

FOCUS11

CONTEMPORARY ART AFRICA
BASEL JUNE 15–19 2011

GENERAL INFORMATION

FOCUS11 closed its doors on Sunday, June 19th, after eight days of stimulating events. FOCUS aims to promote contemporary African art during ART Basel (Switzerland) and combines different approaches in highlighting various art scenes. This year there was much to see and experience with both a gallery section and a curated show presenting independent artists on the one hand, and the symposium and daily artist talks on the other. Whilst last year's show focused on street art, this year the emphasis was on performance art.

FOCUS11 attracted a wide variety of visitors from local population to international collectors, art professionals, major art institutions, and the press. It proved itself to be an exceptional platform for many of its participants, yet again provoking collectors' interest, and providing a chance to connect, encouraging further collaborations between the participants. The organizers of FOCUS11 are pleased with the outcome of this year's edition.

Manuela Sambo (right) and Ayana V. Jackson (left), represented by Gallery Peter Herrmann.

FOCUS11 attracted more than 3000 visitors from 15th to 19th of June 2011.

“We feel that the standard has once again been raised in many respects. As a result more and more people have shown interest in the show and its accompanying events. Since the first edition in 2009 we have managed to build up the show year for year, offering a good basis to explore possibilities for another edition in 2012.”

Ayana V. Jackson with a visitor in front of her work.

SECTIONS

With an upbeat location just minutes away from the main fair, FOCUS11 provided galleries, curators, art critics, collectors and others with a perfect chance for networking. FOCUS11 showcased galleries and art institutions, and featured a series of emerging and established artists in the show curated by Christine Eyene (London).

The section for galleries and art institutions included Galerie Imane Farès (Paris), Galerie Peter Herrmann (Berlin), Strip of Gaza (Lagos), and Doual'art (Douala).

The curated show, "The Gig", presented the following artists: Nirveda Alleck, Steve Bandoma, Jan-Henri Booyens, Ato Malinda, Nathalie Mba Bikoro, Mohau Modisakeng, Rowan Pybus, Youssef Tabti, Fabrice Temagna Wamba, and Graeme Williams.

Besides the gallery section and the curated show, FOCUS11 was also proud to present and support an independent, ongoing project by the NON-NON Collective, titled "The Unknowing Grammar of Inhabiting A Text", and "IN/FLUX # 1", a compilation of experimental films and videos from the African world, curated by Dominique Malaquais, Cédric Vincent and Silke Schmickl.

Mohau Modisakeng: Qhatha (2010), C-Print.

Nermine Hammam was represented by Galerie Imane Farès.

Graeme Williams: Phutanang Township, Kimberly (2011) (right). Jan-Henri Booyens: Black Flag (2011) (left).

TALKS

There was an Artist's talk every day during FOCUS11. This chance for exchange and the deepening of understanding was much appreciated on all sides.

Directly in keeping with the intention of providing a platform for dialogue, which FOCUS has been encouraging and continually extending for three years now, these presentations of the varied art works offered visitors, curators, artists, and other gallerists the possibility both to gain insight into the background of the exhibited works, and to discover something new.

Furthermore, FOCUS11's curator, Christine Eyene, and Raphael Chikukwa, Curator of the National Gallery of Zimbabwe, discussed the theme "Curating in Africa and the Diaspora: from network to collaborative practice" in the Curators' Talk, while Peter Herrmann (Galerie Peter Herrmann) and Didier Schaub (Doual'art) talked about "Africa on the market: current trends".

Jan-Henry Booyens and Mohau Modisakeng at the round table of the artist talks, moderation by Jonathan Garnham (Blank Projects, SA).

Donna Kukama (right) and visitors during the opening ceremony.

PERFORMANCES

The main theme of this year's edition was performance art. While various aspects of the theme were discussed during the symposium that took place over the weekend leading up to the opening of FOCUS11, to mark the beginning of the show there were two chances to experience a performance at the preview. Both Nathalie Mba Bikoro and Ntando Cele presented the public with challenging performances and during FOCUS-week also performed further works live.

Ato Malinda, Nirveda Alleck and Fabrice Wamba are further artists from the performance world who were presented in the curated show. Donna Kukuma of NON-NON Collective, who is with FOCUS in Basel as an Artist in Residence independently of the show at the moment, also made use of the chance to present live interventions within the framework of FOCUS11.

Nathalie Bikoro and guests listening to the opening speech of FOCUS11.

Ntando Cele presenting her performance "Cyber session" at FOCUS11.

The public is following Nathalie Bikoro's performance.

SYMPOSIUM

This year for the first time a two-day symposium was organized as part of FOCUS11. The discussions centred on the theme of “Performances and Live Art”. Six artists and curators from all over Africa and Europe presented a variety of works and views, and discussed their experiences and questions relevant to the topics, close up in a small group. The extended programme received extremely positive feedback, and hence a sequel is already planned for 2012; Symposium@FOCUS12 will be developed in cooperation with local partners at the University of Basel and at Basel’s Museum der Kulturen.

Raphael Chikukwa (left) and Christine Eyene at the curator's talk about .

Claudia Marion Stemberger presents her work at the Symposium@FOCUS11.

FOCUS attracted a lot of professionals and provided an exclusive opportunity for networking.

PROGRAM

Tuesday, June 14

6pm :: Vernissage featuring two performances by Ntando Cele & Nathalie Mba Bikoro

Wednesday, June 15

6pm :: artist talk - Youssef

Tabti

6.30pm :: artist talk - Nathalie Mba Bikoro

Thursday, June 16

6pm :: artist talk - Graeme Williams

6.30pm :: artist talk - Nirveda Alleck

Friday, June 17

6pm :: curators talk: "Curating in Africa and the Diaspora: from network to collaborative practice"

7pm :: artist talk - Mohau Modisakeng and Jan-Henri Booyens

8pm :: FOCUS11Lounge

Saturday, June 18

12am :: Public Intervention by Ato Malinda, starting at Rheingasse 33

6pm :: Gallerie's round table: "Africa on the market: current trends"

7pm :: performance by Ntando Cele

8pm :: FOCUS11Lounge featuring DJ Voja

Sunday, June 19

4pm :: performances Ntando Cele and Donna Kukama (NON-NON collective)

6pm :: Closing

Daily:

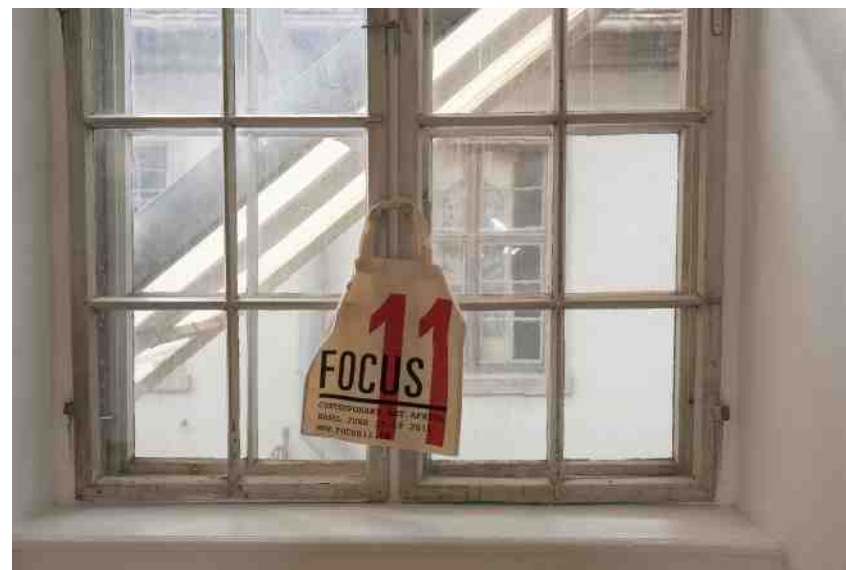
"IN/FLUX - Mediatrips from the African World" a series of three DVDs. Each DVD is a compilation of experimental films and videos from the African world.

"The Unknowing Grammar of Inhabiting A Text" an ongoing project by the NON-NON collective.

FOCUS11 Lounge 1 - 12 p.m.

Catalogue/Fanzines

FOCUS11 produced a catalogue for the first time this year, in the form of Fanzines. There is an individual folder for each artist and gallery, presenting selected works and a biography. One can buy the Fanzines separately or as a full set.

CONCLUSION

With this year's FOCUS further important steps were taken in the process towards the construction of a European platform for contemporary African art. Seraina Müller and Christoph Schön, founders and Co-directors of FOCUS are delighted with the apparent results. In particular, the symposium and the diverse talks will be developed further. A lot of attention will also be paid to FOCUS12's online presence during the coming year.

As specific goals for the 2012 edition, they want to

- strengthen local partnerships and extend them to a national level
- collaborate with experts in order to evaluate the concept of FOCUS in general as well as to develop the 2012 edition
- extend the collector's network define criteria to ensure the quality of the show attract more visitors

Nathalie Bikoro during the opening ceremony.

Presentation of Dou'art on the second floor of FOCUS11.

Mohau Modisakeng, Raphael Chikukwa, Nathalie Bikoro, Ato Malinda, Ayana Jackson, Fabrice Wamba (from left to right)

PARTNER

Partner
SüdKulturFonds
Pro Helvetia Cape Town
iaab
Sparck
Lowave
Africa Center
Sportmuseum Schweiz
Hamburg/Kulturbehörde
Braubude Basel
Centre for African Studies Basel
africultures.com
africancolors.net
Piclet.org

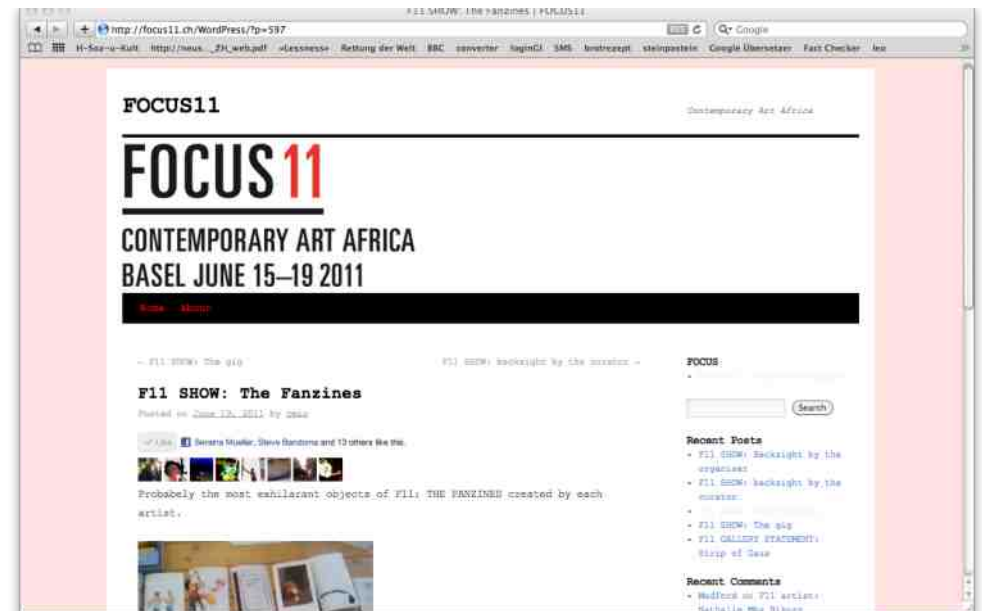

Pictures: Manuela Vonwiller, Samba Fall

MEDIA REPORTS (SELECTION)

Despite great competition with ART Basel, FOCUS succeeded in securing its place in the local press again this year, with a long article in the culture section of the Basler Zeitung. Internationally it was conspicuous due to a lengthy, illustrated article running over several sites in Germany's newspaper of commerce, "Handelsblatt".

The newly created Blog met with great interest in the online-community. Through the blog, pictures, information, and various video-interviews with relevant people offered a lively compliment to the informative website www.focus11.ch. The interactive blog will be further developed through the coming year in anticipation of FOCUS Edition 2012.

FOCUS11's Blog: <http://focus11.ch/WordPress/>

AFRIKA

Starker Auftritt

von Susanne Schreiber

Afrika hat bildmächtige Künstler, die der hiesige Kunstbetrieb meist ausspart. Bis Sonntag bietet „Focus11“ in Basel einen faszinierenden Überblick auf aufstrebende und etablierte Künstler des schwarzen Kontinents.

Nirveda Allecks Ölgemälde „Continuum Mali“ misst 2,50 Meter in der Breite. Es ist zu sehen in der Ausstellung „11Focus“ parallel zur Art Basel.

Basel. Die Art Basel versammelt so viele Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt wie keine andere Messe für moderne und zeitgenössische Kunst. Doch Afrika bleibt bis auf zwei Galerien aus Südafrika ausgespart. In diese Lücke springt nun im dritten Jahr „Focus11“. In einem zentral gelegenen Altstadtthaus in der Basler Rheingasse 33 kann der wissbegierige Besucher seinen Horizont erweitern, was junge, aufstrebende Talente des vom Westen gern übersehenen Kontinents betrifft.

Kleine Jungs, alle in blauen Kapuzenmänteln, schauen den Betrachter an. Realistisch, in lebhaften Farben gemalt, stehen die Figuren auf nichts als der großen weißen Leinwand. Handelt es sich um ein religiöses oder um ein politisches Ritual? Die nächsten Gemälde geben Aufschluss.

Nirveda Alleck: „Continuum Chagos“ von 2010 im Ausschnitt.

Spielball der Großmächte

Die aus Mauritius stammende Malerin Nirveda Alleck hat Bewohner der Pazifikinsel Chagos porträtiert. Statt sie in Röcke, Hosen und T-Shirts zu hüllen, hat Alleck ihnen ihr größtes Problem kollektiv auf den Leib gemalt: die Luftansicht des Militärstützpunktes, die Soldaten im Tarnanzug. Die Insel gehört nicht der indigenen Bevölkerung, sondern ist eine von Großbritannien an die USA geliehene Militärbasis. „Sie leben im Limbo und bekommen ihre Insel nicht zurück“, erläutert die zierliche Malerin, den politischen Gehalt ihrer attraktiven Gemälde.

„Die Jungen in Mali habe ich fotografiert, als sie zu einem Beschneidungsritual, einer Initiation gingen“. Typisch für Alleck ist, dass sie den Kontext immer weglässt. Da muss der Betrachter zweimal hinschauen. Das lohnt sich.

Die Plattform

Der von Seraina Müller und Christoph Schön organisierte Focus11 ist weit mehr als eine von Christine Eyene kuratierte Ausstellung mit über einem Dutzend Künstlern aus Afrika und der Diaspora. Galerieausstellungen, Performances, Diskussionen, ein Symposium sowie eine tägliche Lounge von 20 bis 24 Uhr erweitern Focus11 zur Plattform. Sie läuft bewusst parallel zur Art Basel und schließt wie diese am 19. Juni 2011.

Ob Videos (Rowan Pybus, Ntando Cele), aquarellierte Collagen von Steve Bandoma, Malerei (Jean-Henri Booyens) oder Performance in Verbindung mit Fotografie wie sie der sehr junge Mohau Modisakeng pflegt – ihr gemeinsamer Nenner sind der Mensch und die Gesellschaft. Nicht mehr und nicht weniger.

Der Streitschlichter

Stark in Ausdruck und Botschaft sind drei fein ausgetüftelte Ganzfigur-Fotos aus einer Serie von Modisakeng (*1986). Der Südafrikaner lebt gerade mit einem Stipendium in Basel und wird demnächst nach Südafrika zurückkehren, um sein Studium abzuschließen. Der Künstler posiert selbst mit ernstem Ausdruck, mit Erde und Oxyden in den Händen. Im nächsten Bild verhüllt eine Staubwolke sein Gesicht. Im dritten Bild ist der Künstler, der einen mannshohen Lederschurz umgebunden hat, mit aneinander gelegten Händen zu sehen. Modisakeng erzählt, dass die Gesten einem Streitschlichteritual seiner Kindheit entstammen. Damals mussten sich zoffende Kinder erst am Friedensrichter abarbeiten, bevor sie sich wieder in einander verkeilen konnten. Ein Modell, das man sich auch für die große Politik wünschte.

Graeme Williams Fotoarbeit ist bis 19.6. in der Ausstellung „11focus“ parallel zur Art Basel 2011 zu sehen (Ausschnitt).

Poesie in der Ödnis

Der Fotograf Graeme Williams kommt viel rum in seinem Land Südafrika. Er macht Bilder von der Gesellschaft um ihn herum, manchmal sogar ganz ohne Menschen. Doch auch wenn sie nicht drauf sind, erzählen Williams Fotos von ihnen. Denn er gibt ihnen ihre Würde zurück, so arm sie auch sein mögen. Die von Christine Eyene ausgesuchten Farbfotos zeigen verrostende Wellblechhütten der Townships in grauer, abweisender Landschaft – immer mit einem Farbklecks. Hier sind es rosa Kissen auf einer Wäscheleine vor einem grün gestrichenen Haus, die Hoffnung verbreiten, da eine rot gestrichene Türschwelle, dort ein buntes Tisch Tuch, das sich heiter im Wind bläht. Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagt der 49-jährige Graeme Williams: „Ich benutze Farbe als Metapher. Ich manipulierte das Abgebildete nicht, habe keine Tischdecke, die ich aus dem Auto hole, aufhänge und ablichte.“

Der Betrachter ist dankbar für die kleinen Hoffnungsschimmer. Williams aufmerksames Auge dokumentiert die Veränderungen in Südafrika. Seine Lichtbilder mit anwesenden Menschen sind derzeit im Londoner Victoria and Albert-Museum in der Ausstellung „Figures & Fiction“ zu sehen.

Ein Paradies für Ägyptens Soldaten

Nermine Hammam aus Kairo zeigt überraschende Bilder der ägyptischen Armee

MIRIAM GLASS

Nach den Protesten auf dem Tahir-Platz in Kairo erwartete Künstlerin Nermine Hammam bang die Ankunft der Armee. Doch es kamen keine brutalen Kämpfer, sondern verwirrte junge Menschen. In einer Fotoserie zeigt Hammam sie in idyllischen Postkartenlandschaften.

Die Bilder der Proteste auf dem Tahir-Platz in Kairo sind um die Welt gegangen. Menschenmassen, gereckte Fäuste, Soldaten, welche die Demonstranten in Schach halten.

Am 4. Februar stand auch Fotografin Nermine Hammam (44) auf dem Tahir-Platz, und auch sie machte Bilder von der Menge. Doch die Fotos sahen «alle gleich» aus, sagt Hammam, und so schaute sie länger hin und suchte nach neuen Blickwinkeln. In ihrer Serie «Upekkha», von der diese Woche ein Teil auf der Kunstmesse Focus in Basel zu sehen ist, richtet sie ihren Blick nicht auf die Protestierenden, sondern auf die Armee.

TROST UND FLUCHT. Nermine Hammam montiert Bilder der Soldaten, die in Kairo patrouillierten, in die idyllischen Landschaften handgemalter Postkarten aus den 1930er-Jahren. Verträumt schauen die jungen Männer ins Leere, gestützt auf Panzer wie auf eine Fotokulisse, die Gewehre wie Handtaschen über der Schulter.

Diese Jugendlichen in Uniform haben scheinbar nichts zu tun mit der brutalen Armee, von der westliche Medien berichten, dass sie Frauen mit Jungfrauen-

Künstlerin und Soldat. Nermine Hammam mit einem Bild der Serie «Upekkha». Foto Roland Schmid

tests» und Gefangene mit Elektroschocks schikaniert.

«Wir alle haben nach den Protesten besorgt auf die Soldaten gewartet», sagt Hammam. «Aber als sie da waren, war alles anders. Das waren weder Helden noch Tyrannen, sondern Jungs vom Land. Menschen, die verwirrt und erschöpft aussahen.» Am liebsten hätte sie die Soldaten gestreichelt wie eine Mutter, sie geströbet und ihnen gesagt, dass alles gut werden würde, sagt Hammam. «Aber ich wusste natürlich, dass das nicht geht.»

Trotzdem hat sie den jungen Männern zur Flucht ver-

holfen: Auf ihren Fotomontagen schickt sie sie durch Raum und Zeit in ein kitschiges Paradies, platziert sie vor einer rosa getönten Berglandschaft oder in einer bunten Blumenwiese.

INNEN- UND AUSSENSICHT. Das Resultat zeigt weit mehr als die mütterliche Anwendung einer Fotografin, die selbst zwei dreizehnjährige Kinder hat: In dem neuen Kontext erscheinen die Soldaten zerbrechlich und verträumt. Ihre Körperhaltung wirkt oft kokett, plötzlich fallen die gezupften Augenbrauen auf, die glatt rasierten Wangen. Ein ungewohntes Bild von

Männlichkeit, die Hammams Fotos nicht herstellen, aber hervorheben.

Der Werktitel «Upekkha» ist ein Begriff aus dem Buddhismus, der für «Gleichmut» steht, oder dafür, «etwas voller Verständnis anzusehen», so Hammam. Diesen verständnisvollen Blick möchte die Ägypterin auf ihre eigene Gesellschaft richten. Sie schaut dabei zugleich von aussen und von innen auf ihr Land, denn sie verliess Ägypten, als sie zwölf war und kehrte mit 24 zurück. Die Schule besuchte sie in England und studierte Film in New York.

Hammams «Upekkha»-Serie kommt mit der Pariser Galerie Imane Farès nach Basel – in Kairo wagt Hammam sie nicht zu zeigen. Zwar gebe es eine lebendige Kunstszene, und sie habe ihre Kunst bisher offen in der Galerie eines Kanadiers in Kairo ausstellen können. «Ohne Probleme», wie sie sagt – dass «nur» 30 Prozent ihrer letzten Serie aus einer Anstalt für psychisch Kranke zensiert worden seien, sei erfreulich.

MISSTRAUEN. Doch das Umfeld, in dem Hammams Soldatenbilder entstanden sind, passt nicht zum Gefühl zärtlicher, rücksichtsvoller Anteilnahme, das der Arbeit zugrunde liegt. Man begegnete ihr mit Misstrauen. «Als ich die Fotos machen wollte, hielt man mich für eine israelische Spionin, später für eine Christin», sagt Hammam, die Muslimin ist.

«Die Situation in Ägypten ist im Moment sehr unsicher», sagt die Künstlerin. «Islamistische Kräfte, von denen wir vorher nicht mal ahnten, dass es sie gibt, werden stärker. Keiner wisse, wie sich die Situation entwickle. «Ob ich ein Kopftuch tragen muss, wenn ich zurückkomme? Ich weiss es nicht», sagt Hammam. Doch sie weiss: Eine ihrer nächsten Arbeiten wird sich mit dem Schleier beschäftigen. Und vermutlich wird diese Arbeit nicht in eine Postkartenidylle führen.

> **Focus11**, Contemporary Art Africa, Rheingasse 33, Basel. Bis 19. Juni.
www.focus11.ch