Theiler Art Gallery

The Shona art form represents a significant and distinctive art genre, predominantly found in the countries of Zimbabwe and Mozambique. It is distinguished by the influence of local cultural and historical factors. This art form is particularly renowned for its exceptional stone sculptures and has gained international recognition over the past decades.

Moreover, Shona art has exerted a significant influence on modern European art through the utilisation of specific materials, the application of characteristic techniques, the consideration of certain aesthetic principles and the exploration of specific themes, as evidenced by a considerable corpus of works. The aesthetic principles of Shona art, in particular the emphasis on simplicity, abstraction and the expression of emotions and spirituality, exerted a significant influence on a considerable number of modern European artists. This is exemplified by an emphasis on the inner essence and symbolic meaning of an object or figure, as opposed to a realistic representation, which is a recurring element in the works of numerous modern European artists.

The carving of stone is a defining characteristic of Shona sculptures, imparting a distinctive quality to these works of art. The Shona sculptors employ a diverse range of locally sourced stones, including serpentine, soapstone, opal stone and spring stone, in the creation of their artistic works. The aforementioned materials are distinguished by their elevated resistance and aesthetic qualities. The artists utilise a variety of fundamental tools, including hammers, chisels and files, to facilitate the carving process. The sculptures are further refined through the application of sandpaper and wax, which imbue them with a distinctive lustre and smoothness.

The Shona sculptural corpus encompasses a vast array of themes, including both abstract forms and figurative representations. Thematic content frequently evinces familial, spiritual, emotional and naturalistic elements, as well as a variety of other themes, including those pertaining to the human condition.

With regard to the history of this artistic tradition, the history of Shona art is a lengthy one, with origins that can be traced back to the 11th century. The initial sculptures created by the Shona people were primarily crafted from clay and wood, as stone was not initially identified as a preferred medium. The most significant historical artefacts date from the period of the Great Zimbabwean city, which is now a World Heritage Site, and flourished between the 11th and 15th centuries.

The modern Shona sculpture movement is generally considered to have commenced in the 1950s, with artists such as Joram Mariga pioneering a reinterpretation and evolution of traditional techniques. Since the 1950s, numerous exhibitions and cultural exchange programmes in Europe have presented Shona art to the public. Some contemporary European artists, including Pablo Picasso, Constantin Brâncuși and Henry Moore, have incorporated elements of African art, including Shona art, into their oeuvre.

Subsequent to the colonial era, a period of interruption ensued. However, following Zimbabwe's independence in 1980, a new surge in interest in Shona art was observed. The distinctive stone sculptures began to attract the attention of international art critics and collectors, which subsequently led to global recognition.

Theiler Art Gallery

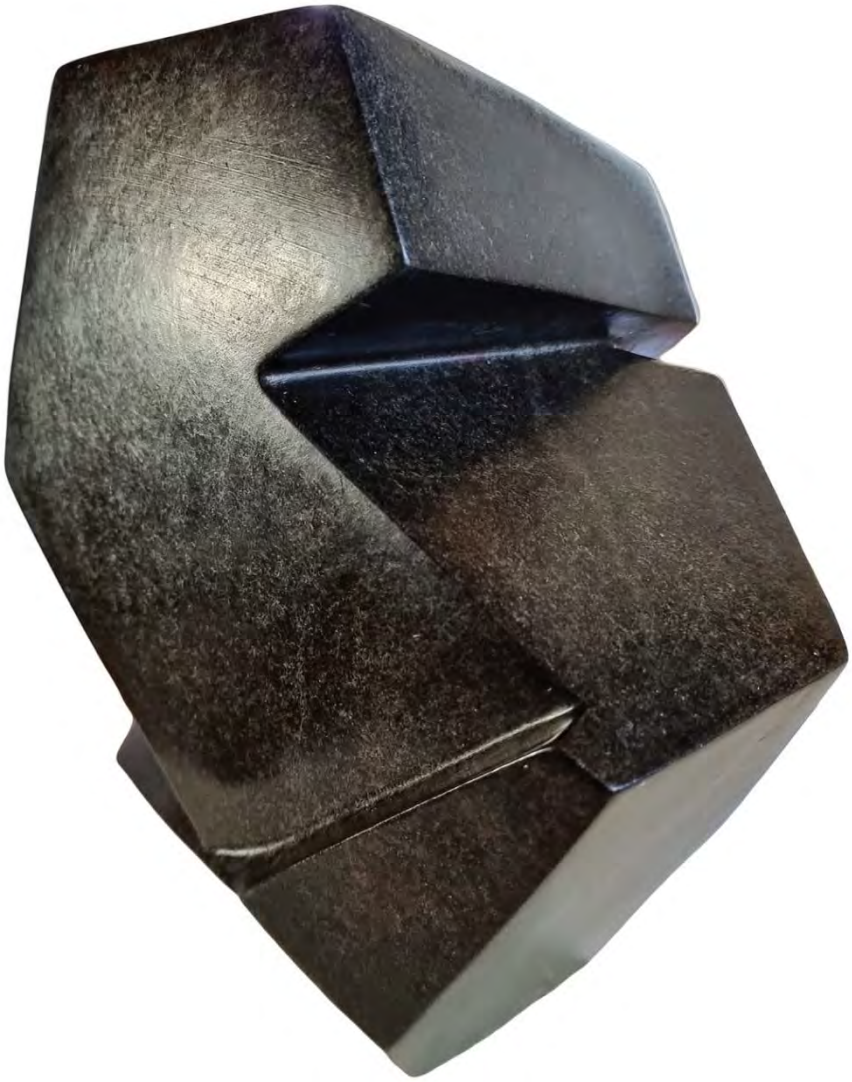
The contribution of Shona art to Zimbabwean cultural identity is of considerable significance, as is its international recognition. The presentation of Shona art in renowned international galleries and museums has served to heighten awareness of this unique art form and its international perception.

Theiler Art Gallery from Brienz is making a notable contribution in this regard. In the context of this year's fair, the gallery is devoting particular attention to the works of the following artists.

Left: Tafatzwa Gwetai: New Truths / Oil on Paper, Collage / Courtesy of Theiler Art Gallery, Brienz CH

Right: Edward Chiwawa: Leaf Head / Stone: Opal / 50x28x18cm

Theiler
Art
Gallery



Brighton Sango: Abstract / Stone: Serpentine, 30x28x17cm

BRIGHTON SANGO

Brighton Sango was born in 1958 in Guruve, a town located in the northern region of Zimbabwe. His oeuvre can be classified as abstract. In his monograph, "Shona Sculpture", published in 1987, F. Mor. provides an insight into Brighton Sango's work and offers the following description: "Brighton Sango has pursued an idiosyncratic artistic trajectory, and can today be described as the most intriguing and promising representative of the new generation." Sango's career as a sculptor commenced in Tengenenge. After approximately six months, he was able to establish himself as an independent artist, no longer influenced by the work of other sculptors. His artistic career was initially shaped by the influence of Bernard Matamera, a prominent figure within the community. However, he came to the realisation that a change in his previous working process was necessary, given that he felt that his work was too externally determined. Despite lacking any formal artistic training, he commenced the development of his own ideas. Sango attained a noteworthy degree of lightness in his portrayal of flat surfaces and changes of direction, a quality otherwise predominantly associated with contemporary steel sculpture. In a report on the exhibition "Zimbabwe Stone Sculpture" held in 1994, the art critic Lionel Philips paid tribute to Sango's work in the context of the exhibition "The Second Generation," which took place in England. It is evident that Sango, the sole Zimbabwean artist whose work is predominantly abstract, appears to have been influenced by 1930s Cubism. This is a noteworthy observation given that Sango had no contact with Western art. Tragically, Brighton Sango took his own life in 1995.

Theiler
Art
Gallery

Nicholas Mukomberanwa: Double Face / Stone: Serpertin, 40x24x16cm

Theiler Art Gallery

NICHOLAS MUKOMBERANWA

Nicholas Mukomberanwa (1940-2000) is widely regarded as one of Zimbabwe's most esteemed sculptors on an international scale. His oeuvre is represented in numerous collections and museums around the globe. He received his education in a rural setting and pursued studies in woodcarving, drawing on both Christian and African traditions, at the Serima Mission School. In 1962, he was presented with the opportunity to meet Frank McEwen, who was then serving as Director of the National Gallery in Salisbury (now Harare). While still employed as a police officer, he commenced his pursuit of sculpture. In 1976, he commenced a professional career in the field of art. Subsequently, his works were exhibited at international events, including the Venice Biennale in 1980. In the early stages of his artistic career, he exhibited a proclivity for depicting African cult figures and biblical scenes through the use of simple, round forms. In the subsequent stages of his career, he developed an increasingly complex geometric style, which he extended to a far-reaching abstraction through the use of sharp lines and surfaces. His style frequently exhibited an overwhelming monumental quality. He utilised the hard Penhalonga serpentinite as the medium for his sculptures.

Theiler Art Gallery

Die Shona-Kunst stellt eine bedeutende Kunstrichtung dar, die vornehmlich in den Ländern Simbabwe und Mosambik verbreitet ist. Sie ist in hohem Masse von lokalen kulturellen und historischen Einflüssen geprägt. Diese Kunstform ist insbesondere für ihre bemerkenswerten Steinskulpturen bekannt und hat im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte internationale Anerkennung erlangt.

Die Shona-Kunst hat durch die Verwendung spezifischer Materialien, die Anwendung charakteristischer Techniken, die Berücksichtigung bestimmter ästhetischer Prinzipien sowie die Auseinandersetzung mit spezifischen Themen auch einen signifikanten Einfluss auf die moderne europäische Kunst ausgeübt, was sich in einer Vielzahl von Werken manifestiert. Die ästhetischen Prinzipien der Shona-Kunst, insbesondere die Betonung von Einfachheit, Abstraktion und der Ausdruck von Emotionen und Spiritualität, übten einen massgeblichen Einfluss auf eine Vielzahl moderner europäischer Künstler aus. Der Fokus auf die innere Essenz und die symbolische Bedeutung eines Objekts oder einer Figur anstelle einer realistischen Darstellung ist ein wiederkehrendes Element in den Werken zahlreicher moderner europäischer Künstler.

Die Bearbeitung des Steins stellt ein wesentliches Merkmal der Shona-Skulpturen dar und verleiht ihnen eine besondere Qualität. Die Shona-Bildhauer nutzen vorwiegend lokal vorkommende Steine wie Serpentin, Speckstein, Opalstein und Frühlingsstein für ihre Kunstwerke. Die Materialien sind durch eine hohe Resistenz sowie ästhetische Qualitäten gekennzeichnet. Die Künstler nutzen einfache Werkzeuge wie Hämmer, Meissel und Feilen, um die Steine zu bearbeiten. Durch das Polieren mit Sandpapier und Wachs werden die Oberflächen der Skulpturen verfeinert, wodurch der für sie charakteristische Glanz und die glatte Oberfläche entstehen.

Die Themen der Shona-Skulpturen sind vielfältig und reichen von abstrakten Formen bis hin zu figürlichen Darstellungen. Häufige Motive sind die Familie, Spiritualität, menschliche Gefühle sowie die Verbindung zur Natur.

Die Shona-Kunst hat eine lange Tradition, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Frühe Shona-Skulpturen wurden vor allem aus Lehm und Holz gefertigt, da Stein erst später als bevorzugtes Material entdeckt wurde. Die bedeutendsten historischen Artefakte stammen aus der Zeit des Great Zimbabwe, einer alten Stadt und dem heutigen Weltkulturerbe, das zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert blühte.

Die moderne Shona-Bildhauerei begann in den 1950er Jahren, als Künstler wie Joram Mariga begannen, die traditionellen Techniken neu zu interpretieren und weiterzuentwickeln. Seit den 1950er Jahren gab es zahlreiche Ausstellungen und kulturelle Austauschprogramme, die Shona-Kunst in Europa präsentierten. Einige moderne europäische Künstler wie Pablo Picasso, Constantin Brâncuși und Henry Moore haben Elemente der afrikanischen Kunst, einschliesslich der Shona-Kunst, in ihre Werke integriert.

Die Kolonialzeit brachte eine Unterbrechung, doch nach der Unabhängigkeit Simbabwes im Jahr 1980 erlebte die Shona-Kunst einen erneuten Aufschwung. Internationale Kunstkritiker und Sammler begannen, sich für die einzigartigen Steinskulpturen zu interessieren, was zur globalen Anerkennung führte.

Die Shona-Kunst hat nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Identität Simbabwes geleistet, sondern auch internationale Anerkennung erlangt. Die Präsentation der Shona-Kunst in renommierten Galerien und Museen weltweit hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für diese einzigartige Kunstform zu schärfen und ihre internationale Wahrnehmung zu fördern.

Die Theiler Art Gallery aus Brienz leistet in diesbezüglich einen wesentlichen Beitrag. Im Rahmen der diesjährigen Messe legt die Galerie einen besonderen Schwerpunkt auf die Werke der folgenden Künstler.

Brighton Sango wurde im Jahre 1958 in Guruve, einer Ortschaft im Norden Zimbabwes, geboren. Sein künstlerisches Schaffen ist der Abstraktion zuzuordnen. In seiner 1987 veröffentlichten Monografie „Shona Sculpture" gibt F. Mor. einen Einblick in Brighton Sangos Schaffen und beschreibt ihn wie folgt: „Brighton Sango hat einen individuellen künstlerischen Weg beschritten und kann heute als interessantester und vielversprechendster Vertreter der neuen Generation bezeichnet werden." Sangos künstlerische Laufbahn als Bildhauer nahm ihren Anfang in Tengenenge. Nach einem kurzen Aufenthalt von wenigen Monaten gelang es ihm, sich dem Einfluss der anderen Bildhauer zu entziehen. Sein künstlerischer Werdegang wurde zunächst massgeblich von Bernard Matamera geprägt, der innerhalb der Gemeinschaft eine herausragende Stellung einnahm. Allerdings erkannte er, dass eine Veränderung des bisherigen Arbeitsprozesses erforderlich war, da er seine Arbeit als zu fremdbestimmt empfand. Ohne jegliche künstlerische Ausbildung begann er, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Sango gelang es, ebene Flächen und Richtungsänderungen mit einer Leichtigkeit darzustellen, die ansonsten vornehmlich mit zeitgenössischer Stahlskulptur assoziiert wird. In einem Bericht über die Ausstellung „Zimbabwe Stone Sculpture: The Second Generation", welche im Jahre 1994 in England stattfand, erfolgte eine Würdigung des Werkes von Sango durch den Kunstkritiker Lionel Philips. Dieser stellte fest, dass Sango, der einzige Simbabwer sei, dessen Werk hauptsächlich abstrakt ist, ein Anhänger des Kubismus der 1930er-Jahre zu sein scheint. Dies ist insofern bemerkenswert, als Sango keinen Kontakt zur westlichen Kunst hatte. Tragischerweise nahm sich Brighton Sango im Jahre 1995 das Leben.

Nicholas Mukomberanwa (1940–2000) wird international als einer der herausragendsten Bildhauer Simbabwes gewürdigt. Sein Œuvre ist in zahlreichen Sammlungen und Museen auf der ganzen Welt vertreten. Er wuchs auf dem Land auf und absolvierte ein Studium der Holzschnitzerei in christlicher und afrikanischer Tradition an der Serima Mission School. Im Jahr 1962 lernte er Frank McEwen kennen, zu dieser Zeit Direktor der National Gallery in Salisbury, dem heutigen Harare. Noch während seiner Tätigkeit als Polizeibeamter begann er, sich der Bildhauerei zu widmen. Im Jahr 1976 erfolgte die Professionalisierung seiner künstlerischen Laufbahn. In der Folge wurden seine Werke in internationalen Ausstellungen präsentiert. In der Anfangsphase seiner künstlerischen Laufbahn bevorzugte er einfache, runde Formen zur Darstellung afrikanischer Kultfiguren und biblischer Szenen. Im weiteren Verlauf seiner künstlerischen Laufbahn entwickelte er einen zunehmend komplexeren geometrischen Stil, den er durch die Verwendung von scharfen Linien und Flächen zu einer weitgehenden Abstraktion ausbaute. Sein Stil wies dabei häufig einen überwältigenden monumentalen Ausdruck auf. Als Material für seine Skulpturen diente ihm der harte Penhalonga-Serpentinit.

Theiler Art Gallery

Leo Berekayi: Head / Achat Steinskulptur, 35 x 22 x 28 cm, 2018

Theiler Art Gallery

Nonny Mathe: Together we up lift each other / Oil on Canvas

Theiler Art Gallery

Witness Bonjisi: Torso / Stone: Red Jasper / 37x19x09cm

All images courtesy of Theiler Art Gallery, Brienz CH.