

GUIDE
JEUNE
PUBLIC

Fondation *Cartier*
pour l'art contemporain

BEAUTÉ

CONGO

1926 — 2015

CONGO KITOKO

11 juillet > 15 novembre 2015

La Fondation Cartier pour l'art contemporain a souvent montré sa passion pour la création contemporaine en Afrique. Elle compte plusieurs œuvres d'artistes africains dans sa collection et a consacré deux expositions aux artistes **BODYS ISEK KINGELEZ** et **CHÉRI SAMBA**. Deux autres expositions ont présenté différentes formes d'art populaire : *Un art populaire* en 2001 et *Histoires de voir, Show and Tell* en 2012.

Avec l'exposition *Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko*, la Fondation Cartier t'invite à un voyage à travers l'histoire de l'art de la République démocratique du Congo. Tu pourras découvrir près d'un siècle de création grâce à de nombreuses peintures, des photographies et quelques sculptures. Écoute aussi la musique proposée tout au long de l'exposition, indispensable pour ressentir l'âme si vivante de la culture congolaise : de l'âge d'or de la rumba, au début des années 1950, à ses versions jazz, soul, rap et *dance music* ! Au fil de l'exposition, tu remonteras le temps. Commence par découvrir les artistes contemporains du Congo au **rez-de-chaussée**, puis pars explorer au **sous-sol** les racines de l'art moderne congolais jusqu'aux aquarelles de ceux que l'on appelle « les précurseurs ».

Dans ce guide, dès que tu verras ce symbole à côté du nom d'un artiste, écoute la chanson qui y est associée.

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

L'un des deux plus grands pays d'Afrique après l'Algérie. Sa superficie représente **4 fois la France**. Sa population est composée de plusieurs **centaines d'ethnies**, et on y parle au moins **5 langues** :

- LE LINGALA,
- LE KIKONGO,
- LE SWAHILI,
- LE TSHILUBA,
- LE FRANÇAIS.

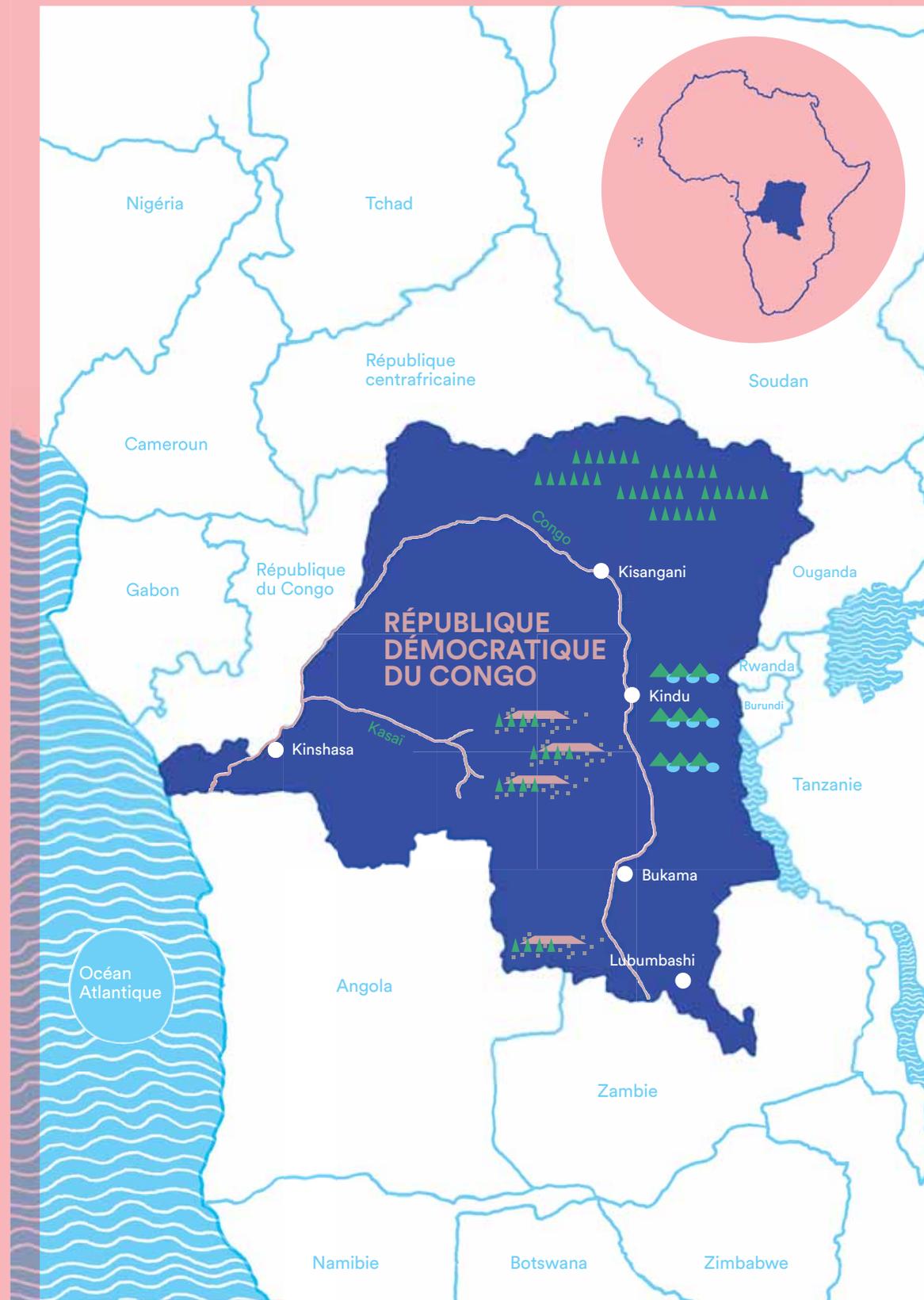
Le Congo est situé en Afrique centrale sur le bassin du **fleuve Congo** qui mesure **près de 5 000 km de long**, et mille autres richesses naturelles composent son territoire.

→ **AU NORD**
Une forêt équatoriale

→ **À L'EST**
Une montagne, des collines, grands lacs et volcans

→ **AU SUD ET AU CENTRE**
Des savanes arborées et un haut plateau riche en minerais.

→ **À L'OUEST**
Une ouverture sur l'océan Atlantique.

Génération Kin

Les jeunes artistes nous montrent leur vision de Kinshasa aujourd'hui, cette capitale chaotique abîmée par les guerres et la pauvreté, mais si vivante !

« C'EST POSSIBLE DE SECOUER L'ART CONTEMPORAIN ET DE LE FAIRE DESCENDRE DANS LA RUE »

C'est la devise d'un groupe d'artistes très dynamiques à Kinshasa : **Eza Possibles**.

Tu pourras découvrir ici trois d'entre eux, Mega Mingiedi Tunga, Pathy Tshindele et Kura Shomali, mais il est difficile de résumer leur travail à ces quelques tableaux. Leur atelier, c'est la ville, qu'ils reconstruisent à leur façon en invitant les habitants à participer à leurs expositions-événements. À Kinshasa, ils ont construit un pont, peint dans une grande maison et peuplé l'esplanade de l'académie des Beaux-Arts de sculptures incroyables faites de déchets métalliques qui envahissent la ville !

DES PORTRAITS EXPLOSIFS !
La nouvelle génération d'artistes congolais utilise une multitude de supports et d'outils avec lesquels ils montrent le bouillonnement de leur ville. Approche-toi de leurs œuvres pour identifier leurs différentes techniques, et rencontrer les créatures que leur inspirent les transformations de la société congolaise. Les personnages de

KURA SHOMALI

et

STEVE BANDOMA

sont comme des chimères tout droit sorties des images des magazines, éclaboussées d'encre encore fraîche ! Ils semblent tout aussi agités que les figures de

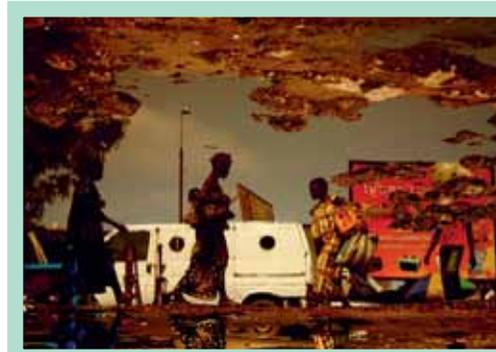
PATHY TSHINDELE

qui crient, s'agitent et se connectent dans tous les sens.

BALA-BALA

KIRIPI KATEMBO

Comme il est difficile de photographier les rues (*bala-bala*) de Kinshasa sans se faire arrêter par la police, Kiripi Katembo a dû trouver une ruse : leur reflet dans les flaques d'eau ! Ces petites fenêtres le protègent de la cacophonie de Kinshasa pour mieux la regarder et révéler sa beauté secrète.

Les autres photographies que tu peux voir dans cette salle sont le fruit du travail de collage que

SAMMY BALOJI

a réalisé à partir des archives d'une expédition coloniale. Garde en mémoire les paysages qu'il a utilisés comme fonds, peints à l'aquarelle par le peintre belge Léon Dardenne il y a plus de cent ans : tu pourras les comparer à la fin de l'exposition, avec la vision complètement différente des premiers peintres modernes congolais.

LE ROI DE LA BD !

PAPA MFUMU'ETO IER

« L'empereur » ou Sa Majesté Papa Mfumu'eto 1er, est devenu très populaire. Avec ses histoires, il met en garde ses lecteurs contre les dangers de la ville, leur donne des conseils sur la santé, l'amour, la famille... et les fait rire aux éclats !

Tantôt réalistes, tantôt fantastiques, les dessins de sa revue en font un journal de caricatures unique en son genre. Papa Mfumu'eto raconte des scènes de tous les jours, mais au fil des cases elles deviennent complètement surnaturelles !

🕒 Comme Chéri Samba, cet auteur de bande dessinée très célèbre à Kinshasa se donne des titres glorieux !

🕒 Parmi toutes les couvertures, découvre les créatures qui tourmentent ses personnages : laquelle trouves-tu la plus effrayante ?

Les peintres populaires

Dans la grande salle du rez-de-chaussée découvre les artistes populaires du Congo.

L'AFRIQUE DU FUTUR

PIERRE BODO

aussi s'intéresse à l'Afrique de demain. Observe en détail sa vision du futur. Dans ce tableau, la nature luxuriante se mélange à d'incroyables inventions technologiques. L'univers fantastique de Pierre Bodo s'inspire de ses rêves de progrès.

DRÔLES D'OISEAUX... Avec les peintures de Pierre Bodo, suis la parade des oiseaux de la ville. Regarde les costumes incroyables des hommes et les chevelures-branchages de ses «femmes surchargées»!

À SEIZE ANS, J'AI CASSÉ MON BIC!

CHÉRI SAMBA

C'est l'expression que Chéri Samba utilise pour dire qu'il a quitté l'école. En 6e, ses cahiers étaient recouverts de dessins. Il recopiait les bandes dessinées d'un magazine qui arrivait chaque mois au village. Chéri Samba et ses amis se le prêtaient en rêvant de Kinshasa.

Chéri Samba peint des textes sur ses tableaux : c'est devenu sa marque de fabrique, «la griffe sambaienne». Il utilise des couleurs vives et même des paillettes pour attirer l'attention sur les questions qui le préoccupent. Il a trouvé cette astuce pour que les passants s'arrêtent et lisent ses toiles, comme la une d'un journal. Amour, famille, culture, politique : tout le monde se reconnaît dans les sujets abordés par les artistes populaires.

Trouve le tableau La Vraie Carte du monde où il a renversé le planisphère : une autre façon de voir le monde qui redresse l'Afrique pour un meilleur avenir.

Pendant plusieurs années, Chéri Samba a eu pour assistant son petit frère Cheik Ledy. Tu trouveras sûrement un air de famille à ses tableaux proches de la bande dessinée. Les as-tu repérés ?

LA SAPE, QUEL STYLE!

JP MIKA

est le jeune héritier des grands peintres de l'art populaire. Il rend hommage aux rois de la SAPE. La SAPE, c'est la Société des ambancieurs et des personnes élégantes. JP Mika imite même les décors des studios de photographie où on allait autrefois faire immortaliser son plus beau style... Tu pourras découvrir ces images au sous-sol de l'exposition.

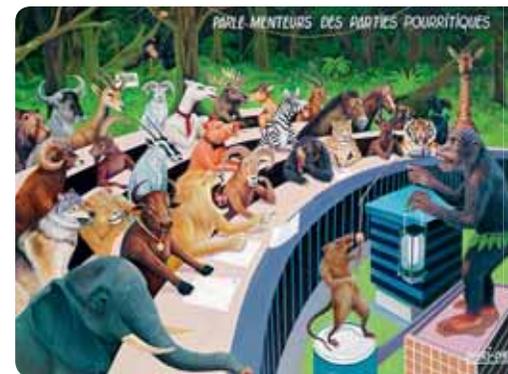
As-tu remarqué le mélange de motifs dans chacun de ses tableaux? La toile de fond a souvent un motif à fleurs européen, alors que celui des vêtements est typiquement africains.

Trouve l'œuvre où l'artiste a coupé ses modèles en deux pour montrer cette double culture. Tu y reconnaîtras sûrement deux célébrités qui font la fierté du continent africain : Nelson Mandela (qui a mis fin à l'apartheid entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud) et Barack Obama (qui est le premier président noir des États-Unis d'Amérique).

L'AFRIQUE EN ORBITE
MONSENKO SHULA

met l'Afrique en orbite! Ces acrobaties en apesanteur représentent le grand écart que la population de ce continent doit faire entre ses racines

traditionnelles et le monde d'aujourd'hui. Les peintres populaires partagent leurs inquiétudes sur l'avenir, mais toujours avec humour!

DRÔLE DE PARLEMENT

CHÉRI CHÉRIN

aussi s'est amusé à transformer les hommes en animaux. C'est tout un zoo que tu peux voir assis sur les bancs d'une Assemblée très dissipée. Surveille ce drôle de Parlement et prends ces animaux politiques en flagrant délit de

bavardage, de grimace, de bâillement! Les jeux de mots du titre *Parle menteurs des parties pourritiques* nous laissent penser que Chéri Chérin n'a plus confiance en la politique de son pays.

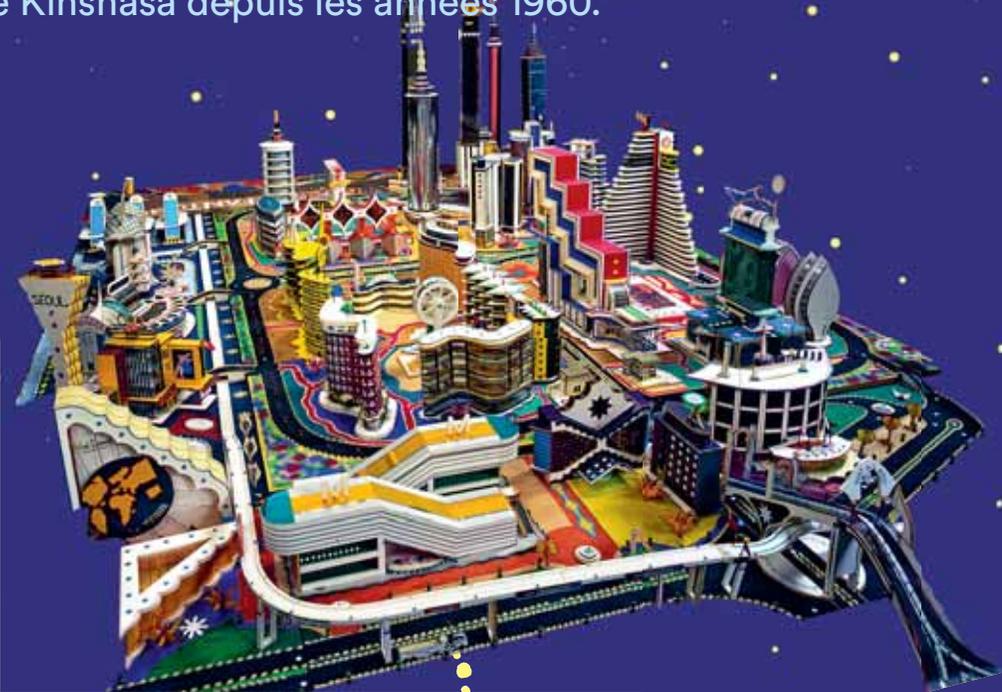
MUSIQUE

La musique occupe une place importante dans la vie congolaise. Au début, les musiciens jouaient dans les *nganda* (bars en plein air que tu peux voir sur les peintures de Moke), puis de nombreux studios d'enregistrement ont ouvert pour produire des chansons parlant de la vie ou de la politique du pays.

Cette musique entre en résonance avec les œuvres des peintres populaires et les photographies des années 1950 et 1970.

La ville, la nuit, la danse!

Au sous-sol de l'exposition, plonge d'abord dans l'univers urbain de la nuit, avec pour décor les maquettes de sculpteurs inspirés par la croissance impressionnante de Kinshasa depuis les années 1960.

ARTISTES
VISIONNAIRES

BODYS ISEK KINGELEZ

commence à construire ses maquettes en découvrant Kinshasa en pleine explosion urbaine. Il imagine les cités idéales d'un monde « qui ne nécessitera jamais de police, de soldats ». Écoute la sagesse de cet artiste décédé cette année: « Les plaisirs de ce monde terrestre dépendent des hommes qui l'habitent, ils ont l'obligation de mettre tous leurs talents à la façonner et refaçonner pour le rendre merveilleux. »

Découvre également
La Cité des étoiles
de

RIGOBERT NIMI

Pour lui aussi, l'imagination et la création doivent soulager les difficultés de la vie. Fasciné par les dessins animés et les films de science-fiction, il construit des bâtiments robotisés et des villes intergalactiques avec des matériaux de récupération. Parmi ces mécanismes tout en mouvement, en son et en lumière, les plus monumentaux lui prennent plus d'un an de travail!

LE REPORTER
DES NUITS KINOISES

MOKE

DISCO!

AMBROISE NGAIMOKO

Continue cette leçon de mode façon Congo des années 1970 avec les photographies d'Ambroise Ngaimoko. Il a fondé son Studio 3Z environ quinze ans après Jean Depara. Devant son objectif, les pantalons « pattes d'eph » ont remplacé les santiags, certains jeunes blanchissent leur peau pour ressembler aux stars occidentales du disco. Ne te font-ils pas penser aux sapeurs que tu as vus peints en couleurs par JP Mika au rez-de-chaussée de l'exposition?

Il a d'ailleurs peint un embouteillage en grand format. Sauras-tu le retrouver parmi ses œuvres?

Moke a tellement peint la vie nocturne des Kinois qu'il a inventé un style bien à lui. Trouve le tableau intitulé *Kin Oyé*: le peintre reproduit parfaitement les ombres et lumières colorées des bars. Les spots bleu, vert, rose et jaune font apparaître les silhouettes des danseurs et des musiciens... On s'y croirait!

COW-BOYS
ET PIN-UP'S!

JEAN DEPARA

Un chanteur qui se tortille comme Elvis Presley et les jupes bombées des filles sur les capots des voitures rutilantes... c'est ce qu'on appelle l'*American way of life*! Dans les années 1950, le monde vivait à la mode américaine, et Kinshasa était « le cœur vibrant et fou de toute l'Afrique »: c'est ce que racontent les photographies de Jean Depara. Il était aussi le photographe officiel du chanteur Franco, la star de la rumba.

Pour voir avec quel appareil il a capturé la vie des noctambules de Kinshasa, pars à la recherche de son autoportrait.

Combien d'apprentis cow-boys as-tu comptés parmi ces jeunes? « Ils traînent les pieds et balancent les hanches, la cigarette au bec », disait d'eux Jean Depara. Ces chefs de bande se faisaient appeler « les Bills », du nom du grand Buffalo Bill, héros mythique de la conquête de l'Ouest américain.

L'école d'Élisabethville (1946-1954)

En 1940, l'officier de marine Pierre Romain-Desfossés quitte la France pour une mission en Afrique. Envoyé au Congo pour protéger l'art indigène, il rencontre l'artiste Bela. Il crée l'atelier du Hangar en 1946 à Élisabethville. Il ne veut pas en faire une école avec des professeurs et des diplômés, mais plutôt un lieu pour créer, pour expérimenter. Les artistes doivent trouver leur propre style en s'inspirant de leur pays et de ses traditions. Ils partent souvent se promener pour peindre sur le motif*, dans la brousse ou au zoo.

* Peindre sur le motif signifie peindre en plein air en ayant sous les yeux ce qu'on désire représenter. On utilise souvent cette expression pour parler des peintres impressionnistes.

LA PRÉCISION

JEAN-BOSCO KAMBA

Tu reconnaîtras les peintures de Jean-Bosco Kamba qui semblent venir du Japon, avec leurs univers aquatiques si minutieux aux couleurs pastel.

DU BOUT DES DOIGTS

BELA

avait une technique unique: il peignait directement avec les doigts. Tous peints de la même façon et sans contours qui les séparent, les animaux, les végétaux et les hommes vivent en harmonie.

 Trouve le tableau où deux animaux se partagent les fruits du même arbre: la frontière entre ciel et terre est si douce grâce au dégradé de points qu'il a peint entre la lumière blanche et l'herbe verte!

 As-tu vu les deux oiseaux qui prennent la fuite? Bela a capté la vitesse de la scène avec ses petits points qui jaillissent tout en symétrie.

MODE MUNTU

Quant à Mode Muntu, ses silhouettes très modernes au contour épais te feront sûrement penser aux bonhommes de Keith Haring! Il a inventé une superposition très précise pour donner de la profondeur à ses tableaux sans utiliser la perspective: un premier fond couvert de tout petits points, puis un deuxième avec des motifs plus gros, et des personnages d'une seule couleur qui se détachent de l'univers qui les entourent. Ne trouves-tu pas que certains semblent même flotter dans l'espace?

TOUT EN DÉTAIL

PILIPILI MULONGOY

Sur les toiles de Pilipili Mulongoy, pas de place pour le vide: chaque petit espace est occupé par des touffes d'herbe, des petits cercles ou des traits fins. Tout est toujours en mouvement: des animaux capturent leur proie, un serpent protège ses œufs du danger, etc. Pilipili Mulongoy nous montre sa vision de la nature, à la fois chaotique et très organisée. Regarde sa peinture des insectes parmi les fleurs: elle fourmille de détails mais elle est aussi régulière qu'un motif de tissu.

COUPER LES POILS DU PINCEAU

MWENZE KIBWANGA

C'est l'idée qu'a eue Mwenze Kibwanga pour inventer son style: en rendant son pinceau moins souple, il pouvait peindre les hachures qui recouvrent ses toiles. Il montre toute l'énergie des hommes au travail ou dans la danse. Si nombreux et agités que la toile semble souvent trop petite, tellement emmêlés qu'il faut bien s'approcher pour comprendre les scènes des tableaux. Observe-les de plus près pour voir apparaître leurs secrets.

LA FAUNE, LA FLORE ET LES HOMMES

ALBERT LUBAKI

vendait de petites figurines en ivoire le long du chemin de fer à Élisabethville. Il dessinait comme il sculptait: rapidement, sans brouillon, pour raconter la vie de son village, la chasse et ses légendes. Ses œuvres restent souvent énigmatiques, mais quelle richesse pour l'imagination!

Des murs de la case à la feuille de papier

Te voilà arrivé aux origines de l'art moderne congolais, dans les années 1920. C'est grâce à Georges Thiry, un passionné d'art moderne, que l'on peut voir aujourd'hui les œuvres de ces précurseurs. Émerveillé par les fresques qu'ils peignaient sur les murs de leurs cases, il leur a offert des feuilles, de l'encre et de l'aquarelle pour en garder une trace.

PELAGES, PLUMAGES, ÉCAILLES ET PETITS CARREAUX

DJILATENDO

était tailleur de vêtements. Observe bien ses motifs: d'abord sur les pelages ou les plumages des animaux, ils deviennent de plus en plus géométriques sur les vêtements ou pour décorer le cadre des peintures, jusqu'à envahir toute la feuille! Frises, damiers, losanges, rayures et carreaux: inspiré par les compositions des tissus traditionnels, Djilatendo a peint des belles peintures abstraites très modernes!

activités pour le jeune public

juillet > novembre 2015

Pour l'exposition *Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko*, la Fondation Cartier pour l'art contemporain propose des parcours en famille, des balades découvertes du jardin, ainsi que des ateliers créatifs pour les **enfants de 7 à 12 ans**. Ces différents moments permettent de découvrir la Fondation Cartier, ses espaces et les œuvres qui y sont exposées.

PARCOURS EN FAMILLE

Le samedi à 11h

Les enfants et leurs parents participent à une visite ludique de l'exposition *Beauté Congo - 1926-2015 - Congo Kitoko* en compagnie d'un médiateur culturel. Après avoir pris le temps de découvrir en détail le parcours de l'exposition, les familles peuvent prolonger la visite à leur rythme.

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Le mercredi et le samedi à 15h

Après une introduction à l'exposition par un médiateur culturel, les enfants participent à un atelier original animé par un intervenant artistique. Des moments privilégiés avec les œuvres de l'exposition pendant lesquels les enfants pourront s'initier à différentes pratiques artistiques : peinture, collage, tissus, chants et comptines traditionnelles, etc.

L'ART DU PAGNE

Atelier textile de Césarine Sinatu Bolya, ANIMATRICE CULTURELLE

À partir de 7 ans, durée 2h

Le pagne est l'élément de base de l'habillement africain. Il s'attache, se détache, se rattache. Les enfants apprennent en musique l'art délicat de porter un bébé sur le dos, de nouer un turban d'un tour de main, d'emballer un baluchon et de le tenir avec élégance en équilibre sur la tête.

UN VESTON DE SAPEUR

Atelier textile de Magali Attiougbo, PLASTICIENNE

À partir de 7 ans, durée 2h

Les enfants décorent leurs petits vestons en s'inspirant des habits colorés des sapeurs de Kinshasa. Ils découpent des silhouettes dans des tissus aux motifs et couleurs multiples.

THÉÂTRE D'OMBRES

Atelier maquette de Karine Maincent, ILLUSTRATRICE

À partir de 7 ans, durée 2h

À l'image des œuvres d'Albert Lubaki et Djilatendo, les enfants créent un petit théâtre d'ombres et de couleurs en imaginant une vie villageoise ou un monde animal qu'ils décorent de motifs et de wax.

BANINGA TOSAKANA!

MES AMI(E) S, AMUSONS-NOUS!

Atelier chant de Césarine Sinatu Bolya, ANIMATRICE CULTURELLE

À partir de 7 ans, durée 2h

Les enfants découvrent les jeux et les comptines traditionnelles de Kinshasa. Au grès de leur imagination, ils illustrent un livret rassemblant toutes les paroles.

BESTIAIRE COLORÉ

Atelier créatif de Christine Destours, PLASTICIENNE

À partir de 7 ans, durée 2h

Après avoir découvert les peintures congolaises, les enfants créent leur propre tableau et représentent un animal dont le pelage sera rehaussé de couleurs et de tissus.

TENUE DE FÊTE

Atelier de cartes à gratter d'Élodie Nouhen, ILLUSTRATRICE

À partir de 7 ans, durée 2h

Les enfants s'inspirent des œuvres de Pierre Bodo et dessinent un personnage et sa tenue pour aller danser, en utilisant la technique de la carte à gratter.

PETITS PAGNES ET JOLIS TISSUS

Atelier de couture de Césarine Sinatu Bolya, ANIMATRICE CULTURELLE

À partir de 7 ans, durée 2h

Les enfants confectionnent un sac et des habits pour leur poupée avec différents tissus africains dont ils apprendront l'histoire et les méthodes de fabrication au cours de l'atelier.

REFLET

Atelier danse de Papy Ebotani, DANSEUR ET CHORÉGRAPHE DES STUDIOS KABAKO

À partir de 7 ans, durée 2h

Comment le corps raconte une histoire dans un espace ? Comment parle-t-il de nous, tout en reflétant le regard des autres ? Comment peut-il être le miroir de ce qui l'entoure, l'espace, les peintures, les photos et dessins accrochés au mur ?

LES SECRETS DU JARDIN

Atelier animé par Benjamin Lefevre, CHERCHEUR EN BIODIVERSITÉ

À partir de 6 ans, durée 1h

Cet été, la Fondation Cartier propose aux familles une ballade dans le jardin à la découverte de sa faune et de sa flore foisonnante avec un jeune chercheur en biodiversité.

calendrier

JUILLET

Mer. 22	L'art du pagne	7-12 ans
Sam. 25	Parcours en famille	
	Les secrets du jardin	6-12 ans
Mer. 29	Un veston de sapeur	7-12 ans

AOÛT

Sam. 1 ^{er}	Parcours en famille	
Sam. 29	Parcours en famille	

SEPTEMBRE

Sam. 5	Parcours en famille	
	Théâtre d'ombres	7-12 ans
Mer. 9	Un veston de sapeur	7-12 ans
Sam. 12	Parcours en famille	
	Les secrets du jardin	6-12 ans
Mer. 16	Banninga Tosakana!	7-12 ans
Sam. 19	Parcours en famille	
	Bestiaire coloré	7-12 ans
Mer. 23	Tenue de fête	7-12 ans
Sam. 26	Parcours en famille	
Mer. 30	Un veston de sapeur	7-12 ans

OCTOBRE

Sam. 3	Parcours en famille	
	Petits pagnes et jolis tissus	7-12 ans
Mer. 7	Tenue de fête	7-12 ans
Sam. 10	Parcours en famille	
	Les secrets du jardin	7-12 ans
Mer. 14	Bestiaire coloré	7-12 ans
Sam. 17	Parcours en famille	
Mer. 21	Reffet	
Sam. 24	Parcours en famille	
Sam. 31	Parcours en famille	
	Théâtre d'ombres	7-12 ans

NOVEMBRE

Mer. 4	Bestiaire coloré	7-12 ans
Sam. 7	Parcours en famille	
	Tenue de fête	7-12 ans
Sam. 14	Parcours en famille	

Réservation

Renseignements et inscription indispensables à partir d'un mois avant la date de l'atelier.

Service des publics

Tél. 01 42 18 56 67

Programmation complète disponible sur fondation.cartier.com/enfants

Accès

261, bd Raspail 75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50

M° Raspail ou Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6) / Bus 38, 68, 88, 91 RER Denfert-Rochereau (ligne B)

Vélib' et stationnement réservé

aux visiteurs handicapés :

2, rue Victor Schoelcher

L'exposition *Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko*, présentée du 11 juillet au 15 novembre 2015, est organisée avec le soutien de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, placée sous l'égide de la Fondation de France, et avec le parrainage de la société Cartier.

Crédits : © Chéri Samba, © Pierre Bodo, © Monsengo Shula, © Chéri Chérin, © Mika, © Kura Shomali, © Steve Bandoma, © Pathy Tshindele, © Kiripi Katemba, © Sammy Baloji, © Papa Mfum'eto, © Bodys Isek Kingelez, © Rigobert Nimi, © Moke, © Ambroise Ngaimoko, © Jean Depara, © Jean-Bosco Kamba, © Mode Muntu, © Bela, © Pilipli Mulongo, © Mwenze Kibwanga, © Albert Lubaki, © Djilatendo.