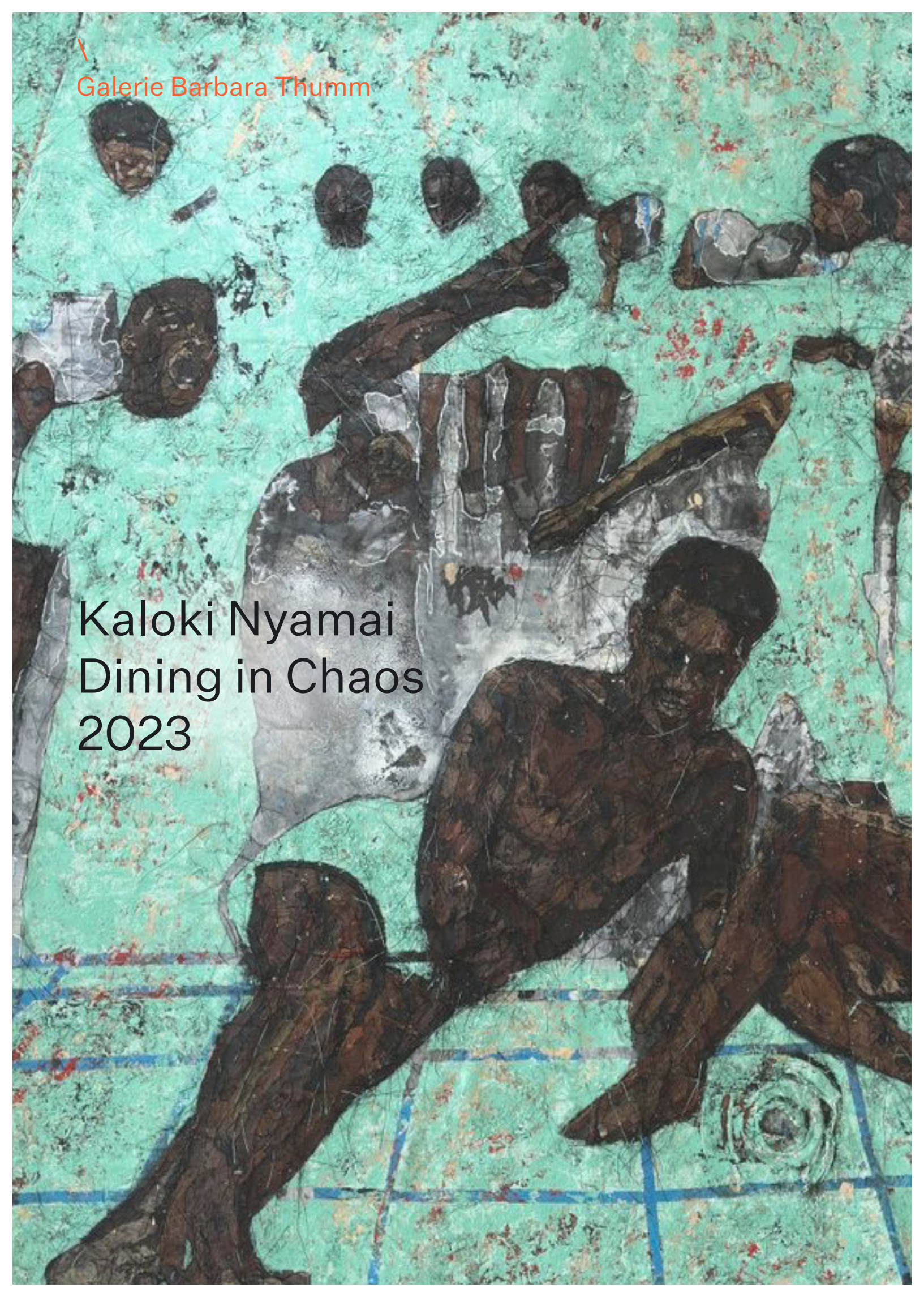

Galerie Barbara Thumm

Kaloki Nyamai
Dining in Chaos
2023

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

Opening: 28.04.2023, 6–9pm

[ENG]

The paintings by Kaloki Nyamai are characterized by organic layers. While his figurative motifs are easily recognizable, each image is a unique marriage of storytelling and material. His compositions involve threaded layers; braiding, stitched rope, collage, and yarn. Overall, his use of unusual materials suffuses canvases with narrative and physical weight. His compositions, at times framed and others suspended or un-stretched, explore the historical tradition of painting.

‘Dining in Chaos’ presents an ensemble of five paintings. The quintet displays Nyamai’s ongoing vocabulary of mix-media and figurative portraiture. The diptych of ‘Twikale vaa gutavye kela kindo’ draws two lovers. In both paintings, a couple sits in the midst of protests and collective chanting. A third frame introduces a woman leaning on the ground. The title is ‘Mukomi’, the Kamba word for sleeper. Her repose, however, is ambiguous. The viewer does not know whether she is asleep or fallen on the streets. With skillful use of contrast, Nyamai provides enough detail to create distinguishable scenes while obfuscating particularity. His figures, more-so than individual portraits, are images of a society at large. The fourth painting, ‘Twe eli vaa’, breaks the consistent palette. In this frame, Nyamai introduces red to draw multiple vignettes. A man poses on the foreground while a nude couple reclines in the back. A woman raises her fist. These scenes, entirely composed in Kenya, are inseparable from Nyamai’s daily observations at the height of civil protests in the capital of the country. If water cannons and teargas were used to disperse protestors in the streets of Nairobi, Nyamai halts their gestures of life and resistance on his canvas.

‘Dining in Chaos’ depicts figures in times of local and historical crisis. In this series, chaos is treated as a stage for the tumultuous beauty of our times. Nyamai has already reflected on social unrest and its apocalyptic implications in previous works. In an untitled series from 2005-2007, Nyamai used controlled burning as an image-making technique. His paintings dealt with combustion, using charcoal from scorched houses in the Mukuru Kayaba slum, Nairobi. These escapes depicted traces of silent ignition, both figuratively and materially. The apocalypse was then, a means of social transformation rather than a deafening end.

An earlier painting, ‘Ngoka na mina’ (2023), lends its translated title to Nyamai’s first solo exhibition in Berlin; Dining In Chaos. This scene depicts three figures framed in collective activity. On a first glance, characters appear starkly by the contrast of their skin against the pink, pastel background. Later, a street emerges in motion. Following previous works by Nyamai, this frame is composed in acrylic, sisal rope, and dye transfer over canvas. Furthering Nyamai’s investigations in material density and portraiture, the five exhibited works address social and internal challenges in our disparaging political climate. An underlying question pulses throughout the works; does one stop abruptly, or carry on dining.

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

Opening: 28.04.2023, 6–9pm

[GER]

Die Gemälde von Kaloki Nyamai zeichnen sich durch organische Schichtungen aus. Während seine figurativen Motive leicht zu erkennen sind, ist jedes Bild eine einzigartige Verbindung von Erzählung und Werkstoff. Seine Kompositionen bestehen aus verflochtenen Ebenen: Flechtwerk, genähte Seile, Collagen und Garn. Insgesamt verleiht sein ungewöhnlicher Materialmix den Leinwänden eine erzählerische und physische Wucht. Seine Kompositionen, die manchmal gerahmt, manchmal frei hängend oder nicht aufgespannt sind, untersuchen die historische Tradition der Malerei.

„Dining in Chaos“ präsentiert ein Ensemble von fünf Werken. Das Quintett gibt Einblick in Nyamais fortlaufendes Vokabular aus Mischtechnik und figurativen Porträts. Das Diptychon „Twikale vaa gutavye kela kindo“ zeigt zwei Liebende: auf beiden Gemälden befindet sich ein sitzendes Paar im Zentrum – inmitten von Protesten und kollektiven Gesängen. Ein drittes Bild zeigt eine Frau, die sich auf dem Boden zurücklehnt, der Titel lautet „Mukomi“, das Kamba-Wort für Schläferin. Ihre Ruhe ist jedoch zweideutig. Der Betrachter weiß nicht, ob sie schläft oder auf die Straße gestürzt ist. Durch den geschickten Einsatz von Kontrasten liefert Nyamai genügend Details, um erkennbare Szenen zu schaffen, während er trotzdem Eindeutigkeit verschleiert. Mehr noch als individuelle Porträts, sind seine Figuren Abbilder einer Gesellschaft im Ganzen. Das vierte Gemälde „Twe eli vaa“ durchbricht die ansonsten einheitliche Farbpalette: In diesem Bild setzt Nyamai die Akzentfarbe Rot ein, um mehrere Vignetten zu zeichnen. Im Vordergrund posiert ein Mann, während sich im Hintergrund ein nacktes Paar räkelt. Eine Frau reckt ihre Faust in die Höhe. Diese gänzlich in Kenia entstandenen Szenen, sind untrennbar mit Nyamais täglichen Beobachtungen auf dem Höhepunkt der Bürgerproteste in der Hauptstadt

des Landes verbunden. Als Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt wurden, um die Demonstranten in den Straßen von Nairobi zu vertreiben, hält Nyamai diese Gesten des Lebens und des Widerstands auf seiner Leinwand fest.

Die Ausstellung „Dining in Chaos“ zeigt Figuren in Zeiten lokaler und historischer Krisen. In dieser Serie wird das Chaos als Bühne für die stürmische Schönheit unserer Zeit behandelt. Nyamai hat bereits in früheren Werken über soziale Unruhen und ihre apokalyptischen Auswirkungen nachgedacht. In einer unbetitelten Serie aus den Jahren 2005-2007 setzte Nyamai kontrollierte Verbrennung als bildgebende Technik ein. Seine Gemälde beschäftigten sich mit der Verbrennen, wobei er Holzkohle aus ausgebrannten Häusern im Slum Mukuru Kayaba in Nairobi verwendete. Diese Ausbrüche zeigten Spuren einer stillen Entzündung, sowohl im übertragenen als auch im materiellen Sinne. Die Apokalypse war damals eher ein Mittel zur sozialen Transformation als ein ohrenbetäubendes Ende.

Ein früheres Gemälde, „Ngoka na mina“ (2023), ist titelgebend für Nyamais erste Einzelausstellung in Berlin: Dining In Chaos. Die Szene zeigt drei Figuren, die in kollektiven Aktivitäten verbunden sind. Auf den ersten Blick wirken die Figuren durch den Kontrast ihrer Haut vor dem rosafarbenen, pastellfarbenen Hintergrund sehr stark. Erst später taucht eine Straße in Bewegung auf. Wie frühere Arbeiten von Nyamai, ist auch hier der Rahmen aus Acryl, Siselseil und Färbemittel auf Leinwand gefertigt. In den fünf ausgestellten Werken setzt Nyamai seine Untersuchungen in Bezug auf Materialdichte und Porträts fort, sie befassen sich mit sozialen und internen Herausforderungen in unserem abwertenden politischen Klima.

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

KALOKI NYAMAI

Twikale vaa gutavye kela kindo 1

2023

Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas

205 x 210 cm

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

KALOKI NYAMAI

Twikale vaa gutavye kela kindo 2

2023

Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas

210 x 250 cm

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

KALOKI NYAMAI

Mukomi

2023

Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas

200 x 200 cm

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

KALOKI NYAMAI

Isyo sina moyo

2023

Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas

255 x 260 cm

Kaloki Nyamai

Dining in Chaos

28.04.–24.06.2023

KALOKI NYAMAI

Twe eli vaa

2023

Mixed media, acrylic, collage stitching on canvas

215 x 230 cm

\

Galerie Barbara Thumm

Galerie Barbara Thumm

Markgrafenstrasse 68
D 10969 Berlin
Fon +49 30 283 903 47

@galerie_barbara_thumm
#galeriebarbarathumm

info@bthumm.de
www.bthumm.de