

**SAMUEL
FOSSO**

**ESPÍRITUS
AFRÍCANOS**

African Spirits (Espíritus africanos) es una serie de catorce impresiones en gelatina de plata completadas por Samuel Fosso en 2008. Las imágenes grandes y detalladas son “autorretratos” (*autoportraits*) en los que Fosso personifica a líderes destacados de los movimientos de liberación negros durante el siglo XX. Varios de los sujetos pueden ser fácilmente reconocibles para el público estadounidense: Muhammad Ali, Angela Davis, Miles Davis, Martin Luther King Jr., Malcolm X, Nelson Mandela y Tommie Smith. Otras fotografías hacen referencia a retratos oficiales o reinventan representaciones históricas de presidentes e intelectuales africanos de la era de la independencia, incluidos Aimé Césaire, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Haile Selassie y Léopold Sédar Senghor. Fosso también dirige la atención hacia la profesión y la historia de la fotografía de estudio en África, con su autorretrato como el fotógrafo maliense Seydou Keita. Para Fosso, quien ha calificado esta serie como un homenaje a quienes le dieron la libertad, esta colección de personajes representa el tejido conectivo entre África y Estados Unidos en las luchas por la justicia social y la libertad.

Nacido en 1962 en la ciudad de Kumba, Camerún, de padres de origen nigeriano e igbo, Fosso se mudó finalmente con su tío a Bangui, la capital de la República Centroafricana. Camerún, Nigeria y la República Centroafricana lograron su independencia de Europa en 1960. Las guerras políticas regionales divisivas, incluidos los golpes de estado en 1966 que instalaron regímenes militares en Nigeria y la República Centroafricana, perturbaron parte del optimismo en los países africanos recién independizados. Los fotógrafos de estudio comercial en África occidental y central eran parte integral de las naciones jóvenes y la mayoría de ellos se ganaba la vida tomando retratos para documentos de identidad, pasaportes y otros documentos oficiales del gobierno. Muchos, incluido Fosso, complementaban su trabajo regular con retratos familiares y fotografías de eventos que capturaban un cosmopolitismo urbano creciente.

Cuando era adolescente y vivía en Bangui, Fosso trabajó como aprendiz en el estudio de un fotógrafo nigeriano expatriado antes de abrir su primer espacio comercial, Studio Photo Nationale, en 1975. Después de cerrar su estudio por las noches, Fosso a menudo usaba los fotogramas que quedaban en los rollos de película para tomar autorretratos divertidos y creativos. Estas primeras exploraciones con la cámara y con la autopresentación le dieron a Fosso reconocimiento internacional cuando las imágenes se expusieron por primera vez en 1994, en la bienal inaugural *Rencontres Africaines de la Photographie* en Bamako, Malí.

Fosso no solo personifica figuras icónicas de raza negra en la serie *African Spirits*, sino que también recrea los eventos y momentos clave que definieron sus vidas. En una entrevista con el difunto curador

Okwui Enwezor, Fosso explicó: “Puede que esté representando a una persona específica, pero apuntando más a la idea de la persona...” Flanqueando la entrada de la galería, los dos retratos de Martin Luther King Jr. son ejemplares. Uno recrea la foto policial de King después de su arresto, durante el boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama, en 1956. En el otro, Fosso se convierte en el orador inspirador, una referencia al discurso germinal de King “Tengo un sueño”. Del mismo modo, Fosso reinventa la portada de Muhammad Ali, fotografiado por Carl Fischer para la revista *Esquire* en abril de 1968. La imagen original de Fischer, que presentaba al campeón mundial de peso pesado como un santo mártir, fue una respuesta al arresto de Ali y despojo de su título por negarse a servir en la guerra de Vietnam.

Las representaciones de Fosso de Tommie Smith y Patrice Lumumba también evocan el martirio. Smith y su compañero de equipo estadounidense en atletismo, John Carlos, ganaron medallas de oro y bronce, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de verano de 1968 en la Ciudad de México. El saludo del Poder Negro, con el puño cerrado, que dieron en protesta durante la ceremonia de premiación, conmocionó a todo el mundo. En respuesta, el equipo olímpico de Estados Unidos prohibió inmediatamente a los dos atletas seguir compitiendo y los envió a casa, donde enfrentaron epítetos racistas, amenazas de muerte y un futuro incierto como parias en su propio país. En 1960 Patrice Lumumba, un líder panafricanista acérrimo en la búsqueda de independencia, se convirtió en el primer ministro de la República del Congo (ahora República Democrática del Congo). En su fotografía, Fosso usa una camisa análoga a la que usó Lumumba cuando el régimen militar de Joseph Mobutu (Mobutu Sese Seko), respaldado por Bélgica y la CIA, lo atrapó y humilló públicamente. A los pocos meses de su captura, Lumumba fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento de las fuerzas congoleñas y belgas en la región de Katanga.

Al honrar estas figuras heroicas en momentos desafiantes y definitivos de sus vidas, la serie *African Spirits* posee una sensibilidad aguda por las desigualdades de las experiencias humanas. Las imágenes de Fosso plantean preguntas conmovedoras y aun extremadamente relevantes sobre las historias superpuestas de la gente de raza negra sobre el cuerpo, la individualidad, el atletismo, la celebridad y los medios de comunicación. La Menil Collection se enorgullece en exhibir *African Spirits* junto con la Bienal FotoFest 2022 y *African Cosmologies Redux*, una nueva presentación de fotografía curada originalmente por Mark Sealy OBE para la bienal anterior.

El respaldo principal para esta exposición es provisto por The Eleanor and Frank Freed Foundation. Respaldo adicional provisto por Anne Levy Charitable Trust; Mark Wawro y Melanie Gray; Franci Neely; y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Todos los programas se llevarán a cabo en el edificio principal de Menil Collection.

Recepción de la exposición

Viernes 30 de septiembre a las 6 p.m.

Charla con el artista: Samuel Fosso en conversación con Mark Sealy

Copresentado con FotoFest

Jueves 6 de octubre a las 7 p.m.

Proyección de Voces de los dioses, de Al Santana

Copresentado con Houston Cinema Arts Festival y FotoFest

Viernes 11 de noviembre a las 7 p.m.

Concierto ¡Para, mira, escucha!

DACAMERA Jóvenes Artistas responde a la exposición

el sábado 12 de noviembre a las 3 p.m.

Todos los programas públicos son gratuitos y abiertos a todo público.

Visite menil.org/events para obtener más información.

Los miembros de Menil disfrutan de eventos adicionales.

Para asociarse y obtener más información, visite menil.org/support.

Fechas de la exposición

5 de agosto de 2022 al 15 de enero de 2023

The Menil Collection