بنك المغرب
BANK AL-MAGHRIB

معرض

الفن بصيغة المؤنث
الإبداع المتعدد

معرض مؤقت من 30 أبريل إلى 31 أكتوبر 2015
بمتحف بنك المغرب

L'art, comme expérience sensible et pluridimensionnelle, a toujours été une question féminine par excellence. Pénelope tissait et retissait sa trame en attendant le retour d'Ulysse. Broderies, tapisseries, et bien d'autres arts, dits artisanaux, nous interpellent encore par la finesse de leur composition et la créativité dont elles témoignent. Pour dire que le féminin de l'art traverse le temps tout en empruntant de nouvelles voies et en se forgeant des postures pleines de promesses.

SI l'on peut reconnaître «la touche» féminine dans les créations de plusieurs femmes artistes, nombre d'entre elles choisissent de moduler des matières «viriles», afin d'aller au-delà de leur généricité et de leur corps. D'autres, en revanche, mettent en scène leur propre corps, investissant ainsi leur image propre, afin de la reformuler selon l'intentionnalité existentielle qui les habite.

Au Maroc, l'art moderne au féminin remonte à la fin de la première moitié du siècle dernier. Meriem Meziane, première femme à s'être offert une formation dans l'art de l'image en Espagne, a ouvert le chemin à ses semblables, par son travail de pionnière, ainsi que par ses scènes féminines qui prolongent de façon singulière le regard d'un Delacroix.

Chaïbia, découverte par le critique d'art français Gaudibert dans les années soixante, déserte ses besognes quotidiennes de femme au foyer pour se consacrer avec beaucoup de force et d'abnégation à sa nouvelle vocation d'artiste ni naïve ni primaire, mais plutôt brute et singulière. Fatima Hassan, brodeuse, s'empare de la toile pour la transformer en espace presque magique où le féminin respire la vie.

Ce trio créatif installa les jalons d'un art au féminin largement apprécié tant au Maroc qu'à l'étranger. Ce qui ne manquera pas de fructifier la scène artistique et lui conférer une empreinte de pluralité indéniable. Cette voie pleinement ouverte nous a offert d'autres expériences qui ne manquent pas de nous séduire : Fatna Gbouri et ses figures en mouvement ; Benhila Regraguiya avec sa touche de tisseuse de rêveries ; Taoufa Elharrah et ses scènes presque abstraites et fortement colorées…

D'autres noms vinrent alimenter cet art qui a parfaitement su s'intégrer à une histoire naissante de l'art marocain. Malika Agueznay, une autre pionnière, avec ses compositions scripturales à bases d'algues agencées comme une danse féerique, travaille le signe comme matrice et possibilité de sens et de signification.

De la peinture, à la sculpture à l'art nouveau, l'aventure féminine ne cesse de nous offrir des expériences exceptionnelles. Ainsi, la pratique sculpturale de Ikram Kabbaj est à cet égard pleine de questions. Le travail de Fatiha Zemmouri interroge la matière et en construit des architextures dont le sens explore de nouveaux horizons de la plasticité! C'est que plusieurs femmes s'attaquent aux matériaux «viriles» pour se les approprier et y forger une identité plurielle et une créativité à fleur de corps !

Safae Erruas, elle, une élabore une archéologie visuelle et symbolique d'une féminité dont les blessures sont si béates qu'elles interpellent la dialectique du nocturne et du diurne, du transcendantal et du matriciel ! D'autres femmes artistes nous invitent tout près de leur sensibilité éveillée à leur rêve et à leur regard. Wafaa Mezouar agence ses compositions en transe. Lalla Essaydi transforme le support photographique en parchemin où les signes sont les traces d'une mémoire éveillée aux blessures et à la beauté du féminin.

Les nouvelles expériences plastiques menées par de jeunes artistes femmes témoignent d'une richesse indéniable. Comme si l'art contemporain offrait un terrain propice qui pousse les femmes à s'investir plus profondément dans cette pratique porteuse de changement et de liberté inconditionnelle.

En effet, de plus en plus de femmes s'aventurent dans cette démarche et lui vouent un désir de créativité renouvelée et une volonté de recherche plastique assidue. Si les unes nous viennent d'une formation académique locale, d'autres sont autodidactes ou délaissent leur pratique d'architecte ou de médecin… pour épouser l'art des formes et des formulations !

Cette exposition ne se veut nullement être un panorama exhaustif de ce dynamisme. Elle plonge dans la collection riche et variée de Bank Al-Maghrib afin d'offrir au visiteur les créations féminines qu'elle recèle.

Il s'agit d'une célébration de la création plurielle au féminin, en un moment historique où la femme marocaine est toujours en quête d'équité, de présence active et de visibilité sociale et culturelle. L'art est, en effet, le lieu où elle inscrit sa créativité comme alternative à la marginalisation, où elle déploie la richesse incommensurable de son être.

Cette exposition est un clin d'œil à la présence vitale de la femme dans le domaine artistique et culturel. Une présence par ailleurs dotée d'une singularité créative irréductible, à laquelle il nous faut incessamment rendre hommage, valoriser et rendre visible !

Farid Zahi
Commissaire de l'exposition

ظل الفن، باعتباره ممارسة محسوسة ومتعددة الأبعاد، تجربة أنثوية بامتياز. فقد كانت بينلوب تحيك نسيجها وتفكه لتعيد حياكته في انتظار عودة أوليس من مغامراته. والطرز كما الزرابي وغيرها من الفنون اليدوية، التي تسمى صناعة تقليدية، لا تزال تمارس علينا فتنة وجاذبية كبرى بالنظر إلى روعة تنسيقها والإبداع الذي تشهد عليه. وهو ما يجعلنا نزعم بأن مؤنث الفن يخترق الزمن عبر ارتياد مسالك جديدة ومن خلال مجالات مليئة بالوعود والمفاجآت.

وإذا كنا أحيانا نستطيع الوقوف على "اللمسة" الأنثوية في العديد من إبداعات النساء الفنانات، فإن العديد منهن أيضا يختزن تناول وصياغة مواد "خشنة"، كي يتجاوزن المسبقات الملحقة بأنوثتهن وجسدهن. بل إن البعض الآخر منهن، بالمقابل، يمسرحن جسدهن الشخصي، متملكين صورتهن الخاصة لإعادة صياغتها وفقا للمقصدية الوجودية المتأصلة فيهن.

يعود الفن الحديث بالمغرب إلى نهاية النصف الأول من القرن الماضي. كانت مريم أمزيان المرأة الأولى التي تمكنت من التكوين الفني في إسبانيا، فاتحة بذلك المجال لبنات جنسها، من خلال عملها الفني الرائد، كما من خلال مشاهدها الأنوثية التي تستوحي بشكل أو بآخر إرث الفنان الفرنسي دولاكروا.

وهكذا، فإن الشعيبية، التي اكتشفها الناقد الفرنسي بيير غوديبير، سوف تتخلى عن مشاغلها السابقة كي تكرس نفسها بالكثير من القوة والتفاني لمسيرها الإبداعي الجديد، الذي لم يكن لا ساذجا ولا بدائيا وإنما كان فنا خاما ومتفردا. أما فاطمة حسن، فقد تخلت عن الطرز لتحول القماشة إلى فضاء سحري يتنفس فيه الأنوثي الحياة.

هذا الثلاثي المبدع، سيركز أسس فن بصيغة المؤنث سوف يجد صدى في الساحة الثقافية المغربية والأجنبية. وهو الأمر الذي أغنى المشهد الفني المغربي ومنحه سمة تعددية لا يمكن إنكارها. من ثم، فإن هذا المنفتح الجديد سوف يمنحنا أسماء مبدعة أخرى كثيرة: كفاطنة الكبوري وشخصياتها الحركية، بنحيلة الركراكية ببصمتها النساجة للأحلام، وتوفة الحراح ومشاهدها التلوينية التي تكاد تكون تجريدية، وغيرهن كثير...

هكذا فإن العديد من الأسماء سوف تلج هذا المجال الخصب كي تندمج بشكل واضح في تاريخ الفن المغربي الذي بدأت تتشكل معالمه بشكل واضح. ومليكة أكزناي، من هؤلاء الرائدات. وهي بتأليفاتها الكتابية في شكل طحالب منتظمة، تشتغل على العلامة باعتبارها عمادا ورحما، وممكنات للمعنى والدلالة.

من التشكيل إلى النحت إلى الفن الجديد، لا تكف المغامرة النسوية عن منحنا من التجارب الاستثنائية الجمّ الكثير. وهكذا فإن الممارسة النحتية لإكرام القباج تفتحنا على أسئلة جديدة. أما أعمال فتيحة الزموري فهي تسائل المادة وتشكل معمارية منسوجة مفتوحة على مفاوز الإبداع. ذلك أن العديد من النساء يطوعن المواد الخشنة لامتلاكها كي يصغن من خلالها هوية تعددية ومسيرا إبداعيا نابعا من أعماق الوجود.

تبلور صفاء الرواس أركيولوجيا بصرية ورمزية لأنوثة تخيط جراحها، وتنسج العلائق بين النهاري والليلي والمتعالي والرحمي. ثمة فنانات أخريات يدعيننا قريبا من حساسيتهن اليقظة ومن حلمهن ونظرتهن: وفاء مزوار لتأمل تشكيلاتها الحركية؛ وللا السعيدي كي نتأمل كيف تحول السند الفوتوغرافي إلى طرس، حيث العلامات عبارة عن أثر ذاكرة متيقظة للجراح وللجمال الأنثوي.

تفصح التجارب الجديدة للفنانات الشابات عن غنى عارم. يبدو إذن كما لو أن الفن المعاصر يمنح لهن المجال الأمثل كي يندرجن أكثر في هذه الممارسة التي تحمل معها لهن الحرية والتغيير اللامشروطين.

وفعلا فإن هذا المدّ يجعل مغامرتهن الفنية مشروطة برغبة إبداعية متجددة وببحث تشكيلي دؤوب ولا ينضب معينه. وإذا كان البعض منهن أتينا من معاهد التكوين (مدرسة الفنون الجميلة بتطوان ونظيرتها بالدار البيضاء وغيرهما)، فإن الأخريات عصاميات التكوين، أو يتخلين عن ممارسة الهندسة المعمارية أو الطب أو غيرهما، ليكرسن أنفسهن لفن الأشكال والتصوير.

هذا المعرض لا يزعم لنفسه أن يكون بانوراما شاملة لهذه الدينامية. إنه غوص في المجموعة الفنية لبنك المغرب، بغناها وتنوعها، ليمنح للزائرين الإبداعات الفنية التي تحتويها.

يتعلق الأمر إذن باحتفاء بالإبداع المتعدد بصيغة المؤنث، في لحظة تاريخية لا تزال فيها المرأة تسعى لتعميق مكاسبها في مجال المساواة، كما في توكيد حضورها الفاعل وعيانيتها الاجتماعية والثقافية. والفن مجال تجسد فيه إبداعيتها، باعتبارها بديلا عن التهميش، وحيث تبرز غنى وجودها اللامحدود.

إنه معرض يشكل إشارة إلى الحضور الحيوي للمرأة في المجال الفني. وهو حضور يمتلك فرادته الإبداعية غير القابلة للاختزال، وعلينا الاحتفاء به وتثمينه وجعله مرئيا.

فريد الزاهي
القيم على المعرض

بنك المغرب
BANK AL-MAGHRIB

Exposition

L'art au féminin
Une création plurielle

Exposition temporaire du 30 avril au 31 octobre 2015
Au Musée de Bank Al-Maghrib