

albareh
art gallery

Pulse
Monia Touiss

November 2016

Pulse
Monia Touiss

وبذلك فالحديث عن الفنانة منية توبس، هو بشكل إجمالي حديث عن الألوان، لأن خياراتها الجمالية، كانت نحو التجريد اللوني، وذلك باللعب على التوضوهم فيما بين الألوان، والاشتغال على تقنية تنضيد الطبقات اللونية التي تطلق من خلالها شفافية بالغة الإحكام، تقول تويس « ما كان يستهوني، دائما، هو استحضار شفافية الألوان هذه »، بالإضافة إلى الآثار اللونية غير المقصودة، التي توهي بالعنافة، بسبب انحاء اللون والحفاظ على بقاياها، حيث يتم امتصاص الصباغة وجفافها، لتفقد لونها الأول، مما يترك أثارا غير متوقعة، أو في أحيان أخرى تمارس عليه الفنانة المحو، لخلق نوع من التناظر والتوازن بين مكونات اللوحة، في إطار علاقة الظلال بالضوء، وينتج عن كل ذلك أشكالا لونية تضيف لتكوينية اللوحة بعدا بصريا، كانت يد الفنانة تقوده نحو الانجلاء والانكشاف.

إبراهيم أولحيان

٢٠١٦

ولعلنا في حضرة ألوان لها لمسة خاصة، لأن لهذه الفنانة قدرة كبيرة على تشغيل تشكيلات لونية متعددة داخل اللون الواحد، بحيث لا يمكننا أن نتحدث مثلا عن أزرق واحد، بل عن الأزرق المتعدد، المتغير حسب الألوان التي يجاورها أو يفتحمها. ويبقى، فعلا، الأزرق أس الألوان إلى جانب الأصفر والأبيض والأسود؛ أي الألوان الرئيسية والألوان المحايدة.. لكن هل يمكن فصل الألوان عن وعي الفنانة ولا وعيها؟ فهناك أشياء مقصودة وأخرى منذورة للصدفة، لكنها صدفة مرغوب فيها ومفكر فيها بعمق (رولان بارط)، وهذا ما يجعلنا نقر بأن الجسد حاضر بكل أساسيسه، يمارس سلطته على إيقاع الذاكرة والرغبة والطمع، فـ « اللون هو الداخل، هو الذات، وعلاقة اللون بالسر والغموض الداخلي تفوق علاقة الخطوط

مُنيّة توييس

بهاء الضوء المتوسطي

وحيثما نعود إلى الأعمال الأولى للفنانة منية توييس، نجد أنها كانت تهتم بالموضوع، لذا كانت أعمالها تشخيصية، تشتغل فيها على الطبيعة (البحر، السماء...) والطبيعة الميتة، والبورترية، وعلى المدينة العتيقة بتفاصيلها الدقيقة، حيث كانت مفتونة برسم الأبواب، والنوافذ، والأدراج، والأزقة، وأشياء أخرى تؤثت مساحات المدينة، وكأنها تستحضر طفولتها التي قضتها بهذه الفضاءات (شمال المغرب)، بتلك الألوان الزاهية (الأبيض والأزرق على الخصوص) التي تحيل على هذه الجهة بكل خصوصياتها الضوئية واللونية، وإذا كانت هذه التجربة وفية شيئا ما للواقع بمحركاته، والتصاقها به، فإن الفنانة في مرحلة أخرى، ويمكن تسميتها بنسبه تجريدية، بدأت تقوم بتكسير هذه الواقعية واختراقها، بنمويها وبالعمل على جعل كل أشياء الواقع التي كانت ترسمها بوضوح وبدقة، تختفي شيئا ما والصفاء على بقاياها، من خلال آثار لونية تظهر، لمتتبع هذه الأعمال والعارف بماضيها، في لطخات صباغية خفيفة، تغير المعالم، دون أن تمحيها.

وفي تجربة أخرى، باعتبارها امتددا لمسار فني عرف تطورا طبيعيا ومنطقيا، من وجهة نظرنا، نحو التجريد، وهو محتوى هذا المعرض، قدمت الفنانة توييس جزءا من هذه التجربة، في شكل شبه استعادي، لأنها عرضت أعمالا مؤرخة ما بين ٢٠٠٩ و٢٠١٤، أعمال على سند متعدد (ورق، قماش، خشب) وفي أحجام صغيرة ومتوسطة وأخرى ذات مقاسات كبيرة، مما يؤكد تحكم الفنانة في عملها، واستسجام رؤيتها، واتساع آفاق اشتغالها، وما يميز عملها فعلا هو غياب لأي علامة أو رمز أو خط، فليس هناك سوى الألوان وتداخلها وتناضدها.

تعيش اليوم الفنانة التشكيلية المغربية منية توييس بين المغرب وأسبانيا، لتمارس هذا العبور، وهذا التلاقي بعمق ثقافي وفني نصبه في أعمالها الأخيرة، وهي المفتونة بهذا السفر الرمزي بين ثقافتين متقاربتين، فقد حاولت أن تستلهمهما في تجارب فنية، من وجهة نظرها الخاصة، ولمسة أنثوية استثنائية، تتبدى في ألوانها المتدفقة، اعتمادا على شفافية لونية، مبنية على التقاطع والتقارب والتمزاج.. فلأنها بهاء الضوء المتوسطي، لأن عملها حفر واع بخصوصية المجال، وانكشاف لهوية متعددة ومفتحة.

وتتويجا لانشغالاتها الفنية، وخصوصا بمجال الفن التشكيلي، فقد تابعت دراستها بـ «المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان»، وهي أول مؤسسة عليا للتكوين في مجال الفنون التشكيلية بالمغرب، تأسست سنة ١٩٤٥، وقد التحقت الفنانة منية توييس بهذه المؤسسة العتيقة، التي تخرج منها كبار الفنانين التشكيليين المغاربة، سنة ١٩٩٢ حيث قضت بها ثلاث سنوات من التكوين، وصقل الموهبة، ورغم أن لهذه المدرسة طابعا خاصا، يتمثل في الميول إلى الاتجاه الأكاديمي الصرف، فقد استطاعت منية توييس، مثل فنانين آخرين، أن تكيف ذلك مع خياراتها الجمالية والفنية، وتضع لنفسها طريقا آخر، نابعا من هذا التكوين الأكاديمي، لكن بأفق مغاير، وهو ما جعلها تحط الرجال بإسبانيا بمدينة غرناطة في الأول، وبعد ذلك ببرشلونة، بصنفا عن تعميق تجربتها، وفتحها على معامرة صباغية تنطلق من هذا التلاقي بين ثقافتين، نحو عبور مفتوح على جهات متعددة.

The Radiance of Mediterranean Light

Moroccan artist Monia Touiss shares her time between Morocco and Spain in order to experience the journey, and the convergence, with an intellectual and artistic depth evident in her recent works. Enamoured of this symbolic journey between two similar cultures, she has striven to capture the experience in her art from a personal perspective and with a feminine touch apparent in her deluge of colour. Relying on the transparency of colour built on intersection, convergence and intermingling, Touiss's colours capture the radiance of the Mediterranean. Her work is a conscious forging of the peculiarities of the space and the exposure of an open and multi-faceted identity.

Touiss is a graduate of the National Institute of Fine Arts in Tetouan, Morocco, which was established in 1945, and from which graduated a number of well-known Moroccan artists. Touiss enrolled in the Institute in 1992, and spent three years developing her natural talent. The Institute was unique in that it had an exceptionally academic nature, which Touiss, like other artists, adapted to advance her own aesthetic choices and to forge an alternate path albeit derived from this academic formation, but with a contrasting horizon. It is this that compelled her move to Granada at first, and then to Barcelona in an attempt to deepen her experience, and launched her on a painterly adventure inspired by the convergence between two cultures towards a crossing open to multiple directions.

When we revisit Touiss's early works, we discover a marked interest in subject. Her paintings were

primarily figurative. She produced landscapes, still lifes and portraits. She painted the old town in exquisite detail manifesting her fascination with doors, windows, steps, alleyways and all that populated the town spaces. Through these spaces and colours, particularly the bright blue on white, she recalls a childhood spent in Northern Morocco with all its peculiarities of light and colour. While this experiment was to some degree, faithful to reality through its simulation of it, the artist is now at a different stage, a semi-abstract one.

Touiss begun to break up and penetrate this realism; she is camouflaging it and working on making everything reality. Everything that she once painted clearly and with meticulous accuracy has disappeared to large extent, retaining only hints of it through colour effects evident only to those familiar with the evolution of her work.

Monia Touiss's artistic trajectory follows a natural and logical evolution towards abstraction. In this exhibition, Touiss shares with us part of her artistic experiment in a quasi-retrospective fashion as she exhibits works created between 2009 and 2014 executed in a variety of media and in various sizes ranging from small to very large, which reflects a certain harmony in her vision and the width of the artistic horizon of her work. What truly distinguishes Touiss's work is the total absence of any sign, symbol or line. There is nothing but colours intermingling and crystallizing.

Any conversation about Monia Touiss is, in essence, a conversation about colour because her aesthetic choices tend towards colour abstraction through a play on the definition of boundaries between the different colours and the use of crystallization techniques on the various layers of colour that result in an expert transparency.

"I have always been impressed by the evocation of this transparency of colour," says Touiss. That, combined with the unintended effects of colour that result from erasing its and retaining its remnants consequently suggest aging. As the pigment is absorbed and dries, losing its original colour, it results in unexpected effects. At other times, the artist [Touiss] erases it in an effort to create symmetry and balance between the components of the painting in the context of shade and light. This results in colour forms that contribute a visual depth to the painting that she guides towards exposure.

The artist has a large capacity to employ a variety of colour formations within a single colour, such that we are no longer able to talk about one blue, for example, but rather a multiplicity of blues mutating in response to the colours that they border or invade. Blue remains a basic colour, along with yellow, white and black, i.e. the main neutral colours. However, is it possible to separate the colours from the artist's conscious and subconscious? There are actions that are intentional and others that are left to chance, but it is a 'desired coincidence that has been deeply considered,' (Roland

Barthes). This makes us acknowledge that the body is present with all its senses, exercising its authority over the rhythm of memory, desire and dreams, for colour 'is the self, and the relationship of colour with internal mystery transcends the relationship with line, form and light,' (Paul Klee). Hence, the viewer needs to question the obsessive prominence of specific colours and the absence of others. In fact, he may stand before a painting wondering why those dark colours invade the serenity of the work or why splashes of black accompany the blue in other works. Does it express an emotion that has long lingered through the journey across the borders of the two continents?

Original Arabic text by

Brahim Oulahyane

2016

Translation by Sulaf Derawy Zakharia

Monia Touiss
146x87cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
146x87cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
146x87cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
195x130cm
Oil on Canvas
2010

Monia Touiss
60 x 60 cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
60 x 60 cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
195 x 260 cm
Acrylic on Canvas
2011

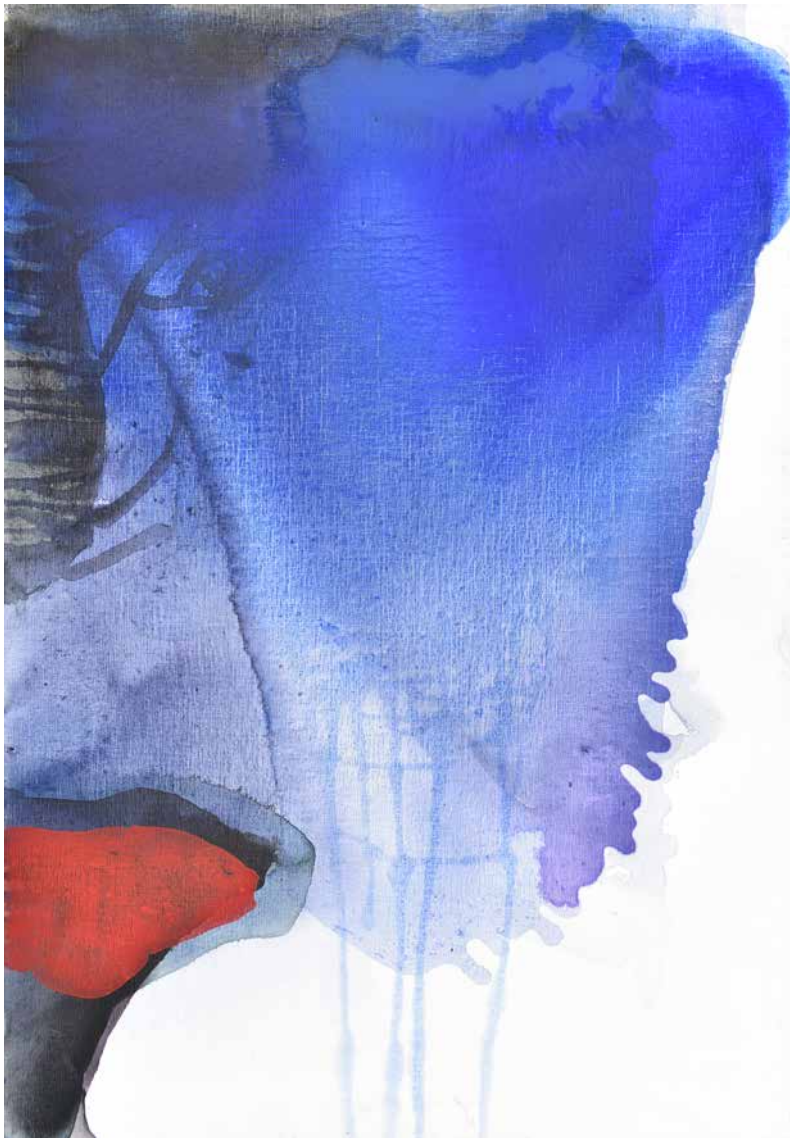

Monia Touiss
50x150cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
50x150cm
Mixed Media on Canvas
2016

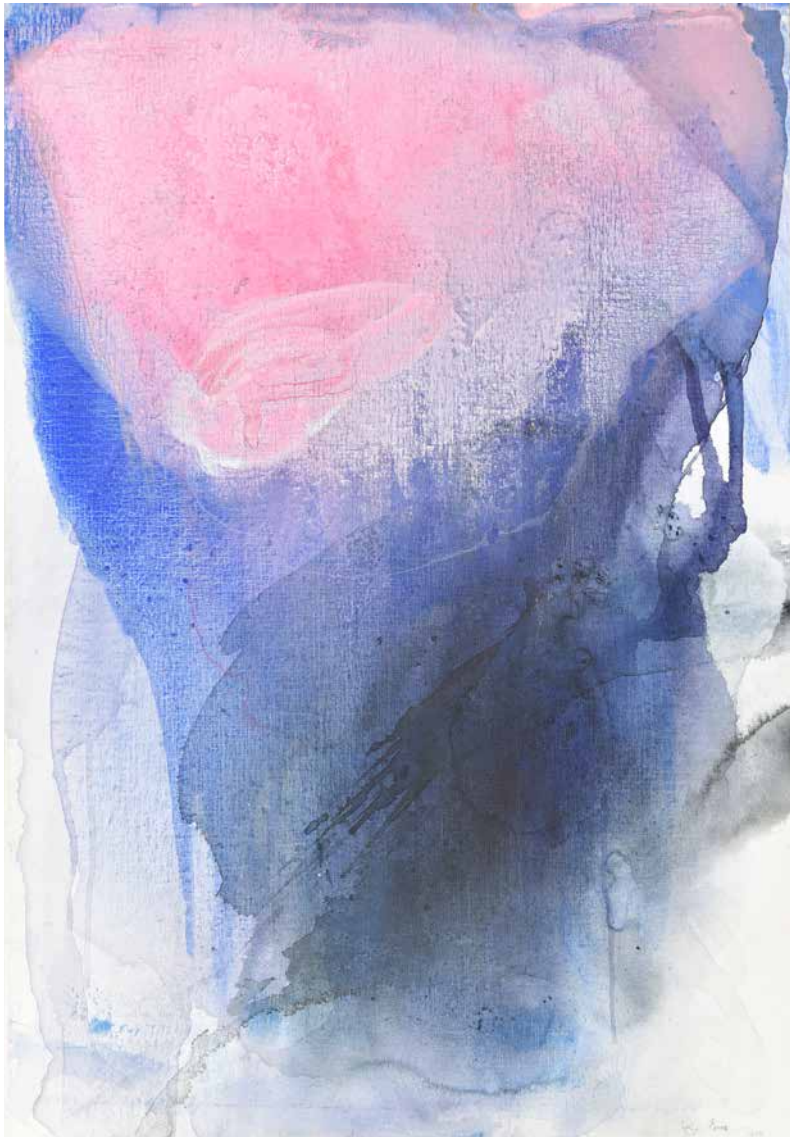

Monia Touiss
100x70cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
100x70cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
100x70cm
Mixed Media on Canvas
2016

Monia Touiss
195x130cm
Mixed Media on Canvas
2016

Biography

Education

- 2000-01 Postgraduate Diploma – University of Barcelona
- 1998-00 PhD « Besieged Reality, pictorial positioning » – University of Barcelona – Fine Arts
- 1993-98 Degree in Fine Arts – Painting – University of Barcelona
- 1992-93 Fine Arts – University of Granada – Spain
- 1989-92 Fine Arts Degree – Painting – National Fine Arts Academy of Tetouan – Morocco

Complementary Trainings – Workshops

- 1998 Contemporary Arts culture – MACBA Museum – Barcelona
- 2007 Egyptian Potery – Ceramics – Barcelona
- 2006 Intuitive learning in Arts – Centro de Estudios Juridicos – Barcelona
- 2003 Monographic Ceramic Design – Escola Lloja – Barcelona
- 2001-02 Engraving and Estampe technics – Escola Lloja – Barcelona
- 2000 Cultural Anthropology of different countries – University of Barcelona
- 1995 Decorative painting – Interior Design – Javier Correa School – Marbella
- 1991 Stained glass – Soles – miniatures – Groupement Artisanal de Tétouan – Morocco

Other Experiences

- 2014 Al Asmakh Art Atelier 9 – Doha – Qatar
Workshop . the secret of color –al Manama – Bahrain
International Art Symposium – Assilah – Morocco
- 2013 Artists Residency – Al Maqam Attakafi – Marrakech – Morocco
Int. festival of plastic Arts 35° edition – Assilah – Morocco
- 2012 Artists Residency – IFITRY – Center of

- Contemporary Art – Essaouira – Morocco
Forum of Casablanca – Women, Mediterranee and Architecture – IEMED
- 2006 Lecturer – Expression of Women in the Islamic culture – Madrid – Spain
Eat the art 3rd Edition – VINÇON – Barcelona – Spain
Contemporary art Sale by Auction – CMOOA – Morocco
- 2003 World Youth Congress – Casablanca Morocco
- 2002 European Event – Art and Design – Stuttgart – Germany
European Biennale – Visual Arts – Golf Award – Spezia – Italy
Engraving and Wall painting – XXIV International Festival of Assilah – Morocco
- 1998 Wall Painting 7x4 – XX International Festival of Assilah – Morocco
- 1994 Interior Design Al Mina Resort – Tetouan – Morocco
- 1992 Wall Painting 8x8 – Jardines Del Triunfo – Granada – Spain

Prizes and Awards

- 2005 1st prize of Scenography – El Banda – Barcelona – Spain
- 2002 Grant French Ministry of Foreign Affairs and Internation Affairs – 7 months
Residency – Cité des Arts –Paris
- 1997 Honor Award 50th Birthday of Foundation of Fine Arts Academy – Tetouan
- 1992 2nd Prize – Festival Talleres de los países Mediterráneo
Mariano Bertuchi Award – Tetouan – Morocco
1st Painting Award – Paysages de Tetouan – Morocco
- 1990 2nd Prize – Jóvenes Pinceles – Spanish Cultural Center – Tetouan – Morocco

Solo Exhibitions

- 2016 Albareh Art Gallery – Al Manama – Bahrain
Saida contemporary Arts Gallery – Tetouan – Morocco
- 2015 French Institute Gallery – Marrakesh – Morocco
- 2011 Galeria Ed – Bogota – Colombia
- 2010 Safia Gallery – Barcelona – Spain
- 2008 Elizabeth Boudia Gallery – Barcelona – Spain
- 2007 Espace olokuti – Barcelona – Spain
- 2005 Safia Gallery – Barcelona – Spain
Badalona International Creative Pottery Fair – Barcelona – Spain
- 2004 2x2 orillas Alcázar de los Reyes Cristianos – Córdoba – Spain
- 2002 Cité Internationale des Arts Gallery – Paris – France
- 2001 Espace Baraka – Barcelona – Spain
- 2000 Boch Areal – Stuttgart – Germany
100Art Gallery – Barcelona – Spain
- 1999 Rey Juan Carlos Hotel – Barcelona – Spain
Gespa Art Gallery – Barcelona – Spain
- 1998 Muniicipal Culture Center – la Unió de Teà – Barcelona – Spain
Espace Es Mallorqui – Barcelona – Spain
- 1994 Art Installation and Painting – International Autumn University Day – Barcelona

Collective Exhibitions

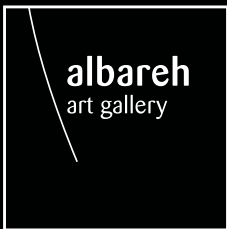
- 2016 Internation Fine Arts Festival – Assilah – Morocco
International Simposium of Settat – Morocco
Biennale de Marrakech. Al Maqam Attaqafi Gallery – Marrakesh – Morocco
Colectivo mediterráneo – Alicante – Spain
NOIR SUR BLANC Gallery – Marrakesh – Morocco
- 2015 Albareh art gallery – Almanama – Bahrain
Maison D'art contemporain. – Asilah – Morocco
- 2013 Villa des arts – Casablanca – Morocco
Vinçon Gallery – Hiper merc'art – Barcelona –

Spain

- Safia Gallery – Barcelona – Spain
Lilla d'art – Barcelona – Spain

- 2012 Fondation CDG – Rabat – Morocco
NOIR SUR BLANC Gallery – Marrakesh – Morocco
Fondation Barraquer – Barcelona – Spain
- 2011 Cecilia Gómez Gallery – Bogotá – Colombia
- 2009 Vinçon Gallery – Hiper merc'art – Barcelona – Spain
MacoMexico International contemporary Art Fair – Mexico
Hot-Art Basel – Switzerland
Set Ba Gallery – Barcelona – Spain
DarSouiri Gallery – Essaouira – Morocco
VÓRTICE-X Castellón Art municipal Center – Spain
- 2008 Elizabeth Boudia Gallery – Barcelona – Spain
la Sadeta Cultural Center – Barcelona – Spain
Galerie safia – Barcelona – Spain
hassanII Gallery Center – Assilah – Morocco
International Festival of Assilah – Morocco
Université al karawiin – Women of Morocco – Fez – Morocco
Modern Art Gallery – Tetouan – Morocco
Lilla d'art – Barcelona – Spain
- 2007 17 Edition international Art DUBAI – UAE
Set Ba Gallery – Barcelona – Spain
Lilla d'art – Barcelona – Spain
Contrast ParticipArt Gallery – Barcelona – Spain
- 2006 International Art Biennale – Espezia – Italy
Modes de voir – Art des deux rives – International Algeciras Conference
International Biennale of Islamic Art – Ibn Sinaa European study center – Torino – Italy
Hijas de la Diáspora – Sergi Foundation – Geron
CONTRAST Gallery – Barcelona – Spain
CHEVALET Gallery – Casablanca – Morocco
- 2005 Galerie ACC Association Ceramistes de Catalunya

	Cerámica Jove Barcelone		– Assilah – Morocco
	Lilla d'art – Barcelona – Spain		Dar Sanaa Gallery – Tetouan – Morocco
	CMOOA – Casablanca – Morocco	1996	Med el Fassi – Gallery – Rabat – Morocco
	III Biennale Of Contemporary Painting –	1995	Mariano Bertuchi Gallery – Tetouan – Morocco
	AcademyArt – Tehran – IRAN	1994	Al Fajar Gallery – Tetouan – Morocco
2004	Itinerant Exhibition – Cervantes Institutes – Fez,		Cervantes Institute – Casablanca – Morocco
	Tetouan, Casablanca – Morocco Galerie Saida al	1993	Philosophy and Litterature University of Grenada
	horra – Chefchaouen – Morocco		– Spain
	HipermercArt – Vinçon – Barcelona – Spain		Chaminadi Gallery – Madrid – Spain
	Moroccan Contemporary Art – Egypt Gallery –	1992	Itinerant exhibition – Tétouan, Tanger, Rabat,
	Cairo – Egypt		Casablanca, Marrakech – Morocco
	Muestra internacional de arte postal – Cueta		Arte Joven Marroquí – Grenada – Spain
	Museum – Ceuta		Al fajar Gallery – Tetouan – Morocco
	Chevalet Gallery – Casablanca – Morocco	1991	Spanish Cultural Center – Casablanca – Morocco
	Alcázar de los Reyes Cristianos 2x2 – Córdoba –		Mariano Bertuchi Gallery – Tetouan – Morocco
	Spain		Spanish Cultural Center – Tetouan – Morocco
2003	regArt – Lycée Descartes – Rabat – Morocco		Spanish Cultural Center – Tangier – Morocco
	Lilla d'art – Barcelona – Spain		Modern Art Gallery – Tetouan – Morocco
	HipermercArt – Vinçon – Barcelona – Spain		Cruz Roja Hospital – Tetouan – Morocco
	Safia Gallery – Barcelona – Spain		Auction Sale Cabila– Tetouan – Morocco
2002	Safia Gallery – Barcelona – Spain	1990	Maison de la Jeunesse – Tangier – Morocco
	Lilla d'art – Barcelona – Spain		
	Galerie de Cité Internationale des Arts – Paris –		
	France		
	Tourism Office Exhibition gallery – Paris – France		
2001	European Biennale of Visual Arts – Spezia – Italy		
	International Fair of l'Hospitalet de Llobregat –		
	Spain		
	Hipermercart Vinçon – Barcelona – Spain		
2000	International Painting and Drawing fair – Girona		
	– Spain		
	Supermermcart d'Art – Moncada Municipal		
	Auditorium – Barcelona – Spain		
	Casa Elizalde Showroom – Barcelona – Spain		
	Vinçon Gallery – Barcelona – Spain		
	UB Gallery – Barcelona – Spain		
1998	Santa Eulalia cultural center – Barcelona – Spain		
1997	Hassan II des rencontres internationales Gallery		

Albareh Art Gallery
P.O. Box 26282, Adliya, Kingdom of Bahrain
Tel +973 1771 7707

art@albareh.com | www.albareh.com