

SADIKOU OUKPEDJO | *TRANS MIS*, 2018. Mixed media on canvas | Media mixte sur toile. 160 x 200 cm. Courtesy Galerie Cécile Fakhoury and the artist.

→ TROY MAKAZA | *OPAQUE LOOKING GLASS, PART 3*, 2018. Silicone infused with paint | Silicone injecté de peinture. 200 x 350 cm. Courtesy First Floor Gallery and the artist.

VALERIE BEHIERY

HYBRID ARCHETYPES AND THE HUMAN-ANIMAL RELATIONSHIP

ARCHÉTYPES HYBRIDES ET LE RAPPORT HOMME-ANIMAL

Sadikou Oukpedjo's paintings are populated with human and non-human animals, often melding and merging into seemingly new life forms. In *Transmis* (Transmitted), a muscular male figure has become one with a two-legged cow. While the bovine's head is not clearly identifiable, a few paint strokes suffice to intimate that the animal has swallowed the man's head. Oukpedjo's purposeful ambiguity, however, equally suggests a fantastical, headless, two-bodied being.

The animal motif central to the Togolese artist's work is rooted in trauma. Once, during the traditional feast of the *Tabasqui*¹ in which animals are slaughtered, the young Sadikou was greatly distressed by a cow crying upon sensing its impending death. A double awareness was born. One, that animals, like humans, are sentient and, two, that humans, through ignorance or violence, inflict unnecessary suffering. *Transmis* depicts animal victory by the now-useless red lasso, but it also embodies the artist's experience. "I understood that the cow died taking a piece of me with it," says Oukpedjo, adding that, ever since, his work has explored the human-animal relationship in history, nature, and human psychology. The emotional power of *Transmis* effectively lies in its capacity to communicate a vision from the hidden recesses of the human psyche.

Oukpedjo, a masterful draughtsman, belongs to a long lineage of artists who

understood that images best convey metaphysical investigations because symbols, rather than words, constitute the language of the subconscious mind. In his paintings unfold the mysteries of evolution, transmutation, the spirit world, and inner vision that Oukpedjo believes we ignore to the detriment of the world and our species. It is tempting to attribute the artist's world to his African origins; however, its mythic dimension provides it with universal appeal. Trauma opened Oukpedjo up to direct contact with what Carl Jung calls the 'collective unconscious' and, like Jung, he explores the world of archetypes. The animal motif also links the two modern alchemists, not only through their shared acknowledgement of animal sentience, but also of the importance of the animal symbol if we are each to live our Hero's Journey and not fear the strange world within. Oukpedjo's paintings confirm the Swiss father of Analytical Psychology when he wrote, "You can only know yourself if you get into yourself, and you can only do that when you accept the lead of the animal."

Les peintures de Sadikou Oukpedjo sont peuplées d'humains et d'animaux qui souvent se confondent et fusionnent pour faire naître des formes de vie nouvelles. Dans « *Transmis* », une figure masculine trapue fait corps avec une vache à deux pattes. Bien que la tête du bovin ne soit pas clairement identifiable, quelques traits de pinceau

suffisent à faire comprendre que l'animal a avalé la tête de l'homme. Mais par une ambiguïté délibérée, Oukpedjo suggère également un être fantastique, sans tête, à deux corps.

La figure animale au cœur de l'œuvre de l'artiste togolais trouve son origine dans un traumatisme. Un jour, lors de la fête traditionnelle de *Tabasqui*¹ pendant laquelle des animaux sont sacrifiés, le jeune Sadikou a été bouleversé par les mugissements déchirants d'un bœuf qui sentait sa mort imminente. Ainsi naquit une double prise de conscience. Premièrement, que les animaux, comme les humains, sont sensibles et, deuxièmement, que les humains, par ignorance ou par violence, infligent des souffrances inutiles. L'œuvre « *Transmis* » représente la victoire de l'animal sur le lasso rouge désormais inutile, mais elle incarne aussi l'expérience de l'artiste. « J'ai compris que ce bœuf était mort en emportant une partie de moi-même », explique Oukpedjo, ajoutant que, depuis, son travail explore la relation homme-animal dans l'histoire, la nature et la psychologie humaine. La puissance émotionnelle de « *Transmis* » réside en effet dans sa capacité à transmettre une vision depuis les profondeurs cachées de la psyché humaine.

Remarquable dessinateur, Sadikou Oukpedjo s'inscrit dans une longue lignée d'artistes qui ont compris que les images sont le meilleur support de transmission des explorations métaphysiques, parce que ce sont les symboles, plus que les mots, qui constituent le langage du subconscient. Ses peintures dévoilent les mystères de l'évolution, de la

transmutation et du monde des esprits et figurent la vision intérieure que nous occultons, selon lui, au détriment du monde et de notre espèce. S'il est tentant d'attribuer l'univers de l'artiste à ses origines africaines, sa dimension mythique lui confère un attrait universel. Le traumatisme a amené Oukpedjo au contact direct de ce que Carl Jung appelle « l'inconscient collectif » et, comme Jung, il explore le monde des archétypes. La figure animale rapproche aussi les deux alchimistes modernes. Non seulement tous deux reconnaissent la sensibilité animale, mais ils sont également convaincus de l'importance de la symbolique animale pour vivre notre propre Odyssée sans craindre le monde étrange que nous habitons. Les peintures d'Oukpedjo confortent l'assertion du père suisse de la psychologie analytique : « On ne peut se connaître soi-même que si l'on entre en soi-même, et on ne peut le faire que si l'on accepte la part de l'animal en nous ».

→ cecilefakhoury.com > Sadikou Oukpedjo

¹ *Tabasqui*/*Tabaski* is the West African name for Eid al-Adha, the Feast of the Sacrifice, commemorating Prophet Abraham's acceptance to fulfill God's command and sacrifice his son.

¹ *Tabaski* est le nom ouest-africain de l'*Eid al-Adha*, la fête du sacrifice, qui commémore le sacrifice d'Ibrahim (Abraham) prêt à tuer son fils sur le commandement de Dieu.

MATHILDE ALLARD

SPINNING MULTI-COLOURED THREADS

TISSER DES TOILES MULTICOLORES

Troy Makaza belongs to a new generation of artists that is keen to re-examine conventions and express their relationship with the world today. After studying painting and sculpture at the National Gallery School of Visual Art and Design (NGSVAD) in Harare, from which he graduated in 2014, Makaza settled in his hometown, where he shares a studio with other artists.

Drawing from his previous experience, Makaza developed a technique using industrial silicone infused with paint, coupling working with the material in a sculptural manner and various chromatic effects. The resulting sculptural dimension of his work can be seen in his penchant for impressive and stunning large-format works, such as *Cloaking the Obvious, Part 3*, which includes circular protrusions around which viewers can move as well as canvases hanging on the wall.

Makaza's creations spurn academic categories and breathe life into hybrid works, a crossover between three-dimensional embroidery and painting. Like a spider, this mixed-media artist spins his lustrous, multi-coloured threads. If the grotesquely abundant tangle of threads conjures up the complexity of Zimbabwe's socio-political circumstances, the title of the works wryly highlight the charade of a government (*Blind Majesty*) that turns

a blind eye to the poverty that coexists alongside extreme wealth (*The Opaque Looking Glass*).

The Opaque Looking Glass, Part 3 depicts a large mirror. The glass is murky green, implying that any kind of reflection is impossible. Various cloudy, abstract forms appear to be escaping from this bogus mirror, surrounding the oval motif that is repeated in the composition. The molten or dripping appearance of the material augments the impression of decay that emanates from the work. Green, yellow, red, black, and white are omnipresent to a large extent in Makaza's palette, recalling Zimbabwe's national flag. Beyond its critical slant, the *Forever Neverland* series also encourages dreaming and optimism for a rapidly-changing 'imaginary country'.

Troy Makaza is an exciting, upwardly-mobile figure on the contemporary art scene, and has already exhibited several times in Zimbabwe and South Africa, as well as in Australia, Italy, France, and the United States. His work can be seen at the Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA) in Cape Town, South Africa, until 31 March 2019 as part of the group show *Five Bhoob - Painting At the End of an Era*, an exhibition dedicated to contemporary painting from Zimbabwe.

Troy Makaza fait partie de cette nouvelle génération d'artistes, avide de renouveler les codes et d'exprimer son rapport au monde actuel. Après avoir fait ses classes en peinture et en sculpture à la National Gallery School of Visual Art and Design (NGSVAD) d'Harare dont il sort diplômé en 2014, Makaza s'installe dans sa ville natale où il partage un atelier studio avec d'autres artistes.

Fort de son apprentissage, l'artiste met au point une technique à base de silicone industriel et de peinture, alliant travail de la matière et jeux chromatiques. Rondes bosses autour desquelles le spectateur peut circuler – comme pour l'œuvre « *Cloaking the Obvious, Part 3* » – ou toiles accrochées au mur, la dimension sculpturale de son travail se retrouve dans sa prédilection pour des œuvres de grand format, imposantes et superbes.

Les créations de Makaza rejettent les catégories académiques pour donner vie à des œuvres hybrides, à la frontière de la broderie, du modelage et de la peinture. Le plasticien, tel une araignée, déroule ses fils multicolores à l'aspect brillant. Si l'entremêlement des fils et leur abondance grotesque évoque la complexité de la situation politique et sociale du Zimbabwe, le titre des œuvres souligne avec ironie la mascarade d'un gouvernement (« *Blind Majesty* ») qui laisse – sans remise en cause (« *The Opaque Looking Glass* ») – la pauvreté coexister avec l'extrême richesse.

L'œuvre « *The Opaque Looking Glass, Part 2* » représente un large miroir, dont la couleur vert sombre traduit l'impossibilité d'un quelconque reflet. Ce motif ovale, repris une seconde fois dans la composition, est entouré de diverses formes abstraites et nuageuses qui semblent s'échapper de ce miroir factice. L'aspect fondu voire déglouinant de la matière intensifie l'impression de déliquescence qui émane de l'œuvre. Quant aux couleurs choisies, elles rappellent en grande partie le drapeau du Zimbabwe, avec une omniprésence du vert, du jaune, du rouge, du noir et du blanc. Au-delà du regard critique, la série « *Forever Neverland* » est aussi une invitation au rêve et à l'optimisme pour un « pays imaginaire » en constante mutation.

Figure prometteuse de la scène contemporaine, Troy Makaza a déjà exposé à plusieurs reprises au Zimbabwe, en Afrique du Sud, mais aussi en Australie, en Italie, en France ou encore aux États-Unis. Son travail a d'ailleurs récemment rejoint les salles du musée d'art contemporain Zeitz MOCAA, à Cape Town, où il est présenté jusqu'au 31 mars 2019, à l'occasion de l'exposition « *Five Bhoob - Painting At the End* », une exposition consacrée à la peinture contemporaine zimbabwéenne.

→ firstfloorgallery.com > Troy Makaza