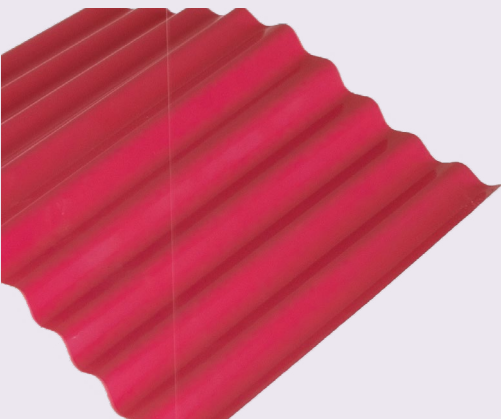
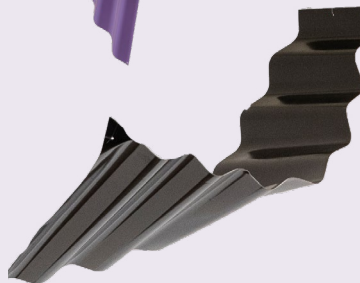
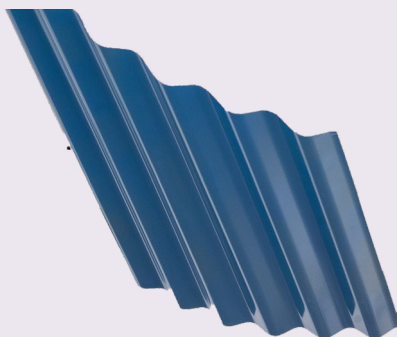

LOBI LOBI LOBI LOBI

Pascale Marthine Tayou

LOBI LOBI: Pascale Marthine Tayou
May 3, 2023 – November 26, 2023

**Presented by Abu Dhabi Cultural Foundation,
Department of Culture and Tourism**

Curatorial Team

Co-curators Noor Al Mehairbi, Maisa Al Qassimi, and Reem Al Hashmi

Artist Gallery Representation

GALLERIA CONTINUA

Exhibition Design

Ghaith Othman

Graphic Design

Mariam AlZayani and Layan Al Ramahi

Editorial and Translation

Birde Tze Yan Tang and Ban Kattan (Kattan Consultancy)

Collections Management and Conservation

Chloe Charlotte Crichton, Mariam Khamis, Mine Diri and Ioannis Spanos

Contents

4	Introduction
8	The Margin to the Centre
16	Power Vessels
24	Fantasia Urbaine
30	Playing Field
38	Children's Exhibit: BOBO LAND

Introduction

LOBI LOBI: an expression in the Lingala language of the Congo-Kinshasa (Democratic Republic of the Congo) that holds three meanings: the day before yesterday, the day after tomorrow, and soon.

The exhibition *LOBI LOBI* presents the works of artist and poet Pascale Marthine Tayou (b. 1966, Nkongsamba, Cameroon), and showcases his interventions that address both the scarcity and excess of resources in our transient, post-colonial environment.

Named after the artist's poem 'LOBI LOBI' (2020), the exhibition seeks to evoke the parallel and cyclical realities of Tayou's practice that transcends time and territories. Featuring sculptures, mixed media, installation, poetry, and photography, the exhibition highlights the rich paradoxes of consumer and material cultures in the artist's reformulation of his visual environment.

Working with multimedia that combines craftsmanship and found objects, Tayou's practice reconceptualises the societal, historical, economic, and geographic aspects of modern reality. His colourful yet satirical practice stems from his "play serious" approach to unpacking the post-colonial baggage of his immediate environment. The artist describes his visual environment as a playing field he uses to build ephemeral structures of hybridity that connect nature, the artifact, and the bodily. As an active observer and player of the everyday, Tayou's artistic process is embedded in the act of accumulation, with means to rearrange, rewire, or rectify the spiritual and material significances of societies. By exploring colonial tropes, idealization, and Central African symbolism, Tayou's practice seeks to reverse roles to demystify the false idealizations of the "other" and their social practices and commodities.

Featured in this exhibition is Tayou's series of crystal sculptures, evoke satiric parallels between modern Western commodification and West African spiritual protection practices.

His assemblages such as *Colourful Garden* and *Home Sweet Home* activate alternative methods of hybridity that restructure relations of power and mobility. In other works such as *Colourful Calabashes*, *Coloris*, and his chalk frescos, Tayou creates assortments of everyday objects that become visual archives of his childhood and relationship to Cameroon.

This exhibition is accompanied by a children's section titled *BOBO LAND*, which leads young visitors into an exploration of the self through the eyes of 'Bobo,' Tayou's persona of a dreaming child discovering and inventing their future. With an affinity to childlike inclinations, Tayou's art philosophy prompts us to approach the harsher realities of our landscape with mischief, amusement, and make-believe.

LOBI LOBI: Pascale Marthine Tayou is divided into four sections that follow Tayou's multiplicities of object and language as he navigates human ecologies: *The Margin to the Centre*, *Power Vessels*, *Fantasia Urbaine*, and *Playing Field*.

LOBI LOBI

Pascale Marthine Tayou, 2020

LOBI LOBI ...

like a dream,
a dream mirror,
an opportunity of the possible,
it is the alphabet of forbidden writing.

LOBI LOBI ...

is mute,
it is the flight of Minerva,
it is the landing of an unidentified flying
object, moving on the import/export
track.

LOBI LOBI ...

is a showcase,
a new emergency,
this is the strictly recreational
emergency,
the explosion of spices off the coasts of
flavours.

LOBI LOBI ...

is a temptation,
it is my need for a walk,
is walking backwards away from the
obvious,
is the desire to bring the rage of the
margin back to the centre of the page.

The Margin to the Centre

What does it mean to recover within catastrophe?

Through the rivalries of resources, environmental damage, and human displacement that emerge as a result of global political histories, Tayou's works unfold into a language of destruction and re-fabrication. Suspended throughout the exhibition, Tayou's Tornado of colourful aluminum sheets points to the overwhelming sense of both amusement and loss. Even through this calamity, Tayou offers a means of recuperation in the agency of collecting, reassorting, reshaping, and therefore rewriting history.

The works displayed in this section explore placements of the self in relation to the "other", from the inner self to the outer world, and the communal to the global. Tayou's practice is in constant search to hybridize nature, the artifact, and the bodily. Looking at the work Plastic Bags brings a means to reflect on the overwhelming excess of human residue, appearing in the work as sprouting blossoms.

"I think humanity must re-learn to live intelligently with its environment; we have a duty to dream of that. It is part of our constitution; we take risks. But it would be interesting to listen to the environment in which we are evolving. [Even] if I were an economist, a scientist, a religious man – I have a duty to listen hard to my environment in my daily life, in my practice."

In works like *Colourful Garden* and *Home Sweet Home*, we see references to West Africa's colonial history in Tayou's incorporation of small figurines, which he calls "Flâneurs coloniaux" (aimless colonial wanderers). Historically known as colon statues, or settlers, these figurines take their origin from an indigenous craft practice in the Ivory Coast that emerged during the colonial period. They depicted white European colonial officials as well as 'Europeanised' African figures dressed in modern Western attire. It is believed that these statues were set in villages and bridges to indicate to the native population the presence of European settlers.

For Tayou, these sculptures bear testament to Europe's pursuit of "exploration, civilization, and domination", materialized into symbols of the "white man" as interpreted by African craftsmanship. By referring to them as "Flâneurs coloniaux", the artist prompts a satirical look into colon statues, describing the European and Europeanised as consequentially detached from reality.

"Les Flâneurs, are you, me, everyone. They are freighted with the weight of their history, of their journey. They contain attributes that remind us of a specific history, which we are heirs to... without ever having been the authors of these historical events. And yet we experience them in our flesh"

Poem: Rewriting History

Pascale Marthine Tayou, 2011

In the beginning,
There was sand...

A stone...

A small bottle with a red ring...

A blue plastic bottle with...

Half of a green soccer ball

And...

One day,

Georges fell in love with a "blue
slipper"

With the intestines of the sea...

Since then,

Every day,

Georges leaves the family house
and...

Goes to the lagoon where...

He collects and brings back..

A great variety of organs of the sea.

Pascale Marthine Tayou

Home Sweet Home, 2011

Tree trunks, birdcages, cables, microphones, hay
700 x 800 x 800 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA
© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Coloris, 2022

Plastic buckets, soil, cement and glitter

200 x 260 x 25 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Plastic Bags, 2019

Plastic bags, netting and metal truss

approx. 800 x Ø 500 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou
Colourful Calabashes, 2014
Painted calabashes
920 x 270 x 50 cm

Courtesy of a private collection
© ADAGP, Paris

Power Vessels

Made from clear crystal, Tayou's crystal figures are adorned with everyday objects both from traditional African craft and found elements like plastic and scrapings from our modern globalised landscapes. These figures are meant to evoke west-central African *nkisi nkondi* or "power figures", which are objects that function like a container of hidden sacred powers that can be summoned into the physical realm. Created in wood in anthropomorphic forms, these figures often show traces of being bound, hammered with nails, and tied in an effort to entrap their spiritual forces according to various social and medicinal needs. Many *minkisi* (plural of *nkisi*) constantly transformed, as community members added more elements to each figure throughout the generations. The act of accumulating and assembling is therefore a crucial element in the existence of a *nkisi*, and an integral gesture throughout Tayou's works.

Instead of wood, Tayou's figures are fully transparent and made of crystal—illustrating a sense of vulnerability and contemporality. They embody an empty vessel susceptible to whichever meaning or significance is endowed upon them by the viewer's own history. As such, they ultimately lose their ability to entrap and hide. In this reinterpretation of the *nkisi*, symbolised through the use of crystal, Tayou extends the power of these ancient practices into our current societies and delves into the mystery of these objects.

Similarly, in Tayou's contemporary masks, he explores the value we place on masks as depositaries of histories, mystical objects of ritual, and market commodities. The indigenous inheritor of the mask views in it a spiritual meaning that may be unfathomable to a worldly consumer. Tayou's careful use of crystal and wood elicits these differing realities in the perceived absence and presence of the spiritual world. Nevertheless, by embellishing them all in everyday found objects, the artist creates his own personalised authenticity in each of them, resulting in new depositaries of history and phenomenon.

Poem: Totems Cristal

Pascale Marthine Tayou, 2019

Telling a story,
trying to hide it in the phrases,
approaching it by the form,
by the time,
metamorphosing it.
Revolting,
Not loving,
I don't love African masks,
I don't love African totems,
I love masks,
and the mask that invents the mask
is my favorite. The cult of
the dead is what makes the living
live.
I love totems.
Speaking of my totems to myself,
of my masks to myself,
my skyscrapers,
my asphalts...
my big engines,
my rhythm

Pascale Marthine Tayou

Totem Cristal, 2019

Crystal and mixed media

200 x 40 x 33 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Poupée Pascale (Hong Kong), 2018

Crystal and mixed media 68 x 29 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou
Masque bronzé, 2019
Wooden mask and mixed media

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA
© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou
Mask, 2019
Crystal and mixed media
46 x 44 x 20 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA
© ADAGP, Paris

Fantasia Urbaine

For Pascale Marthine Tayou, salvaging as an art process is more than just a statement of survival, as it holds spiritual meanings of continuity and healing. The result of these works not only prompts new interpretations of the material, but also results in an impactful exchange between community, nature, and the environment.

This exchange is particularly evident in the artist's reflection on Cameroon's street sellers, commonly known as "sauveteurs".

Sauveteur is a French term that means "savior" and is used informally in Cameroon to describe a savvy street vendor or hawker who is always on the move. They are viewed as rescuers, in that they are always readily available to sell people what they need.

For several years after leaving university, Tayou applied many of his teachings from law school out into the street. He began working as a *sauveteur*, selling a range of items, from candy and sewing needles to medicine. This experience later laid the groundwork for him to organize a performance during a trip back to Cameroon in 2007. The municipality of Douala aimed to eliminate *sauveteurs* from the historic neighborhood of Akwa, as they were deemed disruptive and disorganized. "But everyone is disorganized", Tayou proclaimed. As a response, he organized a parade he called *Fantasia Urbaine* (Urban Fantasy) in the city centre. He brought together all the city's *sauveteurs* in an organised walk, and grouped them based on their trade. Giving weight to their vital importance to Cameroon's economy, Tayou's exploration of *sauveteurs* serves to realign our perceptions of power.

Pascale Marthine Tayou

Fantasia Urbaine, 2007

Performance in the city of Douala
during the SUD Salon Urban de Douala 2007.
Artwork commissioned by Doual'art.

Video series

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Sauveteurs / Couple de supporters, 2012

Crystal and mixed media

150 x 40 x 40 cm and 130 x 40 x 40 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Fresque Bantu, 2021

Sewn towels

200 x 200 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Bendskin Cotonou B, 2014

Bicycle, video screen and mixed media

Dimensions variable

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Playing Field

Like works of beaded tapestry, Tayou's chalk paintings turn assortments of chalk into rhythmic intricate patterns inspired by the traditional West African print fabrics. The use of chalk for Tayou evokes conflicting associations with the medium. Drawing from his childhood, the artist recalls the use of chalk in street games as well as in school. As a powerful communication tool in the classroom, chalks are a symbol of the fragility of knowledge. "It is an object which is introduced to us from the beginning of our life path."

The use of chalk also prompts examining the reality of the rigid colonial educational system that was implemented in Cameroon.

Both France and Britain's colonial rule over the country has constructed a geopolitical divide between native populations, creating through each coloniser's teaching systems a "French Cameroon" and a "British Cameroon" respectively. Today, French is the predominant language taught in schools, while indigenous languages are considered too varied to be implemented within the national curriculum.

These varied assortments of chalks deconstruct such necessities for homogeneity, where Tayou celebrates the multiplicities of language and human expression. At the corner of the room, stands *Africonda*, further exemplifying the dichotomy of Africa's colonial history. This entangled snake renders both a captivating and unsettling visual idea of Africa to the world.

Pascale Marthine Tayou

Fresque de craies M, 2015

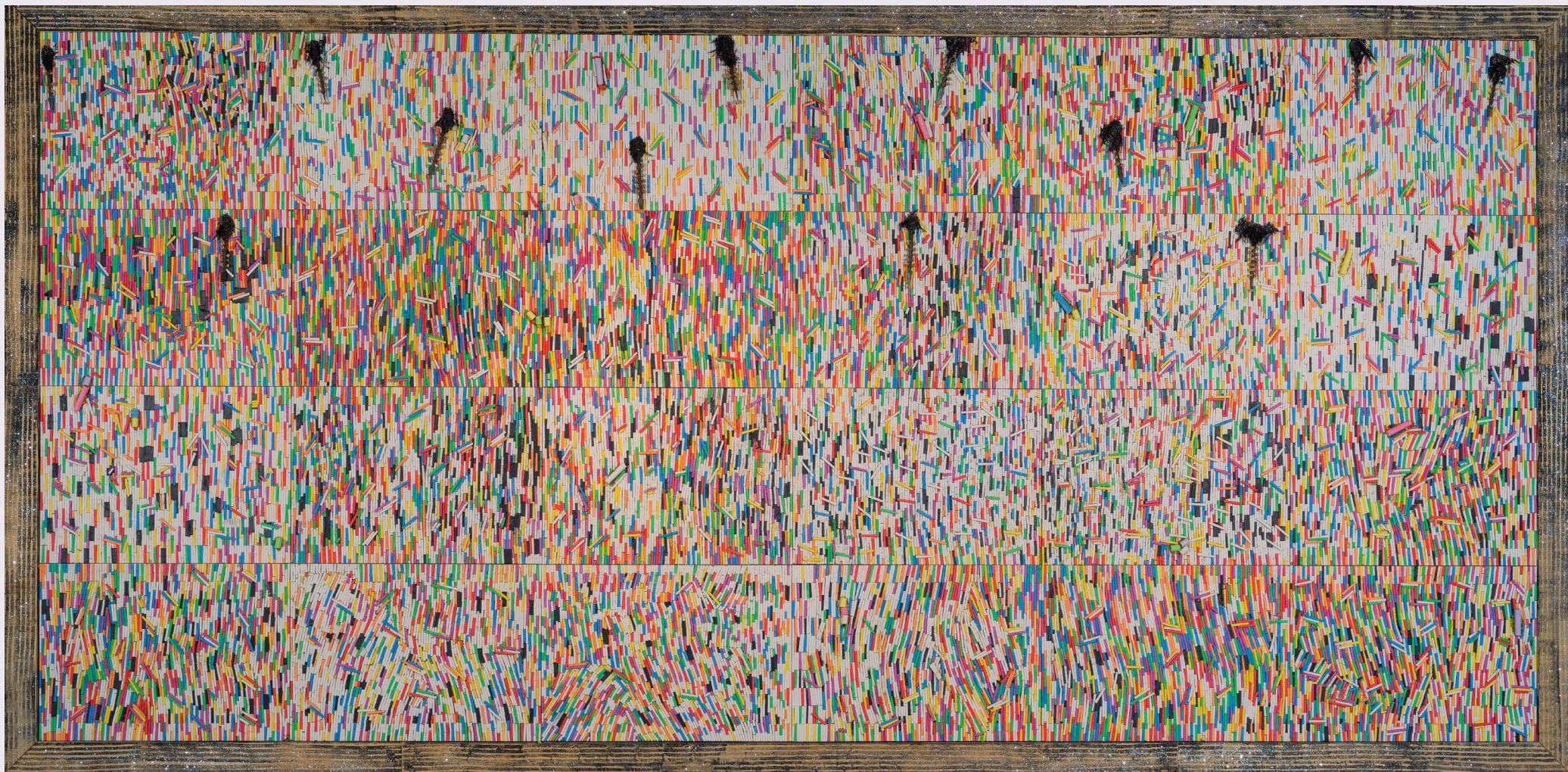
Chalks and mixed media

70 x 100 cm

Courtesy of Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Chalk Fresco E, 2014

Chalks and mixed media

313 x 624 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Africonda, 2014

Wash cloths, mask, dry hay and wood

195 x Ø 178 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

White Spirit B, 2018

Chalks, wood and mixed media

170 x 230 cm

Courtesy of a private collection

© ADAGP, Paris

BOBO LAND

باسكال مارتين تايو
Pascale Marthine Tayou

LOBI LOBI is an expression in the Lingala language that means: "the day before yesterday, the day after tomorrow, and soon". It describes a time that is the past, the present, and the future all at once. In LOBI LOBI time, we go through the journey to achieve our dreams and goals. We explore this journey here in BOBO LAND: an exploratory exhibition for children to think of their past, play in the present, and achieve their future through imagination. In this land, children will start this journey alongside each other, guided by the original and re-imagined art installations of artist Pascale Marthine Tayou. In this journey, children will actively take part in the dream by playing, rearranging, and inventing who they are, what they want to be, and what they will become.

"BOBO LAND" is a fictional world created by Pascale, inhabited by "Bobo", a boy who chases his dream of travelling to the moon.

Pascale Marthine Tayou

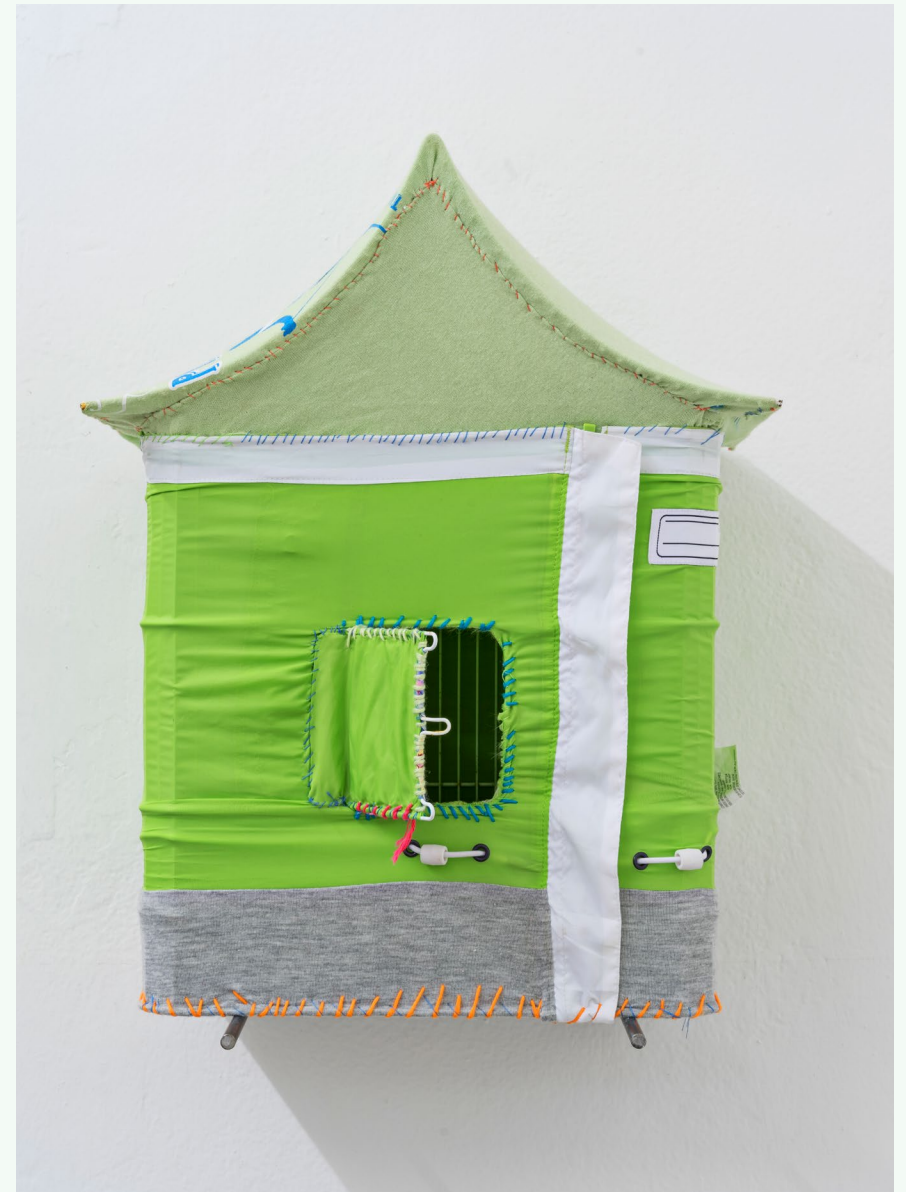
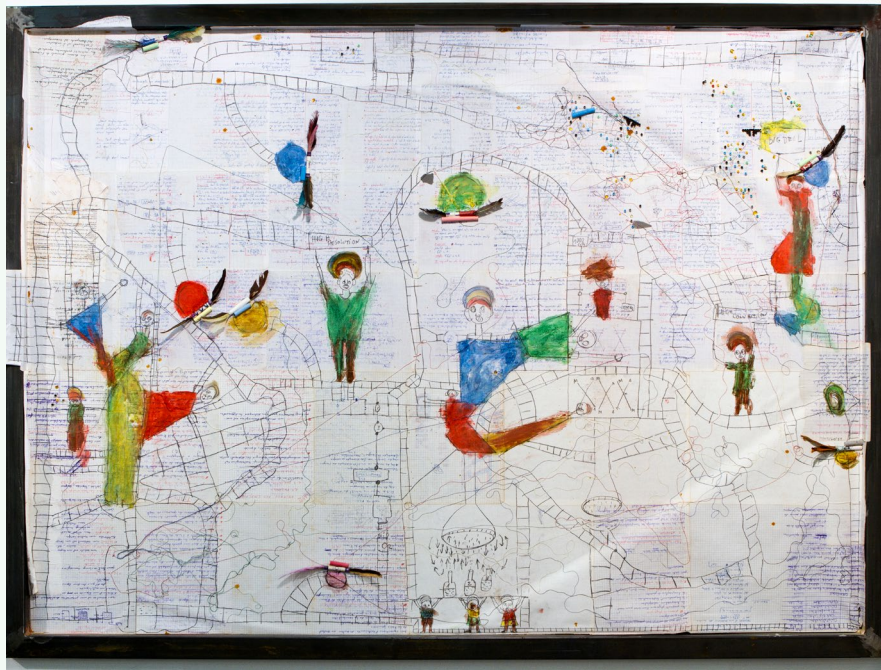
Kids Spirit, 2011

Collage and metal frame

144 x 196 x 3 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Home Sweet Home B, 2014

Metal cages and cloths

48.5 x 38 x 24 cm

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Flâneurs, 2019

Wooden sculptures

Dimensions variable

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou

Kids Mascarade (series), 2009

Photo paper print

Courtesy of the artist and GALLERIA CONTINUA

© ADAGP, Paris

Pascale Marthine Tayou
Tornado, 2023
Metal corrugated sheets
Dimensions variable

Courtesy of the artist and
GALLERIA CONTINUA
© ADAGP, Paris

باسكال مارتين تاو
إعصار، ٢٠٢٣
صفائح معدنية مموجة
متفاوت المقاسات

بإذن من الفنان وغاليري أكونتينوا
© أ.د.أ.ج.ب ، باريس

باسكال مارتين تاو

فلانورز، ٢٠١٩

منحوتات خشبية

متفاوت المقاسات

بإذن من الفنان وغاليريا كوتينوا

© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

باسكال مارتين تاو

«حفلة تذكارية للأطفال» (سلسلة من الأعمال)، ٢٠٠٩

مطبوعات فوتوغرافية

بإذن من الفنان وغاليريا كوتينوا

© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

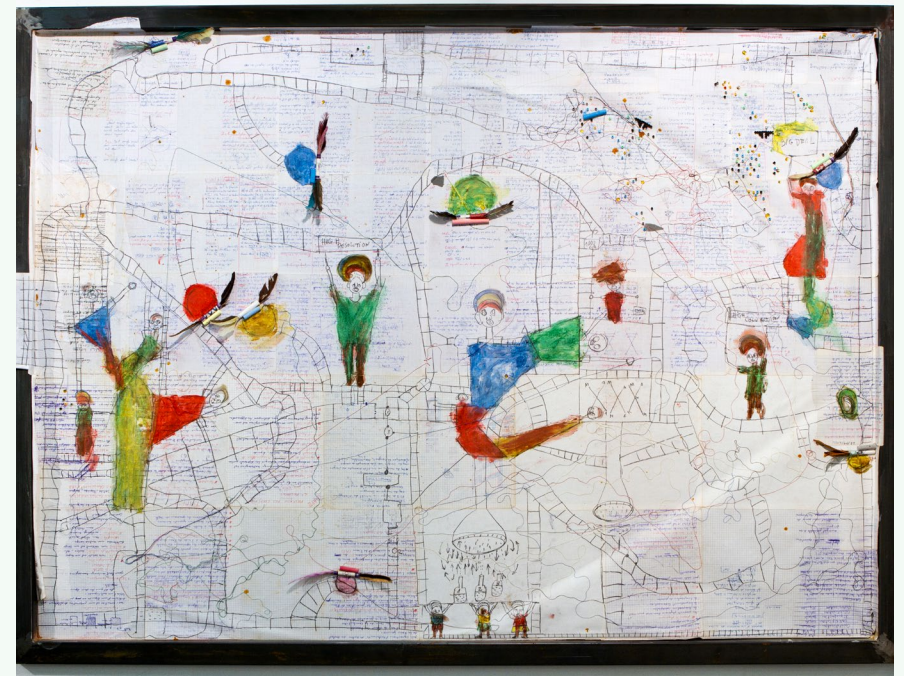

باسكال مارتين تايو
بيتنا الجميل ب، ٢٠١٤
أقفاص طيور، قماش
٢٤ x ٣٨ x ٤٨.٥ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتتيناوا
© أ.د.أ.ج.پ ، باريس

باسكال مارتين تايو
روح الأطفال، ٢٠١١
كولاج، إطار معدني
١٤٤ x ١٩٦ x ٣ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتتيناوا
© أ.د.أ.ج.پ ، باريس

«لوبي لوبي» هو تعبير بلُغَة «لينغالا» يعني: "اليوم قبل أمس، وبعد غد، وقريباً". يَصِفُ «لوبي لوبي» وقتاً فيه الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الزمن. في وقت «لوبي لوبي»، تُسافر في رحلةٍ فريدة لتحقيق أحلامنا وأهدافنا. نستكشف هذه الرحلة هنا في «بوبو لاند»، وهو معرضٌ تفاعلي مع الأطفال يشجّعهم للتفكير في ماضيهم، واللعب في الحاضر، وتحقيق مستقبلهم من خلال الخيال. في أرض «بوبو لاند»، ينطلق الأطفال في هذه المغامرة مع بعضهم البعض، ويستخدمون كدليلي لهم الأعمال الفنية الأصلية والمُعاد تَصَوُّرها للفنان باسكال مارتين تايو. على طول هذه الرحلة، سوف يُشارك الأطفال أحلامهم من خلال اللعب وإعادة الترتيب والابتكار حول هويّتهم، وماذا يريدون أن يكونوا، وماذا سيصبحون عليه.

"بوبو لاند" هو عالم خيالي أنشأه باسكال، يسكنه "بوبو"، الصبي الذي يسعى إلى تحقيق حلمه بالسفر إلى القمر.

BOBO لاندLAND

باسكال مارتين تايو
Pascale Marthine Tayou

باسكال مارتين تاو

أفريكوندا، ٢٠١٤

منشقات، قناع، قش جاف، خشب
Ø ١٧٨ x ١٩٥ سم

باذن من الفنان وغاليريا كوتتيناوا
© أ.د.أ.ج.ب ، باريس

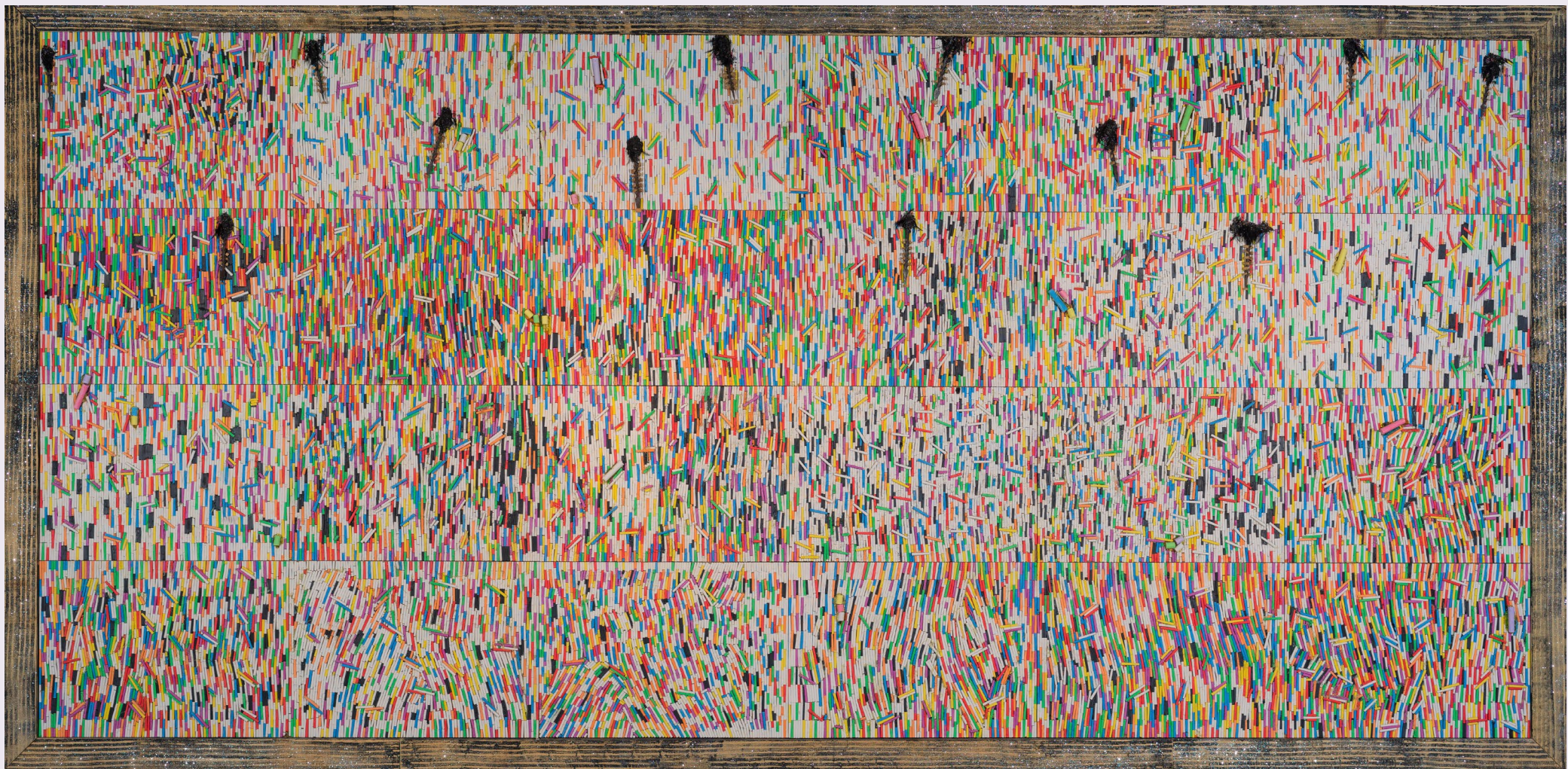

باسكال مارتين تاو

روح بيضاء ب، ٢٠١٨

طباشير، خشب، وسائط فنية مختلفة
٢٣٠ x ١٧٠ سم

باذن من مجموعة فنية خاصة
© أ.د.أ.ج.ب ، باريس

باسكال مارتين تايو
جدارية طباشيرية هـ، ٢٠١٤
طباشير ووسائط فنية مختلفة
٣١٣ x ٦٢٤ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتيناوا
© أ.د.أ.ج.ب، باريس

باسكال مارتين تايو

طباشير جدارية م، ٢٠١٥

طباشير، وسائط فنية مختلفة

١٠٠ x ٧٠ سم

بإذن من الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان

© أ.د.أ.ج.پ، باريس

تشابه لوحات تايو الطباشيرية أعمال النسيج المطرز بالخرز من حيث تحوّل تشكيلات الطباشير إلى أنماط متداخلة إيقاعية مستوحاة من أقمشة الطباعة التقليدية لغرب إفريقيا. بالنسبة للفنان، يثير استخدام الطباشير مجموعة من الارتباطات المتضاربة معه كالوسيط المستخدم. يتذكر تايو استخدام الطباشير خلال طفولته في ألعاب الشارع وكذلك في المدرسة، وباعتباره أداة اتصال قوية في الفصل الدراسي، يعد الطباشير رمزاً لهشاشة المعرفة، "فهو عُرض تم تقديمه إلينا منذ بداية مسار حياتنا. "

يدفع استخدام الطباشير في هذه الأعمال كذلك إلى استجواب واقع النظام التعليمي الاستعماري الصارم الذي تم تطبيقه على الكاميرون. حيث شكّل الحكم الاستعماري لكل من فرنسا وبريطانيا على البلاد انقساماً جيوسياسياً ترك آثاره بين السكان الأصليين، وأنشأ من خلال أنظمة التدريس الخاصة بكل من هذين المستعمرين "الكاميرون الفرنسية" و "الكاميرون البريطانية" على التوالي. أما اليوم، فتعد اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة التي يتم تدريسها في المدارس، بينما تعتبر لغات السكان الأصليين متنوعة إلى درجة لا يمكن تطبيقها في المناهج الدراسية الوطنية.

وبذلك، تحلل هذه المجموعات المتنوعة من الطباشير مثل هذه الضرورات اللازمة للتجانس، حيث يحتفي تايو في هذه الأعمال الفنية بتعددية اللغة وأشكال التعبير البشري. في زاوية القاعة، يقف عمل «أفريكوندا» الذي يجسد مزيداً من الانقسام الظاهر في التاريخ الاستعماري لأفريقيا، حيث يقدم هذا الثعبان المتشابك للعالم فكرة بصرية أسرة ومقلقة حول القارة الإفريقية.

باسكال مارتين تاو

بيندسكن كوتونو ب، ٢٠١٤
دراجة هوائية، شاشة فيديو، وسائط فنية مختلفة
متفاوت المقاسات

باذن من الفنان وغاليريا كوتينوا
© أ.د.أ.ج. پ، باريس

باسكال مارتين تاو

فريسكو البانتو م، ٢٠٢٢
مناشف مخاطة ببعضها
١٤٠ x ١٢٠ سم

باذن من الفنان وغاليريا كوتينوا
© أ.د.أ.ج. پ، باريس

باسكال مارتين تاو

المنقذين/زوجان من المؤيدين، ٢٠١٢
كريستال ووسائط فنية مختلفة
٤٠ x ١٥٠ x ٤٠ سم و ٤٠ x ١٣٠ x ٤٠ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتيتنوا
© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

باسكال مارتين تاو

خيال حضري، ٢٠٠٧
عمل أدائي في مدينة دوالا خلال مهرجان
دوالا الحضري ٢٠٠٧.
العمل بتكليف من دوالا للفنون
سلسلة أفلام

بإذن من الفنان وغاليريا كوتيتنوا
© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

يؤمن باسكال مارتين تاو أن استخلاص الأشياء وترميمها كعملية فنية هو فعل يتجاوز مجرد الشهادة على المكافحة في سبيل الحياة، لأنه يرى أن هذه العملية تحمل معاني روحية من الاستمرارية والشفاء. كما لا تؤدي نتيجة هذه الأعمال الفنية بنظره إلى تقديم تفسيرات جديدة للمادة المستخدمة فحسب، بل وتؤدي أيضاً إلى نشوء تبادل مؤثر بين المجتمع والطبيعة والبيئة من خلالها.

يتجلى هذا التبادل بشكل خاص في تأمل الفنان حول الباعة المتجولين في الكامبيرون والمعروفين باسم "السوفيتور".

"السوفيتور" مصطلح فرنسي يعني "المنقذ"، ويستخدم بشكل غير رسمي في الكامبيرون لوصف الباعة المتجولين المتنقلين على الدوام. حيث يُنظر إليهم على أنهم منقذون، لأنهم جاهزون دائماً لبيع ما يحتاج إليه للناس.

بعد تركه الجامعة، طَبَّقَ تاو الكثير مما تعلّمه في كلية الحقوق في الشارع من خلال عمله كـ "سوفيتور" لعدة سنوات، حيث قام ببيع مجموعة متنوعة من البضائع منها الحلوى وإبر الخياطة والأدوية. وقد مهدت هذه التجربة في وقت لاحق الأسس له لتنظيم عرضي أدائي أقامه أثناء رحلة له عائداً إلى الكامبيرون في عام 2007، إذ كانت بلدية مدينة «دوالا» تهدف حينها إلى منع البائعين من الـ "سوفيتور" لاعتبارهم ضوضائيين وغير منظمين، وهو ما اعترض عليه تاو بتصريحه قائلاً "كن الجميع غير منظمين". ردّاً على ذلك القرار، قام تاو بتنظيم عرضي في وسط المدينة أطلق عليه اسم «خيال حضري»، وجمع فيه كافة بائعي الـ "سوفيتور" في المدينة في مسيرة منظمة، ونظّمهم على أساس تجارتهم. من خلال إعطاء الوزن لأهميتهم الحيوية لاقتصاد الكامبيرون، فقد عمل استكشاف تاو لهذه الفئة من البائعين على إعادة تنظيم تصوراتنا الكامنة حول القوى والقوة.

باسكال مارتين تايو

قناع، ٢٠١٩

كريستال ووسائط فنية مختلفة

٢٠ x ٤٤ x ٤٦ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتينيوا

© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

باسكال مارتين تايو
قناع برونزي، ٢٠١٩
قناع خشبي ووسائط فنية مختلفة

بإذن من الفنان وغاليريا كوتينيوا
© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

باسكال مارتين تاو
طوطم كريستالي، ٢٠١٩
كريستال، وسائط فنية مختلفة
٣٣ x ٤٠ x ٢٠ سم

باذن من الفنان وغاليريا كوتتينا
© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

باسكال مارتين تاو
دمية باسكال (هونغ كونغ)، ٢٠١٨
كريستال، وسائط فنية مختلفة
٢٩ x ٦٨ سم

باذن من الفنان وغاليريا كوتتينا
© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

أَرُوِي حِكَايَةً،
 مُحَاوِلًا إِخْفَاءَهَا بَيْنَ الْعِبَارَاتِ،
 مُتَنَاوِلًا لَهَا غَبْرَ الشَّكْلِ،
 غَبْرَ الزَّمَنِ،
 لِيَتَحَوَّلَ عَلَى يَدَيَّ.
 نَائِرٌ،
 غَيْرُ مُجَبَّبٍ.
 لَا أَهْوَى الْأَقْنَعَةَ الْإِفْرِيقِيَّةَ،
 لَا أَهْوَى الطَّوَاطِمَ الْإِفْرِيقِيَّةَ،
 أَهْوَى الْأَقْنَعَةَ،
 وَأَفْضَلَ الْقِنَاعِ الَّذِي يَتَبَكَّرُ الْقِنَاعَ. فَجَمَاعُهُ
 الْمَوْتَى
 هِيَ مَا يَجْعَلُ الْأَحْيَاءَ يَعْيشُونَ.
 أَهْوَى الطَّوَاطِمَ.
 وَأَتَحَدَّثُ عَنْ الطَّوَاطِمِ مَعَ نَفْسِي،
 عَنْ الْأَقْنَعَةِ مَعَ نَفْسِي،
 عَنْ نَاطِحَاتِ السَّحَابِ الْخَاصَّةِ بِي،
 عَنْ الْأَسْفَلَتِ الْخَاصِّ بِي..
 عَنْ مُحَرِّكَاتِي الْكَبِيرَةِ،
 عَنْ وَتِيرَتِي

يرتّب أشكال تايو المصنوعة من الكريستال الصافي أغراض من الحياة اليومية مثل الحرف الأفريقية التقليدية وما يُعثر عليه مثل البلاستيك والبقايا الموجودة ضمن بيتنا المعولمة الحديثة. تهدف هذه الأشكال إلى استحضار "تكيسي كوندو" (شخصيات القوة) من تراث غرب ووسط إفريقيا، وهي أغراض تعمل كحاويات للقوى المقدسة الخفية التي يمكن استدعاؤها إلى العالم المادي. صُنعت هذه الأشكال من الخشب بأسلوب محتم، وغالباً ما تبدو عليها آثار ربطها وطرقها بالمسامير وتقييدها في محاولة لحصر قواها الروحية وفقاً للاحتياجات الاجتماعية والطبية المختلفة. تتحوّل هذ الأجسام في هياتها باستمرار، حيث يضيف أفراد المجتمع المزيد من العناصر إلى كل شخصية منها عبر الأجيال. لذلك، فإن عملية التجميع والتراكم هي عنصر حاسم في وجود التكيسي بذات القدر الذي تتشكل فيه هذه العملية دوراً متكاملًا في جميع أعمال تايو على حد سواء.

بدلاً من أن تُصنع هذه الأشكال من الخشب، تأتي أشكال تايو مصنوعة من الكريستال الشفاف الذي يضيف إحساساً بالضعف والمعاصرة، لتصبح بذلك حاوية فارغة لها القدرة على استقبال أي معنى أو أهمية يمنحها إياها تاريخ المشاهد الشخصي ذاته. وبهذا النحو، تفقد هذه الأشكال في نهاية المطاف قدرتها على التقييد والاختباء. وفي إعادة تفسير التكيسي بهذا الأسلوب الفرمرز إليه من خلال الكريستال، يوشع تايو من نطاق قوة هذه الممارسات القديمة في مجتمعاتنا الحالية، ويتعمق في اللغز الكامن وراء هذه الأشكال.

وبالمثل وعبر أقبعتنه المعاصرة، يتأمل الفنان في القيمة التي نوليها للأقنعة باعتبارها مستودعاً للتاريخ. وأغراضاً غامضة للطقوس المختلفة، وسلعاً تجارية تسويقية. حيث ترى ورثة القناع من الشعوب الأصلية فيه معنى روحياً قد لا يسير غوره المستهلك الدنيوي. من خلال استخدامه الدقيق للكريستال والخشب في هذه الأعمال، يستحضر تايو جميع هذه الحقائق المتباينة عبر هذا الغياب المتصور وحضور العالم الروحي في آن واحد. كما يضع أصالته الشخصية في كل من هذه الأشكال من خلال تزيينها باستخدام ما يعثر عليه في حياته اليومية، مما يؤدي بدوره إلى نشوء مستودعاتٍ جديدة للتاريخ والظواهر المختلفة.

باسكال مارتين تاو
الكالاباش الملون، ٢٠١٤
قشرة فاكهة الكالاباش مطلية بالألوان
٥٠ x ٢٧٠ x ٩٢٠ سم

بإذن من مجموعة فنية خاصة
© أ.د.أ.ج.ب، باريس

باسكال مارتين تايو

أكياس بلاستيكية، ٢٠٢٣

أكياس بلاستيكية، شبك، قوائم معدنية

حوالي ٨٥٠ x ٦٠٠ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتتينوا

© أ.د.أ.ج.پ ، باريس

باسكال مارتين تايو

ألوان، ٢٠٢٢

سطول بلاستيكية، تربة، إسمنت، ومادة بزاقة

٢٥ x ٢٦٠ x ٢٠٠ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتتينوا

© أ.د.أ.ج.پ ، باريس

كتابة التاريخ من جديد
- باسكال مارتين تاو، ٢٠١١

فِي الْبِدَايَاتِ،
كَأَنَّ هُنَاكَ الرِّمَالُ..
حَجَرٌ مَا..
قَارُورَةٌ صَغِيرَةٌ فِيهَا خَاتَمٌ أَحْمَرٌ..
قَارُورَةٌ بِلَاسْتِيكِيَّةٍ بِهَا..
نِصْفُ كُرَّةٍ قَدَمِ خَصْرَاءَ
وَمِنْ ثَمَّ..
فِي أَحَدِ الْأَيَّامِ،

هَامَ "جورج" بِحُبِّ "شَبِيبٍ أَرْزَقَ"
لَهُ أَحْسَاءُ الْبَحْرِ ذَاتِهِ..
مُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ،
وَفِي كُلِّ يَوْمٍ،
يَتْرُكُ "جورج" مَنْزِلَ عَائِلَتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ..
يَذْهَبُ إِلَى بُحَيْرَةِ السَّاحِلِ، حَيْثُ..
يَجْمَعُ وَيَجْلِبُ بِصُحْبَتِهِ..
صُنُوفًا كَثِيرَةً مِنْ أَعْضَاءِ ذَلِكَ الْبَحْرِ.

باسكال مارتين تاو
بيتنا الجميل، ٢٠١١
جذوع أشجار، أقفاص طيور، كابلات، ميكروفون، قش
٧٩٣ x ٧٩٣ x ٦٠٠ سم

بإذن من الفنان وغاليريا كوتتيناوا
© أ.د.أ.ج. پ ، باريس

ماذا يعني التعافي من الكارثة؟ من خلال التنافس على الموارد، والأثر الذي تركه الأضرار البيئية، ونشاطات التهجير البشري الناجمة عن التاريخ السياسي العالمي، تتكشف أعمال تايو عبر لغة من التدمير وإعادة التصنيع. فيحمل عمل «إعصار» وصفاته الملونة من الألمنيوم على سبيل المثال إحساساً غامراً بالتسليّة والخسارة على حدٍ سواء. وحتى عند تصوير هذه الكارثة، يقدم تايو وسيلة للتعافي من خلال الاستقلالية والقوة المتمثلة في نشاطات الجمع وإعادة التصنيف والتشكيل، وبالتالي إعادة كتابة التاريخ في حد ذاته.

تستكشف الأعمال المعروضة في هذا القسم موضع الذات بالمقارنة مع "الأخر"، ابتداء من الذات الداخلية ووصولاً إلى العالم الخارجي، ومن المجتمع الأصغر إلى العالم الأوسع. وبذلك تأتي ممارسة تايو الفنية بمثابة بحثٍ مستمرٍ لتهجين الطبيعة والحزفّيات والجسد. فنرى عند النظر إلى عمل «أكياس بلاستيكية» وسيلةً للتأمل في الفائض الهائل من المخلفات البشرية، والتي تظهر في هذا العمل كأزهار ثابتة.

"أعتقد بوجود أن تتعلّم الإنسانية كيفية العيش بذكاء مع بيئتها، وعلينا واجب أن نحلم بذلك لأنه جزء من طبيعتنا المتمثلة في أخذ المخاطرة. لكن سيكون من المثير للاهتمام على نحو مماثل الاستماع كذلك إلى البيئة التي تتطور فيها! [حتى] إذا كنتُ خبيراً اقتصادياً أو عالماً أو رجلاً متديباً - فمن واجبي الاستماع بجدية إلى بيئتي في حياتي اليومية وفي ممارستي عملي".

أما في أعمال أخرى مثل «حديقة زاهية» و«بيتنا الجميل»، فنرى إشارة إلى التاريخ الاستعماري الذي خضعت له منطقة غرب إفريقيا متمثلة في استخدام تايو لتمثيل صغيرة يسمّيها " فلانورز كولونيو" (المستعمرون المتسكعون) ، والتي استوحاها من تماثيل معروفة تاريخياً باسم "التماثيل العمودية" أو "المستوطنون" ظهرت خلال الفترة الاستعمارية. حيث كان يصنع تلك التماثيل جزيئو الشعوب الأصلية في ساحل العاج، ويصوّرون عبرها المسؤولين الاستعماريين الأوروبيين من البيض وغيرهم من الشخصيات الأفريقية التي اتّبعت التقاليد الأوروبية وكانت ترتدي الزي الغربي الحديث. يُعتقد أن هذه التماثيل قد تم وضعها في القرى وعلى الجسور لتدل للسكان الأصليين على وجود المستوطنين الأوروبيين.

بالنسبة إلى تايو، تمثل هذه المنحوتات شهادة على سعي أوروبا إلى "الاستكشاف والحضارة والسيطرة" والذي تجسّد في رموز "الرجل الأبيض" كما فسرتها الحزف اليدوية الأفريقية. ومن خلال الإشارة إليها على أنها " فلانورز كولونيو"، يضيء الفنان نظرة ساخرة على مفهوم هذه التماثيل العمودية، واصفاً

الأوروبيين ومن تبنّى تقاليدهم بأنهم منفصلون بالتالي عن الواقع.

"إن المتسكّعين هم أنت وأنا والجميع. إنهم مثقلون بوزن تاريخهم ورحلتهم. هم يحملون سمات تدّكرنا بتاريخ معيّن نحن ورثه له ... دون أن نكون مؤلفي تلك الأحداث التاريخية على الإطلاق، إلا أننا نختبر آثارها على نحو شخصي"

لوبي لوبي..
مِثْلُ حُلْمٍ،
مِثْلَ مِرَاةٍ فِي حُلْمٍ مَا.
هِيَ فُرْصَةٌ مَا هُوَ مُمَكِّنٌ،
هِيَ أَبْجَدِيَّةُ الْكِتَابَةِ الْمَكْنُونَةِ.

لوبي لوبي..
بُكْمَاءٍ،
هِيَ تَحْلِيْقٌ "مَنْبِزًا"،
هِيَ هُبُوْطُ جِسْمٍ غَامِضٍ مِنَ السَّمَاءِ
مُنْزِلًا عَلَى مَسَارِ الْاسْتِيْرَادِ/التَّصْدِيْرِ.

لوبي لوبي..
هِيَ مَعْرُوضٌ،
هِيَ حَالَةُ ظَارِنَةٍ جَدِيْدَةٍ.
إِنَّهَا حَالَةُ ظَارِنَةٍ اسْتِجْمَامِيَّةٍ خَصْرًا،
هِيَ انْفِجَارُ التَّوَابِلِ عَلَى شَوَاطِلِ التَّكْهَةِ.

لوبي لوبي..
هِيَ غَوَايَةِ،
هِيَ حَاجَتِي لِلسَّيْرِ فِي نُرْهَةٍ،
هِيَ السَّيْرُ لِلْوَرَاءِ بَعِيدًا عَنِ الْجَلِي،
هِيَ الرَّغْبَةُ فِي سَحْبِ حَظِّ الْهَامِشِ إِلَى وَسْطِ
الْصَّفْحَةِ.

(مثل «حديقة زاهية» و« بيتنا الجميل » على تفعيل وسائل بديلة للتهجين تعيد هيكلة علاقات القوة والتنقل من خلالها. وفي أعمال أخرى مثل « الكلاباش الملون » و « ألوان » ورسوماته الجدارية الطباشيرية، يتكرر تاو أعمالاً من مجموعة متنوعة من الأغراض اليومية التي تعمل بدورها كأرشيفات مرئية لطفولته الشخصية وعلاقته بالكاميرون.

يُصاحب هذا المعرض قسم للأطفال بعنوان «بوبو لاند»، والذي يقود الزوار الصغار إلى استكشاف الذات من خلال عيون "بوبو"، وهي شخصية ابتكرها تاو لطفل يحلم ليكتشف وابتكر مستقبله. من خلال ميلوها الطفولية، تحثنا فلسفة تاو الفنية على تناول الحقائق الأكثر قسوة لبيئتنا الطبيعية من خلال الشقاوة والتسلية والخيال. يقسم معرض «لوبي لوبي» إلى أربعة أقسام تتبع تعدد الأغراض واللغات في ممارسة تاو الفنية بالتزامن مع اختباره للبيئة البشرية، وهي: الهامش إلى المركز، حاويات الطاقة، خيال حضري، وميدان الملعب.

"لوبي لوبي" هو تعبير بلغة الينغالا في الكونغو - كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) يحمل ثلاثة معاني هي: أول أمس، وبعد غد، وقريباً.

يقدم معرض «لوبي لوبي» أعمال الفنان والشاعر باسكال مارتن تاو (مواليد 1966، نكونجسامبا، الكاميرون)، ويستعرض تدخلاته الفنية التي تعالج قضايا ندرة الموارد وفائضها في بيئتنا العابرة في حقبة ما بعد الاستعمار. يحمل المعرض اسم قصيدة أبدعها الفنان في عام 2020، ويسعى إلى استحضار الحقائق المتماثلة والمتكررة في ممارسات تاو العابرة للزمن والحدود.

يضم المعرض المنحوتات والوسائط المختلطة والتركيبات والشعر والتصوير الفوتوغرافي، ويسلط الضوء على المفارقات الفنية الكامنة في الثقافات الاستهلاكية والمادية، ودورها في إعادة صياغة الفنان لبيئته البصرية.

تعد ممارسة تاو تصور الجوانب الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والجغرافية للواقع الحديث من خلال العمل عبر وسائط متعددة تجمع بين الحرفية والأغراض التي يعثر عليها. تتبع ممارسة الفنان بألوانها الزاهية وأسلوبها الساخر من منهج "اللعب الجاد" الذي يستخدمه لتحليل قضايا ما بعد الاستعمار في بيئته المباشرة. كما يصف تاو بيئته البصرية بأنها ساحة لعب يستخدمها لبناء هياكل هجينة مؤقتة تربط ما بين الطبيعة والجرفيّة والجسد. بصفته مراقباً نشطاً ولاعباً في نطاق الحياة اليومية، تتجذر ممارسات تاو الفنية في فعل التراكم ووسائل إعادة ترتيب أو توصيل أو تصحيح الدلالات الروحية والمادية للمجتمعات. من خلال استكشافها الاستعارات الاستعمارية والمثالية ورمزية أفريقيا الوسطى، تسعى ممارسة تاو إلى عكس الأدوار لإزالة الغموض عن التصورات الخاطئة حول "الآخر" وممارساته الاجتماعية وبيعها.

يلقي هذا المعرض الضوء على سلسلة من المنحوتات الكريستالية التي صممها تاو، والتي تثير أوجه تشابه ساخرة بين التسليع الغربي الحديث وممارسات الحماية الروحية في غرب إفريقيا. كما تعمل أعماله التي استخدم فيها التجميع

المكونات

٤	مقدمة
٨	من الهامش إلى المركز
١٦	حاويات القوى
٢٤	خيالٌ حضري
٣٠	ميدان الملعب
٣٨	معرض الأطفال: بوبو لاند

لوبي لوبي: باسكال مارتين تاو
3 مايو 2023 – 26 نوفمبر 2023

المعرض من تنظيم المجّع الثقافي – أبوظبي، دائرة الثقافة
والسياحة.

فريق القيمين:
نور المحيربي وميساء القاسمي وريم الهاشمي

تمثيل الفنان:
غاليريا كونتينوا

التصميم الجرافيكي:
مريم الزباني وليان الرمحي

تصميم المعرض:
غيث عثمان

التحرير:
بيردى تزي يان تانغ وبان قطان (قطان الاستشارية)

إدارة المجموعات الفنية وحفظها:
كلوي شارلوت كريتون ومريم خميس ومنيه ديري وأيوannis
سيانوس

ابو لوبي ابو لوبي

باسكال مارتين تاو