

KAHINA

كاهنة

FOREIGN AGENT

ILYES MESSAOUDI

4 DECEMBER 2021-
5 FEBRUARY 2022

Foreign Agent présente le premier solo d'Ilyes Messaoudi en Suisse, un artiste né à Tunis en 1990, vivant et travaillant aujourd'hui à Paris, dont le travail aux sonorités pop se situe entre Orient et Occident, tradition et contemporanéité. Pour *Kahina*, Ilyes s'est inspiré d'un récit historique du VIIème siècle pour créer douze peintures sous verre, y mêlant collages de feuilles d'or et d'argent églomisées, de papier calque et de laine. Cette série sera accompagnée début 2022 de la sortie d'un livre du même titre écrit par Aurélien Simon chez Orient Editions.

Kahina raconte l'histoire de Dihya, la cheffe de la résistance des Amazighs à l'invasion des Omeyyades, qui la surnomment la devineresse : la Kahina. La Kahina est une figure résistante féminine historique de la région du massif montagneux des Aurès, un territoire qui se trouve aujourd'hui partagé entre l'Algérie et la Tunisie. Elle reste profondément vivante dans la mémoire et les récits de ces deux pays, qui n'en formaient autrefois qu'un seul, dont l'unité culturelle perdue aujourd'hui grâce à cette héroïne commune, et plus généralement grâce à la permanence de la culture amazighe qui unifie les deux côtés des montagnes.

Le rêve d'union de la Kahina dépassait largement les Aurès, et son héritage appartient désormais à l'Histoire et à la culture de toute l'Afrique du Nord, de l'oasis Siwa en Égypte jusqu'aux îles atlantiques au large du Maroc, et de la Méditerranée jusqu'aux profondeurs du Sahara. Même au-delà de ces contrées africaines, la sagesse et le courage de la Kahina sont porteurs d'un message universel de résistance, de paix et de tolérance, qui s'adresse à chacun d'entre nous. Un message qui reste plus que jamais d'actualité.

L'art de la peinture et de l'églomisé sous verre, venues d'Orient puis infusées dans les empires romains et byzantins, pour finalement atteindre un paroxysme européen au Moyen Âge, révèle et symbolise parfaitement la mise en contact des cultures de l'Orient et de l'Occident et le prodigieux mélange qui en résulte, une allégorie qui est au cœur de l'histoire de la Kahina et de ses trois fils, issus de trois horizons de la mer Méditerranée.

Comme le disait l'historien de l'Art Marcel Brion, le verre permet d'introduire dans l'œuvre « les fantômes des visiteurs » qui ne sont plus « tout à fait étrangers au tableau » dans lequel ils se sentent « projetés par un jeu d'optique ». L'artiste convoque ainsi de manière impromptue le visiteur dans sa peinture et le transpose dans l'histoire qu'elle raconte, et l'invite à réfléchir son propre monde au regard de celui de son héroïne. Un dialogue s'établit entre œuvre et observateur, entre scène historique et présente. Ainsi se superposent dans le tableau fait miroir, le combat de cette femme de pouvoir, de sagesse et de résistance et les combats féminins de nos jours. Ainsi s'associent aussi l'union fraternelle de ces trois princes, pourtant étrangers les uns aux autres, avec la fraternité entre les peuples qu'appelle de ses vœux l'humanisme moderne.

Le principe même de la technique de la peinture sous verre impose à l'artiste d'inverser l'ordre habituel de la peinture sur toile, en commençant à peindre les détails pour finalement les recouvrir du décor, une peinture « retro-créative » qui inscrit déjà le retour dans le temps dans son processus de création.

La technique de l'églomisé, de dorure ou d'argenture du verre, redécouverte et remise au goût du jour au XVIIIème siècle par Jean-Baptiste Glomy, encadreur parisien des rois Louis XV et Louis XVI, contribue autant à évoquer le faste des arts antiques qu'à amplifier le jeu de lumière et la réfraction des couleurs déjà permis par la matière du verre, un lustre qui tout en même temps éblouit et attire l'œil vers l'œuvre.

Les collages de dessins sur papier calque ont cette exigence de fournir plus de détails que le dessin sur verre tout en épousant une semblable translucidité, ainsi que d'apporter une modernité qui rend cet ancien récit plus accessible à un œil contemporain. A contrario, le pointillisme des tableaux *Des Ombres et des Vagues* et *Le Château de la Kahina* imite les mosaïques antiques pour remémorer l'ancienneté phénicienne et romaine de la Tamazgha. Aussi, de manière unique dans la série, le collage de fils de laine du premier tableau s'inspire du tissage traditionnel berbère pour

faire ressentir la chaleur et la permanence de cette culture face aux multiples invasions endurées.

Enfin, le bois utilisé pour le cadre des œuvres n'est pas anodin. Travaillé par un ébéniste de Tunis, puis brossé de feuille d'argent par l'artiste pour prolonger l'éclat du verre jusque sur son pourtour, il a été choisi pour évoquer le bois sculpté des coffres qui servent traditionnellement à renfermer les biens les plus précieux dans le foyer berbère. Un écrin qui semble ici protéger du temps ces scènes d'une histoire et d'une icône berbère à la valeur culturelle inestimable.

Aurélien Simon

ILYES MESSAOUDI est un artiste plasticien né à Tunis en 1990, qui joue insolemment avec la notion de fusions et confusions identitaires, qu'une révolution culturelle a exaltée. Avec sa peinture, ses sequins et ses collages, il se fait griot de l'ère actuelle, enchanteur aussi naïf qu'ironique. Autant de contrastes perceptibles pour tant de matières à juxtaposer et d'histoires à raconter. Il a été exposé en solo à multiples reprises à Paris et Tunis, ainsi que de dans des expositions collectives à Londres, New York, Washington, Madrid et Doha.

FOREIGN AGENT est une jeune galerie d'art dynamique établie en 2019 et spécialisée dans l'art contemporain africain et de la diaspora. Foreign Agent représente des artistes tant émergents que confirmés du continent, ainsi que les grands noms du design africain dans une scénographie afro-futuriste unique en son genre. Foreign Agent, live bold.

Le vernissage aura lieu le samedi 4 décembre entre 14h00 et 18h00 à la galerie Foreign Agent, au 64 Avenue d'Ouchy, 1006 Lausanne, en présence de l'artiste et de l'auteur.

LA RIVIÈRE DES ÉPREUVES (DÉTAIL), 2021
PEINTURE SOUS VERRE
57 × 74 CM