

Roméo Mivekannin

Human in Motion

08.06.–03.08.2024

Opening: 07.06.2024, 6–9 p.m.

Roméo Mivekannin, born in 1986 in Bouaké, Côte d'Ivoire, is a multidisciplinary artist blurring the boundaries between painting, sculpture, and installation. His diverse background includes training as a cabinetmaker, studying Art History and Architecture, and writing a novel. Informed by his academic knowledge and his family's experience with colonization (he is a descendant of Behanzin, the last King of Dahomey, present-day Benin), he (re)creates compositions that challenge European iconography, taking classical paintings and photographs and substituting the subjects' faces with self-portraits. Oceane Kinhouande refers to his practice using the concepts "visual quotes" or "plastic quotation process" to indicate the artist's choice to reappropriate and reinterpret previous artistic productions. Mivekannin incorporates archival material to expose the colonial gaze in those underrepresented or unspoken (non-dits), basing his work on the "memory of history," literally and figuratively. His canvases, like palimpsests, bear various layers of content beyond the visual, as he uses old bedsheets, kitchen rags, and tea towels and soaks them in elixir baths following voodoo practices, a spiritual belief rooted in the Kingdom of Dahomey.

Mivekannin's practice is deeply informed by two exhibitions he visited in Paris and marked his career: [L'invention du sauvage](#) (Musée du Quai Branly, 2011, curated in part by Pascal Blanchard) and [Le modèle noir de Géricault à Matisse](#) (Musée d'Orsay, 2019.) Both shows led him to interrogate his personal history and the essentialization that resulted from the Western gaze on Africa and its representation in Art History canon.

Galerie Barbara Thumm presents the exhibition *Human in Motion* by Roméo Mivekannin in its project space, featuring pieces from his series "L'homme qui marche / The walking man" (2022-2024). Mivekannin draws upon the photographic study "Human figure in Motion" from British photographer Eadweard Muybridge, who revolutionized the history of his field and cinema in the late 19th-century by "stopping action, capturing and decomposing movement," according to the artist. For instance, Muybridge's study captured people performing various movements which he photographed with different cameras from multiple angles, rendering sequential, separate images. Mivekannin questions the notion of human in motion and reinterprets Muybridge's photographs, employing sequential images of figures in movement to represent migration, memory, and time.

The artist draws a parallel between his migration within Africa and to France and Muybridge's story as a British immigrant to the United States, establishing a dialogue between both figure's experience with displacement. He points to an analogy between human motion and travel as a dislocation from a certain space at a given time, leading the traveler to question the journey while facing a sense of temporality and impermanence. The visual and material composition of some of the works reminisce the scientific and photographic grid that was used to capture individual fragments of motion, which Mivekannin depicts over used kitchen rags and tea towels to create canvases out of material fragments.

Mivekannin's creative process entails observing a work of art and asking himself: "what does the artist *really* show?" What is the intention and context behind what is evident to the eye? Then, the artist decodes the original imagery of the works, substituting some of the models' faces with a self-portrait in black and white and painting the background black, thus, shedding light on subjects previously relegated to the shadows of domination. Mivekannin's choice is intentional and subversive, as it aims to reverse the points of view of the characters portrayed on the paintings and the passers-by that look at them. His face gazes directly to the viewers and grasps their eyes, stopping and transforming them from merely lookers into active, critical spectators of the scene. In his words: "with the same code, the same framing, the same arrangement of the models, I shift the gaze of the beholder from that of a simple voyeur to that of a spectator of the scene (...) to move from the suffered gaze to the chosen gaze."

Roméo Mivekannin has participated in exhibitions worldwide including the Kunstmuseum Basel (Basel, Switzerland, 2024), the 15th Sharjah Biennial (Sharjah, UAE, 2023), the Dakar Biennale (Dakar, Senegal, 2022) and other exhibitions in the Musée d'Art Roger Quilliot (Clermont-Ferrand, France, 2024), Musée du Quai Branly (Paris, France, 2023), among others. His works are in various collections, including Cité de la Musique, Musée National du Quai Branly, and Collection Leridon (France), Sharjah Foundation (UAE), Fondation Zeitz (South Africa), Galerie Nationale d'art contemporain du Bénin (Benin). He lives and works between Toulouse, France, and Cotonou, Benin and pursues a Doctorate at the École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, France.

Text: Susana Turbay Botero

Roméo Mivekannin

Human in Motion

08.06.–03.08.2024

Eröffnung: 07.06.2024, 6–9 p.m.

Roméo Mivekannin, 1986 in Bouaké, Côte d'Ivoire, geboren, ist ein multidisziplinärer Künstler, der die Grenzen zwischen Malerei, Skulptur und Installation verwischt. Zu seinem vielseitigen Hintergrund gehören eine Ausbildung als Kunsttischler, ein Studium der Kunstgeschichte und Architektur sowie das Schreiben eines Romans. Auf der Grundlage seines akademischen Wissens und der Erfahrungen seiner Familie mit der Kolonialisierung (er ist ein Nachfahre von Behanzin, dem letzten König von Dahomey, dem heutigen Benin) schafft er Kompositionen, die die europäische Ikonografie in Frage stellen, indem er klassische Gemälde und Fotografien nimmt und die Gesichter der Dargestellten durch Selbstporträts ersetzt. Oceane Kinhouande bezeichnet seine Praxis mit den Begriffen „visuelle Zitate“ oder „plastischer Zitatprozess“, um auf die Entscheidung des Künstlers hinzuweisen, sich frühere künstlerische Produktionen wieder anzueignen und neu zu interpretieren. Mivekannin verwendet Archivmaterial, um den kolonialen Blick auf die unterrepräsentierten oder unausgesprochenen (non-dits) Personen freizulegen, wobei er sich auf das „Gedächtnis der Geschichte“ stützt, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Seine Leinwände tragen wie Palimpseste verschiedene Schichten von Inhalten, die über das Visuelle hinausgehen, da er alte Bettlaken, Küchenlappen und Geschirrtücher verwendet und sie in Elixierbädern nach Voodoo-Praktiken, einem im Königreich Dahomey verwurzelten spirituellen Glauben, tränkt.

Mivekannin's Praxis ist stark von zwei Ausstellungen geprägt, die er in Paris besuchte und die seine Karriere prägten: [L'invention du sauvage](#) (Musée du Quai Branly, 2011, kuratiert u.a. von Pascal Blanchard) und [Le modèle noir de Géricault à Matisse](#) (Musée d'Orsay, 2019). Beide Ausstellungen veranlassten ihn, seine persönliche Geschichte und die Essentialisierung zu hinterfragen, die aus dem westlichen Blick auf Afrika und dessen Darstellung im Kanon der Kunstgeschichte resultiert.

Die Galerie Barbara Thumm präsentiert in ihrem Projektraum die Ausstellung *Human in Motion* von Roméo Mivekannin mit Werken aus seiner Serie „L'homme qui marche / Der gehende Mensch“ (2022-2024). Mivekannin stützt sich auf die fotografische Studie „Human figure in Motion“ des britischen Fotografen Eadweard Muybridge, der die Geschichte seines Fachs und des Kinos

im späten 19. So hielt Muybridge in seiner Studie Menschen bei verschiedenen Bewegungen fest, die er mit verschiedenen Kameras aus unterschiedlichen Blickwinkeln fotografierte, so dass sequenzielle, separate Bilder entstanden. Mivekannin hinterfragt die Vorstellung vom Menschen in Bewegung und interpretiert Muybridges Fotografien neu, indem er aufeinander folgende Bilder von Figuren in Bewegung verwendet, um Migration, Erinnerung und Zeit darzustellen. Der Künstler zieht eine Parallele zwischen seiner Migration innerhalb Afrikas und nach Frankreich und Muybridges Geschichte als britischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten, indem er einen Dialog zwischen den Erfahrungen beider Figuren mit Vertreibung herstellt. Er verweist auf eine Analogie zwischen der menschlichen Bewegung und dem Reisen als Entfremdung von einem bestimmten Raum zu einer bestimmten Zeit, was den Reisenden dazu veranlasst, die Reise zu hinterfragen und sich mit dem Gefühl der Zeitlichkeit und Unbeständigkeit auseinanderzusetzen. Die visuelle und materielle Komposition einiger Werke erinnert an das wissenschaftliche und fotografische Raster, das zur Erfassung einzelner Bewegungsfragmente verwendet wurde, die Mivekannin übergebrauchten Küchenlappen und Geschirrtüchern darstellt, um Leinwände aus Materialfragmenten zu schaffen.

Mivekannin's kreativer Prozess besteht darin, ein Kunstwerk zu betrachten und sich zu fragen: Was zeigt der Künstler *wirklich*? Was ist die Absicht und der Kontext hinter dem, was für das Auge sichtbar ist? Dann entschlüsselt der Künstler die ursprüngliche Bildsprache der Werke, indem er die Gesichter einiger Modelle durch ein Selbstporträt in Schwarz-Weiß ersetzt und den Hintergrund schwarz malt, um so Licht auf Themen zu werfen, die zuvor im Schatten der Herrschaft standen. Mivekannin's Wahl ist absichtlich und subversiv, da sie darauf abzielt, die Blickwinkel der auf den Bildern dargestellten Personen und der Passanten, die sie betrachten, umzukehren. Sein Gesicht blickt direkt auf die Betrachter und erfasst ihre Augen, hält sie an und verwandelt sie von bloßen Betrachtern in aktive, kritische Zuschauer der Szene. Mit seinen Worten: „Mit dem gleichen Code, der gleichen Rahmung, der gleichen Anordnung der Modelle verlagere ich den Blick des Betrachters von dem eines einfachen Voyeurs zu dem eines Betrachters der Szene (...), um vom erlittenen Blick zum gewählten Blick überzugehen.“

Roméo Mivekannin

Human in Motion

08.06.–03.08.2024

Eröffnung: 07.06.2024, 6–9 p.m.

Roméo Mivekannin hat an Ausstellungen auf der ganzen Welt teilgenommen, darunter das Kunstmuseum Basel (Basel, Schweiz, 2024), die 15. Sharjah Biennale (Sharjah, VAE, 2023), die Dakar Biennale (Dakar, Senegal, 2022) und andere Ausstellungen im Musée d'Art Roger Quilliot (Clermont-Ferrand, Frankreich, 2024), Musée du Quai Branly (Paris, Frankreich, 2023), unter anderem. Seine Werke befinden sich in verschiedenen Sammlungen, darunter Cité de la Musique, Musée National du Quai Branly und Collection Leridon (Frankreich), Sharjah Foundation (Vereinigte Arabische Emirate), Fondation Zeitz (Südafrika), Galerie Nationale d'art contemporain du Bénin (Benin). Er lebt und arbeitet zwischen Toulouse, Frankreich, und Cotonou, Benin, und promoviert an der École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, Frankreich.

Text: Susana Turbay Botero