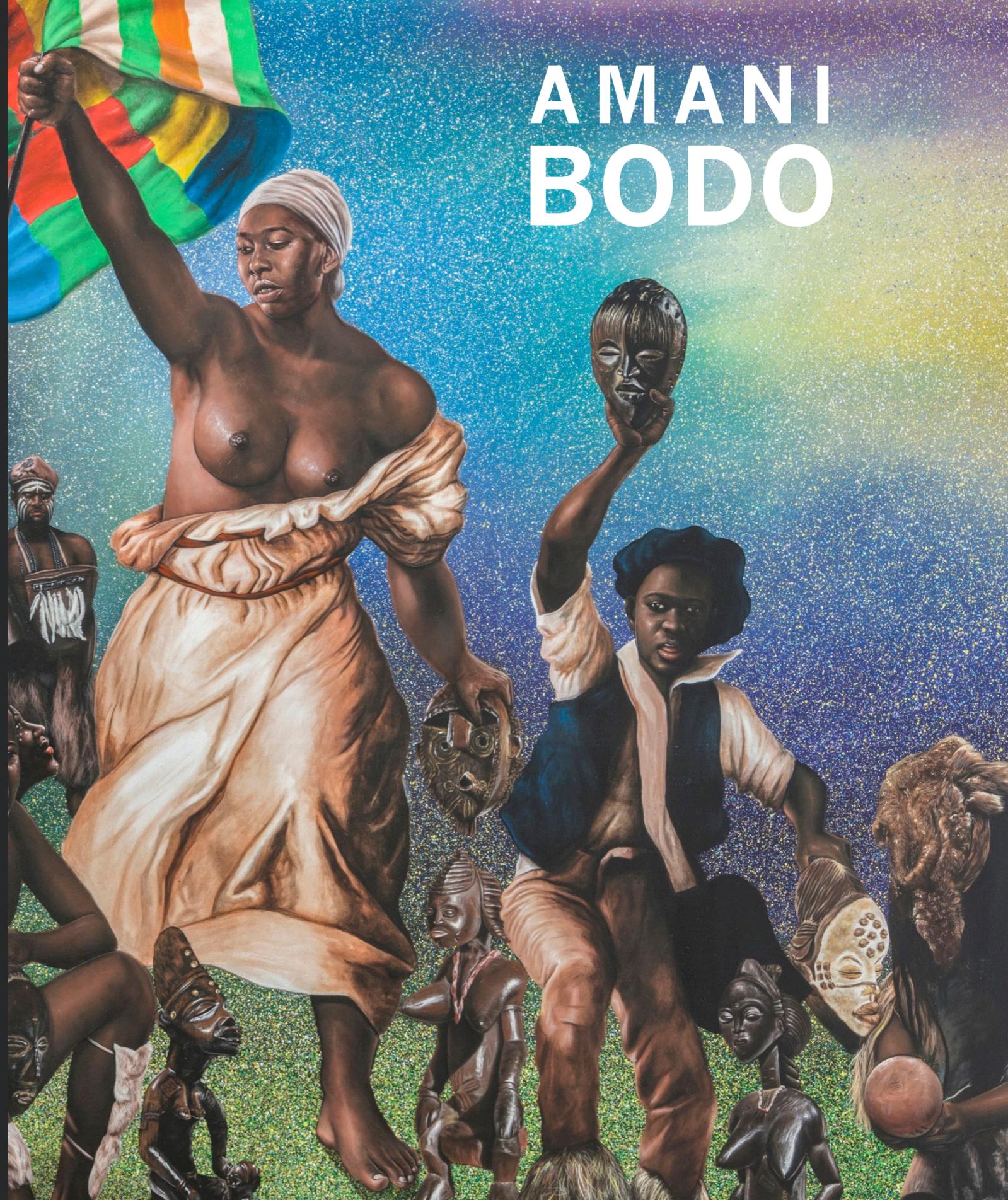

PRIMO MARELLA GALLERY
MILANO - LUGANO

AMANI BODO

PRIMO MARELLA GALLERY
MILANO - LUGANO

AMANI
BODO

CONTENTS

Essays by Daniele Marella

Chapter 1 AMANI BODO. AT THE CROSSROADS OF TRADITION AND INNOVATION	7
Chapter 2 CAN THE WORLD BE HEALED?	19
Chapter 3 IN THE FOOTSTEPS OF THE GREAT MASTERS	39
Chapter 4 AFRICA, THE CRADLE OF HUMANKIND	59
Chapter 5 SURREALISTIC AND SATIRICAL VISIONS	69
Exhibitions (Selection)	83
Texts - Italian translations	84

*The character in the painting is me.
This is a dream,
it is an illusion,
it is a wish.
But reality is something else.
Everyone has a dream.
Life doesn't give us everything we want.
Life never gives anything for nothing.
Working is essential to fulfil your dreams.
As a simple man who dreams of becoming President of the Republic and who,
with trousers hanging over his shoulders and slippers on his feet,
dreams and imagines that he is wearing an elegant suit instead.*

- Amani Bodo

*Le rêve du président
2019
Acrylic on canvas, 138 x 108 cm*

Ce qui nous influence nous dirige
2021
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

Born in 1988 in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo, Amani Bodo lives and works in Kinshasa and he is son of the well-known artist Pierre Bodo (1953-2015), one of the founders and key exponents of the Zaire School of Popular Painting.

This artistic movement, initially practiced on sacks attached to canvas and exhibited in the streets, was born in the 1970s in Kinshasa, capital of the Democratic Republic of Congo. This current was described by the founding artists as something that comes from the people and is for the people, thus expressing an interest in the imagery derived from everyday life and popular culture.

The nature of popular painting, predominantly figurative and descriptive, is visceral and complex in that it criticizes the social and political life of the African community, often with a vein of cynicism and irony, addressing issues such as wars, sexuality and the everyday situations in which African people live.

This movement was the first in Africa to undertake this type of analysis. Therefore, this pictorial current is of considerable importance in the panorama of African art history. Although it consisted of only a few exponents, it represented an avantgarde that was able to express an unprecedented message that was indeed about Africa, but also emphasised its position in the world, its geopolitical importance and its stubbornness and difficulties in society.

Nevertheless, this pictorial current of Congolese art, as conceived by its representatives, maintains a very strong attachment to its African roots. It does not want to be an excessively conceptual or sophisticated art, which would hardly reach the viewer, but rather remains faithful to the people, constructing scenarios and visions that are able to make everyone reflect. Therefore, the psychological aspect of the creation of these works is very important.

Often when art tries to speak to the multitude, it falls into representations that are too 'pop' or poorly inventive, which emphasise the marketing of the work itself rather than its quality. This is definitely not the case with Congolese popular painting, which creates works to fascinate, understand, entertain and imagine. Their composition is not banal, it comes (just as with Amani Bodo) from a strong sense of criticism and analysis. So yes, it must speak to the people, but it has the obligation and the responsibility to convey a message of awareness that helps the viewer to develop a critical capacity and reflection on the narrative represented.

Amani Bodo took his first steps into the art world when he was only ten years old, inspired by the popular current of his homeland. By the age of 21, his

Pierre Bodo, *Défilé de mode*, 2010, Oil on canvas, 110 x 149 cm

works were already part of the Jean Pigozzi Collection, the world's largest private collection of contemporary African art.

However, in contrast to the founders of the art movement (Pierre Bodo, Chéri Cherin, Chéri Samba and Moke), Amani Bodo moved away from comic-style representation in favour of metaphorical painting, using allegorical figures from typical African fauna, referring to tribal culture and symbolism.

Amani Bodo's artistic language is innovative, evolving and developing the one of his masters, it's characterised by a deeper psychological analysis and by the use of a peculiar technique, even more complex and detailed, called '*Mwangisa*' in Lingala, a kind of '*dripping*' on canvas. All his works present this abstract, constant element, which places the subjects in an almost indefinite spatial dimension: an antechamber of thought, a place of contemplation where various elements, men, the earth, fictional characters are immortalised in a message with a prophetic feel.

Amani Bodo makes art his own language, developing a refined painting technique without ever abandoning or disavowing his African origin.

The particular use of irony is what distinguishes Amani from his 'predecessors'. His universal vision focuses on current issues, giving shape and image to the obstacles and problems faced by contemporary humanity.

Fundamental to Amani Bodo's works is his critical capacity, thanks to which the artist manages to dig deeper into a theme, analysing and studying it, and then meticulously constructing the message to be conveyed on the canvas, through a pungent irony and considerable technical skill.

What has always differentiated Amani Bodo's vision of Surrealism from the more classical conception of the movement is the multitude of messages that the artist wants to convey and the synergy that each of these symbols has between them.

Amani Bodo's approach to painting is very precise, working to a pattern with

Chéri Samba, *J'aime la couleur*, 2001, Oil on canvas, 121 x 151 cm

well-established actions, and without using words to explain the story, as in a comic strip. On the contrary, he creates enigmatic images to narrate events and situations in the contemporary world.

In spite of the difficulties and precariousness of the African continent, Amani Bodo manages to develop a critical sense of the reality that surrounds him, which is not limited only to his homeland, but turns his gaze to the most important and current problems of the global chronicle.

What interests the artist most is precisely this characteristic, he calls it his "mission", a narrative composed of often surrealistic visions, never taken for granted, that fascinate and at the same time displace the observer, who has the task, never taken for granted, of reading and resolving the message, unveiling its enigma and surrealism.

Each disclosure of message is never banal, in Amani Bodo's art there are many allegories, sophisticated, but which an aware audience is perfectly able to grasp. Take for example "*Ce qui nous influence nous dirige*" translated from the French "*What influences us directs us*", probably a key work for understanding Amani Bodo's vision of Surrealism.

The title suggests how the artist perceives today's digital reality, characterised by continuous influences from various media, social networks or advertisements. The artist, however, urges the viewer to go beyond the mere "digital" influence, adding the past, represented by the hourglass. A time that flows but at the same time holds us back, enchains us. It binds us to past traumas that do not allow us to react to the difficulties humanity is experiencing, rendering us helpless as we observe the destruction of our planet, represented by an anonymous hand dropping ashes and dust of destruction.

Within Amani Bodo's conception of art, culture occupies a central role: it is described as the blooming flower of humanity, the basis of today's society. Not only that, culture is the lifeblood that nourishes and inspires each of us, and which each of us chooses to contemplate.

For the artist, it is crucial to always remember that it does not matter where you are in the present. On the contrary, it is important to remember where you come from, what your history has been and what characteristics accompany each of us. The multi-ethnicity within Amani's works emphasises this concept, as each of us brings with us a different culture, a unique history, derived from a specific people and reality.

Chéri Cherin
L'heure d'envol de l'Afrique
2018
Oil on canvas, 197 x 128 cm

Amani Bodo
Artistes en perdition
2021
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

Chapter 2

CAN THE WORLD BE HEALED?

Le Secret
2022
Acrylic on canvas, 150 × 190 cm

There are several themes in Amani Bodo's work that we will discuss in this catalogue, but certainly the future and the preservation of the planet are of great importance in the artist's imagination.

In many of his paintings, the Earth is depicted in situations that are sometimes disturbing, sometimes hopeful, and that expose the dual personality of humanity. The most cowardly part of it is depicted, an indifferent observer of the destruction of the world, who, without any sense of guilt, contributes to it, hastening its sad end. Whereas in other works we find characters who care about the planet, who try to make it a better place, who care about the future of humanity.

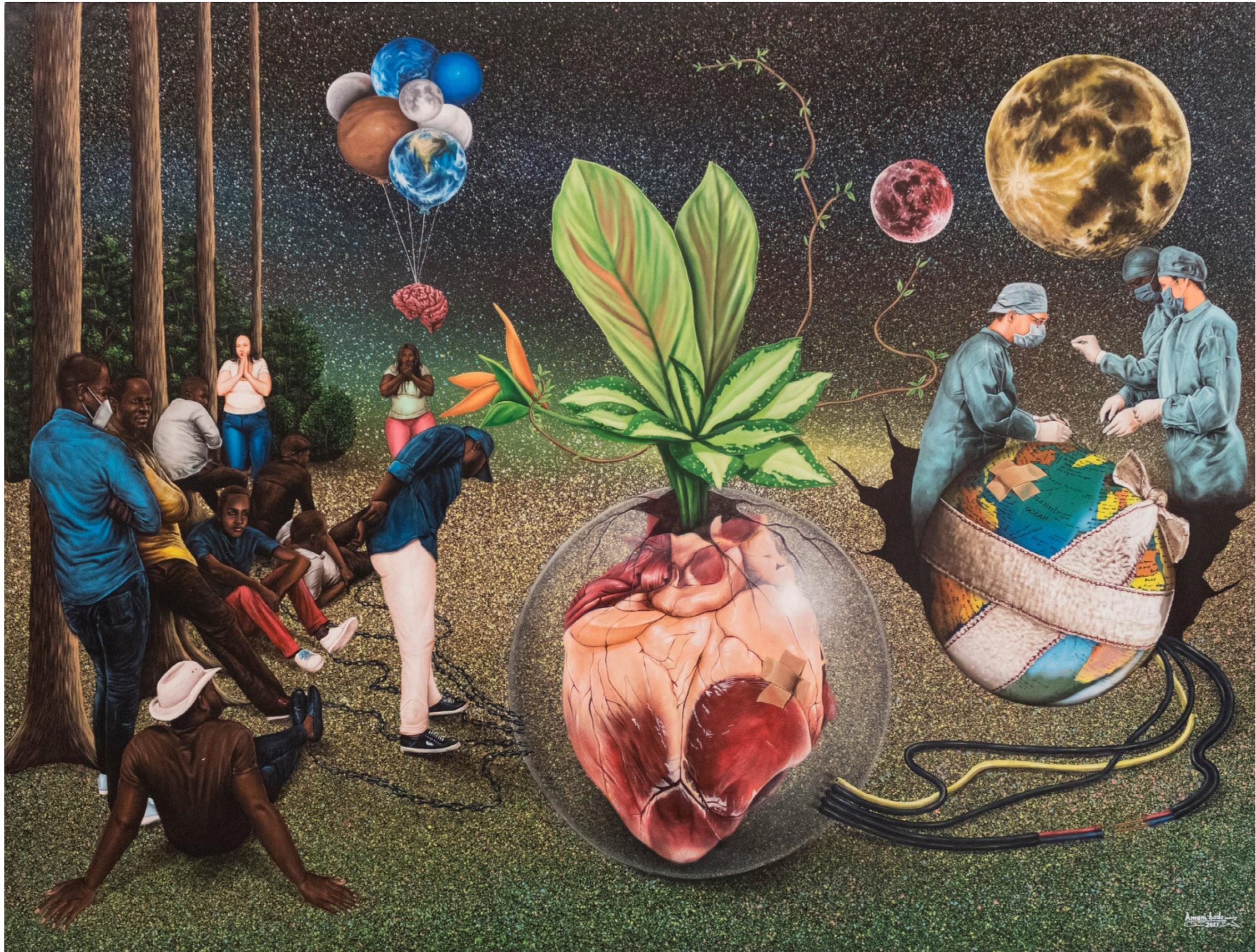
It is an interesting philosophy, that of Amani Bodo, thoughtful and realistic, who does not see humanity as the enemy of the Earth, but recognises aspects of it that are seriously harming the planet. For the artist, there is hope, but he urges us to make a necessary and very important effort on the part of humanity to find a solution that will preserve humanity.

He emphasises the need to protect the Earth, but in a way he portrays humanity as being in limbo, in a situation of confrontation between good and evil, where humanity is aware but at the same time helpless, caught between bewilderment and hope.

Amani Bodo tells of a division within society, not of conflict, but of choices that automatically affect the future of our planet.

The artist does not see technology as "evil" or negative; on the contrary, he sees it as a valuable ally of humanity in the struggle to preserve the planet. In several paintings we find scenes of people using technological objects to observe, nurture and care for the Earth, as if they were repairing it.

In conclusion, this thematic strand of Amani Bodo's creations aims to spread a message to viewers, encouraging them to reflect on the current world situation and the suffering of the earth, without despair, but rather with hope and the possibility of change, provided the world's population makes a joint and cohesive effort.

Le choc du monde
2021
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

*Can the world be healed? Yes, it can!
Only if everyone becomes aware of their duty to protect this planet.*

The medicines contained in the black transparent sphere symbolise that despite everything humanity is going through (Covid-19, injustices, floods, loss of human life, etc.), no solution has been found to preserve humanity.

Why are there three worlds? For years and years, from generation to generation, we have known and passed on the knowledge that there are many planets. 9 are the main ones: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. Although we are all human beings, we live on the planet Earth, and we should protect what we can see first, and not what has been "promised" to us without us seeing it. I have painted the planet Earth three times to awaken the human consciousness and to point out that even if there are other planets, there is no reason to destroy the one we live on. On the contrary, we must take care of it.

Monde en pansement
2021
Acrylic on canvas, 128,5 x 125 cm

Monde en Barbecue (Réchauffement climatique causé par la destruction des arbres)
2018
Acrylic on canvas, 110 x 90 cm

In hot water
2013
Acrylic on canvas, 120,5 x 159 cm

Le coeur du monde est tortueux par-dessus tout
2020
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

Evil thoughts come from the heart (murders, adulteries, fornications, robberies, false witness, insults, etc.). Good thoughts also come from the heart (peace, joy, temperance, kindness, love, etc.).

The culprit is our heart.

A journalist writes about a terrible murder and ends the article by saying: "How far will the inhuman decline go before we finally realise that it is time to face the reality of our society? To face the reality of our blindness?"

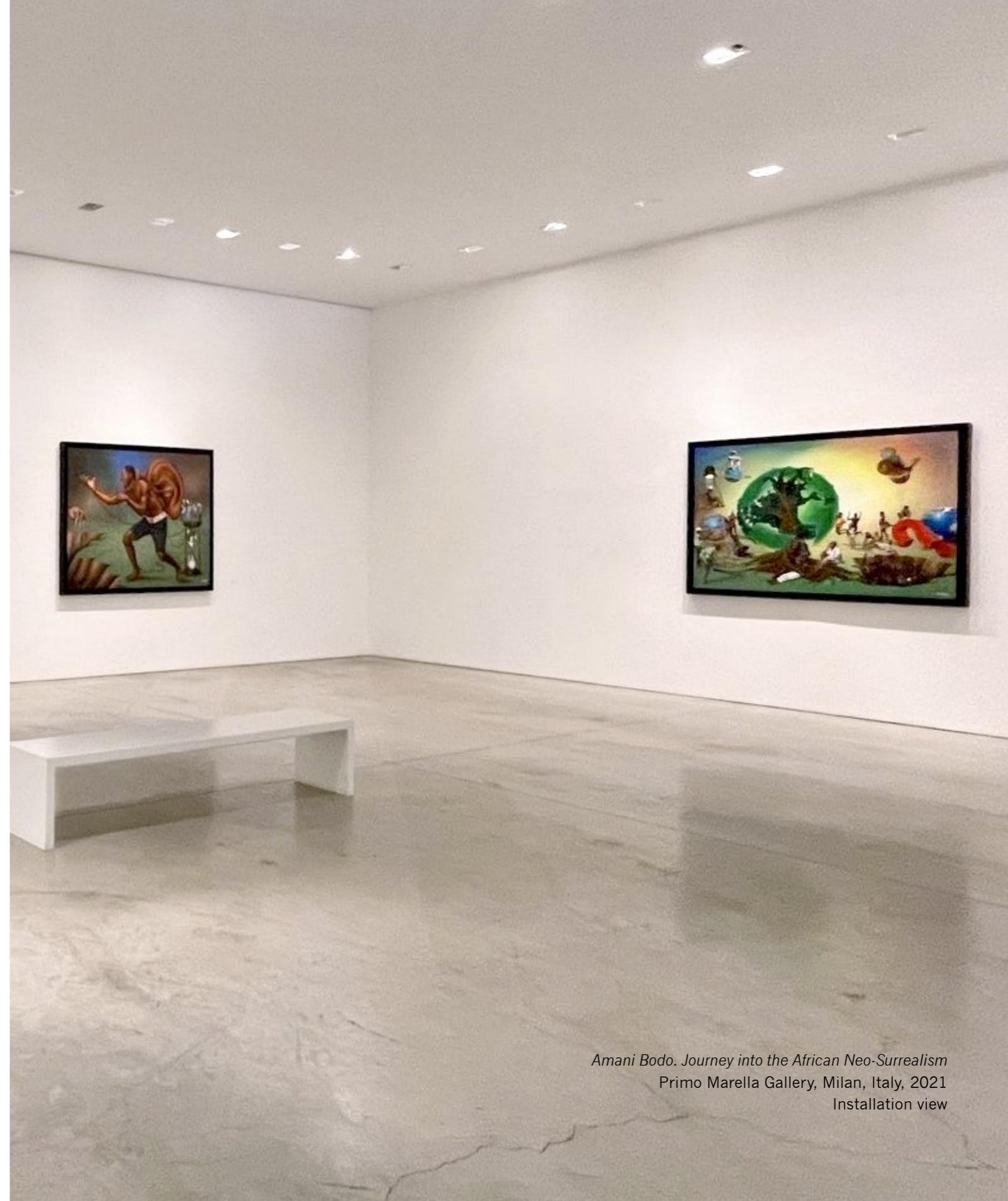
And if we admit this decline, how do we understand where it comes from and how to deal with it? The culprit is our heart. All negative and positive thoughts come from the heart.

Certainly a lot of good will and praiseworthy efforts can be useful in trying to slow down the development of evil and its consequences. We are happy to acknowledge them. But we do not believe that there is any possibility of improving the natural state of the human heart. "The heart is above all misleading and incurable". It is not pleasant to hear this statement, but each of us must admit it for our own heart. If each of us could change, humanity would change. All of humanity. We know people's faces, but not their hearts. Facebook, Whatsapp, Instagram etc. (all social networks) show us only the face of the profile owner.

But what about the heart? The heart belongs to us, Therefore, each of us is free to choose evil or good.

Quel planète pour les mondes
2021
Acrylic on canvas, 132,5 x 184,5 cm

Amani Bodo. Journey into the African Neo-Surrealism
Primo Marella Gallery, Milan, Italy, 2021
Installation view

Technological evolution has led us all to be connected, social networks are developing at an incredible speed, and because of this, young people often discover many aspects of life faster than their mental or physical growth. So I wonder if it is necessary to be constantly connected to understand the future evolutionary dynamics of the world, or is this getting out of hand?

The world has a heart and this heart is almost like an engine, it is artificial. It can be ruined because from time to time it breaks down and needs to be repaired. There are crises: economic, financial, food, incurable diseases, etc... but we all remain connected to these machines in order to face the world and improve it.

Connexion mondiale
2020
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

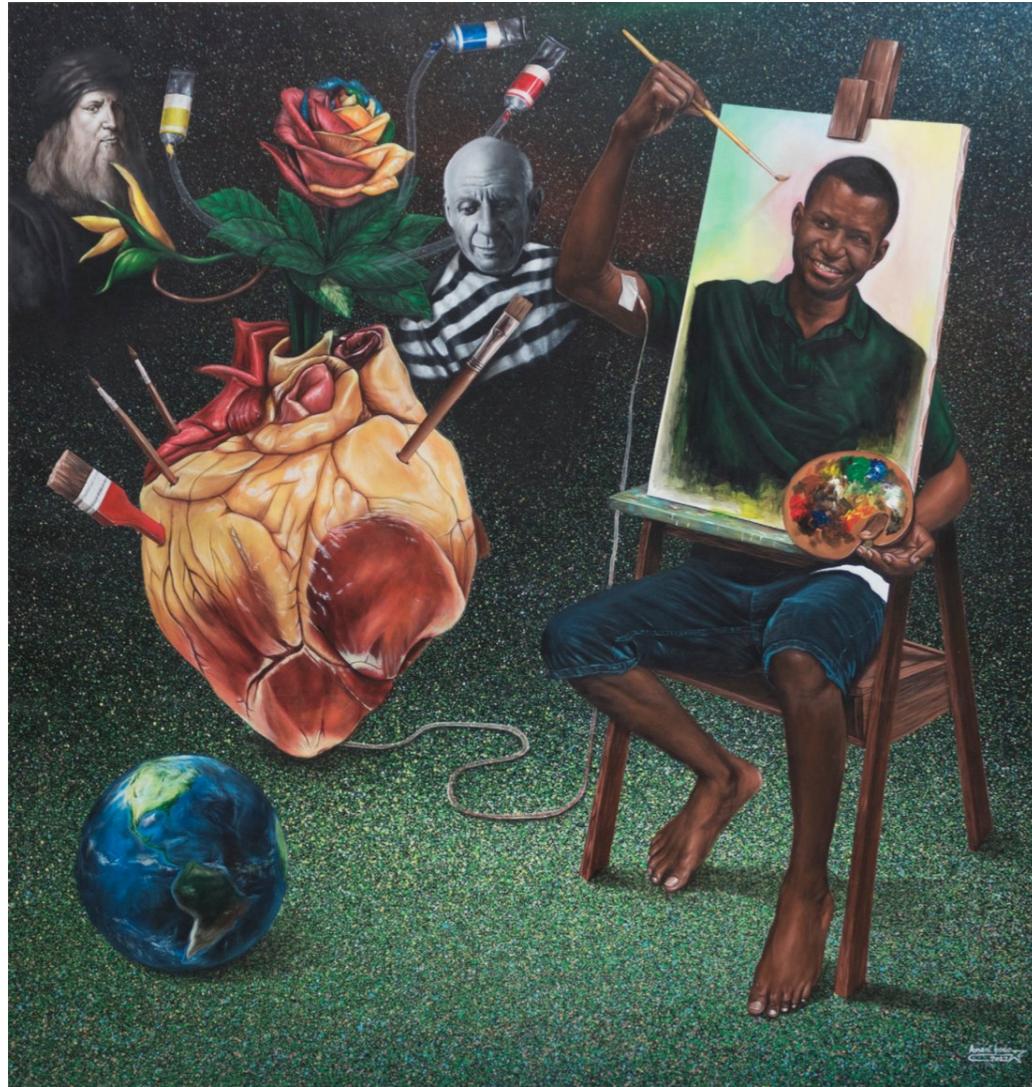
“Where is the world going? If nothing changes, where will the world go, which is sinking more and more into the mud, into hatred, into the massive destruction of cities, into conflicts without solutions? Revolt, rebellion, lack of love; where will we go, inhabitants of this planet? Where is the world going? How did we get here? Why do disorder, violence, chaos seem to be the new rules of the international system, when just twenty years ago peace, prosperity, freedom, the rule of law were the promises of the end of the Cold War? What dynamics dominate the world today? The market or force? Economy or geopolitics? Who will succeed in pacifying the world and uniting it in a common destiny? If each of us carried a stone to rebuild a better world, it would increase the love of humanity. [...]” - Amani Bodo

The subject of this work, placed in the centre of the painting, is a completely deformed car. We see that the bonnet is pointing in one direction, but the wheels are pointing in another, one of them even deflated, giving the idea of an abnormal, confused and ambiguous vehicle, unable to indicate to the viewer the direction it wants/can take. This car represents the driving force of our world, at the mercy of decisions/indecisions that push it in contradictory directions.

The people depicted all have their eyes turned in different directions (also suggested by the ambiguous road signs pointing to the cardinal points at this crossroads, but beware, once on the road, there is no turning back). This work seems to underline man's inability to find a road, an average path that everyone can follow and that can lead humanity towards a better future. These are times of uncertainty that create a state of doubt in which everyone projects themselves towards their own personal horizon, without ever meeting the other, going it alone in this individualistic society.

Où va le monde?
2022
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

Sous les empreintes du grand maître
2022
Acrylic on canvas, 135 x 125 cm

Amani Bodo's admiration for the great protagonists of art history is certainly no secret; he himself has portrayed himself in a painting showing how the heart of his inspiration is nourished by such illustrious masters of art as Picasso or Leonardo da Vinci.

Every artist has a very personal source of influences from which they draw inspiration, from which they nourish themselves to create their works and messages. Amani Bodo's art comes from a very ancient art: African tribal art, then moving on to Renaissance art, and continuing along a timeline towards the works of the great Dutch Baroque artists such as Rembrandt, to touch on the neoclassicism of Jacques-Louis David.

Moreover, some of Amani Bodo's works openly recall famous paintings such as *Le Radeau de la Méduse* by Théodore Géricault or *La Liberté guidant le peuple*, by Eugène Delacroix.

But why emulate such famous paintings in such a similar way? As with many of Amani Bodo's works, the difference is in the detail. What the artist creates is ingenious: through these works, he takes up highly topical issues using characters from the past, reworking them and making them ethnic Africans. His works tell stories that have a contemporary basis, but whose protagonists come from a completely different past and context.

This appropriation of styles, themes and collective memory allows him to pay homage to the masters of the past, while at the same time giving shape to the artist's complex vision of the geopolitical situation in the world. In this way, reproduction is transformed from a homage into a means of narrating the present, through the fantastic irony that characterises him and makes him great.

La liberté guidant la culture
2023
Acrylic on canvas, 200 x 300 cm

Eugène Delacroix
La Liberté Guidant le peuple
1830
Oil on canvas, 260 x 325 cm

Naturally, the first thing that comes to mind when looking at this painting is the homage to Eugène Delacroix's famous painting *La liberté guidant le peuple*. Amani Bodo is inspired by the famous painting, but in his work we immediately encounter a flag symbolising the peoples once oppressed by French colonialism who have now won their independence and freedom.

The irony of the artist can be highlighted here: he structures his painting on the basis and collective imagination of the work that most represents France and its revolutionary movement, but let us not forget that France was also a nation with a strong colonial drive towards the African continent. That is why Amani Bodo, in order to represent African liberation, uses an icon of France, a nation that conquered several African territories in the past. Indeed, among the flags on the banner the woman waves are many former French colonies, now free.

This homage is also an expression of the bond between the African and French peoples, who continue to maintain a cultural exchange. In fact, if in Delacroix's original, it was freedom that guided the people, in this case it is culture that guides the people, an element that appears frequently in the artist's work and is of vital importance to him. The message Amani conveys in this painting is subtle; it speaks of a movement no longer of revolution or liberation, but of a movement towards cultural freedom.

In fact, the subjects are surrounded by many tribal elements, allegorical objects that take us back to African culture, but let us not forget that one character wears Western clothes and tribal footwear. Several men from different tribes are depicted here, not separately but together, almost as if to give hope for a united Africa, where peoples work together to end wars and abuses and lay the foundations for a prosperous future.

Precisely through culture!

Culture remains the most important and fundamental element for human development, the ability to recognise one's own history, to learn from it, to preserve and cultivate one's own traditions and beliefs, to follow them like a light that can guide us into this unknown future.

Rembrandt
Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp
1632
Oil on canvas, 169,5 × 216,5 cm

Leçon d'anatomie sur la croissance de l'Afrique
2023
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

Théodore Géricault
Le Radeau de la Méduse
1818-1819
Oil on canvas, 491 × 716 cm

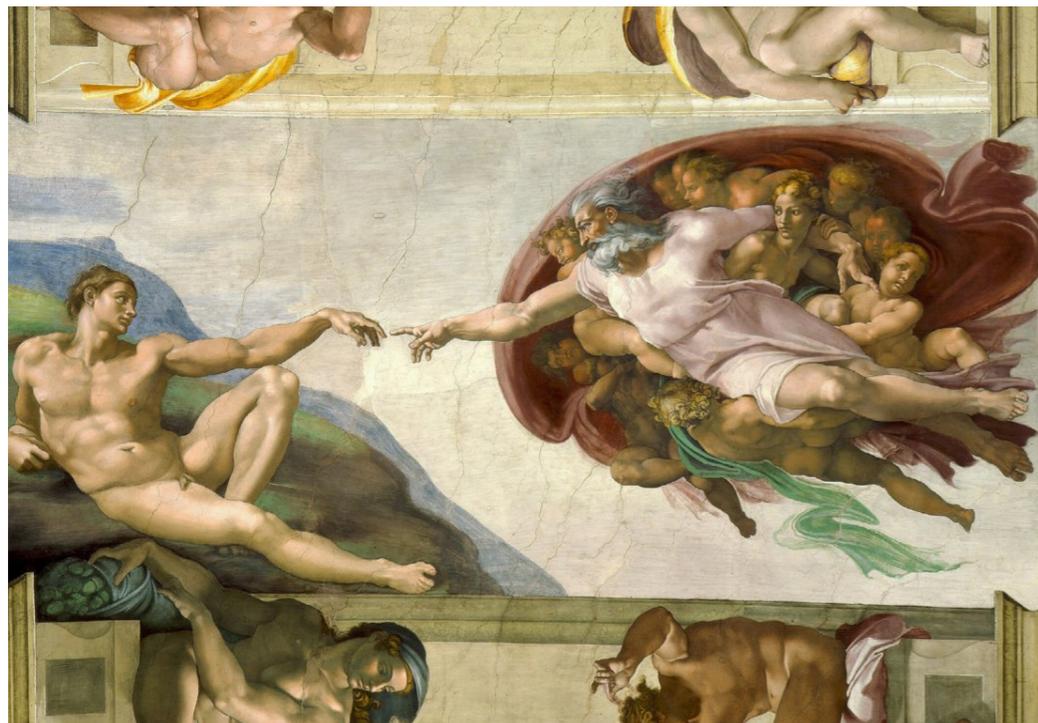
Le Radeau de la Méduse
2021
Acrylic on canvas, 150 x 198 cm

Claude Monet
Le Déjeuner sur l'herbe
1865-1866
Oil on canvas, 248,7 x 218 cm

Le Déjeuner sur l'herbe
2021
Acrylic on canvas, 128,5 x 124 cm

Michelangelo Buonarroti
La creazione di Adamo
1511
Fresco, 280 × 570 cm

Émergence de la couleur de l'art africain
2023
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

Réunion extraordinaire
2021
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

La culture qui fleurit les cœurs et la réflexion de l'humanité
2021
Acrylic on canvas, 140 × 188,5 cm

African tribal culture, as already mentioned, is of paramount importance to Amani Bodo. More than ever, the artist is convinced that the world, and Africa in particular, must be able to recognise its past, deal with its suffering but also its strength, come together and free itself from the many problems that plague this continent in order to be able to react.

Amani Bodo offers us two visions of his people: the first describes the difficulties and sufferings, past and present, of people of African ethnicity. The second, on the other hand, is a strong, united humanity that has returned to a primordial life.

The first portrays controversial situations, showing the impact they have had on the African people, showing their more human side, inviting the viewer to reflect on circumstances that are widely discussed but whose discomfort is hardly perceived.

In addition, Amani Bodo clearly demonstrates the importance of relying on culture to achieve a rebirth of the African continent. The tribal masks, a recurring motif in his paintings, symbolise culture in all its weight and importance, both in terms of the genesis of the work and insofar as the mask itself represents an element to which man has appealed in the past to save himself, and as an allusion to the need for culture in the contemporary world in order to achieve prosperity.

Amani Bodo explains how culture - almost like beauty for Dostoyevsky - will help humanity save the world.

Amani Bodo's second vision is of a united, strong humanity that has returned to a primordial life, free from prejudice and disproportionate suffering. There are tribal elements in this idea, almost as if to symbolise what humanity once was, historical memory, but also how culture is an element to be preserved, to be enhanced, so that humanity can learn from it and return to a state of peace.

Afrique, statut de la liberté
2023
Acrylic on canvas, 196 × 147 cm

Le Berceaux de l'humanité
2023
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

The woman in the painting is worried about her culture, which is in danger of disappearing. Similarly, the man feels pain and panic as he watches such a beautiful culture crumble away, partly because of Africans themselves who do not recognise its true value and beauty.

There are people who are willing to struggle through life to achieve their goal, but there are also people who are willing to do anything to discourage, demotivate, destabilise and frighten.

In a time like the present, a time of masks and masquerades, of hiding faces, of concealing secrets and fears, it would be frightening if the true nature of their role and that of all these characters were ever exposed.

It is also about the return of cultural objects stolen during the colonial era and found in museums abroad.

According to Africa, this stolen treasure also took away inspiration and the possibility of development. But is Africa not developing because its true history is locked away somewhere in a museum?

We cannot save the Creator, but we can save his creation. Which is why it has been said that the artist remains eternal through his works. This means that even if we continue to suffocate Africa today, it will always be talked about in the future through her works.

We know African culture through the history hidden behind her works.

*Le temps nous est compté,
2021*

Acrylic on canvas, 184,5 × 132 cm

Le Miroir
2022
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

La culture qui c'est connecté à ces origines
2021
Acrylic on canvas, 130 x 125 cm

Untitled
2021

Acrylic on canvas, 108,5 x 89,3 cm

Amani Bodo's surrealism is imaginative, but at the same time developed with precise calculation. It makes use of characters, scenes and moments of the imagination, almost dreams or utopias, which allow the artist to communicate a concept closely linked to the elements introduced.

In Amani Bodo's creations, the study of composition and the selection of characters is always very precise, every detail in the paintings refers to something, creating connections and complexity, always maintaining a clear and well-defined purpose within this surreal vision. Almost like a premonitory dream, it sends coded messages that the viewer can easily decipher.

What Amani Bodo depicts on his canvases is never taken for granted; on the contrary, his works reveal an extreme compositional skill that intersects and combines the rational and the fantastic, so that a surreal vision can convey a concrete idea of our reality.

The discourse that Amani Bodo creates knows no limits to narrative, can cover both personal and geopolitical situations, and has no limits to expression.

Moreover, all his works unfold in abstract settings painted with the 'Mwangisa' technique. A technique that places Amani Bodo's subjects in an undefined, abstract spatial dimension, alienating them in an undefined ether that is perhaps the representation of one's own mind or subconscious: an antechamber of thought, a place of contemplation where various elements, men, the earth, fantasy characters are immortalised in a message with a prophetic flavour.

Photographe en action (ou Zoom)
2021
Acrylic on canvas, 98,5 × 89 cm

Transformation de la chenille au papillon (la métamorphose à l'émergence)
2019
Acrylic on canvas, 150 x 110,5 cm

The metamorphosis theme needs to be understood as a process that consists in going beyond the shape. The body is often understood as an entity that needs to be redefined and that questions the ability of art to produce new images. The body invents itself, it redefines itself, it constitutes ephemeral and moveable entities as it is in constant transformation. It is the art of being born and reborn in a world that keeps changing. We are moving forward in a necessarily new world, towards a new way of seeing, doing and living. We are called to a big change.

This new image – the transformation from caterpillar to butterfly – is, in a way, hybrid because it contains the new and the old in relation to a model. The body becomes an intermediary. The body is a means to pass from a state to another, as in pregnancy stages, as in the stages of human life, or those of illness... Everything in human beings' life is metamorphosis. Human life is a metamorphosis. The artist's job is not so much to tell us things, but rather to invent and imagine new ways to tell us these things. This imagination, enhanced and empowered by new technologies, makes these 'metamorphoses' forever possible.

A raven has perched onto a tree to eat some cheese that he was keeping in his beak. A fox who had seen him was immediately tempted to steal this prey from him. To succeed and entertain the raven, the fox started to praise him for the beauty of his plumage. The fox saw that the raven enjoyed her praise: 'It is a real pity that your voice does not match the many rare qualities you have', said the fox. The raven wanted to convince the fox that his voice was not unpleasant and he started to sing. By doing so he dropped the cheese he had in his beak. This is exactly what the fox was waiting for. In fact, she immediately grabbed the cheese and ate it in front of the raven, who felt embarrassed for his foolishness and for allowing the fox to seduce him with false praises.

In short: many people pretend to be buyers and, to get an artwork from an artist, they usually praise him through useless words of flattery, they talk about projects, future, etc. Only after you realise that buyers only wanted to flatter you to obtain what they wanted. This happens to artists.

Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute
2019
Acrylic on canvas, 186 × 136 cm

What technologies to feed the planet?

By 2050, up to 10 billion people could live on Earth.

In order to be able to feed and sustain all of these people we will need more technologies, new technologies, to create, monitor and control all of the agricultural – and non – activities, which will be necessary for the universal sustenance.

To do so, we have and we will have to exploit the brain, the human mind, which is the database, the archive of all information, the input which can generate and conceive a better and winning solution to protect and help men and nature to survive, by exploiting and improving the new available technological devices.

Les oiseaux. Quelles technologies pour nourrir la planète?

2020

Acrylic on canvas, 131 × 125 cm

Le monde des observateurs
2020
Acrylic on canvas, 150 x 200 cm

EXHIBITIONS (Selection)

2023

Amani Bodo. Solo Show, Primo Marella Gallery, Lugano, CH

Congo Avenir, Galerie Angalia, Paris, FR

Portraits Ya Kongo, Galerie Angalia, Paris, FR

Reversed Safari. Contemporary African Art, Manege Central Exhibition Hall, Saint Petersburg, RU

Reversed Safari, Triumph Gallery, Moscow, RU

2022

Amani Bodo. Unveiling the enigma and the surreal, Primo Marella Gallery, Lugano, CH

Coucher De Soleil, Primae Noctis Art Gallery, Lugano, CH

2021

Welcome Home Vol. II, MACAAL, Marrakech, MA

Amani Bodo. Journey into the African neo-surrealism, Primo Marella Gallery, Milan, IT

Africa Universe, Part II, Primo Marella Gallery, Milan, IT

2020

Africa Universe, Part I, Chapter 3, The art of storytellers. The continuation of the tradition: from Chéri Cherin to Amani Bodo, Primo Marella Gallery, Milan, IT

Africa Universe, Part I, Chapter 1, Primo Marella Gallery, Milan, IT

Kinshasa Chroniques, Musée des arts modestes, Sète, FR

Congo paintings, Musée africain de Namur, Namur, BE

2016

Amani Bodo, Tambola malembe, Espace Texaf-Bilembo, Kinshasa, RDC

2014

Kin-Babi, Cécile Fakhoury Gallery, Abidjan, CI

2011

JapanCongo, Garage Center for Contemporary Culture, Moscow, RU

JapanCongo, Magasin Grenoble, FR

2010

Africa? Una nuova storia, Complesso del Vittoriano, Roma, IT

TEXTS - ITALIAN TRANSLATIONS

Capitolo 1 (P. 7)

AMANI BODO. A METÀ STRADA TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

Il personaggio del dipinto sono io.

Questo è un sogno,

è un'illusione,

è un desiderio.

Ma la realtà è un'altra cosa.

Tutti hanno un sogno.

La vita non ci dà tutto ciò che desideriamo.

La vita non dà mai niente per niente.

Lavorare è fondamentale per realizzare i propri sogni.

Come un uomo semplice che sogna di diventare Presidente della Repubblica e che,

con i pantaloni che gli cadono sulle spalle e le pantofole ai piedi,

sogna e immagina di indossare invece un abito elegante.

Nato nel 1988 a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, Amani Bodo vive e lavora a Kinshasa ed è figlio del noto artista Pierre Bodo (1953-2015), uno dei fondatori ed esponenti chiave della Zaire School of Popular Pittura.

Questo movimento artistico, inizialmente praticato su sacchi attaccati alla tela ed esposti per le strade, nasce negli anni settanta del XX secolo a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Questa corrente è stata descritta dagli artisti fondatori come qualcosa che proviene dalla gente ed è per la gente, esprimendo così un interesse per l'immaginario derivante dalla vita quotidiana e dalla cultura popolare.

La natura della pittura popolare, prevalentemente figurativa e descrittiva, è viscerale e complessa in quanto critica la vita sociale e politica della comunità africana, spesso con una vena di cinismo e ironia, affrontando temi come le guerre, la sessualità e le situazioni quotidiane in cui si trovano a vivere le popolazioni africane.

Questo movimento fu il primo in Africa intraprendere questo tipo di analisi.

Perciò questa corrente pittorica è di notevole importanza nel panorama della storia dell'arte africana. Se pur composta da pochi esponenti, rappresentava un'avanguardia in grado di esprimere un messaggio inedito che riguardava sì l'Africa, ma sottolineava anche il suo posizionamento nel mondo, la sua importanza geopolitica e le sue caparbità e difficoltà nella società.

Tuttavia questa corrente pittorica dell'arte congolese, per come viene essa stessa concepita dai suoi rappresentanti, mantiene un fortissimo attaccamento alle sue radici africane. Non vuole essere un'arte eccessivamente concettuale o sofisticata, che difficilmente raggiungerebbe lo spettatore, bensì rimane fedele al popolo, costruendo scenari e visioni che siano in grado di far riflettere ognuno. Dunque risulta importantissimo l'aspetto psicologico della realizzazione di queste opere.

Spesso quando l'arte prova a parlare alla moltitudine, cade in rappresentazioni troppo "pop" o di poca inventiva, che pongono l'accento sul marketing dell'opera stessa piuttosto che sulla sua qualità. Questo non è assolutamente il caso della pittura popolare congolese, che crea opere per affascinare, comprendere, divertire e immaginare. La loro composizione non è banale, nasce (proprio come per Amani Bodo) da un forte senso critico e di analisi. Quindi sì, deve parlare al popolo, ma ha l'obbligo e l'onere di veicolare un messaggio di consapevolezza che aiuti lo spettatore a sviluppare una capacità critica e di riflessione sul racconto rappresentato.

Amani Bodo muove i primi passi nel mondo dell'arte a soli dieci anni, ispirandosi alla corrente popolare della sua terra natale. All'età di 21 anni, le sue opere facevano già parte della Collezione Jean Pigozzi, la più grande collezione privata al mondo di arte africana contemporanea.

Tuttavia, a differenza dei fondatori del movimento artistico (Pierre Bodo, Chéri Cherin, Chéri Samba e Moke), Amani Bodo si discosta dalla rappresentazione in stile fumettistico in favore di una pittura metaforica, utilizzando figure allegoriche provenienti dalla fauna tipica africana, riferendosi alla cultura tribale e al simbolismo.

Il linguaggio artistico di Amani Bodo è innovativo, evolve e sviluppa quello dei suoi maestri, caratterizzandosi in una più profonda analisi psicologica e dall'uso di una tecnica peculiare, ancora più complessa e dettagliata, chiamata in lingala "Mwangisa", una sorta di "gocciolatura" su tela. Tutte le sue opere presentano questo elemento astratto, costante, che colloca i soggetti in una dimensione spaziale quasi indefinita: un'anticamera del pensiero, un luogo di contemplazione dove svariati elementi, uomini, la terra, personaggi di fantasia vengono immortalati in un messaggio dal sapore profetico.

Amani Bodo fa dell'arte il proprio linguaggio, sviluppando una tecnica pittorica raffinata senza mai abbandonare o disconoscere la sua origine africana.

Il particolare utilizzo dell'ironia è ciò che contraddistingue Amani dai suoi "pre-

decessori”. La sua visione universale si focalizza su tematiche attuali, dando forma e immagine agli ostacoli e ai problemi affrontati dall’umanità contemporanea.

Fondamentale nelle opere di Amani Bodo, è la sua capacità critica, grazie alla quale l’artista riesce a approfondire una tematica, analizzandola e studiandola, per poi costruirne minuziosamente il messaggio da veicolare sulla tela, attraverso una pungente ironia e una considerevole capacità tecnica.

Ciò che da sempre differenzia la visione del Surrealismo di Amani Bodo dalla concezione più classica del movimento è la moltitudine di messaggi che l’artista vuole trasmettere e la sinergia che ciascuno di questi simboli ha tra loro. L’approccio alla pittura di Amani Bodo è ben preciso, lavora su uno schema con azioni ben stabilite, e non usa le parole per spiegare la storia, come in un fumetto. Al contrario, crea immagini enigmatiche per narrare eventi e situazioni del mondo contemporaneo.

Nonostante le difficoltà e precarietà del continente africano, Amani Bodo riesce a sviluppare un senso critico nei confronti della realtà che lo circonda, che non si limita solo alla propria terra natia, ma volge il suo sguardo sui problemi più importanti e attuali della cronaca globale.

Ciò che più interessa l’artista è proprio questa caratteristica, la definisce la sua “missione”, una narrazione composta di visioni spesso surrealistiche, mai scontate, che affascinano e allo stesso tempo spiazzano l’osservatore, il quale ha il compito, mai scontato, di leggere e risolvere il messaggio, svelandone l’enigma e il surreale.

Ogni divulgazione di messaggio non è mai banale, nell’arte di Amani Bodo sono presenti molte allegorie, sofisticate, ma che un pubblico consapevole è perfettamente in grado di cogliere.

Prendiamo ad esempio “Ce qui nous influence nous dirige” tradotto dal francese “Ciò che ci influenza ci dirige”, probabilmente un’opera chiave per comprendere la visione del Surrealismo di Amani Bodo.

Il titolo ci suggerisce come l’artista percepisca la realtà digitale odierna, caratterizzata da continue influenze dei vari media, social network o pubblicità. L’artista però esorta lo spettatore ad andare oltre la mera influenza “digitale”, aggiungendo il passato, rappresentato dalla clessidra. Un tempo che scorre ma al contempo ci trattiene, ci incatena. Ci lega a traumi passati che non permettono di reagire alle difficoltà che l’umanità sta vivendo, rendendoci inermi mentre osserviamo la distruzione del nostro pianeta, rappresentato da una mano anonima che lascia cadere ceneri e polveri della distruzione.

All’interno della concezione dell’arte di Amani Bodo, la cultura occupa un ruolo centrale: viene descritta come il fiore rigoglioso dell’umanità, alla base della società odierna. Non solo, la cultura è la linfa vitale che nutre e ispira ognuno di noi, e che ognuno di noi decide di contemplare.

Per l’artista è fondamentale ricordare sempre che non importa dove ti trovi nel presente. Al contrario, è importante ricordare da dove vieni, quale è stata la tua storia e quali caratteristiche accompagnano ciascuno di noi. La multietnicità all’interno delle opere di Amani evidenzia questo concetto poiché ognuno di noi porta con sé una cultura diversa, una storia unica, che deriva da un popolo e da una realtà specifica.

Capitolo 2 (P. 19)

II MONDO PUÒ ESSERE CURATO?

Nelle opere di Amani Bodo sono presenti diverse tematiche che tratteremo in questo catalogo, ma sicuramente quella del futuro e della salvaguardia del pianeta assumono una grande importanza nell’immaginario dell’artista.

In molti dipinti la terra è raffigurata in situazioni a volte sconcertanti altre di speranza, sviscerando la doppia personalità dell’umanità. Ne viene rappresentata la parte più vile, osservatrice indifferente della distruzione del mondo e che, senza alcun senso di colpa, contribuisce ad essa, accelerandone una triste fine. Mentre in altre opere troviamo figure che si prendono cura del pianeta, cercando di renderlo un posto migliore, premurandosi del futuro dell’umanità. È una filosofia interessante quella di Amani Bodo, ponderata e realista, che non vede l’umanità come nemica della terra, ne riconosce però aspetti che stanno gravemente danneggiando il pianeta.

Per l’artista c’è speranza, tuttavia ci esorta ad un necessario e importantissimo sforzo da parte dell’uomo per trovare una soluzione che preservi l’umanità. Pone molta enfasi sull’esigenza di proteggere la terra ma, in un certo senso, descrive l’umanità come in un limbo, in una situazione di scontro tra buono e cattivo, in cui l’umanità è conscia ma al contempo inerme, intrappolata tra sconcerto e speranza. Amani Bodo narra di una divisione all’interno della società, non conflittuale, ma di decisioni, che influiscono automaticamente sul futuro della nostra terra.

L’artista non vede la tecnologia come “malefica” o negativa, anzi la ritiene un valido alleato dell’umanità nella battaglia per la salvaguardia del pianeta. In diversi dipinti troviamo scene raffiguranti uomini che, usando oggetti tecnologici, osservano, nutrono e curano la terra, quasi la stessero riparando.

In conclusione, questo filone tematico delle creazioni di Amani Bodo mira a diffondere un messaggio agli spettatori, spingendoli a riflettere sulla situazione

mondiale odierna e sulla sofferenza della terra, senza disperazione, bensì speranza e possibilità di cambiamento, a patto di uno sforzo comune e coeso della popolazione mondiale.

P. 24

Il mondo può essere curato? Sì, è possibile!

Solo se ognuno prende coscienza del proprio dovere di proteggere questo pianeta.

Le medicine contenute nella sfera nera trasparente simboleggiano che, nonostante tutto quello che l'umanità sta passando (Covid-19, ingiustizie, inondazioni, perdita di vite umane, ecc.), non è stata trovata una soluzione per preservarla.

Perché ci sono tre mondi? Per anni e anni, di generazione in generazione, abbiamo saputo e trasmesso che esistono molti pianeti. 9 sono i principali: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone.

Essendo tutti esseri umani, che vivono sul pianeta Terra, dovremmo proteggere ciò che possiamo vivere per davvero e non ciò che ci è stato "promesso" senza che noi lo vedessimo.

Ho dipinto tre volte il pianeta Terra per risvegliare la coscienza umana e per sottolineare che, anche se esistono altri pianeti, non c'è motivo di distruggere quello su cui viviamo. Al contrario, dobbiamo prendercene cura.

P. 31

I pensieri malvagi vengono dal cuore (omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, insulti, ecc.) Ma anche i pensieri buoni vengono dal cuore (pace, gioia, temperanza, gentilezza, amore, ecc.).

Il colpevole è il nostro cuore.

Un giornalista scrive di un terribile omicidio e termina l'articolo dicendo: "Fino a che punto si spingerà il declino disumano prima che ci rendiamo conto che è giunto il momento di affrontare la realtà della nostra società?"

E se ammettiamo questo declino, come possiamo capire da dove viene e come affrontarlo? Il colpevole è il nostro cuore. Tutti i pensieri negativi e positivi vengono dal cuore.

Certamente molta buona volontà e sforzi lodevoli possono essere utili per cercare di rallentare lo sviluppo del male e delle sue conseguenze. Siamo felici di riconoscerli,

ma non crediamo che sia possibile migliorare lo stato naturale del cuore umano. "Il cuore è prima di tutto ingannevole e incurabile". Non è piacevole sentire questa affermazione, ma ognuno di noi deve ammetterlo nel proprio animo. Se ognuno di noi potesse cambiare, l'umanità cambierebbe. Tutta l'umanità. Conosciamo i volti delle persone, ma non il loro cuore. Facebook, Whatsapp, Instagram ecc. (tutti i social network) ci mostrano solo il volto del proprietario del profilo.

E il cuore? Il cuore ci appartiene, quindi ognuno di noi è libero di scegliere il male o il bene.

P. 34

L'evoluzione tecnologica ci ha portato ad essere tutti connessi, i social network si sviluppano con una velocità incredibile e per questo spesso i giovani scoprono molti aspetti della vita più velocemente rispetto alla loro crescita mentale o fisica. Quindi mi chiedo se è necessario essere costantemente connessi per comprendere le future dinamiche evolutive del mondo oppure se tutto ciò ci sta sfuggendo di mano?

Il mondo ha un cuore e questo cuore è quasi come un motore, è artificiale. Può essere rovinato perché di tanto in tanto si rompe e deve essere riparato.

Ci sono crisi: economiche, finanziarie, alimentari, malattie incurabili ecc... ma tutti noi rimaniamo collegati a queste macchine che ci servono per affrontare il mondo e migliorarlo.

P. 37

"[...] Dove sta andando il mondo? Se non cambia nulla, dove andrà il mondo che va sempre più nel fango, nell'odio, nella distruzione massiccia delle città dei conflitti senza soluzioni? Rivolte, ribellione, mancanza di amore; dove andremo, abitanti di questo pianeta? Dove sta andando il mondo? Come siamo arrivati qui?"

Perché il disordine, la violenza, il caos sembrano le nuove regole del sistema internazionale, quando la pace, la prosperità, la libertà, lo stato di diritto sono stati dati, appena vent'anni fa, come le promesse della fine della guerra fredda?

Quali dinamiche dominano il mondo oggi? Il mercato o la forza? Economia o geopolitica? Chi riuscirà a pacificare il mondo e ad unirlo in un destino comune? Se ognuno di noi portasse una pietra per ricostruire di nuovo un mondo migliore accrescerebbe l'amore dell'umanità. [...]" - Amani Bodo

Il soggetto di quest'opera, posto al centro del dipinto, è un'auto completamente deformata. Vediamo come il cofano sia puntato verso una direzione, ma le ruote puntino verso un luogo diverso, una di esse addirittura sgonfia, dando così l'idea di un mezzo anormale, confuso e ambiguo, incapace di indicare allo spettatore la direzione che vuole/può prendere. Quest'auto rappresenta la forza trainante del nostro mondo, in balia di decisioni/indecisioni che spingono verso direttrici contrastanti.

Gli individui rappresentati hanno tutti lo sguardo volto in diverse direzioni (suggerite anche da cartelli stradali ambigui, che in questo incrocio indicano i punti cardinali, ma attenzione, una volta imboccata la via, non esiste più la possibilità di fare inversione di marcia).

Quest'opera sembra enfatizzare l'incapacità dell'essere umano di trovare una strada, una via media, che tutti possano seguire e che possa portare l'umanità verso un futuro migliore. Sono tempi di incertezza, che causano uno stato di dubbio, in cui ognuno si proietta verso il proprio orizzonte personale, senza mai incontrare l'altro, proseguendo in solitaria, in questa società individualista.

Capitolo 3 (P. 39)

SULLE ORME DEI GRANDI MAESTRI

L'ammirazione di Amani Bodo per i grandi protagonisti della storia dell'arte non è di certo un segreto, lui stesso si ritrasse in un quadro mostrando come il cuore della propria ispirazione sia alimentato da illustri maestri dell'arte come Picasso o Leonardo da Vinci.

Ogni artista possiede una personalissima fonte di influenze da cui trarre ispirazione, da cui nutrirsi per generare le proprie opere e messaggi. Quella di Amani Bodo scaturisce da un'arte antichissima: l'arte tribale africana, per poi spostarsi verso quella rinascimentale e proseguendo in linea temporale in direzione delle opere dei grandi artisti del barocco olandese, come Rembrandt, per lambire il neoclassicismo di Jacques-Louis David.

Non solo, alcune opere di Amani Bodo riprendono dichiaratamente celebri quadri come "La Zattera della Medusa" di Théodore Géricault o "La Libertà che guida il popolo (La Liberté guidant le peuple)" di Eugène Delacroix.

Ma per quale motivo emulare dipinti così famosi in maniera così affine? La differenza, come per molte opere di Amani Bodo, sta nei dettagli. Ciò che l'artista crea è geniale: attraverso queste opere riprende temi di enorme attualità usando personaggi di un tempo, rielaborandoli, rendendoli di etnia africana. Con

le sue opere racconta storie dalle fondamenta contemporanee ma i cui attori provengono da un passato e contesto totalmente diverso.

Questa appropriazione di stile, temi e memoria collettiva, permette di rendere omaggio ai maestri del passato, dando forma contemporaneamente alla complessa visione della situazione geopolitica mondiale dell'artista. Quindi questa riproduzione si trasforma da omaggio a tramite per narrare l'odierno, attraverso quella fantastica ironia che lo contraddistingue e lo rende grande.

P. 45

Naturalmente la prima cosa che viene in mente osservando questo dipinto è l'omaggio a al famoso dipinto di Eugène Delacroix, "La liberté guidant le peuple".

Amani Bodo trae ispirazione dal famoso dipinto, eppure nel suo lavoro ci imbattiamo immediatamente in una bandiera simboleggiante dei popoli un tempo oppressi dal colonialismo francese, che ora hanno conquistato la loro indipendenza e libertà.

Qui si può sottolineare l'ironia dell'artista: struttura il suo dipinto sulla base e sull'immaginario collettivo dell'opera che maggiormente rappresenta la Francia e il suo movimento rivoluzionario, ma non dimentichiamo che la Francia fu anche una nazione con una forte spinta coloniale verso il continente africano. Dunque, Amani Bodo, per raccontare della liberazione africana, sfrutta l'icona di una Francia che nel passato conquistò svariati territori africani.

Tra le bandiere presenti nel drappo che la donna fa sventolare troviamo infatti molte ex colonie francesi, ormai libere.

Attraverso quest'omaggio però si può leggere anche il rapporto di unione tra il popolo africano e quello francese, che continua a mantenere uno scambio di reciprocità. Infatti, se nell'originale di Delacroix la libertà guidava il popolo, in questo caso essa sta guidando la cultura, un elemento che appare frequentemente nelle opere dell'artista e che per lui è di vitale importanza. È sottile il messaggio che Amani trasmette in questo quadro, parla di un movimento non più di rivoluzione o liberazione da un oppressore, ma di un movimento verso la libertà culturale.

I soggetti infatti sono circondati da moltissimi elementi tribali, oggetti allegorici che riportano alla cultura africana, ma non dimentichiamoci che un personaggio invece indossa abiti occidentali e calzature tribali. Vengono qui ritratti diversi uomini facenti parte di varie tribù, non distinte, ma amalgamate fra loro, quasi a sperare in un'Africa unita, in cui popoli collaborano fra di loro, terminando

guerre e soprusi, ponendo le basi per un futuro prospero.

Proprio attraverso la cultura!

La cultura rimane l'elemento più importante e fondamentale per lo sviluppo umano, saper riconoscere la propria storia, imparando da essa, mantenendo e coltivando le proprie tradizioni e credenze, seguendole come una luce che possa guidarci in questo futuro ignoto.

Capitolo 4 (p.59)

AFRICA, LA CULLA DELL'UMANITÀ

La cultura africana tribale, come già anticipato, è un aspetto di fondamentale importanza per Amani Bodo. L'artista crede più che mai che il mondo, soprattutto l'Africa, per poter riuscire a reagire debba essere in grado di riconoscere il proprio passato, elaborare la propria sofferenza ma anche la propria forza, riunendosi e liberandosi dalle molte problematiche che attanagliano questo continente.

Amani Bodo ci offre due visioni del suo popolo, la prima descrive la difficoltà e la sofferenza, passata e attuale, di persone di etnia africana. La seconda invece è un'umanità forte, unita, tornata a una vita primordiale.

Nella prima rappresentazione narra di situazioni controverse, rivelando gli effetti che queste hanno avuto sul popolo africano, mostrandone il lato più umano, invitando lo spettatore a riflettere su circostanze che, sì, sono ampiamente discusse, ma di cui difficilmente se ne percepisce il disagio.

Inoltre Amani Bodo rivela in maniera netta quanto sia importante affidarsi alla cultura per raggiungere una rinascita del continente africano. Le maschere tribali, motivo ricorrente nei suoi dipinti, simboleggiano la cultura in tutto il suo peso e importanza; sia per quanto riguarda la genesi dell'opera, sia in quanto la maschera stessa rappresenti un elemento a cui l'uomo ha fatto riferimento per salvarsi in passato e come allusione a un bisogno della cultura nel mondo contemporaneo per ottenere prosperità.

Amani afferma come la cultura - quasi come la bellezza per Dostoevskij - aiuterà l'umanità a salvare il mondo.

La seconda visione di Amani riguarda invece un'umanità unita, forte, tornata ad una vita primordiale, priva di pregiudizi e spropositate sofferenze. In questa idea, gli elementi tribali sono presenti quasi a simboleggiare quello che un tempo era l'umanità, memoria storica, ma anche di come la cultura sia un elemento da preservare, da accrescere, affinché l'umanità possa imparare da essa e tornare in uno stato di pace.

P. 64

La donna nel dipinto è preoccupata per la sua cultura, che rischia di scomparire. Allo stesso modo, l'uomo prova dolore e panico nell'osservare una cultura così bella sgretolarsi, anche a causa degli Africani stessi, che non ne riconoscono il vero valore e la bellezza.

Ci sono persone disposte a lottare nella vita per raggiungere il proprio obiettivo, ma ci sono anche persone disposte a tutto pur di scoraggiare, demotivare, destabilizzare e spaventare.

In un momento storico come quello attuale, tempo di mascherine e maschere, che nascondono i volti, celando segreti e paure, sarebbe spaventoso se mai si esponesse la vera natura del ruolo che svolgono e quello di tutte queste figure.

Si tratta anche di restituzione degli oggetti culturali rubati durante l'era coloniale che si trovano nei musei all'estero.

Secondo l'Africa, questo tesoro rubato ha portato via anche l'ispirazione e la possibilità di sviluppo. Ma l'Africa non si sta sviluppando perché la sua vera storia è rinchiusa da qualche parte in un museo?

Non possiamo salvare il creatore, ma possiamo salvare la sua creazione. Per questo è stato detto che l'artista rimane in eterno attraverso le sue opere. Ciò significa che, benché oggi continuiamo a soffocare l'Africa, in futuro si parlerà sempre di lei, attraverso le sue opere.

Conosciamo la cultura africana attraverso la storia nascosta dietro le sue opere.

Capitolo 5 (P. 69)

VISIONI SURREALISTE E SATIRICHE

Il surrealismo di Amani Bodo è una componente, sì fantasiosa, ma al contempo sviluppata con preciso calcolo. Si avvale di personaggi, scene e momenti di immaginazione, quasi sogni o utopie, che permettono all'artista di comunicare un concetto, strettamente connesso agli elementi introdotti.

Nelle creazioni di Amani Bodo lo studio della composizione e la selezione dei personaggi è sempre molto accurata, ogni dettaglio nei dipinti rimanda a qualcosa, crea collegamenti e complessità, mantenendo sempre uno scopo chiaro e ben delineato all'interno di questa visione surreale. Quasi come un sogno

premonitore, invia messaggi codificati affinché lo spettatore li possa decifrare facilmente.

Ciò che Amani Bodo ritrae sulle sue tele non è mai scontato, anzi, le sue opere rivelano un'estrema abilità compositiva, che interseca e combina razionale e fantastico, così che una visione surreale possa trasmettere un'idea concreta sulla nostra realtà.

Il discorso che Amani Bodo realizza, non conosce limiti di narrazione, può riguardare sia situazioni personali che di geopolitica, senza restrizioni di espressione.

Tutte le sue opere, inoltre, si dipanano all'interno di ambientazioni astratte, dipinte con la tecnica "Mwangisa". Tecnica che colloca i soggetti di Amani Bodo in una dimensione spaziale imprecisata, astratta, estraniandoli in un etere indefinito, che forse è la rappresentazione della propria mente o subconscio: un'anticamera del pensiero, un luogo di contemplazione dove svariati elementi, uomini, la terra, personaggi di fantasia vengono immortalati in un messaggio dal sapore profetico.

P. 74

Il tema della metamorfosi deve essere inteso come un processo che consiste nell'andare oltre la forma. Il corpo è spesso inteso come un'entità che deve essere ridefinita e che mette in discussione la capacità dell'arte di produrre nuove immagini. Il corpo inventa se stesso, si ridefinisce, costituisce entità effimere e mobili, in continua formazione. È l'arte di nascere e rinascere in un mondo che continua a cambiare.

Ci muoviamo in un mondo necessariamente nuovo, verso un nuovo modo di vedere, fare e vivere. Siamo chiamati a un grande cambiamento.

Questa nuova immagine - la trasformazione da bruco a farfalla - è, in un certo senso, ibrida perché contiene il nuovo e il vecchio in relazione a un modello.

Il corpo diventa un intermediario. Il corpo è un mezzo per passare da uno stato all'altro, come nelle fasi della gravidanza, come nelle fasi della vita umana, o in quelle della malattia... Tutto nella vita degli esseri umani è metamorfosi. La vita umana è una metamorfosi.

Il compito dell'artista non è tanto quello di raccontarci le cose, quanto piuttosto quello di inventare e immaginare nuovi modi per raccontarle. Questa immaginazione, potenziata e potenziata dalle nuove tecnologie, rende queste "metamorfosi" sempre possibili.

Un corvo si è posato su un albero per mangiare del formaggio che teneva nel becco. Una volpe che lo aveva visto fu subito tentata di rubargli la preda. Per riuscire a intrattenere il corvo, la volpe iniziò a lodarlo per la bellezza del suo piumaggio. La volpe vide che il corvo apprezzava le sue lodi: "È un vero peccato che la tua voce non sia all'altezza delle tante qualità rare che hai", disse la volpe. Il corvo volle convincere la volpe che la sua voce non era sgradevole e iniziò a cantare. Così facendo, lasciò cadere il formaggio che aveva nel becco. Questo è esattamente ciò che la volpe stava aspettando. Infatti, afferrò immediatamente il formaggio e lo mangiò davanti al corvo, che si sentì in imbarazzo per la sua sciocchezza e per aver permesso alla volpe di sedurlo con false lodi.

In breve: molte persone si fingono acquirenti e, per ottenere un'opera d'arte da un artista, sono solite lodarlo con inutili parole di adulazione, parlano di progetti, di futuro, ecc. Solo dopo ci si rende conto che gli acquirenti volevano solo adularti per ottenere ciò che volevano. Questo accade anche agli artisti.

P. 79

Quali tecnologie per il sostentamento del pianeta?

Entro il 2050, sulla Terra potrebbero vivere fino a 10 miliardi di persone.

Per poter nutrire e sostenere tutte queste persone avremo bisogno di più tecnologie, nuove tecnologie, per creare, monitorare e controllare tutte le attività agricole - e non - che saranno necessarie per il sostentamento universale.

Per farlo, dobbiamo e dovremo sfruttare il cervello, la mente umana, che è il database, l'archivio di tutte le informazioni, l'input che può generare e concepire una soluzione migliore e vincente per proteggere e aiutare gli uomini e la natura a sopravvivere, sfruttando e migliorando i nuovi dispositivi tecnologici disponibili.

AMANI BODO

Project by:
Primo Giovanni Marella
Viviana Lipari

© Primo Marella Gallery
© the artist for the artworks

Texts:
Daniele Marella (pp. 10/13, 21, 37, 41, 45, 61, 71)
Amani Bodo (pp. 8, 24, 31, 34, 64, 75, 76, 81)

Layout:
Viviana Lipari

Photo credits:
Greta Belintende
Viviana Lipari

Reproduction and diffusion of this catalogue or any part of it by electronic storage, hardcopies, or any other means, are not allowed unless a written consent is obtained from publisher and copyright holders. The publisher is at the disposal of further copyright holders who have not been identified or reached and apologises for any unintentional inaccuracies.

AMANI BODO

September 2023

PRIMO MARELLA GALLERY
MILANO - LUGANO

