

HOUSSEIN MILOUDI

GALERIE D'ART
L'ATELIER

NOSTALGIE

Galerie d'art **L'Atelier 21**

du 16 décembre 2014 au 24 janvier 2015

21, rue Abou Mahassine Arrouyani (ex rue Boissy - d'Anglas) Casablanca 20100 Maroc

Tél. : +212 (0) 522 98 17 85 • Fax : +212 (0) 522 98 17 86

latelier21@gmail.com • www.atelier21.ma

La peinture de Miloudi est un monde qui pourrait, pour le profane, relever de l'étrange et qui n'est pourtant qu'une succession de beautés, une symphonie harmonieuse malgré les déchirements criants qu'elle porte en elle et peut-être même à cause de ceux-ci, un chant nourri de sacré voué à un lieu, à une culture. Les couleurs, qui sont si fines et si sûres dans la toile ne transigeant la moindre connivence ou compromission quand il est question de menus détails, atteignent leurs frontières d'elles-mêmes comme si elles voulaient aller au-delà et tenter une mue. Le blanc est alors lumineux et porteur de reliefs que sa pureté normalement absorbe, le gris est innervé de blancheur jusqu'à renier sa grisaille, le bleu navigue entre des teintes voisines. Une lumière phosphorescente éveille alors et anime la toile. Une musique d'une intimité sublime la pénètre et le pinceau se mue en instrument, en voix rendant possible l'élévation qui nous transporte tout de suite au vu des toiles.

Un tel univers où le paradisiaque et l'apocalyptique se côtoient, se nourrit d'une imagination ne relevant, en quoi que ce soit, du délire ou de l'hallucination. Houssein Miloudi est ici un médium en rapport avec d'autres mondes, d'autres vies. Son assurance de sa vocation ne lui font pas craindre le détail, méticuleux et scrupuleux chez lui, qui lui permet de sonder sans crainte ses visions, d'aller le plus loin possible dans la quête de l'invisible qui l'interpelle. Univers brumeux, fantasmagorique où se mêlent des foyers de cendres symboliques, des attentes trahies et des foyers au feu rougeoyant symbolisant pour leur part les aires de fertilité et les espaces féconds en vue. Avec les fantômes qui la hantent, avec les suppliants d'une mémoire ternie, avec tous les passagers tels des mutants traversant les toiles, l'œuvre picturale de Houssein Miloudi est tout compte fait une ode à la vie. Elle est faite de mouvement, d'une sorte de pèlerinage perpétuel l'habitant, que rien ne vient arrêter.

Mémorielle, elle l'est plus que tout autre ici, parce qu'elle recèle plus que les traces, la griffe originale d'arts et de rites. Le langage de l'artiste est d'une grande richesse qui puise dans les formes d'expression diverses, propres au génie de sa cité. Le contraste des couleurs et leur vivacité, leur effervescence pour ainsi dire ne sont pas un hasard, ils sont le cachet indélébile des voies spirituelles et des rites qui abondent dans sa ville, ainsi que le signe d'un horizon chargé d'espérance. L'art populaire est ici un acteur central, le tapis, le bijou investissent les toiles où ils imposent leurs motifs. L'art rupestre est fortement interpellé pour sa part. Les signes de ces univers qui se conjuguent dans

la vie réelle, se retrouvent ici domestiqués, réconciliés, plus vivants encore dans leur dialogue que dans l'isolement où ils se retrouvent souvent dans les tentatives factices et criardes. Les couleurs en messagères puissantes et diligentes de ces héritages toujours vivants, s'enflamment tout d'un coup jusqu'à interpeller l'ardeur d'un soleil jaune-or pour sceller avec force cette présence.

Et là, encore et toujours, l'étrange et le fantasmagorique ne sont qu'apparence. Les rituels de toutes sortes, les envoûtements, les prosternations, les pèlerinages, les deuils et leurs postures, les maléfices, les fantômes sont ici des façons d'être et des représentations communes. Les étranges postures, les mains et bras tordus, allongés, enroulés, les corps vivants, ceux des morts, ne sont que la traduction de la plasticité du monde réel, ne sont que l'esquisse de cette frontière poreuse entre la maison des morts et celle des vivants dans cette ville qui a une âme. C'est dans un tel milieu où tout se prête à l'illusion du disparate, de l'incongru, du capharnaüm, que réside le savoir-faire de l'artiste, sa perception fine et très au fait de la vie dans ses profondeurs cachées, dont le secret réside dans cette interpénétration des choses et des êtres.

Miloudi signe, dans cette « Nostalgie », son identité native qu'aucun signal, aucune mode, ne peuvent consigner dans l'oubli où livrer à l'abandon et encore moins lui renier sa primauté et sa singularité. La démarche de l'artiste ne fut jamais et ne l'est toujours pas, une recherche de sensationnel ou une quête de marché dans une approche bling bling d'un art dénaturé, dévalorisé. La vocation de l'artiste a des origines claires et bien ancrées dans la mémoire sacrée de la ville. C'est à l'école coranique, sous la férule d'un fqih, lettré, devin et magicien qu'un savoir s'est progressivement et instinctivement élaboré au vu des talismans transcrits, des amulettes confectionnées, faits de dessins, de gribouillages, d'écritures diverses. L'art de Miloudi a pris naissance dans cet antre où le texte sacré préside au mystère du monde et draine autour de lui d'autres savoirs magiques. La forte imprégnation des toiles exposées par l'écriture en est un révélateur puissant. Les signes des diverses toiles depuis le début et aujourd'hui encore regorgent de ces souvenirs, de ces inscriptions. Miloudi s'inscrit alors dans la geste de transmission authentique d'une mémoire en pleine mutation.

Mohammed Ennaji

Sans titre, 2013-2014
Technique mixte sur toile
200 x 145 cm

Sans titre, 2013-2014
Technique mixte sur toile
205 x 145 cm

Sans titre, 2013-2014
Technique mixte sur toile
130 x 90 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
130 x 90 cm

Sans titre, 2013-2014
Technique mixte sur toile
90 x 130 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
130 x 90 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
130 x 90 cm

Sans titre, 2013-2014
Technique mixte sur toile
130 x 90 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
90 x 130 cm

Sans titre, 2011-2014
Technique mixte sur toile
205 x 435 cm

Sans titre, 2013-2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

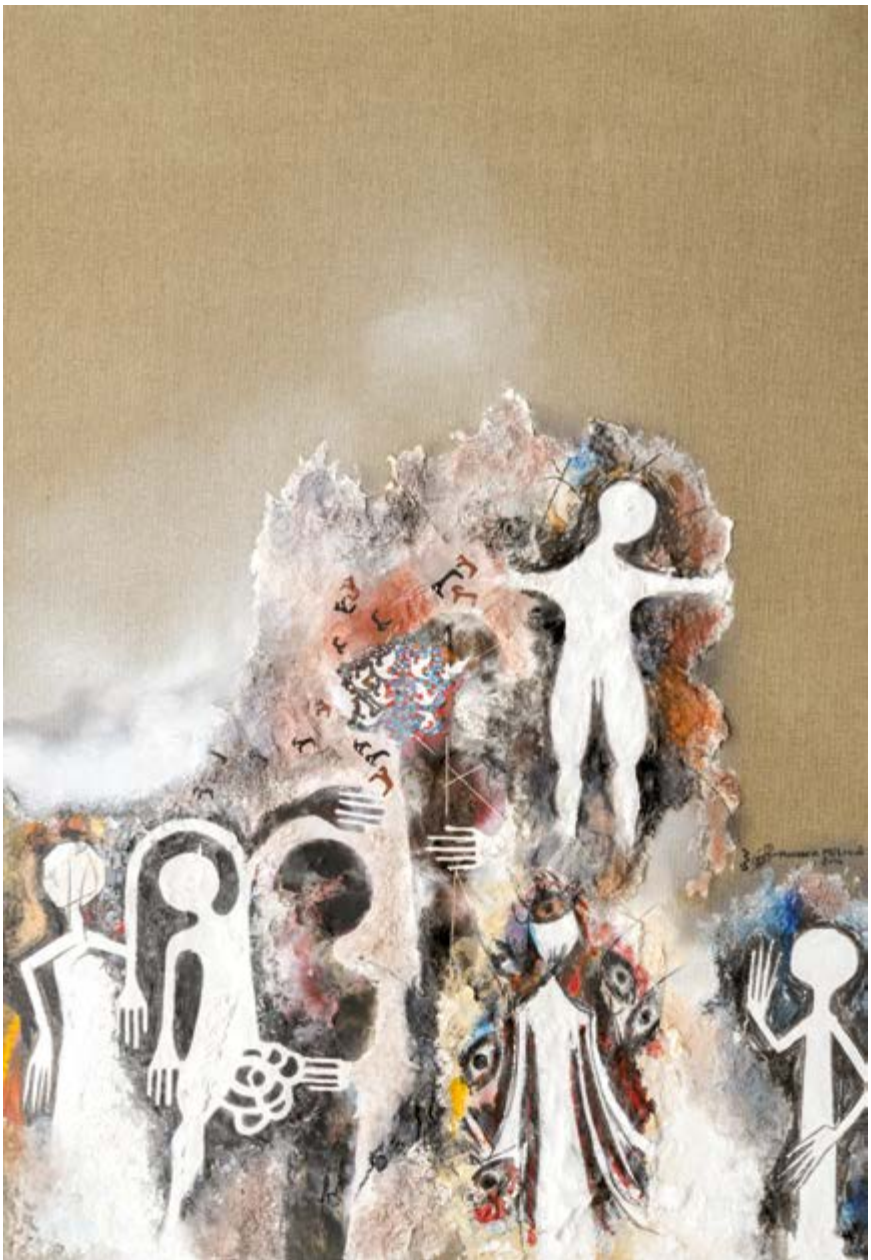

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
90 x 130 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
71 x 50 cm

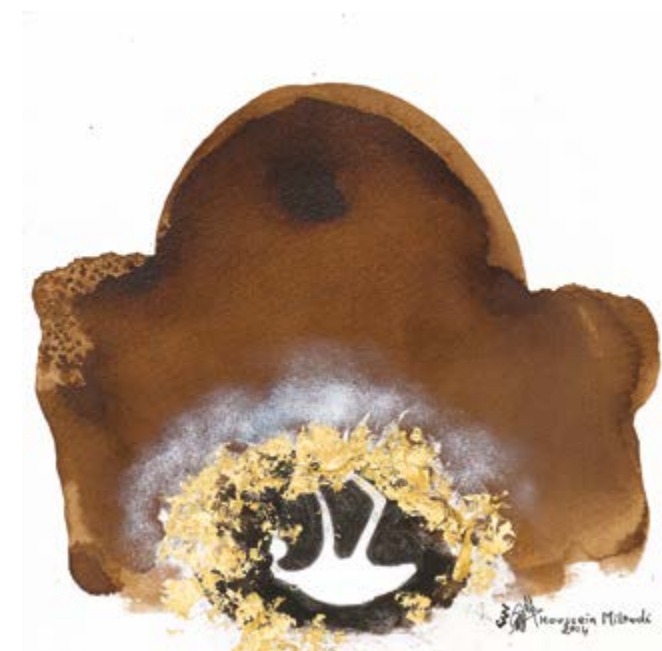

Sans titre, 2014
 Technique mixte sur papier
 20 x 20 cm

Sans titre, 2014
 Technique mixte sur papier
 20 x 20 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur papier
20 x 20 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur papier
45 x 23 cm

Sans titre, 2014
Technique mixte sur papier
45 x 23 cm

Sans titre, 1993
 Pastel et technique mixte sur papier
 30 x 30 cm

Sans titre, 1993
 Pastel et technique mixte sur papier
 34 x 44 cm

Sans titre, 1972
 Technique mixte sur bois
 34 x 98 cm

NOSTALGIE

Vers l'âge de 10 ans, à l'Ecole Coranique, au Mesjid de la Zaouia Aïssaoua, j'ai commencé à dessiner des « carrés magiques » en admiration pour mon fkih qui était alem, guérisseur et voyant.

Mon fkih confectionnait sous mes yeux d'enfant des amulettes destinées aux patients malades ou envoûtés.

Il écrivait également des manuscrits (Coran et Dalil Al Khaïrate), sans oublier les séances de désenvoûtement et les soirées de transe des Aïssaouas auxquelles j'assistais.

Je fus impressionné et fasciné par le Maître et imprégné par ses amulettes et manuscrits, ainsi que par les arts ruraux marocains : tapis, bijoux, plafonds peints, poterie, etc.

J'ai ainsi présenté ma première exposition se référant à ces inspirations en 1968 à la galerie de l'Hôtel Les Almoravides à Marrakech avec des textes de Bert Flint, chercheur en art rural marocain et d'Ahmed Ednadni, sociologue, qui suivaient de près mon travail.

Le travail présenté était peint sur bois, sur papier et sur peau.

Ces œuvres ont été ensuite exposées à plusieurs reprises à Essaouira et dans plusieurs villes du Maroc, notamment à Fès avec un texte de Jacques Defert (années 1970).

Plus tard, en 1975, la plupart de ces tableaux ont fait l'objet d'une exposition à la galerie l'Atelier à Rabat dirigée par Pauline Demazière et ont également été exposés dans certains pays arabes et européens.

Par la suite, et jusqu'à aujourd'hui encore, mon ancienne période de recherches influença plusieurs artisans et artistes à Essaouira, travail banalisé et débordant jusque dans les bazars ! Certains m'ont même plagié à tel point que de pseudo critiques d'art leur ont attribué la paternité de mon travail.

Face à cette situation un besoin instinctif m'a poussé à consulter mes anciennes œuvres ainsi que mes archives (esquisses, dessins, etc.), et l'inspiration de ce langage si personnel m'est revenue.

C'est ainsi que j'ai retrouvé, avec un grand plaisir, une esquisse datée de 1973 que j'ai décidé de réaliser « texto » en 2014 et que je présente dans cette exposition sous le titre « Nostalgie ».

Cette exposition à la galerie L'Atelier 21, dirigée avec un grand professionnalisme, me donne également l'opportunité de présenter de nouvelles œuvres réalisées entre 2011 et 2014.

Je saisis cette occasion pour témoigner ma grande reconnaissance à mon fidèle assistant l'artiste-peintre Aziz Bidar. Aziz et moi-même tenons à remercier Abdeljalil Souki dont l'aide nous a été très utile.

*Houssein MILOUDI
Essaouira-October 2014*

*Nostalgie, 1973-2014
Technique mixte sur papier
86 x 66 cm*

Sans titre, 1973
Encre, encre traditionnel, safran et feuille d'or sur bois
40 x 40 cm

Miloudi fait un retour aux sources, au monde de la magie, de la tradition berbère, islamique, africaine, pour y puiser des signes, symboles, figurines : main protectrice, talisman, osselets, œil...

Mohamed Kacimi
Revue Europe, 1979

Dans les peintures de Houssein Miloudi, la magie populaire soutient l'élan mystique, le corps révèle l'âme et la forme enfin son sens propre. L'homme de métier, l'artisan-peintre qu'est Miloudi nous montre ainsi comme le souvenir individuel des expériences spirituelles collectives (celles des zaouias par exemple) peut s'objectiver dans les formes géométriques universelles.

Bert Flint, 1968

La moindre trace, le moindre accident du trait devient signe, tend vers un signifié que l'on pressent mais qui reste énigmatique. Sous un léger voile de couleur se concentre un précipité d'allusions propitiatoires, conjuratoires, thérapeutiques... Les procédés techniques sont d'autant plus insidieux qu'ils restent frêles, infirmes, car ils instaurent presque l'inquiétant rituel d'une magie graphique. Du dessin à la toile, les signes gardent la liberté vibratile du trait, la précarité d'une esquisse, comme pris dans l'urgence de leur surgissement.

Les cohortes de signes commencent par s'organiser de façon rigoureuse dans un espace fait de petites surfaces colorées où ils viennent s'inscrire en creux. Mais la structuration circulaire explose et des filaments larvaires, à peine des signes, jaillissent comme de la toile.

Le déchaînement des forces issues des magies populaires rurales, si longtemps refoulées par les cultures dominantes, est tel que les signes s'animent d'un mouvement centrifuge qui semble les projeter autant à travers le temps qu'à travers l'espace.

Cette tension des signes peut aussi s'accomplir dans une structuration qui devient éminemment mythique. La forme même du support pictural échappe à la forme conventionnelle du « tableau » pour figurer l'image troublante d'une immense amulette. Le dynamisme des signes est contenu par l'ordonnement nuancé de la couleur : un glissement important s'opère : la magie de la trace devient pouvoir emblématique de la main.

Jacques Defert, 1970

Après des études à l'École des Beaux-Arts de Casablanca, Houssein Miloudi obtient une bourse du gouvernement français à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, puis s'installe dans sa ville natale pour se consacrer à la peinture.

Depuis sa première exposition personnelle en 1968 à Marrakech, Houssein Miloudi n'a cessé de marquer les arts plastiques au Maroc par un langage qui puise sa force d'expression dans des sources traditionnelles : les écritures dans les tablettes au Msid, les graphies dans les amulettes (hjab) pour protéger du mauvais oeil et les formes imprimées sur les arts ruraux. L'originalité de Miloudi, c'est que tout en s'inspirant de formes ancrées dans la culture locale, il a développé un langage plastique qui ne renvoie pas de façon directe ou littérale à ses sources d'inspiration. Ce langage a enrichi la création plastique au Maroc et haussé Houssein Miloudi au rang de l'un des artistes peintres les plus influents au Maroc. La renommée picturale de la ville d'Essaouira doit beaucoup aux formes et supports (bois et peau en particulier) introduits par Miloudi dès la fin des années 60 dans ses oeuvres.

Les oeuvres de Miloudi ont intégré plusieurs collections prestigieuses au Maroc et à l'étranger.

Houssein Miloudi vit et travaille à Essaouira.

Principales expositions personnelles et collectives

- 2014 *Le Maroc contemporain*, Institut du Monde Arabe, Paris, France
1914-2014: cent ans de création, musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), Rabat, Maroc
Special Flag, Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
- 2013 *L'Atelier, itinéraire d'une galerie, 1971-1991*, galeries Bab Rouah et de l'Institut français de Rabat, Rabat, Maroc
- 2012 *Lignes sans brides*, Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
- 2011 Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
- 2009 Animation avec Aziz Bidar de l'atelier des jeunes élèves, à l'occasion du Festival Awtar, Benguérir, Maroc
Caleidoscopo, historia de una coleccion, Centre culturel Caja Murcia, Carthagène, Espagne
Groupe Santander, à l'occasion du Festival La Mar de Musicas, Attijariwafa Bank, Maroc
Artour Maroc, Sophia Antipolis, Nice, France
Action en faveur des enfants hospitalisés, Hôpital Lanval, Nice, France
- 2008 Rétrospective, Espace Expressions, Fondation CDG, Rabat, Maroc
Printemps Musical des Alizés, Essaouira, Maroc
Action en faveur des enfants hospitalisés à l'hôpital Sidi Mohamed Ben Abdellah, Essaouira, Maroc
- 2007 *Art et Poésie*, avec Najia Mehadji, Alliance Franco-Marocaine, Essaouira, Maroc
Musée de l'Histoire russe contemporaine, Moscou, Russie
Hommage rendu par la fondation des Trois Cultures, Séville, Espagne
Invité d'honneur par « Ambre Maroc » et « Ambre International »
Artour Maroc, Bab Marrakech, Essaouira, Maroc
- 2006 *Choc des civilisations?*, Printemps Musical d'Essaouira, Baït Allatif, Essaouira, Maroc
Membre actif du Printemps Musical des Alizés, Essaouira, Maroc
- 2004 Décoré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Ouissam Royal « Al Kafâa Al Fikria » (Mérite Intellectuel)
- 2003 *L'Estampe arabe contemporaine*, Institut du Monde Arabe, Paris, France
Exposition rétrospective au 25e Moussem Culturel d'Asilah, avec Farouk Hosni, Maroc
- 2001 Animation de l'atelier de peinture à la Prison Civile d'Essaouira, Maroc
Centre Culturel Flamand, Bruxelles, Belgique
Participation au Symposium International de Sculpture à Essaouira, Maroc

- 1999 *Peintres en partage*, Espace des Blancs Manteaux, Paris, France
Expressions croisées, Peintures et livres d'artistes, Bab Rouah, Rabat, Galerie Le Comptoir, Sète, Dreux, Rambouillet, Bordeaux, Croissy-sur-Seine, dans le cadre du Temps du Maroc
Galerie Maig Davaux, avec Abdelkrim Ouazzani, Paris, France
Peintres du Maroc, Busigny et Lille, France
- 1997 *97 Kyoto Environmental Poster Design Exhibition*, à l'occasion de la Conférence Mondiale sur le réchauffement de la Terre, Kyoto, Japon
- 1995 *Exposition Internationale Contre les Essais Nucléaires et Pour la Paix : « Fax Against Nuclear Testing (F.A.N.T.)*, Ludwig Forum Fur Internationale Kunst Aachen, Allemagne; l'œuvre de F.A.N.T. figure dans les « Archives de l'Histoire » à l'Institut International de Droit Social et de l'Histoire d'Amsterdam, Pays-Bas
Museum Fur Kunst Und Gewerbe, Hambourg, Allemagne
Musée des Beaux-Arts, Bogota, Cali, Medellín, Colombie
Museum Fur Gestaltung, Zurich, Suisse
Design center, Toronto, Canada
Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays-Bas
Centre International de la Paix, Osaka, Japon
Institut de l'Art Contemporain, Perth, Australie
Kharkov, Russie
Istanbul, Turquie
A la mémoire de Aicha Moula (mère de l'artiste), Galerie Al Manar, Casablanca, Maroc
- 1989 S'installe à l'atelier Baït Allatif à Essaouira, Maroc
Centre culturel de Conde Duque, Madrid, Espagne
Hommage rendu par le Centre Culturel Français de Casablanca, Maroc
- 1988 *Peinture du Maroc*, Chine Populaire
Arts Contemporains Marocains, Musée des Beaux-Arts d'Ixelle, Bruxelles, Ostende, Liège, Belgique
Centre National de la Culture, Le Caire, Egypte
- 1986 Université Duke, Etats-Unis
Centre Molière, Vienne, Autriche
Galerie Desroches, Montréal, Canada
Club des Nations Unies, Washington, Etats-Unis
- 1985 *Dix-neuf peintres marocains*, Musée de Grenoble et Musée des Arts Africains et Océaniens, France
Fondation Hubert d'Ukerman, Grenoble, France
Galerie Marc Pessin, Saint-Laurent-du-Pont, France
- 1984 *Calligraphiti*, Taghinia-Milani Gallery, New York, Etats-Unis
- 1981 Action de peinture murale et d'ergothérapie à l'hôpital neuropsychiatrique de Berrechid, Maroc
- 1980 Fondation Miro, Barcelone, Espagne
Musée d'art moderne, Tunis, Tunisie
Biennale de Rijeka avec Fouad Bellamine, Yougoslavie
Bibliothèque municipale, Bordeaux, France
- 1979 Hôtel La Mamounia, Marrakech, Maroc
- 1978 *Rencontre de peintres africains et arabes*, Hammamet, Tunisie
1er Moussem Culturel d'Asilah, Maroc
1ère Action de peinture murale à Asilah, Maroc
- 1976 Exposition pour la Palestine, Beyrouth, Liban
Don et réalisation d'une sculpture monumentale « Barakat Mohamed » pour Essaouira, Maroc
- 75-89' Plusieurs expositions personnelles et collectives à la galerie L'Atelier, Rabat, Maroc
- 77-03' Plusieurs expositions personnelles et collectives au Moussem culturel d'Asilah, Maroc

Commissariat d'exposition

- 2011 *Hommage à Miloud Labied*, à l'occasion du festival Awtar, Benguerir, Maroc
2006 *Choc des civilisations?*, Printemps Musical d'Essaouira, Baït Allatif, Essaouira, Maroc

Livres d'art

- 2014 « Les beaux noms de Dieu », Mohammed Ennaji et Houssein Miloudi, Editions La Croisée des Chemins
2003 « Homme de l'entre deux », Abdellatif Laabi et Houssein Miloudi, Editions Al Manar
1999 « Approche du désertique précédé de Aube », Mostafa Nissabouri et Houssein Miloudi, Editions Al Manar
1997 « Approche du désertique », Mostafa Nissabouri et Houssein Miloudi, Editions Al Manar

Editions

- 2007 « Miloudi, les apparences du mystère », Editions Fondation des Trois Cultures
1995 « A la mémoire de Aicha Moula », Editions Al Manar
1994 Figure dans la 3ème édition internationale du « Who's who in graphic design », Editions Werd Veslag
Figure dans divers ouvrages sur l'art au Maroc

Principales collections

Palais Royal, Maroc
Palais Royal, Espagne
Caisse de Dépôt et de Gestion, Maroc
Fondation ONA, Maroc
Ministère des Affaires Culturelles, Maroc
Ministère des Affaires Etrangères, Maroc
Office Chérifien des Phosphates, Maroc
Bank Al-Maghrib, Maroc
Attijariwafa Bank, Maroc
Saham Assurance, Maroc
Société Générale, Maroc
Alliances, Maroc
Musée royal de Fès, Maroc
Musée d'Art contemporain de Tanger, Maroc
The Merrill Berman, New-York, Etats-Unis

Ainsi que plusieurs collections privées au Maroc, en Espagne, en Tunisie, en Irak, au Liban, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Belgique et en Pologne.

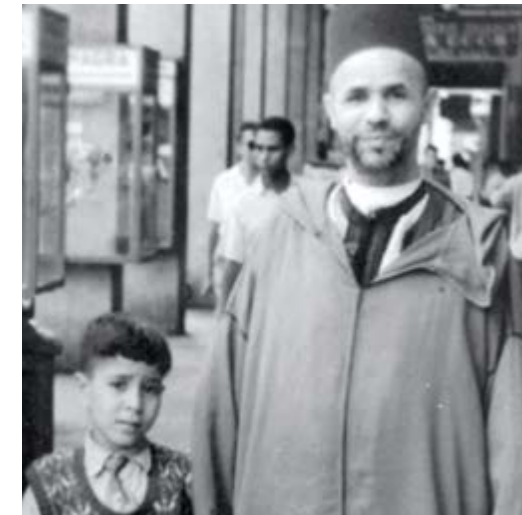
Houssein Miloudi

Houssein Miloudi décoré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Houssein Miloudi et Edmond Amran El Maleh

Houssein Miloudi et son père

Houssein Miloudi, Aziz Bidar son assistant, Abdeljalil Souki aide

Houssein Miloudi

Houssein Miloudi (debout) dans son atelier, Aziz Bidar son assistant (assis)

Dépôt légal : 2014 MO 3532

ISBN : 978-9954-34-442-2

Photos: Fouad Maazouz

Impression : Direct print

Exposition de Houssein Miloudi du 16 décembre 2014 au 24 janvier 2015

21, rue Abou Mahassine Arrouyani (ex rue Boissy - d'Anglas) Casablanca 20100 Maroc

Tél. : +212 (0) 522 98 17 85 - Fax : +212 (0) 522 98 17 86 - www.atelier21.ma

21, rue Abou Mahassine Arrouyani (ex rue Boissy - d'anglas) Casablanca 20100 Maroc
Tél. : +212 (0) 522 98 17 85 ■ Fax : +212 (0) 522 98 17 86
latelier21@gmail.com ■ www.atelier21.ma