

18/10 – 25/11/2022

Lightness Of Being
Légèreté de l'Etre

Malick Welli

Curated by Azu Nwagbogu

Sous le commissariat de Azu Nwagbogu

Opening on Monday, October 17 6:00 - 9:00 pm

Vernissage le lundi 17 octobre 18 h - 21 h

For the beginning of the last semester 2022, Galerie Atiss Dakar welcomes a solo exhibition of the artist Malick Welli. On the occasion of this exhibition, the artist will look back on his 10 years of photographic career.

Pour la rentrée 2022, Galerie Atiss Dakar accueille une exposition personnelle de l'artiste Malick Welli. À l'occasion de cette exposition, l'artiste reviendra sur ses 10 ans de parcours photographique.

A Z U N W A G B O G U

**LIGHTNESS OF
BEING**

***LÉGÈRETÉ DE
L'ÊTRE***

Lightness Of Being / *Légèreté de L'Etre*

"We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience."— Pierre Teilhard de Chardin

Malick Welli's first major solo exhibition in his home city and coinciding with the tenth anniversary of his prolific career as an artist, 'Lightness of Being' is a cross-sectional career retrospective hosted at Galerie Atiss, Dakar. Welli tackles his usual esoteric themes of duality, spirituality, history, material culture and restitution— not of objects, but of memory, pedagogy and displaced identity. Welli is interested in the convergence religion with material influences; economics and power dynamics and how these devolve to shape visual culture. There is a questing for ecology and interdependence and how apparently independent events coincide and influence each other. Well I brings these material community concerns into sharp contrast with individual spiritual needs.

Since the 1st (Christianity) and early 7th century (Islam) Abrahamic religions have spread almost unmitigated throughout Africa. Notions around African spirituality have largely been lost and demonised and with it a loss of aspects of tradition, memory, knowledge and history. Whilst religious ideas of concepts of cosmogonies seem fixed, culture and science are constantly being revised, always evolving and perpetually in a state of flux. At the very foundation of Quantum mechanics is the Uncertainty Principle which explains the limits of measuring position and momentum and in general the delimits of knowing, wherever observation is involved—for by observing there is always a shift in position and so forth. By what means do we measure, capture and transmit our sense of place, culture, loss and memory in the twenty-first century? Evidently through lens based media as manifested through photography and film.

Perhaps this explains the essential shift for Welli from photo-reportage/press documentary photography to staged mise-en-scène style photography. For within with this canon he is able to be transparent about his own influences, biases and demonstrate a position and be clear about the delimits of the medium in capturing position and momentum shifts in culture. He is also able to deploy aspects of critical design aesthetics to set a stage to reexamine studio photography and their dialogical role and relevance in the twenty-first century Africa as seen in Homecoming. In Anonym(us) Welli deploys the performative and stylistic in addressing the transaction between humanity, objects and trees. The trees are significant, they predate us and in Senegal have a special reverence and spiritual presence and weightiness.

Trees like humans have individual roots but through the Mycorrhizal network plant communities and forests are nourished underground connecting individual plants into what is colloquially referred to as the World Wood Web. Welli's work reflects and contrasts the lightness of the individual questing with the community.

In our age, the anthropocene, as we live through some of the most significant upheavals in the way humanity perceives and navigates space, time inequalities and ecology. It requires individual hyper-vigilance and patient observation to glean modes or survival from entanglement in our associations with the herd. The prism through which Welli refracts this interrogation of the knowability of ancient and contemporary reflection of knowledge is consciousness: do these visual clues rest on lived experiences or imagined memories? This ambiguity is ever present throughout the entire oeuvre of 'Lightness of Being': Welli's mysterious and evocative subjects are transformed by his expressive and idiosyncratic approach to image making.

For Welli his subjects embody the confidence that the inner life of a community can truly be expressed through engaging with its cultural artefacts. Duality, in Senegal, and many parts of West Africa is celebrated through contemporary fashion; photography and Ibeji are a marriage made in heaven. From duality we are offered an infinite multiplicity of phenomena. In the six bodies of work within 'Lightness of Being' memory has its own specific gravity. In natural sciences this term refers to the ratio of the density of a substance to the density of a given reference material. For Welli, what is this reference material when memory and archives are not valorised and historicised? How do we capture an essence that which is immanent within each living being? The concept of gravity, weightiness is the common thread that runs through each body of work within 'Lightness of Being'. By contrast for Welli the dynamics between lightness and spiritual essence is one that is dynamic and constantly shifting and the reference seems to always draw back to the self— the individual within the community and the cosmogony of objects and images that we carry within us. Colours, memories, smell, taste and rituals and performances all conspire to restore a personal familiar sense of self. If there is one messaging within 'Lightness of Being', it appears to bring into sharp focus the individual as an agent for the spiritual manifestation of a higher consciences.

— AZU NWAGBOGU

“ Nous ne sommes pas des êtres humain vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine ” — Pierre Teilhard de Chardin

Première exposition solo majeure de Malick Welli dans sa ville natale et coïncidant avec le dixième anniversaire de sa prolifique carrière artistique, “Lightness of Being” (en français, la légèreté de l’être) est une rétrospective transversale de son parcours présentée par la Galerie Atiss Dakar. Welli y aborde ses thèmes ésotériques de prédilection que sont la dualité, la spiritualité, l’histoire, la culture matérielle et sa restitution - non au travers d’objets, mais de mémoire, de pédagogie et d’identité déplacée. Welli s’intéresse à la confluence de la religion avec des influences matérielles; les dynamiques d’économies et de pouvoir, et comment celles-ci tendent à modeler la culture visuelle. On y trouve une quête de l’écologie et de l’interdépendance, et de la manière dont des événements apparemment indépendants coïncidents et ont une influence les uns sur les autres. Welli marque un contraste frappant entre ces préoccupations communautaires matérielles et les besoins spirituels individuels.

Depuis le 1er siècle (Christianisme) et le début du 7ème siècle (Islam), les religions abrahamiques se sont propagées presque sans limite à travers toute l’Afrique. Les connaissances de la spiritualité africaine ont été en grande partie perdus ou diabolisés, entraînant la perte d’éléments de traditions, de souvenirs, de savoirs et d’histoire. Alors que les opinions religieuses sur les concepts cosmogoniques semblent immuables, la culture et la science sont sans cesse révisées, en constante évolution et en perpétuelle transformation.

Le principe d'incertitude, qui explicite les limites des mesures de position et de dynamique et plus généralement les limites de la connaissance, est à la base même de la mécanique quantique, qu'il y ait observation ou non - car lorsque l'on observe, il y a toujours changement de position et ainsi de suite. Et par quels moyens pouvons-nous mesurer, capturer et transmettre notre ressenti d'un lieu, d'une culture, d'une perte et de souvenirs au vingt-et-unième siècle? Évidemment au moyen de médias utilisant des lentilles comme le font les films et la photographie.

Ceci explique peut-être le changement essentiel de Welli du photo-reportage/ photo de presses documentaire à la photographie de style mise-en-scène. Car à l'intérieur de ce canon il est capable de faire transparaître ses propres influences et biais, et de se positionner clairement sur les limites du médium en capturant les changements de position et de dynamique dans la culture. Il peut également y développer des aspects de l'esthétique critique du design afin de créer un espace favorable à la réexamination de la photographie studio, de son rôle dialogique ainsi que sa pertinence dans l'Afrique du vingt-et-unième siècle comme on peut le voir dans Homecoming.

Dans Anonym(us) Welli fait appel à la performativité et à la stylistique pour aborder l'échange entre l'humanité, les objets et les arbres. Les arbres sont importants, ils nous sont antérieurs et au Sénégal ils sont particulièrement révévés et revêtent une forte importance ainsi qu'une présence spirituelle. Les arbres comme les humains disposent de racines, mais à travers le réseau mycorhizien les communautés végétales et les forêts sont nourris sous terre et chaque plante est connectée à ce que l'on appelle familièrement le World Wood Web (réseau mondial des plantes). Le travail de Welli reflète et contraste la légèreté de la quête individuelle au sein de la communauté.

À notre époque, l'anthropocène, nous vivons certains des plus importants bouleversements dans la façon dont l'humanité perçoit et navigue l'espace, les inégalités temporelles et l'écologie. Il est nécessaire de faire preuve d'une vigilance individuelle accrue et d'observer patiemment afin de glaner des méthodes de survie à travers les intrications formées par nos relations avec le troupeau. Le prisme par lequel Welli réfracte son questionnement sur la connaissabilité des réflexions anciennes et contemporaines du savoir est la conscience: ces indices visuels reposent-ils sur des expériences vécues ou sur des souvenirs imaginés? Cette ambiguïté reste toujours présente à travers l'entièreté de l'oeuvre "Lightness of Being": les sujets mystérieux et évocateurs de Welli sont transformés par son approche expressive et idiosyncratique de la création d'image. Pour Welli, ses sujets incarnent la conviction que la vie intérieure d'une communauté peut être exprimée par l'engagement dans ses artefacts culturels. La dualité, au Sénégal et dans de nombreuses parties de l'Afrique de l'ouest est célébrée dans la mode contemporaine; la photographie et l'Ibeji forme une union divine. Une multiplicité infinie de phénomènes de dualité nous sont offerts. Dans les six séries de travaux inclus dans "Lightness of Being", les souvenirs ont leur gravité spécifique. En sciences naturelles, ce terme fait référence au rapport entre la densité d'une substance et la densité d'un matériau de référence. Pour Welli, quel est ce matériau de référence quand les souvenirs et les archives ne sont ni valorisés ni classifiés? Comment capture-t-on l'essence de ce qui est inhérent en chaque être vivant?

Le concept de gravité, de pesanteur est le fil conducteur commun qui court à travers chaque pièce composant "Lightness of Being". Par contraste, pour Welli, la dynamique entre légèreté et essence spirituelle est mouvementée et change constamment, et la référence semble sans cesse renvoyer à soi-même – l'individu dans la communauté et la cosmogonie des objets et des images que nous transportons à l'intérieur de nous-mêmes. Couleur, mémoires, odeur, goût, rituels et performances, tout se rejoint pour restaurer un sens du soi familier et personnel. Si il y a un message dans "Lightness of Being", il paraît mettre l'accent sur l'individu en tant qu'agent de la manifestation spirituelle d'une conscience supérieure.

— AZU NWAGBOGU

COLLABORATIVE PROJECT

FORGOTTEN PARADISE :

Dream the other side of the River

Forgotten Paradise : Dream the other side of the River

Energy cannot be destroyed - it can only be transformed.

The legacy of enslavement strips the fullness of life from those caught in its suffocating nightmare. In moving and static images, this collaborative project, between **Photographer Malick Welli** and **Director Charlotte Brathwaite**, imagine the drethe dreams and nightmares of forcibly enslaved Muslim scholar Omar ibn Said. In shifting projections and large form photographs – the work unfolds as a cinematic ghost song that connects Said's stolen spirit back to the living presence of his ancestors across the oceans, across time and space. Forgotten Paradise transforms the darkness of captivity into the light of knowing freedom, and loving family.

Malick Welli, Forgotten Paradise 3, Forgotten Paradise : Dream the other of the River series, 2022

Rien ne se perd, rien ne se crée – tout se transforme.

*L'héritage de l'esclavage dépouille ceux pris dans son cauchemar étouffant de la plénitude d'une vie. À travers des images tantôt en mouvement, tantôt statiques, ce projet collaboratif entre **le photographe Malick Welli** et **la réalisatrice Charlotte Brathwaite**, imagine les rêves et les cauchemars de l'érudit fait esclave Omar ibn Said. À travers des projections en mouvement et des photographies en grand format, l'oeuvre se déploie comme une mélodie fantôme du cinéma. Elle fait le lien entre l'esprit volé de Said et la présence vivante de ses ancêtres, traversant l'océan, traversant le temps et l'espace. Forgotten Paradise transforme les ténèbres de la captivité en lumière : celle de la liberté, et d'une famille aimante.*

S H O R T P R E S E N T A T I O N

Malick Welli

Biography / *Biographie*

Born 1990, Kaffrine, Senegal.
Lives & works in Dakar, Senegal.

Malick Welli is a Senegalese artist who works in photography, fashion, and spirit. His work captures and represents the human condition, which for him, is a spiritual condition of duality, contradiction, and the path of self-questioning. The multi-disciplinary adept differentiates spirituality, something to be lived, from religion, something to be followed. Deeply researched, Welli's scenes are carefully selected and composed with models, attire and color chosen for a context and feature landmarks of spiritual significance of a given community. Doubling and masking serve to signify spiritual presence; the prosaic form of the portrait projects an ethereal content. The realism betrays and undoes itself. Much like the artists' love of self-inquiry and the resulting alienation from his own cultural surroundings, the art estranges itself from the expectations placed upon it.

Welli's works have been widely collected and exhibited. Selected exhibitions include 1-54 Contemporary African Art Fair, New York (2021), EXPO CHGO, Chicago, USA (2019), Cairo Biennale, Egypt (2019), AKAA (Also Known As Africa) fair, Paris, France (2018). His work has recently been acquired by the Chazen Museum of Art, Madison, Wisconsin, USA.

*Né en 1990, Kaffrine, Sénégal.
Vit et travaille à Dakar, Sénégal.*

Malick Welli est un artiste sénégalais qui travaille photographie, la mode et la spiritualité. Son travail capture et représente la condition humaine, qui pour lui, est une condition spirituelle de dualité, de contradiction, et le chemin de l'auto-questionnement. Cet adepte de la multidisciplinarité différencie la spiritualité, quelque chose qui se vit, de la religion, quelque chose à suivre. Les scènes de Welli, qui ont fait l'objet de recherches approfondies, sont soigneusement sélectionnées et composées avec des modèles, des vêtements et des couleurs choisis en fonction du contexte, et présentent des points de repère ayant une importance spirituelle pour une communauté donnée. Le dédoublement et le masque servent à signifier la présence spirituelle ; la forme prosaïque du portrait projette un contenu éthéré. Le réalisme se révèle et se défait. À l'instar de l'amour de l'artiste pour la recherche personnelle et de l'aliénation de son propre environnement culturel qui en résulte, l'art s'éloigne des attentes placées en lui.

Les œuvres de Welli ont été largement collectionnées et exposées. Parmi les expositions sélectionnées, citons la 1-54 Contemporary African Art Fair, New York (2021), EXPO CHGO, Chicago, États-Unis (2019), la Biennale du Caire, Égypte (2019), la foire AKAA (Also Known As Africa), Paris, France (2018). Son œuvre a récemment été acquise par le Chazen Museum of Art, Madison, Wisconsin, États-Unis.

