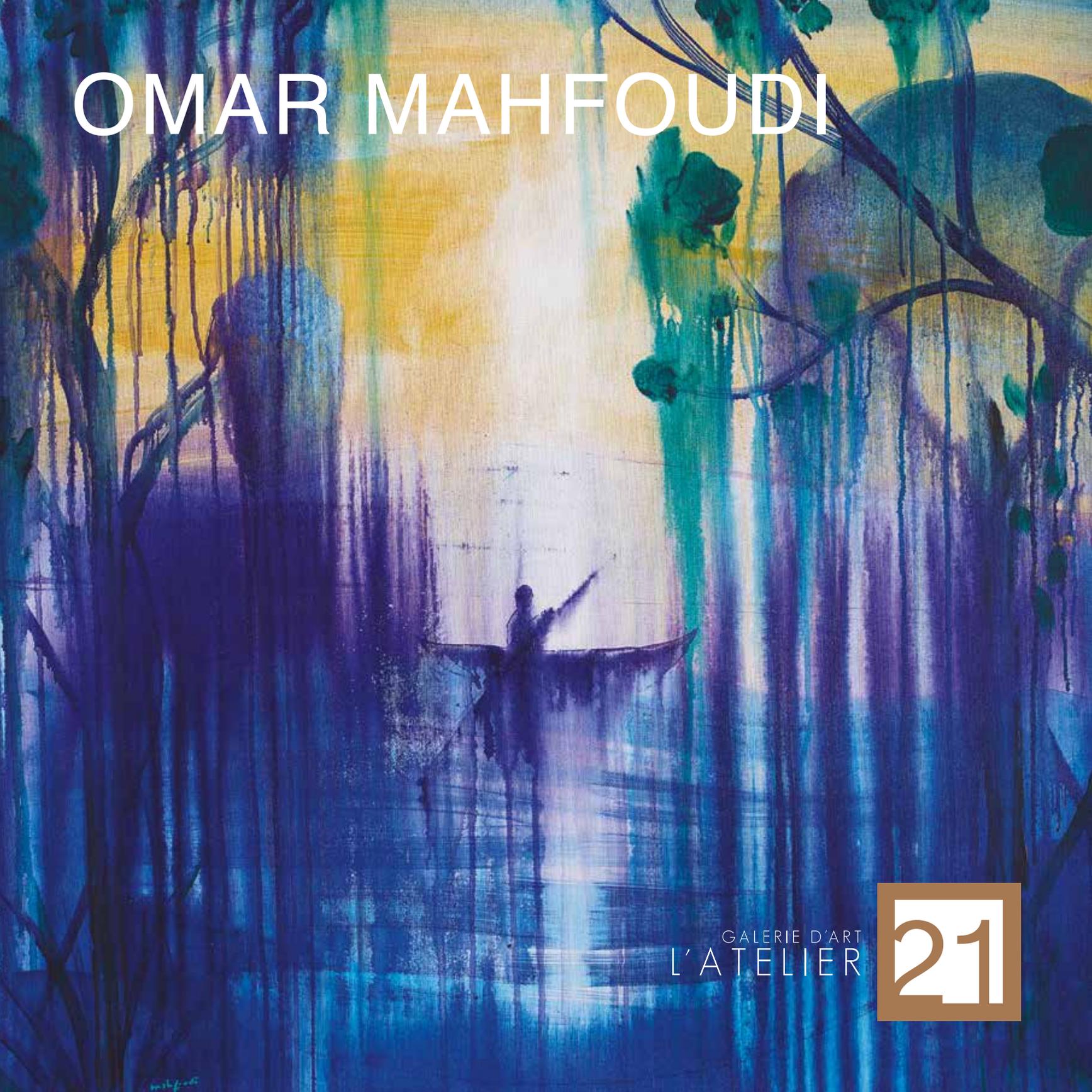

OMAR MAHFOUDI

GALERIE D'ART
L'ATELIER

OMAR
MAHFOUDI

I was dreaming of the past

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

Du 24 janvier au 24 février 2023

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
contact@latelier21.ma ■ www.latelier21.ma

En couverture

The purple lake
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
2022

Omar Mahfoudi : La couleur devant soi

« La couleur est l'endroit où notre cerveau et l'univers se rencontrent », écrivait Cézanne. Pensée que ne renierait pas Omar Mahfoudi dont le travail se situe dans la lignée des peintres pré-expressionnistes du Blaue Reiter (Cavalier Bleu) et des fauvistes. À la révolution cubiste dans la forme a correspondu, au début du siècle précédent, une révolution de la couleur dans sa capacité à investir, notamment sous forme de violents aplats, la surface de la toile. Cet épanchement de la couleur signe l'entrée de la peinture dans le psychisme tourmenté des peintres dont la célèbre toile de Munch, *Le Cri*, reste encore aujourd'hui l'emblème. Devant les toiles du peintre marocain, nous sommes ainsi amenés à nous demander de quoi cet épanchement ou cette dilution serait le nom. Tout d'abord, sa fluidité, obtenue aujourd'hui par l'utilisation de l'acrylique, mais ailleurs par l'utilisation d'une encre s'évaporant aléatoirement sur le papier ou sur la toile, raccorde dans un mouvement délibérément marqué par l'indistinction, le sujet et le paysage. Le monde réel n'existe qu'en vertu de nos perceptions sensorielles, comme nous l'a enseigné la phénoménologie. Savoir qu'un simple coucher de soleil n'a d'existence qu'en fonction du regard que l'on porte sur l'astre dans son déclin devrait suffire à nous faire considérer la nature avec plus de bienveillance et notre passage sur Terre avec un peu moins d'arrogance. Jouant des variations d'échelle, Omar Mahfoudi représente souvent de simples baigneurs, dans des vastes plans d'ensemble, comme s'ils étaient d'imperceptibles atomes perdus dans l'univers. Les crépuscules qui hantent cette peinture, sublimés par des tons tout aussi bien froids que chauds, traduisent autant une aspiration contrariée vers l'infini qu'une inquiétude cosmique devant les menaces pesant sur un environnement d'autant plus sublime de beauté qu'on le sait aujourd'hui menacé de disparition.

Cette peinture est à mi-chemin d'une féerie cosmique qui ne dirait pas son nom et d'un fantastique des plus inquiétants. À quoi assiste-t-on vraiment dans les scènes représentées ? Sont-ce de simples bains de jouvence ou des noyades contre lesquelles il n'est plus possible de lutter ? Des rituels de purification ou des esquisses de marée noire ? Comme semble l'indiquer le titre d'une toile, *Jardin enchanté*, Omar Mahfoudi peint-il un paradis perdu ou est-ce une inquiétude irrésistible qui le gagne ? Sans doute l'une des clés de cette peinture se trouve-t-elle dans le titre de l'exposition, « I was dreaming of the past », qui nous invite à considérer l'expression d'un sentiment de nostalgie qui envahit tout l'espace du tableau.

Les coulures sont omniprésentes et dessinent le plus souvent des figures spectrales et des paysages eux-mêmes fantomatiques. Ne peut-on pas voir dans ces portraits de jeunes hommes intitulés *Les fleuristes de l'Atlas*, des réminiscences de voyages heureux dans le sud marocain ? À la frontière indistincte entre le sujet et le paysage correspond, dans les portraits, une indifférenciation tout aussi troublante mais d'ordre sexuel. Sans appuyer le propos, le peintre n'hésite pas à suggérer la présence de personnages quasiment androgynes, comme s'il s'agissait d'évoquer une réversibilité des rôles entre le masculin et le féminin à laquelle il s'est souvent référé, avec une grande pudeur. Un tableau intitulé *Falling in the deep* symbolise à lui seul cette plongée tout aussi rassérénante que menaçante dans les méandres de la mémoire sensible de l'artiste. Dans son omniprésence, l'élément aquatique, dont on se demande s'il se donne à voir sur le mode de la vivacité ou de l'inertie, évoque tout autant le bain amniotique des commencements que l'idée même d'engloutissement. *This is where I lost you* clame ainsi une toile où l'on voit au premier plan le corps d'une femme apprêtant son bonnet de bain devant l'œil ébahi d'un homme plongé dans l'eau, à la morphologie déjà évanescence. Il est question d'un amour perdu, sans doute, mais plus généralement d'un sentiment de perte et d'abandon communément partagé.

Reste que cette peinture aux réminiscences nombreuses se caractérise aussi par une esthétique qui regarde vers l'Extrême-Orient et la peinture de paysage japonaise. On songe souvent, devant des lavis n'hésitant pas à alterner franchement les bleus, les oranges, les verts ou les mauves, au mouvement du *ukiyo-e* dont l'auteur d'estampes Hokusai représente le modèle indépassable. À sa façon, Omar Mahfoudi donne forme à un monde flottant, insaisissable, soumis à un principe de métamorphose permanent. Tout fluctue, et si l'on se souvient de baignades heureuses, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. On ne sait pas toujours que le peintre des *Trente-six vues du Mont Fuji* est aussi l'inventeur du terme de *manga* désignant, à l'origine, « une esquisse au fil de l'eau ». Quelle meilleure définition de la peinture actuelle de Mahfoudi dont l'inachèvement n'a d'égale que la dilution de couleurs plus sublimes les unes que les autres ? Le paradis est perdu à jamais, le passé ne renaîtra pas de ses cendres. Qu'à cela ne tienne, on continuera de diluer les couleurs pour atteindre qui sait, un jour, la beauté radieuse d'une aube ou d'un crépuscule.

Olivier Rachet

This is where I lost you
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
2022

Pink lake
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
2022

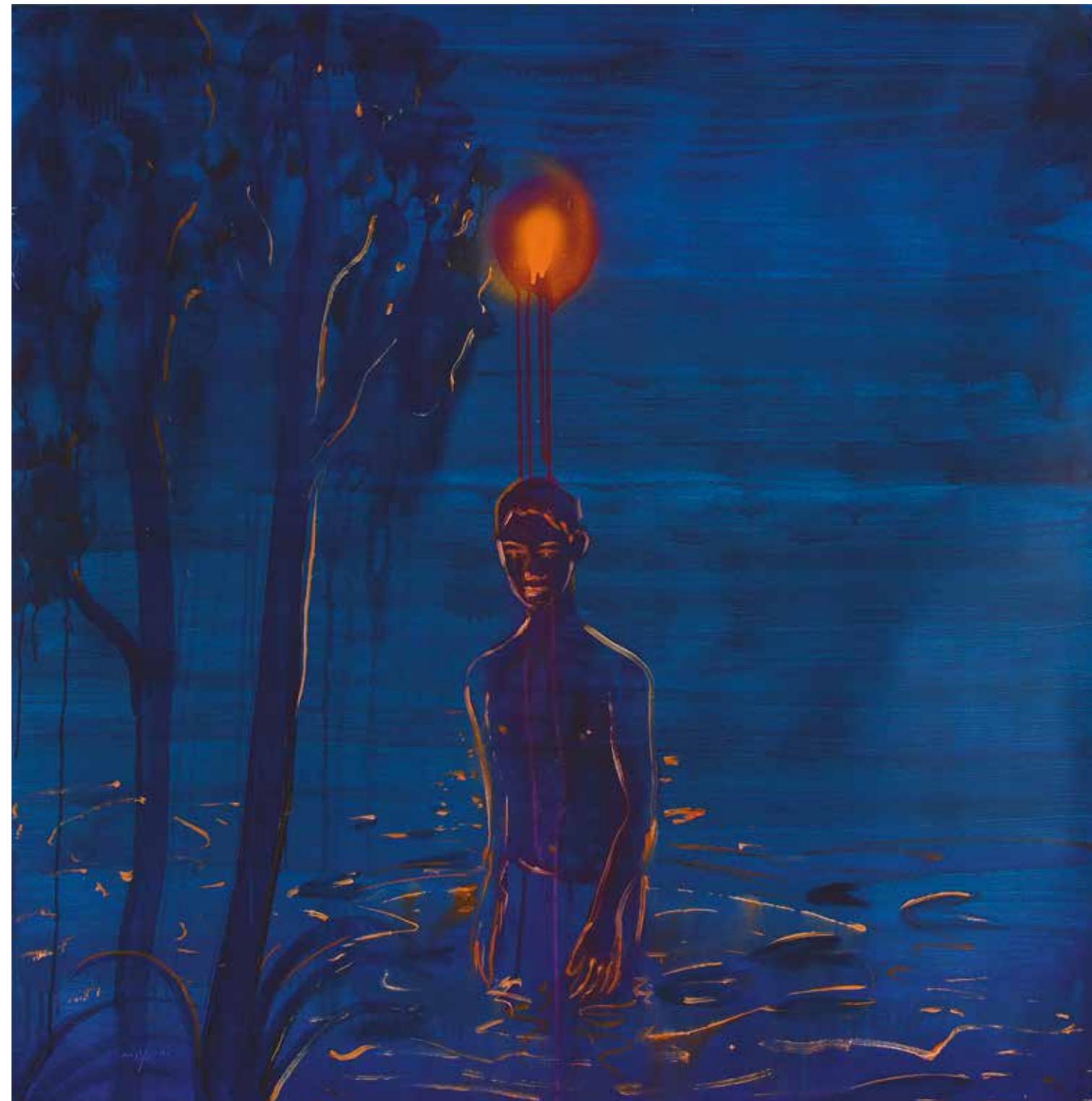
Jardin enchanté
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
2022

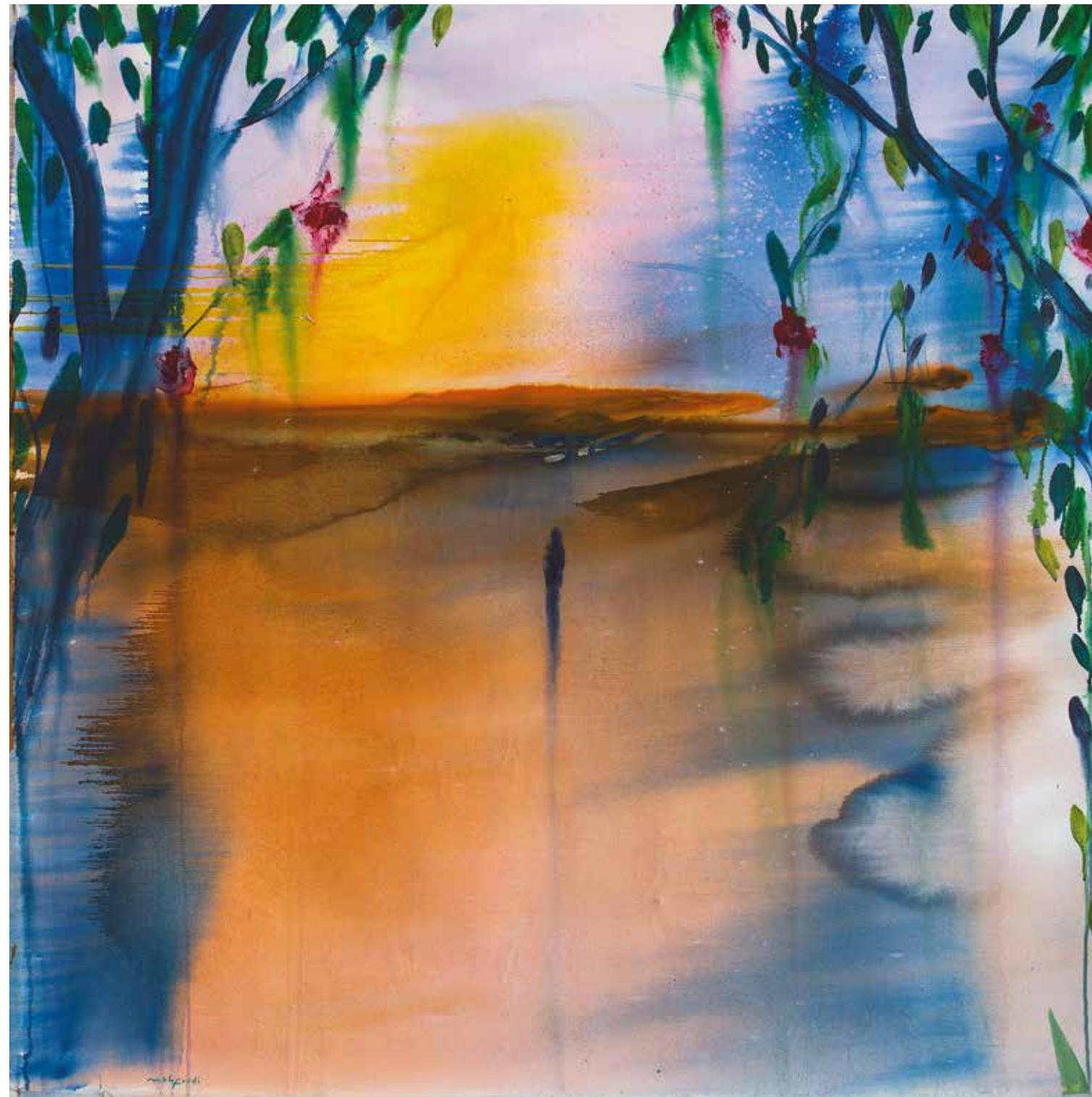
Follow me
Acrylique sur toile
120 x 120 cm
2022

Keep a place for me
Acrylique sur toile
120 x 120 cm
2022

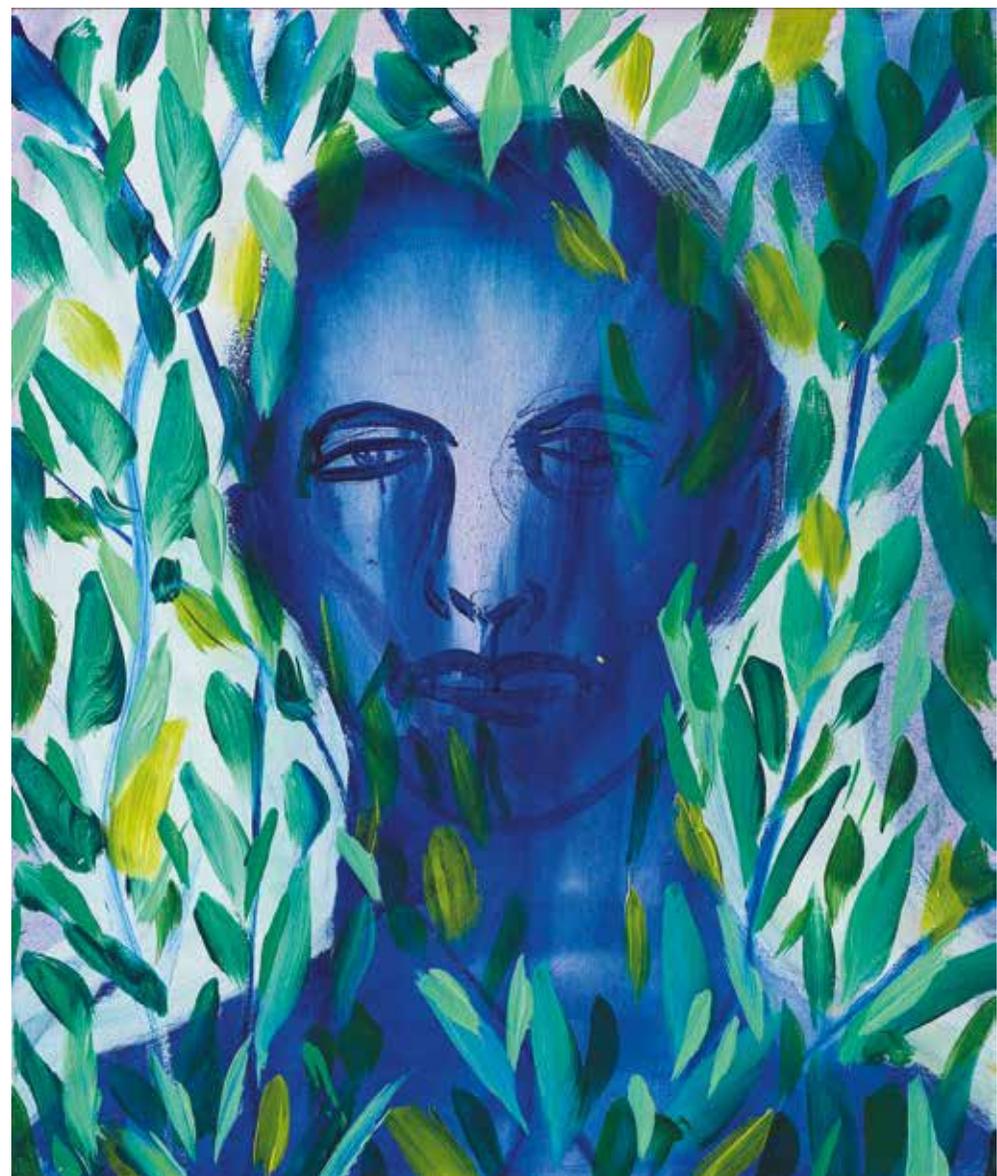

Road to Merzouga
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
2022

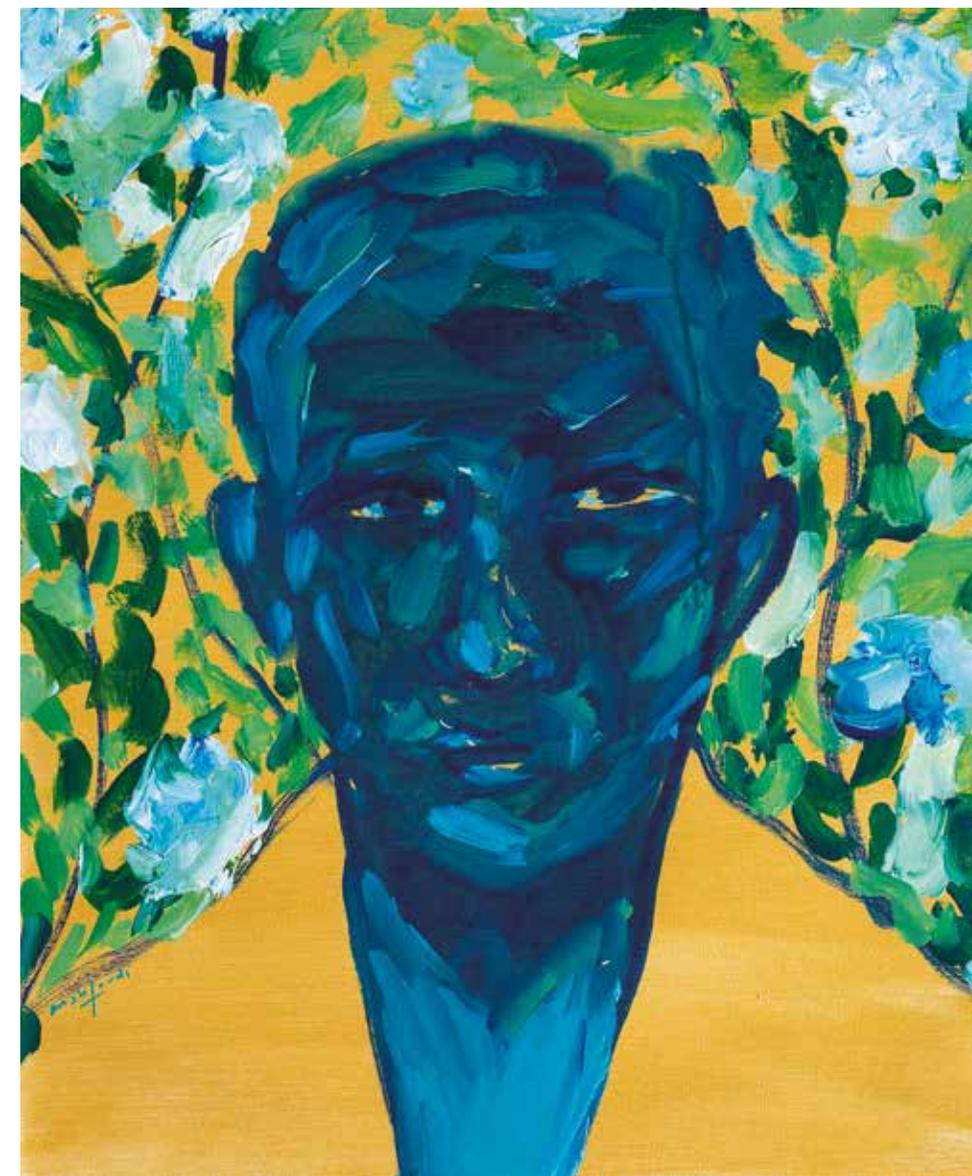

Enchanted flute
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
2022

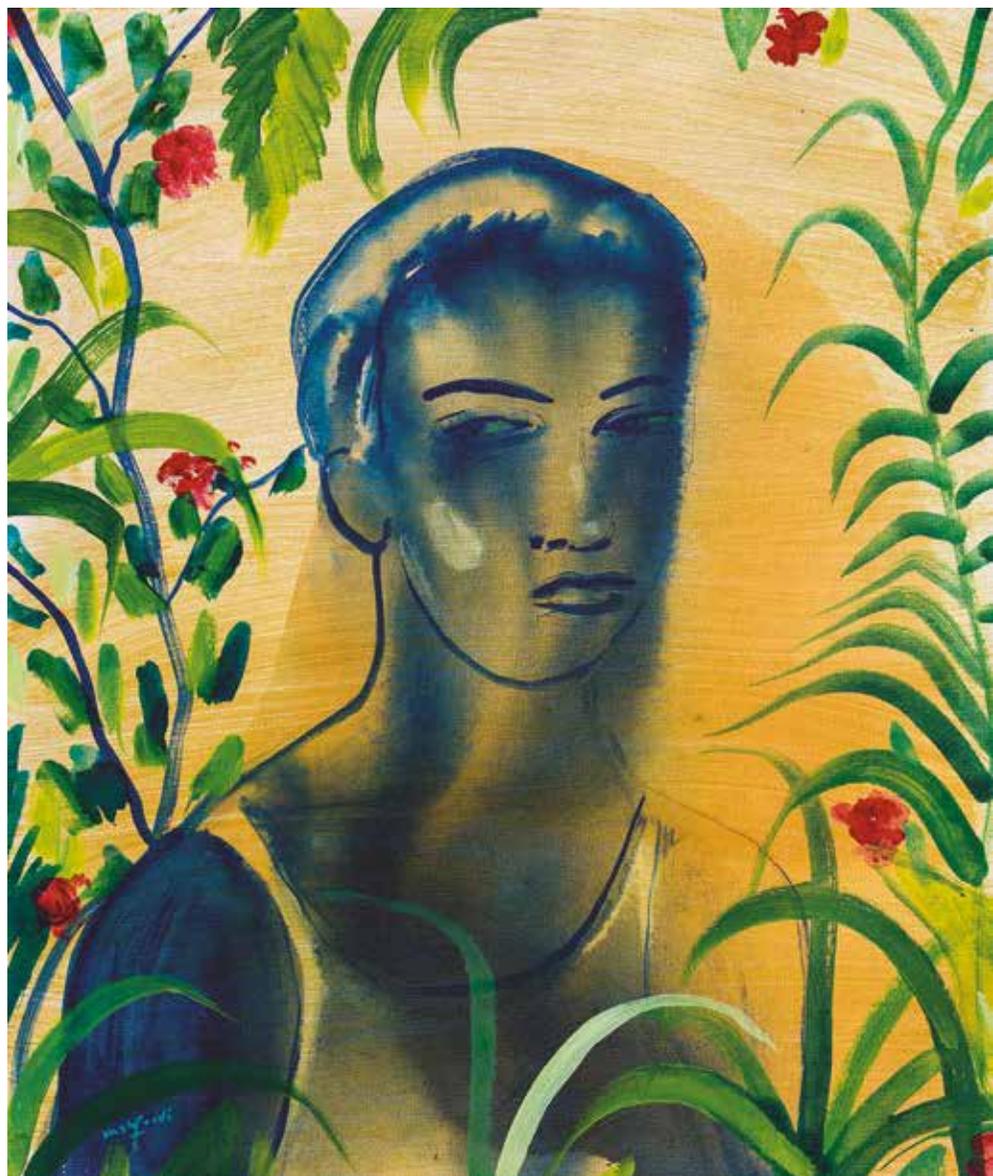

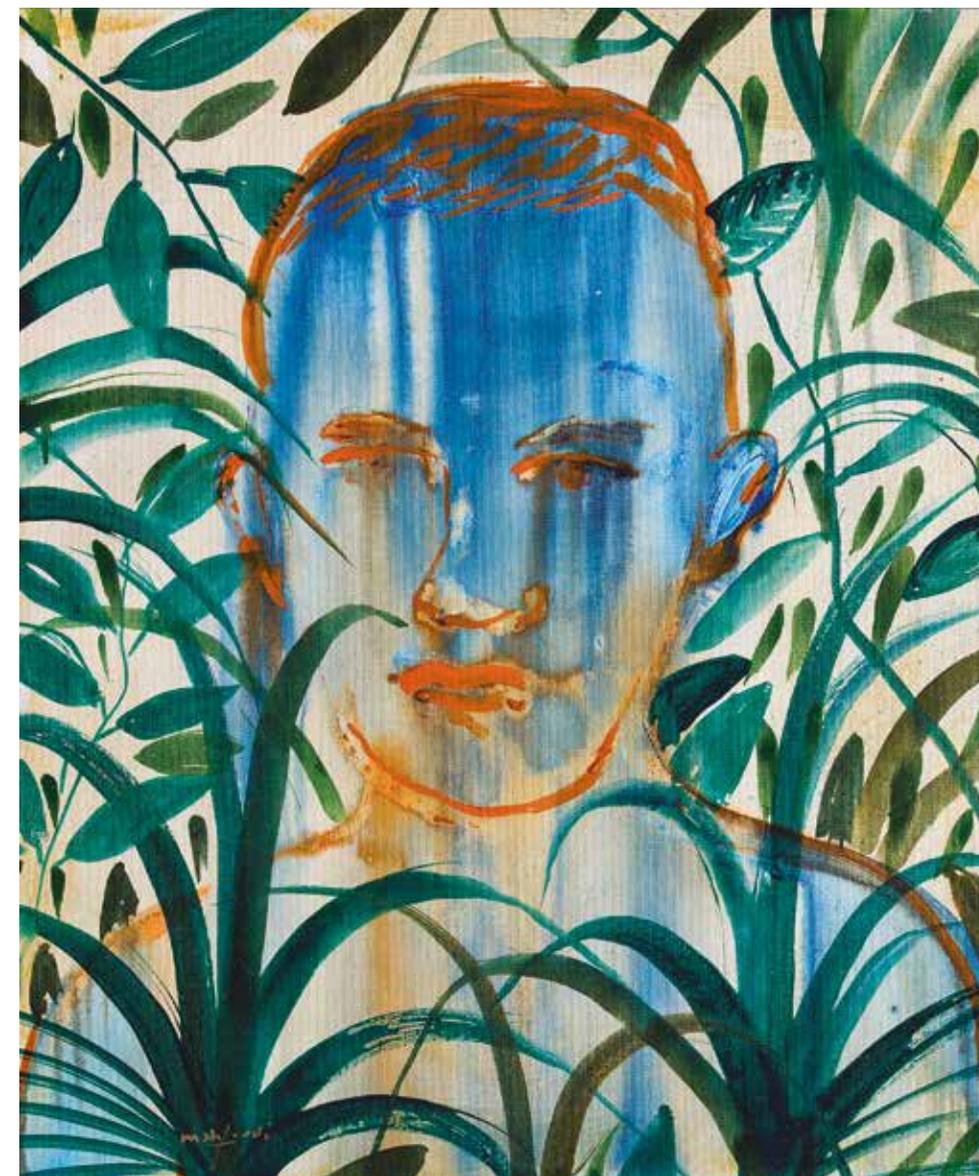
Blue man I
Acrylique sur toile
55 x 45 cm
2022

Blue man II
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

Blue man III
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

Blue man IV
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

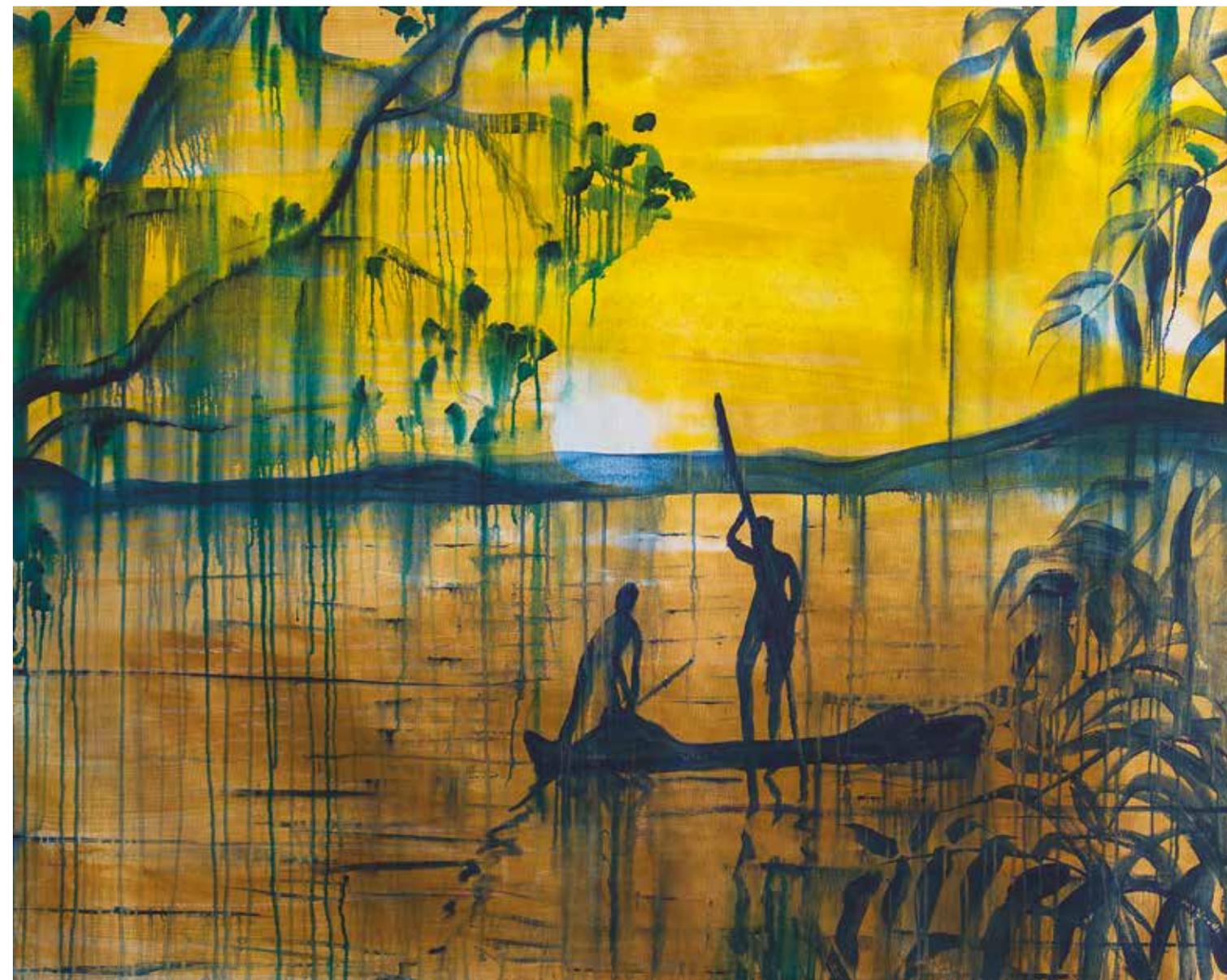
Blue swimmer
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

Castaway / Naufrage
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
2022

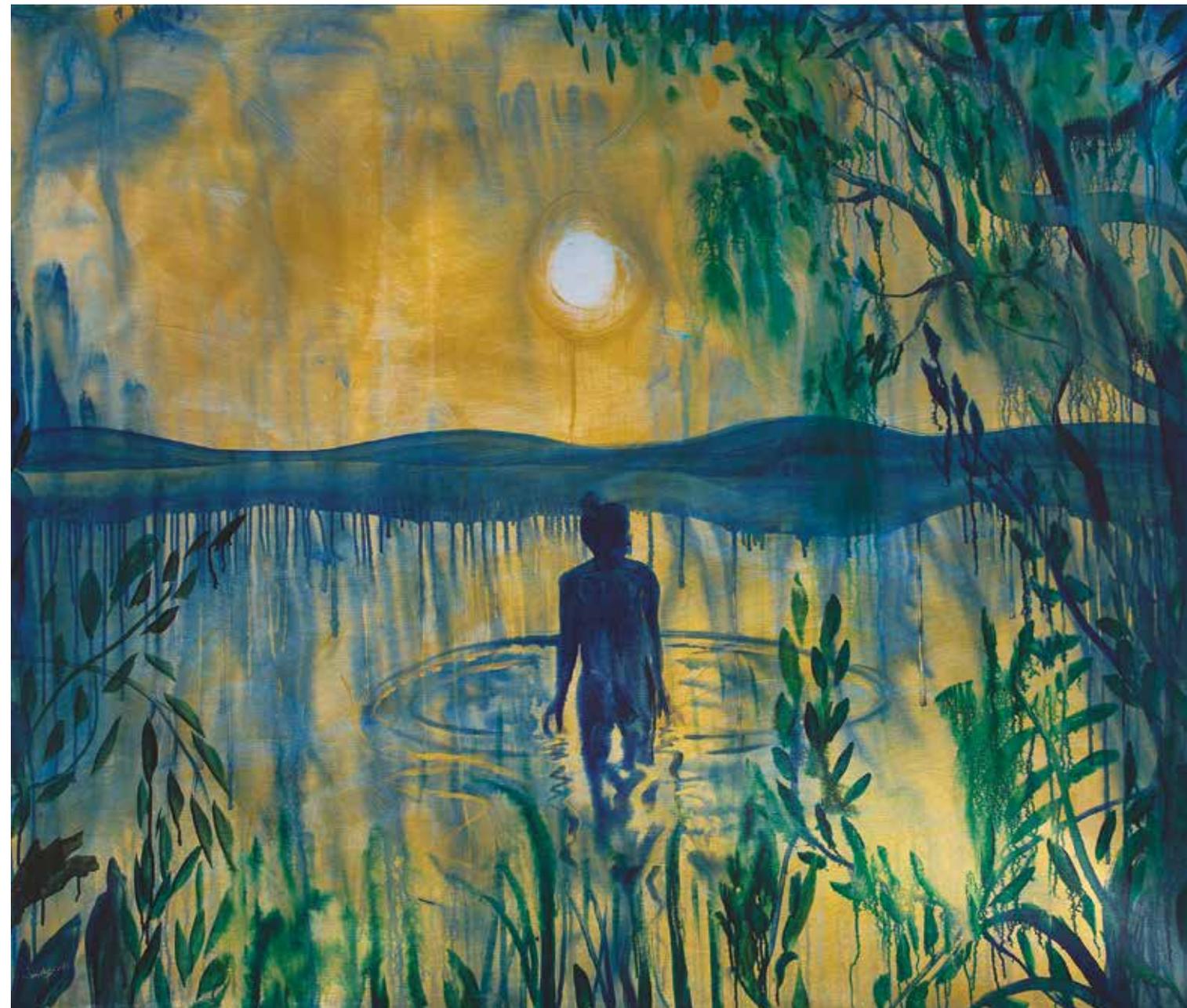

Golden oasis
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

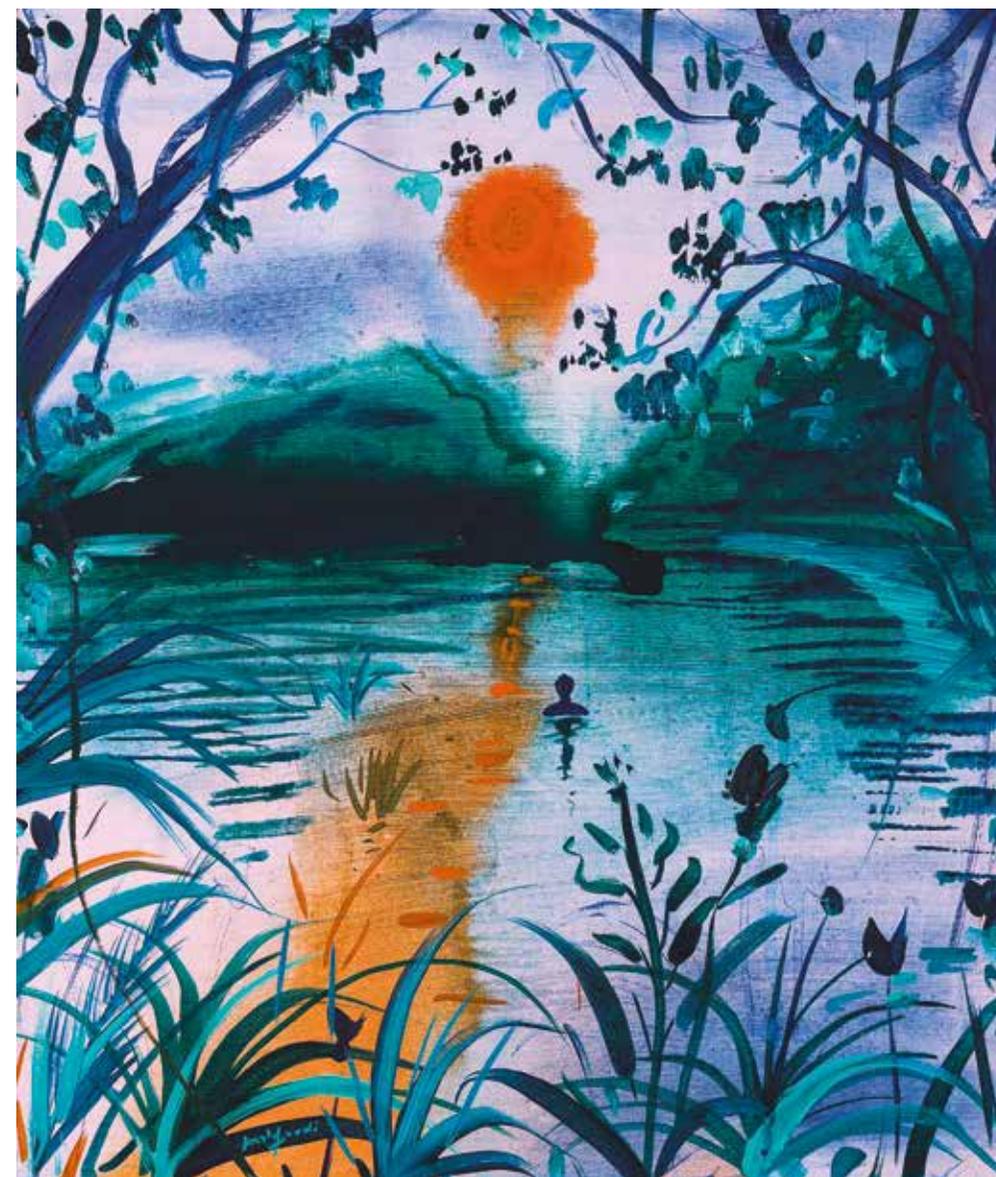
Going together
Acrylique sur toile
100 x 130 cm
2022

Bryn in the golden lake
Acrylique sur toile
150 x 180 cm
2022

So far
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

Under the orange sun
Acrylique sur toile
60 x 50 cm
2022

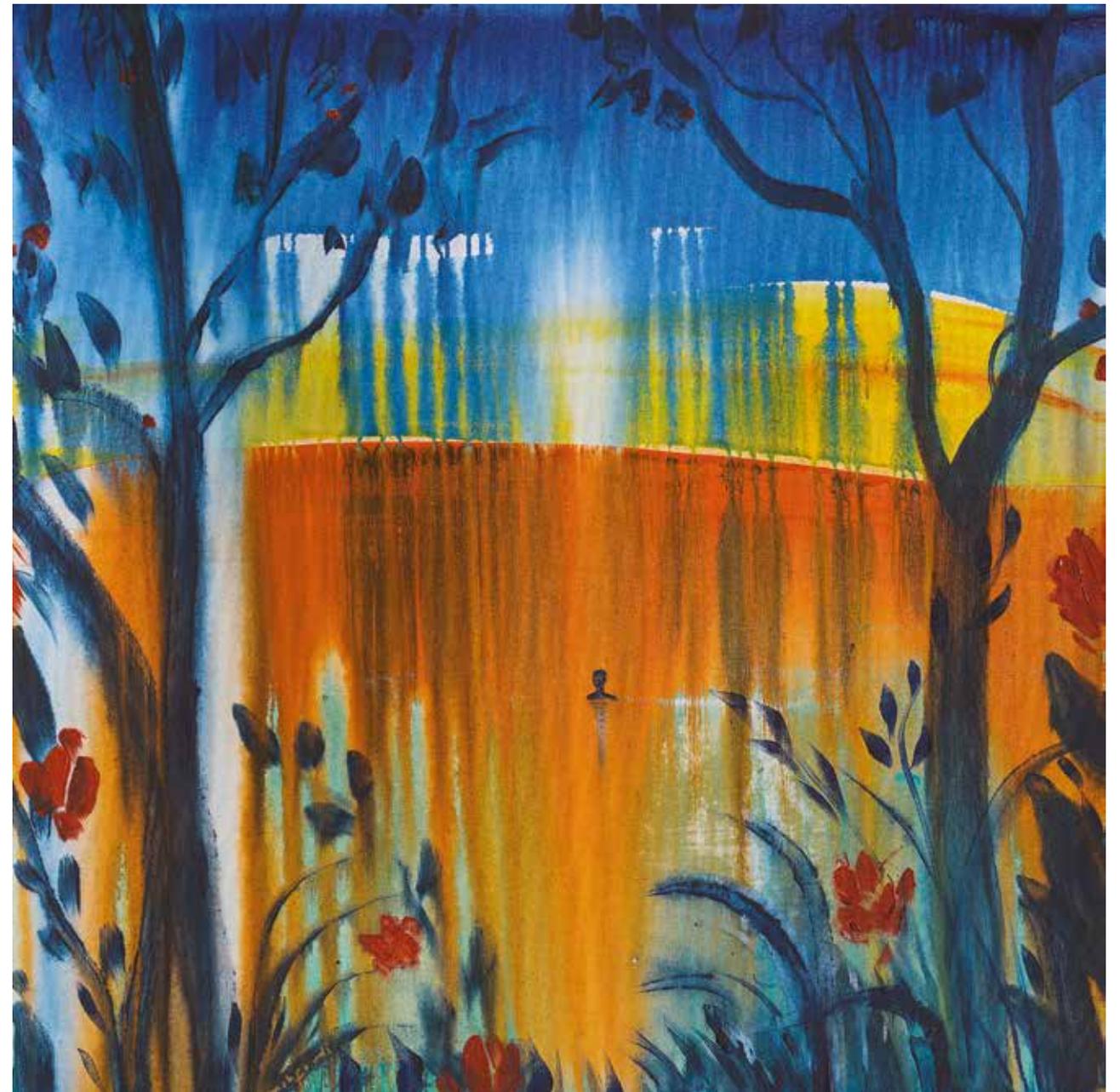
Conversation
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
2022

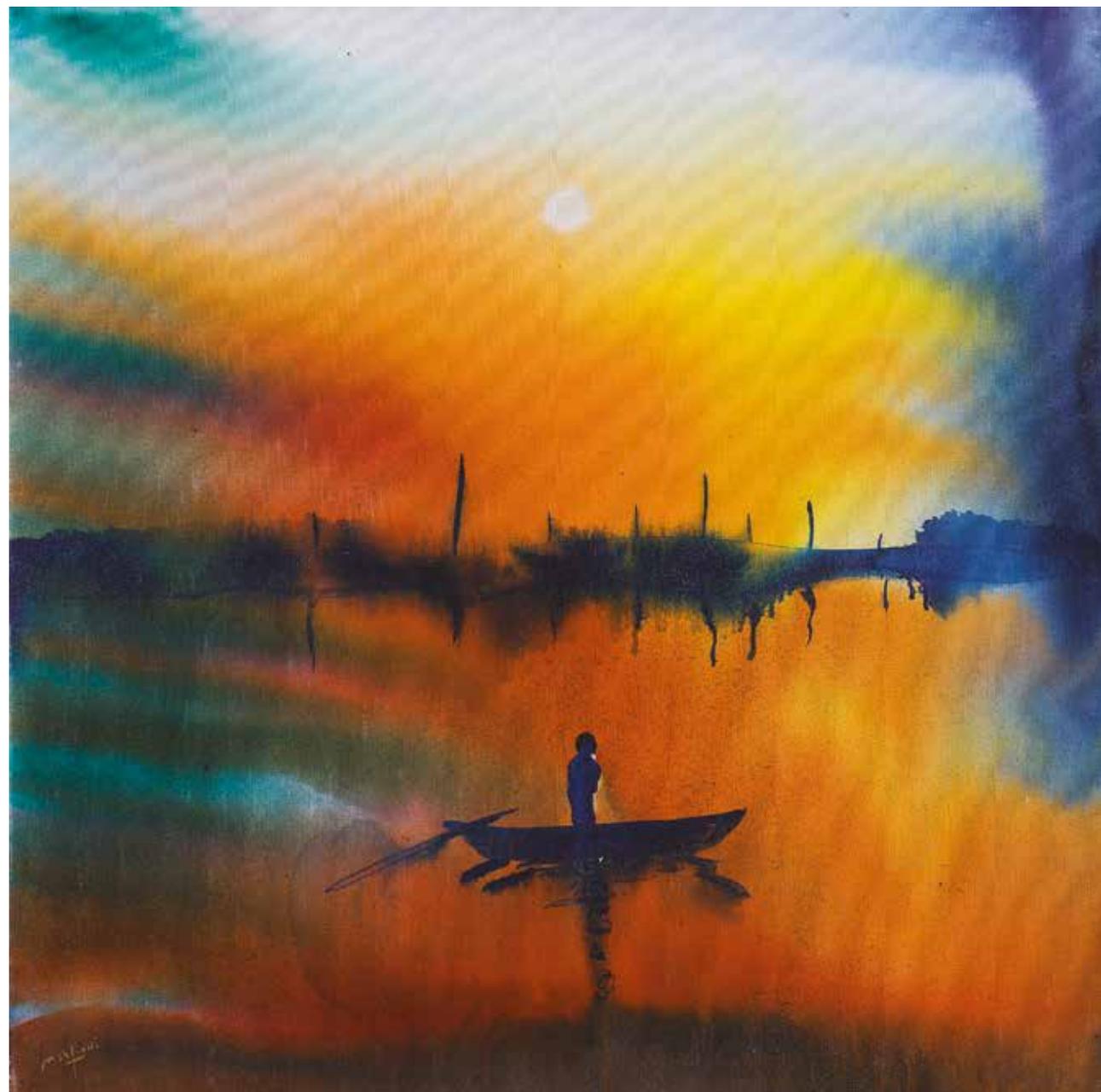

Between two palms
Acrylique sur toile
120 x 105 cm
2022

Feels like paradise
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
2022

Golden hour
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
2022

The botanist
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
2022

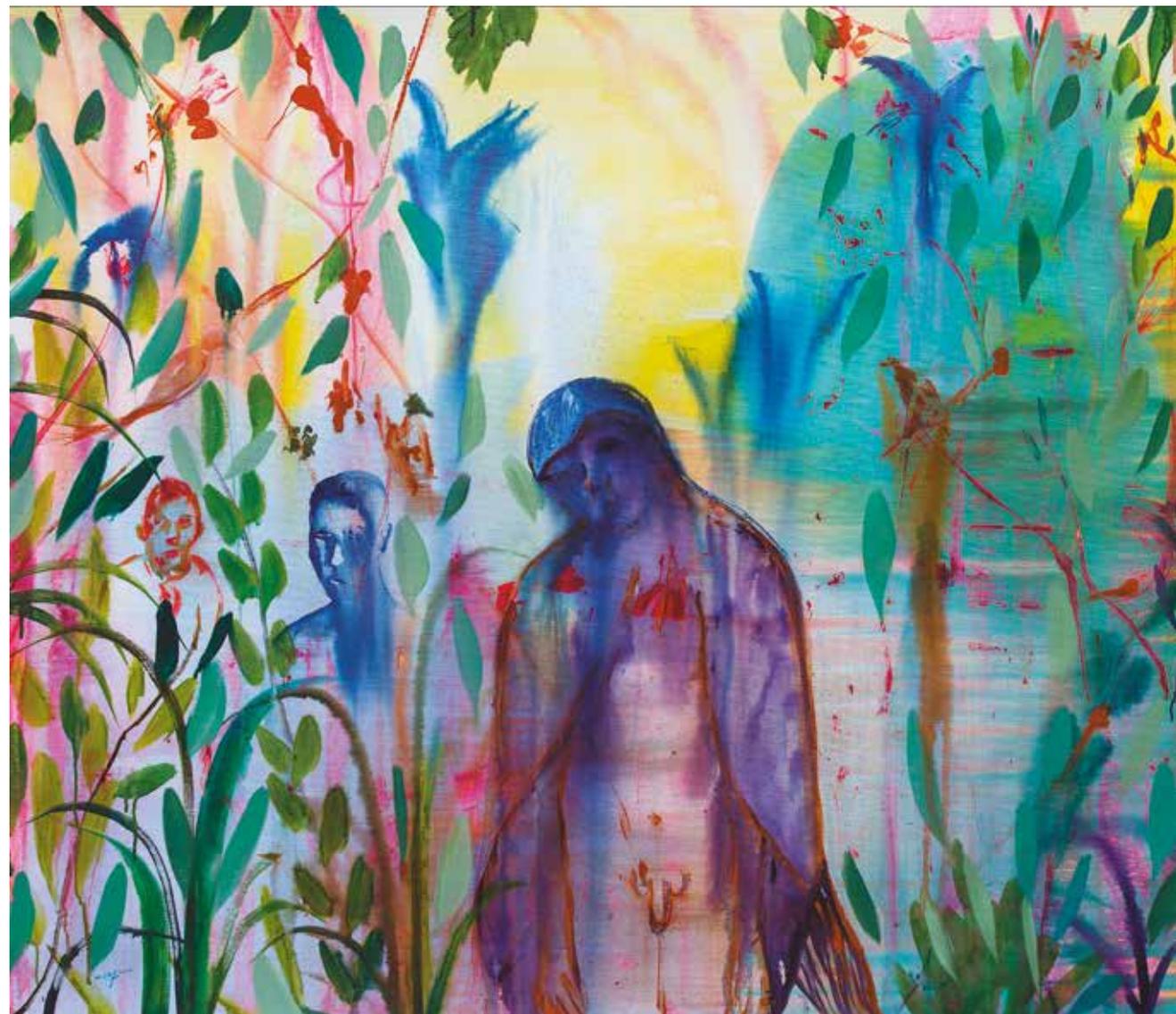
Past life
Acrylique sur toile
180 x 120 cm
2021

Meeting my past life
Acrylique sur toile
180 x 120 cm
2022

Birdman
Acrylique sur toile
145 x 165 cm
2022

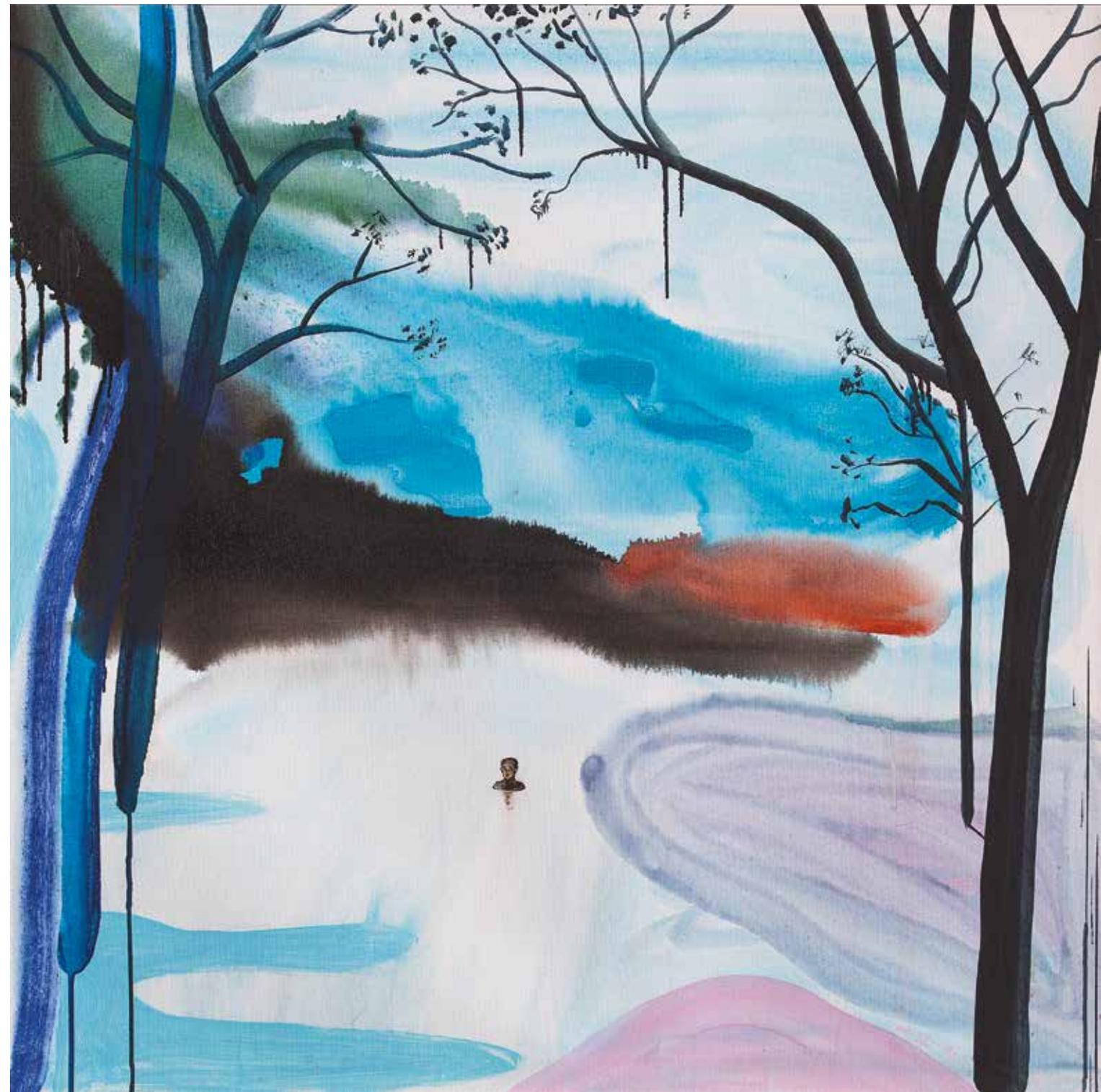
The purple lake
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
2022

Falling in the deep
Acrylique sur toile
120 x 120 cm
2022

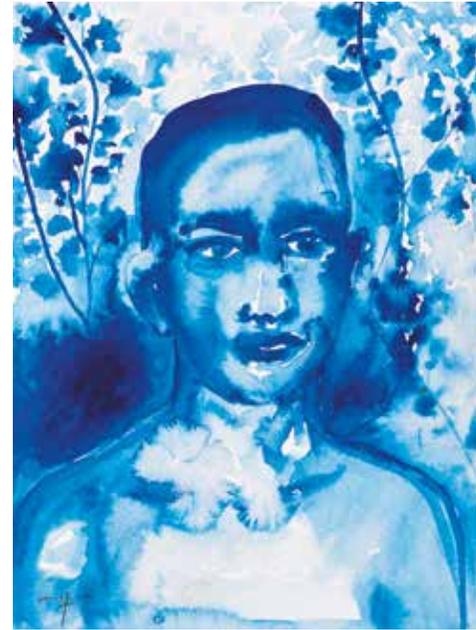

Black mountain
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
2022

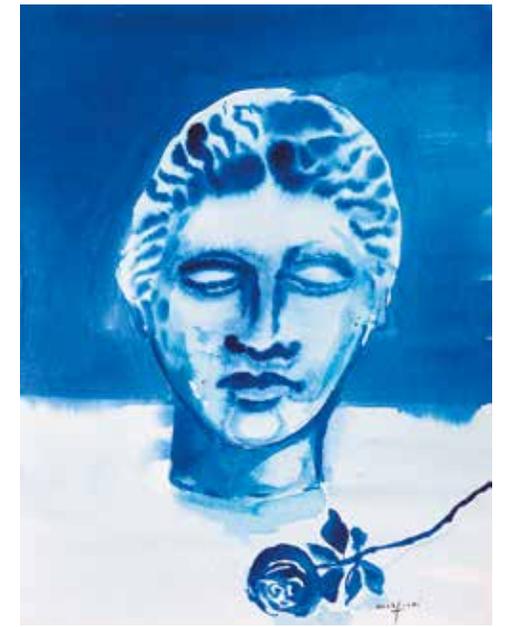
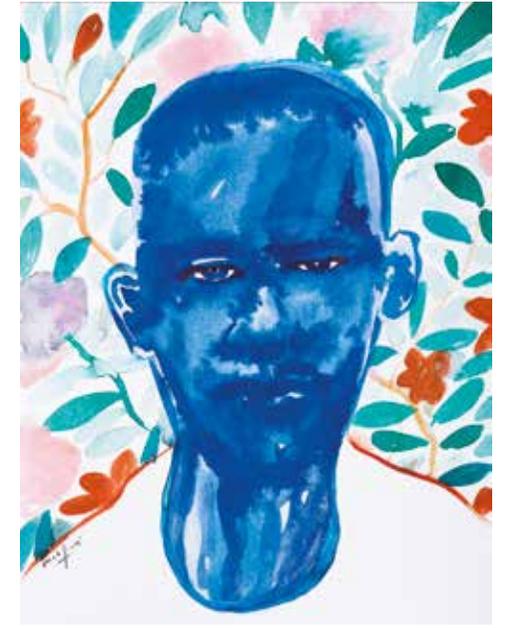

Rivers and roads
Acrylique sur toile
120 x 120 cm
2022

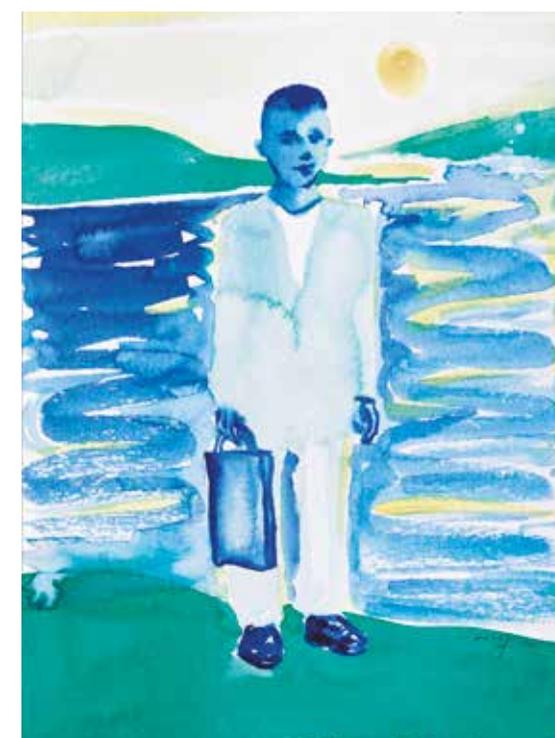
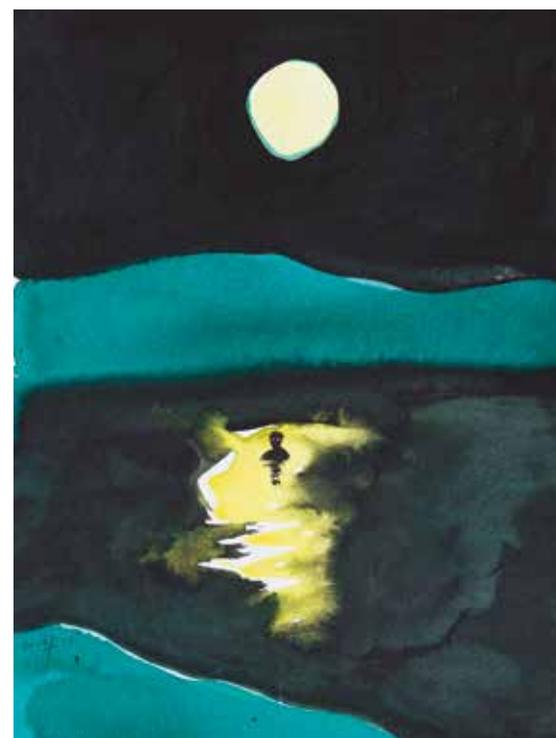
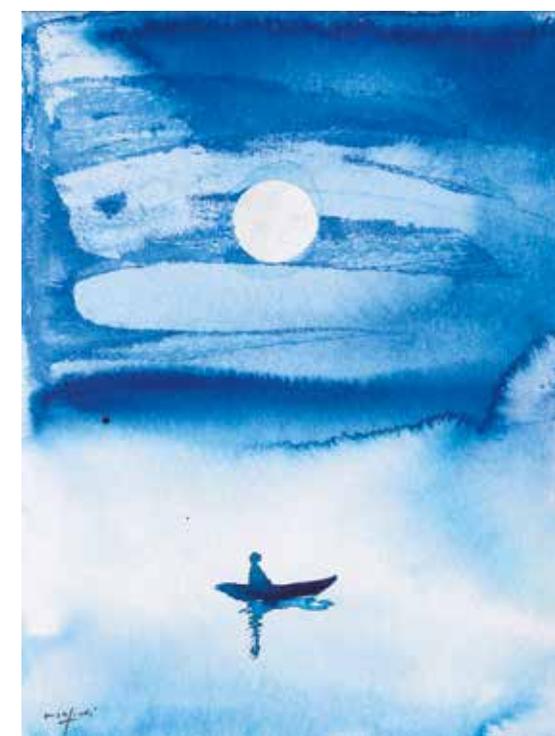

Les fleuristes de l'Atlas III à VIII
Encre sur papier
40 x 30 cm (chaque)
2022

Les fleuristes de l'Atlas I, II & IX, Birdman, The blue fury & The blue bust
Encre sur papier
40 x 30 cm (chaque)
2022

Moonlight I, II, III & The lost manager
Encre sur papier
40 x 30 cm (chaque)
2022

Omar Mahfoudi est né en 1981 à Tanger.

Au début de sa carrière, l'artiste était très attaché au portrait. Mais depuis qu'il s'est établi à Paris, il a ouvert à sa peinture de nouvelles perspectives, en s'intéressant au paysage et en développant un langage plastique combinant réalisme et fantastique. Les coulures omniprésentes donnent un aspect diaphane aux peintures et dessins de Omar Mahfoudi et confèrent un surcroît de mystère aux scènes peintes.

Dans ses œuvres récentes, Omar Mahfoudi représente souvent de simples baigneurs, dans des vastes plans d'ensemble, comme s'ils étaient d'imperceptibles atomes perdus dans l'univers. Les crépuscules qui hantent cette peinture, sublimés par des tons tout aussi bien froids que chauds, traduisent autant une aspiration contrariée vers l'infini qu'une inquiétude cosmique devant les menaces pesant sur un environnement d'autant plus sublime de beauté qu'on le sait aujourd'hui menacé de disparition.

À sa façon, Omar Mahfoudi donne forme à un monde flottant, insaisissable, soumis à un principe de métamorphose permanent.

L'artiste vit et travaille entre Paris et Tanger.

Principales expositions personnelles

2023. *I was dreaming of the past*, galerie L'Atelier 21, Casablanca, Maroc
2022. *The forgotten branches*, galerie Afikaris, Paris, France
2021. *El Dorado*, galerie Afikaris, Paris, France
Attendre dans l'oasis, galerie Afikaris x AMA Collection, Cap-Ferret, France
2019. *Les Égarés*, centre d'art du château de Trousse-Barrière, Briare, France
L'Afrique maintenant, galerie Reto Andri, Zürich, Suisse
Botanica, galerie Conil, Tanger, Maroc
2018. *Tanjawi*, Point Éphémère, Paris, France
2015. *Tanger 1981*, galerie Formato Cómodo, Madrid, Espagne
Galerie Le Purgatoire, Paris, France
2013. Matisse Art Gallery, Marrakech, Maroc
2009. *Rage*, galerie Dar d'Art, Tanger, Maroc

Principales expositions collectives et foires

2022. Art Cologne avec la galerie Rodolphe Janssen, Cologne, Allemagne
Classique !, galerie Afikaris, Paris, France
1-54 Contemporary African Art Fair, avec la galerie Afikaris, Paris, France
1-54 Contemporary African Art Fair, avec la galerie Afikaris, Londres, Royaume-Uni
Être ici, parcours artistique, Tanger, Maroc
BAD+ Art Fair, avec la galerie Afikaris, Bordeaux, France
Artgenève, avec la galerie Afikaris, Genève, Suisse
2021. 1-54 Contemporary African Art Fair, avec la galerie Afikaris, Londres, Royaume-Uni
Quitter la ville, avec Moustapha Baidi Oumarou, galerie Afikaris, Paris, France

2020. *Une nouvelle génération*, galerie Abla Ababou, Rabat, Maroc
La vague blanche, galerie 38, Casablanca, Maroc
2018. *NEUE WELTEN*, galerie Reto Andri, Zürich, Suisse
2017. Le Collectif, Fondation Montresso, Marrakech, Maroc
2016. *Expectativa y Memoria*, círculo de Bellas Artes, Madrid, Espagne
2015. Salon Marocain, Fundação de Serralves, Porto, Portugal
ARCO Madrid, avec la galerie Formato Cómodo, Madrid, Espagne
Trouble, Institut français de Tanger, Maroc
2014. *Le Maroc contemporain*, Institut du monde arabe, Paris, France
Walker Art Center, Minneapolis, États-Unis

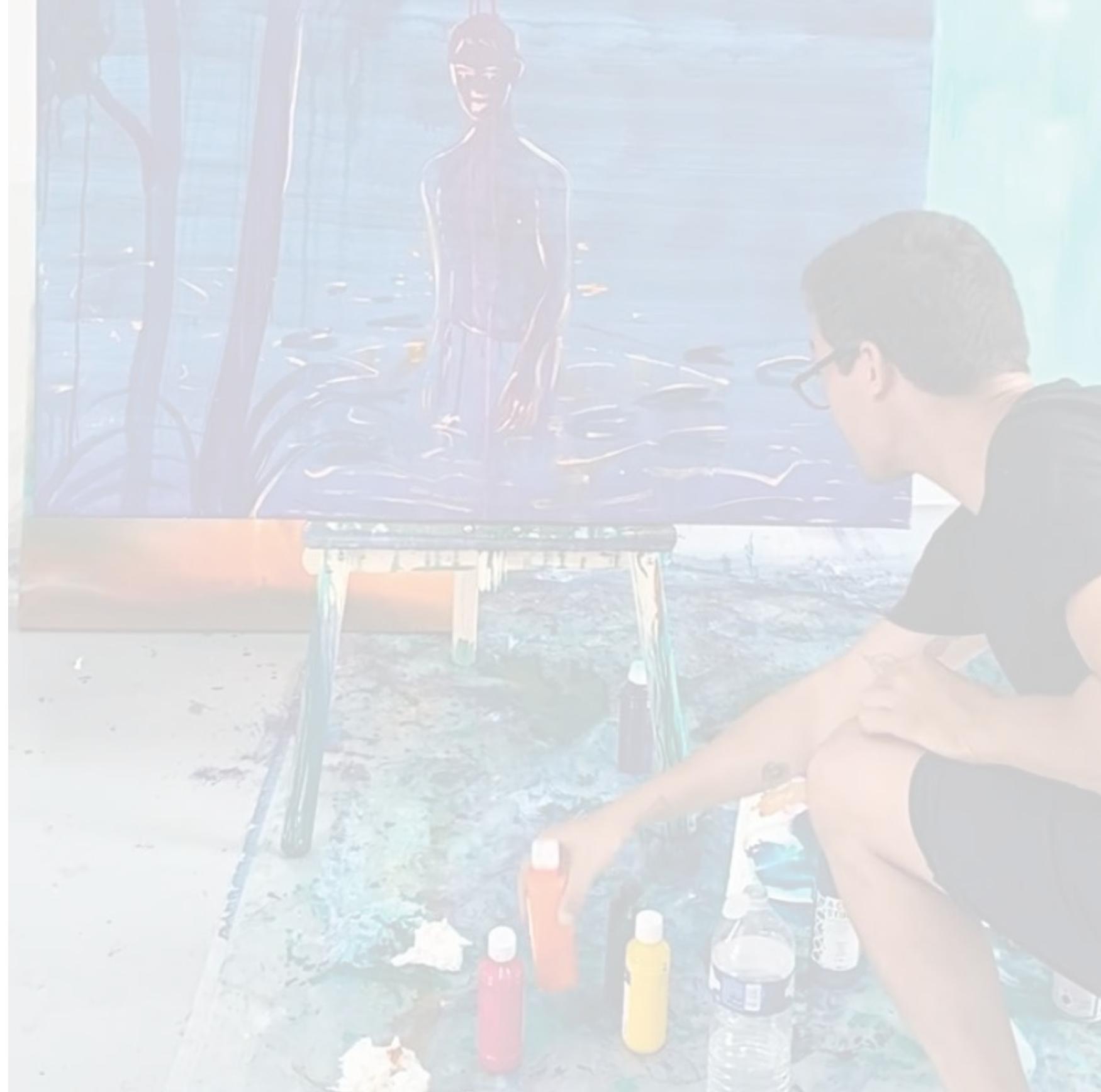
Résidences

2021. 59 Rivoli, Paris, France
2020. Centre international des Récollets, Paris, France
2018. 59 Rivoli, Paris, France
2017. Cité internationale des Arts, Paris, France
Fondation Montresso, Marrakech, Maroc
2013. Djerassi Resident Artists Program, Woodside, États-Unis
2011. Kala Art Institute, Berkeley, États-Unis
2007. Cinémathèque de Tanger, Maroc

Principales collections

- Musée d'Art contemporain africain Al Maaden, Maroc
Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, Maroc
Fondation Gandur pour l'Art, Suisse
Collection Gervanne & Matthias Leridon, France

Dépôt légal : 2022MO5074
ISBN : 978-9920-759-16-8
Texte : Olivier Racht
Photos : Abderrahim Annag & portrait de l'artiste par L'ours de ville (p.58)
Impression : Direct print
Exposition du 24 janvier au 24 février 2023
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.latelier21.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
contact@latelier21.ma ■ www.latelier21.ma