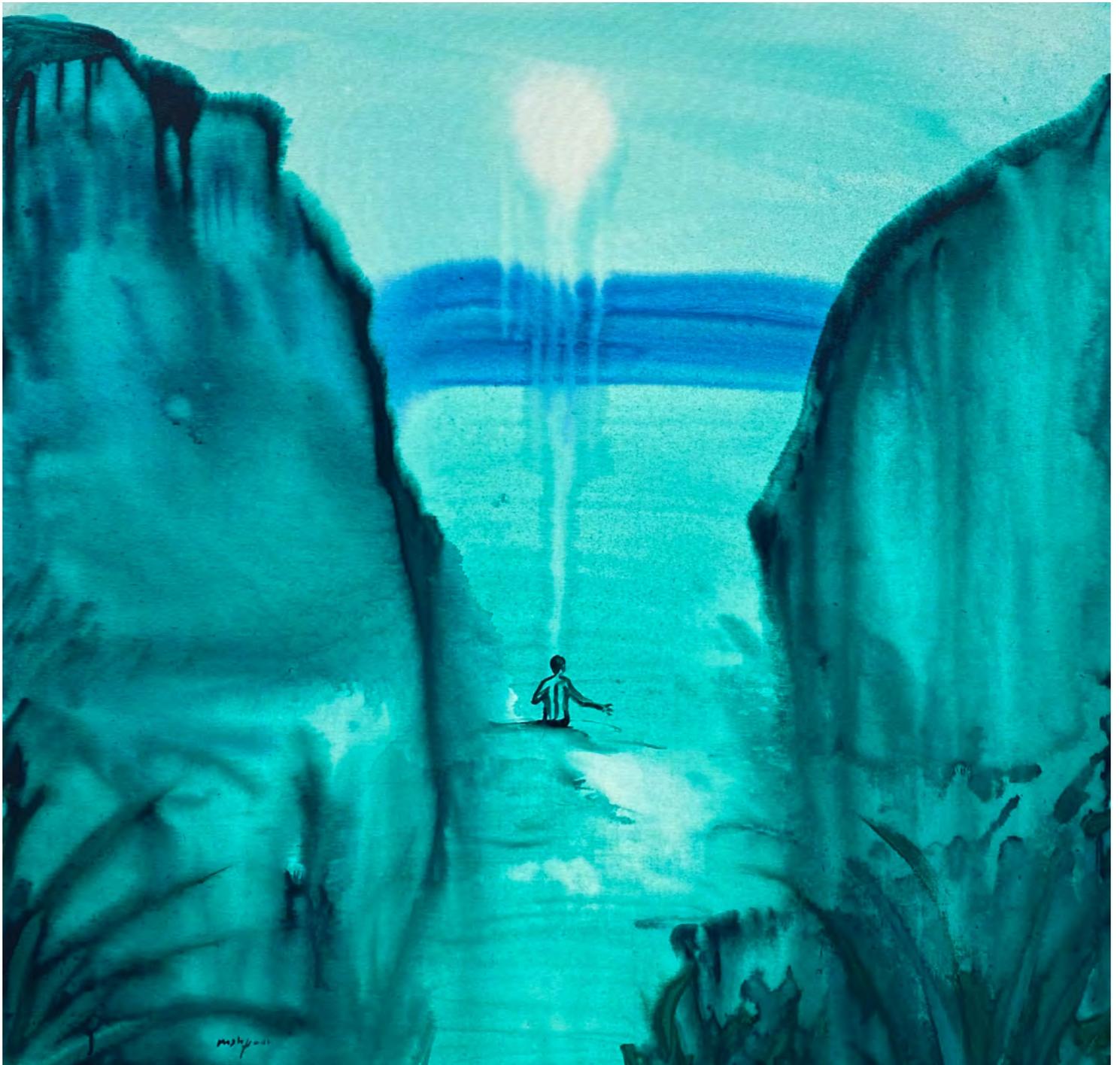

OMAR MAHFOUDI

BIOGRAPHY

OMAR MAHFOUDI WAS BORN IN 1981 IN TANGIER, MOROCCO. HE LIVES AND WORKS IN PARIS.

Omar Mahfoudi grew up not far from the Detroit, where he discovered painting within his family circle and drawing through personal experiments. But it was at the age of 12 that young Omar developed his eye and his technique at the Catholic school in Tangier, where he took part in art history and plastic arts courses.

After having long proposed compositions marked by the presence of the materials, Omar Mahfoudi turned to the fluidity of liquid acrylic and ink, favouring compositions that play on the border between figuration and abstraction.

Omar Mahfoudi's boundless admiration for cinema is perceptible in his work as much by the references that are slipped in as by the games of framing, colourimetry and luminosity present in his pictorial work. His life experiences, personal research and his cultural knowledge feed his poetic and humanistic creations.

Omar Mahfoudi plays with presence and absence through the emptiness that fills his works with a mystery, alongside a form of existential solitude. His compositions can be distinguished sometimes

by lush vegetation, sometimes by a desert biome, sometimes by disturbing shadows, sometimes by soothing figures. They unfold in a faded atmosphere, oscillating between lost paradise, melancholic twilight and unfathomable night.

Thus, in this constant balancing act between presence and absence, figuration and abstraction, tension and appeasement, Omar Mahfoudi composes a painting that is both oxymoronic and cinematic.

His work has been presented at numerous international events, such as the 1-54 fair in London in the UK, Art Genève in Switzerland and Art Cologne in Germany.

OMAR MAHFOUDI

b. in 1981
Tangier, Morocco
Lives and work in Paris, France

SOLO EXHIBITIONS (SELECTION)

2023

Dans la maison, AFIKARIS Galley, Paris, France
I was Dreaming of the Past, Atelier 21 Gallery, Casablanca, Morocco

2022

The Forgotten Branches, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Art Cologne, Rodolphe Janssen Gallery, Cologne, Germany

2021

El Dorado, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Waiting in the Oasis, AFIKARIS Gallery x AMA, Cap-Ferret, France

2019

Les Égarés, Château de Trousse-Barrière Art Center, Briare, France
Africa Now!, Retoandri Gallery, Zürich, Switzerland
Botanica, Conil Gallery, Tangier, Morocco

2018

Tanjawi, Point Éphémère, Paris, France

2015

Tanger 1981, Formato Comodo Gallery, Madrid, Spain
Galerie le Purgatoire, Paris, France

COLLECTIVE EXHIBITIONS (SELECTION)

2025

1-54 Marrakech, AFIKARIS Gallery, Marrakech, Morocco

2024

Untitled, AFIKARIS Gallery, Miami, USA
Art Brussels, AFIKARIS Gallery, Brussels, Belgium

2023

1-54 London, Atelier 21 Gallery, London, UK
Ce que nous donne la terre, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Art Brussels, AFIKARIS Gallery, Brussels, Belgium
artgenève, AFIKARIS Gallery, Geneva, Switzerland
BRAFA, Rodolphe Janssen Gallery, Brussels, Belgium

2022

Voisinages, Atelier 21 Gallery, Casablanca, Morocco
1-54 Paris, Paris, France
artgenève, Geneva, Switzerland

2021

1-54 London, London, UK
Quitter la ville, AFIKARIS Gallery, Paris, France

2020

Une nouvelle generation, Abia Ababou Gallery, Rabat, Morocco

2018

NEUE>WELTEN, 52Lager Gallery, Zurich, France

2017

AKAA, Paris, France
La Collective, Montresso Foundation, Marrakech, Morocco

2016

Expectativa y Memoria, Cerculo de Bellas Artes, Madrid, Spain

2015

Salon Marocain, Fundacao de Serralves, Porto, Portugal
ARCO Madrid, Madrid, Spain
Desordre, Institut francais de Tangier, Morocco

2014

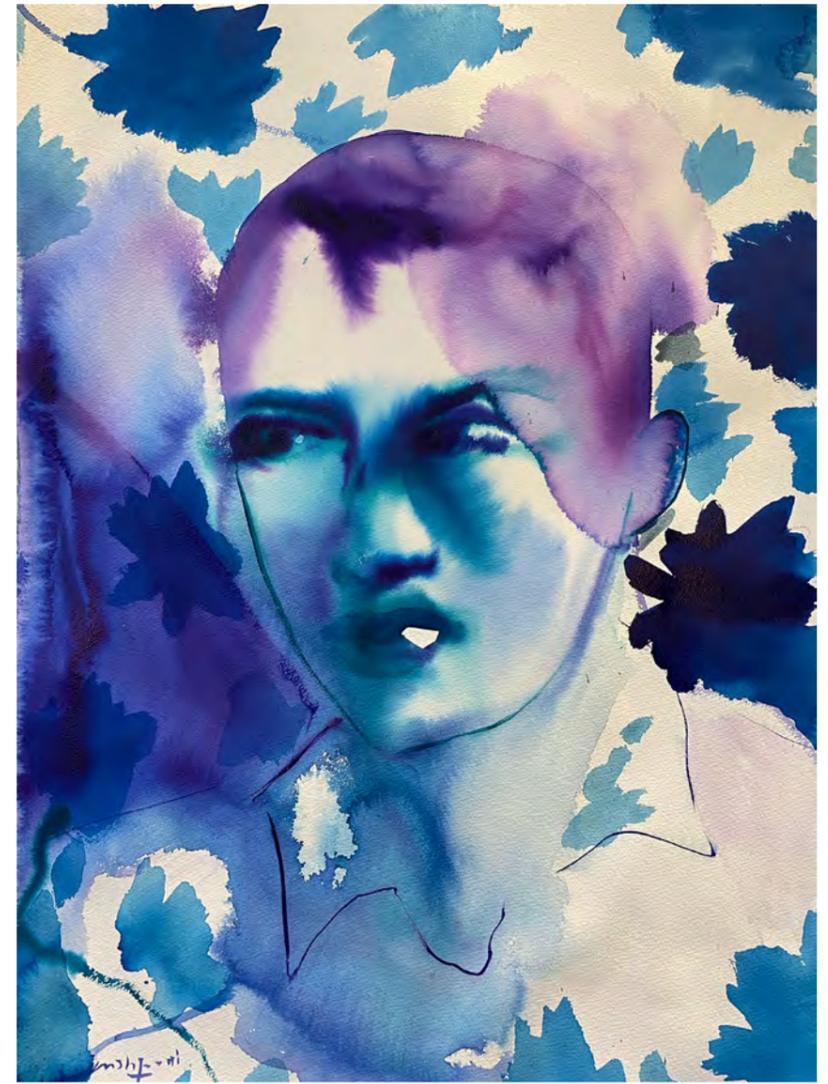
Maroc contemporain, Institut du Monde Arabe (Arab World Institute), Paris, France
Walker Art Center, Minneapolis, United States

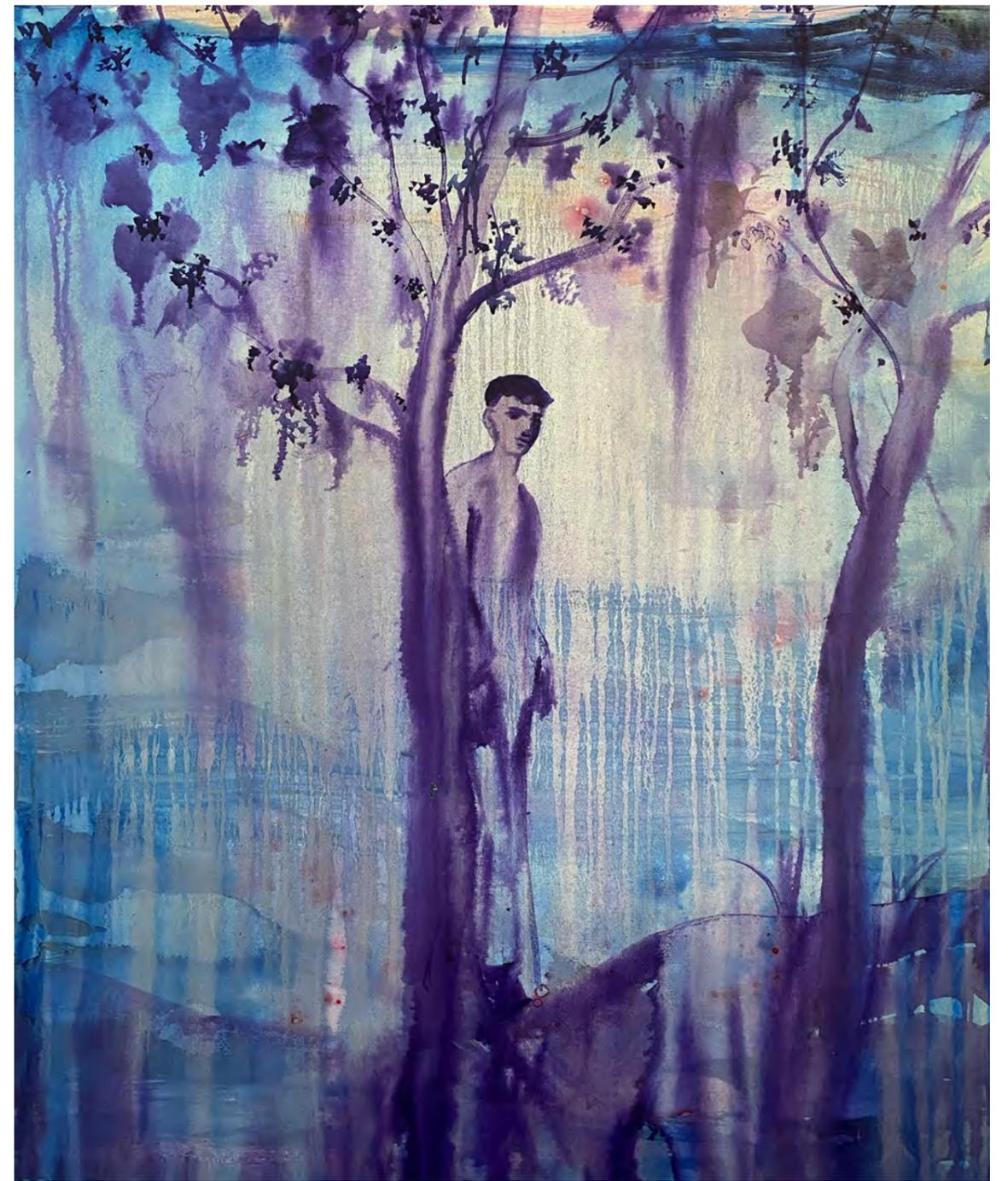
I let myself be driven by the canvas. I draw inspiration from the stains. A line can become the horizon. That's what makes my work organic. It is a dialogue between the canvas and my 'toolbox'.

BLUE HORIZONS, 2024
Liquid acrylic on canvas
127x109 cm / 50x43 in

DÉJÀ VU, 2024
Acrylic and ink on paper
76x57 cm / 30x22 in

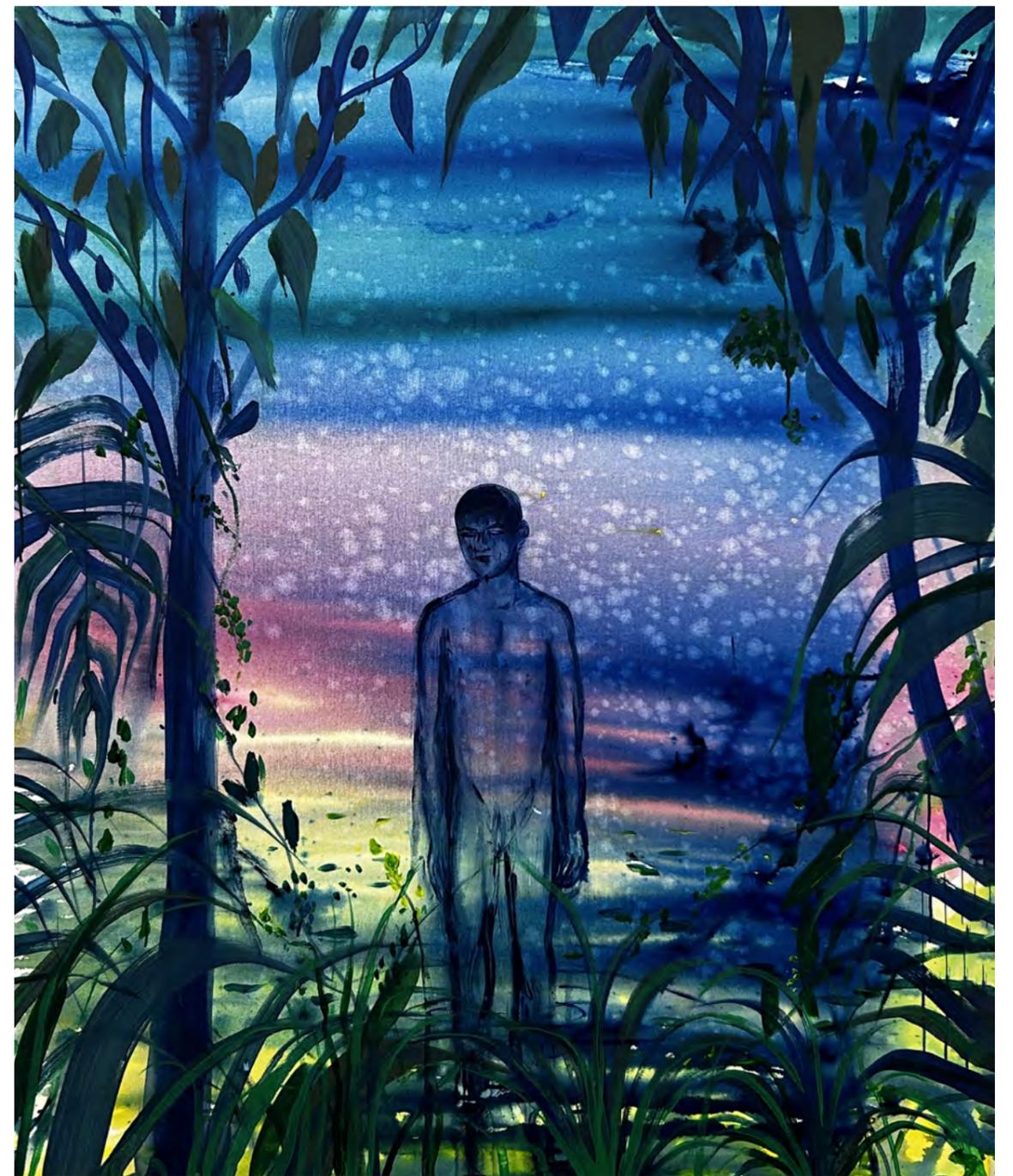

L'INCONNU DE LA COLLINE, 2024
Liquid acrylic and ink on canvas
127x109 cm / 50x43 in

My work aims to engage a dialogue between the real and the dream, rather than the virtual. I like the idea of humans being confronted with nature, because they have to face a certain nudity. When you are surrounded by nature, you can feel a certain mysticism.

DREAMER, 2024
Liquid acrylic on canvas
100x100cm / 39X39 in

LOST TIMES, 2024
Liquid acrylic on canvas
153x129 cm / 60x51 in

In some of his artworks, Omar Mahfoudi shows a man alone, surrounded by flowers. This flower boy, as he likes to call him, symbolizes the acceptance of oneself and one's sensitivity, as well as the abandonment of the fear of not fitting in with society's standards.

The Flower Man is the man who decided to leave life as it pleases him, to reconnect with his true self and nature.

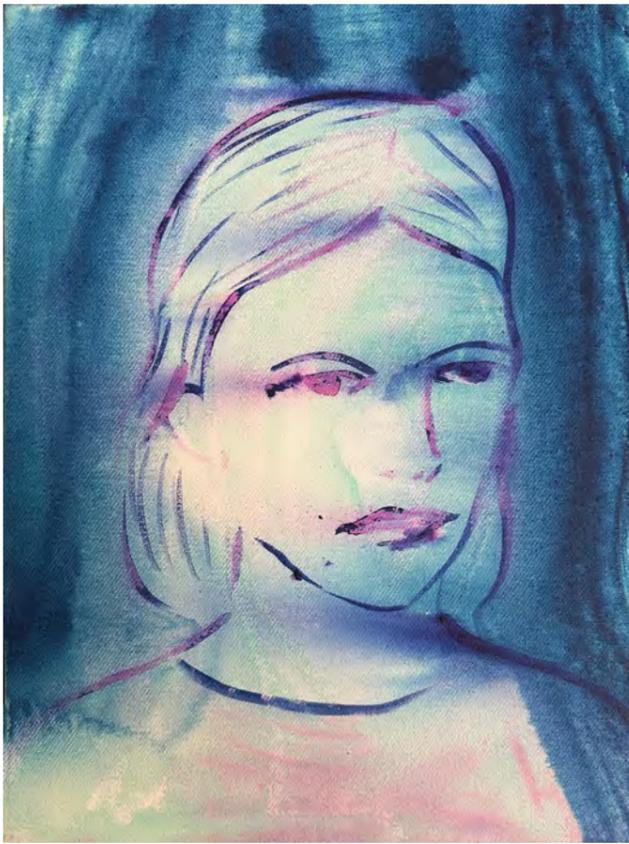
LE GARÇON AUX FLEURS ORANGE, 2023
Liquid acrylic on canvas
152x150 cm / 60x59 in

LEFT
LES FLEURS DU VENDREDI, 2024
Acrylic and ink on paper
76x57 cm / 30x22 in

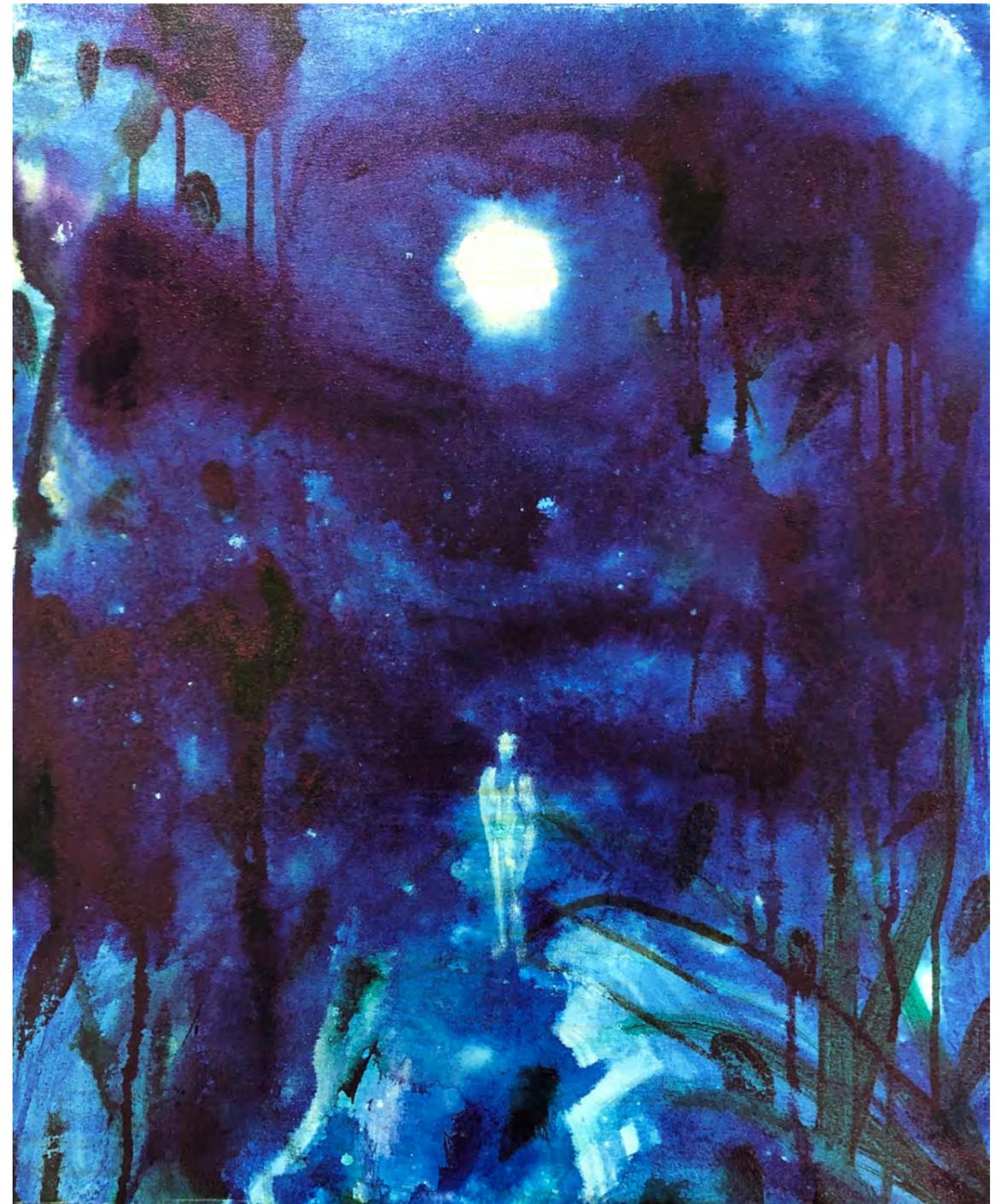
RIGHT
LES FLEURS DU MARDI, 2024
Acrylic and ink on paper
76x57 cm / 30x22 in

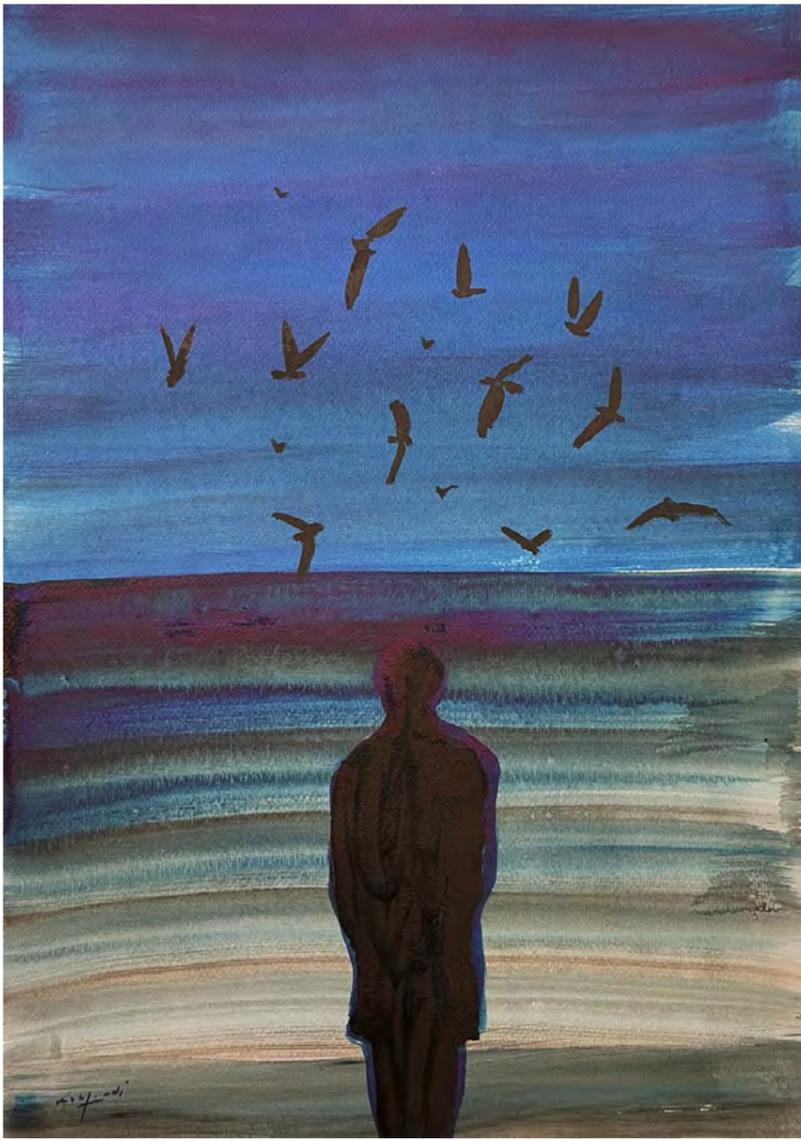
LEFT
FACES 1, 2024
Liquid acrylic on canvas
40x30 cm / 15x11 in

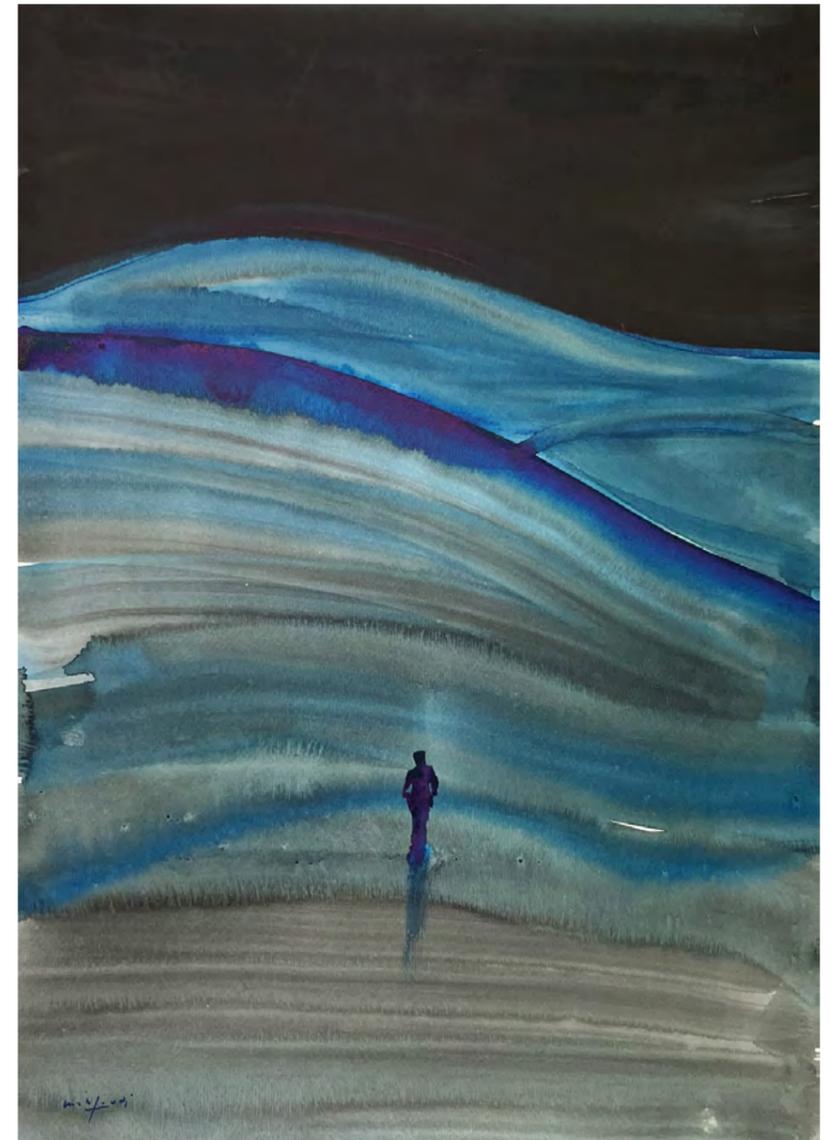
RIGHT
FACES 2, 2024
Liquid acrylic on canvas
40x30 cm / 15x11 in

BLUE LIGHT NIGHT, 2022
Acrylic and ink on canvas
61x50 cm / 24x20 in

UZAK, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 16x12 in

LES DUNES LOINTAINES, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 16x12 in

The night is an important part of his work. It is the subject of experiments. The light of the moon fascinates him. It dresses his characters in a surreal atmosphere, close to science fiction.

THE BLUE JUNGLE, 2021
Acrylic and ink on canvas
150 x 200 cm / 59x78 in

LES BRANCHES DE LA NUIT 3, 2021
Acrylic, ink and gold leaf on canvas
150x120 cm / 59x47 in

DES BRANCHES OUBLIÉES, 2022
Liquid acrylic on canvas
203x278 cm / 80x109 in

Trees must be a landmark or even a shelter. My work creates a bridge between mankind and Nature through vegetation, a water body, the sun, or the moon. They are illuminated paths. It's almost an Odyssey as a metaphor for life.

J'AURAIS JAMAIS DÛ M'ÉLOIGNER DE MON ARBRE 1, 2022
Liquid acrylic on canvas
120x88 cm / 47x34 in

EXHIBITION VIEW
The Forgotten Branches, Galerie AFIKARIS, Paris, France
December 2022

Photo credit : Studio Vanssay

It is by looking out of his window that Omar Mahfoudi observes the world and lets himself go into a daydream. The tree in front of him becomes an object of his fantasy: a gateway to multiple horizons and timeframes, where he pictures beings in suspension. At the top of the branches, his characters overlook the world and let themselves be carried by their thoughts. If children climb trees without fear of falling, Omar Mahfoudi infuses his work with this same freedom. The silhouettes rise, in search of an escape.

WANDERER ABOVE THE SEA OF FOG, 2022
Liquid acrylic on canvas
150x100 cm / 59x39 in

EXHIBITION VIEW
Classique !, AFIKARIS Gallery, Paris, France
July 2022

Photo credit : Candice Nineh

Omar Mahfoudi revisits Caspar D. Friedrich's *The Wanderer above the Sea of Fog* (1818). The variations of blue evoke the idea of the blue flower, symbol of the Sehnsucht, of absolute love and the passage between the real world and the dream. Inherited from German Romanticism and an image of inner unity, infinity and healing, blue plays transparently with white to achieve a complete harmony and pictorial union, a symbol of man's spiritual union with the divine. Omar Mahfoudi revisits the inner loneliness, close to the tormented soul, with an abstract style that borders on the figurative to represent a dreamlike universe that breaks with the world of reason. The artist's gesture leads to a meditative state and is inspired by the Japanese prints of Hokusai by its flat colours and its intent of spiritual awakening.

LES GORGES DE TOUDGHA, 2022
Liquid acrylic on canvas
100x100 cm / 39x39 in

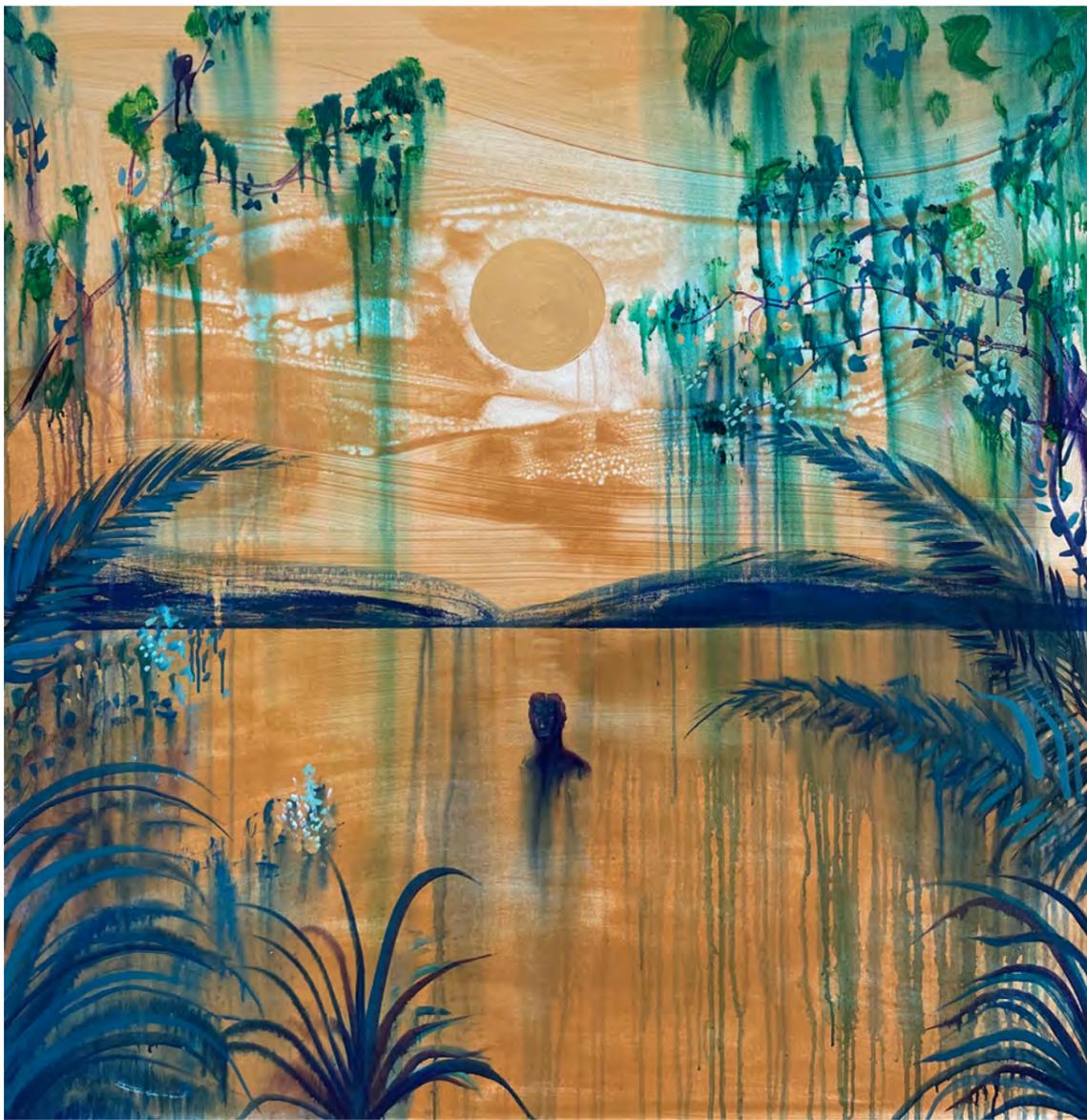
EXHIBITION VIEW
The Forgotten Branches, AFIKARIS Gallery, Paris, France
Décembre 2023

Photo credit: Candice Nineh

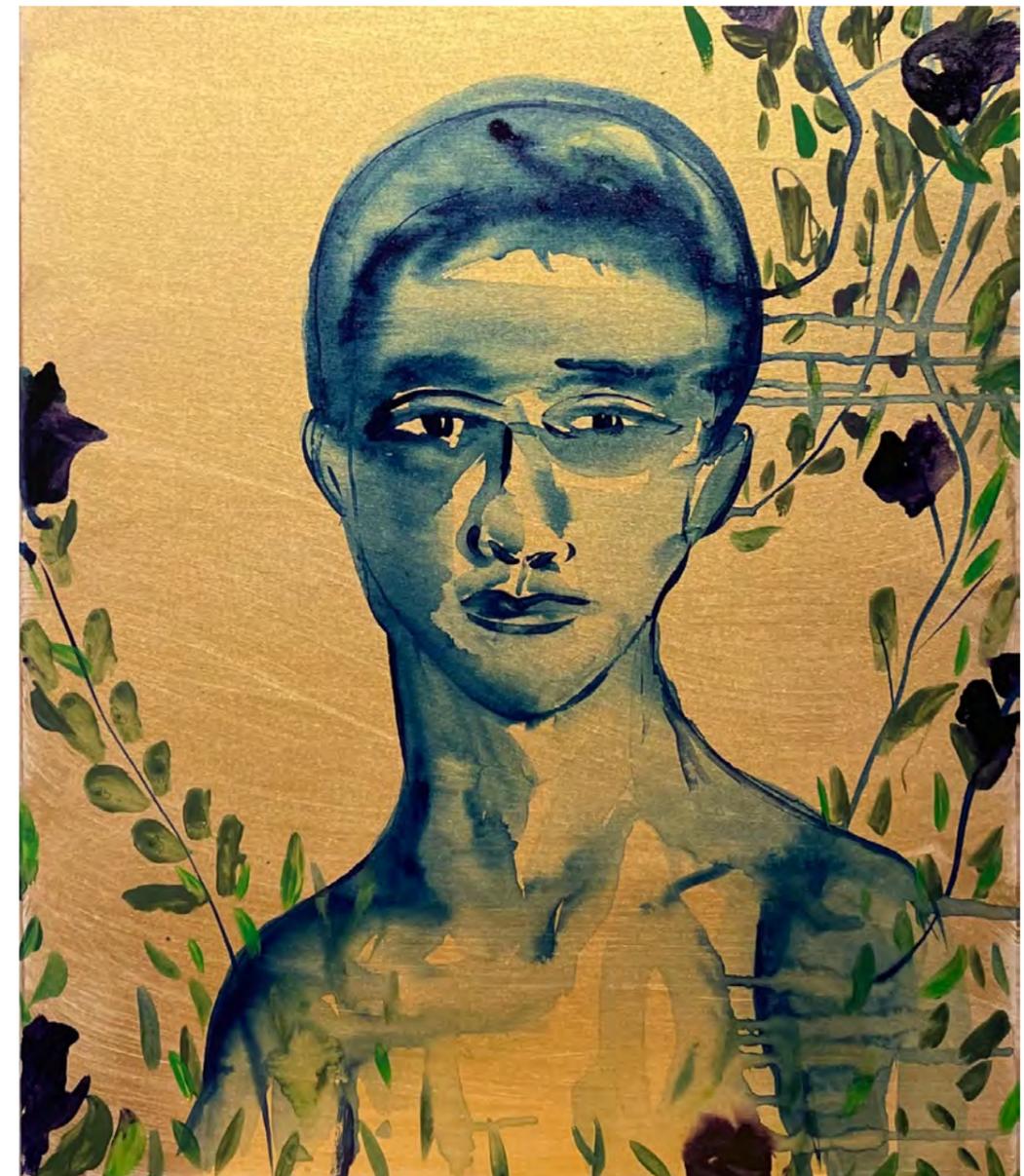
THE LAKE GHOST, 2020
Ink on paper
40x30 cm / 16x12 in

When the characters are distant, there is a relation to certain bewilderment. On the contrary, when I represent them in a close-up, I portray them wise and erudite. They become, then, spiritual portraits, strengthened by nature around them.

GOLDEN OASIS #9, 2021
Acrylic and ink on canvas
169x149 cm / 66x58 in

The legend of El Dorado has been transformed over time. What was originally a man covered in gold ElDorado became a promised land - Eldorado, the city of gold, the object of vain expeditions - before becoming the symbol of an ideal that embodied not only immense wealth, but also limitless love and immeasurable success. The object of desire never really mattered. On the other hand, it is the quest that inspired the myth that counts. Omar Mahfoudi appropriates this quest and makes it a common purpose by including those who find themselves in front of his works. This is how the characters - transparent beings that blend into their environment, often faceless, without origin or gender - become the reflection of those who observe them. Floating and anonymous figures with a mystical ambiguity, they embody their thoughts, their spirit and their elevation. On horseback, on a boat or walking, they embody their own journey.

TOMBOY, 2021
Acrylic and ink on canvas
55x46 cm

COME BACK TO ME, 2021
Acrylic and ink on canvas
200x200 cm / 78x78 in

EXHIBITION VIEW
El Dorado, AFIKARIS Gallery, Paris, France
December 2021

Men and women in the forest or young bathers alone in the middle of a lake, are all silhouettes that inhabit the work of Omar Mahfoudi. Intriguing, these phantasmagorical bodies are in immersion in an unknown environment. From the canvas, emerges a call of nature. A call to return to the origin of the world, to rethink the universe in the face of its instability. In the background of his work emerges a certain ecological awareness. He initiates the idea of appropriating and getting closer to nature.

WAITING IN MERZOUGA, 2021
Acrylic and ink on canvas
185x172 cm / 73x67 in

«El Dorado» is a journey similar to the one of the Conquest of America as filmed by Werner Herzog in «Aguirre, The Wrath of God», where he represents humans confronted with the strength of nature in the Amazon rainforest. If men seek something in Nature, Nature still dominates them. In this series, the shades of gold embody this quest for gold, for the treasure, which is a dream. People chased a dream, a fantasy. I also drew inspiration from the gold leaf work found on Japanese screens. Unlike my series «Les Fleuristes de l'Atlas», «El Dorado» is dreamlike, to recall the dream that pushed these men to leave everything behind to undertake this journey.

LE CAVALIER, 2023
Liquid acrylic on canvas
120x120 cm / 47x47 in

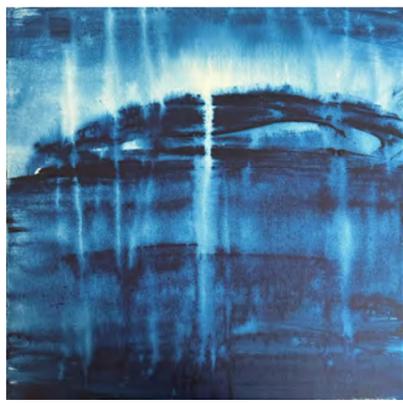
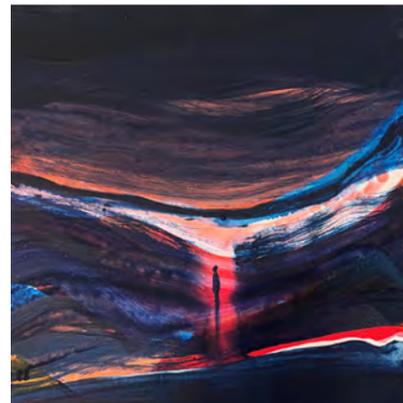
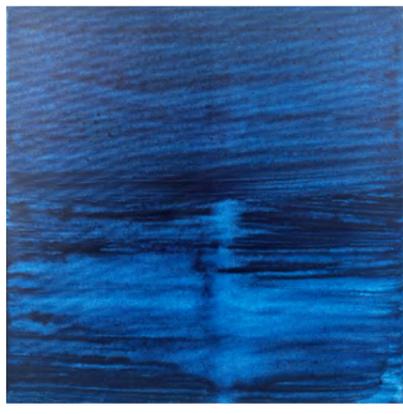

I DON'T WANNA KEEP YOU WAITIN, 2021
Acrylic and ink on canvas
50x50 cm / 19x19 in

CONSTELLATION, 2023
Acrylic and ink on canvas
55x45 cm / 22x18 in

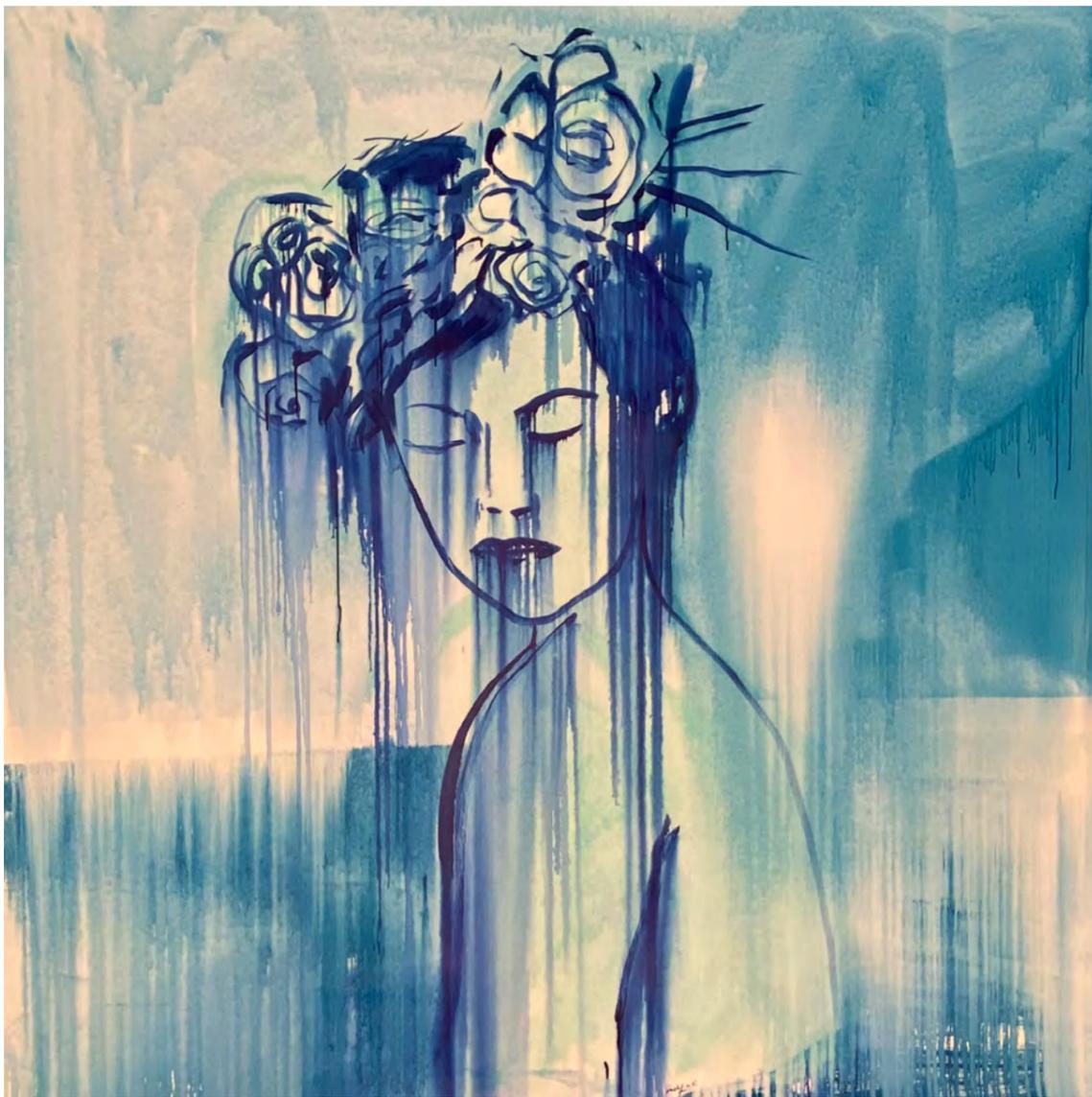
Finding the subject of the composition is the result of research work. I have images in my head, such as mirages, which I must represent. It becomes almost obsessive.

Series
REFLECTIONS, 2024
Liquid acrylic on canvas
Each: 40x40 cm / 16x16 in

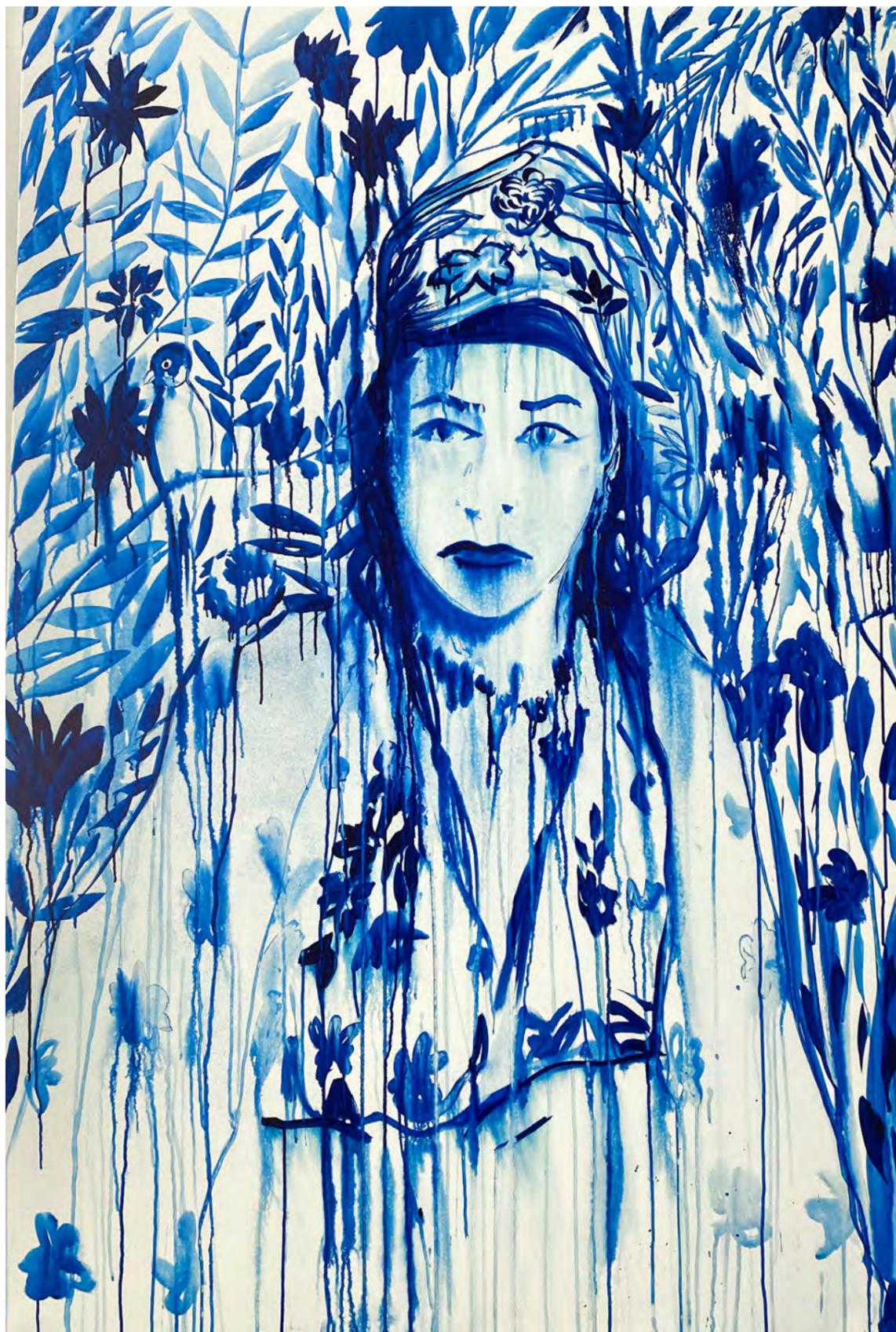
Following page
RISING SUN, 2024
Liquid acrylic on canvas
110x148 cm / 43x 58 in

LE BACCHUS, 2022
Acrylic on Canvas
156x149 cm / 61x59 in

I started enjoying the fluid and liquid aspects. Drips replaced the material and the volume. Before, the gesture focussed on the line. Now, the line is more the result of imperfection and chance.

BLUE BERBÈRE WOMAN, 2022

Liquid acrylic on canvas

180x120 cm / 71x47 in

LEFT
SUR LA BRANCHE 5, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 15x12 in

RIGHT
SUR LA BRANCHE 2, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 15x12 in

LEFT
BLUE BIRD 5, 2022
Ink on paper
60x42 cm / 24x17 in

RIGHT
BLUE BIRD 2, 2022
Ink on paper
60x42 cm / 24x17 in

BLUE BIRD, 2024
Ink on paper
48x36 cm / 19x14 in

BLUE BIRD, 2024
Ink on paper
48x36 cm / 19x14 in

BLUE BIRD 17, 2024
Ink on paper
48x36 cm / 19x14 in

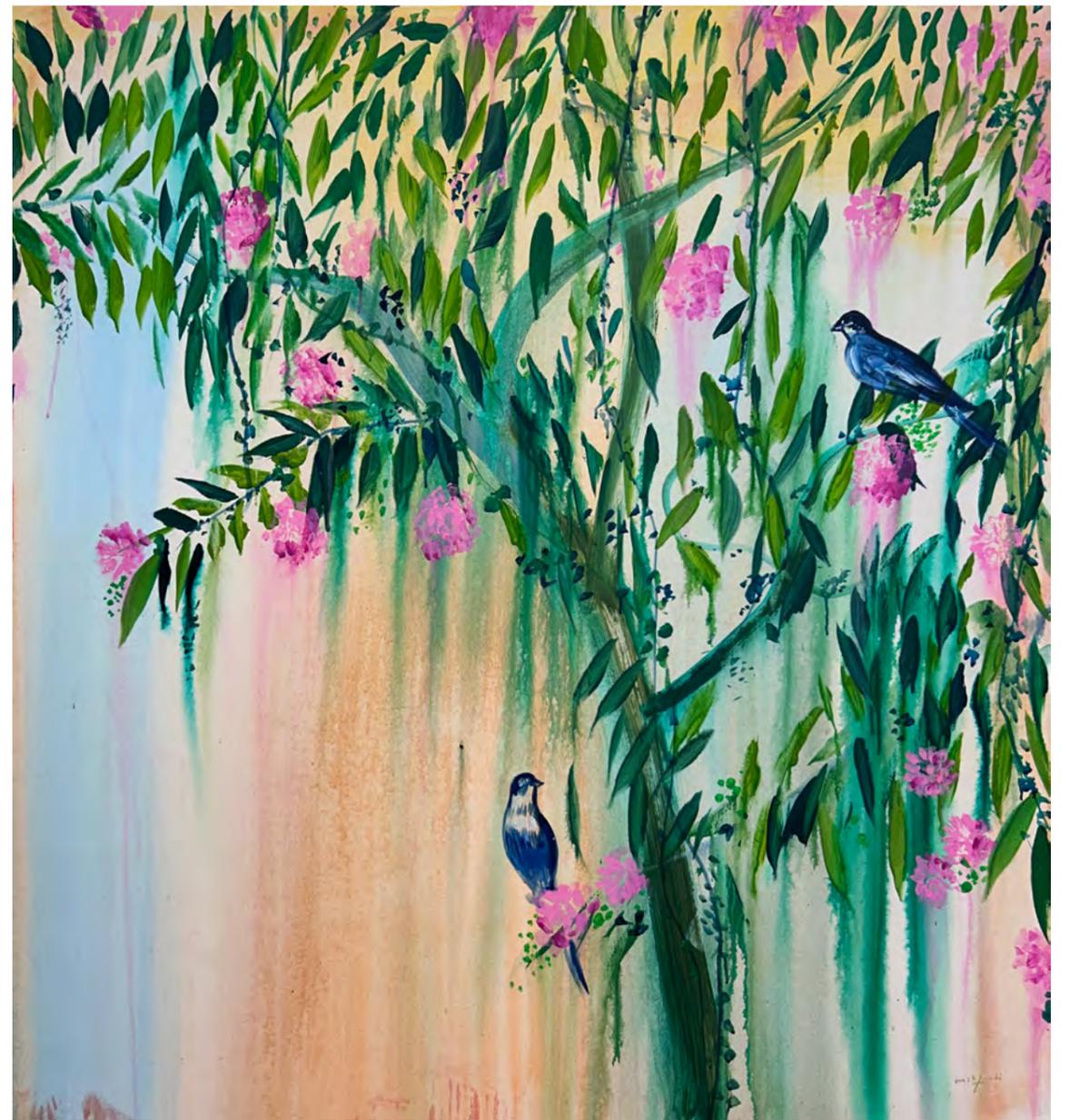
LEFT
BLUE BIRD 11, 2024
Ink on paper
48x36 cm / 19x14 in

RIGHT
BLUE BIRD 10, 2024
Ink on paper
48x36 cm / 19x14 in

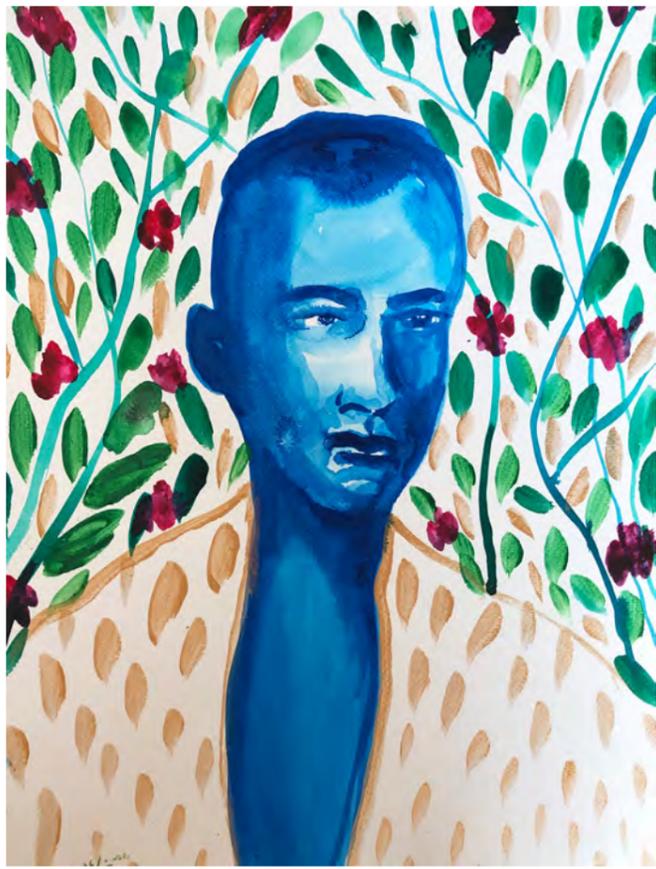

LIKE A BIRD 2, 2024
Acrylic on Canvas
151x101 cm / 59x39 in

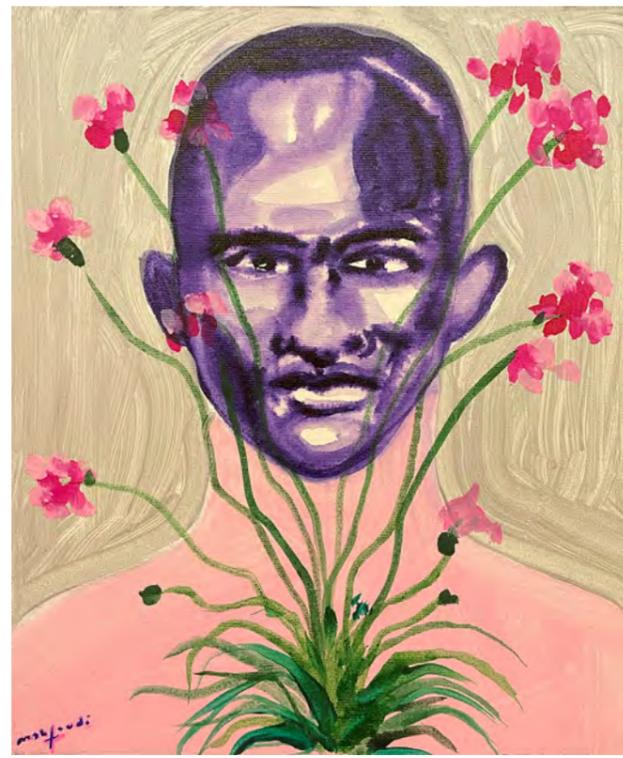
LIKE A BIRD, 2024
Liquid acrylic on canvas
150x139 cm / 59x55 in

LEFT
LES FLEURISTES DE L'ATLAS 11, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 15x12 in

RIGHT
LES FLEURISTES DE L'ATLAS 3, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 15x12 in

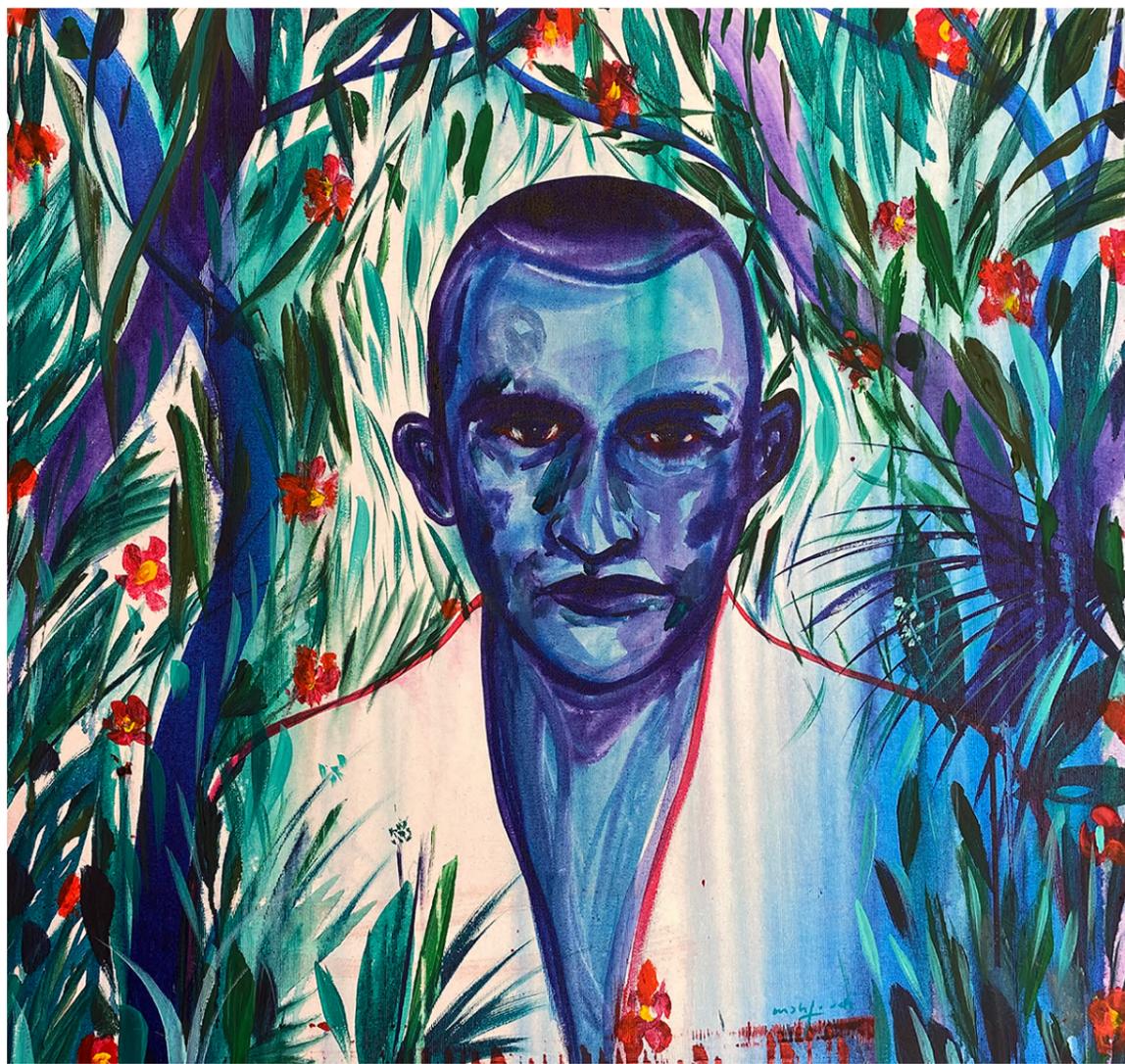

LEFT
LES FLEURISTES DE L'ATLAS 11, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 15x12 in

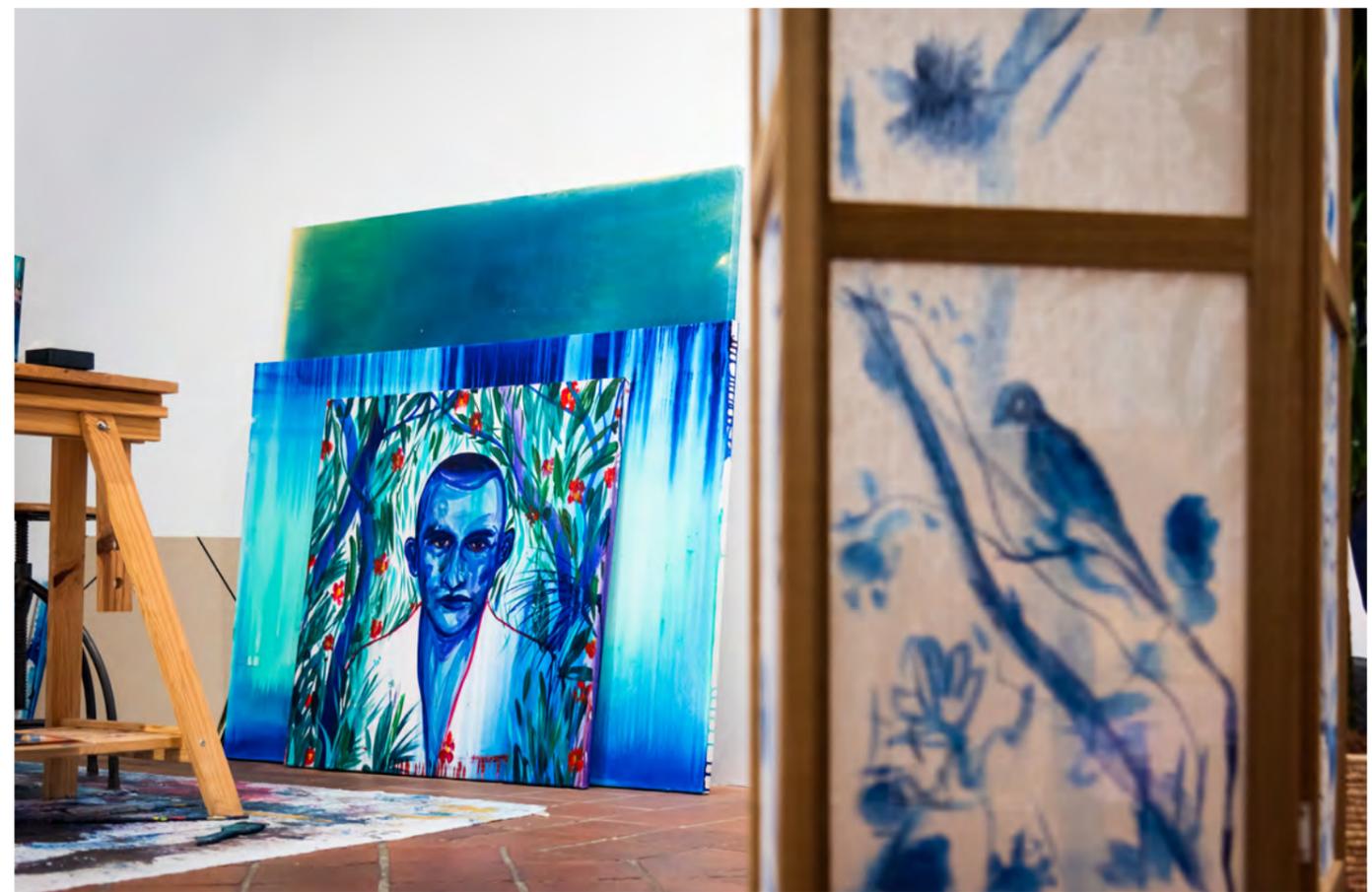

RIGHT
LES FLEURISTES DE L'ATLAS 3, 2022
Ink on paper
40x30 cm / 15x12 in

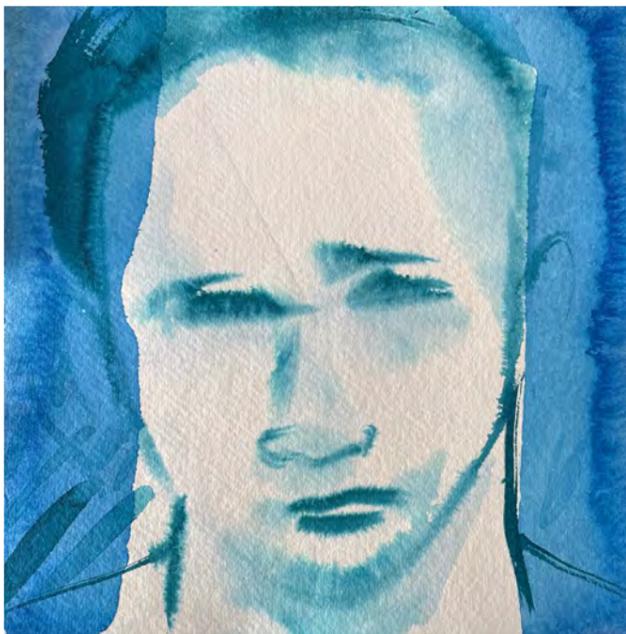
Omar Mahfoudi travelled to the Atlas Mountains several years ago. There, he met men who cultivate the plants that are later transformed into essential oils. The Fleuristes de l'Atlas series is a melancholic memory of this trip. Mahfoudi explores the notion of identity by playing with the skin tone of the characters. He continues the theme of the 'flower boy' by questioning the concept of masculinity through the symbolism of flowers.

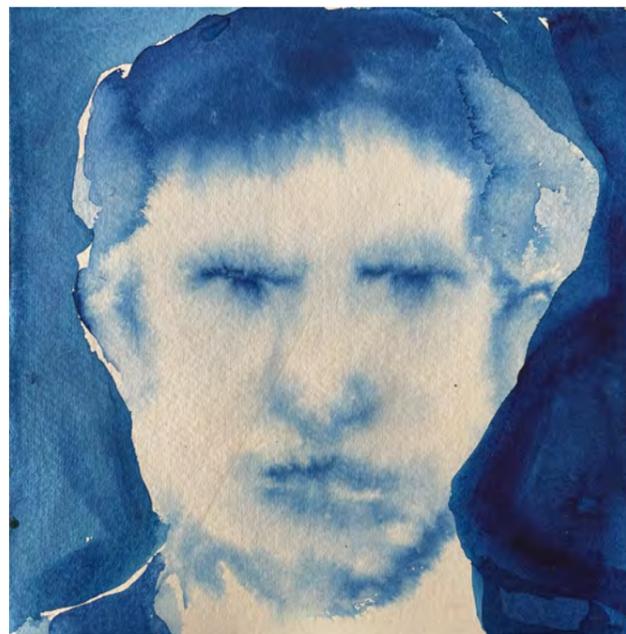
BLUE FLOWER BOY, 2023
Liquid acrylic on canvas
100x100 cm / 39x39 in

EXHIBITION VIEW
Dans la maison, AFIKARIS Gallery, Paris, France
November 2023
Photo credit: Studio Vanssay

LEFT
BLUE FACE 16, 2022
Ink on Paper
20x21 cm / 8x8 in

RIGHT
BLUE FACE 15, 2022
Ink on Paper
20x21 cm / 8x8 in

ABOVE
TANGLED, 2022
Ink on paper
36x48 cm / 14x19 in

BOTTOM
YOUNG MAN BLUES 1, 2023
Ink on paper
36x48 cm / 14x19 in
Framed: 42,5x54,5 cm / 16x21 in

CONVERSATION WITH THE ARTIST

WHO ARE THE CLASSICAL AND CONTEMPORARY ARTISTS WHO INSPIRE YOU?

The modernist painters, Picasso, Matisse, and Modigliani, to be brief, are the painters who made me want to paint. It was the sight of Dali that encouraged me to develop my technique. I was painting with simple cardboard and cheap paint. It was enough to improve my techniques. Then, I discovered Basquiat and other painters.

When I started working in the studio, I became interested in Lucian Freud because he worked with a spatula. At that time, I was very interested in materials. I painted everything: characters, landscapes, popular cafés and waiting places. My pieces were inspired by the German expressionists. It was not wartime, but there were tensions in the air. It was an expressionist painting with characters with masked heads close to ghosts.

Before, it was Bacon's expressionism that inspired me. Today, it is more Van Gogh's impressionism.

APICHATPONG WEERASETHAKUL TENDS TO CREATE A DIALOGUE BETWEEN THE REAL AND THE VIRTUAL WORLD. WOULD YOU SAY THAT YOUR WORK RESULTS IN A SIMILAR DIALOGUE?

My work aims to engage a dialogue between the real and the dream, rather than the virtual. I like the idea of humans being confronted with nature, because they have to face a certain nudity. When you are surrounded by nature, you can feel a certain mysticism. One day, I heard a philosopher saying that

«man is the least natural of all species.» I agree with this idea because if we want to survive, we must be protected. We need warmth and many other things.

Today, we are aware that we have to protect our environment. We are in danger and a threat to ourselves. We need nature. The dreamlike aspect of my work allows me to remind myself of the necessity to protect our environment.

ARE THE BODIES YOU PAINT VULNERABLE BECAUSE THEY ARE ALONE AND SOMETIMES STATIC, OR, ON THE CONTRARY, ARE THEY STRONG BECAUSE THEY ARE AT PEACE WITH THEMSELVES?

That's true that there is a certain ambiguity. There is a serenity and a meeting with oneself in contact with nature. But there is also a fear of being all alone in nature. Nature can become a scene of anxiety or disaster, a moment when the idyllic becomes psychotic. I like this idea of the presence of the characters. I play with it. At one point in my older works, the characters were absent. It was nice, but now, I notice that sometimes, something is missing.

YOUR WORKS DRAW INSPIRATION FROM YOUR THOUGHTS AND MEMORIES. ARE THEY, THEREFORE, SELF-PORTRAITS?

Since I've been living in France, I've begun to recover childhood memories: my escapades in the Strait of Gibraltar, my barefoot walks on the beach, me as a

young man renting a horse to ride along the coast, my trip to the Middle Atlas, but also the urban world of my childhood. These are fragmented memories that are suspended like a dream.

Becoming a father gave me the responsibility to transmit my memories and past to my daughter. It's what I do through my work. So, the dreamlike aspect that imbues my current work is also a way to transmit my memories to my child.

WHEN YOU LOOK AT THE WORLD, WOULD YOU SAY THAT HUMANS ARE OPPOSED TO NATURE OR PART OF IT?

I think they are part of it. Today, I see a will to reconcile with nature. It's a serious issue, especially considering all the natural disasters.

In my exhibition *The Forgotten Branches*, there is a relationship of attachment of humans to Nature. I replaced the birds with characters. It's a sort of return to nature. The trees have always been there. They are the humans who joined them. Trees must be a landmark or even a shelter. My work creates a bridge between mankind and Nature through vegetation, a water body, the sun, or the moon. They are illuminated paths. It's almost an *Odyssey* as a metaphor for life.

IN 2018, YOU STATED THAT ART WAS FOR YOU, A SELF-THERAPY AND A CONSTANT CHALLENGE. DO YOU CONSIDER IT NOW MORE LIKE SELF-THERAPY OR A CONSTANT CHALLENGE? YOU HAVE BEEN ASKED THIS QUESTION BACK IN 2018, BUT WHAT WOULD YOUR ANSWER BE TODAY?

I don't know if it's still going on, but in a way, yes. After all, it's more about escaping from reality. Before I was more into the unexplainable, I was trying to make the soul speak. I did a lot of psychic portraits and I was very interested in Francis Bacon, who, through his painting, sought the soul. I liked this idea very much, which translates into a kind of moving image.

Today, my painting is more dreamlike. I am no longer in the same process. Before, I worked in tension. Now, I work in peace. I would no longer use the term challenge but rather necessity.

YOUR WORK INSPIRES A DREAMLIKE AESTHETIC. DOES THE MESSAGE ECHO A WORLD OF DREAMS, OR IS IT MORE CONCRETE, LINKED TO THE REAL WORLD AND TO SOCIAL OR EVEN SOCIETAL QUESTIONS?

«Les Fleuristes de l'Atlas» are lost characters. I like to break away from desert atmospheres by surrounding my characters with flowers. It is a way to present and divert ethnographic and colonial images. Doing so, I produce more accurate and actual images. When the characters are distant, there is a relation to certain bewilderment. On the contrary, when I represent them in a close-up, I portray them wise and erudite. They become, then, spiritual portraits, strengthened by nature around them. Here, the fantasy questions the stereotypes one might have regarding decolonised territories.

«El Dorado» is a journey similar to the one of the *Conquest of America* as filmed by Werner Herzog in «*Aguirre, The Wrath of God*», where he represents humans confronted with the strength of nature in the Amazon rainforest. If men seek something in Nature, Nature still dominates them. In this series, the shades of gold embody this quest for gold, for the treasure, which is a dream. People chased a dream, a fantasy. I also drew inspiration from the gold leaf work found on Japanese screens. Unlike my series «*Les Fleuristes de l'Atlas*», «*El Dorado*» is dreamlike, to recall the dream that pushed these men to leave everything behind to undertake this journey.

PRESS REVIEW

Omar MAHFOUDI « The Forgotten Branches »

Du 16 Décembre au 25 Février 2023

Les toiles rassemblées au sein de l'exposition The Forgotten Branches, se dressent à la manière d'une arborescence de la mémoire, où chaque œuvre incarne une branche des pensées de l'artiste. Ainsi, le visiteur se retrouve plongé dans les réminiscences de l'esprit d'Omar Mahfoudi, témoin de ses souvenirs, dans cette forêt que l'on nomme mémoire.

De Kano Eitoku au Douanier Rousseau en passant par Vincent Van Gogh, choisir l'arbre comme sujet de création ou de réflexion résonne comme un leitmotiv. Omar Mahfoudi prolonge cette tradition thématique en donnant vie à une figuration à la limite de l'abstraction pour représenter ses souvenirs.

Les toiles rassemblées au sein de l'exposition *The Forgotten Branches*, se dressent à la manière d'une arborescence de la mémoire, où chaque œuvre incarne une branche des pensées de l'artiste. Ainsi, le visiteur se retrouve plongé dans les réminiscences de l'esprit d'Omar Mahfoudi, témoin de ses souvenirs, dans cette forêt que l'on nomme mémoire.

C'est en regardant par sa fenêtre, qu'Omar Mahfoudi observe le monde et se laisse aller à la rêverie. L'arbre qui lui fait face devient objet de fantasme : un portail vers des horizons et des temporalités multiples, où il imagine des êtres en suspension. À la cime des branchages, ses personnages surplombent le monde et se laissent porter par leurs pensées.

Si les enfants montent aux arbres sans peur de la chute, Omar Mahfoudi imprègne son oeuvre de cette même liberté. Les silhouettes s'élèvent, à la recherche d'une échappatoire.

Les branches s'étendent vers les cieux lorsque les racines s'enfouissent dans les profondeurs de la terre. Les figures s'ouvrent au rêve tout en se reconnectant à leur passé et à leurs origines. C'est ainsi que se manifeste l'onirisme nostalgique propre à Omar Mahfoudi. Un onirisme qui explore la construction de l'identité comme synthèse des traditions et aspirations personnelles en laissant sa sensibilité s'exprimer.

Porté par ses souvenirs, Omar Mahfoudi peint des paysages liquides traversés par des personnages isolés et plongés dans un état méditatif. Ils émergent, tels des fantômes, des profondeurs de sa mémoire. Le baigneur, figure récurrente de son iconographie, semble avoir quitté l'eau du Détroit, motivé par l'envie d'explorer de nouveaux éléments.

Si les enfants montent aux arbres sans peur de la chute, Omar Mahfoudi imprègne son oeuvre de cette même liberté. Les silhouettes s'élèvent, à la recherche d'une échappatoire.

L'Oeuvre d'Omar Mahfoudi étant une extension de son être, l'artiste en vient lui-même à explorer les éléments. L'eau dans laquelle s'aventurent ses alter-égos modèle le tracé et dissout la couleur.

Elle est à la fois muse et créatrice. Tears in my tree, cette toile au jeune garçon en larmes protégé par les branches tombantes d'un saule pleureur, témoigne de ce jeu subtil entre la technique et le sujet en lui prêtant des larmes nées du mouvement de la matière roulant sur la toile entraînée par l'eau.

Alors que le monde était cloîtré pour des raisons sanitaires, un besoin de communion avec la nature a émergé. Le confinement a éveillé en Omar Mahfoudi un désir d'exil mystique. Cette évasion spirituelle se teinte de souvenirs personnels et d'impressions d'une vie passée où l'humanité vivait en harmonie avec la nature.

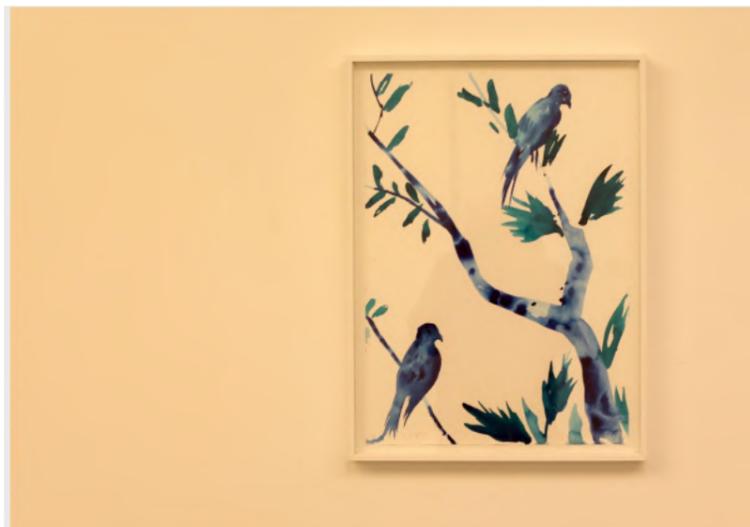
Sur la toile, les corps, sur leur arbre perché, reposent sur ces ancestrales entités qui semblent les soutenir, jusqu'à fusionner avec la végétation. Les personnages sont plongés dans un état d'apaisement total au contact du bruit silencieux des arbres. C'est dans cet endroit suspendu, loin des tourments du monde, que les âmes peuvent se retrouver.

À la fin de ce voyage où se mêlent souvenirs et union, l'abstraction a laissé place à une figuration sur fond monochrome. L'absence d'horizon apparaît à la manière d'une page blanche où les êtres sont amenés à vivre en osmose.

L'art d'Omar Mahfoudi invite donc à l'introspection comme à repenser un écosystème plus harmonieux.

Par ce va-et-vient constant entre passé et présent, souvenir et fantasme, l'exposition The Forgotten Branches se présente comme un retour en enfance, une ode à l'évasion empreinte de nostalgie.

Exposition : Omar Mahfoudi combine réalisme et fantastique

L'artiste plasticien Omar Mahfoudi, expose pour la première fois ses œuvres à la galerie d'art L'Atelier 21 à Casablanca, du 24 janvier au 24 février 2023. Entre Spleen et Idéal, cette exposition intitulée « I was dreaming of the past », est une Invitation au voyage. La peinture de Omar Mahfoudi se caractérise par une transparence qui rend à la fois aériens et évanescents les paysages et les personnages donnés à voir.

Dans ses œuvres récentes, l'artiste 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.

Un défi constant

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.

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. Son attachement à la couleur et à la lumière le renvoie à sa ville natale : « Je suis guidé par la couleur. Ma composition prend forme face à l'interruption de la vie, à l'inattendu. Ayant grandi à Tanger, la lumière m'habite profondément, surtout depuis que je vis à Paris. J'aime prendre des risques, réaliser une œuvre n'est pas confortable, c'est un défi constant. »

Omar Mahfoudi: Le dessin grand format

COLORISTE, CET ENFANT DE TANGER ravive la nature dans son oeuvre poétique. Il participe en avril à la foire d'art contemporain africain 1-54, à Paris, pour la galerie Afikaris, qui promeut les artistes émergents du continent.

Sourire en bannière, il se promène entre les colonnes ivoire de la galerie parisienne Afikaris. Omar Mahfoudi allie la singularité du dessin à l'effusion de la couleur : ses silhouettes singulières, auréolées de doré, ses reliefs pastel sont autant de signes qui constellent ses toiles monumentales de la série Golden Painting et le connectent à sa mémoire ancestrale et à sa ville natale, Tanger, terre de brassage, d'errance et d'exil. Né en 1981 dans la mythique cité du détroit, il grandit entouré du souvenir vivace de la Beat Generation : « La maison de mes parents se trouvait en face de celle de Barbara Hutton, près de celle de Paul Bowles. Et comme nombre de Marocains, j'ai été profondément marqué par Mohamed Choukri, avec lequel je discutais souvent, adolescent. Tanger était une ville internationale qui nous fascinait tous. J'y ai fait d'incroyables rencontres artistiques, ne connaissant pas l'Europe », se souvient-il. Enfant touche-à-tout, habile de ses mains, il transforme tous les objets en jouets. « J'ai grandi dans la kasbah, en passant mon temps à dessiner, à faire le portrait de mes amis. À l'époque, nous avions une chaîne de télé espagnole en plus de la chaîne marocaine nationale. Influencé par la culture manga, je reproduisais mes héros de dessins animés sur du carton que je peignais. » Son destin semble tout tracé. Passionné, curieux, il incarne la nouvelle école et participe activement à l'efflorescence de la jeune scène du Nord marocain, où nombre de plasticiens se sont succédé, en quête de la bonne lumière à Asilah ou à Tétouan, qui abrite l'emblématique Institut national des beaux-arts.

Omar Mahfoudi se consacre définitivement à son art : « J'avais conscience d'être au coeur d'un lieu emblématique, où avaient vécu Matisse, Bacon. Je passais d'atelier en atelier, avant le boom économique, nourri par une mixité et un héritage culturels très présents. Je peignais au contact d'une vitalité et d'une émulation constantes », indique-t-il. Rebelle, revêche, la région est ainsi aux prises avec les mouvements de contestation depuis 2011. En 2015, il participe au group show Désordre, présenté à la galerie Delacroix, à l'Institut français de Tanger. Dans sa série de grands formats consacrés à des figures militaires, il dépeint la chute de dictateurs vieillissants : « Je me suis inspiré de Moubarak et de Kadhafi afin de dénoncer la symbolique de la répression. C'était aussi un prétexte pour aborder l'abstrait, qui traverse encore mon oeuvre aujourd'hui. »

En quête d'un ailleurs, l'âme voyageuse, en 2012, il passe par les États-Unis : « Cela m'a mené au septième art. New York me fascinait pour le Nouvel Hollywood, mais la ville était trop froide et urbaine, j'étais heureux de retourner au Maroc », confie-t-il. Arrivé à Paris en 2016, il intègre la galerie Afikaris en y exposant en 2020 un travail renvoyant à l'après-confinement, « Quitter la ville » : « J'ai découvert cet espace à 1-54 Marrakech, en 2019. Nous grandissons ensemble, entre écoute et observation. » Depuis, il a présenté en 2021, à la foire 1-54 London, des oeuvres de son exposition « El Dorado », inspirée par la peinture italienne du Moyen-Âge. Et en 2023, il exposera à la galerie L'Atelier 21, à Casablanca, dans un solo show. Ses nouveaux travaux, qui font écho à la poésie de la nature, et leurs variations et explosions de couleurs seront exposés du 7 au 10 avril à 1-54 Paris, avec la galerie Afikaris.

Omar Mahfoudi : rendez-vous à Paris et Casablanca

La galerie Afikaris présente à Paris, du 16 décembre au 25 février, la deuxième exposition personnelle en France de l'artiste marocain Omar Mahfoudi. À Casablanca, c'est L'Atelier 21 qui expose l'artiste, du 24 janvier au 24 février.

Avec son exposition parisienne, l'artiste invite le visiteur dans son univers onirique et à le suivre sur les « branches oubliées », métaphores de l'enfance, du passé et de nos ancêtres. Dans ce parcours, où la nostalgie se fait apaisante, Omar Mahfoudi nous plonge dans une ambiance monochrome où le vert et le bleu dominent.

Installé sur les branches d'un arbre, un personnage semble méditer, perdu dans ses pensées.

« Les personnages sortent de l'eau et s'intègrent aux éléments qui les entourent, des arbres le plus souvent. Il y a quelque temps dans mon travail, il y avait un jeu entre présence et absence. Aujourd'hui, il y a une osmose, presque une fusion, entre ces deux êtres rappelant que l'arbre peut être un abri tout en étant la métaphore de la vie ancestrale », confie Omar Mahfoudi.

À Casablanca, entre spleen et idéal, l'exposition est une invitation au voyage. Dans sa pratique, l'artiste s'est éloigné cette fois-ci du portrait, pour passer au grand-angle et immerger ses personnages solitaires dans un paysage imaginaire entre réalisme et fantastique.

Né en 1981 à Tanger, Omar Mahfoudi s'est installé à Paris depuis 2016. De Tanger, il a gardé le goût des couleurs, mais aussi ses souvenirs qui donnent lieu à une imagerie fantasmée peuplée d'êtres énigmatiques et solitaires. Il travaille principalement à l'encre et à l'acrylique liquide, joue avec le mouvement que la couleur crée sur la surface de la toile.

Galerie Afikaris, 7, rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, France

URL: <https://www.maglor.fr/selection/omar-mahfoudi-rendez-vous-paris-et-casablanca>

AFIKARIS GALLERY SWAYS VISITORS THROUGH THE IMAGINARY LANDS OF MOROCCAN ARTIST OMAR MAHFOUDI'S 'EL DORADO'

Mahfoudi's first major solo exhibition in France, El Dorado brings together the latest works from his sold-out Golden painting series, first unveiled last October at 1-54 London. On view from December 11, 2021—January 11, 2022, the dozen new works will be presented as a site-specific installation pursuing the nostalgic rêverie perceptible throughout his work.

December 9, 2021 (Paris, France) – Marking the last of a series of exhibitions this year dedicated to the emerging African art scene, Paris-based AFIKARIS Gallery unveils rising Moroccan artist Omar Mahfoudi's very first personal exhibition at the gallery and first major solo show in France. Echoing the gallery's inaugural show *Quitter la Ville* (January 9—February 10, 2021), a dialogue between Mahfoudi and Cameroonian painter Moustapha Baidi Oumarou, *El Dorado* bears witness to the conceptual and thematic evolution in the Paris-based artist's work. From December 11, 2021—January 11, 2022, the selection of a dozen unseen canvases from his acclaimed Golden Oasis series once again invites his viewers to immerse in his dreamy imaginary – a journey to nowhere, in search of utopia.

The legend of El Dorado has changed and morphed over time. That which once was a quest for a golden empire is now synonym to a search for a utopia – a metaphor for not only immense wealth, but also boundless love, thunderous success, a heaven that sits somewhere, eternally out of reach. The object of desire – this heaven forever out of reach – has never materialized; instead, the quest for it has inspired the legend. Whether manifested in the physical or spiritual world, or held within oneself, Omar Mahfoudi (b. 1981, Tangier, Morocco)'s work poses the question – what are you searching for?

Inspired by the cinematography of Andrei Tarkovsky and Werner Herzog, seeped in dreamlike visual imagery and preoccupied with nature and memory, Mahfoudi takes viewers on a journey through his, and their, *El Dorado* – a trip with no destination, through endless sprawling landscapes, horizons of Japan, South America, and his native Morocco.

While the immersive installation specially conceived by the artist for the occasion – a two-meter barque set at the heart of the gallery space and filled with flowers – embarks visitors on the journey to this El Dorado, *Waiting in Merzouga* (2021) expands a mysterious and illusive landscape, emerging from the artist's few signature golden strokes. Shades of gold are coated on the canvas as a sweeping driving force – or used as tactical touches. Alongside his metallic golds are loud bursts of color, like budding flowers, and motions mirroring the forms of water or sand.

The movement of the dunes, which could also be seen as a choppy sea if not for the lone wanderer in its depths – contrasts with the stillness of the human form. Is the figure lost? Is it a ghost? Is it truly depicted, or is it imagined? Through these few visual clues, Mahfoudi, who seemingly invites his viewers into his own rêverie, in fact rouses them to create their own narrative, a golden desert of their own, an echo to their very own stories and approach to the world.

A mystical ambiguity also surrounds these characters. Visually, one cannot gather race, ethnicity, nor gender, rendering them more akin to figures, sometimes shadows, than tangible individuals. Mahfoudi's evasive somebodies appear captured on their own quests, their ceaseless Odysseys– languidly wandering the expanses of land and water on horseback, on boat, or on foot. The incertitude that weaves through his work recalls that of El Dorado, a known utopia, shared across centuries and cultures, yet one that exists without a specific geography, people, nor meaning.

As viewers see the characters, they are brought to ponder on the where's, why's, and if's of their search. With no response to be found in Mahfoudi's boundless horizons, one cannot but wonder whether these characters truly exist, or whether they are a pure creation of the mind, a reflection of oneself in a golden oasis.

Mars 2022, mardi 08

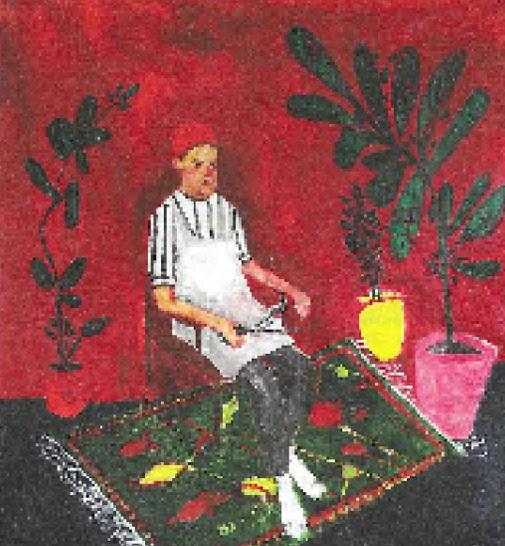
THE ART NEWSPAPER ÉDITION FRANÇAISE

13

Maroc News

PERPÉTUATIONS DE LA PEINTURE

Prisée par les collectionneurs et les institutions, la pratique picturale a le vent en poupe. Au Maroc, de nombreux artistes contemporains privilégient ce médium et en repoussent les limites.

Les différentes formes de représentation que propose le Marocain à son musée ont été le fruit d'une longue réflexion. Le peintre a voulu rendre compte de la complexité de son environnement, de la diversité de sa culture, de la richesse de son patrimoine. Il ajoute aux couleurs vives de son langage pictural des formes et des lignes qui créent une atmosphère de sérénité et de calme.

REPUSSEZ LES LIMITES
Mahfoudi a toujours prouvé sa capacité à repousser les limites de la peinture. Il ne se contente pas de représenter, il cherche à créer une œuvre qui parle à l'âme. Ses œuvres sont des œuvres vivantes, qui évoluent et qui se transforment.

La peinture, souvent figurative, revient en force depuis une dizaine d'années au Maroc, avec un net penchant pour un

Le Cube invité à l'Année marocaine de l'art contemporain
Le Cube invité à l'Année marocaine de l'art contemporain, sous la direction de Ghazi El Chami, a organisé une exposition de l'œuvre de Mahfoudi. Cette exposition a permis de découvrir l'œuvre de Mahfoudi et de constater sa capacité à repousser les limites de la peinture.

Omar Mahfoudi et son « El Dorado »

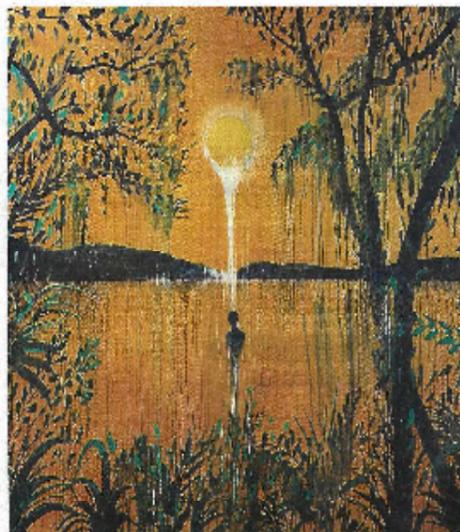
La galerie d'art contemporain africain Afikaris a pour habitude de nous inviter à la rêverie dans le cadre de ses expositions. Il en est de même pour le nouvel évènement « El Dorado », qui réunit une douzaine d'œuvres du peintre marocain Omar Mahfoudi. Issues de sa dernière série intitulée Golden Painting, ces toiles seront exposées du 11 décembre 2021 au 11 janvier 2022, au sein des locaux parisiens d'Afikaris.

Omar Mahfoudi s'inspire des paysages du Japon, d'Amérique du Sud ou de sa terre natale, le Maroc, pour créer. « El Dorado », homme couvert d'or ou terre promise, est une véritable invitation au voyage :

« C'est ainsi que les personnages - êtres transparents qui se fondent jusqu'à ne faire qu'un avec leur environnement, souvent sans visage, sans origine ni genre - se font le reflet de ceux qui les observent. Silhouettes flottantes et anonymes empreintes d'une ambiguïté mystique, ils matérialisent leurs pensées, leur esprit et leur élévation. À cheval, sur un bateau ou en marche, ils incarnent leur propre traversée. »

des thématiques plutôt sombres.

À l'occasion de son exposition « Les Constellations de la Terre » présentée actuellement (jusqu'au 5 mars 2022) à L'Atelier 21, à Casablanca, l'artiste multimedia Saïd Afifi a pour la première fois introduit la peinture dans son programme créatif. Punctué par les images issues de l'application Google Earth, dont il surte les différents lieux générés par la diversité des localisations de données, Afifi trace l'imagerie numérique au rang d'un « *artéfactuel* », c'est à dire de ce qui est digne d'être peint : « Le pictorial a toujours eu une place impor-

les lois du genre. *« Ingress, selon Sunny Bahbar, la directrice de la galerie, par les médias anciens de la peinture européenne »,* l'artiste met en scène de jeunes hommes arabes dans un cadre iconoclaste de référence orientales et occidentales. *« Les sujets qu'il dépeint, ajoute Sunny Bahbar, traitent de problèmes universels, comme la spiritualité, l'amour, la vulnérabilité. »*

TENDANCES EXPERIMENTALES

Longtemps hantée par des artistes contemporains plus fins d'installations ou d'arts numériques, la peinture, souvent figurative, revient en force depuis une dizaine d'années au Maroc, avec un net penchant pour un trait expressionniste et des thématiques plutôt sombres. En témoignent les œuvres d'art face et les portraits de famille commandés de Yacine Hadri, ou les figures tourmentées de Ziyad El Mousouri, jeune lauréat des Beaux-Arts de Tétouan privilégiant des supports plutôt épais, comme le contreplaqué ou le carton duplex, afin « *qu'ils puissent supporter les coups violents et brusquements transmis par le crayon* ».

Malgré la peinture est aussi réinventée par des créateurs pluridisciplinaires, qui y joignent un moyen de ping-pong leurs recherches plastiques. Tel est le cas de Mohamed Boukhalil, dont les réflexions sur

Omar Mahfoudi, *Comme fusé de toi, sous sucre et acrylique sur toile*. Courtesy Afikaris, Paris

Al Maaden (Maroc), à Marrakech (jusqu'au 17 juillet 2022). Trois portraits peints d'enfants, dont l'artiste a voulu qu'ils symbolisent les continents africain, européen et asiatique, font face à un immense échiquier sur lequel trônent plusieurs sculptures, que l'on peut interpréter comme représentant les jeux de pouvoir entre les différentes nations de la planète. **Sérieux et ludique!**

La foire 1-54 reportée

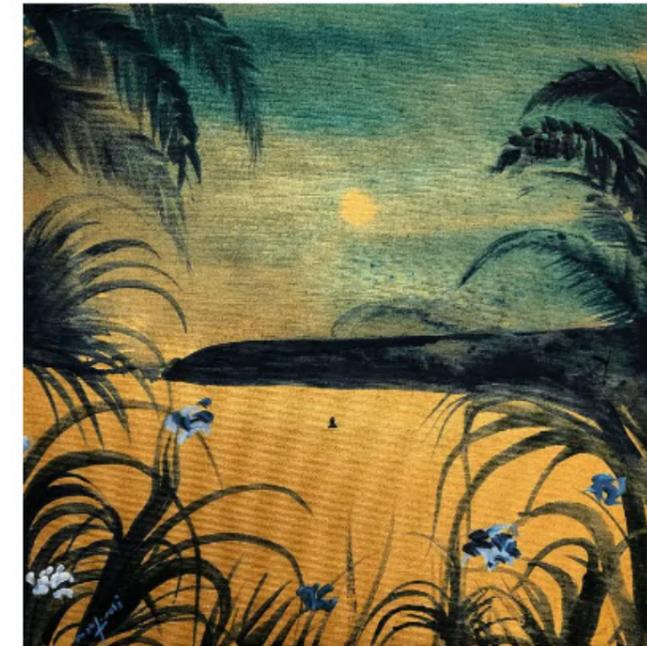
Coup dur pour Bouria El Ghazou et son équipe, qui doivent reporter pour la seconde fois, la tenue de la 4e édition de la 1-54 Contemporary African Art Fair programmée à La Mamma, à Marrakech, du 5 au 6 mars 2022. Sur le modèle de la foire de pop-up organisée en 2021 en partenariat avec Christie's se déroulant, à Paris, une foire éphémère du 7 au 10 avril 2022, où seront invitées une vingtaine de galeries spécialisées en art contemporain africain, dont la Leff Art Gallery, installée à Casablanca. **1-54.com**

Les peintres d'Essaouira à Tanger

En collaboration avec la galerie Toudout, à Marrakech, la galerie Belaroux de Tunisie française, à Tanger, accueille l'exposition « *Berlus et les artistes soufis* » (jusqu'au 18 mars 2022) consacrée aux peintres et sculpteurs d'Essaouira. Aux côtés d'œuvres peintes d'Abdelmalek Berlus, Othman Maamoura ou des frères Hamou et Youssef Abi Barak sont à découvrir la peinture figurative de Mohamed Tahar, hanté par la musique guari, et celle, plus gestuelle, de Saïd Ouazzar. Autant de styles où s'échoue la singularité d'artistes autodidactes longtemps négligés. **06 16 66 00 00 / [berlus.com](http://www.berlus.com)**

Omar Mahfoudi présente « Waiting in the Oasis » à la Galerie contemporaine Afikaris du Cap-Ferret en France

Omar Mahfoudi, une fascination pour l'errance

Si le travail artistique de l'artiste marocain Omar Mahfoudi a d'abord été reconnu à partir d'un modèle interdisant les images métaphoriques, elle s'est peu à peu détachée du portrait strict. Ses compositions, panoramas illusoires qui surgissent de jets d'ombres, jouent avec la ligne entre le théorique et le métaphorique. Le souvenir de sa vie à Tanger, tout comme l'attrait d'un proscrit de l'au-delà, imprègne sa création artistique et donne vie à des sources désertiques, des régions sans âge lavées dans une lumière lointaine.

Jusqu'au 18 août 2021 à la Galerie Afikaris de Cap-Ferret en France, Omar Mahfoudi présente l'exposition « Waiting in the Oasis ». Une symbolique utile au rêve, soignée et mis en valeur par des impacts mixtes : de la série Amazonia du photographe Sebastiao Salgado, aux estampes de Katsushika Hokusai, en passant par l'art japonais et la peinture contemporaine de scènes enchantées. On retrouve une substance magnifique comme dans l'œuvre de Peter Doig, tout comme une profondeur réfléchie qui fait ressortir l'encre de l'artiste chinois Gao Xingjian, avec des contemplations comparables de la figure humaine.

Omar Mahfoudi joue avec la présence et la non-présence. Le vide emplit ses œuvres d'un secret, proche d'une sorte d'isolement existentiel. Reprenant le film du chef thaïlandais « Apichatpong Weerasethakul » une végétation luxuriante, des ombres bouleversantes et un environnement nettoyé soutiennent ces rêves, oscillant entre ciel perdu, crépuscule désespéré et soirées insondables.

Acquis du romantisme allemand, le thème de l'homme face à la nature est proposé par un personnage répétitif, consumé par son environnement. Un buste effrayant surgit des eaux profondes, une présence silencieuse et pénétrante. Les baigneurs qui accentuent les toiles de l'artiste Omar Mahfoudi présentent l'image d'un corps écumant, inspirant leur intemporalité. Évoquant des sculptures antiques, elles semblent anticiper, dans ces scènes protégées de toute autre interruption humaine, la revisitations de l'équilibre du monde. Le calme captivant de ces jardins désertiques est contrebalancé par une sorte de danger que représentent les flous à l'obscurité et les coulures d'encre, un traitement expressionniste répétant les larmes. Le jeton émouvant de l'artiste ajoute à l'éclatement de ces scènes, auxquelles les ombres sont opprimées.

Entre le monde réel et la déception, les souvenirs et les illusions, la lumière ajoute à la composante céleste de ces tableaux. Sous ces pinceaux, la nuit, est à la fois faible et occupée, la lune offre diverses options picturales en contraste avec le soleil radieux qui éclaire habituellement ses paysages.

Ainsi, dans cet exercice difficile et constant entre lumière et obscurité, figuration et réflexion, pression et conciliation, le Marocain Omar Mahfoudi crée une œuvre à la fois oxymorique et artistique traversée par ses propres zones d'ombre. L'exposition « Waiting in the Oasis » à la Galerie contemporaine Afikaris du Cap-Ferret dénote un souffle illusoire, une trouée vers un passé, où la magnificence surgit, tant de la quiétude que de la torture.

De l'abus, Omar Mahfoudi décharge une motivation, extirpe l'incarnation dans une brume active pour dépeindre la folie de l'idée dominatrice et du discours libre.

Son mouvement devient énergie à travers une œuvre d'art délicate, la toile est captée d'une autre manière. Sa fondation, faite de couches directes, surpasse la représentation, car il la déconstruit, le fond dans la figure pour donner à voir une œuvre en couches, complexe. Loin des spectacles imaginatifs liés aux images militaires, Omar Mahfoudi interroge la personne, entre obligation et activité, mémoire et oubli. Le sujet est bouleversant, secoué sur une base déchirée, bouleversante et incroyable.

Traiter pour lui le sujet des Généraux lui permettrait de réfléchir à ses sujets et références, à son travail autour de l'ombrage et du suivi. C'est clairement un sujet politique, mais c'est aussi ou plus la totalité de sa fixation sur l'uniforme, les récompenses, les représentations de la solidarité, du pouvoir, du triomphe.

Une pensée spécifique de l'élévation qui lui semble essentielle d'achever explicitement, car il aborde une évolution de sa méthodologie picturale en avançant des perspectives à travers le signal et la matière, par le biais de personnages affichés dans un état brut, voire créaturel, comme pour susciter une réflexion, où le suivi découvrirait l'anéantissement.

Entretien avec Omar Mahfoudi, artiste plasticien Etre plasticien, c'est un hommage à mon père

Artiste plasticien à l'oeuvre prolifique, Omar Mahfoudi est natif de la mythique cité du détroit, Tanger. Fasciné par la couleur et la puissance de la nature, il participera à 1-54 London du 14 au 17 octobre 2021 avec la galerie parisienne Afikaris.

Comment êtes-vous venu à l'art?

Dès ma prime enfance, j'aimais dessiner. Au lycée, je devais choisir entre une filière littéraire ou scientifique; un professeur m'a toutefois conseillé de suivre des études d'arts plastiques à Tanger. D'emblée, cette voie a trouvé un évident écho en moi. J'adorais échanger avec les autres étudiants au sujet de courants artistiques emblématiques, je devorais la revue Beaux- Arts.

J'étais fasciné par les grands chantiers qui se déployaient au coeur de la ville, par la diversité des couleurs et les gros pinceaux que je voyais grâce à mon père, peintre en bâtiment. Je me disais que je voulais être libre, en réalisant des dessins à coups de graffitis sur les murs. Etre plasticien, c'est un hommage à mon père. Il m'a toujours soutenu et encouragé, il venait accompagné de ses amis à chaque exposition, plein de fierté.

Vous avez vécu l'effervescence artistique nayda, dite la movida, dans les années 2000. Parlez-nous de ce mouvement, notamment à Tanger.

Nous formions divers collectifs artistiques avec de nombreux amis plasticiens, improvisant souvent des vernissages dans la kasbah ou au sein de lieux improbables. Jeune artiste, je dessinais énormément. Pudique, j'étais gêné lorsque ma mère tombait sur des nus en rangeant ma chambre.

J'adorais copier Modigliani. (Sourire). C'est la peinture qui m'a permis de prendre mon envol. J'ai loué un atelier pour me consacrer pleinement à mon art. Les Tangérois vivaient encore avec le souvenir très présent, d'écrivains de la Beat Génération. Je croisais souvent Mohamed Choukri, légende vivante de cette puissante littérature. Il était affable, au contact direct.

Vous êtes un artiste voyageur...

J'ai eu l'opportunité de suivre une résidence artistique aux Etats-Unis, à la fondation Djerassi à Woodside California en 2012, axée sur l'art plastique. Précédée d'une autre, à Berkeley au sein de Kala Art Institute en 2009, consacrée à l'art vidéo. Fasciné par l'univers de William Kentridge, je suis passé par une phase dédiée au 7e art, inspiré par la veine de Georges Méliès. En 2008, Navigantès, mon court-métrage situé dans un café à Dar El Baroud avec des Tangérois parlant de politique, au fil de leur quotidien avait été primé et j'ai été invité à suivre une résidence artistique au Festival de Cannes. En 2013, je suis revenu à la peinture avec Désordre, série qui dépeint la symbolique du pouvoir de l'après Printemps arabe.

Quelle est la place de la couleur dans vos oeuvres actuelles?

Je suis guidé par la couleur. Ma composition prend forme face à l'interruption de la vie, à l'inattendu. Ayant grandi à Tanger, la lumière m'habite profondément, surtout depuis que je vis à Paris. J'aime prendre des risques, réaliser une oeuvre n'est pas confortable, c'est un défi constant.

Que vous inspire votre présence à 1-54 London avec la galerie Afikaris?

J'aime l'identité forte de cette foire dédiée à l'art contemporain africain et la vision de Touria El Glaoui. «Eldorado» sera la prochaine série que j'ai hâte d'y partager et où j'ai introduit une nouvelle tonalité. Les personnages en errance laissent place à la puissance et à l'immensité de la nature. Je revisite le passé colonial à travers des espaces insulaires colorés. J'aimerais retourner au Maroc pour saisir la force de la vie, le mouvement.

Afikaris gallery sways visitors through the imaginary lands of Moroccan artist Omar Mahfoudi's

...EL Dorado.

Mahfoudi's first major solo exhibition in France, El Dorado brings together the latest works from his sold-out Golden painting series, first unveiled last October at 1-54 London. On view from December 11, 2021—January 11, 2022, the dozen new works will be presented as a site-specific installation pursuing the nostalgic rêverie perceptible throughout his work.

December 11, 2021–January 11, 2022

Marking the last of a series of exhibitions this year dedicated to the emerging African art scene, Paris-based AFIKARIS Gallery unveils rising Moroccan artist Omar Mahfoudi's very first personal exhibition at the gallery and first major solo show in France. Echoing the gallery's inaugural show *Quitter la Ville* (January 9–February 10, 2021), a dialogue between Mahfoudi and Cameroonian painter Moustapha Baidi Oumarou, *El Dorado* bears witness to the conceptual and thematic evolution in the Paris-based artist's work. From December 11, 2021–January 11, 2022, the selection of a dozen unseen canvases from his acclaimed *Golden Oasis* series once again invites his viewers to immerse in his dreamy imaginary – a journey to nowhere, in search of utopia.

The legend of *El Dorado* has changed and morphed over time. That which once was a quest for a golden empire is now synonym to a search for a utopia – a metaphor for not only immense wealth, but also boundless love, thunderous success, a heaven that sits somewhere, eternally out of reach. The object of desire – this heaven forever out of reach – has never materialized; instead, the quest for it has inspired the legend. Whether manifested in the physical or spiritual world, or held within oneself, Omar Mahfoudi (b. 1981, Tangier, Morocco)'s work poses the question – what are you searching for?

Inspired by the cinematography of Andrei Tarkovsky and Werner Herzog, seeped in dreamlike visual imagery and preoccupied with nature and memory, Mahfoudi takes viewers on a journey through his, and their, *El Dorado* – a trip with no destination, through endless sprawling landscapes, horizons of Japan, South America, and his native Morocco.

While the immersive installation specially conceived by the artist for the occasion – a two-meter barque set at the heart of the gallery space and filled with flowers – embarks visitors on the journey to this *El Dorado*, *Waiting in Merzouga* (2021) expands a mysterious and illusive landscape, emerging from the artist's few signature golden strokes. Shades of gold are coated on the canvas as a sweeping driving force – or used as tactical touches. Alongside his metallic golds are loud bursts of color, like budding flowers, and motions mirroring the forms of water or sand.

The movement of the dunes, which could also be seen as a choppy sea if not for the lone wanderer in its depths – contrasts with the stillness of the human form. Is the figure lost? Is it a ghost? Is it truly depicted, or is it imagined? Through these few visual clues, Mahfoudi, who seemingly invites his viewers into his own *rêverie*, in fact rouses them to create their own narrative, a golden desert of their own, an echo to their very own stories and approach to the world.

A mystical ambiguity also surrounds these characters. Visually, one cannot gather race, ethnicity, nor gender, rendering them more akin to figures, sometimes shadows, than tangible individuals. Mahfoudi's evasive somebodies appear captured on their own quests, their ceaseless *Odysseys*– languidly wandering the expanses of land and water on horseback, on boat, or on foot. The incertitude that weaves through his work recalls that of *El Dorado*, a known utopia, shared across centuries and cultures, yet one that exists without a specific geography, people, nor meaning.

As viewers see the characters, they are brought to ponder on the where's, why's, and if's of their search. With no response to be found in Mahfoudi's boundless horizons, one cannot but wonder whether these characters truly exist, or whether they are a pure creation of the mind, a reflection of oneself in a golden oasis.

Omar Mahfoudi

Peintre et vidéaste

« Dans la peinture, il y a une sorte de méditation »

Artiste épidermique, passionné par les formes et les couleurs depuis toujours, il devient peintre reconnu pour son travail authentique sur les silhouettes et les états d'âme. Avant la crise sanitaire, il se préparait à présenter ses dernières œuvres à la prestigieuse Biennale de Dakar prévue en août. Confinement pictural avec Omar Mahfoudi.

E-taqafa : D'où est venue la passion pour l'art ?

Omar Mahfoudi : Tout petit, avec mes amis qui voulaient devenir policiers, avocats ou médecins, j'étais le seul à ne pas avoir de réponse. La seule chose que je voulais faire c'était dessiner. A 17 ans, j'étais davantage passionné par la peinture et l'histoire de l'art que par le foot. Mon père, quant à lui, était peintre en bâtiment et ramenait des brosses, des pinceaux, de la peinture et des nuanciers de couleur à la maison. J'aimais jouer avec tout cela, et ce goût pour la peinture et les formes n'a fait que grandir...

E-taqafa : Les visages, voire les formes de visages, sont très présentes dans vos œuvres. Pourquoi?

Omar Mahfoudi : J'ai toujours été fasciné par la peinture abstraite comme pratique et comme gestuelle. Le portrait, je l'envisageais davantage comme un prétexte pour une peinture abstraite même si cela peut sembler antinomique ou paradoxal, je l'avoue volontiers.

E-taqafa : Comment s'impose à vous le choix de la couleur ?

Omar Mahfoudi : Je fonctionne dans ce cas comme un artiste abstrait. Avant je m'intéressais à la matière avec une palette vive voire fauve. Désormais, je suis fasciné par la tâche liquide de couleurs pastelles. Je cherche un rendu plus épuré.

E-taqafa : Il y a un côté street art, peinture des années 80. Quelles sont vos influences ?

Omar Mahfoudi : Déjà je suis né dans les années 80, cela vient peut-être de là. Mais dans mes souvenirs, au niveau des couleurs, je suis plus proche des années 90. En tout cas, j'ai toujours été attiré par les couleurs futuristes, les néons et je n'ai pas vraiment de références street-art ; je me sens plus proche des artistes modernistes en peinture, par la musique et le cinéma aussi.

Je pense à Picasso, à Basquiat évidemment mais aussi et davantage même, à Cy Twombly, et Bacon. Chez les contemporains j'aime beaucoup le travail de Peter Doig, Françoise Petrovitch et Tala Madani, Marlène Dumas, beaucoup de femmes...

E-taqafa : Il y a la toile puis la vidéo. Comment s'impose le canal, le moyen d'expression chez vous ?

Omar Mahfoudi : Dans la peinture, il y a une sorte de méditation, seul enfermé dans mon atelier. Avec la vidéo, c'est l'inverse, je pars à la rencontre des autres, je les écoute et les regarde. C'est une écriture dans le temps. Ce n'est pas figé.

E-taqafa : Quand est-ce qu'une toile est considérée comme réussie ?

Omar Mahfoudi : C'est la partie la plus compliquée. Quand s'arrêter. C'est ce qui prend du temps à comprendre et à apprendre dans la carrière d'un artiste. Ce n'est pas une recette gastronomique, c'est davantage une confrontation pour tendre vers l'équilibre. Il faut être devant une toile et ne plus rien pouvoir y ajouter, ne rien pouvoir faire de plus. C'est le signal de la fin.

E-taqafa : Comment le confinement et la crise sanitaire ont-ils affecté votre créativité ?

Omar Mahfoudi : J'étais en résidence avant le confinement et pendant la première semaine, à Paris au centre international des récollets. J'ai beaucoup travaillé. J'ai ensuite rejoint ma femme et ma fille et c'était intense ! Entre les repas à cuisiner et la pâte à modeler, pas de place pour l'art au-delà des discussions. Il n'y a pas eu d'espace vide. Mais je m'y remets tout juste et souhaite travailler sur la Nuit.

Quand Omar Mahfoudi propose un regard intime sur sa ville Tanger

Il raconte ses jeunes, ses quartiers et ses médinas. «L'exposition propose un regard intime sur Tanger en deux parties. Il s'agit de rapporter ma réalité. D'une part sur la jeunesse du quartier Benider dans la médina. Ce quartier connu dans les années 40 pour ses bordels espagnols, ses vieux cinémas disparus et la légation américaine. Actuellement, c'est un spot pour les dealers, et les vieilles pensions squattées par les Subsahariens. Ce n'est pas un endroit touristique. Comme habitant de la medina, j'avais accès à ces populations, notamment lors d'une fête de l'Aïd El Kébir il y a 4 ans», explique-t-il. L'artiste a photographié des scènes improvisées dans la rue (du mouton) avec de nombreux adolescents. «Certains ont des scarifications faites au couteau sur les bras. Mes deux amis se sont révélés être des youtubeurs qui montrent leur vie quotidienne et leurs difficultés : la drogue, le terrorisme, la violence et la pauvreté et surtout la marginalisation avec beaucoup d'innocence.

Ce qui les rend uniques et attendrissants. Montrer ces jeunes c'est montrer un autre Maroc, la jeunesse qui reste pleine d'espoir et d'innocence. C'est la violence et la sensualité. C'est un nouvel humanisme». Il faut dire que Omar Mahfoudi fait partie des artistes marocains contemporains qui expriment leur désarroi et leur mal-être dans la société. Pour lui l'art est son auto-thérapie, celle par laquelle il cherche interminablement l'inconnu de sa nature. Ce Tangérois s'est trouvé très tôt une passion pour les arts plastiques qu'il met en pratique depuis plusieurs années au travers d'expositions en Europe et ailleurs. Du film d'animation picturale, en passant par la vidéo expérimentale, l'œuvre d'Omar Mahfoudi témoigne de son choix.

Il dévoile «Tanjawi, violence et sensualités des hommes au Maroc» à l'espace d'art point éphémère en France

Omar Mahfoudi fait partie des artistes marocains contemporains qui expriment leur désarroi et leur mal-être dans la société.

Il est l'un des artistes contemporains les plus en vogue de la scène tangéroise. Ses sources d'inspiration sont multiples et en évolution permanente. Il s'agit d'Omar Mahfoudi. Cet artiste pluridisciplinaire est invité à présenter sa nouvelle exposition «Tanjawi, violence et sensualités des hommes au Maroc», à l'espace d'art point éphémère en France et ce du 6 au 24 juin. Selon les organisateurs, l'artiste «proposera un regard cru, humaniste et contemplatif de sa ville natale avec un projet multi-médias inédit. Cette exposition a été conçue par lui-même sur une idée de Gwenaëlle Kerboul, curatrice indépendante». En effet, l'exposition est composée d'une vidéo, d'une dizaine de dessins en techniques mixtes et de photographies en grand format. A travers ses œuvres l'artiste porte son regard sur sa ville natale Tanger.