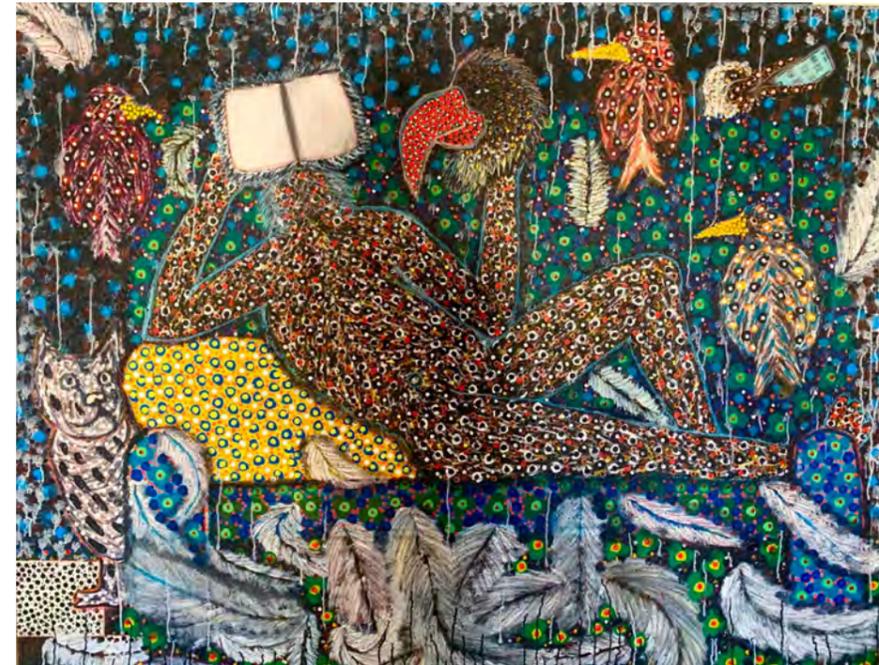
Senegalese artist Ousmane Niang, represented by Afikaris (Paris, France), took us to his studio in Dakar, Senegal, and told us about his daily life during confinement.

https://youtu.be/KXFI-w_FeE

More about the artist:

Ousmane Niang's paintings touch upon various subjects such as freedom, tyranny, sharing, traditions, technologies and family life. The pointillist inspiration of his work is not trivial. Rather, each single point conceptualizes a solution to a specific social issue. More than a technique to Niang, the point is the nerve center of a social conflict, representing the society in which he lives. The human-animal figure reveals both the endurance and the fragility of the social being in the face of powers of all kinds.

The young painter hopes to contribute to building a fairer world and does not neglect his role as an artist in suggesting solutions to problems that arise in his country and in the world. He intends to alert African leaders to the dominance of the Western world, and to bring self-confidence to the young generation.

Ousmane Niang, Le monde cherche un futur, 2019, Acrylic on canvas, 160 x 200 cm, Courtesy of Afikaris

FIGURES OF POWER, JOHN MADU ET OUSMANE NIANG

EN DIRECT / EXPOSITION FIGURES OF POWER, UNE EXPOSITION CONJOINTE DE JOHN MADU ET OUSMANE NIANG
JUSQU'AU 14 AOÛT 2021, GALERIE AFIKARIS PARIS

Après sa toute première exposition monographique, la première exposition majeure en France de l'artiste camerounais émergent Jean David Nkoti (Human@Condition, 29 mai—7 juillet 2021), la galerie AFIKARIS, dédiée à la promotion des artistes émergents et établis d'Afrique et de sa diaspora, présente Figures of Power, une exposition conjointe de l'artiste nigérian John Madu (né en 1983, Lagos, Nigeria) et de l'artiste sénégalais Ousmane Niang (né en 1989, Tamba, Sénégal). Du 10 juillet au 14 août 2021, cette nouvelle exposition, la première en France pour chacun des deux artistes, rassemble plus de 20 œuvres inédites, abordant les notions de pouvoir et de domination telles qu'elles se déploient à travers les dynamiques de genre et de politique. En exposant de manière audacieuse l'approche distincte de chaque artiste sur ces sujets, AFIKARIS démontre une fois de plus son engagement à faire entendre la voix de ses artistes.

En utilisant leur art comme une arme, les deux artistes se tournent vers le passé et se réapproprient des histoires régies par la dualité entre dominant et dominé. S'intéressant aux problématiques de genre, John Madu renverse les clichés traditionnels sur l'identité dans un contexte de mondialisation, tandis qu'Ousmane Niang revisite les hiérarchies sociales prédéterminées. Pointant du doigt les problèmes sociétaux endémiques, ils vont au-delà d'une observation brute et appellent à l'action.

Dans ses tableaux, l'artiste nigérian John Madu libère ses personnages des normes sociales préconstruites, tout en réécrivant un monde où les individus sont autonomes et libres de revendiquer leur identité. S'il peint ses amis ou réinvente des classiques de la peinture, Madu enregistre sa propre histoire – l'histoire d'une jeune génération nigériane, bercée par une culture mondialisée et universelle, et dans laquelle l'individualité et l'uniformité s'attirent et se repoussent mutuellement. Son univers visuel est marqué par d'innombrables références – d'innombrables clin d'œil à l'histoire de l'art comme à la jeunesse nigériane et à la culture pop.

Dans ces scènes de la vie quotidienne, Vincent Van Gogh, Gustav Klimt et Keith Haring imprègnent l'œuvre de leurs traits caractéristiques, se cachant derrière une porte ou sur un short, en écho à la pluralité des identités qui habitent l'univers de l'artiste. Exaltant sa propre réalité, Madu brouille les frontières entre féminin et masculin. Jouant avec les courbes et les cheveux de ses modèles, femme et homme, dominant et dominé se croisent. Les rôles sont inversés, exposant au contraire des identités fluides qui ne demandent qu'à être libérées. Dénonçant une société nigériane traditionnellement patriarcale et encourageant l'émancipation des femmes, il détourne Le Baiser de Klimt (1908-1909) : sous ses pinceaux, la femme embrasse l'homme, non plus l'inverse. En déconstruisant les limites de genre, John Madu confère à ses personnages une nouvelle forme de pouvoir. Il explique :

« Mon art est imprégné de figures fortes qui ont marqué ma vie personnelle et ma vision du monde. Confronté aux nombreuses réalités et aux conceptions infinies de l'identité, je cherche à brouiller les distinctions établies, en particulier celles relatives au genre. En échangeant ou en recadrant les rôles de genre, je joue avec leur pouvoir symbolique, et le symbolisme du pouvoir qu'ils exercent. »

En revisitant les bestiaires historiques, l'artiste sénégalais Ousmane Niang joue avec l'incarnation du pouvoir. S'il marque la distinction entre animaux anthropomorphes, domestiqués et sauvages, ses toiles deviennent le théâtre d'un jeu de rôle entre le fort et le faible : l'humain domine tandis que l'animal obéit. Les peintures se transforment en fables – exposant et déformant ces illustrations d'autant de hiérarchies convenues. Réflétant son intérêt permanent pour le traitement pictural des jeux dans l'art, la série Jeu de Cartes de Niang (2019-2021) troque les figures royales traditionnelles contre ces animaux légendaires. S'engageant délibérément dans leur symbolisme, il projette sur eux une nouvelle signification personnelle : libre de voler, de nager et de marcher, l'oiseau de Niang devient un symbole de liberté, et une figure de pouvoir.

Habillant distinctement ces figures, les points stylisés de Niang, caractéristiques de son art, prennent tout leur sens. Constamment doublés, ils matérialisent une dualité : de même que dominant et dominé cohabitent dans les tableaux, problèmes et solutions émergent. Plus qu'un choix pictural, ses points expriment le conflit social à l'origine de son œuvre. Grâce à cette technique, l'artiste offre des pistes de réflexion – appelant ses spectateurs à passer de la contemplation à l'action, un écho subtil et valorisant aux soulèvements de la jeunesse sénégalaise de mars 2021. Pesant le symbolisme de son œuvre, il déclare :

« Le pouvoir est un jeu, et dans un jeu, il y a toujours une dimension de pouvoir. Dans mes peintures, j'incarne le jeu du pouvoir en des figures animales chargées de symboles et, ce faisant, je l'éclaire. Derrière chaque point, il y a un deuxième point. De la même manière, derrière chaque scène, il y a une scène alternative – et derrière chaque problème, une solution. »

Finalement, en leur conférant une vertu éducative, les œuvres de John Madu et Ousmane Niang passent de l'affront à son alternative – affirmant ainsi que l'art est sa propre forme de pouvoir.

Ousmane Niang, Jeu de cartes, 140 x 140 cm
Vue d'exposition Figures of power, une exposition
conjointe de John Madu et Ousmane Niang Jusqu'au
14 août 2021, Galerie Afikaris Paris

OUSMANE NIANG – BIOGRAPHIE

Ousmane Niang (né en 1989, Tamba, Sénégal) est un artiste qui travaille et vit à Dakar. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Dakar, il travaille principalement à l'acrylique. À travers un bestiaire personnel, ses peintures, largement inspirées de la technique pointilliste, représentent des scènes de la vie quotidienne. La figure homme-animal révèle à la fois l'endurance et la fragilité de l'être social face aux pouvoirs de toutes sortes. Son art aborde des sujets aussi variés que la liberté, la tyrannie, le partage, les traditions, les technologies et la vie de famille. Le travail de Ousmane Niang a fait l'objet d'expositions dans des institutions au Sénégal (Institut Français de Dakar ; Galerie Nationale de Dakar ; Biennale de Dakar) et a également été présenté lors de foires internationales telles que AKAA à Paris et 1-54 à New York et Londres. Figures of Power est la première exposition majeure de l'artiste en France.

Malgré le temps ou la géographie, les soulèvements à travers la planète ont toujours reflété une contestation spécifique du pouvoir, une rupture avec les principes établis, une exigence de changement, en accord avec l'évolution des mentalités et de la société elle-même. De la même manière, l'art véhicule la voix de ces évolutions dans leur multiplicité. C'est donc à travers l'exposition « Figures of power » à la Galerie Afikaris de Paris jusqu'au 14 août 2021 que l'artiste contemporain nigérian John Madu et le peintre sénégalais Ousmane Niang confronte leurs lectures du pouvoir.

Si Ousmane Niang se penche sur le lien entre le dominant et le dominé. John Madu change les platitudes du contrôle et lance une discussion sur l'identité. Une subtile manière pour eux de se servir de l'art comme d'une arme et de prendre position.

Entre créations qui reflètent parfois des figures de force par la différenciation nette entre l'homme et les créatures anthropomorphes ou dressées que Ousmane Niang représente dans ses toiles pour ressortir l'incarnation du pouvoir tout en maintenant un détachement visuel entre le solide et le fragile, entre les individus qui subissent et ceux qui ne réagissent pas. Une démarche de mettre celui qui regarde la toile dans un jeu de rôle face à la lutte au pouvoir comme pour maintenir sa démarche politique et faire ressortir les jeux de pouvoir. Il joue avec les codes et use parfois de sous-entendus tout en maintenant un goût spécifique à ces créatures destinées à être scrutés. Ses œuvres ne sont pas destinées à être seulement contemplés, mais poussent au sentiment de puissance.

Ousmane Niang – Vue d'exposition Figures of power, une exposition conjointe de John Madu et Ousmane Niang Jusqu'au 14 août 2021, Galerie Afikaris Paris

Quant à lui, John Madu de par ses œuvres offre une capacité à ses personnages. Il les libère de toute norme sociale et change le récit pour que chacun soit autorisé à être qui il veut. Ses œuvres sont autant de gestes vers l'histoire que vers la jeunesse africaine et l'influence de la culture pop. Alors qu'il peint ses amis ou repense des créations artistiques, il cherche avant tout à imprimer l'histoire. Cette histoire est la sienne, mais aussi le récit de la jeunesse, assourdie par une culture mondialisée. Dans ses œuvres, il déforme la réalité dans le but qu'elle se rapporte à ce qu'il peut en dire et remet en question le développement et l'insistance de l'identité tout en obscurcissant la frontière entre le féminin et le masculin comme pour questionner sur la pensée actuelle du sexe. Avec ses pinceaux, John Madu montre une personnalité qui demande à être libérée tout en créant une rupture avec la coutume. L'exposition « Figures of power » est ouvert au public jusqu'au 14 août 2021 à la Galerie Afikaris de Paris.

EXPOSITIONS

FIGURES OF POWER, John Madu et Ousmane Niang

Galerie AFIKARIS

Chacun suggérant sa propre lecture du pouvoir, John Madu et Ousmane Niang analysent et confrontent les rapports de force entre dominants et dominés. En déformant et brouillant les rôles préétablis, ils invitent les visiteurs à considérer de nouvelles dynamiques, et à affirmer à leur tour leur propre identité.

Après sa toute première exposition monographique, la première exposition majeure en France de l'artiste camerounais émergent Jean David Nkoti (Human@Condition, 29 mai—7 juillet 2021), la galerie AFIKARIS, dédiée à la promotion des artistes émergents et établis d'Afrique et de sa diaspora, présente Figures of Power, une exposition conjointe de l'artiste nigérian John Madu (né en 1983, Lagos, Nigeria) et de l'artiste sénégalais Ousmane Niang (né en 1989, Tamba, Sénégal). Du 10 juillet au 14 août 2021, cette nouvelle exposition, la première en France pour chacun des deux artistes, rassemble plus de 20 œuvres inédites, abordant les notions de pouvoir et de domination telles qu'elles se déploient à travers les dynamiques de genre et de politique. En exposant de manière audacieuse l'approche distincte de chaque artiste sur ces sujets, AFIKARIS démontre une fois de plus son engagement à faire entendre la voix de ses artistes.

En utilisant leur art comme une arme, les deux artistes se tournent vers le passé et se réapproprient des histoires régies par la dualité entre dominant et dominé. S'intéressant aux problématiques de genre, John Madu renverse les clichés traditionnels sur l'identité dans un contexte de mondialisation, tandis qu'Ousmane Niang revisite les hiérarchies sociales prédéterminées. Pointant du doigt les problèmes sociétaux endémiques, ils vont au-delà d'une observation brute et appellent à l'action.

Dans ses tableaux, l'artiste nigérian John Madu libère ses personnages des normes sociales préconstruites, tout en réécrivant un monde où les individus sont autonomes et libres de revendiquer leur identité. S'il peint ses amis ou réinvente des classiques de la peinture, Madu enregistre sa propre histoire – l'histoire d'une jeune génération nigériane, bercée par une culture mondialisée et universelle, et dans laquelle l'individualité et l'uniformité s'attirent et se repoussent mutuellement. Son univers visuel est marqué par d'innombrables références – d'innombrables clins d'œil à l'histoire de l'art comme à la jeunesse nigériane et à la culture pop.

Dans ces scènes de la vie quotidienne, Vincent Van Gogh, Gustav Klimt et Keith Haring imprègnent l'œuvre de leurs traits caractéristiques, se cachant derrière une porte ou sur un short, en écho à la pluralité des identités qui habitent l'univers de l'artiste. Exaltant sa propre réalité, Madu brouille les frontières entre féminin et masculin. Jouant avec les courbes et les cheveux de ses modèles, femme et homme, dominant et dominé se croisent. Les rôles sont inversés, exposant au contraire des identités fluides qui ne demandent qu'à être libérées. Dénonçant une société nigériane traditionnellement patriarcale et encourageant l'émancipation des femmes, il détourne Le Baiser de Klimt (1908-1909) : sous ses pinceaux, la femme embrasse l'homme, non plus l'inverse. En déconstruisant les limites de genre, John Madu confère à ses personnages une nouvelle forme de pouvoir. Il explique :

« Mon art est imprégné de figures fortes qui ont marqué ma vie personnelle et ma vision du monde. Confronté aux nombreuses réalités et aux conceptions infinies de l'identité, je cherche à brouiller les distinctions établies, en particulier celles relatives au genre. En échangeant ou en recadrant les rôles de genre, je joue avec leur pouvoir symbolique, et le symbolisme du pouvoir qu'ils exercent. »

En revisitant les bestiaires historiques, l'artiste sénégalais Ousmane Niang joue avec l'incarnation du pouvoir. S'il marque la distinction entre animaux anthropomorphes, domestiqués et sauvages, ses toiles deviennent le théâtre d'un jeu de rôle entre le fort et le faible : l'humain domine tandis que l'animal obéit. Les peintures se transforment en fables – exposant et déformant ces illustrations d'autant de hiérarchies convenues. Reflétant son intérêt permanent pour le traitement pictural des jeux dans l'art, la série Jeu de Cartes de Niang (2019-2021) troque les figures royales traditionnelles contre ces animaux légendaires. S'engageant délibérément dans leur symbolisme, il projette sur eux une nouvelle signification personnelle : libre de voler, de nager et de marcher, l'oiseau de Niang devient un symbole de liberté, et une figure de pouvoir.

Habillant distinctement ces figures, les points stylisés de Niang, caractéristiques de son art, prennent tout leur sens. Constamment doublés, ils matérialisent une dualité : de même que dominant et dominé cohabitent dans les tableaux, problèmes et solutions émergent. Plus qu'un choix pictural, ses points expriment le conflit social à l'origine de son œuvre. Grâce à cette technique, l'artiste offre des pistes de réflexion – appelant ses spectateurs à passer de la contemplation à l'action, un écho subtil et valorisant aux soulèvements de la jeunesse sénégalaise de mars 2021. Pesant le symbolisme de son œuvre, il déclare :

« Le pouvoir est un jeu, et dans un jeu, il y a toujours une dimension de pouvoir. Dans mes peintures, j'incarne le jeu du pouvoir en des figures animales chargées de symboles et, ce faisant, je l'éclaire. Derrière chaque point, il y a un deuxième point. De la même manière, derrière chaque scène, il y a une scène alternative – et derrière chaque problème, une solution. »

Finalement, en leur conférant une vertu éducative, les œuvres de John Madu et Ousmane Niang passent de l'affront à son alternative – affirmant ainsi que l'art est sa propre forme de pouvoir.