

LA MATIÈRE DE LA CRITIQUE

THE MATTER OF CRITIQUE

Colloque international / International conference
22, 23 & 24 septembre 2016

LUSANGA - République démocratique du Congo

Résistance - Dessin, Mathieu Kasiama - CATPC 2016

LA MATIÈRE DE LA CRITIQUE

THE MATTER OF CRITIQUE

Colloque international / International conference
22, 23 & 24 septembre 2016

LUSANGA - République Démocratique Congo

*Une initiative du Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise,
de l'Institut pour les Activités Humaines, du Congo Research Network
et de l'Institut Supérieur Pédagogique de Kikwit*

INTERVÉNANTS

Ariella Azoulay (Brown, Providence), Barois De Caevel (curatrice, Paris), Filip De Boeck (KU Leuven), Cécile Fromont (University of Chicago), Erick Kassongo (Centre congolais pour le développement durable), Bruno Lapika (UNIKIN, Kinshasa), Suhail Malik (Goldsmiths, Londres), Renzo Martens (KASK School of Arts, Gand; IHA), Edmond Ma-yambo (ISP Kikwit), Elikia M'Bokolo (EHESS, Paris), Jean-François Mombia (RIAO-RDC), René Ngongo (CATPC, Lusanga), Katrien Pype (Université de Birmingham, KU Leuven) Sarah Van Beurden (Ohio University)

MODÉRATEURS

Bibiana Niangi Batulukis (ISP Kenge), Pathy Tshindele (artiste plasticien) et Charles Tumba (AICA/ABA)

Le rêve s'accomplie - Assemblage éphémère, Mathieu Kasiama - CATPC 2015

ARGUMENTAIRE

En septembre 2016, l'Institut pour les activités humaines (Institute for Human Activities - IHA), le Réseau de recherches sur le Congo (Congo Research Network - CRN), l'Institut Supérieur Pédagogique de Kikwit (ISP) et le Cercle d'Art de Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) organisent le troisième volet du cycle « La Matière de la Critique », poursuivant le travail entrepris lors des colloques antérieurs qui se sont tenus à Berlin et à Lusanga en 2015.

Les éditions précédentes de *La Matière de la Critique* ont permis d'étudier les conditions matérielles dans le champ des arts visuels, et de réfléchir aux meilleures façons de rendre l'engagement artistique utile socialement et économiquement profitable, en particulier aux zones rurales Congolaises. L'enjeu principal du cycle est contenu dans l'interrogation suivante: *l'engagement artistique contre les inégalités mondiales peut-il apporter une croissance économique durable à une région démunie?*

Si l'art peut infléchir la trajectoire de l'Afrique postcoloniale –comme le proclame Achille Mbembe dans *Sortir de la Grande Nuit* (2010)–, alors nous devons identifier les esthétiques, les réseaux et les infrastructures déjà en place, et nous demander comment les faire évoluer dans cette optique.

Ces problématiques de recherche ont mené l'IHA et le CATPC à fonder *Lusanga International Research Centre for Art and Economic Inequality - LIRCAEI* (le Centre international de recherches sur l'art et les inégalités économiques).

Le centre, situé à Lusanga (anciennement Leverville) ouvre ses portes en mars 2017. L'agence OMA (Office for Metropolitan Architecture) développe un plan-cadre qui prévoit la construction d'un atelier de travail, d'une nouvelle plantation de palmier à huile et d'arbres utiles aux communautés locales, d'une salle de conférences et d'une salle d'exposition. Le LIRCAEI constituera une zone franche pour débattre des inégalités mondiales.

Le LIRCAEI se propose de donner une place centrale aux travailleurs. Il s'agit de permettre à ceux qui se trouvent aux derniers maillons des chaînes de valeur mondiales de faire peser leur parole dans ces débats, d'en dégager des moyens de subsistance. Le centre de recherches conçu par l'OMA révélera ainsi, l'arbitraire et la violence d'une déconnexion entre réflexion critique et impact économique. Il aidera au développement de l'économie locale, afin de compenser les inégalités plus ou moins visibles.

En amont de l'ouverture du Centre international de recherches sur l'art et les inégalités économiques de Lusanga, le colloque *La Matière de la Critique* permettra de réfléchir au rôle que peut avoir un centre de recherches situé sur une plantation au cœur du Congo dans un contexte post-colonial, et à ses objectifs sur le long terme. D'autres institutions et projets artistiques congolais seront examinés, et notamment leur action et leur position dans un contexte global dominé par le capitalisme. Il s'agira aussi de se demander comment créer un espace inclusif où l'on pourra à la fois prendre conscience des réalités économiques locales et globales, et prendre activement part à leur amélioration.

Un enjeu important sera la « traductibilité » du savoir : il faudra veiller à ce que les recherches conduites et restituées au LIRCAEI puissent être utiles et pertinentes pour les habitants de Lusanga, et par extension pour d'autres chercheurs, experts et travailleurs (de plantation) dans le monde entier. Les travaux seront à consulter dans la bibliothèque et les espaces d'exposition du LIRCAEI, ainsi qu'en ligne sur une plate-forme numérique.

Le colloque *La Matière de la Critique* rassemble des artistes, chercheurs, (anciens) travailleurs de plantation et membres du CATPC parmi les plus actifs du Congo et d'ailleurs. Ensemble, nous imaginons des manières de rendre utiles l'art et la créativité, mais aussi l'espace rural, les chaînes de valeur actuelles et le centre de recherches en tant qu'outil spéculatif.

The Art Collector / Le Bailleur de fonds - Sculpture en Cacao, Jérémie Mabilia - CATPC 2015

AXES DE RECHERCHE

1. LE TRAVAIL DE PLANTATION ET LA PRODUCTION CULTURELLE

Comment les plantations se sont développées dans le temps, et comment ont-elles influencé la production culturelle à l'échelle locale, nationale et internationale ?

2. L'AFRIQUE ET LES RÉGIMES ARTISTIQUES ACTUELS

Quelles sont les stratégies de légitimation des biennales et des musées africains ? De quelle manière ont-ils réussi à contrebalancer les mécanismes de ségrégation culturelle à l'échelle mondiale ?

3. LUSANGA ET LE CAPITALISME FINANCIER

En quoi le capitalisme financier est-il lié aux plantations d'huile de palme ? Quelles sont les conséquences (environnementales et sociales) de la financiarisation de la production agricole, de la lutte contre la pauvreté, du changement climatique et de la préservation de la forêt tropicale ?

4. ART ET INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES : LA SPÉCULATION EN VUE D'AUTRES AVENIRS

Quelles sont les stratégies de légitimation des biennales et des musées africains ? De quelle manière ont-elles réussi à contrebalancer les mécanismes de ségrégation culturelle à l'échelle mondiale ? Comment prendre en main la spéculation sur les conséquences économiques de l'art ?

L'atelier de sculpture, Lusanga - CAPTC 2015

Artistes planteurs avec le Président du CAPTC René Ngongo, Lusanga 2016

LE LIEU

L'IHA et le CATPC sont en train de construire le centre de recherches LIRCAEI près de Lusanga, sur une ancienne plantation Unilever qui fut l'une des premières concessions de l'entreprise, en 1911.

Aujourd'hui encore, peu de travailleurs de plantation au Congo ont accès à l'eau courante, l'électricité ou des installations sanitaires et même si Unilever a vendu ses plantations congolaises en 2009, les matières premières utilisées pour manufacturer les produits Unilever, sont toujours produites ici.

Ainsi, le colloque *La Matière de la Critique* se déroulera dans un lieu où sont forgés les mécanismes économiques et symboliques qui soutiennent financièrement tout art critique et engagé. C'est là où se trouve l'antenne principale du CATPC, et c'est là que les problématiques abordées au cours de la conférence pourront être pleinement examinées.

LES ORGANISATEURS

Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC)

Le CATPC est co-fondé par René Ngongo, ancien directeur de Greenpeace Congo et actuel président de la Commission l'Environnement et Ressources Naturelles du Conseil Social et Économique de la RDC. Fondé en août 2014 près de Lusanga, au sud de la RDC, il constitue une plate-forme locale axée sur le développement de nouvelles initiatives économiques par la production et la vente d'art critique. En encourageant une économie créative, le CATPC veut améliorer le positionnement économique et social de ses membres et de leurs communautés.

L'Institut Supérieur Pédagogique de Kikwit (ISP)

L'Institut a été fondé comme École Normale Moyenne (ENM) par Monseigneur Mbuka Nzundu' Évêque du diocèse de Kikwit en 1966 et fut la première institution d'enseignement supérieur de la province de Bandundu. En 1971, l'ENM est devenu par l'ordonnance présidentielle l'Institut Supérieur Pédagogique de Kikwit faisant partie du groupe Université Nationale du Zaïre (UNAZA). Une de ses missions est de: « Pourvoir le pays en fonction de ses besoins en enseignants de très haut niveau de formation générale et spécialisée aux qualités morales et pédagogiques éprouvées ».

Congo Research Network - CRN (Réseau de recherches sur le Congo)

Le Réseau de recherches sur le Congo est une plate-forme visant à renforcer les liens entre les chercheurs en sciences sociales et sciences humaines basés au Congo et leurs collègues autour du monde. Le CRN organise des colloques internationaux bisannuels, des axes de réflexions au sein de grands colloques internationaux d'études africaines, et des séminaires de recherches dans les institutions universitaires de Kinshasa. Actuellement, Léon Tsambu (UNIKIN) et Claude Sumata (UCC) dirigent les séminaires de CRN à Kinshasa. Le CRN est fondé par Katrien Pype.

www.congoresearchnetwork.com

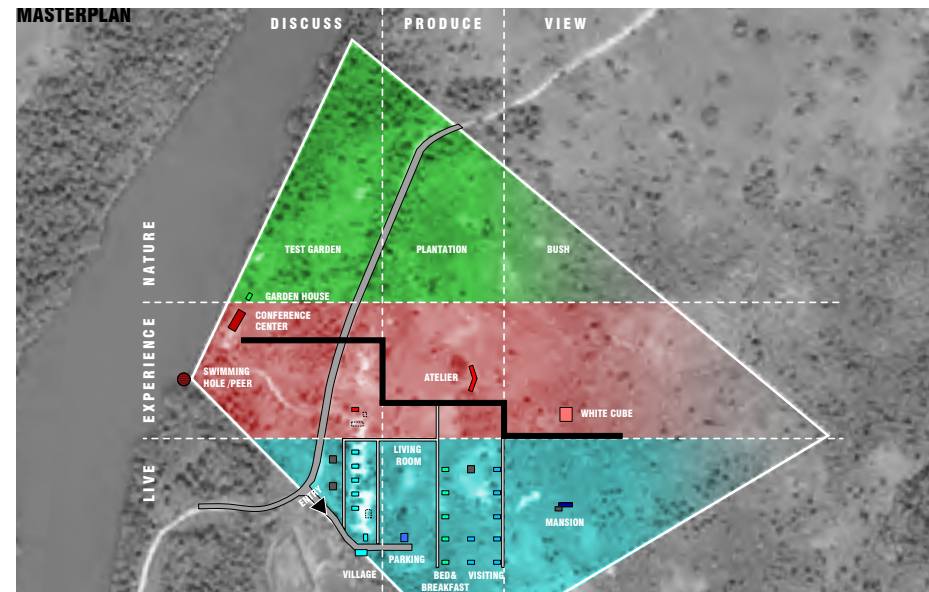
Institute for Human Activities - IHA (Institut pour les activités humaines)

L'Institute for Human Activities est un institut de recherche basé au Pays-Bas et Congo, affilié à KASK, School of Arts Ghent, Yale University et l'Akademie der Kunsten der Welt de Cologne. Il a pour ambition le développement et la mise en œuvre de stratégies pour exposer, discuter et analyser des problématiques sociétales. L'IHA, fondé en 2012, est une initiative de l'artiste et Yale World Fellow Renzo Martens.

www.humanactivities.org

Plantules de cacao et de palmier, CATPC Lusanga 2016

Masterplan OMA pour LIRAEL avec un matrix des zones et fonctions, 2016

Vue du centre de conférence depuis la pépinière, Lusanga 2016

Pépinière au bord de la Rivière Kwenge, Lusanga 2016

A Poisonous Miracle (2014) de Emery Mohamba et *How my Grandfather survived* (2014) de Cédrick Tamasala, sculptures en cacao en vue à l'exposition *A Lucky Day*, KOW Gallery, Berlin

Vue sur l'exposition *A Lucky Day*, KOW Gallery, Berlin, 2 mai - 26 juillet 2015

LA MATIÈRE DE LA CRITIQUE

Programme du colloque

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

09h00 Bus/jeep départ de Kinshasa
 19h00 Arrivée à Lusanga
 20h00 *Diner*

PREMIÈRE JOURNÉE - JEUDI, 22 SEPTEMBRE

PREMIER PANEL - *Le travail de plantation et la production culturelle. Comment les plantations se sont-elles développées dans le temps, et comment ont-elles influencé la production culturelle à l'échelle locale, nationale et internationale ?*

07h00 Départ en avion de Kinshasa
 09h10 Arrivée à Kikwit
 11h00 Arrivée à Lusanga
 12h00 *Déjeuner*

13h00 Ouverture du colloque par Son Excellence le Ministre de la Culture et des Arts MR. ELVIS MUTIRI WA BASHARA
 13h30 Cérémonie par des devins de Bulungu et d'Eyoko, pose de la première pierre de LIRCAEI, Introduction par PROF. EDMOND MAYAMBO (ISP, Kikwit) - *Autour de la cérémonie religieuse pour l'occupation d'un nouveau village*
 15h00 Ouverture par MR. CHARLES TUMBA (AICA/ABA), modérateur de la première journée
 15h15 Allocution principale par PROF. ELIKIA M'BOKOLO (EHESS, Paris) *La longue durée du travail forcé sur les plantations au Congo*

16h05 Discussion avec PROF. ELIKIA M'BOKOLO

16h25 - Pause -

16h40 PROF. BRUNO LAPIKA DIMOMFU (UNIKIN, Kinshasa) -
Guérir le corps social : le rôle des fétiches

17h10 MR. RENÉ NGONGO (CATPC) -
Les buts sociaux d'une plantation inclusive

17h40 - Pause -

18h00 PROF. CÉCILE FROMONT (Université de Chicago) -
Transferts et Transformations : art et culture visuelle. Kongo dans le monde Atlantique de la première modernité

18h30 Résumé par MR. CHARLES TUMBA

18h45 Questions

19h45 *Diner*

DEUXIÈME JOURNÉE - VENDREDI, 23 SEPTEMBRE

DEUXIÈME PANEL - *L'Afrique et les régimes artistiques actuels. Quelles sont les stratégies de légitimation des biennales et des musées africains? De quelle manière ont-elles réussi à contrebalancer les mécanismes de ségrégation culturelle à l'échelle mondiale ?*

08h00 *Petit-déjeuner*

09h00 Ouverture par MR. PATHY TSHINDELE (artiste plasticien),
modérateur de la deuxième journée

09h15 PROF. SARAH VAN BEURDEN (Université d'Ohio) -
Le Régime Mobutu, Musées et la nationalisation de la culture de Zaïre (1970-1982)

09h45 Visioconférence par MME EVA BAROIS DE CAEVEL
(curatrice, Paris) -
Comment les institutions africaines soutiennent-elles un image d'inclusivité pour un public mondial tout en opérant dans une réalité ségréguée ?

10h10 Résumé par MR. PATHY TSHINDELE

10h30 Questions

13h00 *Déjeuner*

TROISIÈME PANEL - *Lusanga et le capitalisme financier Comment le capitalisme financier est-il lié aux plantations d'huile de palme ? Quelles sont les conséquences (environnementales et sociales) de la financiarisation de la production agricole, de la lutte contre la pauvreté, du changement climatique et de la préservation de la forêt tropicale ?*

15h00 Introduction par MR. PATHY TSHINDELE

15h15 MR. JEAN-FRANÇOIS MOMBIA (RIO-RDC) -
Le capitalisme financier et la plantation de l'huile de palme

15h45 MAÎTRE ERICK KASSONGO (Centre congolais pour
le développement durable) -
Le capitalisme financier autour des plantations d'huile de palme dans les pays du sud

16h15 Résumé par MR. PATHY TSHINDELE

16h35 Questions

18h00 *Diner*

19h30 Vernissage de l'exposition, discours par
MR. RENZO MARTENS (KASK, School of Arts Ghent, IHA)
et MME ÉLÉONORE HELLIO (HEAR, Strasbourg, CATPC)

20h00 Intervention artistique par MR. JEAN KATAMBAYI

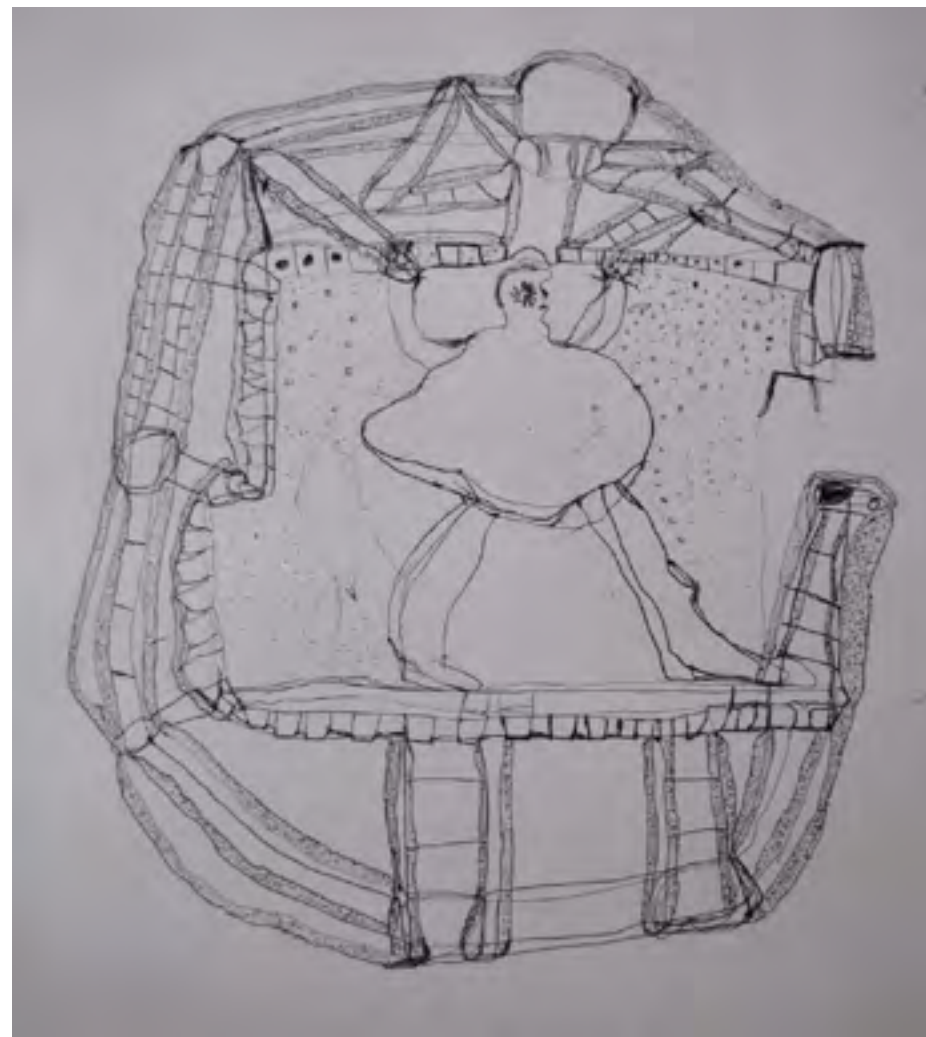
20h30 Visite guidée

21h00 *Réception/Cocktail*

TROISIÈME JOURNÉE - SAMEDI, 24 SEPTEMBRE

QUATRIÈME PANEL - *Art et inégalités économiques : la spéculation en vue d'autres avenir. Quel type d'organisation culturelle peut modifier des chaînes de valeurs actuelles dans la perspective de renouveler le rôle de l'art? Comment s'approprier la spéculation sur les conséquences économiques et sociales de l'art ?*

- 8h00 *Petit-déjeuner*
- 09h00 Ouverture par MME BIBIANA NIANGI BATULUKISI (ISP Kenge), modératrice de la troisième journée
- 09h15 Allocution principale par PROF. ARIELLA AZOULAY (Brown University, Providence) - *Peut-on envisager une marche en arrière? Vers une approche non-impériale de l'art*
- 09h55 Discussion avec PROF. ARIELLA AZOULAY
- 10h30 PROF. FILIP DE BOECK (Université Catholique, Louvain) - *Néolibéralisme, speculation, et imaginaires locales: la figure du santu et la fétichisation de l'argent en RDC*
- 11h00 Intervention artistique par CATPC
- 11h20 Résumé par MME BIBIANA NIANGI BATULUKISI
- 11h40 Questions
- 12h30 *Déjeuner*
- 13h20 Visioconférence par PROF. SUHAIL MALIK (Goldsmiths, Londres)
- 13h40 MR. RENZO MARTENS (KASK, School of Arts Ghent, IHA) - *Les buts artistiques et économiques du programme de l'IHA*
- 14h10 Résumé par MME BIBIANA NIANGI BATULUKISI
- 14h30 Questions
- 17h15 Table ronde avec tous les intervenants de tous les panels
- 19h00 Déclaration finale par PROF. ELIKIA M'BOKOLO
- 19h30 *Dîner - clôture du colloque*
- 20h30 Chants et danses des pende sur la révolte de 1931 dirigé par MR. KATSHINGA NORBERT

Encore un tour de cric - Dessin, Mathieu Kasiama - CATPC 2016

COLOPHON

ORGANISATION COLLOQUE

Congo Research Network (CRN - Réseau de Recherches sur le Congo)
Prof. Katrien Pype (Université de Birmingham, KU Leuven)

L'Institut Supérieur Pédagogique de Kikwit (ISP)
Prof. Edmond Mayambo

Institute for Human Activities (IHA)
Renzo Martens - directeur artistique
Katrien Reist - directrice générale
Suzanne Hoogewys - coordinatrice Congo
Laurens Otto - curateur associé
Cato Koole - coordinatrice du projets / Régisseuse d'œuvre
Nicolas Jolly - coordinateur de recherches
Els Roelandt - rédactrice et adviseur artistique

Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC)
Djonga Bismar, Mananga Kibuila, Mathieu Kilapi Kasiama, Mbuku Kimpala, Thomas Leba, Jérémie Mabiala,
Emery Mohamba, Cedrick Tamasala - artistes
René Ngongo - président
Eléonore Hellio - coordinatrice générale
Michel Ekeba, Mega Mingiedi - coordinateurs ateliers

ARTISTE EN RÉSIDENCE (2016)

Jean Katambayi Mukendi

CAHIER COLLOQUE ET EXPOSITION

Els Roelandt - éditrice
Julia Reist - design
Mega Mingiedi, Eléonore Hellio, Max Scherer - photographie

LIRCAEI MASTERPLAN ET CONSTRUCTION

ARCHITECTS

Office for Metropolitan Architecture (OMA), Rotterdam
David Gianotten, Max Scherer, Adrian Subagyo

ARCHITECTES EXÉCUTIVE

JLP Concept Atelier d'Architecture, Kinshasa
Jean Louis Paquet, Julie Paquet, Ezéchiél Babanzanga

CONSTRUCTION

COPIREC, Kinshasa
John Kayamba Mafunkolo

INGENIEURS

Witteveen+Bos, engineering & consulting agency
Nene Barry, Jimme Zoete, Harry Mols

REMERCIEMENTS À

Axis Gallery, Studio Carsten Höller / Mattias Vendelmans, Luc Tuymans Studio / Bram Bots
Christine de Baan, Frédéric Couvreur, Annelies De Backer, Karim Benard Dende, Sari Depreeuw, Wim De Temmerman,
Chiara Donadoni, Guido van Dijk van Staveren, Jacqueline Gerritsma, Cathy de Haan, Pieter van Huystee, Boris Hilberdink,
Deogracias Kihalu, Jaap Koster, Jan Theo Krol, Eva Maes, Noel Mayambo, Remco Polman, Jos de Putter, Eveline Raymans,
Vincent 't Sas, Michel Umba, Katrien Vuylsteke van Fleteren, Hein van Woensel, Winnie Wong

CONTACT:

Laurens Otto
curateur associé - IHA
laurens@humanactivities.org

Suzanne Hoogewys
Congo coordinatrice-IHA
suzanne@humanactivities.org
Tel RDC +243 84 211 60 89

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE

THE ART OF IMPACT

