

Benchamma Abdelkader

Benchamma Abdelkader
travaux 2007

Galerie municipale de Vitry
exposition du 4 mai au 1er juin 2008

Sans titre - Feutre et encre sur mur - Galerie Agnès B., Hong Kong.

Planté là

La pratique du dessin est pour Abdelkader Benchamma un moyen d'instaurer une tension narrative qui évolue au gré des sujets, des formats choisis et explorés par lui. Les scènes que l'on découvre - en bichromie noire et blanche, en pleins et en creux, en grands aplats de contrastes, de textures, vides de toute figure ou fourmillant de personnages - sont autant de résultats d'une approche exclusive de la narration passant par le traitement du dessin.

Il s'attache souvent à une représentation du vide ou de l'informel par un usage savant de zones de blanc ou de noir saturé ; il fait naître des formes invisibles entremêlées à la présence tangible des personnages, rochers, tas de végétaux et formes montagneuses qui par ailleurs habitent ses œuvres. Lorsqu'il y a des paysages, ceux-ci sont traités comme des entités à part, agglomérats d'éléments rocheux, végétaux, auxquels se mêlent forces vives, flux, formes évanescences, énergies, nuages qui s'échappent.

Des paysages tout noirs ont récemment fait leur apparition dans son travail. Ces scènes qui pourraient être de nuit, d'aspect carbonisé, sont éclairées par un ciel en négatif blanc. Elles attirent le regard par leur profondeur et la perspective de leurs plans, on s'en approche naturellement pour les scruter. C'est quand le calme et le silence qui les imprègnent nous gagnent que la présence objective du geste, du trait, de la recherche visuelle sur la texture et le contraste nous ramènent à la réalité du dessin : les noirs vert canard, rouge sombre ou tirant sur le violet sont obtenus par l'utilisation de marqueurs et de feutres différents - tous ayant pourtant la référence « noir » - nous placent face à l'objet premier de son travail : le dessin en train de se faire, et ses multiples possibles : estampes, perspectives, dessins muraux. L'utilisation du noir est ici poussée par une réflexion sur la matière même du dessin : le noir, servant à marquer le papier blanc ou le mur, devient ici coloré, grisonnant, donnant cet aspect troublant de matière brûlée, sorte de négatif, d'envers du dessin.

L'insaisissable est pourtant au centre de ce qui est représenté. Énergie, mouvement, fluides et forces régissent les éléments en présence, qu'ils soient identifiables du côté de l'humain, du végétal, du minéral ; ou qu'ils soient de pures traces graphiques sans appartenance claire. On se trouve parfois confronté à des interventions relevant de l'inexplicable, empruntées au registre du fantastique et du merveilleux. Quelles sont ces formes qui apparaissent, représentées par l'artiste comme autant de figures autonomes ? Ici, un groupe de blocs noirs familiers rappelle les origines énigmatiques du monolithe de 2001, *Odyssée de l'espace* de Stanley Kubrick : on y retrouve une confusion temporelle qui allie paysages désertiques et objets énigmatiques. Ailleurs, la cruauté inexplicable de forces mécaniques s'applique à des personnages qui s'éparpillent, fuyant le phénomène qui les accable. Sans raison ni explication.

Abdelkader Benchamma dessine assez souvent des personnages, qu'il positionne comme figurant dans ses espaces : déconnectés de leur environnement, ils s'y trouvent arbitrairement figés, y évoluent parfois ensemble, sans réellement former de collectivité. Même représentés

en groupes, les individus restent isolés, subissant souvent les éléments, même s'ils ne sont pas visibles pour nous. S'emparant d'un point de vue existentialiste, l'artiste développe des gammes de figurants à la présence récurrente mais souvent marquée d'absurde, de non-sens. Pourquoi ces personnages sont-ils là, dans quel but objectif ? La question de leur réalité est posée, ainsi que celle de la véracité et du sens de leur existence, par le traitement même de la scène : dessin réaliste, précision, multiplicité de l'action des personnages - attentes, courses, disputes. Quelle est la cohérence de leur évolution commune, de la similarité de leur action ? Les affublant de costumes gris, noirs - uniformes immédiatement assimilables à la réussite économique et sociale de l'homme moderne - Benchamma souligne la vacuité de ces figures, et questionne l'aboutissement de la réalisation des êtres qu'il a choisi de représenter.

A la différence du dessin pratiqué jusqu'alors pour représenter des personnages et des objets dans des situations immédiates, dans une pratique de la note mentale très proche d'une esthétique et d'un fonctionnement narratif reprenant certains codes de bande-dessinée (compilé dans le livre A. Benchamma, *C'est ici que l'on met les titres*, Paris : Galerie du Jour Agnès B., 2005), la pratique d'un dessin élaboré, long, l'a mené à réaliser des grands ensembles de dessins. La série *Les Premiers* met en scène des foules évoluant difficilement dans des paysages, ou zones indéterminées : terrain jonché de débris, tas, agrégat, dune invisible. Moins la présence humaine est décelable et explicable dans ses grands paysages, plus l'effet en est perturbateur. Deux pieds dépassant d'un fouillis de mousses et de feuillages peuvent être inquiétants ; les files de petits personnages évoluant dans de grands panoramas désertiques semblent quant à elles vouées à un comportement incongru.

L'artiste multiplie les personnages, comme autant de représentations de réactions possibles à une situation donnée, et souligne les contours d'une métaphore de figure humaine unique, supposément multiple mais confrontée à un constat universel : l'homme où qu'il se trouve est confronté à lui-même. Dans ses dessins les plus récents, la figure humaine est plongée dans l'absurde implacable et inquiétant des auteurs d'inspiration que peuvent être pour lui Harold Pinter, Franz Kafka, ou Borges. Une insidieuse hostilité imprègne les situations, les endroits représentés - sa gamme d'intensité varie d'un dessin à l'autre. De l'incroyable en passant par l'humour noir jusqu'à l'angoisse. Il infuse alors à ses protagonistes une panique tacite, intériorisée par ceux qui la subissent.

Dans son ensemble et quel que soit le sujet en jeu, le travail d'Abdelkader Benchamma traduit une fascination pour la forme en transformation, et pour son aspect visuel, qu'il parvient également à susciter. Cette attention particulière de l'artiste prend tout son sens quand elle est transmise par le détail, quand il déroule dans ses différents formats une représentation dessinée intense, fouillée, qui cependant ne livre pas de réponse immédiate. Il provoque un effet décontençant, mettant à distance tout automatisme ou réflexe d'identification, et réussit à produire un effet d'ensemble de son dessin, à la fois diffus et efficace, en discrétion.

Guillemette Naessens

Avant qu'il essaye d'arrêter - Feutre sur mur - 500 x 200 cm
L'exposition – Nouvelles acquisitions, décembre 2007 - Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier.

Inside Storm - Feutre sur mur - 500 x 200 cm
L'exposition – Nouvelles acquisitions, décembre 2007 - Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier.

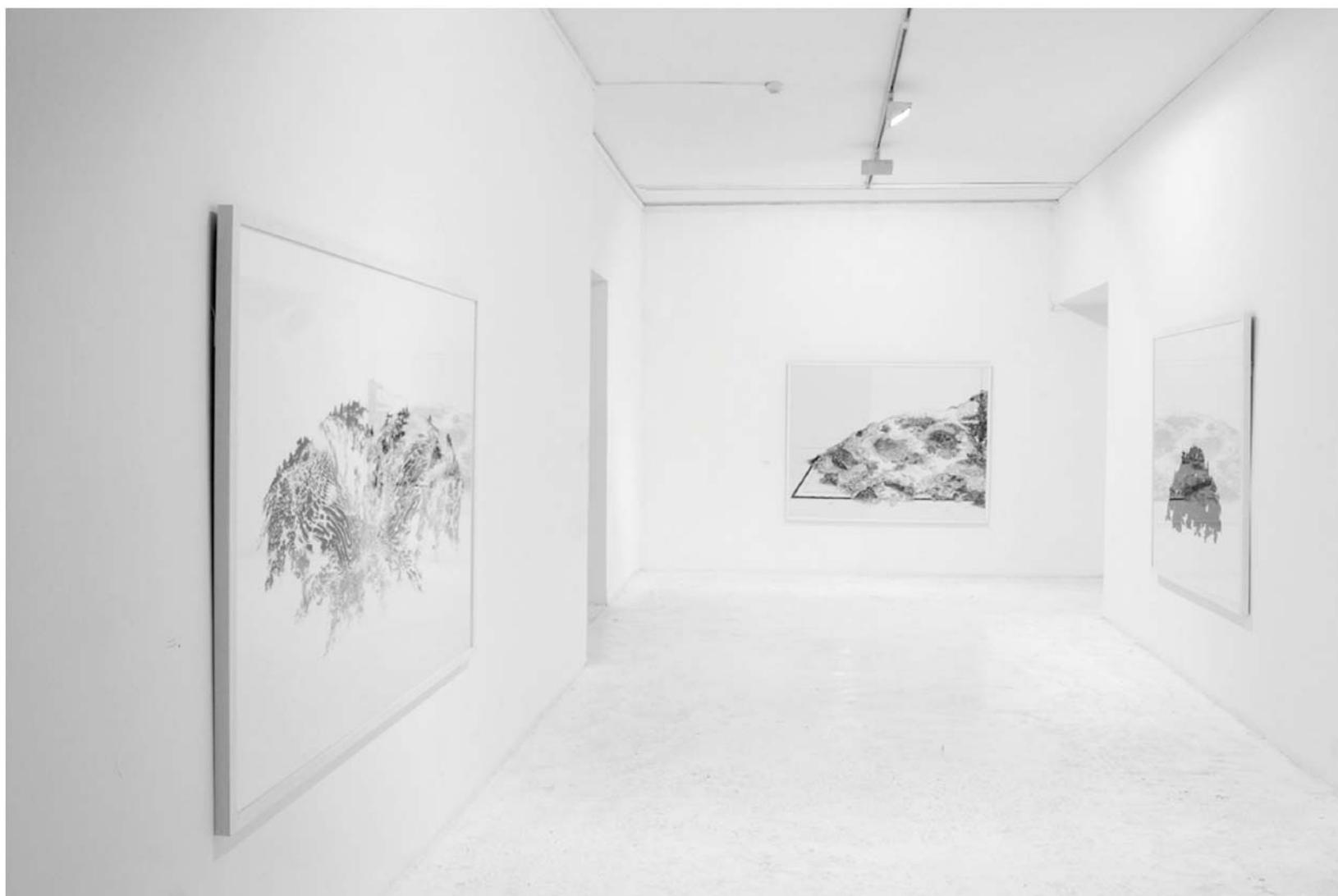
Mouvements 1 - Feutre sur mur - 300 x 200 cm - Collections de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien, septembre 2007.

In progress - Galeria ADN, Barcelone, juin 2007.

Vue d'exposition - Galerie du Jour Agnès B., Paris, décembre 2007.

Vue d'exposition - Galerie du Jour Agnès B., Paris, décembre 2007.

Vue d'exposition - Galerie du Jour Agnès B., Paris, décembre 2007.

Sans titre - Mousse de polyuréthane, résine, peinture et cadre de porte - 300 x 200 cm - Galerie du Jour Agnès B., Paris, décembre 2007.

Vue d'exposition - Galerie du Jour Agnès B., Paris, décembre 2007.

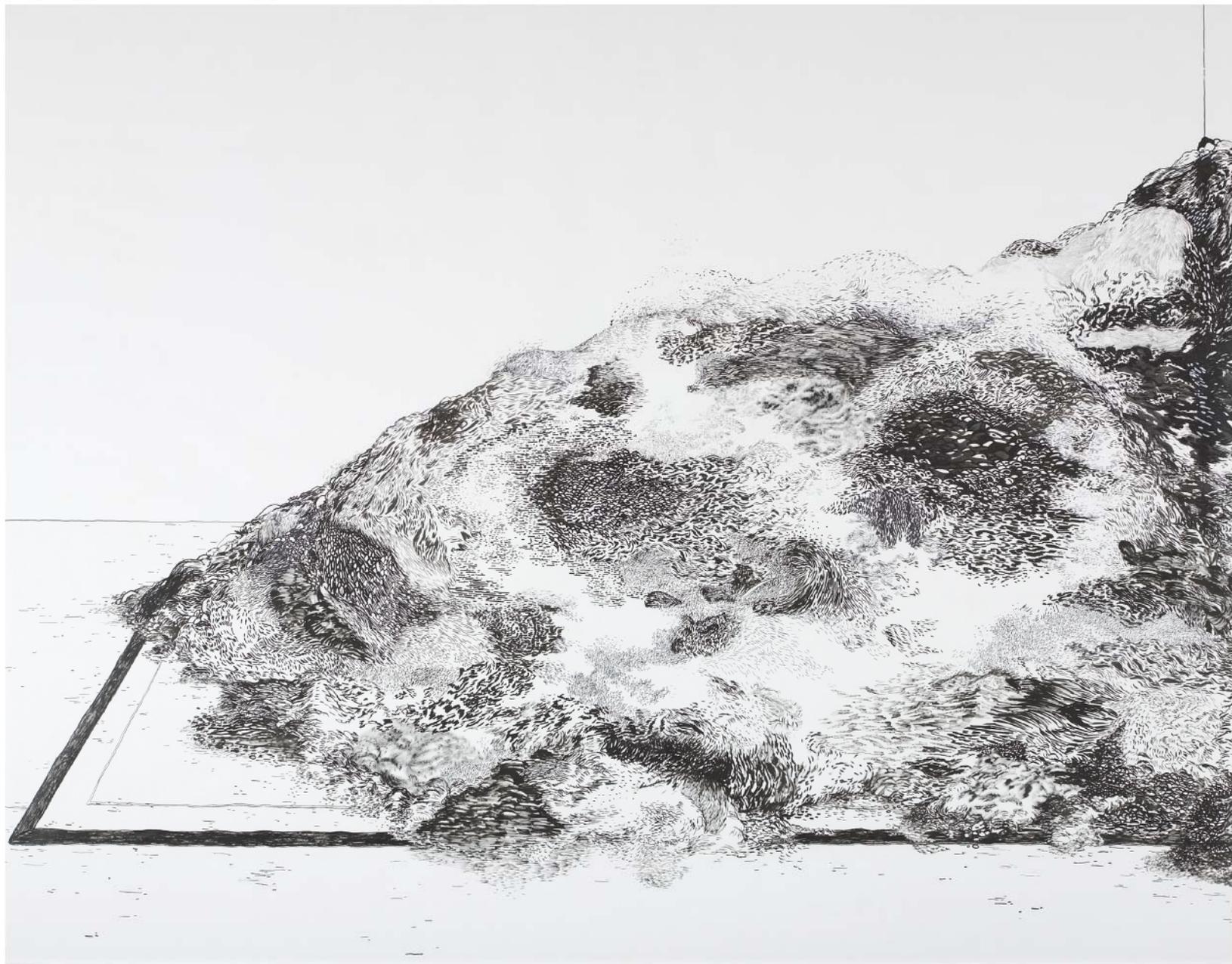

Tas (mais après on regrette) - Feutre et encre sur papier - 250 x 150 cm - 2006.

The beast who is floating over us - Stylo et feutre sur papier - 157 x 152 cm - 2007.

Tas - Feutre et encre sur papier - 140 x 180 cm - 2007.

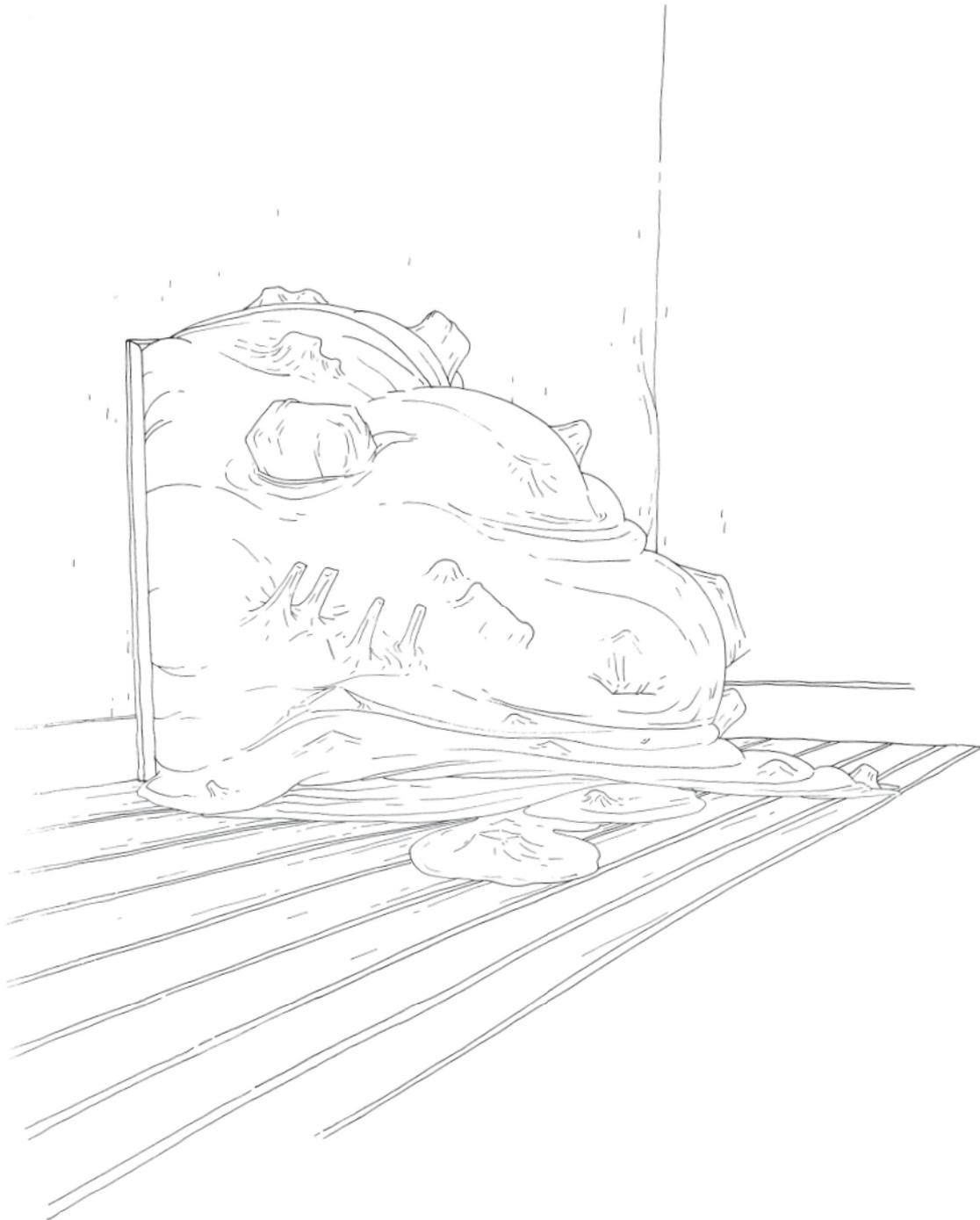
Paysage de nuit - Feutres et marqueurs noirs sur papier - 210 x 98 cm - 2007.

Faux paysage de nuit - Feutres et marqueurs noirs sur papier - 187 x 98 cm - 2007.

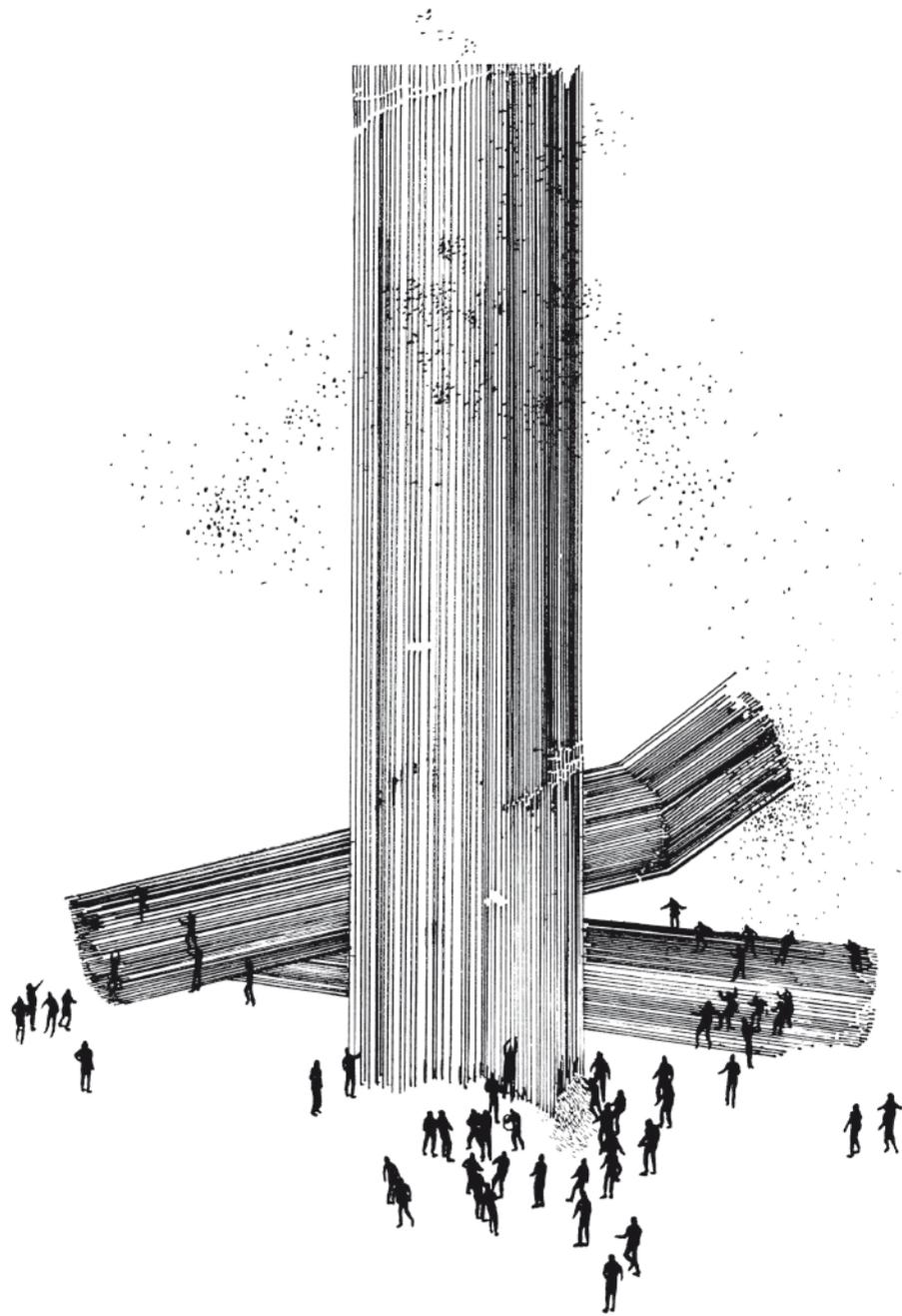
Paysages - Feutre et encre sur papier - 183 x 130 cm - 2007.

Sans titre - Encre sur papier - 45 x 35 cm - 2007.

It's him - Encre et feutre sur papier - 30 x 45 cm - 2007.

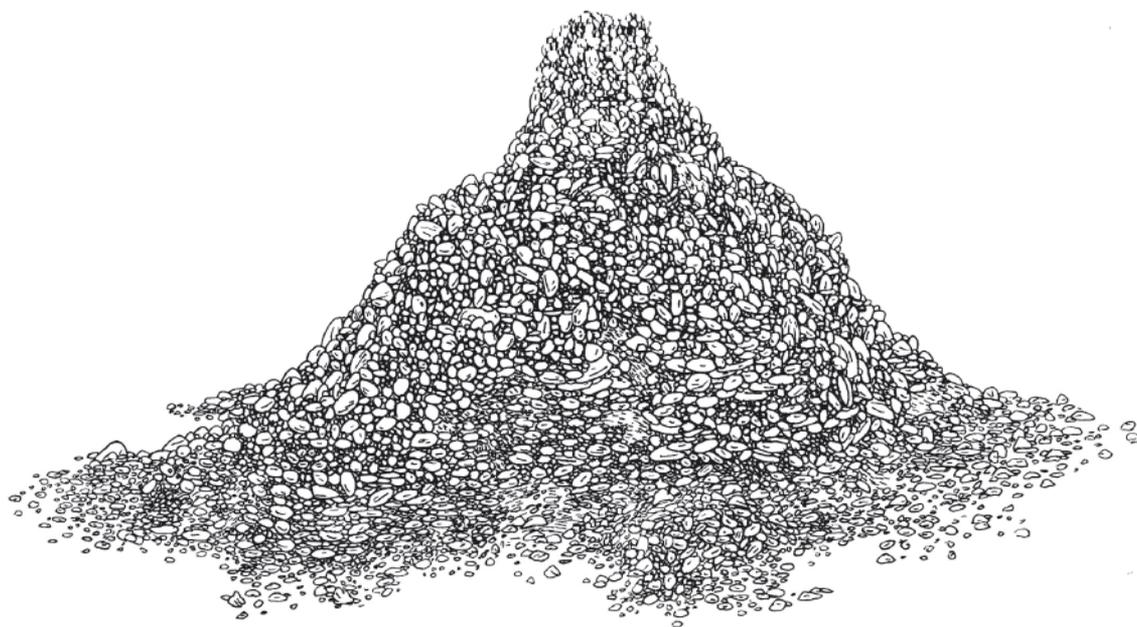
Avant d'être des pierres - Encre sur papier - 45 x 35 cm - 2007.

Mud - Encre sur papier - 30 x 45 cm - 2007.

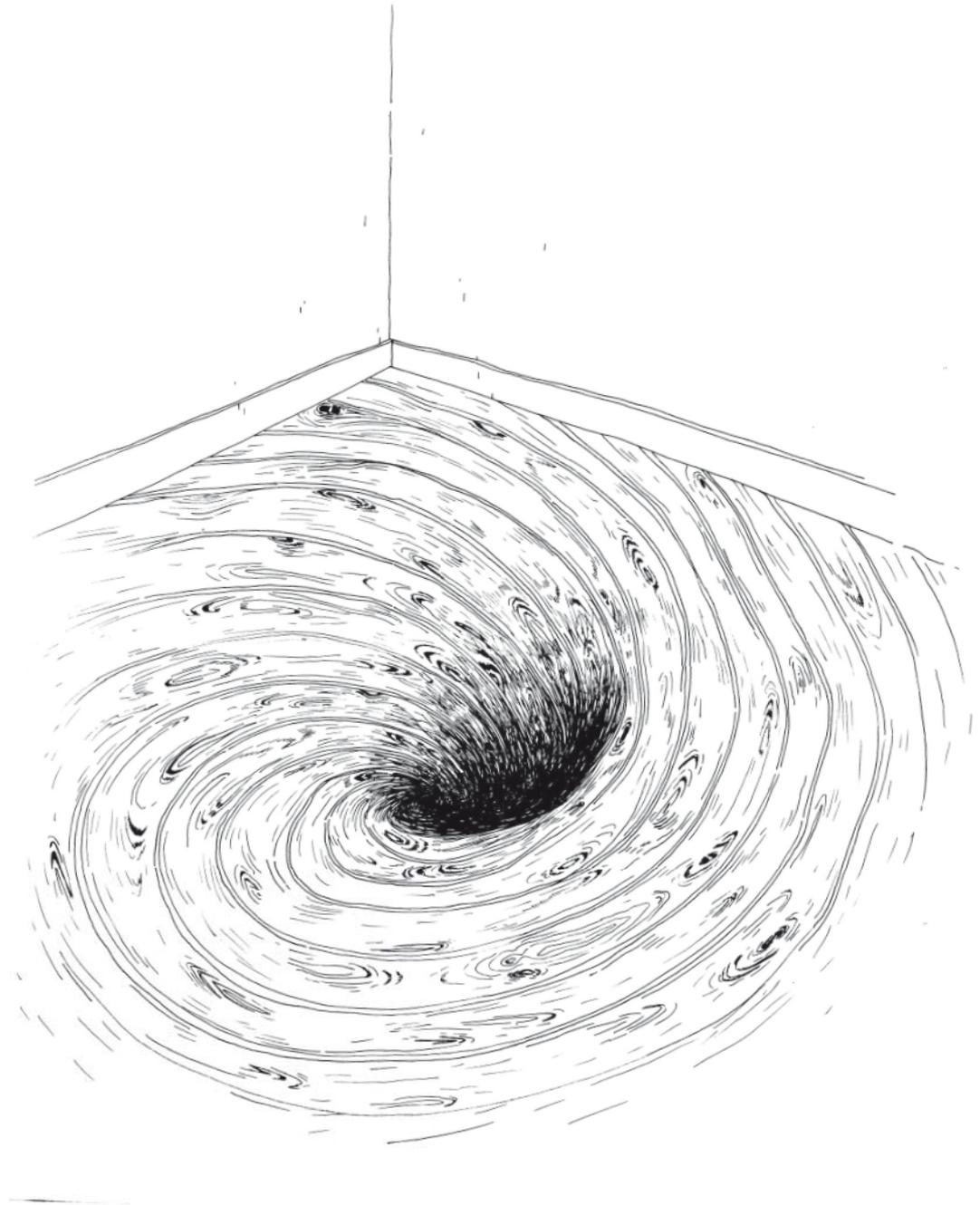
L'annonce - Feutre et encre sur papier - 45 x 65 cm - 2008.

Le regroupement - Encre sur papier - 30 x 45 cm - 2007.

Sans titre - Encre sur papier - 45 x 35 cm - 2007.

Le trou - Encre sur papier - 30 x 45 cm - 2007.

A monolith for few seconds - Encre et feutre sur papier - 35 x 45 cm - 2007.

Abdelkader Benchamma,

né en 1975.

Vit et travaille à Paris et Les Vans.

www.kaderbenchamma.com

_Expositions personnelles

- 2008 Galeria ADN, Barcelone
Centre d'art de Fréjus, Fréjus
Galerie municipale de Vitry, Vitry-sur-Seine
Milan Art Fair (Miart), Galeria ADN
- 2007 Galerie du Jour Agnès B., Paris
They think that once they are here, it will be finished, Galerie Agnès B., Hong Kong
- 2006 *Courses, attentes et abandons*, Artothèque, Pessac
- 2005 *Incidents (Invisibles)*, Project Room, Galerie du Jour Agnès B., Paris
En fuite, L'Endroit, Le Havre

_Expositions collectives

- 2008 Preview, Berlin Art Fair, Galerie ChantiersBoîteNoire
Art Brussels (Art Fair), Bruxelles, Galeria ADN
Paperless Marks, Galeria ADN, Barcelone
Narrations, Gallery Nancy Margolis, New York
Trait d'esprit, Le Forum, Le Blanc-Mesnil
- 2007 *El papel del dibujo*, Galeria Angeles Banos, Badanos
Explosions, Nouvelles acquisitions, Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier
Below the light, Gallery Federico Luger, Milan
Pas un jour sans une ligne, Les Collections de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien
Slick (Art Fair), Paris, Galeria ADN
Quasiment Royale, Galerie des Beaux-Arts, Montpellier
Preview, Berlin Art Fair, Galeria ADN, Galerie ChantiersBoîteNoire
Arte Santander (Art Fair), Galeria ADN
Drawings and dreamings, Galeria ADN, Barcelone
SWAB (Art Fair), Barcelone
Tatort, Galerie des Beaux-Arts, Montpellier
Abdelkader Benchamma / Sarah Tritz, Galerie Astérides, Marseille
- 2006 *Spécial*, Galerie du Jour Agnès B., Paris
L'amour de Soi, Galerie Iconoscope, Montpellier
Le petit Noël, Le Commissariat/Palais de Tokyo, Paris
El Maghreb, Musée des Beaux-Arts, Orléans
Art Force, Galerie 10 m2, Sarajevo
Nous nous sommes tant aimés, Les Collections de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien
Mind bomb, Galerie Nuit d'Encre, Paris
Portraits, Galerie ChantiersBoîteNoire, Montpellier
Drawn, Xpace Gallery, Toronto
- 2005 *Don't leave home*, festival Contrechamp, Nantes
Do-Ka, la Condition Publique, Roubaix
Salon de la Jeune Création, La Bellevilloise, Paris

- 2004 *Draw !*, Galerie du Jour Agnès B., Paris
EMMA 04, la Poudrière, Bruxelles
Dessin ?, Carré Sainte-Anne, Montpellier
Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de Méditerranée, Marseille
- 2003 Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de Méditerranée, Athènes
De toute manière, Carré Sainte-Anne, Montpellier
- 2002 Musée Mariscal Andrés A. Caceres, Ayacucho (Pérou)
Salle Comtesse de Caen, Paris
- 2001 *Dessins en cours...*, Ensba, Paris
- 2000 *L'état de corps*, L'Athnor Scène nationale, Albi

_Acquisitions

- 2007 Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier
Musée des Beaux-Arts, Orléans
- 2006 Artothèque, Pessac

_Editions

- 2008 *Benchamma Abdelkader*, Galerie municipale de Vitry : Vitry-sur-Seine
Original, Editions Bjcm : Athènes
- 2007 *Drawings and Dreamings*, Galeria ADN : Barcelone
Abdelkader Benchamma / Sarah Tritz, Astérides : Marseille
- 2006 *Nous nous sommes tant aimés*, Les Collections de Saint-Cyprien : Saint-Cyprien ; Galerie Kamel Mennour : Paris
- 2005 *C'est ici que l'on met les titres*, Galerie du Jour Agnès B. : Paris
Salon de la Jeune Création, Jeune Création : Paris
- 2004 *Les derniers seront les derniers et leur mobilier (Série de problèmes domestiques et leurs acteurs)*, Hak : Le Havre
- 2003 *Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de Méditerranée*, Bjcm : Athènes
- 2002 *De toute manière*, Ensba : Paris
- 2000 *Dessins en cours... aujourd'hui à l'Ensba*, Ensba : Paris

Abdelkader Benchamma est représenté par la Galerie du Jour Agnès B. (Paris), la Galeria ADN (Barcelone) et la Galerie ChantiersBoîteNoire (Montpellier)

Abdelkader Benchamma remercie

la Galerie du Jour Agnès B., la Galeria ADN,
la Galerie ChantiersBoîteNoire et Guillemette Naessens.

Galerie municipale de Vitry
59, avenue Guy-Môquet 94400 Vitry-sur-Seine
01 46 82 83 22 / 83 03
<http://galerie.mairie-vitry94.fr>

Conception de l'exposition

Catherine Viollet, conseillère culturelle

Organisation de l'exposition

Direction de la Culture
Françoise Andriot, assistante administrative
Virginie Gimaray, chargée des visites commentées
Mehdi Khaifli, chargé de l'accueil
Patrice Lafon, assistant technique
Emmanuel Posnic, chargé des publics et de la production

Création graphique

Direction de la Communication

Imprimé à huit cent exemplaires sur les presses
de Perigraphic à Montrouge.
Avril 2008.

Ce catalogue vous est offert par la Ville de Vitry-sur-Seine.

