

LARBI CHERKAOUI

GALERIE D'ART
L'ATELIER

Larbi Cherkaoui

En couverture

Noun

Technique mixte sur peau

210 x 220 cm

2020

LARBI
CHERKAOUI

Spirit of the letter

Galerie d'art L'Atelier 21

Du 9 février au 12 mars 2021

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

L'esprit de la lettre

Depuis quelques années déjà, Larbi Cherkaoui travaille à définir de nouveaux rapports de la lettre arabe et de nouvelles manières de l'investir dans un espace pictural de type abstrait. Certes, la valeur (un rien didactique) et les rituels de la calligraphie traditionnelle marocaine restent passablement présents dans sa démarche actuelle, mais il ne cherche pas précisément à les réinventer autour de la problématique du style et de l'identité, ce serait verser dans des préoccupations idéologiques à caractère nationaliste, comme c'est le cas pour le mouvement *Hurufiyya* où se réconcilient et s'imbriquent les notions de modernité et de tradition (voir à ce propos les travaux récents du Tunisien Nja Mahdaoui par exemple).

Le lettrage de Cherkaoui se veut sobre, allusif, parfois effacé, rarement citationnel, encore point décoratif. Vouloir reconnaître chez lui de la matière écrite, cela est possible à travers la tournure alphabétique ; certains mots se prêtant à la lisibilité produisent même un simulacre de sens... Pourtant, ce n'est pas le but pour Cherkaoui qui n'« écrit » pas ses lettres ; son langage est d'abord plastique, il est à valoriser dans sa belle et ample gestualité. Parfois, la lettre (voir, par exemple, l'œuvre intitulée *Beginning*) devient pur signe à l'allure d'un artefact gros de mystères, l'artiste la centralise en une masse d'encre noirâtre et circulaire, qu'entoure un fouillis orangé de traits embryonnaires entremêlés, pareils à des chutes de tissu. Larbi Cherkaoui passe là de la lisibilité automatique rétinienne et de la littéralité à un « lettrisme emblématique », pour reprendre un terme d'Abdelkébir Khatibi.

En énergisant son motif de connotations matricielles, de facultés d'engendrement, il n'occulte pas totalement la filiation du trait à un certain corpus graphique qui est d'ordre culturel, comme il ne court pas non plus le risque (facile) de faire de la lettre une graphie informelle, comme dans les travaux récents de la libanaise Etel Adnan, convertie en coloriste abstraite lyrique. Si, dans l'œuvre susmentionnée (et dans d'autres similaires), il annihile toute velléité de lecture, c'est pour écarter de lui toute intention d'héritage pouvant associer son art de la lettre à une quelconque revendication de la tradition calligraphique musulmane, laissant ce souci aux nouvelles techniques d'écriture qui appellent à la sauvegarder et avec elle cette endémique question de l'identité. Des artistes du monde arabe, traditionnalistes dans l'âme, continuent d'y recourir et trouvent à leurs caractères une bonne place sur la toile à coups d'encre colorée, de pigments brillants, de jets de pinceau modélisés le plus souvent sur les schèmes occidentaux.

Cela s'apparente à vue d'œil à une émergence moderne mais l'entreprise est faite par voie rétrospective, étayée par un discours théorique resté connecté sur le passé. Or, la modernité de Larbi Cherkaoui ne se trouve pas dans ce vocabulaire « biologique » de la lettre, où les acquis et les expériences antérieurs n'en finissent pas de faire des petits par des moyens de création jugés périmés et donc inopérants, parce que l'abstraction lettrale, très souvent géométrique, et l'ornementation s'y trouvent étroitement unies. Si encore le support employé par l'artiste et qui est la peau sous forme d'un ensemble de tablettes marouflées sur bois et juxtaposées les unes aux autres (on sait que Cherkaoui a aussi utilisé le papier, le tissu, le bois), réfère à l'artisanat, que les teintes découlent du henné, un végétal familier au Maroc, dont les vertus colorantes continuent de prouver leur effet esthétique et leur force adhésive, c'est par conviction que ces matériaux-là sont bien ancrés dans l'imaginaire collectif et que leur usage fonctionnel, festif, socioculturel est toujours inscrit au programme de la vie courante et qu'ils répondent aux profondes motivations artistiques de l'artiste en dialogue permanent avec son environnement patrimonial.

Nous avons évoqué plus haut ce fouillis de petits signes informes, mi-rouges mi-orangés, qui accompagnent la lettre sinon le mot. Larbi Cherkaoui en fait une espèce d'agrégat de traits (nous avons parlé de chutes) qu'il place de part et d'autre de ses éléments ou bien qu'il range d'un seul côté, favorisant un effet latéral, d'équilibre. Cela suggère la présence d'un lien ombilical avec la lettre, une opération de reproduction quasi cellulaire en continuelle activité, comme si la lettre était en train de faire *naturellement* des petits...

A rappeler, à ce sujet, que Cherkaoui travaille avec divers pinceaux allant du petit aux grands pinceaux-balais qui ressortent mieux les nuances ou qui les estompent, que la rapidité de son geste est de mise dans ce genre de travail. En elle s'exprime le langage de l'émotion. L'artiste, qui au départ ne vise que l'aspect matériel de ses motifs, s'attend à les voir déboucher sur des résolutions autrement plastiques. Transformée, désincarnée, la lettre, irréductible à la seule consommation intellectuelle, retourne à sa forme essentielle qui est non verbale, elle s'abstrait à tout pragmatisme circonstanciel, pour n'être plus qu'esprit mouvant dans l'espace uni et éthéré du tableau/monde.

Abderrahman Benhamza

روح الحرف

منذ عدة سنوات، يعمل العربي الشرقاوي على تحديد علاقات جديدة بالحرف العربي وأنماط جديدة لاستثماره في فضاء تصويري ذي سِمَة تجريدية. بالتأكيد، تبقى القيمة (الديداكتيكية قليلا) وطقوس الخط المغربي التقليدي حاضرة إلى حد ما في نهجها الحالي، غير أنه لا يسعى بالضبط إلى إعادة ابتكارها حول إشكالية الأسلوب والهوية التي ستقع في اهتمامات إيديولوجية ذات طبيعة قومية. كما هو الحال بالنسبة لحركة الحروفية حيث تتصالح وتتشابك مفاهيم الحداثة والتقليد (أنظر الأعمال الأخيرة للتونسي نجا المهداوي على سبيل المثال).

تظل حروفية الشرقاوي رصينة، تلميحية، خاضعة للمَحْو أحيانا، ونادرا ما يتم الاستشهاد بها، كما لا تزال حروفية غير زخرقية. بينما الرغبة في التعرف على المواد المكتوبة عنده تبقى ممكنة من خلال المنعطف الأبجدي؛ بحيث تُنتج بعض الكلمات القابلة للقراءة حتى محاكاة للمعنى... لكن ليس هذا هدف الشرقاوي الذي لا ”يُكتب“ حروفه، فلغته تشكيلية في المقام الأول، وينبغي تقييمها في وَفْرة وجمال حَرَكيَّتها. في بعض الأحيان يصبح الحرف (أنظر العمل بعنوان ”بداية“ على سبيل المثال) علامة صافية لمظهر أثر مليء بالألغاز، يقوم الفنان بمَرَكزَها في كتلة جَبْر سوداء ودائرية، مُحاطة بركام برتقالي من الخطوط الجينية المختلطة، مثل قصاصات القماش. ينتقل الشرقاوي من القِرائية الأوتوماتيكية للشَّبَكية والحَرْفية إلى ”حروفية رمزية“، لاسترجاع مصطلح لعبد الكبير الخطيبي.

ففي تنشيط نمطها من دلالات المَصْفوفَة والكَلِيات التوليدية، فإنه لا يُخفي تماما نَسب الخط إلى مَتْنٍ جغرافيكِي مُعَيَّن ذي طبيعة ثقافية، لأنها لا تتخذ تماما المَخاطِرَة (السهلة) لجعل الحرف حَطية لاشكالية، كما في الأعمال الأخيرة للبنانية إثيل عدنان المتحولة إلى مَلَوَنة تجريدية غنائية. فإذا كان في العمل المذكور (وفي أعمال أخرى مماثلة) يُبطل أي طَيِّف للقراءة، فإن ذلك يُبَعَد عنه أية نيَّة في وراثة يُمكن أن تُشرك فنه المتعلق بالحرف بأي ادعاء يخص تقليد الكاليجرافيا الإسلامية، وترك هذا الاهتمام للتقنيات الجديدة للكتابة التي تتطلب الحفاظ عليها ومعها هذه المسألة المستوطنة للهوية. يُواصل فنانو العالم العربي التقليديون في القلب اللاتجاه إليها ويجدون لحروفهم مكانا جيدا على القماش بضربات من الجِبْر المَلَوَّن، والأصباغ اللامِعة، وقذائف الفرشاة المَسكوكَة في الغالب بأسلوب الغربيين.

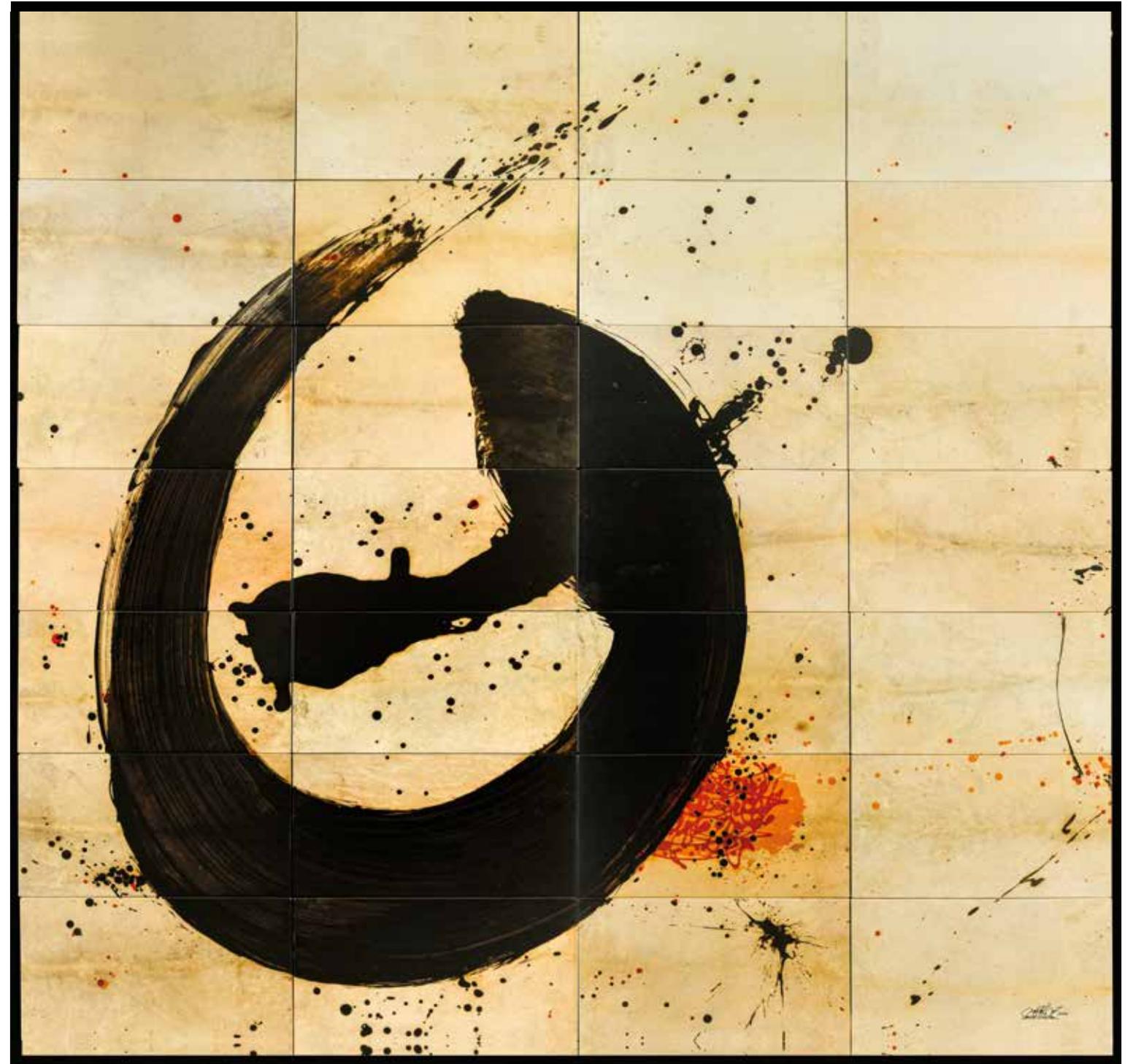
يبدو هذا وكأنه انبثاق حديث غير أن التَّعَهْد يتم بأثر رجعي، مدعوما بخطاب نظري يظل مرتبطا بالماضي. مع ذلك، فإن حداثة العربي الشرقاوي لا يمكن العثور عليها في هذه المفردات ”البيولوجية“ للحرف، حيث لا تتوقف الإنجازات والتجارب السابقة أبدا عن إنجاب الصغار بوساطة الخلق الذي يُعتبر قديما وبالتالي غير فعال، لأن تجريد الحروف في كَثِير الأحيان والزخرفة يَتَّحِدان فيها بشكل وثيق. إذا كان السَّنَد الذي اعتمده الفنان مرة أخرى هو الجِلْد على شاكلَة مجموعة من الألواح المُلصَقة عل الخشب والمَتجاورة بِبَعْضها البعض (نعلم أن الشرقاوي استعمل أيضا الورق والقماش والخشب)، فإن ذلك يُشير إلى الصناعة التقليدية، حيث الأصباغ مشتقة من الحناء، نبات مألوف في المغرب، تستمر فضائل التلوينية في إثبات تأثيره الجمالي وقوَّته اللاصِقة، وذلك عبر الاقتناع بأن هذه المواد باتت راسخة جيدا في الخيال الجَمعي وأن استخدامها الوظيفي والاحتفالي والاجتماعي والثقافي مُدْرَج في برنامج الحياة اليومية، وكونها تستجيب لدوافع الفنان الفنية العميقة، ضمن حوار دائم مع بيئته التراثية.

ذكرنا أعلاه هذا الخليط من العلامات الصغيرة التي لا شكل لها نصف حمراء ونصف برتقالية، والتي تصاحب الحرف إن لم تُكُن الكلمة. يجعل الشرقاوي من ذلك صنفا من مجموعة قَبِزات (تحدثنا عن السقطات) التي يضعها على جانِبَي عناصره أو يَرتَّبها على طرف واد فقط، فيما يُفَضُّ المفعول الجانبي والتوازن. هذا يَحِيل على ارتباط سُري بالحرف، عملية تناسل شبيه خلوية في نشاط مستمر، كما لو كان الحرف يُنتج التَّشبيب بشكل طبيعي...

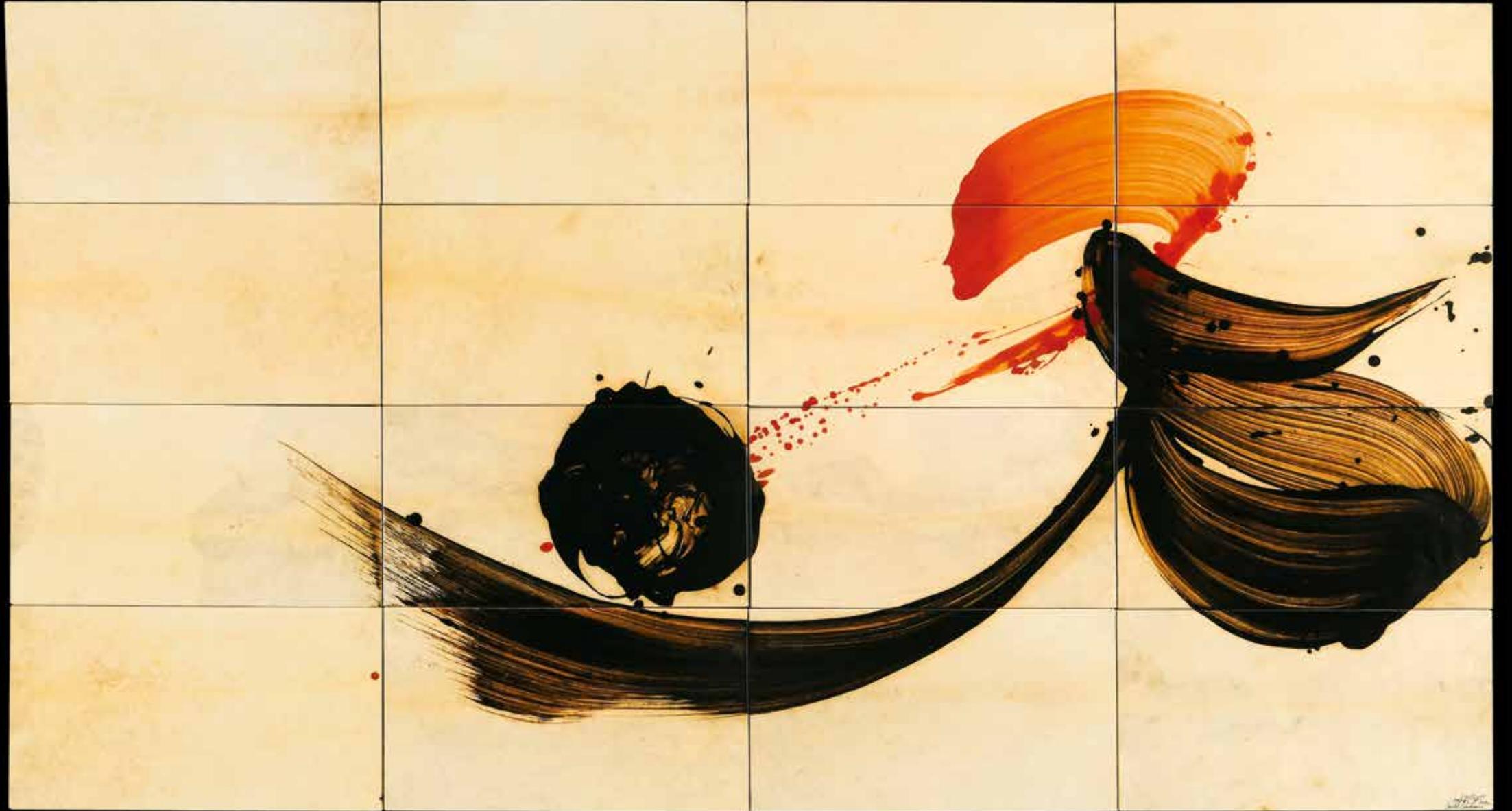
في هذا الموضوع، ينبغي التذكير بأن الشرقاوي يعمل بقَراشي مختلفة، من الصغيرة إلى القَراشي–المُكنسات الكبيرة التي تَبْرز الدرجات اللونية بشكل أفضل أو التي تدعكها، بحيث تبقى سرعة حركيَّته ضرورية في هذا النوع من العمل. ففيها يتم التعبير عن لغة العاطفة. إن الفنان الذي يركز في البداية فقط على الجانب المادي لموتيفاته، يتَوَقَّع أن تراها تؤدي إلى قرارات تشكيلية بوجه آخر. وفي تحوله وانفصاله عن الماديات، يظل الحرف غير قابل للاختزال في الاستهلاك الثقافي فقط، إذ يعود إلى شكله الأساسي الذي ليس لفظيا، بحيث يتجرد من كل براغماتية ظرفية، ليكون أكثر من روح متحركة في الفضاء الموَحَّد والأثيري الجدول/العالم.

عبد الرحمان بنحمزة

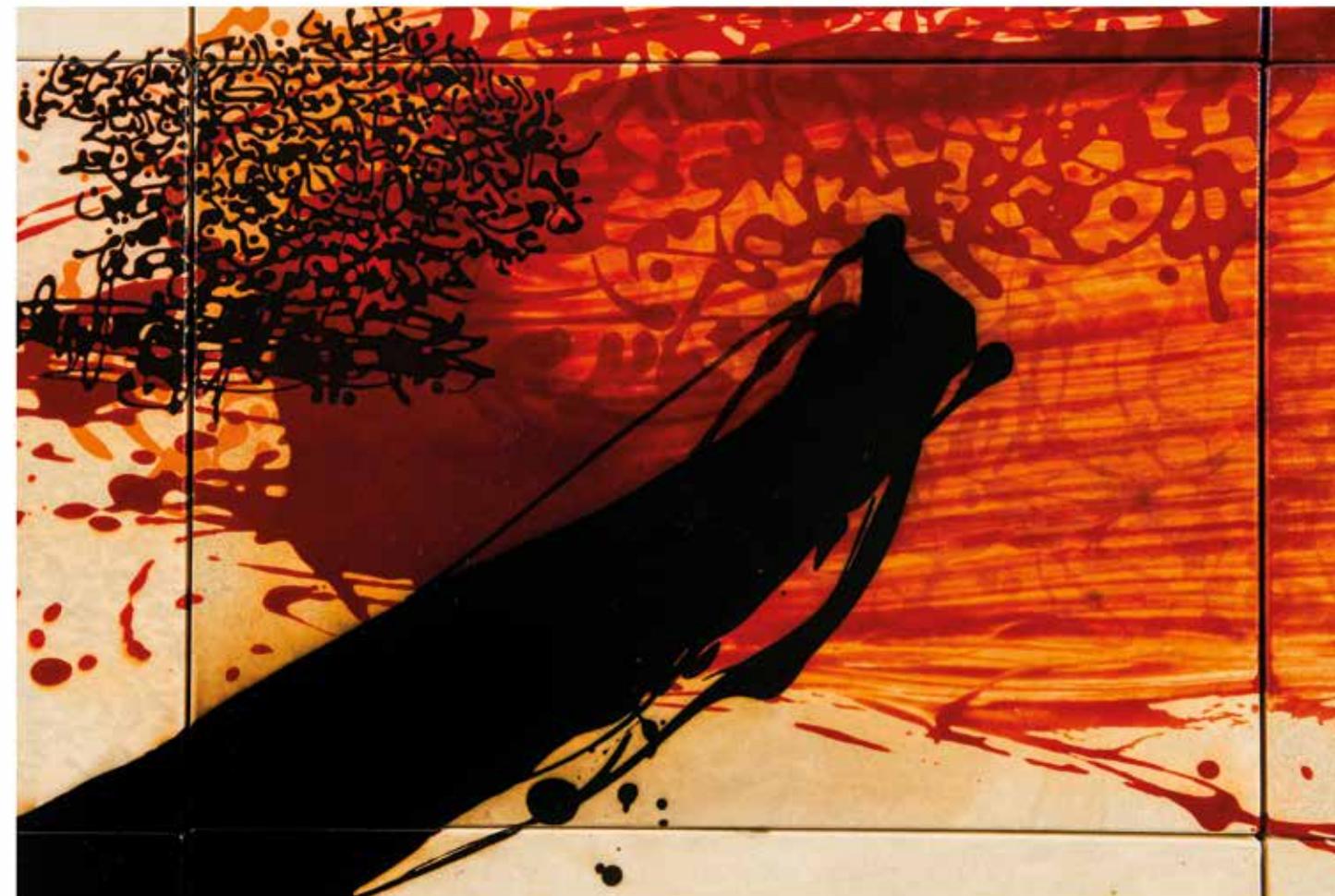
Noun
Technique mixte sur peau
210 x 220 cm
2020

Koun
Technique mixte sur peau
121 x 221 cm
2020

Lien, détail

Lien
Technique mixte sur peau
120 x 253 cm
2020

Dialecte
Technique mixte sur peau
100 x 151 cm
2020

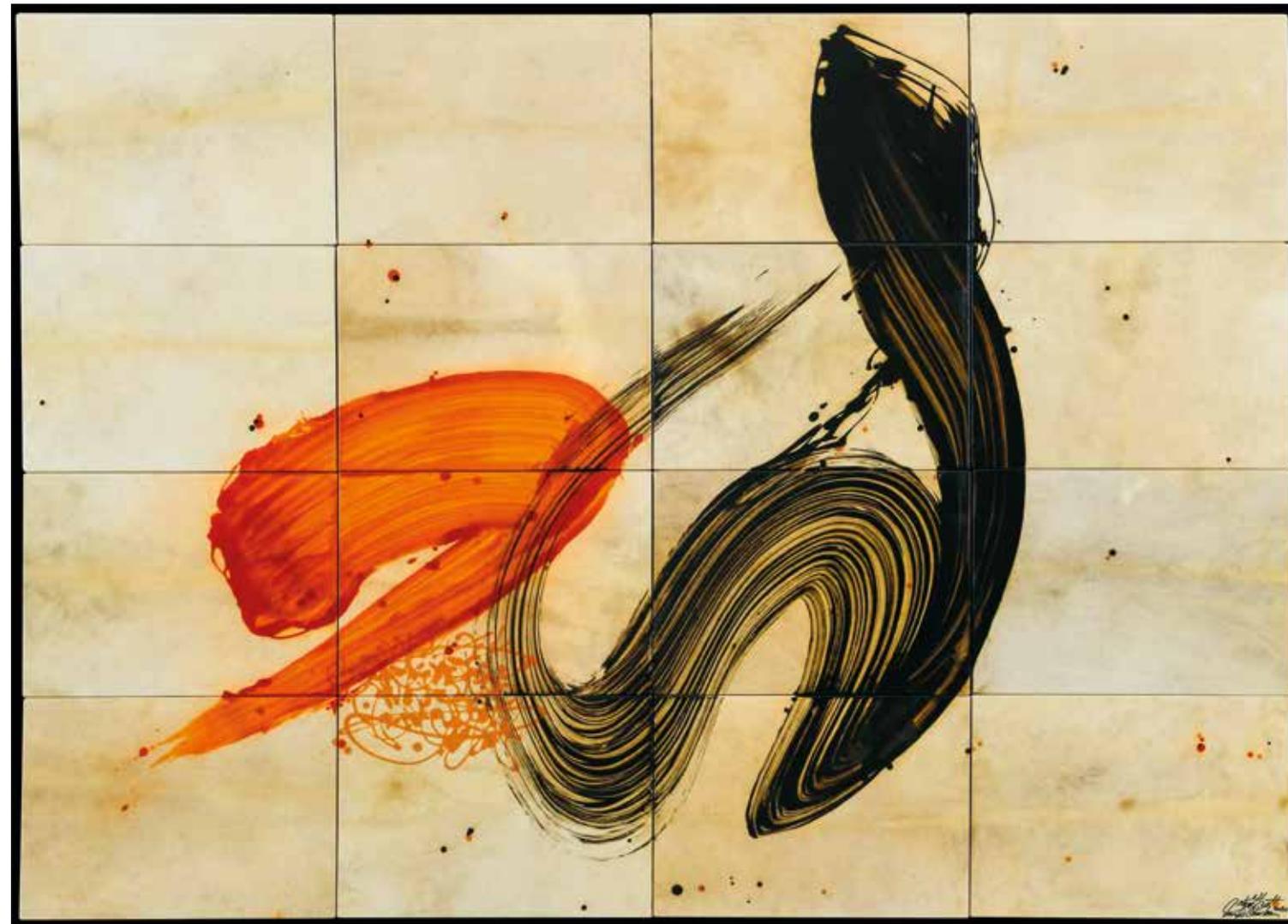
Fi
Technique mixte sur peau
ø173 cm
2018

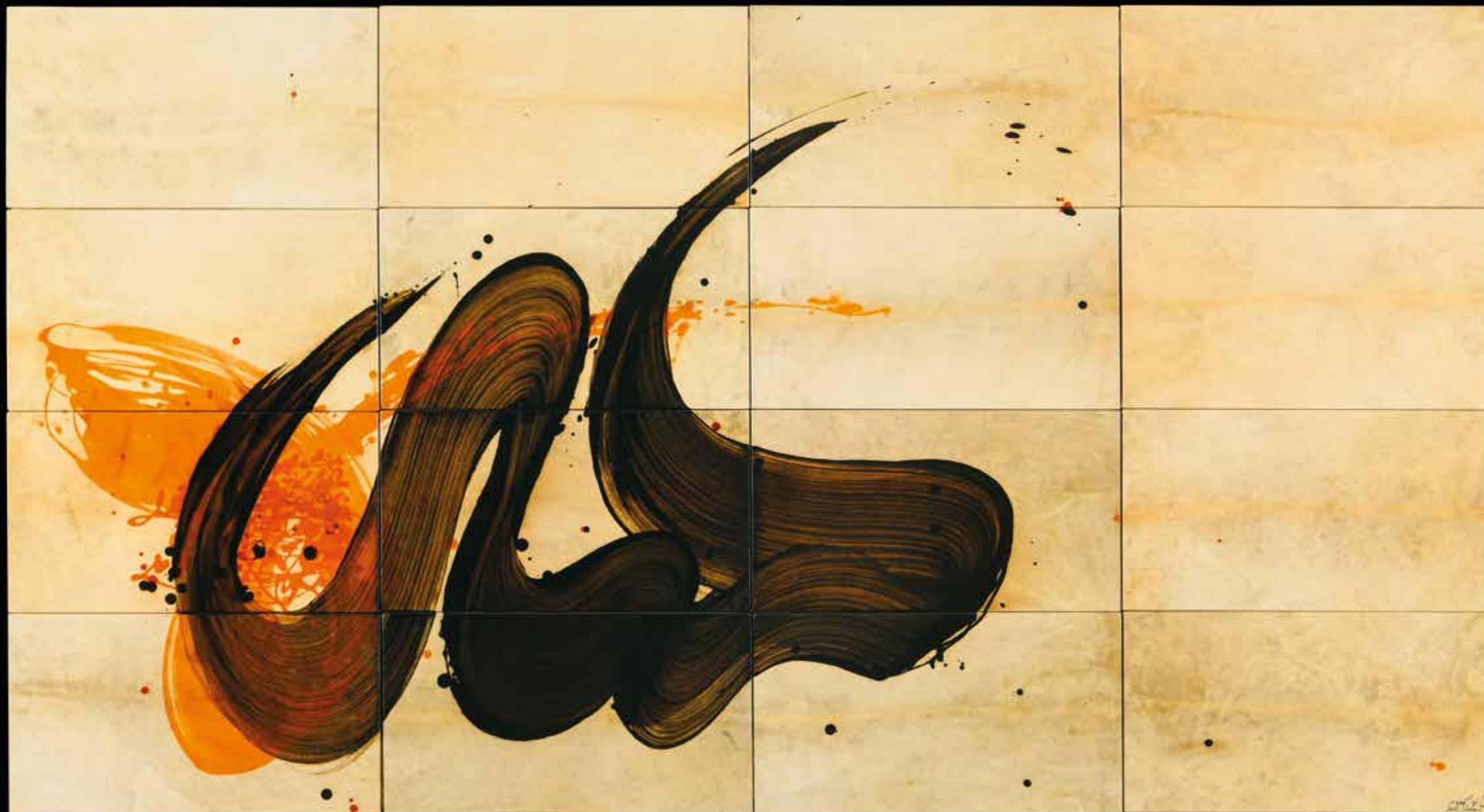
Mémoire
Technique mixte sur peau
100 x 151 cm
2020

Vague
Technique mixte sur peau
120 x 169 cm
2020

Instant
Technique mixte sur peau
121 x 221 cm
2020

Calligraphie
Technique mixte sur peau
105 x 150 cm
2019

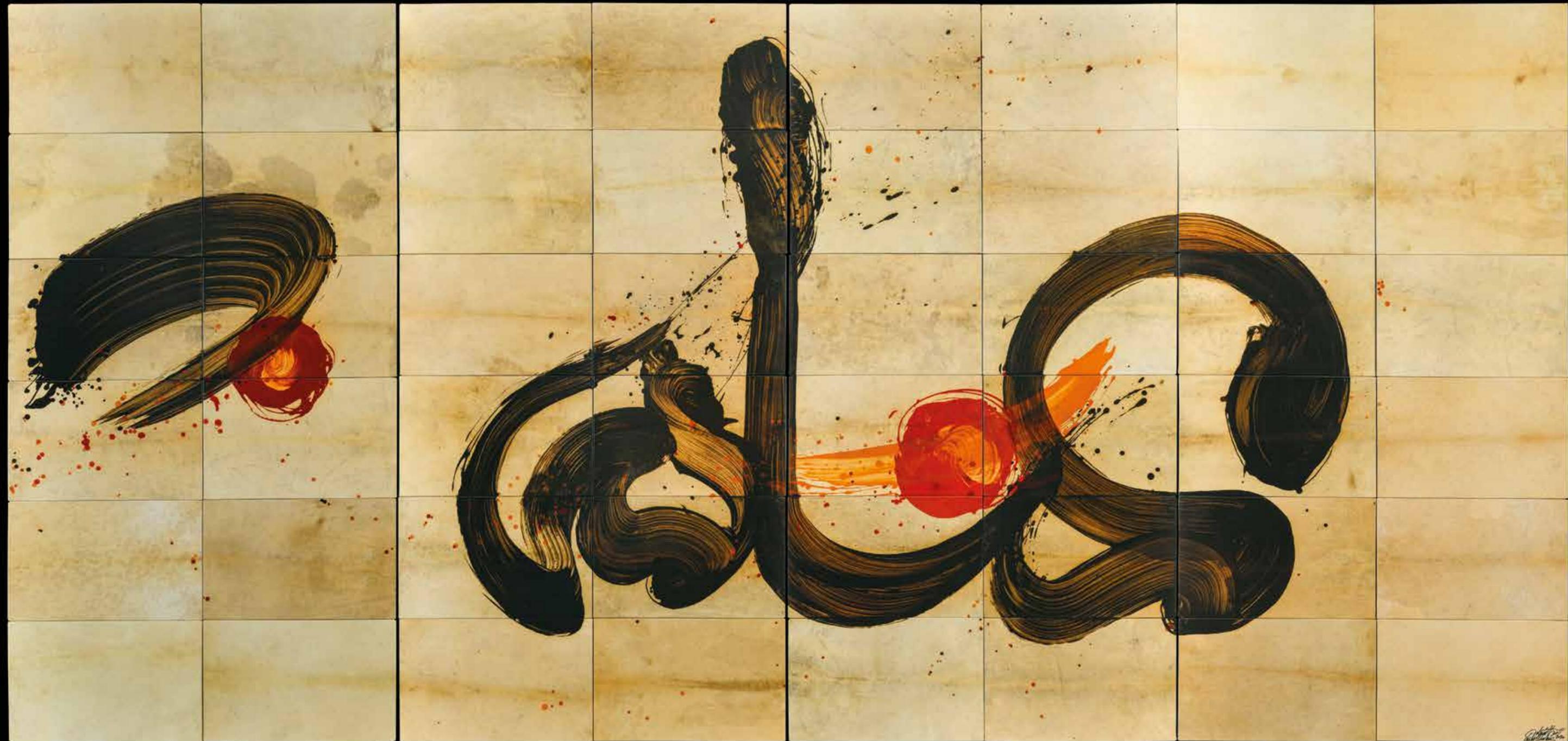

Interjection, détail

Interjection
Technique mixte sur peau
211 x 332 cm
2020

*« Tout dans cette imposante œuvre interpelle le regard :
la scénographie, la gestuelle des caractères, les effets de lumière,
l'équilibre des tons. Une résolution artistique magistrale. »*
Abderrahman Benhamza

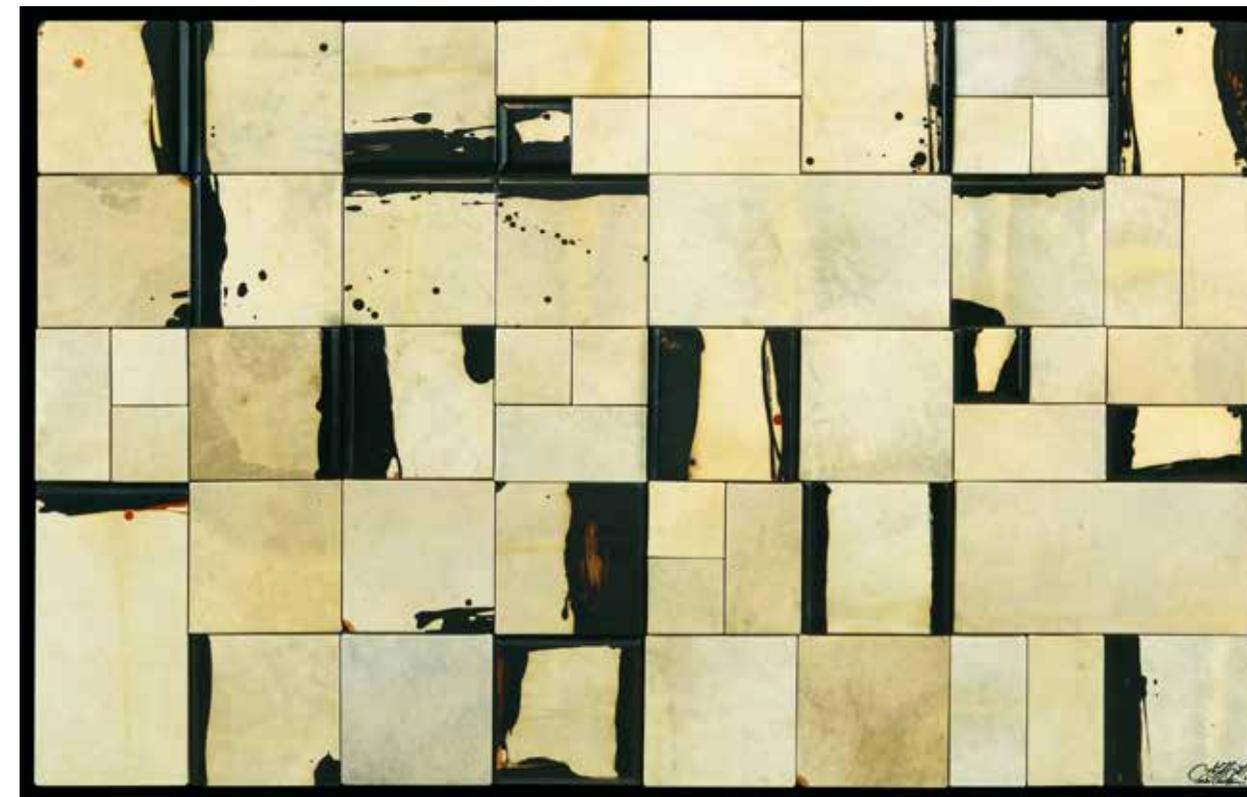
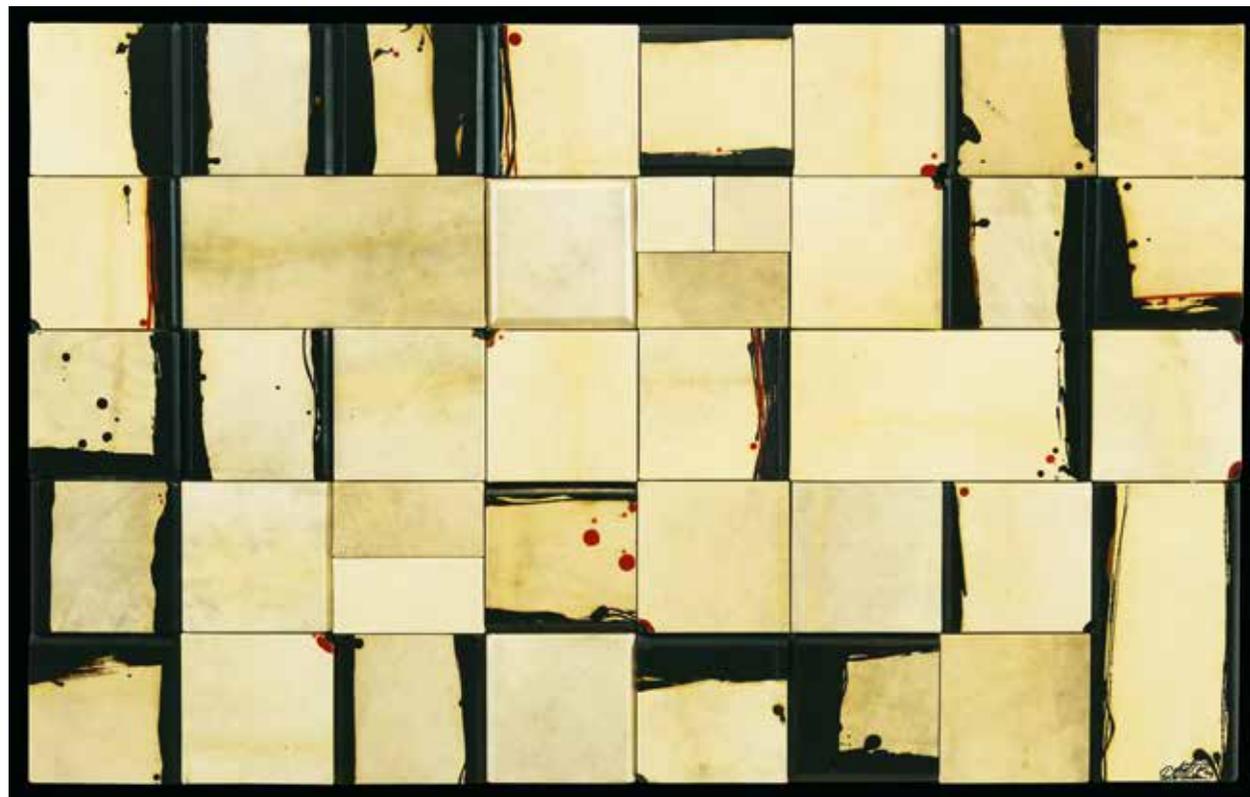
32

Salam
Technique mixte sur peau
117 x 284 cm
2018

Trace
Technique mixte sur peau
100 x 151 cm
2020

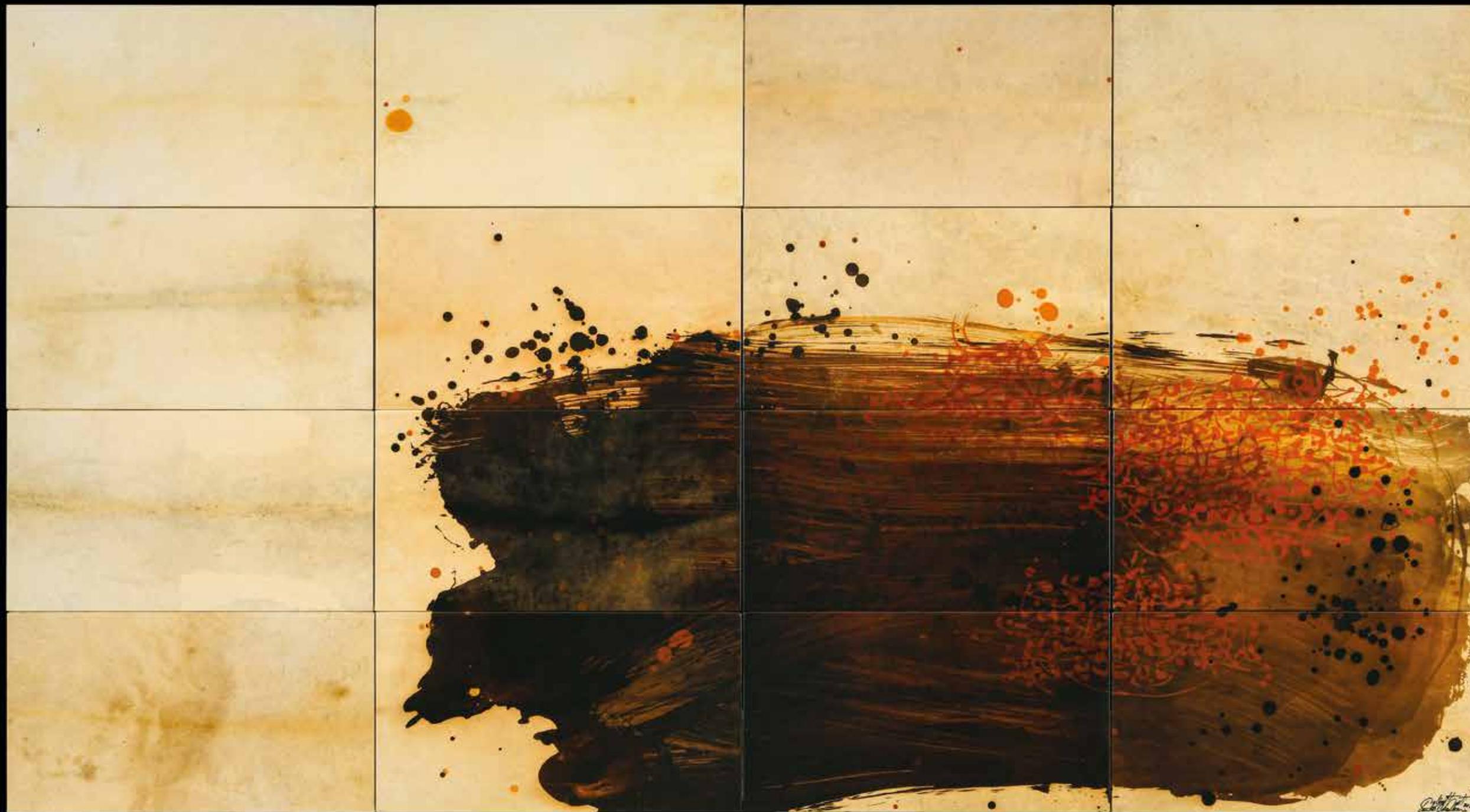
Deconstruction #1 & #2
Technique mixte sur peau
100 x 160 cm
2019

Yadi
Technique mixte sur peau
120 x 120 cm
2020

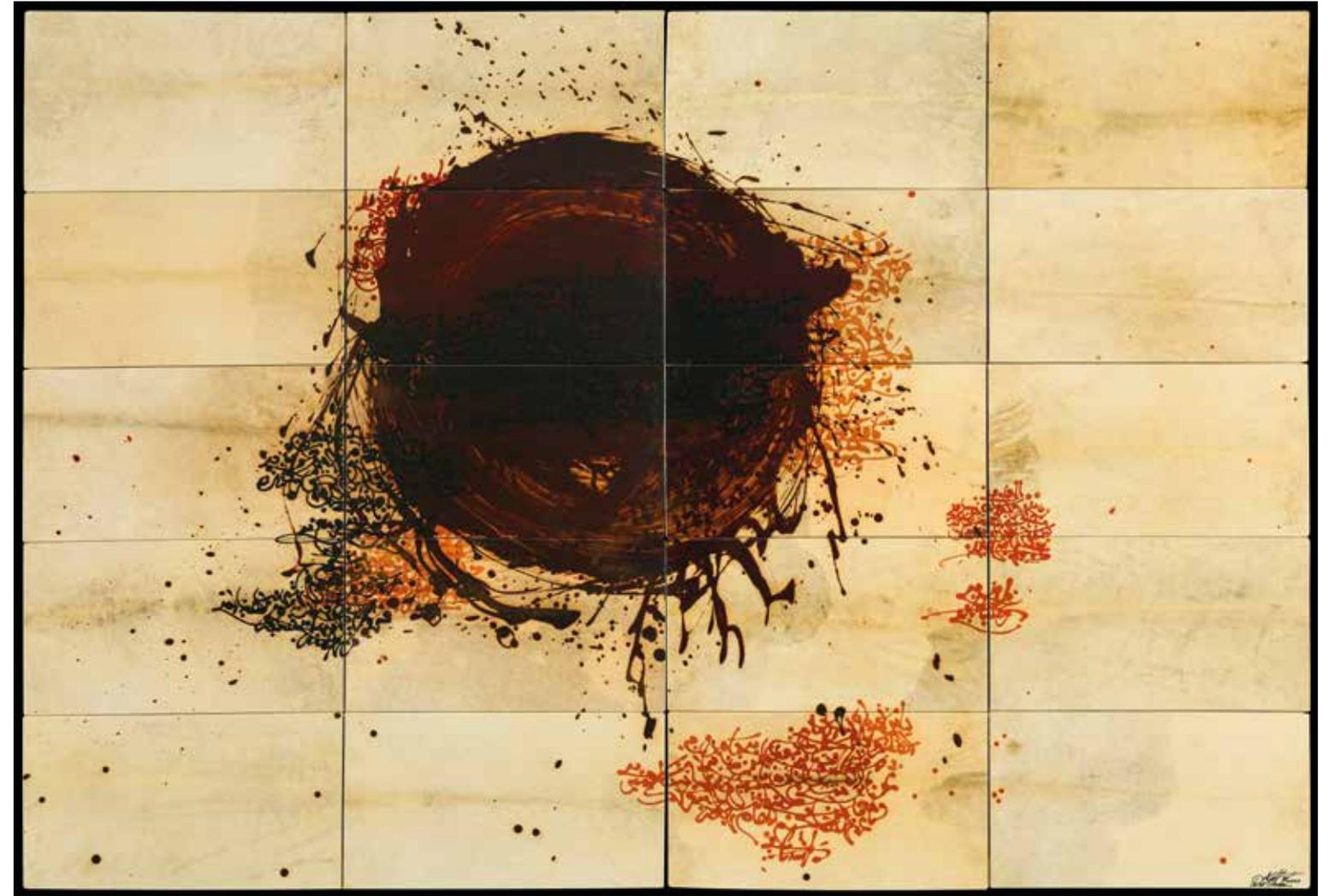
Effacement
Technique mixte sur peau
140 x 140 cm
2020

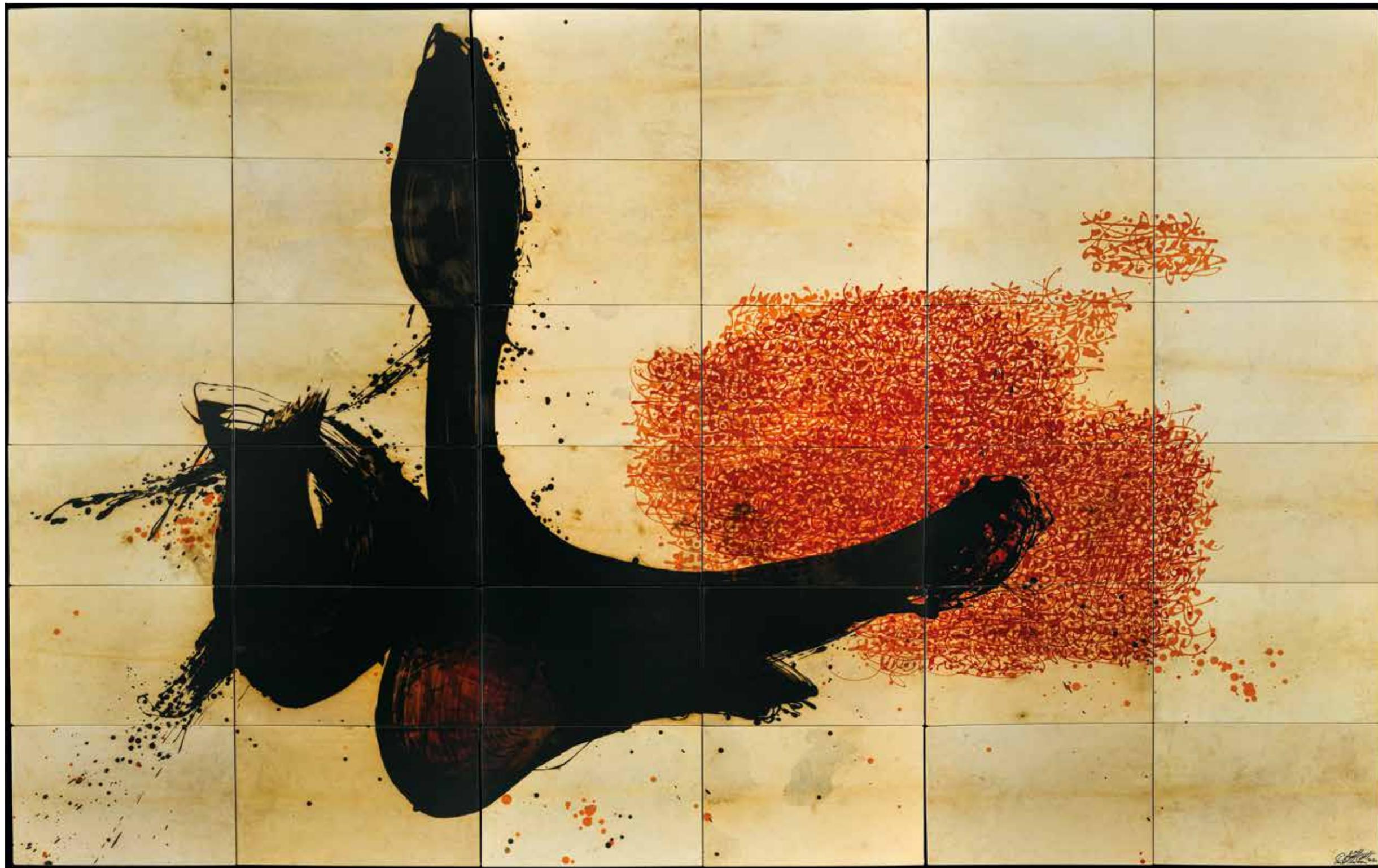

Dabab
Technique mixte sur peau
120 x 220 cm
2020

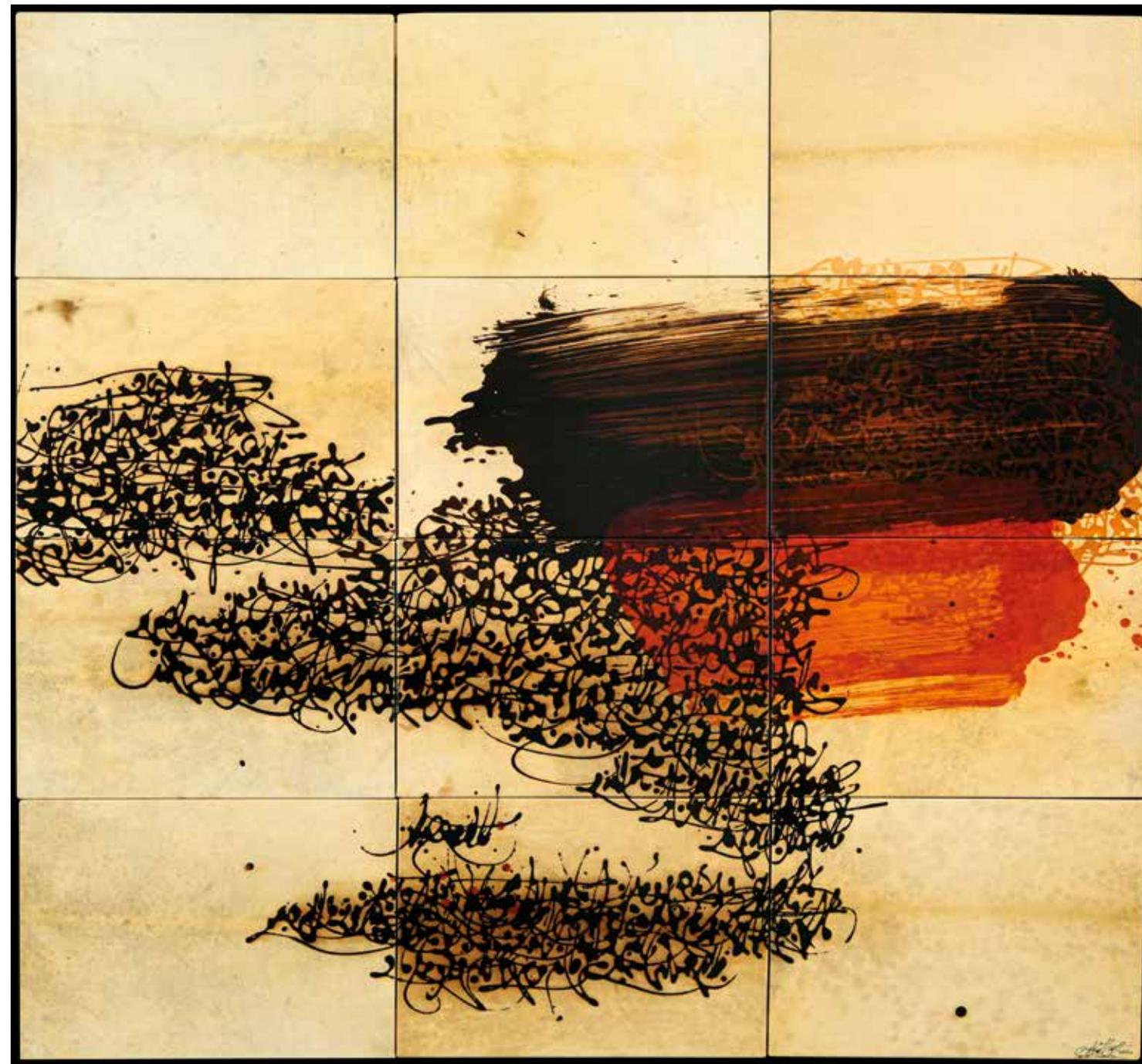
Beginning
Technique mixte sur peau
150 x 221 cm
2020

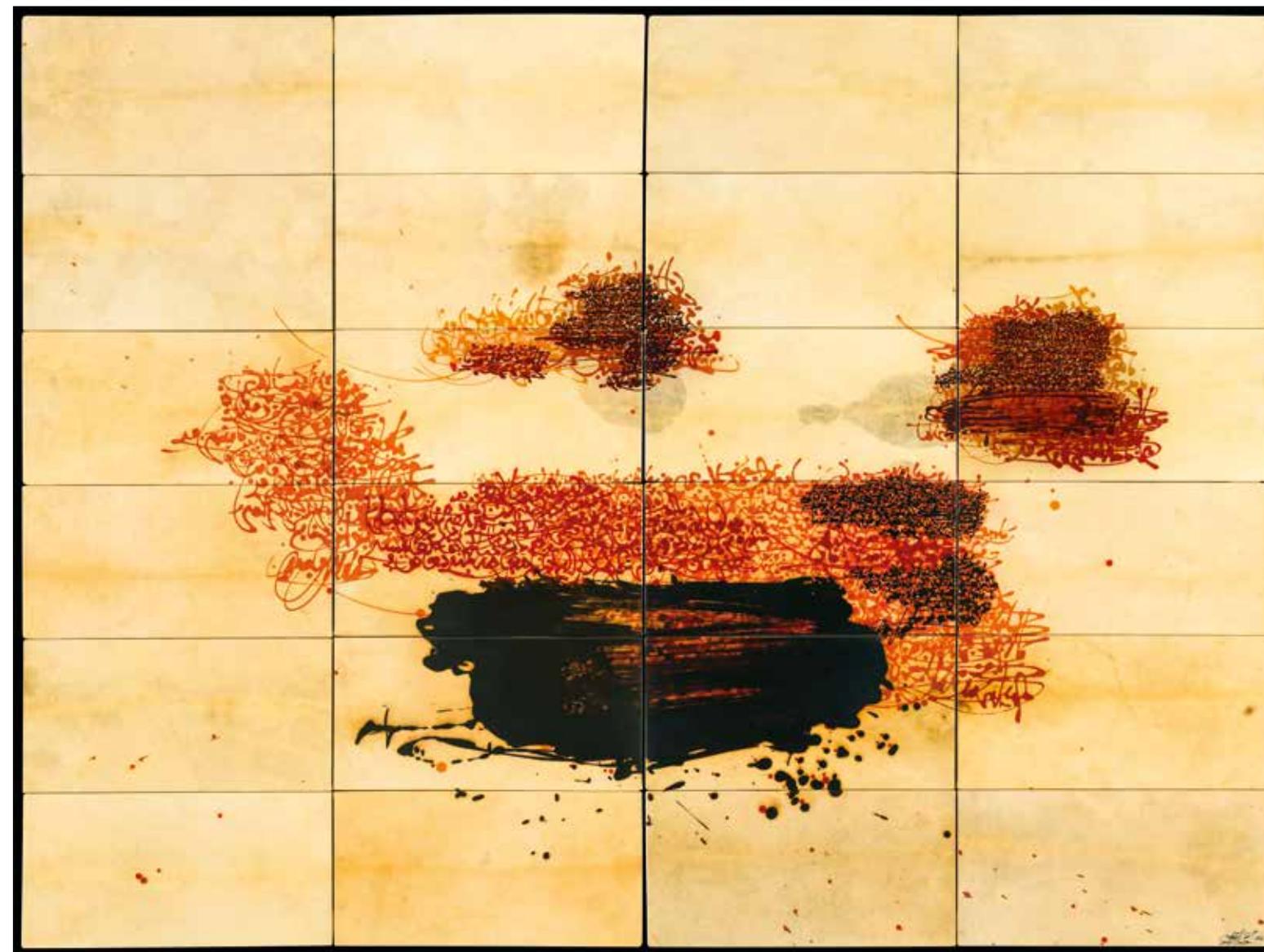

Houlm
Technique mixte sur peau
211 x 332 cm
2020

Reflets #1
Technique mixte sur peau
140 x 151 cm
2020

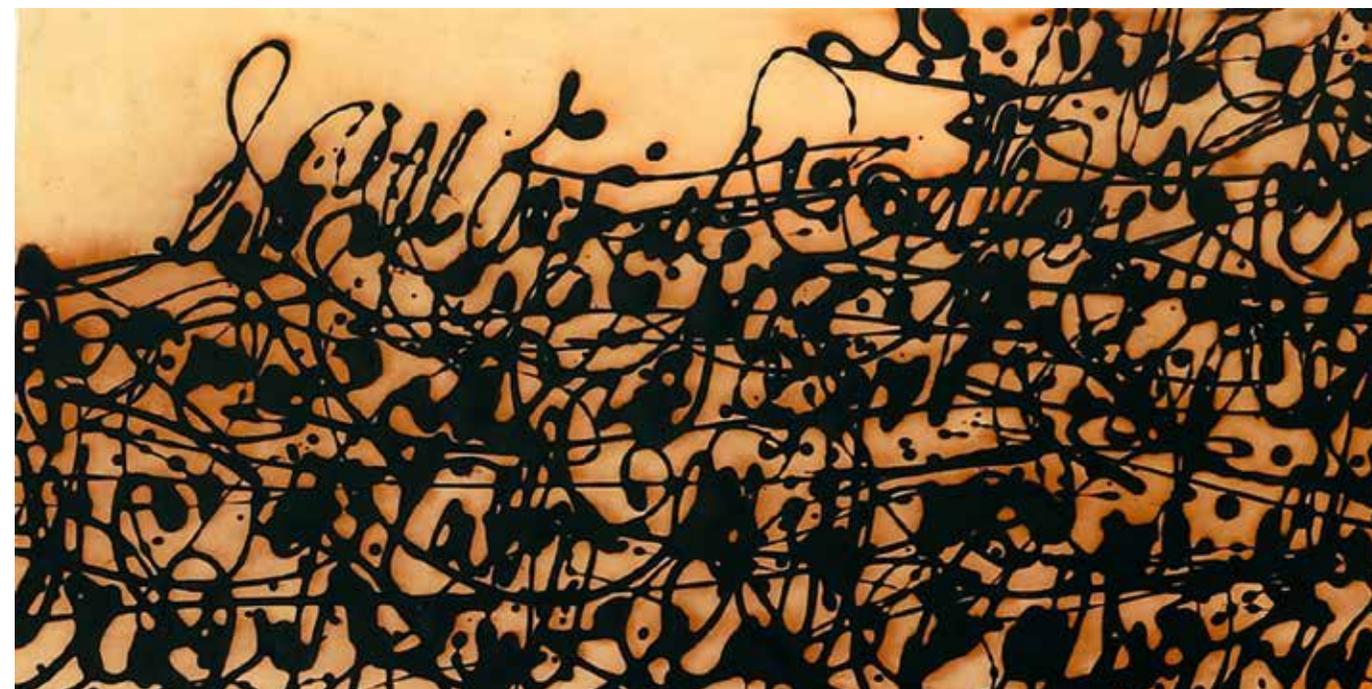

Reflets #2
Technique mixte sur peau
151 x 201 cm
2020

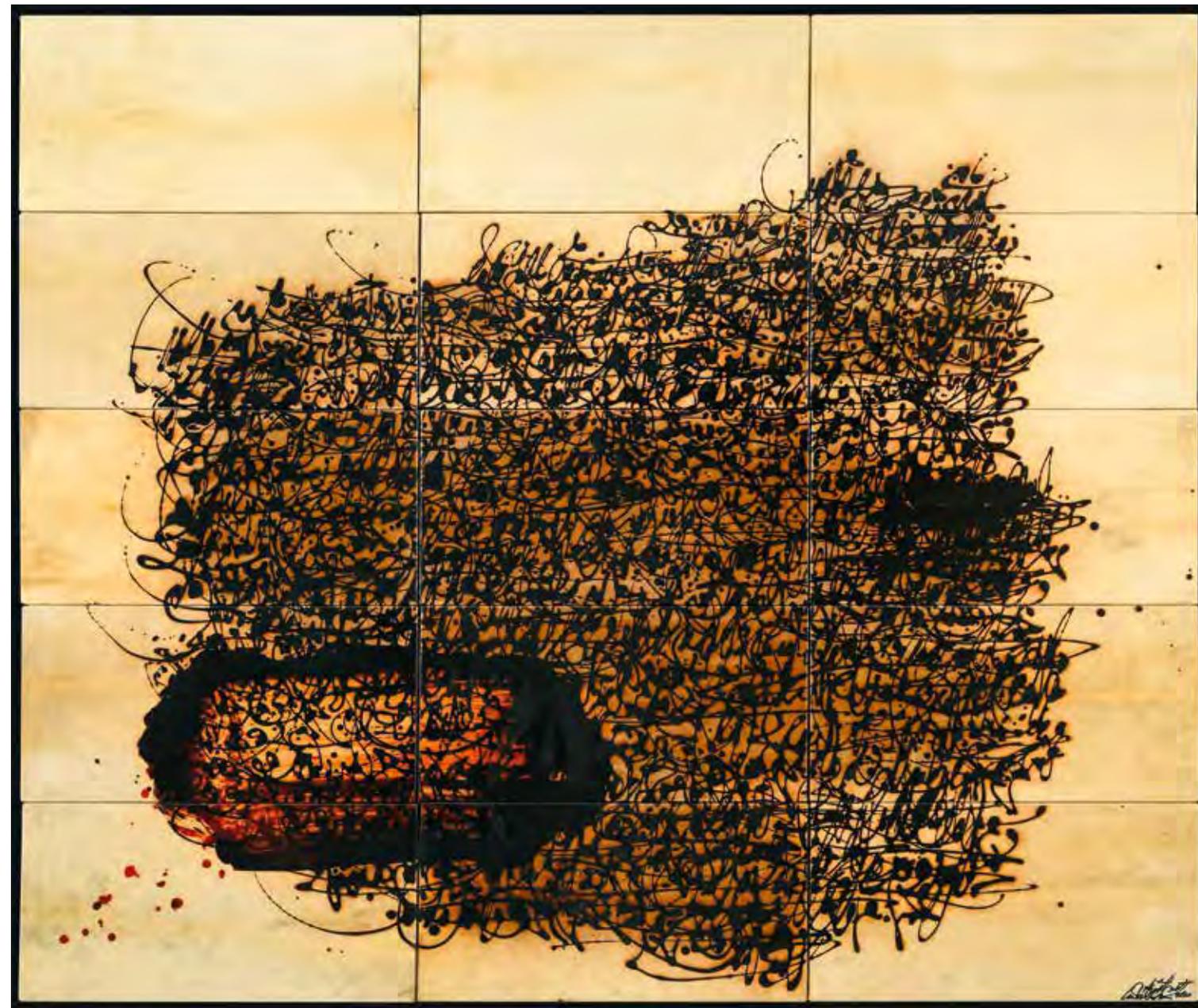

Fi yadi
Technique mixte sur peau
211 x 332 cm
2020

Condensation
Technique mixte sur peau
125 x 151 cm
2020

Larbi Cherkaoui est né en 1972 à Marrakech.

Diplômé en arts plastiques, Larbi Cherkaoui est également lauréat du Centre pédagogique régional de la ville de Marrakech. Le travail lent, patient et méticuleux est haussé au rang de sacerdoce pour cet artiste pour qui réaliser une œuvre plastique est une forme de prière.

Artiste peintre et calligraphe, Larbi Cherkaoui se distingue au sein de la scène artistique marocaine par sa capacité à utiliser des supports traditionnels qu'il exploite pour révéler des recherches audacieuses mêlant parfois calligraphie arabe et gestuelles abstraites. Il travaille aussi sur l'accumulation, afin que les lettres laissent place au mouvement.

La peau est le support privilégié de l'artiste. Certaines de ses œuvres récentes se présentent comme des puzzles ou encore de petits rectangles recouverts de peau, que l'artiste teint au henné pour créer des compositions où des lettres enchevêtrées imposent de la présence, apanage des artistes habités.

Dans le prolongement de ses préoccupations calligraphiques, Larbi Cherkaoui se sert également de l'outillage numérique, repartageant sa technique de la lettre dans un esprit contemporain. L'artiste confronte les supports traditionnels en peaux à ceux qu'il réalise à partir de circuits électroniques.

Le travail de l'artiste a été salué par des critiques d'art dont Jean-François Clément qui écrit : « Larbi Cherkaoui est passé maître dans l'art de mélanger les genres. Il accumule les expériences et augmente sans cesse sa maîtrise des techniques. Il y a une nécessité intérieure qui le pousse à évoluer, à ne jamais utiliser les mêmes concepts. » Et d'ajouter : « Le calligraphe ne peut jamais être écrasé par les mots qu'il écrit. Il garde toujours une liberté qui s'exprime par le geste lorsque celui-ci commence à se distancier par rapport à sa seule mémoire mécanique pour se muer en mémoire créatrice. »

Larbi Cherkaoui vit et travaille à Marrakech.

Principales expositions personnelles

- 2021. *Spirit of the letter*, Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
- 2016. *Travaux récents*, Dar Cherifa, Marrakech, Maroc
- 2015. Galerie Steinek, Vienne, Autriche
- 2013. *Between the lines*, David Bloch Gallery, Marrakech, Maroc
- 2011. *Résolutions graphiques*, David Bloch Gallery, Marrakech, Maroc
- 2010. *Travaux récents*, Decoriente, Marrakech, Maroc
- 2009. *Travaux récents*, Galerie Noir sur Blanc, Marrakech, Maroc
- 2008. *Travaux récents*, Galerie Shart, Casablanca, Maroc
- 2007. *Travaux récents*, Galerie Noir sur Blanc, Marrakech, Maroc
- 2006. Qoubba Galerie d'art, Marrakech, Maroc
- 2005. *Un art enchanteur*, Institut français de Marrakech, Maroc
- 2003. Instituts français de Rabat et de Kénitra, Maroc
- 2002. Ikbal Art gallery, Marrakech, Maroc
- 2001. Espace jeunes artistes, Musée de Marrakech, Maroc

Principales expositions collectives

- 2020. *L'art pour l'espoir*, Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
Ministère de la Culture, Rabat, Maroc
- 2019. *Vingt ans, une œuvre*, Galerie d'art L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
Ministère de la Culture, Rabat, Maroc
- 2018. *Calligraphie arabe: entre gestuel artistique et textualité monétaire*, Musée Bank Al-Maghrib, Rabat, Maroc
Traversées, Comptoir des Mines, Marrakech, Maroc
- 2017. *CalliGraffi*, Manufacture 11, Bruxelles, Belgique
Plasticiens du Maroc, poètes du monde, espace d'art Société Générale, Casablanca, Maroc
Étoiles et toiles, Artorium, Casablanca, Maroc
David Block Gallery, Marrakech, Maroc
Comptoir des Mines, Marrakech, Maroc
- 2016. Comptoir des Mines, Marrakech, Maroc
Voyelles, Ambre Art Center, Casablanca, Maroc
Centre culturel, Tanger, Maroc
Biennale de Marrakech, Maroc
- 2015. *CalliGraffi*, Manufacture 11, Bruxelles, Belgique
50 ans de peinture au Maroc, Musée de la Palmeraie, Marrakech, Maroc & espace d'art de la médiathèque de la Mosquée Hassan II, Casablanca, Maroc
Dar Cherifa, Marrakech, Maroc
- 2014. Galerie Noir sur Blanc, Marrakech, Maroc
- 2013. Société Générale, Casablanca, Maroc
Regards Africains, Attijariwafa bank, Casablanca, Maroc
David Block Gallery, Marrakech, Maroc
- 2012. Moroccan Fine Art, Londres, Royaume-Uni
- 2010. Marrakech Art Fair, David Bloch Gallery, Marrakech, Maroc
Villa des Arts, Casablanca, Maroc
- 2009. Dar Cherifa, Marrakech, Maroc
- 2006. *Visages du Maroc*, Musée Henri Martin, Cahors, France
- 2004. *De la lettre au geste*, exposition itinérante, Musée municipal d'Archéologie, Silves, Portugal

Principales collections

Musée d'art contemporain de Tunis, Tunisie
Musée d'Archéologie de Silves, Portugal
Fondation ONA, Maroc
Bank Al Maghrib, Maroc
Société Générale, Maroc
Le Royal Mansour, Marrakech, Maroc
La Mamounia, Marrakech, Maroc
Et de nombreuses collections privées aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Belgique.

الخط العربي

Dépôt légal : 2021MO0114
ISBN : 978-9954-509-69-2
Texte (pages 2 & 3) : Abderrahman Benhamza
Photographe : Fouad Maazouz
Impression : Direct print
Exposition du 9 février au 12 mars 2021
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