

FOR SAMUEL OLAYOMBO, PINK IS THE NEW BLUE

EN The color pink is as feminine as it is political. Its significance in Western cultures, as well as its relationship with gender, imbues it with deep meanings and symbols. For artist Samuel Olayombo, pink is a way to resignify masculinity and soften men. His latest series is an ode to pink—its different nuances, its political nature, and its transformative power.

His latest series is an ode to pink—its different nuances, its political nature, and its transformative power. Olayombo's iconography is like a puzzle; each element in his art is connected to the others and to his experience as both a man and a human, carrying deep meaning and delivering a poignant message to the viewer. Samuel's art is personal, but it resonates so profoundly with the human experience that it becomes political. We spoke to Samuel about his latest exhibition, *Transposition*, his inspiration behind it, and how uncomfortable his male privilege makes him feel.

CAROLINA BENJUMEA – I would like to know about your relationship to music and art. How did these two meet and complement your world as an artist?

SAMUEL OLAYOMBO – I think music and art are the same because they are both means of expressing one's emotions. In music, you express yourself by the sounds you create. In art, it is done through different media or mediums. It could be painting. It could be found in objects, it could be performance. You know, I think there's a similarity between music and artistic expression. One is sound, related to the ears, while the other is visual, related to the eyes.

C.B. – Do you think you can express better through sound or through the visual?

S.O. – I can't really say. Music it's actually the same passion as art. I am part of a choral group, where I sing and also with my little knowledge I direct. I think, for now, through paintings, because I'm not a professional musician. I just do music for pleasure, not professionally. But I paint professionally, so I think I express myself better with painting than with music.

C.B. – The technique you use to portray the skin is very interesting. How do you achieve this effect?

S.O. – During COVID, when it was the lockdown, I started experimenting with different ideas. I decided to look inward and began exploring a culture from my place of origin. The texture is inspired by the body-marking culture of where I'm from—The Yoruba, a pre-colonial culture. This technique is inspired by those lines, which have their own purpose. One of the purposes of body marking is identification. Back then, there was a lot of capturing of slaves.

BLUE SCALE ON PINK SHEET, 2024, ACRYLIC ON CANVAS, 198.5 X 248 CM (78 1/8 X 97 5/8 IN) (OLAY-022)

So, when a child was born, the marks were inscribed on the face; in case the child got captured and later escaped, people around would be able to help trace him back home using these marks.

C.B. – So, you talked to me about a situation with a music group where they assigned you as the lead vocalist, even though there was someone more competent than you, which made you recognize your privilege as a male. This power struggle also happens in the arts industry. Do you think that this specific situation changed the way you saw your art, the way you approached your art, and the way you viewed the art industry?

S.O. – It's the reason why I added that to my narrative, you know—to question why leadership is not based on merit, and why sometimes it is based on gender instead of merit. These are the questions that I'm asking because of my own experience. It's something I've experienced; I went through it. When I gave [the leadership] to someone who I felt was more knowledgeable than me, I understood the impact it had on me and also on the group itself. Not just on me, but on the group. And I feel the same ideologies apply to any situation where we embrace merit, or leadership is given to those who deserve it—not because I'm a male. I don't believe in gender superiority.

C.B. – In this series, we see two men who appear very masculine, but the colors of the paintings are soft and delicate, which makes the characters seem vulnerable, far from the idea of the macho man. Could you explain why you included this type of character and color?

S.O. – The color is inspired by growing up with five sisters. I saw how they were treated growing up. They weren't given the same attention the men were given, and I believe they would have been better if the same attention given to the males was given to them. Because the ideology back then was that, as long as you're a female, the expectation is that when you grow up, you marry, then you give birth, and that's all society expects from a female. I believe there's more to it. Just imagine if I hadn't met that woman, Samira, who taught me. Just imagine if all she could do was give birth and go on like that. I believe everyone has the potential to be great, and equal opportunity should be given to everyone, to become whatever they've chosen, whatever they want to become.

C.B. – Why do you think it's important for you, as a man, to approach gender issues in your work? Usually, we see women addressing these topics, but men not so much.

S.O. – I think it's important as a man, because going forward, it's going to have an effect. There's going to be an imbalance if it's not addressed. The reason why I'm using pink is because of its symbolism. You know, there's something else I wanted to mention. In old Yoruba society, there was a culture called Aroko. Aroko is a non-verbal, semiotic means of communication where you convey messages through objects and colors. For example, if I'm giving you a bottle of water, it doesn't mean it's just bottled water. There's a message behind it. It's the same philosophy I'm applying to the use of pink. Pink has its symbolism. It stands for softness, kindness, nurturing, and compassion. These are attributes we typically expect only from females. It's why, in many places, especially where I'm from, as long as a man can provide for his family, that's all that's expected of him. But I'm trying to change that perspective. It's not complete. Being a provider is important, but it's not enough. You also need to participate in the nurturing of the child and the family. I know, as a man, you can't be pregnant, and you can't breastfeed, but your presence and participation are equally important. If not, there are different challenges that contemporary humans are facing today. One of them is depression, and one of the reasons for depression is toxic shame, where people use social media and others' public lifestyles to judge their own private lives. Imagine 10 years from now—the kids we'll be raising—imagine if there is no one to help them understand the importance of self-acceptance. Imagine the rates of depression we are going to face 10 years from now. So, I believe everyone's hand must be on deck—both the father and the mother. While you're providing, your presence must also be there.

C.B. – There's a lot of iconographies and meaning of jazz music in your work. Why is it important to incorporate jazz music into your world as an artist?

S.O. – I would liken the birth of jazz to the existence of both genders. Jazz emanated from the combination of African rhythms with European chord movements. That is how I perceive jazz. Jazz is not complete without these two elements. In the same way, human beings are not complete without the plural gender. In jazz, it doesn't mean that the rhythm is superior to the chord movements; it simply means they are both equal, and neither can be downplayed. The same applies to the existence of humans. As a male, I'm equally important as a female, and vice versa—there is no superiority. The existence of both is equally important. That's the reason why I chose jazz.

"PINK HAS ITS SYMBOLISM. IT STANDS FOR SOFTNESS, KINDNESS, NURTURING, AND COMPASSION."

CHARLES HARMONY, 2024, ACRYLIC ON CANVAS, 141 X 137 CM (55 1/2 X 54 IN) (OLAY-032)

NATH APPEGGIO, 2024, ACRYLIC ON CANVAS,
141 X 137 CM (55 1/2 X 54 IN) (OLAY-033)

STRUMMING WITHOUT STRINGS, 2024, ACRYLIC ON CANVAS,
150 X 144 CM (59 X 56 3/4 IN) (OLAY-034)

C.B. – Your paintings are full of social meanings. You address many social issues, such as gender, vulnerability, and global warming. Do you think a painting can be only aesthetically pleasing and pretty? Or do you believe that each painting should have a meaning or a social message?

S.O. – I think the beauty of contemporary art is the fact that it comes with concepts. It conveys the artist's opinion, which is why contemporary art differs from classical art. The value of classical art is often reduced to technicality, whereas contemporary art carries its message. If there is no angle or perspective, I don't think it's contemporary art. The message is important; I don't believe an artwork ends with the frame. I believe it continues with the viewers. What are they seeing? What is the work communicating to them when they look at it? That is equally important. I know the artist has his or her own interpretation, but the viewer should be able to generate his or her own perspective on a particular piece. I believe a strong artwork should speak to the viewer.

C.B. – There are a lot of little details in your work, and each detail has a different meaning and a special message. However, when you are the viewer, you don't necessarily see all of these little details. What is the overall message that you want people to feel when they see your work?

S.O. – The overall message is humanity. Humanity comes first; it comes before gender. The essence of all my paintings is humanizing our expectations. When you look at someone, what do you expect from that person?

C.B. – You are from Nigeria, but you have exhibited your work around the globe in many countries. What do you want to show about Africa to the world of contemporary art?

S.O. – What do I want to show about Africa? Africa has always been present. I don't think there is anything specific I want to show about Africa; I just want to explore different possibilities. If you look at my paintings, you will see that pink is not a color typically associated with Africa. I perceive pink as a color that resonates across cultures. I know that Indians and other cultures use pink, but my first perception was influenced by the Western canon. I want to explore different universal elements. I don't want to limit my painting to Africa. You can see some African-inspired elements in my paintings, as well as European-inspired elements. That's how I want my practice to be. It should not be limited to where I'm from; it should speak to all humans.

**Written by Carolina Benjumea.
Translated by Cécile Seynaeve.**

MICHAEL CHERRYFIELD, 2023, ACRYLIC ON CANVAS, 210 X 198.5 CM (82 5/8 X 54 1/2 IN) (OLAY-024)

POUR SAMUEL OLAYOMBO, ROSE EST LE NOUVEAU BLEU

FR La couleur rose est aussi féminine qu'elle est politique. Sa signification dans la culture occidentale, ainsi que sa relation avec le genre, l'imprègne de sens et de symboles profonds. Pour Samuel Olayombo, le rose est une façon de redéfinir la masculinité et de l'adoucir. Sa dernière série est une ode au rose, ses différentes nuances, sa nature politique et son pouvoir transformateur.

FR L'iconographie d'Olayombo est comme un puzzle. Chaque élément de son art est connecté aux autres et à son expérience à la fois en tant qu'homme et en tant qu'humain, détenant un sens profond et délivrant un message poignant au spectateur. L'art de Samuel est personnel, mais il résonne si profondément avec l'expérience humaine qu'il en devient politique. Nous avons discuté avec Samuel de sa dernière exposition, *Transposition*, de l'inspiration à l'origine de celle-ci et de l'inconfort qu'il ressent face à son privilège masculin.

MCNEIL BROTHERS, 2023, ACRYLIC ON CANVAS, 200 X 189 CM (78 3/4 X 74 3/8 IN) (OLAY-025)

CAROLINE BENJUMEA – J'aimerais en savoir plus sur la relation avec la musique et l'art. Comment ces deux disciplines se sont-elles rencontrées et comment viennent-elles alimenter ton univers en tant qu'artiste ?

SAMUEL OLAYOMBO – Je pense que la musique et l'art, c'est la même chose, car les deux permettent d'exprimer des émotions. Dans la musique, on s'exprime à travers les sons que l'on crée. Dans l'art, on peut s'exprimer à travers différents médias ou supports. Ça peut être de la peinture. Ça peut être par le biais d'objets ou encore par des performances. Tu sais, je pense qu'il y a une similitude entre la musique et l'expression artistique. L'un, c'est le son, lié à l'ouïe. L'autre, c'est le visuel, lié à la vue.

C.B. – Tu penses que tu peux t'exprimer le mieux à travers le son ou à travers le visuel ?

S.O. – Je ne saurais pas vraiment dire. La musique, c'est, en fait, la même passion que l'art. Je fais partie d'une chorale, dans laquelle je chante et que je dirige aussi avec le peu de savoir que je détiens. Je pense que, pour l'instant, c'est plutôt à travers la peinture que je communique le mieux, car je ne suis pas un musicien professionnel. Je fais de la musique juste pour le plaisir, pas professionnellement. Mais je peins professionnellement donc je pense mieux m'exprimer à travers la peinture qu'à travers la musique.

C.B. – La technique que tu utilises pour représenter la peau est très intéressante. Comment obtiens-tu cet effet ?

S.O. – Pendant la période du COVID, durant le confinement, j'ai commencé à expérimenter différentes idées. J'ai décidé de regarder à l'intérieur et j'ai commencé à explorer ma culture d'origine. La texture est inspirée par une culture de marques corporelles et, de là où je viens, de l'ethnie Yoruba, une culture pré-coloniale. Cette technique est inspirée de ces lignes, qui ont leur propre signification. L'un des intérêts des marques corporelles est l'identification. À l'époque, il y avait beaucoup de captures d'esclaves. Donc, quand un enfant né, des marques étaient inscrites sur son visage, au cas où l'enfant serait capturé et s'échapperait plus tard, les personnes autour pouvaient l'aider à retrouver son domicile grâce à ces marques.

C.B. – Et donc, tu m'as parlé d'une situation avec un groupe de musique dans lequel tu as été désigné comme chanteur principal, même s'il y avait quelqu'un de plus compétent que toi, ce qui t'a permis de réaliser le privilège masculin que tu détenais. Ce genre de lutte de pouvoirs existe aussi dans l'industrie de l'art. Penses-tu que cette situation spécifique a changé la vision que tu as de l'art, ta manière de l'aborder et ta vision de l'industrie de l'art ?

S.O. – C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté cela à mon récit, tu sais, pour remettre en question la façon dont le pouvoir ne repose pas sur le mérite et pourquoi, c'est parfois davantage lié au genre qu'au mérite. Ce sont des questions que je me pose dû à ma propre expérience. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, je suis passé par là. Quand j'ai donné le pouvoir à quelqu'un qui avait, selon moi, plus de connaissances que moi, j'ai compris l'impact que cela avait sur moi, mais aussi sur le groupe en lui-même. Pas juste sur moi, mais sur le groupe. Et je pense que ces mêmes idéologies pourraient s'appliquer à n'importe quelle situation dans laquelle on valorise le mérite ou bien où le pouvoir est donné à ceux qui le méritent et non parce que je suis un homme. Je ne crois pas en une supériorité de genre.

C.B. – Dans cette série, on voit deux hommes qui paraissent très masculins, mais les couleurs sont douces et délicates, ce qui rend les personnages vulnérables, loin de l'idée de l'homme macho. Peux-tu expliquer pourquoi choisir ce type de personnages et de couleurs ?

S.O. – La couleur s'inspire du fait de grandir avec cinq sœurs. En grandissant, j'ai vu comment elles étaient traitées. Elles n'ont pas reçu la même attention donnée aux hommes et je pense que ça aurait été plus facile pour elles si elles avaient reçu cette même attention. L'idéologie à l'époque, c'était qu'on attendait d'une femme qu'elle grandisse, se marie et donne naissance et c'est tout ce que la société attendait d'elle. Je pense qu'il y a plus que ça. Imagine seulement si je n'avais pas rencontré cette femme, Samira, qui m'a tant appris. Imagine si tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de donner naissance et ainsi de suite. Je pense que tout le monde a le potentiel d'être génial et chacun devrait bénéficier des mêmes opportunités, pour devenir ce qu'il veut, peu importe ce qu'il veut devenir.

C.B. – Pourquoi penses-tu qu'il est important pour toi, en tant qu'homme, d'aborder les inégalités de genre dans ton travail ? Généralement, ce sont plus les femmes qui abordent ce type de sujet. Les hommes, beaucoup moins.

S.O. – Je pense que c'est important en tant qu'homme, parce qu'en avançant, il y aura des conséquences. Il y aura un déséquilibre si cela n'est pas adressé. J'utilise du rose pour son symbolisme. Tu sais, il y a autre chose que je voulais mentionner. Dans la société Yoruba, il y avait une culture appelée Aroko. L'Aroko est un moyen de communication non-verbal et sémiotique par lequel on transmet des messages à travers les objets et les couleurs. Par exemple, si je te donne une bouteille d'eau, ça ne veut pas dire que ça n'est que de l'eau en bouteille. Il y a un message derrière cela. C'est la même philosophie que j'applique avec l'utilisation du rose. Le rose a son symbolisme. Il représente la douceur, la gentillesse, l'éducation et la compassion. Ce sont des attributs que l'on associe

WILLIE GRAHAM, 2024, ACRYLIC ON CANVAS, 96 X 79 CM (37 3/4 X 31 1/8 IN) (OLAY-031)

« LE ROSE A SON SYMBOLISME. IL REPRÉSENTE LA DOUCEUR, LA GENTILLESSE, L'ÉDUCATION ET LA COMPASSION. »

typiquement à la femme. C'est pourquoi, dans beaucoup d'endroits, surtout de là où je viens, tant qu'un homme peut subvenir aux besoins de sa famille, c'est tout ce qui est attendu de lui. Mais j'essaie de changer cette perspective. C'est incomplet. Être un pourvoyeur, c'est important, mais ça n'est pas assez. Tu dois aussi participer à l'éducation de ton enfant et de ta famille. Je sais qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas être enceinte et tu ne peux pas allaiter, mais ta présence et ta participation sont tout aussi importantes. Sinon, il y a beaucoup de challenges différents que l'être humain de nos jours doit affronter. L'un d'entre eux, c'est la dépression et l'une des raisons de la dépression est la honte toxique qui découle de l'utilisation des réseaux sociaux et autres styles de vie pour juger sa propre vie privée. Imagine, dans dix ans, les enfants que nous allons élever, imagine qu'il n'y a personne pour comprendre l'importance de s'accepter soi-même. Imagine le taux de dépression auquel on devra faire face. Donc, je crois que tout le monde doit être impliqué, le père et la mère. Même si tu subviens aux besoins, ta présence est aussi nécessaire.

C.B – Il y a beaucoup d'iconographies et de références à la musique jazz dans ton travail. Pourquoi est-il si important d'incorporer le jazz dans ton univers d'artiste ?

S.O. – J'assimilerais la naissance du jazz à l'existence des deux genres. Le jazz émane de l'association des rythmes africains avec les mouvements d'accords européens. C'est ainsi que je perçois le jazz. Le jazz n'est pas complet sans ces deux éléments. De la même manière, les être humains ne sont pas complets sans la pluralité des genres. Dans le jazz, ça ne veut pas dire que le rythme est supérieur aux mouvements d'accords, ça veut simplement dire qu'ils sont égaux et qu'un des deux ne peut être négligé. La même chose s'applique à l'existence humaine. En tant qu'homme, je suis aussi important qu'une femme et vice-versa, il n'y a pas de supériorité. L'existence des deux est aussi importante. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le jazz.

C.B – Tes peintures sont remplies de significations sociales. Tu abordes beaucoup de problèmes sociaux comme le genre, la vulnérabilité et le réchauffement climatique. Penses-tu qu'une peinture puisse n'être qu'esthétiquement plaisante et jolie ? Penses-tu que chaque peinture devrait avoir un sens ou détenir un message social ?

S.O. – Je pense que la beauté de l'art contemporain réside dans le fait qu'il soit accompagné de concepts. Il s'agit de transmettre l'opinion de l'artiste, ce qui différencie l'art contemporain de l'art classique. La valeur de l'art classique est souvent réduite à la technicité, tandis que l'art contemporain est censé détenir un message. S'il n'y a aucun angle ou aucune perspective, je ne pense pas que ce soit de l'art contemporain. Le message est important, je ne pense pas qu'une œuvre d'art se réduise au cadre.

Je pense qu'elle évolue avec le spectateur. Qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce que la peinture communique quand ils la regardent ? C'est tout aussi important. Je sais que l'artiste a sa propre interprétation, mais le spectateur devrait pouvoir générer sa propre perception d'une peinture. Je pense qu'une œuvre d'art solide doit pouvoir parler au spectateur.

C.B. – Il y a beaucoup de petits détails dans ton travail, et chaque détail a un sens différent et un message spécifique. Cependant, en tant que spectateur, on ne voit pas nécessairement tous ces petits détails. Quel est le message global que tu veux transmettre aux gens quand ils voient ton travail ?

S.O. – Le message global, c'est l'humanité. L'humanité vient en premier, avant le genre. L'essence de toutes mes peintures, c'est d'humaniser nos attentes. Quand tu regardes quelqu'un, qu'attends-tu de cette personne ?

C.B – Tu viens du Nigeria, mais tu as exposé tes travaux à travers le monde, dans de nombreux pays. Que désires-tu montrer de l'Afrique au monde de l'art contemporain ?

S.O. – Qu'est-ce que je veux montrer de l'Afrique ? L'Afrique a toujours été présente. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécifique que je veuille montrer de l'Afrique, je veux simplement explorer différentes possibilités. Si tu regardes mes peintures, tu verras que le rose n'est pas une couleur typiquement associée à l'Afrique. Je perçois le rose comme une couleur qui résonne à travers les cultures. Je sais que les Indiens et d'autres cultures utilisent le rose, mais ma perception première a été influencée par le modèle occidental. Je veux explorer différents éléments universels. Je ne veux pas limiter mes peintures à l'Afrique. Tu peux voir quelques éléments inspirés par la culture africaine dans mes peintures, autant que d'éléments inspirés de la culture européenne. C'est ainsi que je veux exercer, ne pas me limiter à mes origines, parler à tous les humains.

Écrit par Carolina Benjumea.
Traduit par Cécile Seynaeve.