

CATPC

Congolese Plantation Workers Art League

Edited by Els Roelandt
and Eva Barois De Caevel

Printed in the Netherlands
by Wilco

Authors:
Ariella Azoulay
Eva Barois De Caevel
Eléonore Hellio
Ruba Katrib
J.A. Koster
Alexander Koch
Renzo Martens
René Ngongo
Els Roelandt
Charles Sikitele Gize
Charles Tumba
Françoise Vergès

456 pages
88 illustrations
15,0 X 21,5 cm
28 EURO
ISBN: 9783956793103
(English/French)
Published by
Sternberg Press
Release date:
28 January 2017

Photos:
Léonard Pongo

Presentation at The Sculpture Center, New York on the occasion of CATPC's solo show, 29 January – 27 March 2017 (www.sculpture-center.org/events/Event.htm?id=117160)

Graphic Design:
Jurgen Maelfeyt and
Jonas Temmerman
for 6'56"

This book offers a first report on the activities of the CATPC in Lusanga (Democratic Republic of Congo). A unique gathering of individuals, a physical space, and a conceptual laboratory, the CATPC (as well as its members and all the people and partner institutions that accompany its work and are engaged in dialogue with it) is an exceptional contemporary experience for rethinking postcolonial power relations within the global art world. Renzo Martens, an artist based in Amsterdam whose radical and controversial practices feed many current debates, and René Ngongo, a biologist and environmental activist, based in Kinshasa, initiated this cooperative, which today pursues its development independently and continues to redefine the relations between art, agriculture, industry and value creation.

CATPC (Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise) holds the complete version of the newly commissioned seminal essay by Ariella Azoulay: *Plunder, The Transcendental Condition of Modern Art and Community of fabri*; A history of the origins of the Institute for Human Activities (IHA) and all its entanglements written by J.A. Koster, biographies and stories of CATPC artists and their teachers Eléonore Hellio, Mega Mingiedi and Michel Ekeba and an interview with Renzo Martens.

We are especially proud to introduce the photographic work of Léonard Pongo who added an extra layer to this book and pinned down a new set of visuals and iconography of work by artists in the DRC.

CONTENT

Els Roelandt and / et Eva Barois De Caevel
Foreword / Introduction

Charles Tumba Kekwo
Un espace indépendant d'engagement critique /
An Independent Space for Critical Engagement

René Ngongo
Vers un éco-développement propulsé par les
œuvres d'art / Towards An Ecological Development
Financed by Works of Art

TESTIMONIES / TÉMOIGNAGES

Eléonore Hellio
Le *Luyalu* du CATPC, un champ magnétique à Lusanga /
The *Luyalu* of the CATPC, a Magnetic Field in Lusanga

Eléonore Hellio, Els Roelandt
Biographies des artistes du CATPC /
The CATPC Artists' Biographies

Eléonore Hellio
Mega Mingiedi, Michel Ekeba et Eléonore Hellio,
artistes pilotes du CATPC / Mega Mingiedi, Michel Ekeba
and Eléonore Hellio, Leading Artists of CATPC

Eva Barois De Caevel
Des narrations éparses et fraternelles /
Narratives, Scattered and Fraternal

CATPC in Conversation with Renzo Martens /
CATPC en conversation avec Renzo Martens

Ruba Katrib
CATPC in New York, from the Village to a HyperCapitalist
Art City / Le CATPC à New York : du village à la métro-
pole artistique hyper-capitaliste

Alexander Koch
From Clay to Chocolate: Adding Feelings and Meaning
to Resources / De l'argile au chocolat : sentiments et
signification comme valeur ajoutée

Charles Sikitele Gize
La révolte des Pende / The Revolt of the Pende

J.A. Koster
Colonialism and the Creative Economy /
Colonialisme et économie créative

ESSAYS / ESSAIS

Ariella Azoulay
Plunder, the Transcendental Condition of Modern Art and
Community of *fabri* / Le pillage, la condition transcen-
dantale de l'art moderne et les communautés de *fabri*

Françoise Vergès
Africa Is the Future!

Curriculum vitae of / du CATPC
Author biographies / Biographies des auteurs
Colophon

FROM THE INTRODUCTION

“Renzo Martens has been active as an artist for many years, his work—controversial as it is—has been discussed all over the world and has been a source of ongoing criticism and debate. A great many articles have been written on the artist and his hybrid art in the most diverse publications: from articles in catalogues for group exhibitions and highly specialized art magazines, to pieces in readers on political issues, to compilations of provocative one liners and interviews in popular newspapers and tabloids. Still, there is no Renzo Martens monograph. This book is not about to change that. Instead, the book that you are holding in your hands takes as its focus the Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise (CATPC)—a major art project in Lusanga, a village located a day trip away from Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of the Congo (DRC)—that, although inspired by Renzo Martens, has been developing its own identity ever since its foundation in 2014.”

“Together with my co-editor Eva Barois De Caevel—who is also co-writing this introduction—I decided to try to make an unpretentious book about the CATPC, one that could respond to the following questions: how has the CATPC come to be, who are its protagonists, what kind of art is made, who are the artists, where does their art find its roots historically, what is the (pre/post) colonial history of Lusanga village (where the artists work; Lusanga was formerly Leverage, a colonial town created by William Lever in the early twentieth century, the first plantation for and origin of the capitalist multinational Unilever), how does Lusanga relate to Kinshasa and to the world outside of it, how does this project find its way to and how is it received by the global art world, how does it critique this global art world and its museological, historical, and temporary practices, how is it entangled with theories of decolonization, and what is the role of Renzo Martens in all of this? In trying to answer all of these questions we have given voice to as many people as possible. Each of them speaks from their own location, position, language, and background about experiences with the CATPC and formulates their questions and points of view from their specific locations: be it Lusanga, Kinshasa, Brussels, Paris, Amsterdam, Berlin, or New York.”

“There are many ways to write a book on the CATPC, we have chosen to take a horizontal approach and to first give voice to the many people who make the complex endeavor that is the CATPC possible. These are the artists of the CATPC of course, and the leading artists of the CATPC workshops (Mega Mingiedi, Eléonore Helligo, and Michel Ekeba), along with Renzo Martens and Jacob Koster, and ourselves as the editors

of this book. It was also important to us to widen the discussion by inviting authors whose thoughts on some of the questions raised by the existence of the CATPC is crucial: Ariella Azoulay and Françoise Vergès offered us deep insights through their contributions. Finally, it seemed essential to have a visual approach to the CATPC, and to whom the people involved are and what their environment is. Consequently, a rich iconography completes this book. Photographer Léonard Pongo was especially commissioned to take part in its constitution. His images are truly one more voice added to this publication. The book is published in two languages, French and English. Original versions of the texts come first, followed by their translations. For each text we have indicated where it was written and when.” (Els Roelandt and Eva Barois De Caevel)

ABOUT THE EDITORS

Eva Barois De Caevel (based in Paris) is an independent curator, writer, and researcher. She works as a curator for the art center RAW Material Company (Senegal) and is the coordinator of its new educational programme, the RAW Academy (Senegal). Eva works as an editor for the Institute for Human Activities (DRC, The Netherlands, Belgium). She is a founding member of the international curatorial collective Cartel de Kunst.

Els Roelandt (based in Brussels) is an art historian. Before working as an editor at KASK/School of Arts, Ghent, she was co-founder and chief editor of the internationally renowned A Prior Magazine (1999-2012). She has been working with Renzo Martens for over six years.

The publication *CATPC (Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise)* is part of an artistic research project initiated by Renzo Martens, affiliated as a researcher to KASK/ School of Arts Gent, 2012-2016. Martens’ research is financed by the Arts Research Fund of the University College Ghent.

CONTACT

info@humanactivities.org
mail@sternberg-press.com
Els.Roelandt@hogent.be
Katrien@humanactivities.org

SternbergPress

IHA

HoGent

EN This book offers a first report on the activities of the Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise (CATPC) in Lusanga (Democratic Republic of Congo). A unique gathering of individuals, a physical space, a conceptual laboratory, the CATPC is an exceptional contemporary experience for rethinking postcolonial power relations within the global art world. Renzo Martens, an artist based in Amsterdam whose radical and controversial practice feeds many current debates, and René Ngongo, a biologist and environmental activist, based in Kinshasa, initiated this cooperative, which today pursues its development independently and continues to redefine the relations between art, agriculture, industry and value creation.

FR Cette publication est la première à rendre compte des activités du Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise (CATPC) à Lusanga, en République Démocratique du Congo. Réunion singulière d'êtres d'humains, espace physique, laboratoire conceptuel, le CATPC est une expérience contemporaine unique pour repenser les rapports de force postcoloniaux au sein du monde global de l'art. Renzo Martens (basé à Amsterdam), artiste dont la pratique radicale et controversée nourrit de nombreux débats actuellement, ainsi que l'écologiste René Ngongo (basé à Kinshasa), sont à l'initiative de cette coopérative qui poursuit désormais son développement de manière indépendante et redéfinit les relations entre l'art, l'agriculture, l'industrie et la production de valeur.

PHOTOS
Leonard Pongco

ARTISTS
Mathieu Kasiana
René Ngongo
Emery Mubumba
Cédric Mumbwa
Thomas Ledza
Djo Blanz
Mwamba
Armand Ngudjendela
Jana Moya
Irene Kinga

AUTHORS/AUTEURS
Els Roelandt
Renzo Martens
René Ngongo
Emery Mubumba
Renzo Martens
Ruba Karib
Els Roelandt
Charles Tumba Kékwa
J.J. Kozart
Franciska Vergeas

CATPC

Cercle d'art
des travailleurs
de plantation
congolaise
Congolese
Plantation
Workers Art
League

EDITED BY
Eva Barois
De Caemel &
Els Roelandt

ISBN 978-3-956793-10-3

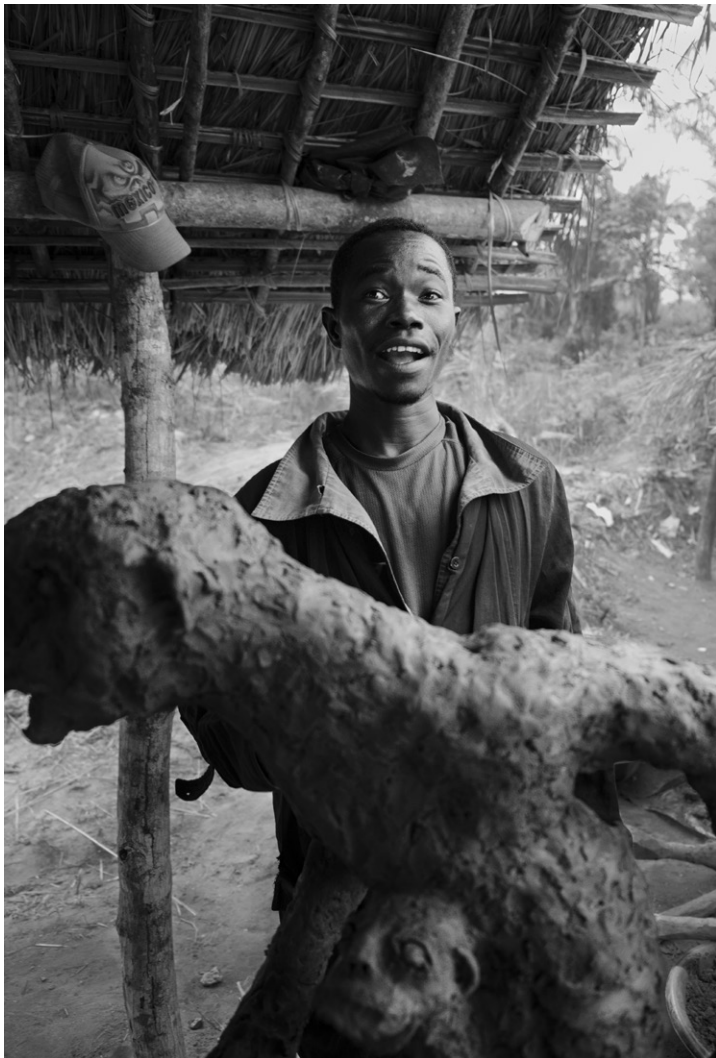

SternbergPress

IHA

HoGent

Mathieu Kasiama and his clay sculpture
Mon ancêtre aux poches vides in progress

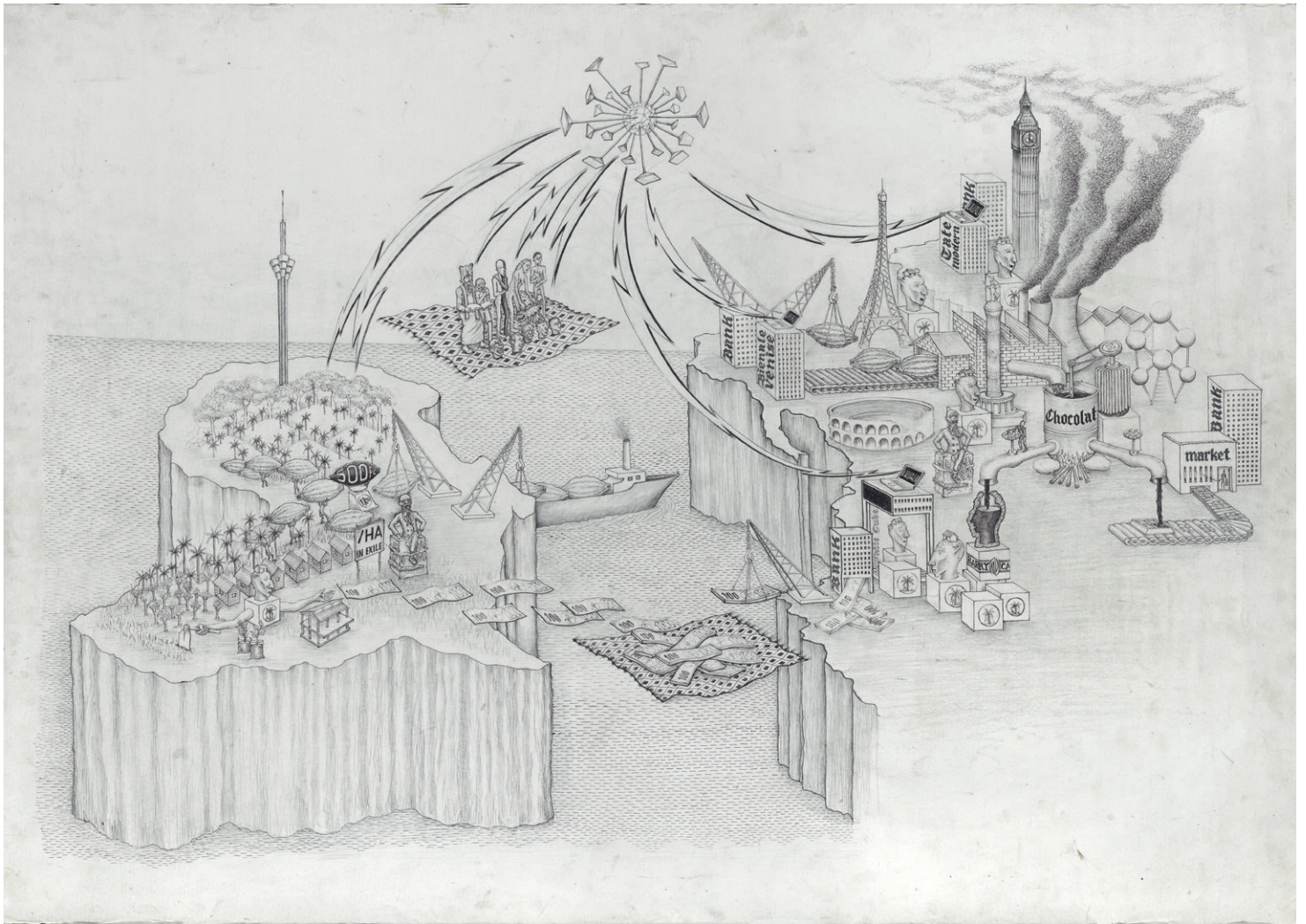
Mbuku Kimpala working on her clay sculpture
L'Enfant-hippotame sacrifié

Encounter between Michel Ekeba (Kongo Astronauts) and a Pende from Gungu

Lusanga, view from the River Kwenge onto the conference center designed by OMA, IHA settlement (former Unilever)

Cedrick Tamasala, *Untitled*, 2016, drawing on paper, 100 x 70 cm

Renzo Martens walking by the foundation stone of LIRCAEI

CATPC

Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise

Éditrices : Els Roelandt
et Eva Barois De Caevel

Imprimé en Pays-Bas
par Wilco

Auteurs :
Ariella Azoulay
Eva Barois De Caevel
Eléonore Hellio
Ruba Katrib
J.A. Koster
Alexander Koch
Renzo Martens
René Ngongo
Els Roelandt
Charles Sikitele Gize
Charles Tumba
Françoise Vergès

456 pages
88 images
15,0 X 21,5 cm
28 EURO
ISBN: 9783956793103
Publié par
Sternberg Press
Date de parution:
28 janvier 2017

Photos :
Léonard Pongo

Presentation au Sculpture-
Center, New York à
l'occasion de la première
exposition du CATPC,
du 29 janvier –
27 mars 2017
(www.sculpture-center.org/eventsEvent.htm?id=117160)

Graphisme :
Jurgen Maelfeyt et
Jonas Temmerman
pour 6'56"

Cette publication est la première à rendre compte des activités du Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise (CATPC) à Lusanga, en République Démocratique du Congo. Réunion singulière d'êtres d'humains, espace physique, laboratoire conceptuel, le CATPC (mais aussi ses membres et l'ensemble des personnes et institutions partenaires qui accompagnent son travail et dialoguent avec) est une expérience contemporaine unique pour repenser les rapports de force postcoloniaux au sein du monde global de l'art. Renzo Martens (basé à Amsterdam), artiste dont la pratique radicale et controversée nourrit de nombreux débats actuellement, ainsi que l'écologiste René Ngongo (basé à Kinshasa), sont à l'initiative de cette coopérative qui poursuit désormais son développement de manière indépendante et redéfinit les relations entre l'art, l'agriculture, l'industrie et la production de valeur.

CATPC (*Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise*) contient la version complète de l'essai fondateur, spécialement commissionné, d'Ariella Azoulay: *Le pillage, la condition transcendante de l'art moderne et les communautés de fabri*; l'Histoire des origines de l'IHA (Institute for Human Activities) et tout ses enchevêtrements par J.A. Koster, les biographies des artistes du CATPC ainsi que de ses professeurs: Eléonore Hellio, Mega Mingiedi et Michel Ekeba et un interview avec Renzo Martens.

Il semblait essentiel de proposer une approche visuelle du CATPC, de ceux qui y oeuvrent et de leur environnement. En conséquence, une riche iconographie vient compléter le livre. Le photographe Léonard Pongo, en particulier, a pris part à sa constitution. Ses images sont une voix de plus dans cette publication.

CONTENT

Els Roelandt and / et Eva Barois De Caevel
Foreword / Introduction

Charles Tumba Kekwo
Un espace indépendant d'engagement critique /
An Independent Space for Critical Engagement

René Ngongo
Vers un éco-développement propulsé par les
œuvres d'art / Towards An Ecological Development
Financed by Works of Art

TESTIMONIES / TÉMOIGNAGES

Eléonore Hellio
Le *Luyalu* du CATPC, un champ magnétique à Lusanga /
The *Luyalu* of the CATPC, a Magnetic Field in Lusanga

Eléonore Hellio, Els Roelandt
Biographies des artistes du CATPC /
The CATPC Artists' Biographies

Eléonore Hellio
Mega Mingiedi, Michel Ekeba et Eléonore Hellio,
artistes pilotes du CATPC / Mega Mingiedi, Michel Ekeba
and Eléonore Hellio, Leading Artists of CATPC

Eva Barois De Caevel
Des narrations éparses et fraternelles /
Narratives, Scattered and Fraternal

CATPC in Conversation with Renzo Martens /
CATPC en conversation avec Renzo Martens

Ruba Katrib
CATPC in New York, from the Village to a HyperCapitalist
Art City / Le CATPC à New York : du village à la métro-
pole artistique hyper-capitaliste

Alexander Koch
From Clay to Chocolate: Adding Feelings and Meaning
to Resources / De l'argile au chocolat : sentiments et
signification comme valeur ajoutée

Charles Sikitele Gize
La révolte des Pende / The Revolt of the Pende

J.A. Koster
Colonialism and the Creative Economy /
Colonialisme et économie créative

ESSAYS / ESSAIS

Ariella Azoulay
Plunder, the Transcendental Condition of Modern Art and
Community of *fabri* / Le pillage, la condition transcen-
dante de l'art moderne et les communautés de *fabri*

Françoise Vergès
Africa Is the Future!

Curriculum vitae of / du CATPC
Author biographies / Biographies des auteurs
Colophon

EXTRAITS DE L'INTRODUCTION

“Renzo Martens est un artiste actif depuis des années et son oeuvre – certes controversée – a fait parler d'elle dans le monde entier, suscitant encore à ce jour critiques et débats. Un grand nombre d'articles ont été écrits sur l'artiste et son art hybride, dans diverses publications : des textes dans des catalogues d'expositions collectives et des magazines d'art hautement spécialisés, des chroniques dans des publications d'études politiques, des compilations de réparties provocantes, des entretiens dans des journaux populaires et des tabloids. Pour autant, il n'existe aucune monographie de son oeuvre. Le livre que vous avez entre les mains n'y remédiera pas : nous avons choisi de nous centrer sur le Cercle d'Art des travailleurs de plantation congolaise (CATPC) – un projet d'envergure à Lusanga, village situé à un jour de route de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Bien qu'inspiré par Renzo Martens, le CATPC a développé son identité propre depuis sa création en 2014. “

“Ma co-éditrice Eva Barois de Caebel – également co-auteure de cette introduction - et moi avons décidé de faire un livre tout simple sur le CATPC – tout simple, mais qui serait à même de répondre aux questions suivantes : comment le CATPC a-t-il vu le jour, qui sont ses protagonistes, quelle forme d'art y est-elle produite, qui sont les artistes en question, où leur art trouve-t-il ses racines historiques, quelle est l'histoire (pré/post) coloniale du village de Lusanga (où travaillent les artistes ; Lusanga, anciennement Leverage, ville coloniale créée par William Lever au début du vingtième siècle, fut la première plantation de la multinationale capitaliste Unilever et celle grâce à laquelle elle a vu le jour), quels sont les rapports entre Lusanga, Kinshasa, et le monde au-delà, comment ce projet trouve-t-il son chemin vers le monde de l'art à l'échelle globale et comment est-il reçu, comment critique-t-il ce monde de l'art et ses pratiques muséologiques, historiques et temporelles, comment s'articule-t-il aux théories de la décolonisation, et quel est le rôle de Renzo Martens dans tout ceci ? En essayant de répondre à cet éventail de questions, nous avons donné la parole au plus grand nombre d'acteurs possible. Chacun s'exprime depuis son propre lieu, sa position, son langage et son passé, évoquant ses expériences avec le CATPC, formulant ses questions et points de vue depuis sa situation spécifique, qu'il s'agisse de Lusanga, Kinshasa, Bruxelles, Paris, Amsterdam, Berlin ou New York.”

“Il existe bien des façons d'écrire un livre sur le CATPC ; nous avons choisi une approche horizontale, permettant avant tout de donner voix à ceux, nombreux, qui rendent possible une entreprise aussi complexe que le CATPC. Il s'agit des artistes du Cercle, bien entendu, des artistes

qui y mènent les ateliers (Mega Mingiedi, Eléonore Hellio et Michel Ekeba), de Renzo Martens et Jacob Koster, et enfin de nous-mêmes, en tant qu'éditrices de l'ouvrage. Il nous importait également d'élargir le débat en invitant des auteurs dont la réflexion, sur certaines des questions que pose l'existence du CATPC, est cruciale : Ariella Azoulay et Françoise Vergès ouvrent, grâce à leurs contributions, des pistes d'une grande profondeur. Enfin, il semblait essentiel de proposer une approche visuelle du CATPC, de ceux qui y oeuvrent et de leur environnement. En conséquence, une riche iconographie vient compléter le livre. Nous avons demandé au photographe Léonard Pongo, en particulier, de prendre part à sa constitution. Ses images sont une voix de plus dans cette publication. L'ouvrage est publié en deux langues, le français et l'anglais. Les versions originales sont suivies de leur traduction. La date de chaque texte et le lieu où il a été écrit sont précisés.”
(Els Roelandt et Eva Barois De Caebel)

SUR LES ÉDITRICES:

Eva Barois De Caebel, (vit et travaille à Paris) est commissaire d'exposition, chercheuse et auteure indépendante. Elle travaille comme commissaire d'exposition pour le centre d'art RAW Material Company (Sénégal) et est la coordinatrice de son nouveau programme pédagogique, la RAW Academy (Sénégal). Eva travaille comme éditrice pour l'Institute for Human Activities (République Démocratique du Congo, Pays-Bas, Belgique). Elle est l'un des membres fondateurs du collectif des commissaires d'exposition international, Cartel de Kunst.

Els Roelandt (Vit et travaille à Bruxelles) est historienne de l'art. Elle a été co-fondatrice et rédactrice en chef de « A Prior Magazine » (1999-2012), publication de renommée internationale, avant d'occuper son poste actuel d'éditrice à KASK/School of Arts Ghent. Elle travaille en collaboration avec Renzo Martens depuis plus de six ans.

Ce livre fait parti d'un projet artistique de Renzo Martens, chercheur au KASK/School of Arts Gent, 2012-2016. Le projet de recherche de Martens est soutenu par l'Art Research Fund de l'University College de Gand.

CONTACT

info@humanactivities.org
mail@sternberg-press.com
Els.Roelandt@hogent.be
Katrien@humanactivities.org

SternbergPress

IHA

HoGent