

PAPE SEYDI SAMBA
TRANSMISSIONS
PART 1

NOVEMBER 2010 - JANUARY 2011
NOVIEMBRE 2010 - ENERO 2011

TASNEEM GALLERY

Transmissions, Part 1, is the first solo show in Spain of Pape Seydi Samba. The exhibition brings together Pape Seydi's work on the two contrasting themes of group protests and the audience-fighter relationship at a wrestling match to demonstrate deeply felt aspects of society. Pape Seydi Samba is unafraid of challenge. Whether political or physical, he seeks it out with a photojournalist's desire to document and an artist's need to interpret. This most contemporary of artists does not shy away from difficult themes but instead challenges his audience to engage with them. This is work which demands thought and introspection. For Pape Seydi Samba, the message begets the medium: he moves from photojournalism to pen to digital image manipulation to best engage the viewer. By using modern media to show timeless human conflicts, he takes away the comfort zones of distance and otherness and makes the viewer see the commonality of our struggles.

As Godfried Donkor writes of Pape Seydi Samba: "He readily describes the happenings around his present environment - and especially Senegalese everyday life - through his lens, constantly taking pictures where humour and denunciation are pertinently combined."

In **The Nation's Red Echoes**, Pape Seydi Samba takes this emotional mix and spikes it with powerful symbolism. The colour red flows and splashes across the works. Arresting and compelling, it draws attention to the seriousness that lies beneath these vignettes: the frustration of Senegal's youth, the oppression of the ruling classes; the real spilled blood of the persecuted and punished. Another prevalent symbol here is the outstretched hand. But this is not an appeal: the obvious cliché here is subverted as the outstretched hand variously becomes a power salute, a frenzied grab, a means to hide the eyes or a limp and lifeless limb. The single gesture holds a multitude of meanings.

The second part of the exhibition, **Wrestlers and Supporters** explores different emotions. Primal and deep, the instinct laid bare here is competitiveness. The Senegalese wrestlers are individuals -- contesting a raw, man-to-man trial of strength and skill -- yet also icons: representatives of their villages and bearing the burden of their collective hopes. The wrestlers must combine power, balance and sensitivity in their art. Pape Seydi Samba refers to their "invisible strength", the brains required to drive the brawn in the restricted and intense arena. Once the action begins, the furious, anaerobic explosiveness of the wrestlers is matched by that of the crowd. As Pape Seydi Samba himself says: "I share a new named concept, 'Euphoria of the victory', which is a moment of madness of all the senses, or the whole body. The supporters and the wrestlers live the same muscular contractions, the same reflexes and the same cardiac tensions aroused by a brief moment of wrestling, which can last between two and fifteen minutes." For the crowd, this is a release from the intangible frustrations and disenfranchisements of daily life. This is their champion, their winner, their result.

Transmissions, Part 1 es la primera exposición individual de Pape Seydi Samba en España, donde reúne dos temas contrastantes: el carácter global de las manifestaciones o protestas de grupos y la relación público-luchador en un combate de lucha libre, a través de los cuales el artista muestra aspectos relevantes de su sociedad. Pape Seydi Samba no tiene miedo al reto. Ya sea político o físico, investiga con el deseo de un fotorreportero e interpreta con la necesidad de un artista. Desafía a la audiencia para que se comprometa y participe. Para este artista, el mensaje genera el medio: él se mueve desde el fotoperiodismo, a la escritura y de ahí a la manipulación de imágenes digitales entendiendo la mejor manera de implicar a la audiencia. Mediante la fotografía digital expone la intemporalidad de los conflictos humanos, se aleja de las zonas confortables de distancia y otredad, y hace que el espectador vea el carácter común de nuestros debates.

Godfried Donkor, afirma: "Él es capaz de describir los acontecimientos de su entorno actual - y particularmente la vida cotidiana de Senegal - a través de su lente, constantemente toma fotografías donde el humor y la denuncia se combinan pertinente mente."

En **The Nation's Red Echoes**, Pape Seydi Samba toma esta mezcla emocional y la refleja con un poderoso simbolismo. El color rojo fluye sobre las obras, registrando la gravedad que subyace debajo de estas viñetas: la frustración de la juventud de Senegal, la opresión de las clases dominantes, la sangre derramada por los perseguidos y los castigados. Otro símbolo predominante aquí es la mano extendida. Pero esta vez no es una apelación: el cliché obvio es subvertido y la mano extendida se convierte en un saludo de poder, en un frenético agarre, un medio para ocultar los ojos, un miembro flácido o una extremidad sin vida. Un gesto simple que tiene multitud de significados.

La segunda parte de la exposición, **Wrestlers and Supporters** explora diferentes emociones. El instinto, primario y profundo, que conlleva la competitividad. Los luchadores senegalese son individuos que deben combinar el poder, el equilibrio y la sensibilidad de su arte. Pero también son iconos: representantes de sus pueblos y de las esperanzas colectivas. Una vez que comienza la acción, la furia y la explosividad anaeróbica de los luchadores se corresponde con la de la multitud. Como Pape Seydi Samba expresa: "Comparto un nuevo concepto llamado 'La euforia de la victoria', que es un momento de locura en todos los sentidos, y de todo el cuerpo. Los seguidores y luchadores viven las mismas contracciones musculares, los mismos reflejos y las mismas tensiones provocadas durante los dos o quince minutos que puede durar el combate." Para la multitud, es una liberación de las frustraciones intangibles de la vida cotidiana. Este es su campeón, su ganador, su resultado. La alegría es palpable y Pape Seydi Samba capta el caleidoscopio de su exuberancia en la medida que el drama se desarrolla.

Born in Ziguinchor in 1965, Pape Seydi Samba began to train in photographic techniques in 1986 at the Centre for Information Science and Technology (CESTI). From 2000 onwards, he has participated in workshops, exhibitions and residencies in Senegal, France, Spain, USA, Turkey, Sweden and Egypt. In 2003, in Bamako, he was awarded the French speaking community's prize for photography, and was a prize-winner at the 2006 press competition, initiated by the Netherlands Embassy in Senegal. In 2008 he was selected to participate in Dak 'Art 08 the Biennial of Contemporary African Art. Pape Seydi Samba was invited to The Bronx Museum of the Arts' International Residency Program, NY, from April until June 2010.

Nacido en 1965 en Ziguinchor, Senegal. Pape Seydi Samba comenzó sus estudios en las técnicas de fotografía en 1986 en el Centro de Información de Ciencia y Tecnología (CESTI). A partir de 2000, ha participado en talleres, exposiciones y residencias en Senegal, Francia, España, EE.UU, Turquía, Suecia y Egipto. En 2003, en Bamako, fue galardonado con el premio de la comunidad de habla francesa para la fotografía, y fue premiado en el concurso de prensa de 2006, iniciado por la Embajada de los Países Bajos en Senegal. En 2008 fue seleccionado para participar en Dak 'Art 08, la Bienal de Arte de Africano Contemporáneo. Pape Seydi Samba fue invitado al Programa de Residencias de Arte Internacional del Museo del Bronx, Nueva York, desde abril hasta junio de 2010.

TASNEEM GALLERY
Calle Castellnou 51,
Les Tres Torres
08017, Barcelona, España
(+34) 93 252 3578
info@tasneemgallery.com
www.tasneemgallery.com

