

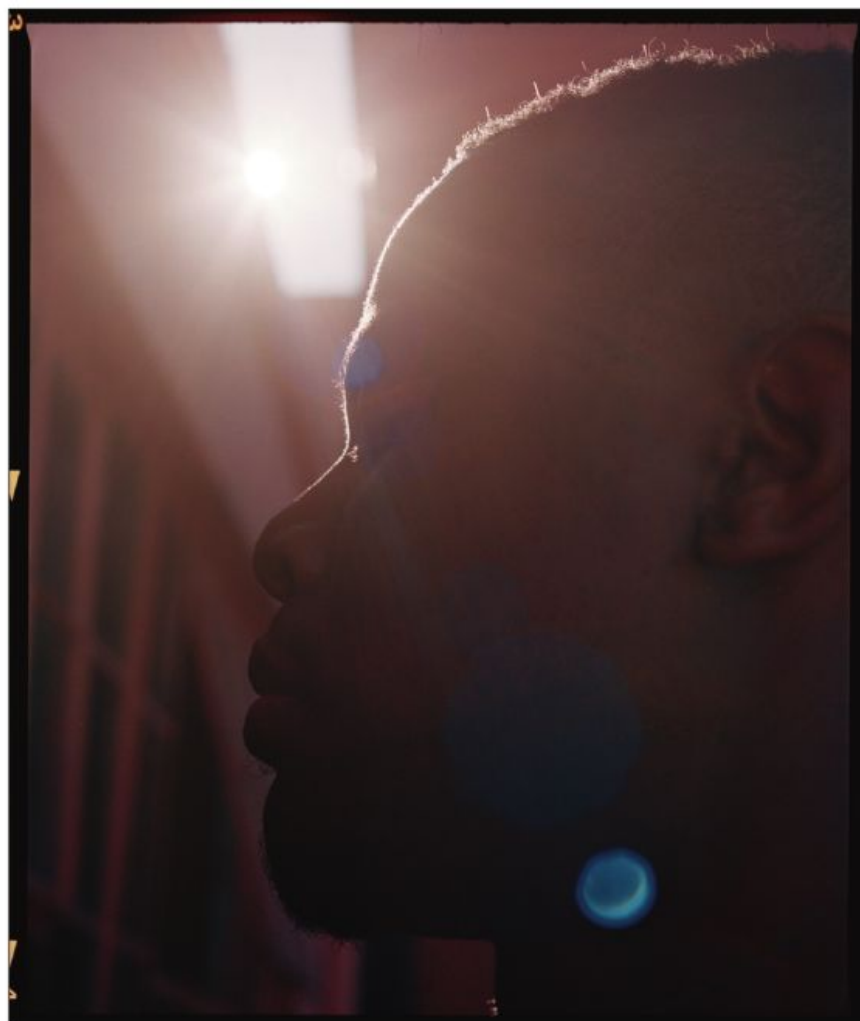
Cinga SAMSON

Dans sa peau / Behind The Artist's Eyes

April 2020

Ci-dessus : tableau grand format en cours, de Cinga Samson, décrivant un rassemblement d'amis autour d'un déjeuner à proximité du Rhodes Memorial, dans le parc national de la Montagne de la Table, qui surplombe Le Cap, Afrique du Sud. *Page de droite* : portrait de Cinga Samson.

Behind the artist's eyes

THE SOUTH AFRICAN PAINTER CINGA SAMSON
EXPLORES THE LINKS BETWEEN DESIRE, MATERIALITY
AND SPIRITUALITY.

Dans l'intimité de
son atelier au Cap,
le peintre sud-africain
Cinga Samson révèle
les liens entre désir,
matière et spiritualité.

Par Sibylle Grandchamp
Photos Kent Andreasen

Dans sa peau

Cinga Samson a installé son atelier à l'étage d'un immeuble moderne, dans le quartier très arty de Woodstock, au centre du Cap. Deux pièces lumineuses, où il passe la plupart de ses journées à peindre. Il a même installé un matelas par terre. Pour seul décor, des livres d'artistes, des gouaches, des pinceaux.

S

'immiscer véritablement dans l'intériorité d'un artiste, est-ce possible? Les autoportraits au pouvoir d'attraction surnaturel de Cinga Samson pourraient nous le laisser croire, avec leur dispositif de mise en abîme dévoilant la sensualité et la texture des corps, les couleurs de

peau et les expressions de l'âme. Le peintre se photographie préalablement en train de poser, buste et regard dignes, avant de prendre ses pinceaux pour donner corps à lui-même.

Dans son atelier du quartier de Woodstock, au Cap, en Afrique du Sud, il termine un tableau quelques jours avant le début d'une exposition importante à la galerie Perrotin à New York. "Vous sentez? Ça produit un son, on sent un muscle, ça vit!", s'exclame-t-il en tapotant du dos de sa main la toile au niveau d'une cuisse. Le personnage représenté (Cinga lui-même), légèrement vêtu, arbore un collier traditionnel xhosa (communauté dont est issu l'artiste) et tient une orchidée dans sa main. Comme dans nombre de ses œuvres (*Ivory, Herbal State...*), le décor est marqué par une forte présence de la nature, végétaux aux textures reptiliennes, représentations de montagnes et d'océan se profilant dans la pénombre.

On se laisserait aisément séduire par ce portrait fortement imprégné de rêverie mystique. Mais quelque chose nous tient à distance. Le regard, tourné vers l'intérieur, révèle une étrange impression d'inquiétude et d'absence. Comme souvent dans son travail, Cinga Samson revisite ici un événement initiatique vécu dans son enfance, quand, une nuit de pleine lune, les habitants de son village lui

ordonnent, alors qu'il a 5 ans, de retrouver une vache égarée dans les hautes herbes de la jungle.

Jonathan Garnham, de la galerie Blank Projects, basée au Cap, a été l'un des premiers à exposer l'artiste: "Cinga a inventé son propre langage. C'est cette authenticité qui m'a interpellé. Ses peintures livrent un message positif de la jeunesse tout en révélant un côté dark difficilement déchiffrable."

Originaire de la région est du Cap, l'artiste est parti de rien. "A 20 ans, je suis entré dans un atelier d'artistes et j'ai découvert que l'on pouvait dédier sa vie à l'art. Je n'ai plus jamais cessé ensuite de travailler de manière acharnée." Depuis dix ans, Cinga peint sans relâche et étudie les techniques des plus grands maîtres. L'aura d'un Léonard de Vinci, le mélange de fragilité et de force d'une sculpture de Giacometti, la douleur palpable sur un visage torturé de Francis Bacon... "Tout est insignifiant à côté de cette magnificence-là, reconnaît-il. La peinture révèle l'essence des choses. Plus tu pénètres dedans, plus tu peux la manipuler. Mon but est de ne faire qu'un avec ce que je fais." >>>

Dans l'atelier de l'artiste, la plupart des œuvres sont parties en direction de la galerie Perrotin New York, à l'occasion de la première exposition d'envergure de l'artiste en dehors de l'Afrique du Sud.
Ci-dessous : portrait de Cinga Samson.

Can a painting truly capture the artist's inner life? Cinga Samson's strangely compelling self-portraits give that impression, with their multiple visual layers revealing the textures of bodies, the colors of skin, the expressions of the soul. In his studio in the Woodstock district of Cape Town, we found him adding the finishing touches to a canvas a few days before the opening of his exhibition at the Perrotin gallery in New York. "Do you feel it?" he says, tapping the figure's leg. "It makes a sound, you can feel a muscle—it's alive!" As in many of his works, the backdrop is filled with nature: plants and reptilian textures, shadowy mountains and oceans. The subject is shown holding an orchid and wearing a traditional Xhosa necklace. The gaze seems turned inward, giving the face an aura of absence and anxiety. "Cinga has invented his own language," says Jonathan Garnham of the Blank Projects gallery in Cape Town. "It's that authenticity that caught my eye. His paintings convey a positive message of youth while exposing a dark side that is difficult to decipher."

"When I was 20," Samson recounts, "I discovered that it was possible to dedicate my life to art. Since then, I've never stopped." Working incessantly, he studies the masters, trying to emulate the aura of a painting by Leonardo da Vinci, the fragility and power of a Giacometti sculpture, the pain on a face by Francis Bacon...

"The more you get into painting the >

Toile "in progress"
rappelant la série *Herbal
State* de Cinga Samson.
Page de droite : sur la chaise,
des tirages des autoportraits
photographiques de Cinga
Samson qui lui servent
de modèle pour ses futurs
tableaux.

“MON BUT EST DE NE FAIRE QU’UN AVEC CE QUE JE FAIS.”

Cinga Samson

<<< En février, une trentaine de ses toiles ont fait le voyage jusqu'à New York, pour une exposition d'envergure en dehors de l'Afrique du Sud. Son titre, "Les hommes sont différents dans leur ressemblance" ("Amadoda Akafani, Afana ngeentshebe zodwa"), souligne le caractère variable de la notion d'égalité entre les hommes et les cultures. Aux côtés de ses fameux autoportraits, de nouveaux grands formats décrivent une scène apaisée où un groupe de gens, visiblement heureux, s'est réuni devant le Rhodes Memorial, au Cap. "Je voulais que nous [les Noirs] soyons beaux dans ce lieu, que nous nous sentions chez nous, comme nos ancêtres ont pu le ressentir. J'appartiens à une communauté africaine, à une époque, mais je suis traversé par quelque chose d'universel. En étudiant qui je suis, je deviens le vecteur de représentation des autres", dit-il à propos de son rapport intime à la peinture.

A l'heure de la mondialisation — cette grosse machine à gommer les distances et les identités —, l'œuvre de Cinga Samson donne chair à un rêve. Celui d'une possible cohabitation entre les cultures, dans la reconnaissance de leurs différences. ■

< more you can manipulate it," he says. "I want to get deep into it and become completely one with what I am doing."

In February, some 30 of his canvases made the trip from Africa to New York for his first major exhibition outside his home country. The title, "Men Are Different, Though They Look Alike," underlines the variable nature of the concept of equality among people and cultures. Along with his self-portraits, a new large-format painting depicts a group of people in front of the Rhodes Memorial in Cape Town. "I wanted my people to look good in that space, to feel like we own it, like we belong—the way our ancestors might have felt. I am part of many people. What I represent is all around me. I became fascinated with painting myself as one human being who represents others." In an era of globalization, the work of Cinga Samson gives life and form to a dream—a dream of coexistence and mutual understanding. ■

Y ALLER:

Vois AIR FRANCE Paris-Le Cap, Rens. 3654. airfrance.com

OÙ DORMIR AU CAP ?

LE BELMOND MOUNT NELSON HOTEL, 76 Orange Street. belmond.com

PARCOURS ART AU CAP :

ZEITZ MOCAA, Silo District, S Arm Road, V&A Waterfont. zeitzmocaa.museum

NORVAL FOUNDATION, 4 Steenberg Rd, Steenberg Estate. norvalfoundation.org

BLANK PROJECTS, 10 Lewin Street, Forshore. blankprojects.com

99 LOOP, 99 Loop Street. 99loop.co.za

WHATIFTHEWORLD, First Floor, 16 Buiten St, Cape Town City center. whatiftheworld.com

A4 ARTS FOUNDATION, 23 Buitenkant St, District Six. a4arts.org

ARTCO GALLERY, 3rd floor, Fairweather House, 176 Sir Lowry Rd. artco-art.com

STEVENSON GALLERY, Buchanan Building, 160 Sir Lowry Road. stevenson.info

THE AVA GALLERY, 35 Church Street. ava.co.za

EXPOSITION CINGA SAMSON À NEW YORK :

"AMADODA AKAFANI, AFANA NGEENTSHEBE ZODWA" ("Men are different, though they look alike", jusqu'au 11 avril, galerie Perrotin, 130 Orchard Street, New York. perrotin.com