

COLORS OF ABSTRACTION 2

Courtesy of Ghizlaine Agzenai and 193 Gallery

193
GALLERY

3 au 31 MARS 2021
7 rue des Filles du Calvaire, 75 003 Paris

L'exposition *Colors of Abstraction 2* est une traversée au confluent de la peinture, de la sculpture et du design qui trouve son point d'orgue dans une exploration de la couleur qui la mène vers l'abstraction : à la croisée des espaces, des continents africain, européen et sud-américain. **Ghizlane Agzenaï** (Maroc), **Valentina Canseco** (Chili-Brésil-France) et **Jean Servais Somian** (Côte d'Ivoire) sont des passeurs d'art, leurs gestes transcendent les époques, les frontières et les territoires au nom d'une mémoire.

D'un Tout-Monde à un Tout-Village cher à Edouard Glissant. Sommes-nous dans le sillage et le tracé de la Nouvelle Figuration dite néo-fauve ou néo-expressionniste, dont l'apparition se fait jour au cours des années 80 ? Déjà au milieu des années 90 où certaines expositions incarnaient une nouvelle tendance, le renouveau de l'abstraction ?

Avec le rouge de **Jean Servais Somian**, la ligne couleur déploie son lieu inaugural pour aller au-delà de l'abstraction au cœur de la texture dans un corps à corps où le demiurge, est blotti au creux de son art. Au sein de son atelier situé en Côte d'Ivoire, au plus fort de la nature face à l'horizon bleu indigo perlé de vagues puissantes, le sculpteur est porté par le souffle et la force ardente d'une temporalité originelle : arbres de Grand-Bassam, âmes africaines, voix ancestrales animent l'artiste qui rêve et façonne d'anciennes pirogues vouées à l'abandon sur les innombrables plages. Son geste radical, obstiné, ravive la matière. Le bois retrouve toute son ampleur et sa plénitude.

Dès lors, les pirogues sont muées, magnifiées en sofas aux lignes minimalistes, pièces majeures mêlant sculpture et design. Un travail des mains fait avec le cœur aux sources de la terre des anciens, hommage au bois telle une matière incarnée en précieux alliage constellé de stigmates colorés car le palmier comme le bois d'ébène ou encore le bois de cocotier se travaille au calme. Par-delà la dimension créatrice, Jean Servais Somian impose un autre espace. Abidjan, Paris, Lausanne, des villes évocatrices d'exil, de création, de questionnement où il déroule tour à tour une scénographie entre mondes anciens et contemporains en traversant de multiples récits.

Tel un rituel, il pose chaque jour une pierre angulaire à l'édifice de sa production singulière insufflant des formes épurées reliant la continuité de ses œuvres à l'Afrique à l'Europe et au Tout-Monde. Témoins, ses tabourets dentelés, tissés de couleurs vives, cousus d'art et de matière où la vivacité du rouge rappelle la tonalité de Rothko.

Parmi les couleurs célébrées au fil de *Colors of Abstraction 2*, le jaune décliné de **Ghizlane Agzenaï** fait écho aux jaunes de **Jean Servais Somian** comme aux *Jaunes majeurs, Jaunes d'or* jusqu'à l'*Or* de la série *Eclats* (2004) de Monique Frydman de la fin des années 80.

Pensée au fil d'un protocole d'assemblage, la couleur éclatante mène **Ghizlane Agzenaï** d'un tableau à l'autre vers l'essor d'une couleur fondamentale qui s'exprime comme autant de personnages, de narrations, de compositions propres en quête d'un langage universel. Muse-monde, la peinture est ce médium qui lui permet de parler au plus grand nombre.

La couleur-clé est ce trait agrandi, répété, bienveillant, devenu le langage qui lui est propre afin de transmettre une philosophie de vie positive. Artiste cosmopolite, **Ghizlane Agzenaï** est née à Tanger où la mer méditerranéenne se déverse dans le flot ininterrompu de l'océan Atlantique au pied des montagnes du Rif, le nord marocain, terre de brassage artistique. Ces toiles monumentales font vibrer la couleur dans l'espace par la juxtaposition de pans colorés, au rythme d'une géométrie, elle réécrit une narration de la peinture abstraite. L'explosion de tonalités vives est une forme de jubilation, ce bonheur qu'elle cite volontiers s'associe à un message d'optimisme partagé. L'équilibre entre le travail pictural et le travail graphique révèle la fusion entre la couleur et le dessin.

Ghizlane Agzenaï trace les contours d'une abstraction exigeante. La richesse de son empreinte la mène à la création de totems urbains monumentaux qui fleurissent divers espaces : de Paris à Barcelone en passant par Rabat. Elle forge des totems qui composent des tonalités colorées, laissant surgir des orangés, des bleus doux, des roses éclatants aux nuances de fuchsia. Une sonorité s'en révèle, prônant joie, énergie communicative et positive dans une dimension universelle.

Sa capacité de renouvellement libère son geste, ses assemblages sont souples et heureux, infusés au fil des saisons à Casablanca, à Berlin, dans la campagne française : sa technique est porteuse d'équilibre. Ses nombreux jets de couleurs joyeuses lancent un processus constant vers une création plus subtile.

Dès lors, au fil de *Colors of Abstraction 2*, les totems de **Ghizlane Agzenaï** communiquent harmonieusement avec l'art de **Valentina Canseco** et ses grands formats sur toile. Fruit d'une longue réflexion dans un premier temps, elle associe des formes colorées, dans un second temps : elle s'immerge dans la couleur, elle pose de multiples explorations, éblouit de nuances construisant une œuvre charnelle, telle une matrice aux infinies références. Un dialogue est traversé par la couleur fondatrice où des tendances marquantes apparaissent au gré de ses évolutions stylistiques et techniques. Son regard émouvant, sa couleur constante rendent hommage au dessin, saisit sur le vif et témoignage sensible du monde qui l'entoure.

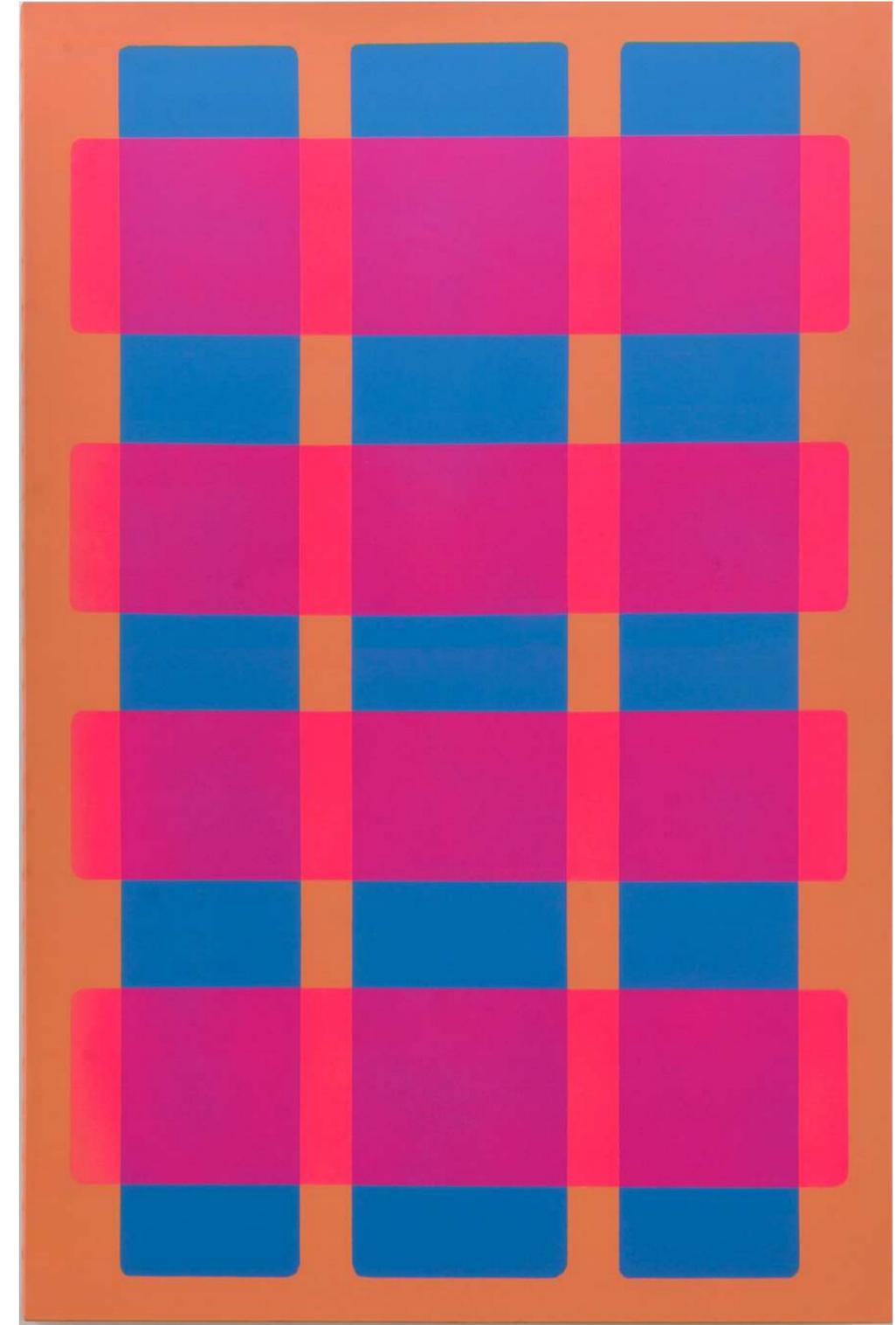
Elle dissèque, détourne les objets de l'espace urbain, s'attache à triturer, à transformer les matériaux les plus humbles pour en révéler des strates insoupçonnées en les détournant de leurs fonctions premières jusqu'à la création de pièces inédites. Ces rencontres-ruptures entre objets et textures caractérisent un travail incarné par une recherche d'unir l'espace et le temps dans un concept ouvert comme la continuité d'une conversation entre l'ailleurs et l'histoire. Le fond s'éclaircit, la matrice se trame et la couleur jaillit telle une peinture abstraite.

L'expérience du mouvement géométrique est un virage progressif vers la figure abstraite de la peinture française, la peinture américaine qui se conjuguent avec deux couleurs fétiches, tels le rouge et le jaune. « La chaleur sombre de la couleur donne à la surface une planéité nouvelle qui vibre et qui respire », rappellerait le critique Greenberg. Fascinée par la manifestation de la matrice, **Valentina Canseco** imagine l'imprégnation de la cagette qui repose sur un nouveau centre dans une continuité plus matérielle s'inspirant du vécu.

Alchimistes, maîtres de la couleur, plasticiens, **Ghizlane Agzenai**, **Valentina Canceco** et **Jean Servais Somian** orientent des variations et décryptent des signes autour d'une déambulation libre, colorée et contemporaine aux sources de l'abstraction. Ils rappellent en creux l'éveil d'un courant né au début du XXe siècle par des fulgurances de fauvisme, de cubisme, d'expressionnisme figuratif.

Ils incarnent une trinité qui réécrit un récit commun à dessein d'humanité...

Texte : Fouzia Marouf, curatrice de l'exposition *Colors of Abstraction 2*

Courtesy of Valentina Canseco and 193 Gallery

Jean Servais Somian, l'alchimiste

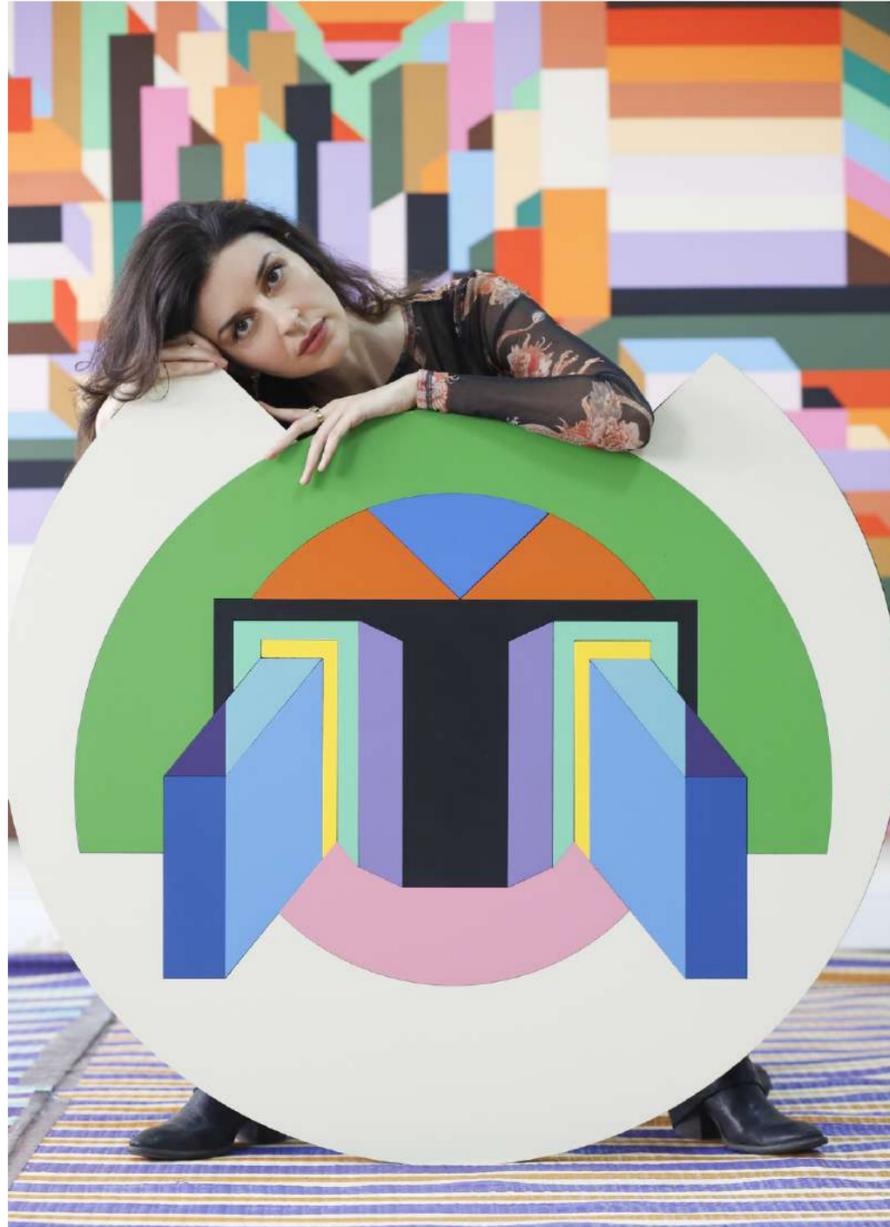

Né en 1971 en Côte d'Ivoire, Jean Servais Somian est designer, ébéniste et sculpteur. Il excelle dans l'art de transformer le bois, sa matière de prédilection. Porteur d'ancestralité, artiste très pointu en termes de finitions, il a introduit la couleur originelle au sein de son art. Inspiré par la nature, il travaille le bois de cocotier, d'ébène ou d'amazaque. Incarnant un art hybride, fait d'influences métissées, il revisite des objets du quotidien africain tels que les anciennes pirogues transformées en sofa, des troncs de cocotiers qui deviennent des miroirs, des bibliothèques ou bassines en plastique renversées et surmontées de coussins en wax... des tabourets bassines confortables aux tissus africains de couleurs chatoyantes, autant de meubles et de sculptures aux lignes épurées : sa créativité s'exprime à travers ces pièces originales.

Formé à 16 ans avec le Libanais Georges Ghandour, il fait ses premières armes entre la Côte d'Ivoire et la Suisse : au centre d'ébénisterie de Ghandour à Abidjan et artisanal de Grand-Bassam puis à Lausanne au sein de l'agence de design Daniel Beck. Il travaille le palmier grâce à un artisan descendant d'une famille de sculpteurs du roi, le « vieux Kanga ». Suivent de longues années vécues tel un entre-deux en Afrique et en Europe.

Jean Servais Somian multiplie les solo show et group show aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Afrique dans de prestigieux espaces : galeries, musées, Fondations, à Genève, Cologne, Paris, Dakar, Alger, Aachen. Son art a rejoint d'illustres collections à travers le monde : notamment Mathias & Gervane Leridon, le roi Mohammed VI du Maroc.

Ghizlane Agzenai, l'humaniste

Née à Tanger, Ghizlane Agzenai est célèbre pour la création de totem colorés et monumentaux. Elle vit et travaille à Casablanca, parcourt les quatre coins du monde afin d'y instiller et présenter son art. Animée d'une philosophie de vie positive qui se lit au fil de son œuvre, en avril 2020, elle crée la surprise en réalisant « Emerge », projection murale sur l'un des plus hauts immeubles de la métropole casablancaise durant le premier confinement. Considérée comme l'héritière de l'Ecole de Casablanca, curieuse, touche à tout, elle décline ses travaux aux divers formats sur différents supports : mur, bois, carton, toile, électricité, métal. Ses œuvres majeures oscillent entre dessins muraux et multiples expositions en Europe et en Afrique.

En novembre 2020, elle présente l'exposition personnelle Emerge Reloaded à La Galerie 38 à Casablanca. Entre 2019 et 2018, elle habille le mur de Vigo Ciudad Color, l'US Barcelona, le Mural Harbor en Autriche, le Mur d'Oberkampf à Paris. Elle participe au Festival Jidar au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Elle présente l'exposition personnelle Totem au sein de La Galerie 38 à Casablanca et en 2017 What the weekend is 2, Alte Munze à Berlin.

Valentina Canseco, la coloriste

Née en 1985, **Valentina Canseco** est d'origine brésilo-chilienne. C'est une plasticienne qui vit et travaille entre Paris et Saint-Denis. Sa pratique s'étend du dessin à l'installation. Au fil de multiples médiums comme le dessin, la gravure, la photographie ou encore la vidéo, elle questionne la relation liant l'humain à l'espace urbain. Créer du lien, valoriser le travail et la présence des habitants des lieux qu'elle investit afin d'en conserver une trace sont autant de jalons qui s'inscrivent dans sa démarche et la pratique de son art.

Elle a participé à de nombreuses expositions : Patricia Dorfmann, la 62e édition du Salon de Montrouge et à l'Espace Bertrand Grimont à Paris.

Fouzia Marouf

Commissaire d'exposition et journaliste

Basée à Paris, journaliste depuis quinze ans à travers le monde arabo-africain, **Fouzia Marouf**, dissèque les phénomènes sociaux et analyse les tendances culturelles. Passionnée par l'humain, le terrain, elle a travaillé au cœur de trois continents : Afrique, Moyen-Orient, Europe. Elle a mené des enquêtes, des reportages exclusivement dévolus à la condition féminine et aux droits humains pour *Afrique magazine*, *Le Monde Afrique*, *TV5 Monde*, *L'Obs* à Paris, *Elle Orientale* à Beyrouth ou encore *Tel Quel* à Casablanca. Rédactrice en chef print-web, elle a lancé les magazines culturels gratuits *Métropolis* à Casablanca et *Life is Marrakech* dans la cité ocre. Tour à tour critique cinéma, elle a été membre de jury (Festival du film de Rabat, Tanger) et a présidé la commission au CCM, (Centre Cinématographique Marocain). Modératrice lors de rencontres-débats à la Biennale d'Art Contemporain de Marrakech, aux Rencontres Photos de Tanger, au Salon du Livre à Casablanca et dans la mythique cité du détroit : Tanger. Passionnée de photographie, elle a suivi de nombreux work shop et une formation de curatrice en art contemporain à l'Atelier de l'Observatoire dans la métropole casablancaise. Elle a été curatrice lors de l'exposition photographique *Colors of Africa* (Octobre 2020-Janvier 2021) qui a réuni des artistes d'Afrique francophone et anglophone avec Hassan Hajjaj (Maroc), Thandiwe Muriu (Kénya), Derrick Ofofu Boateng (Ghana) et Ebuka Michael (Nigéria) à la 193 gallery. Enfin, on la retrouve curatrice pour l'exposition collective *Colors of Abstraction 2*.

Contact presse :
Cesar LEVY
cesar@193gallery.com
06 03 70 78 26

193
GALLERY

7 rue des Filles du Calvaire, 75 003 Paris