

Younès Khourassani, ou l'art de la réconciliation

« Si on laisse la lumière circuler en cercle, toutes les forces du ciel et de la terre, de la lumière et de l'obscurité se cristallisent. »
Proverbe taoïste

Dès le début des années 1910, différents foyers artistiques apparaissent en Europe qui renoncent à toute tentative de représentation du monde. Une vive et longue querelle s'ensuit entre les tenants d'une tradition séculaire attachés à un art figuratif et les défenseurs d'une modernité dont la volonté affirmée est de faire table rase du passé. Ces derniers revendiquent un art abstrait rejetant toute valeur narrative explicite pour ne s'attacher qu'aux qualités plastiques intrinsèques de la peinture et leurs pouvoirs d'évocation.

Les œuvres récentes de Younès Khourassani qui figurent dans cet ouvrage illustrent à merveille la pérennité de cet unique courant artistique international, toujours actif aujourd'hui après plus d'un siècle d'existence.

Héritages

Entre 1994 et 1997, Younès Khourassani reçoit l'enseignement du peintre et sculpteur

Younès Khourassani, or the art of reconciliation

"If the light is allowed to circulate in a circle, all the forces of heaven and earth, light and dark crystallize."
Taoist proverb

From the beginning of the 1910s, various artistic centers appeared in Europe which renounced any attempt to represent the world. A lively and long quarrel ensued between the supporters of a secular tradition attached to figurative art and the defenders of a modernity whose asserted will is to make a clean sweep of the past. The latter claim an abstract art rejecting any explicit narrative value to focus only on the intrinsic plastic qualities of painting and their evocative powers.

The recent works of Younès Khourassani which appear in this book wonderfully illustrate the durability of this unique international artistic current, still active today after more than a century of existence.

Legacies

Between 1994 and 1997, Younès Khourassani was taught by the painter and sculptor Mohamed Hamidi (1941) at the Lycée Jabir Ibnou Hayane in Casablanca, then the only

يونس الخرساني، أو فن المصالحة

”إذا تركنا الضوء ينبث على شكل دائرة، فجميع قوى السماء والأرض، والضوء والعتمة تتبلور.“
مثل طاوي

منذ بداية سنوات 1910، ظهرت عدة بؤر فنية في أوروبا، أعرضت عن كل محاولة لتجسيد العالم. تولدت عن ذلك خصومة حادة وطويلة زمنيا بين أنصار التقليد الموعظ في القدم المتمسك بالفن التشخيصي من جهة، والمدافعين عن الحداثة ذوي الإرادة الصريحة في التخلص نهائيا من الماضي من جهة أخرى. هؤلاء الأخيرين كانوا يطالبون بفن تجريدي يرفض كل قيمة سردية متجلية، متمسك فقط بالميزات الجمالية الجوهرية للصبغة وقدراتها الإيحائية.

إن الأعمال الحديثة ليونس الخرساني، المتضمنة في هذا المؤلف، أفضل مثال على استمرارية هذا التيار الفني العالمي وحده، التيار الحاضر بقوة اليوم بعد أكثر من قرن من الوجود.

موروثات

بين سنتي 1994 و1997، تلقى يونس الخرساني تعليمه على يد الفنان التشكيلي والنحات محمد

Mohamed Hamidi (1941) au Lycée Jabir Ibnou Hayane à Casablanca, alors seul lycée doté d'une section d'arts appliqués. Membre fondateur du « Groupe de Casa » aux côtés des peintres Farid Belkhaia (1934-2010), Mohamed Melehi (1936-2020), Mohamed Chebâa (1935-2013), de l'historienne d'art et théoricienne Toni Marâini (1941) et de l'anthropologue Bert Flint (1931), Mohamed Hamidifait partie des avant-gardes marocaines à l'ère des libérations postcoloniales. Il est considéré comme un des pionniers de la modernité artistique au Maroc grâce à ses prises de positions novatrices pour libérer l'art de ses carcans conservateurs.

L'enseignement de Mohamed Hamidi marque profondément l'esprit du jeune Younès. Il incite ses étudiants issus de milieux modestes à exploiter ce qui les entoure et user de matériaux de récupération pour pallier le manque de ressources financières. Sa pédagogie, imprégnée de l'esprit du Bauhaus, se propose de retrouver une unité entre l'art et l'ensemble des activités humaines. Entre les deux hommes s'établit très rapidement une relation de connivence fondée sur des affinités de pensée et une sensibilité plastique commune malgré leur différence d'âge. D'une relation de professeur à élève, leur lien évolue progressivement vers une relation de mentor à disciple, relation qui demeure encore vivace aujourd'hui.

high school with an applied arts section. Founding member of the « Groupe de Casa » alongside painters Farid Belkhaia (1934-2010), Mohamed Melehi (1936-2020), Mohamed Chebâa (1935-2013), art historian and theorist Toni Marâini (1941) and the anthropologist Bert Flint (1931), Mohamed Hamidi was part of the Moroccan avant-garde in the era of postcolonial liberation. He is considered one of the pioneers of artistic modernity in Morocco thanks to his innovative positions to free art from its conservative shackles.

The teaching of Mohamed Hamidi deeply marked the spirit of the young Younès. He encourages his students from modest backgrounds to exploit their surroundings and use recycled materials to compensate for the lack of financial resources. His pedagogy, imbued with the spirit of the Bauhaus, aims to find a unity between art and all human activities. Between the two men, a relationship of complicity was very quickly established based on affinities of thought and a common plastic sensibility despite their age difference. From a teacher-student relationship, their bond gradually evolved into a mentor-disciple relationship, a relationship that remains strong today.

After obtaining his Baccalaureate specializing in plastic arts, Younès Khourassani naturally then enrolled at the École Supérieure des Beaux-Arts in Casablanca in 1997. This cursus

حميدي (1941) في ثانوية جابر بن حيان بالدار البيضاء، الثانوية الوحيدة المتوفرة حينذاك على شعبة للفنون التطبيقية. ومحمد حميدي عضو مؤسس لـ ”جماعة الدار البيضاء“ إلى جانب التشكيليين فريد بلكاهية (1934 - 2010)، ومحمد المليحي (1936 - 2020) ومحمد شعبة (1935 - 2013)، ومؤرخة الفنون والمنظرة طوني ماريني (1941) والباحث الأنثروبولوجي بيرت فلينت (1931 - 2022)، منتميا بذلك للمغاربة الطليعيين في مرحلة ما بعد التحرر من الحماية. وهو يعتبر أحد رواد الحداثة التشكيلية في المغرب بفعل مواقفه المبتكرة من أجل تحرير الفن من أغلاله التقليدية.

تركت دروس محمد حميدي أثرا عميقا في نفس الشاب يونس. الأول كان يحفز طلبته المنحدرين من أوساط متواضعة على استعمال ما يحيط بهم وتوظيف المواد المستعملة للتغلب على شح الموارد المالية. أما منهجيته التعليمية، المشبعة بروح الباوهاوس، فكانت تنبني على الدمج بين الفن ومجموع الأنشطة البشرية. بسرعة، نشأت بين الرجلين علاقة تفاهم مبنية على توافقات فكرية وحساسية تشكيلية مشتركة رغم فارق السن. هكذا، تطور تدريجيا الرابط بينهما لينتقل من علاقة أستاذ بتلميذه إلى علاقة مرشد ومريده، الرابطة التي تستمر متأصلة إلى حدود الآن.

رافاييل سوتو (1923 - 2005)، وجون تانغلي (1925 - 1991) وفيكتر فازارييلي (1908 - 1997). وقد تبنى الفن البصري- الحركي المقترح الذي صاغه مارسيل دوشامب في سنوات 1960، داعيا ضمنه إلى إدماج المُشاهد في العمل بواسطة أساليب مختلفة: الحركة المادية، والتأثيرات البصرية وتغيير العمل بتدخل من الناظر.

في سن الثلاثين، سيزور يونس الخرساني لأول مرة المتحف الوطني للفن المعاصر بمركز جورج بومبيدو بمناسبة أول زيارة له لباريس، ليكتشف فيه مقتنياته الدائمة، وهناك، مثلت مواجهته المباشرة مع الأعمال صدمة هزت تصوره للفن.

بفضل إرثه المزدوج، المغربي والغربي، ضبط يونس الخرساني ووعى جميع الدروس الأساسية للتجريد الهندسي: التخلي عن كل سرد لفائدة التركيبات الذهنية، وتحقيق فن مرتبط بالمنطق وتحكيم العقل، وإنشاء لغة بصرية مجردة من السياق وقائمة على أشكال هندسية ونزوع لجماليات دنيا.

تجاوزات

متأثرا بعمق بآثار جائحة كوفيد- 19 وعنف الحجر المفروض بهدف حماية الحياة، اجتاز يونس الخرساني أزمة داخلية عميقة دفعته إلى إعادة النظر في النهج الذي سلكه إلى ذلك الحين. وانطلاقا من 2020، تنحى يونس الخرساني على أبحاثه القائمة على الميزات الأصيلة للمادة، ليصب كل اهتمامه على الإمكانيات الإدراكية والرمزية لفن

Aged 30, Younès Khouassani went to the National Museum of Modern Art - Center Georges Pompidou for the first time during his first trip to Paris and discovered the permanent collections there. The direct confrontation with the works is a shock that inspires his conception of art.

Thanks to his dual Moroccan and Western heritage, Younès Khouassani retains all the essential lessons of geometric abstraction: the abandonment of the narrative in favour of mental constructions, the accomplishment of an art attached to logic and reasoning, the construction of a decontextualized visual language based on geometric shapes and a taste for minimal aesthetics.

Surpassing

Deeply marked by the consequences of the Covid 19 pandemic and the violence of the isolation imposed to preserve life, Younès Khouassani is going through a deep internal crisis which calls into question the path he has been following until now. From 2020, he abandons his research based on the intrinsic qualities of matter to focus only on the perceptual and symbolic potentialities of painting flowing from the hand of the artist. He aims to transform a generalized feeling of anxiety into a more enchanted vision of the future. Only the study of the possible relationships between form, colour and light

et Victor Vasarely (1908-1997). L'art optico-cinétique reprend à son compte la proposition de Marcel Duchamp formulée dès les années 1920 d'inclure le spectateur dans l'œuvre à travers différentes modalités : le mouvement physique, les effets d'optique, le changement de l'œuvre par l'intervention du regardeur.

Âgé de 30 ans, Younès Khouassani se rend pour la première fois au Musée National d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou durant son premier voyage à Paris et il y découvre les collections permanentes. La confrontation directe avec les œuvres est un choc qui bouleverse sa conception de l'art.

Grâce à son double héritage marocain et occidental, Younès Khouassani retient toutes les leçons essentielles de l'abstraction géométrique : l'abandon du narratif au profit de constructions mentales, l'accomplissement d'un art attaché à la logique et au raisonnement, la construction d'un langage visuel décontextualisé basé sur des formes géométriques et un goût pour une esthétique minimale.

Dépassements

Profondément marqué par les conséquences de la pandémie de Covid 19 et la violence de l'isolement imposé pour préserver la vie, Younès Khouassani traverse une crise intérieure profonde qui remet en question la voie qu'il suit jusque-là. À partir de 2020, il

بعد نيل شهادة البكالوريا في شعبة الفنون التشكيلية، سيسجل يونس الخرساني نفسه طبيعيا في المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء في سنة 1997. هذا التكوين سيمكنه من استكمال دراسته النظرية والتقنية، مع التساؤل حول النهج الإبداعي الذي سيسلكه. وعقب الحصول على دبلومه سنة 2001، اشتغل أولا جرافيست ثم مديرا فنيا لسلسلة كتب فنية، ما سيجعله يتعرف على إبداعات معاصريه؛ كما واصل، في نفس الوقت، أبحاثه الفنية الذاتية، مدعوما في ذلك بتواصله المستمر والمنظم مع محمد حميدي. وعبر مواكبة المعارض التشكيلية بالمغرب والقراءة، انغمس يونس الخرساني في دراسة التاريخ الوافر لفن التشكيليين العالميين التجريدي، ولاسيما التاريخ المضطرب للفن البصري- الحركي الذي رأى النور في أوربا في أواسط سنوات 1955، وذلك من خلال معرض أقيم في رواق دونيز روني بباريس عنوانه "الحركة". تلك كانت أول مرة يحتضن خلالها معرض أعمال رواد هذا التيار الفني متعدد الأشكال، علما أن أغلبيتهم لم تكن معروفة حينها من طرف الجمهور. ضم هذا المعرض، الذي شكل فورا علامة فارقة في تاريخ الفنون التشكيلية، أعمال كل من ياكوف أغام (الزاداد سنة 1928)، وبول بيري (1922 - 2005)، وألكسندر كالدرا (1898 - 1976)، ومارسيل دوشامب (1887 - 1968)، وروبرت جاكوبسون (1912 - 1993)، وخبسوس

allowed him to perfect his theoretical and technical education while questioning the creative path he could then take. Graduating in 2001, he first became a graphic designer and then an artistic director of a collection of works of art which allowed him to discover the creations of his contemporaries. At the same time, he pursued his own artistic research, encouraged by the ongoing support of Mohamed Hamidi. Through art exhibitions in Morocco and his readings, Younès Khouassani immersed himself in the study of the abundant history of abstract art of the international avant-gardes and in particular the turbulent history of optico-kinetic art which emerged in Europe in the mid-1950s. The founding event took place in Paris in 1955 at the Denise René gallery with the exhibition entitled Le Mouvement. For the first time, it brings together the pioneers of this polymorphic artistic movement, most of whom are still unknown to the public. This event, which immediately made history, brought together the works of Yaacov Agam (born in 1928), Pol Bury (1922-2005), Alexander Calder (1898-1976), Marcel Duchamp (1887-1968), Robert Jacobsen (1912-1993), Jesus Rafael Soto (1923-2005), Jean Tinguely (1925-1991) and Victor Vasarely (1908-1997). Optico-kinetic art takes up Marcel Duchamp's proposal formulated in the 1920s to include the viewer in the work through different modalities: physical movement, optical effects and the viewer's unique perception of the work.

Après l'obtention de son baccalauréat spécialité arts plastiques, c'est bien naturellement que Younès Khouassani s'inscrit à l'École supérieure des beaux-arts de Casablanca en 1997. Cette formation lui permet de parfaire son enseignement théorique et technique tout en s'interrogeant sur le chemin créatif à suivre. Diplômé en 2001, il devient tout d'abord graphiste puis directeur artistique d'une collection d'ouvrages d'art qui lui permet de découvrir les créations de ses contemporains. Il poursuit parallèlement ses propres recherches artistiques, encouragé par les réguliers échanges qu'il entretient avec Mohamed Hamidi. À travers les expositions d'art au Maroc et ses lectures, Younès Khouassani se plonge dans l'étude de la foisonnante histoire de l'art abstrait des avant-gardes internationales et notamment l'histoire mouvementée de l'art optico-cinétique qui a vu le jour en Europe au milieu des années 1950. L'événement fondateur a lieu à Paris en 1955 à la galerie Denise René avec l'exposition intitulée Le Mouvement. Elle réunit pour la première fois les pionniers de ce courant artistique polymorphe, pour la plupart encore inconnus du public. Cet événement qui fait aussitôt date rassemble les œuvres de Yaacov Agam (né en 1928), Pol Bury (1922-2005), Alexander Calder (1898-1976), Marcel Duchamp (1887-1968), Robert Jacobsen (1912-1993), Jesus Rafael Soto (1923-2005), Jean Tinguely (1925-1991)

فضاء ثلاثي الأبعاد

يظل يونس الخرساني مشتغلا بفن الصباغة بالدرجة الأولى. وتصوره الجديد للفضاء التشكيلي ينتمي إلى التقليد الطويل والغني للتجريد الهندسي، التجريد الذي يغترف أصوله من العلوم الرياضية. وهو يعتمد عن وعي معارف القدماء الذين كانوا يدركون الطبيعة عبر أشكال هندسية. تبقى كل واحدة من لوحاته ضمن مستوى ثنائي الأبعاد، لكن الفنان يخلق دينامية ثلاثية الأبعاد عن طريق تحريك موضوعات هندسية توهم بوجود حركة. وبفضل أبحاثه السابقة حول المواصفات المادية للصبغة، ميزاتها المادية وخاصياتها التعبيرية، يتشبث يونس الخرساني بتطوير تشويش بصري عبر إضفاء شكل هندسي معقد على الفضاء التشكيلي؛ ما يمنح للرؤية محيطا بصريا مخادعا، متحركا ومتبدلا من خلال أشكال ديناميكية.

الشكل

نطاق الأشكال التي يوظفها يونس الخرساني محدد في بضعة رسوم هندسية بسيطة كالمربع، المستطيل، القطع الناقص، الدائرة، المنحنى أو الخط التموجي. هذه الإيقونوغرافيا المكونة من أشكال أولية، هي عبارة عن نماذج أصلية كونية، تخضع لتحويرات وفق قواعد الهندسة اللا إقليدية واكتشافات الهندسة العصرية. وبالنسبة للفنان،

adopts the knowledge of the antiques who perceived nature through geometric shapes.

Each of his paintings remains in a two-dimensional plane but the artist creates a three-dimensional dynamic by animating geometric patterns that offer the illusion of movement. Thanks to his previous research on the physical characteristics of paint, their material properties and their expressive qualities, Younès Khourassani seeks to develop an optical disturbance through a complex geometrization of the pictorial space. A moving and unstable illusionist environment is shown through dynamic forms.

The form

The range of forms that Younès Khourassani uses is limited to a few simple geometric figures such as the square, the rectangle, the ellipse, the circle, the curve or the undulatory line. This iconography made up of elementary forms, true universal archetypes, undergoes deformations according to the principles of non-Euclidean geometry and the discoveries of modern geometry. For the artist, the evocation of each of these forms conceals a strong symbolic power which creates a formal language capable of nourishing a properly speaking metaphysical reflection on the world as it is given to us.

The circle, the medium par excellence of meditation through the ages, marks the

supprimer toute trace d'imperfection pour ne laisser visible que des formes lisses et brillantes. Le choix d'une palette chromatique aux couleurs vibrantes rappelle celle des artistes américains du Pop Art et de l'Hard Edge.

Un espace tridimensionnel

Younès Khourassani demeure un peintre en premier lieu. Sa nouvelle conception de l'espace pictural s'inscrit dans la longue et riche tradition de l'abstraction géométrique qui puise ses sources dans les sciences mathématiques. Il reprend bien volontiers à son compte la connaissance des antiques qui perçoivent la nature à travers des formes géométriques.

Chacune de ses peintures demeure dans un plan bidimensionnel mais l'artiste crée une dynamique tridimensionnelle par l'animation de motifs géométriques qui offrent l'illusion du mouvement. Grâce à ses précédentes recherches sur les caractéristiques physiques de la peinture, leurs propriétés matérielles et leurs qualités expressives, Younès Khourassani s'attache à développer une perturbation optique par le biais d'une géométrisation complexe de l'espace pictural. Un environnement illusionniste mouvant et instable est donné à voir par le truchement de formes dynamiques.

الصبغة المتحرر من يد الفنان. فأصبح الأمر لديه يتعلق بتحويل شعور عام بالقلق إلى رؤية أكثر بهجة للمستقبل. ووحدها دراسة العلائق الممكنة بين الشكل، واللون والضوء يبدو أنه بإمكانها الاستجابة لحاجته الملحة إلى إعادة الأولوية للرؤية ومصالحتها مع التعبير التشكيلي.

العملية الإبداعية لديه ستعرف تحولات شكلية كبيرة. هكذا، فإثر رسم خطاطة بقلم الفحم لمشروع لوحته في كراسات التخطيطات، يخط يونس الخرساني الخطوط العريضة لعمله الإعدادي على لوح خشبي مهياً قبلا، عادة ما يكون من الحجم الكبير، مستعملا لذلك الأدوات الهندسية الأساسية مثل المسطرة، والمثلث أو البركار؛ وعندها، تحل لحظة الصباغة الفعلية. والفنان، الذي فارق الصباغة الزيتية وعوضها بدهان سليلوزي، يستعمل هذا الوسيط الجديد نظرا لميزاته المَعْطِية القَيِّمة وللسرعة النسبية التي يجف بها. كانت هذه الصباغة الاصطناعية، التي مكوناتها الأساس القطن، تستعمل في الأصل في صناعة السيارات والمراكب، وهي تسمح بخلط وتراكب طبقات لونية لامعة كالبرنيق. ويُمْكِّن اللجوء إلى تقنية الرسام وتلوين الشرائط المنتظمة باستخدام رشاش الصباغة من مسح كل عيب والاحتفاظ فقط بأشكال ناعمة وبراقة. كما أن اختيار ألوان نابضة بالحياة يذكر بالاختيارات اللونية للفنانين الأمريكيين المنتمين لحركتي ”بوب آرت“ و”الهارد إيدج“.

seems to be able to respond to his imperative need to restore the primacy of vision and reconcile it with pictorial expression.

His creative process undergoes major formal upheavals. After having drawn in charcoal an outline of his composition on sketchbooks, Younès Khourassani draws the main lines of his study on a prepared wooden panel, most often large format, using elementary geometry tools such as ruler, square or compass. This is the time of painting. Having abandoned oil paint in favour of cellulosic paint, the artist chose this new medium for its remarkable covering qualities and relatively short drying time. Originally, this cotton-based synthetic paint was used in the automotive or maritime industry. It allows mixing and superimposing layers of colours with lacquer effects. The use of the stencil technique and the application of spray paint in regular strips make it possible to remove any trace of imperfection to leave only smooth and shiny shapes visible. The choice of a chromatic palette with vibrant colours recalls that of American Pop Art and Hard Edge artists.

A three-dimensional space

Younès Khourassani remains a painter first and foremost. His new conception of pictorial space is part of the long and rich tradition of geometric abstraction which draws its sources from mathematical sciences. He willingly

abandonne ses recherches fondées sur les qualités intrinsèques de la matière pour ne s'intéresser qu'aux potentialités perceptives et symboliques de la peinture libérée de la main de l'artiste. Il s'agit pour lui de transformer un sentiment anxieux généralisé en une vision plus enchantée de l'avenir. Seule l'étude des rapports possibles entre forme, couleur et lumière semble pouvoir répondre à son besoin impérieux de restituer le primat de la vision et le réconcilier avec l'expression picturale.

Son processus créatif connaît de grands bouleversements formels. Après avoir dessiné au fusain une ébauche de sa composition sur des carnets de croquis, Younès Khourassani trace les grandes lignes de son étude sur un panneau de bois apprêté, le plus souvent de grand format, en s'aidant d'outils de géométrie élémentaires comme la règle, l'équerre ou le compas. Le moment de la peinture proprement dit arrive. Ayant abandonné la peinture à l'huile au profit d'une peinture cellulosique, l'artiste retient ce nouveau médium pour ses qualités couvrantes remarquables et un temps de séchage relativement bref. À l'origine, cette peinture synthétique à base de coton est employée dans l'industrie automobile ou maritime. Elle permet le mélange et la superposition de couches de couleurs aux effets de laque. L'usage de la technique du pochoir et l'application de la peinture au pistolet par bandes régulières permettent de

المشترك بينهما، ما يجعل الرابط ممكنا رغم التضادات.

اللون

حين نتأمل السلسلة الأخيرة من لوحات يونس الخرساني من زاوية اللون، فإن مجموعتين لونيتين كبيرتين تنجليان بكل وضوح: الأعمال أحادية اللون المشكلة من تدرجات الألوان الزرقاء الفاتحة المستعملة على شكل شرائط رقيقة منتظمة (“بدون عنوان“، 2022، 150× 150 سم) من جهة، ومن جهة ثانية الأعمال الحاملة في أغلبها للونين متعارضين: الأحمر والأزرق. ويعمق توزيع الدرجات والقيم الموظفة لكل من هذين اللونين الإحساس الخادع بالعمق أو البروز على المساحة المسطحة.

إثر اكتشافات إسحاق نيوتن (-1642 1727) ذات الصلة بالألوان المكونة لطيف الضوء، برزت عدة نظريات تحاول تفسير الآثار الفيزيولوجية والنفسية للألوان على الكائن البشري. ويصرح يونس الخرساني بأنه يستعمل اللون بإرادة نظرا لفضائله الرمزية والروحية.

يمثل اللون الأزرق، الذي يعتبر لونا باردا ومحايدا، المبدأ الذكوري ويحيل على العنصر الإلهي، وهو اللون السماوي بامتياز، اللون الذي يرمز أفضل من غيره إلى اللا متناهي وإلى فعل الاستبطان. أما الأحمر، اللون النظر والعاطفي، فيرمز إلى المبدأ

appear: the monochrome works composed of gradations of bright blues applied in thin regular bands (Heart light 2, 2021, 150x 150 cm) and works consisting mostly of two opposing colors: red and blue. The distribution of tones and values used for each of these colors accentuates the illusion of depth or relief on the flat surface.

Following the discoveries of Isaac Newton (1642-1727) in relation to colors that make up the spectrum of light, many theories have emerged that attempt to explain the physiological and psychological effects of colors on human beings. Younès Khourassani willingly declares using color for symbolic and spiritual virtues.

Blue, qualified as a cold and neutral color, represents the masculine principle and refers to the divine, it is the celestial color par excellence, the one that best symbolizes infinity and the work of introspection. As for red, a warm and emotional color, it symbolizes the feminine principle, vital energy and openness to the earthly world.

The use of secondary colors (orange, purple and green) that Younès Khourassani obtains by a delicate mixture of the three fundamental colors (red, yellow and blue) allows him to reinforce the luminous vibration of his geometric patterns. .

An ovoid shape composed of flamboyant colors is featured in many of Younès

semble s’imposer connaît des perturbations qui remettent en question notre perception première et force le questionnement.

L’œuvre Sans titre, 2022, peinture cellulosique sur panneau, 150 x 200 cm se composent de deux tores ouverts de couleurs opposées. Chacune de ces figures géométriques est engendrée par la rotation d’un cercle autour d’un autre cercle. Elles se font face de façon antagonique à travers un axe de symétrie horizontal qui divise l’espace pictural en deux grandes zones duelles. L’ouverture en trouées de chacune de ces formes suggère la possibilité d’un passage commun entre les deux figures. Le lien devient possible malgré les oppositions.

La couleur

Lorsque l’on observe la dernière série des peintures de Younès Khourassani au prisme de la couleur, deux grands ensembles chromatiques apparaissent clairement : les œuvres monochromes composées de dégradés de bleus vifs appliqués en fines bandes régulières (Heart light 2, 2021, 150 x 150 cm) et les œuvres constituées majoritairement de deux couleurs opposées : le rouge et le bleu. La répartition des tonalités et des valeurs employées pour chacune de ces couleurs accentue l’illusion de profondeur ou de relief sur la surface plane.

À la suite des découvertes d’Isaac Newton

فاستحضار كل واحد من هذه الأشكال ينطوي على طاقة رمزية تخلق لغة شكلية بقدرتها تغذية تأمل ميتافيزيقي، بحصر المعنى، في العالم كما هو قائم أمامنا.

الدائرة، التي هي سند الوساطة بامتياز عبر العصور، تبصم على حضور المرئي والمخفي، وهي انفتاح، في نفس الآن، على الشكل واللا شكل. ومن جهته، فالمربع، صورة المنطق والنظام، يمثل المجال الأرضي ومجالي المادة والعالم المخلوق. وتراكب هذين الشكلين ذوي المظهر المتقن بامتياز يخضع لتحويرات مثلما هو الحال في لوحة ”بدون عنوان“، 2021، 150× 200 سم. والمربع، رمز النظام الأرضي، يفقد زواياه القائمة لصالح زوايا ذات استدارات طفيفة، بينما مراكز الدوائر تتأثر بقوانين الجاذبية لتجرف معها النظر في رحم حركة تعبيرية. ويقود تأمل الأعمال بتمعن إلى الوقوف على أن النظام الظاهري الذي يتبدى أنه يفرض نفسه، يعرف تشوشا يعيد النظر في إدراكنا الأول ويفرض التساؤل.

يتكون العمل الموسوم بـ ”بدون عنوان“، 2021، 150× 150 سم، من طوقين مفتوحين بألوان متقابلة. وكل واحد من هذين الشكلين الهندسيين متولد عن دوران دائرة حول دائرة أخرى، وهما متواجهان بشكل تنافري عبر محور أفقي للتماثل يقسم الفضاء التشكيلي إلى منطقتين كبيرتين اثنتين. وفتحات كل واحد منهما توحى بالانتقال

presence of the visible and the invisible, both open to form and non-form. The square meanwhile, a figure of logic and order, represents the domain of the earthly, of matter and of the created world. The superimposition of these two forms with perfect appearances undergoes deformations as in Untitled, 2021, 150 x 150 cm. The square, symbol of the earthly order, has lost its right angles in favour of slight roundings and the center of the circles undergoes the laws of gravity by drawing the gaze into a setting of abyss. On closer inspection, the apparent order that seems to be imposing itself is experiencing disturbances that call into question our initial perception and force questioning.

The work Heart light 2, 2021, 150 x 200 cm consists of two open tori of opposite colours. Each of these geometric figures is generated by the rotation of a circle around another circle. They face each other antagonistically through a horizontal axis of symmetry that divides the pictorial space into two large dual zones. The opening in gaps of each of these forms suggests the possibility of a common passage between the two figures. The link becomes possible despite opposition.

The color

When we observe the last series of Younès Khourassani’s paintings through the prism of color, two large chromatic ensembles clearly

La forme

L’éventail des formes que Younès Khourassani emploie est limité à quelques figures géométriques simples comme le carré, le rectangle, l’ellipse, le cercle, la courbe ou la ligne ondulatoire. Cette iconographie constituée de formes élémentaires, véritables archétypes universels, subit des déformations selon les principes de la géométrie non euclidienne et les découvertes de la géométrie moderne. Pour l’artiste, l’évocation de chacune de ces formes recèle un fort pouvoir symbolique qui crée un langage formel susceptible de nourrir une réflexion à proprement parlé métaphysique sur le monde tel qu’il nous est donné.

Le cercle, support par excellence de la méditation à travers les âges, marque la présence du visible et de l’invisible, à la fois ouverture sur la forme et la non-forme. Le carré quant à lui, figure de la logique et de l’ordre, représente le domaine du terrestre, de la matière et du monde créé. La superposition de ces deux formes aux apparences parfaites subit des déformations comme dans Heart light 2, 2021, peinture cellulosique sur panneau, 150 x 150 cm. Le carré, symbole de l’ordre terrestre, a perdu ses angles droits au profit de légers arrondis et le centre des cercles subit les lois de la gravité en entraînant le regard dans un mouvement de mise en abime. À bien y regarder, l’ordre apparent qui

والزمن مجسدان في ثراء تنويعاتهما الحرة.

إن صورة التموج، المتكررة في أعمال الفنان الأخيرة، تشتغل على منوال الخط المتأرجح الرامز لتذبذب الحياة. والانتشار، والانعراج، والانتثار، والتداخلات، والموجات الصدمية، والتلاشي والقطائع، جميعها سمات فيزيائية مُتصَوِّرة من خلال الوجود الإنساني وعلاقته مع ما هو قائم. وعلى غرار خطوط الكنتور في إعداد الخرائط أو الجيولوجيا، فكل شريط مصبوغ يساهم في بناء فضاء جغرافي ذهني يوحي بتجسيد طوبولوجي للكون المُستبطن وعلاقته بحضور الآخر كمتحول.

عالم ثنائي، بين الثوابت والمتحولات

يبدو التوازن الظاهري في كل عمل من أعمال يونس الخرساني مبنيًا على رؤية ثنائية إلى العالم مجسدة بواسطة ترابطات معاكسة. إن الدائرة محتجزة داخل المربع، والقطع الناقص يُقسَّم المستطيل، والخط المستقيم يوقف التموج، والبناء العمودي يشوش على البناء الأفقي، والهندسة الصارمة تتزعزع إثر عملية الفصل/ الزيجان، والزاوية القائمة تتعرض لاستدارة، واللون الأصفر يقابل الأزرق، والبرتقالي يعكس صدى البنفسجي، والمليء يخلق الفراغ والضوء يستجيب للظل.

لا تبصم هذه الثنائية ضمن المنجز التشكيلي ليونس الخرساني على الطابع المزدوج لكل كائن فحسب، بل أيضا على الطابع المزدوج للخلق. وإمكانية

properties considered in the light of human existence and its relationship to what is. Like contour lines in cartography or geology, each painted band participates in the construction of a mental geographic space that suggests a topological representation of the interiorized universe and its relationship to the presence of an Other as variable.

A dual world, between constants and variables

The apparent balance of each of Younès Khourassani’s works seems built on a dual vision of the world materialized by antagonistic correspondences. The circle is enclosed in the square, the ellipse divides the rectangle, the straight line interrupts the undulation, the vertical construction disturbs the horizontal construction, the rigorous geometry is shaken following a process of separation/displacement, the right angle undergoes a rounding, the yellow opposes the blue, the orange echoes the violet, the full engenders the void, the light responds to the shadow.

In the work of Younès Khourassani, this duality underlines not only the dual character of each being but also that of Creation. Each individual is given the opportunity to reconcile the two parties and build a third way to meet human in a sacred dimension.

la valeur de la lumière comme incarnation de la présence divine et guidance vers la spiritualité.

Une physique ondulatoire

Momentum 4, 2022, peinture cellulosique sur panneau, 200 x 150 cm est une des rares œuvres récentes titrées de Younès Khourassani. Elle représente des variations anarchiques de lignes ondulatoires irrégulières juxtaposées au moyen de dégradés de couleurs constitués de jaune, de rouge et de bleu. En sciences physiques, le terme momentum qualifie la vitesse acquise ou la quantité de mouvement nécessaire à l’élan. Espace et temps sont ainsi représentés dans la richesse de leurs variations libres.

La figure de l’onde, objet récurrent dans ces derniers travaux, agit à la manière d’une ligne fluctuante qui symbolise l’oscillation du mouvement de la vie. Propagation, diffraction, diffusion, interférences, ondes de choc, évanescence, ruptures sont autant de propriétés physiques envisagées à l’aune de l’existence humaine et de son rapport à ce qui est. À la manière des courbes de niveaux en cartographie ou en géologie, chaque bande peinte participe à la construction d’un espace géographique mental qui suggère une représentation topologique de l’univers intériorisé et son rapport à la présence d’un Autre comme variable.

الأنثوي، والطاقة الحيوية والانفتاح على العالم الأرضي.

والألوان الثانوية (البرتقالي والبنفسجي والأخضر)، التي يحصل عليها يونس الخرساني عن طريق مزج فائق العناية للألوان الثلاثة الأساسية (الأحمر والأصفر والأزرق)، فتوظيفها يتيح للفنان تدعيم التموج الضوئي لموضوعاته الهندسية.

تحتضن العديد من أعمال يونس الخرساني شكلا بيضانيا مكونا من ألوان وهاجة. وفي عمله (“بدون عنوان“، 2022، 200 ×150 سم)، تبدو شعلة شمعة كأنها تشع وسط العتمة؛ توهجها يجلب النظر إلى التركيز عليها في حركة متسامية يستجيب لها مجددا انعكاسها عبر محور أفقي للتماثل. يبدو الضوء منبعثًا من الدياجير بفضل لعب حاذق بالتباينات اللونية والانعكاس. هكذا، يذكرنا يونس الخرساني، الملم بالتصوف، بقيمة النور كتجسيد للحضور الإلهي وكإرشاد إلى الروحانية.

فيزياء تموجية

”زخم 4 (Momentum 4)“، 2022، 200 ×150 سم ، من بين الأعمال النادرة الحديثة الموسومة بعنوان.

وهو عبارة عن تنويعات فوضوية لخطوط متموجة غير منتظمة، متجاورة عن طريق تدرجات الألوان المشكلة من الأصفر والأحمر والأزرق. وتعني مفردة العنوان في العلوم الفيزيائية السرعة المكتسبة أو كمية الحركة اللازمة للانطلاق. وهكذا، فالفضاء

Khourassani’s works. In Lumière sacrée 1, 2022, 200 x 150 cm, the flame of a candle seems to radiate in the darkness. Its incandescence concentrates the gaze in an upward movement to which its reflection again responds along a horizontal axis of symmetry. Light seems to emerge from darkness thanks to a skilful play of chromatic oppositions and reflection. Younès Khourassani, a connoisseur of Sufi mysticism, reminds us of the value of light as the embodiment of the divine presence and guidance towards spirituality.

Wave physics

Momentum 4, 2022, 200 x 150 cm is one of the rare recent titled works by Younès Khourassani. It represents anarchic variations of irregular wave lines juxtaposed by means of color gradients consisting of yellow, red and blue. In physical science, the term momentum describes the acquired speed or the amount of movement required for momentum. Space and time are thus represented in the richness of their free variations.

The figure of the wave, a recurring object in these latest works, acts like a fluctuating line which symbolizes the oscillation of the movement of life. Propagation, diffraction, diffusion, interference, shock waves, evanescence, ruptures are all physical

(1642-1727) sur les couleurs qui composent le spectre de la lumière, de nombreuses théories ont vu le jour qui tentent d’expliquer les effets physiologiques et psychologiques des couleurs sur l’être humain. Younès Khourassani déclare bien volontiers user de la couleur pour ses vertus symboliques et spirituelles.

Le bleu qualifié de couleur froide et neutre, représente le principe masculin et renvoie au divin, c’est la couleur céleste par excellence, celle qui symbolise le mieux l’infini et le travail d’introspection. Quant au rouge, couleur chaude et affective, elle symbolise le principe féminin, l’énergie vitale et l’ouverture au monde terrestre.

L’emploi des couleurs secondaires (l’orange, le violet et le vert) que Younès Khourassani obtient par un délicat mélange des trois couleurs fondamentales (le rouge, le jaune et le bleu) lui permet de renforcer la vibration lumineuse de ses motifs géométriques.

Une forme ovoïde composée de couleurs flamboyantes est figurée dans nombre des œuvres de Younès Khourassani. Dans Lumière sacrée 1, 2022, peinture cellulosique sur aluminium, 200 x 150 cm, la flamme d’une bougie semble irradier dans l’obscurité. Son incandescence concentre le regard dans un mouvement ascendant auquel répond à nouveau son reflet selon un axe de symétrie horizontal. La lumière paraît surgir des ténèbres grâce à un savant jeu d’oppositions chromatiques et de réflexion. Younès Khourassani, connaisseur de la mystique soufie, nous rappelle

Un monde duel, entre constantes et variables

L'équilibre apparent de chacune des œuvres de Younès Khourassani semble construit sur une vision duelle du monde matérialisée par des correspondances antagoniques. Le cercle est enfermé dans le carré, l'ellipse divise le rectangle, la droite interrompt l'ondulation, la construction verticale vient perturber la construction horizontale, la géométrie rigoureuse est ébranlée à la suite d'un procédé de séparation / décalage, l'angle droit subit un arrondi, le jaune s'oppose au bleu, l'orangé fait écho au violet, le plein engendre le vide, la lumière répond à l'ombre.

Dans l'œuvre de Younès Khourassani, cette dualité souligne non seulement le caractère double de chaque être mais aussi celui de la Création. À chaque individu est laissé la possibilité de réconcilier les deux parties et bâtir une troisième voie pour rencontrer l'homme dans sa dimension sacrée.

Une cosmologie

« Tout dans cette existence est variable, mouvant et non fixé, que ce soit un objet, un être vivant ou même une pensée. » écrit l'artiste.

À travers l'observation attentive des œuvres récentes de Younès Khourassani, il est donné à voir un modèle cosmologique inspiré des théories de la relativité d'Albert Einstein (1879-1955) et de celle du Big Bang qui

A Cosmology

“Everything in this existence is variable, moving and unfixed, be it an object, a living being or even a thought” writes the artist.

Through careful observation of the recent works of Younès Khourassani, we see a cosmological model inspired by the theories of relativity of Albert Einstein (1879-1955) and that of the Big Bang which highlights the evolution in expansion of the universe and its own laws. It retains the ontological essence of these discoveries which questions our origins through space and time. Its circular openings, sometimes dark or on the contrary luminous, refer both to the black holes of the cosmos but also to the power of solar energy and its function in the universe. We are given to see an authentic cosmic geometry that integrates the movements of waves, atoms and particles that make up matter.

As a singular interpreter of perceptual abstraction, Younès Khourassani reaffirms the conviction that art remains a privileged place of thought and a mode of access to self-knowledge as an integral being but also a being greater than oneself. Far from a cold and distanced conception

المصالحة بين الجزأين متروكة لكل فرد، ومعها بناء طريق ثالث للقاء الإنسان في بعده المقدس.

كوسمولوجيا

”كل ما في هذا الوجود متغير، متحرك وغير ثابت، سواء كان كائنا حيا أو جمادا، بل وحتى فكرة“، يكتب الفنان.

الرصد الدقيق للأعمال الجديدة ليونس الخرساني يمنح للمشاهد رؤية نموذج كوسمولوجي مستوحى من نظرية النسبية لألبير إينشتاين (-1879 1955) ومن نظرية الانفجار العظيم اللتين تبرزان تطور الكون عبر التمدد وقوانينه الخاصة. والفنان يحتفظ في مقاربتة بالجواهر الأنطولوجي لهذه الاكتشافات، الجوهر الذي يسائل أصولنا من خلال الفضاء والزمن. إن فتحاته الدائرية، المعتمة تارة والمُتارة تارة أخرى، تحيل في نفس الوقت على الثقوب السوداء في الكوسموس وعلى سطوة الطاقة الشمسية ووظائفها في الكون. كما أن نظرنا يجد نفسه في حضرة هندسة كونية تدمج حركات الموجات، والذرات والجزيئات المكونة للمادة.

بصفته مترجما متفردا للتجريد الإدراكي، يعيد يونس الخرساني التأكيد على إيمانه بأن الفن يظل موضعا مميزا للفكر وطريقة للولوج إلى معرفة الذات ككائن مكتمل، وكذلك لمعرفة ما هو أكبر من الذات. وبعبدا عن كل تصور فاتر

mette en exergue l'évolution en expansion de l'univers et ses lois propres. Il retient l'essence ontologique de ces découvertes qui interroge nos origines à travers l'espace et le temps. Ses ouvertures circulaires, tantôt sombres ou au contraire lumineuses, renvoient tout à la fois aux trous noirs du cosmos mais aussi à la puissance de l'énergie solaire et sa fonction dans l'univers. Il nous est donné à voir une authentique géométrie cosmique qui intègre les mouvements des ondes, des atomes et des particules composant la matière.

En interprète singulier de l'abstraction perceptuelle, Younès Khourassani réaffirme la conviction que l'art demeure un lieu de pensée privilégié et un mode d'accès à la connaissance de soi en tant qu'être complet mais aussi à plus grand que soi. Éloigné d'une conception froide et distanciée de l'art optico-cinétique, c'est dans une jouissance quasi hypnotique et exemplaire par son intensité que l'artiste donne à voir une véritable poétique de l'espace à l'énergie dynamisante.

Fatiha Amer, critique d'art, Paris, Novembre 2022

of optico-kinetic art, the works provide a virtually hypnotic contemplation, exemplary in intensity, that show the real poetics of space with an energizing force.

Fatiha Amer, art critic, Paris, November 2022

ومفارق للفن البصري- الحركي، يمنح الفنان للرؤية شعرية فعلية للفضاء ذات طاقة محفزة، وذلك في إطار متعة شبه منوَّمة ونموذجية بفعل كثافتها.

فتيحة عامر، ناقدة فنية، باريس، نونبر 2022