

SYNCOPATED TALES

Darin Cooper, Ryan Cosbert, Emmanuel Massillon

23.11.2023– 21.01.2024

Bode is pleased to present *Syncopated Tales*, a group exhibition of Darin Cooper, Ryan Cosbert, and Emmanuel Massillon, exploring diverse musical traditions of the African Diaspora through various forms of artistic expression, including painting, sculpture, and new media. The focus of the show lies on the power of Black music and its tremendous influence on contemporary art. Part of the presented works have been created at Bode's residency program in Berlin. The exhibition is therefore aimed at reflecting on the intertwined history and future of music, culture, and identity across the African diaspora and beyond.

Darin Cooper provides a unique perspective on the Black culture of the 2000s. His work is imbued with Southern culture's profound contradictions, wrestling with themes of erasure, memory, religion, spirituality and the transformative cultural shifts. Cooper aims to use various materials to create artistic 'portals', connecting viewers to worlds they may not be aware of. Being in Berlin, the artist has been inspired by representatives of the local art scene who work with digital art and printmaking, and immediately transferred his impressions into his own screen prints. Experiencing the city's music scene and club culture, Cooper has come in touch with the familiar hip-hop beats, placed in a different context. That resulted in a series of works reflecting a new reading of African-American music moving across continents, through space and time.

Joining him, Ryan Cosbert delves into a profound musical heritage of the African Diaspora. Cosbert's work operates on multiple levels, representing self-expression, political discourse, and historical narratives. Through bright and seductive abstract paintings the artist outlines the story of the Black music's evolution. The sound waves and musical vibes which she depicts on the canvas, add the third dimension to the paintings. Furthermore, Cosbert enhances the three-dimensionality effect and creates textured compositions, as her pieces in a grid-like format filled with geometric 'tiles', are layered with physical objects, like sand, seashells, and even microphones.

Emmanuel Massillon integrates painting, photo collage and sculpture to investigate race, identity, and complex history. Massillon's body of work is also inspired by African-American music genres. His *Dog Food* series represents the civil rights movement during which dogs were unleashed onto Black protestors fighting for their freedom. The main protagonist of the series – the German Shepherd – is not only a powerful symbol of the oppression towards Black people fighting for their rights in the USA, but also used to play a significant role during the criminal past of the Nazi regime. Massillon's bright neon color palette is, on the one side, a reflection on dark and gloomy appearance of the German capital, but on the other side symbolizes all this chaos, flaming, rebellion and fear, that this dog is subconsciously associated with, connecting US and Europe's pasts. The artist's materials range from dog food to found objects, all integrated to create a tactile and vibrant experience for the viewer.

The exhibition presents a convergence of the unique perspectives of three artists, exploring the evolution of the music across the African Diaspora and its interaction with painting, sculpture, and visual arts. Genres from Jazz, Rock, Country, Negro Spirituals, Drill, Hip Hop, Rap, R&B, to Reggae, presented at the show, offer visitors an immersive experience that delves into the rich tapestry of African musical history and its far-reaching influence.

BODE

Darin Cooper (b. 2000, Newport News, VA, USA) is a multidisciplinary artist, whose works reflect on the African American diaspora in the South. Southern culture has dramatically influenced Cooper's art practice, who was growing up in an environment that has had so much violence, yet has so much intriguing beauty and culture. The artist tries to redefine the notion of family, a family that isn't defined by whiteness. Cooper graduated from the School of Visual Arts in New York City with a BFA in Fine Arts. The artist's work has been featured in solo exhibitions at James Fuentes Gallery, Los Angeles, CA, USA and UTA Artist Space, Los Angeles, CA, USA. Cooper participated at group exhibitions at Andrea Festa Fine Arts, Rome, IT; Bode, Berlin, DE; Swivel Gallery, Brooklyn, NY, USA, among others. The artist took part at the Macedonia Institute Residency in Chatham, NY, USA and has been invited to participate at Bode Art Residency in Berlin, DE in 2023. Darin Cooper lives and works in New York, NY, USA.

Ryan Cosbert (b. 1999, Brooklyn, NY, USA) is a conceptual artist who's work approaches and focuses on humanistic experiences, political issues and historical narratives. Cosbert researches the history and people of the African diaspora that she uses as inspiration for her work. The artist uses tiles, paints, and physical objects giving the work more depth and a three-dimensional composition, and often incorporates physical objects in her paintings. The artist graduated from The School of Visual Arts in New York City with a BFA in Fine Arts. Cosbert's work has been featured in solo exhibitions at UTA Artist Space, Atlanta, GA, USA; Luce Gallery, Turin, IT; Undercurrent, Brooklyn, NY, USA. Cosbert participated in group shows at Galerie Julien Cadet, Paris, FR; PM/AM, London, UK; Bode, Berlin, DE, The KNOW Contemporary, Los Angeles, CA, USA; Roma Arte in Nuvola, Rome, IT; Mehari Sequar Gallery, Washington, DC, USA, among others. The artist was recognized as a Barnes Foundation Scholarship Grantee. Ryan Cosbert lives and works in New York, NY, USA.

Emmanuel Massillon (b. 1998, Washington DC, USA) is a conceptual artist working with painting, photography, and sculpture. The artist explores the history of race, identity, culture and its relation to people of African descent. Music plays a crucial role in his art, directly inspired by Jazz, R&B and Rap which Massillon believes to be one of the main preservers of black culture in America. Massillon graduated from The School of Visual Arts in New York City with a BFA in Fine Arts. His work has been featured in solo exhibitions at UTA Art Space Atlanta, GA, USA; Galerie Julien Cadet, Paris, FR; Swivel Gallery, Brooklyn, NY, USA; The Housing Gallery, New York, NY, USA. The artist participated in group shows at Luce Gallery Turin, IT; Andrea Festa Fine Art, Rome, IT; PM/AM, London, UK. Massillon received the Silas H. Rhodes Scholarship and the District of Columbia Commission on the Arts and Humanities Exhibitions Grant. The artist has been invited to participate at the Bode Art Residency in Berlin, DE in 2023. The artist's works are part of the collections of the Baltimore Museum of Art, MD, USA and of 21C Museum, Chicago, IL, USA. Emmanuel Massillon lives and works between New York & Washington DC, USA.

SYNCOPATED TALES

Darin Cooper, Ryan Cosbert, Emmanuel Massillon

23.11.2023– 21.01.2024

Bode freut sich, *Syncopated Tales* zu zeigen, eine Gruppenausstellung von Darin Cooper, Ryan Cosbert und Emmanuel Massillon, die verschiedene musikalische Traditionen der afrikanischen Diaspora durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen wie Malerei, Skulptur und neue Medien erforschen. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Kraft der Black Music und ihrem enormen Einfluss auf die zeitgenössische Kunst. Ein Teil der präsentierten Arbeiten ist im Rahmen von Bodes Residenzprogramm in Berlin entstanden. Die Ausstellung zielt daher darauf ab, die miteinander verwobene Geschichte und Zukunft von Musik, Kultur und Identität in der afrikanischen Diaspora und darüber hinaus zu reflektieren.

Darin Cooper bietet eine einzigartige Perspektive auf die Afroamerikanische Kultur der 2000er Jahre. Sein Werk ist geprägt von den tiefgreifenden Widersprüchen der Südstaaten-Kultur und setzt sich mit Themen wie Auslöschung, Erinnerung, Religion, Spiritualität und dem Wandel der Kultur auseinander. Cooper versucht mit verschiedenen Materialien künstlerische "Portale" zu schaffen, die den Betrachter mit Welten verbinden, derer er sich vielleicht nicht bewusst ist. In Berlin hat sich der Künstler von der lokalen Kunstszene inspirieren lassen, die von digitaler Kunst und Druckgrafik geprägt ist, und seine Eindrücke sofort in eigene Siebdrucke übertragen. Indem er die Musikszene und die Clubkultur der Stadt kennenlernte, kam Cooper mit den vertrauten Hip-Hop-Beats in Berührung, die er in einen anderen Kontext stellte. So entstand eine Reihe von Arbeiten, die eine neue Lesart afroamerikanischer Musik widerspiegeln, die sich über Kontinente, durch Raum und Zeit bewegt.

Ryan Cosbert taucht ebenfalls in ein tiefgreifendes musikalisches Erbe der afrikanischen Diaspora ein. Cosberts Arbeit funktioniert auf mehreren Ebenen und repräsentiert Selbstdarstellung, politischen Diskurs und historische Erzählungen. In leuchtenden und fesselnden abstrakten Gemälden skizziert die Künstlerin die Geschichte der Entwicklung der Black Music. Die Schallwellen und musikalischen Schwingungen, die sie auf der Leinwand abbildet, fügen den Bildern eine dritte Dimension hinzu. Darüber hinaus verstärkt Cosbert den Effekt der Dreidimensionalität und schafft strukturierte Kompositionen, indem sie ihre Werke in einem gitterartigen Format mit geometrischen "Kacheln" mit physischen Objekten wie Sand, Muscheln und sogar Mikrofonen überlagert.

Emmanuel Massillon integriert Malerei, Fotocollage und Skulptur, um Rasse, Identität und die komplexe Geschichte zu untersuchen. Massillons Werk ist auch von afroamerikanischen Musikgenres inspiriert. Seine Serie *Dog Food* stellt die Bürgerrechtsbewegung dar, in der Hunde auf BPoC Demonstranten losgelassen wurden, die für ihre Freiheit kämpften. Der Hauptprotagonist der Serie - der Deutsche Schäferhund - ist nicht nur ein mächtiges Symbol für die Unterdrückung der BPoC, die in den USA für ihre Rechte kämpfen, sondern spielte auch in der kriminellen Vergangenheit des Naziregimes eine bedeutende Rolle. Massillons leuchtende Neonfarben schaffen einerseits einen Kontrast zum dunklen und düsteren Erscheinungsbild der deutschen Hauptstadt, andererseits symbolisieren sie all das Chaos, die Flammen, den Aufstand und die Angst, mit denen dieser Hund unbewusst assoziiert wird und verbindet dabei die Vergangenheit der USA und Europas. Die Materialien des Künstlers reichen von Hundefutter bis hin zu gefundenen Objekten, die alle integriert sind, um eine taktile und lebendige Erfahrung für den Betrachter zu schaffen.

Die Ausstellung zeigt die einzigartigen Perspektiven dreier KünstlerInnen, die die Entwicklung der Musik in der afrikanischen Diaspora und ihre Interaktion mit Malerei, Bildhauerei und bildender Kunst erforschen. Die in der Ausstellung dargebotenen Genres von Jazz, Rock, Country, Negro Spirituals, Drill, Hip Hop, Rap, R&B bis hin zu Reggae bieten den Besuchern ein eindringliches Erlebnis, das die reiche Geschichte der afrikanischen Musik und ihren weitreichenden Einfluss beleuchtet.

Darin Cooper (* 2000, Newport News, VA, USA) ist ein multidisziplinärer Künstler, der sich in seinen Werken mit der afroamerikanischen Diaspora im Süden auseinandersetzt. Die Kultur des Südens hat Coopers künstlerische Praxis stark beeinflusst, denn er wuchs in einem Umfeld auf, das von so viel Gewalt geprägt war, aber auch so viel faszinierende Schönheit und Kultur zu bieten hat. Der Künstler versucht, den Begriff der Familie neu zu definieren, eine Familie, die nicht durch Weißsein definiert ist. Cooper hat die School of Visual Arts in New York City mit einem BFA in Fine Arts abgeschlossen. Die Arbeiten des Künstlers wurden in Einzelausstellungen in der James Fuentes Gallery, Los Angeles, CA, USA und im UTA Artist Space, Los Angeles, CA, USA gezeigt. Cooper nahm an Gruppenausstellungen unter anderem bei Andrea Festa Fine Arts, Rom, IT; Bode, Berlin, DE; Swivel Gallery, Brooklyn, NY, USA, teil. Der Künstler nahm an der Macedonia Institute Residency in Chatham, NY, USA teil und wurde 2023 eingeladen, an der Bode Art Residency in Berlin, DE teilzunehmen. Darin Cooper lebt und arbeitet in New York, NY, USA.

Ryan Cosbert (* 1999, Brooklyn, NY, USA) ist eine Konzeptkünstlerin, die sich in ihrer Arbeit mit humanistischen Erfahrungen, politischen Themen und historischen Erzählungen auseinandersetzt. Cosbert recherchiert die Geschichte und die Menschen der afrikanischen Diaspora, die sie als Inspiration für ihre Arbeit nutzt. Die Künstlerin verwendet Kacheln, Farben und physische Objekte, um ihren Werken mehr Tiefe und eine dreidimensionale Komposition zu verleihen, und bezieht oft physische Objekte in ihre Gemälde ein. Die Künstlerin schloss ihr Studium an der School of Visual Arts in New York City mit einem BFA in Fine Arts ab. Cosberts Arbeiten wurden in Einzelausstellungen im UTA Artist Space, Atlanta, GA, USA; Luce Gallery, Turin, IT; Undercurrent, Brooklyn, NY, USA gezeigt. Cosbert nahm an Gruppenausstellungen teil, unter anderem in der Galerie Julien Cadet, Paris, FR; PM/AM, London, UK; Bode, Berlin, DE, The KNOW Contemporary, Los Angeles, CA, USA; Roma Arte in Nuvola, Rom, IT; Mehari Sequar Gallery, Washington, DC, USA. Die Künstlerin wurde als Barnes Foundation Scholarship Grantee ausgezeichnet. Ryan Cosbert lebt und arbeitet in New York, NY, USA.

Emmanuel Massillon (* 1998, Washington DC, USA) ist ein Konzeptkünstler, der mit Malerei, Fotografie und Skulptur arbeitet. Der Künstler erforscht die Geschichte von Rasse, Identität, Kultur und deren Beziehung zu Menschen afrikanischer Abstammung. Musik spielt eine entscheidende Rolle in seiner Kunst, die direkt von Jazz, R&B und Rap inspiriert ist, die Massillon für einen der wichtigsten Bewahrer der Black Culture in Amerika hält. Massillon schloss sein Studium an der School of Visual Arts in New York City mit einem BFA in Fine Arts ab. Seine Arbeiten wurden in Einzelausstellungen im UTA Art Space Atlanta, GA, USA, in der Galerie Julien Cadet, Paris, FR, in der Swivel Gallery, Brooklyn, NY, USA und in der Housing Gallery, New York, NY, USA gezeigt. Der Künstler nahm an Gruppenausstellungen in der Luce Gallery Turin, IT; Andrea Festa Fine Art, Rom, IT; PM/AM, London, UK teil. Massillon erhielt das Silas H. Rhodes Scholarship und das District of Columbia Commission on the Arts and Humanities Exhibitions Grant. Der Künstler wurde 2023 zur Teilnahme an der Bode Art Residency in Berlin, DE, eingeladen. Die Werke des Künstlers sind Teil der Sammlungen des Baltimore Museum of Art, MD, USA und des 21C Museum, Chicago, IL, USA. Emmanuel Massillon lebt und arbeitet zwischen New York und Washington DC, USA.