

Koyo Kouoh

Du *Monde* au *New York Times*, des pages entières sont consacrées à Koyo Kouoh. A l'occasion en 2018 du projet de recherche *Saving Bruce Lee: African and Arab Cinema in the Era of Soviet Cultural Diplomacy* au Garage Museum of Contemporary Art (Moscou) et au Haus der Kulturen der Welt (Berlin), l'écrivaine et chercheuse Rasha Salti écrivit que son amie «est tiraillée entre deux directions: la marge et le centre du pouvoir»¹. Ajoutons que, en tant que directrice et commissaire en cheffe du Zeitz MOCAA depuis 2019, Koyo Kouoh se distingue de la majorité de ses collègues. Elle y poursuit ses expérimentations faites dans la marge. C'est à Dakar qu'elle fonda en 2008 RAW Material Company (Center for art, knowledge and society) dont le nom définit pleinement l'orientation. L'endroit demeure une référence mondiale pour ses expositions, ses publications et ses programmes d'accueil en résidence pour artistes, auteur·ice·s, chercheur·euse·s et curateur·ice·s. L'ancienne administratrice bancaire, qui en 1996 ne voulait plus de la Suisse (où elle avait grandi) ni de la banque (où elle travaillait), choisit le Sénégal qu'elle considère comme «le centre culturel de l'Afrique». Avec peu de moyens et

l'appui d'une équipe de femmes, Koyo Kouoh n'y a pas seulement présenté des expositions critiquant le colonialisme et le patriarcat². Elle a aussi formé des curateur·rice·s, organisé des séminaires et initié des résidences. «[...] Koyo a ouvert la porte aux jeunes générations pour qu'elles trouvent leur voie³», témoigne Marie Hélène Pereira, actuelle commissaire au Haus der Kulturen der Welt. Avant son départ de Zürich où elle vécut pendant quinze ans, Koyo Kouoh travaillait dans des structures sociales en lien avec la culture. Au *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, elle confie en 2011: «Je m'intéresse à un art qui a aussi de la pertinence sociale et politique. Un art qui va au-delà de la contemplation esthétique⁴». Pour *Critique d'art*, elle ajoute: «Je défends un art interdisciplinaire qui place l'humain au centre des préoccupations sociétales». Koyo Kouoh, panafricaine convaincue, fut nommée au Cap à la direction du plus grand musée d'art contemporain sur le continent africain, le Zeitz MOCAA, à la suite du départ houleux de Mark Coetzee en 2018. Héritant d'un musée dans un état déplorable, elle mit en place une équipe qui se serra les coudes, des programmes de publications et de débats. Elle trouva les fonds nécessaires, alors que la

Koyo Kouoh © Emeka Okereke, avec l'aimable autorisation du Zeitz MOCAA

Koyo Kouoh

Entire newspaper pages are devoted to Koyo Kouoh, from *Le Monde* to the *New York Times*. She “is pulled in two directions all the time—she comes from the margin, but she is very attracted to the centers of power”¹ wrote her friend, the writer and researcher Rasha Salti, at the time of their 2018 research project *Saving Bruce Lee: African and Arab Cinema in the Era of Soviet Cultural Diplomacy* at the Garage Museum of Contemporary Art, Moscow and the Haus der Kulturen der Welt, Berlin. As director and chief curator of the Zeitz MOCAA since 2019, Koyo Kouoh stands out from most of her peers in the way she continues to practice the experimental approach she developed on the margins. In Dakar

in 2008 she founded the RAW Material Company (Center for art, knowledge and society)—the name says it all. The venue remains a global benchmark for exhibitions, publications and residency programmes for artists, authors, researchers and curators. She chose Senegal, which she considered “the cultural center of Africa” after deciding she wanted to quit Switzerland (where she grew up) and her work as a banker, in 1996. With limited resources and the support of an all-woman team, Koyo Kouoh mounted exhibitions there which were critical of colonialism and patriarchy.² She also trained curators, organised seminars and set up residencies. “[...] Koyo has been very generous by opening doors for younger generations to find their way”,³ states Marie Héléne Pereira, current senior curator at the Haus der Kulturen

pandémie de COVID-19 obligea la fermeture de l'institution pour un an. «Transformer le manque en opportunité est caractéristique pour Koyo Kouoh⁵», écrit Sean O'Toole dans *ARTnews*. Pour dynamiser l'institution en mal de son public, elle invita les habitants du Cap à s'accaparer le musée et à proposer des œuvres directement rattachées à leur quotidien⁶. Aujourd'hui, le Zeitz MOCAA est au cœur de la vie des «*Capetonians*» et ses projets sont par exemple

repris par le Queens Museum à New York ou le Kunstmuseum de Berne. L'exposition, *When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting*⁷, conçue en collaboration avec Tandazani Dhlakama, fait date pour sa diversité d'époques, de styles de peintures figuratives provenant tant de l'Afrique subsaharienne que de toute la diaspora, mais aussi pour son approche joyeuse d'une humanité des plus mal traitée jusqu'ici.

Joerg Bader

1. Salti, Rasha. «Can She Revive One of the Largest Museums on the African Continent?», *New York Times*, 23 août 2023. URL : <https://www.nytimes.com/2023/08/15/arts/design/zeitz-museum-south-africa-kouoh.html>

2. Parmi lesquelles : *All of the wrongs that were in the world, I gathered them up* (2018), *Precarious Imaging* (2014), *Absence* : Adamantios Kafetzis, Vincent Michéa, Judith Quax (2012) ou encore *United States of Africa* : Mansour Ciss Kanakassy (2011).

3. Makhubu, Nomusa. «Interview with Marie Hélène Pereira – Director of Programs RAW Material Company – Centre for Art, Knowledge and Society», *Field: A Journal of Socially-Engaged Art Criticism*, hiver 2021. URL : <https://field-journal.com/editorial/interview-with-marie-helene-pereira-director-of-programs/> [Koyo has been very generous by opening doors for younger generations to find their way.]

4. Roth, Daniela. «Antwort: Wie arbeiten Museen in Afrika, frau Kouoh?», *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 1er avril 2011 [Ich interessiere mich für Kunst, die auch eine soziale oder politische Relevanz hat. Also eine, die über den ästhetischen Reiz hinausgeht]

5. O'Toole, Sean. «Zeitz Museum Director Koyo Kouoh Looks to Transform South Africa's Art Scene» *ARTnews*, 27 janvier 2020. URL : <https://www.artnews.com/art-news/news/koyo-kouoh-zeitz-museum-shaping-art-2020s-1202676311/> [Parlaying deficiency into opportunity has been a hallmark of Kouoh's career]

6. *Home Is Where the Art Is: Art Made, Owned & Loved by Capetonians* (22 octobre 2020-10 janvier 2021)

7. *When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting* présentée du 20 novembre 2022 au 3 septembre 2023 au Zeitz MOCAA, puis du 25 mai au 24 novembre 2024 au Kunstmuseum Basel.

der Welt. Before she left Zürich, where she lived for 15 years, Koyo Kouoh worked in social organisations with cultural links. She told the *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, in 2011: “I am interested in art which also has social and political relevance. Art which goes beyond aesthetic contemplation”.⁴ Speaking to *Critique d’art*, she added: “I champion interdisciplinary art which places the human being at the center of society’s concerns.” A passionate pan-African, Koyo Kouoh was appointed director of the biggest contemporary art museum on the African continent, the Zeitz MOCAA in Cape Town, following the turbulent departure of Mark Coetzee in 2018. She inherited a museum in a dreadful state and proceeded to establish a team which pulled together, and to set up publication and discussion programmes. She also found the funding it needed. When the Covid-19 pandemic forced the institution to close for a year, she revitalised the institution in need of an audience by inviting the

residents of Cape Town to take over the museum with artworks directly connected to their daily lives.⁵ “Parlaying deficiency into opportunity has been a hallmark of Kouoh’s career”,⁶ writes Sean O’Toole in *ARTnews*. Today, the Zeitz MOCAA is at the heart of Capetonian life and its projects are shown at The Queens Museum, New York and the Kunstmuseum, Berne, among others. The exhibition *When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting*,⁷ conceived jointly with Tandazani Dhlakama, marks a historic moment in terms of the range of different eras and figurative painting styles included—as many from sub-Saharan Africa as from the rest of the diaspora—but also for its joyous approach to the humanity of people who have, up to now, received the worst treatment.

Joerg Bader

Translated from the French
by Dina Leifer

1. Salti, Rasha. “Can She Revive One of the Largest Museums on the African Continent?”, *New York Times*, 23 August 2023. URL: <https://www.nytimes.com/2023/08/15/arts/design/zeitz-museum-south-africa-kouoh.html>

2. Including: *All of the wrongs that were in the world, I gathered them up* (2018), *Precarious Imaging* (2014), *Absence: Adamantios Kafetzis, Vincent Michéa, Judith Quax* (2012) also *United States of Africa: Mansour Ciss Kanakassy* (2011).

3. Makhubu, Nomusa. “Interview with Marie Hélène Pereira – Director of Programs RAW Material Company – Centre for Art, Knowledge and Society”, *Field: A Journal of Socially-Engaged Art Criticism*, winter 2021. URL: <https://field-journal.com/>

editorial/interview-with-marie-helene-pereira-director-of-programs/

4. Roth, Daniela. “Antwort: Wie arbeiten Museen in Afrika, frau Kouoh?”, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 1er avril 2011

5. *Home Is Where the Art Is: Art Made, Owned & Loved by Capetonians* (22 October 2020-10 January 2021)

6. O’Toole, Sean. “Zeitz Museum Director Koyo Kouoh Looks to Transform South Africa’s Art Scene” *ARTnews*, 27 January 2020. URL: <https://www.artnews.com/art-news/news/koyo-kouoh-zeitz-museum-shaping-art-2020s-1202676311/>

7. *When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting* 20 November 2022 to 3 September 2023 at Zeitz MOCAA, the 25 May to 24 November 2024 at Kunstmuseum Basel.