

Cultural
Foundation

ملا محمد
شبكة

ملا محمد
شبكة

الوصف
الاجتماعي

ملا محمد
شبكة

Mohammed Chabâa
Visual Consciousness

ملا محمد
شبكة

ملا محمد
شبكة
الوصف
الاجتماعي

دائرة الثقافة والسياحة
DEPARTMENT OF CULTURE
AND TOURISM

מרכז
שיתוף
האוסף
הארכיוני

4 April 2021 – 19 December 2021

MOHAMMED CHABÂA: VISUAL CONSCIOUSNESS

Presented by Abu Dhabi Cultural Foundation,
Department of Culture and Tourism.

Curated by:

Fatima-Zahra Lakrissa, Zamân Books & Curating
Noor Almehairbi, Assistant Curator, Cultural Foundation

Exhibition Design:

Maha Al Hammadi
Nour Al Shamsi
Renad Hussain

Graphic Design:

Nada Al Yafei

Collections Management and Conservation:

Eleonora Bosetto
Mariam Khamis Sultan

Photographic Credits:

© Nadia Chabâa, Mohammed Chabâa archives
© Toni Maraini, Mohamed Melehi archives (before 1985)
© Faten Safieddine, Mohamed Melehi archives (from 1985)
© Patrice and Pauline de Mazières archives

CONTENTS

1957–66: Through the Cosmopolitan Avant-Garde	8
1966–69: Chabâa and The Casablanca Group	18
1969–83: A Hybrid Visual Language.....	28
1983–2012: An Eclectic Visual Language	38
Studio 400: From Graphic Design to Integrations	48

INTRODUCTION

The exhibition 'Visual Consciousness' presents the life of Mohammed Chabâa (1935–2013), a pioneer of Moroccan contemporary art and of Global South modernity. It is the first posthumous retrospective exhibition of the artist outside of Morocco and brings together paintings, sculptures, graphic art, interior design models and archival material from six decades, encompassing his artistic journey from 1957 to 2012.

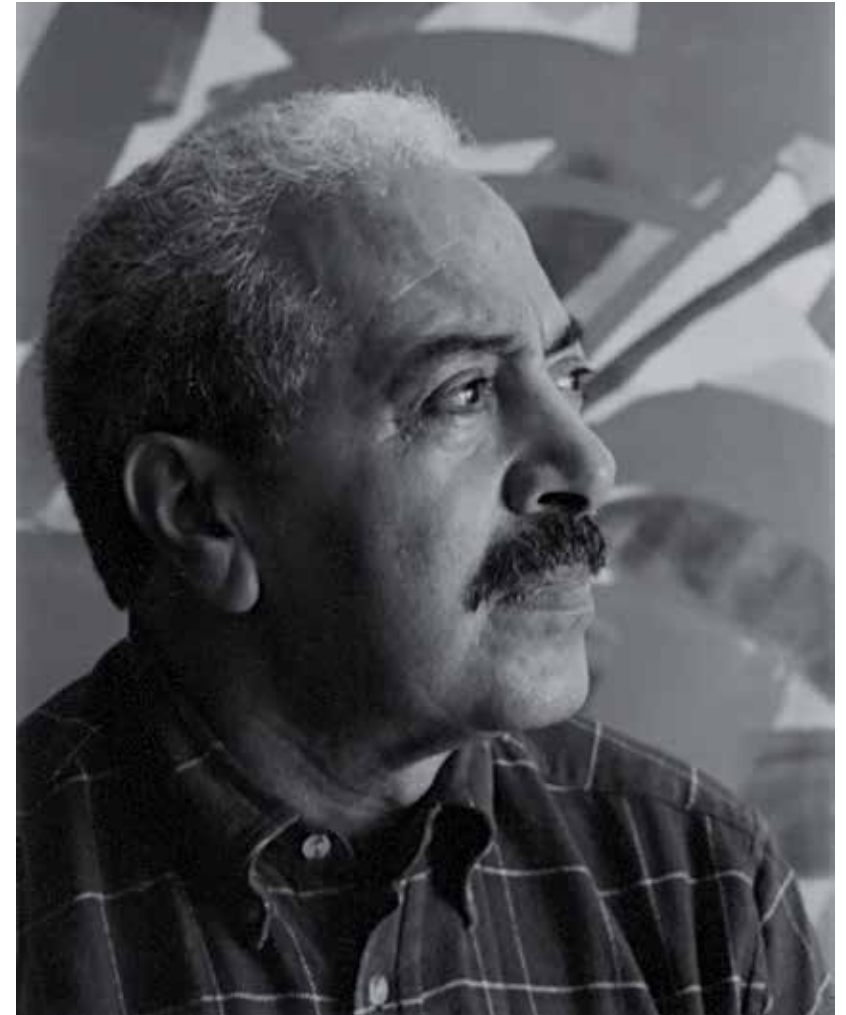
As a painter, muralist, sculptor, educator, graphic designer, interior designer, critic, and writer, Chabâa represents all artistic struggles. He embodies the cultural awakening of Morocco in the post-independence era. Chabâa was the first Moroccan artist to redefine the function and language of decorative arts in Morocco and beyond. He laid the foundations for a 'plastic language' (visual language) that integrates art, architecture and artisanal crafts, into everyday life.

As a professor at the Casablanca Art School from 1966–69, Chabâa was a protagonist of educational reform at the school, contributing with numerous innovations in the fields of graphic design, painting, decoration and scenography. With Farid Belkahlia and Mohamed Melehi, Chabâa formed the emblematic trio known as the 'Casablanca Group', in the late 1960s. Together they set the terms and the debate on postcolonial art in the public sphere. Chabâa's writings about art, whether on the radical critique of colonial influences or the future of traditional crafts, made him a major figure for art theory.

From 1966–83, Chabâa experimented with a large range of hybrid patterns, through architectural integrations to mural painting, experimental calligraphy and furniture design.

The struggle for social emancipation through the arts, during the 1960s and 1970s, gave way to a desire for his own liberation. From the 1980s onwards, he reinvented himself by focusing more on the joy of painting itself rather than the ideology behind it. By returning to gestural painting, Chabâa confirmed his freedom through evolving symbols and patterns across his canvasses.

This exhibition is divided into five main chapters that shed light on the developments in Chabâa's thoughts and practice: Through the Cosmopolitan Avant-Garde (1957–66); Chabâa and The Casablanca Group (1966–69); A Hybrid Visual Language (1969–83); An Eclectic Visual Language (1983–2012) and Studio 400: From Graphic Design to Integrations.

Mohammed Chabâa, 1999
Photo Tarik Chabâa
Courtesy of Chabâa Estate

1957–66: THROUGH THE COSMOPOLITAN AVANT-GARDE

Chabâa's interest in architecture began early on when he joined the Architecture Department of the Ministry of Youth and Sports (Morocco) in 1956. But it was in Rome that he was able to grasp the spirit of the Bauhaus, after coming into contact with Italian Renaissance architecture, avant-garde circles and cosmopolitan environments.

There, he witnessed the developing major currents of post-war abstraction such as American abstract expressionism, represented by Jackson Pollock, Willem de Kooning and Franz Kline, whose post-calligraphic aesthetics he admired and also challenged.

In a studio made available to him by Topazia Alliata, founder of the landmark Galleria Trastevere, he defined his own

language. Particularly emblematic of his time in Rome is a series of white canvasses marked by monochromatic oppositions, gradually integrating bold colours (brick red, blue, grey). Chabâa painted this way as a means to break away from the strict figurative art he was conditioned to follow during his formative art training in Morocco. He therefore expressed his own kind of gestural alphabet: between trace, writing and pattern-making.

These experiences led him to develop his concept of the '3 As', which reflects a desire to interconnect art, architecture and artisanal crafts, through a socialist and egalitarian conception of the arts. His mural projects after his return to Morocco, for the Casablanca International Fair (1964) and the Grand Hotel of Restinga in the city of M'diq (1965), are pioneering examples.

1955

Graduates from the National Institute of Fine Arts, Tétouan

1958

Participates in the collective exhibition 'Arab Painting' in Washington, D.C., United States of America

1962–64

Graduates in interior design from the Academy of Fine Arts in Rome, Italy

1963

Participates in the IV San Marino Biennale, Italy

1964

Returns to Morocco. Presents his mural for the National Office of Irrigation pavilion at the International Fair of Casablanca

1964–65

Appointed President of the National Association of Fine Arts (ANBA); organises the first Moroccan Plastic Artists Congress, Casablanca

1965–66

Organises the first trio exhibition 'Belkahia, Chabâa, Melehi' at the Mohammed V National Theatre, Rabat

PUBLICATIONS

1966

Manifesto essay — 'On the Concept of Easel Painting and the Plastic Language', published in *Al-Alam*, 11 January

Chabâa and his mural for the National
Office for Irrigation Pavilion
International Fair of Casablanca, 1964

Courtesy of Chabâa archives

Mohammed Chabâa

Untitled, 1959

Oil on paper mounted on wood

50 x 67 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

Mohammed Chabâa
Untitled, 1962
Gouache on paper
65 x 50 cm

Courtesy of Ahmed Mohamed Al Daboos

Mohammed Chabâa

Untitled, 1963

Acrylic on plywood

49 x 70 cm

Courtesy of Pauline de Mazières

1966–69: CHABÂA AND THE CASABLANCA GROUP

In 1966, Chabâa, Belkahia and Melehi organised a manifesto exhibition in the atrium of the Mohammed V Theatre in Rabat. This event heralded the birth of the 'Casablanca Group', whose methodology was to reject the former colonial artistic standards established during the French Protectorate which Chabâa theorised in his article: 'On the concept of Easel Painting and the Plastic Language'.

The event also paved the way for the group to join the postcolonial journal *Souffles*, founded in the same year, and featured Melehi and Chabâa for graphic design. *Souffles* became the intellectual platform for the decolonisation of the arts and the democratisation of the cultural field.

Chabâa joined the Casablanca Art School later in 1966 and made a significant

contribution to the emancipation of Moroccan/African popular arts at the former colonial, traditionally 'western' fine arts school, by creating an experimental educational programme. Chabâa set up a transdisciplinary approach to the arts at the interior design and graphic art studio of the school, giving special importance to poster making and neo-calligraphy.

With his peers, he opted for patterns drawn from Morocco's popular arts and crafts such as Amazigh textiles and jewellery. In 1966, he declared: "Our artistic, geometric and decorative heritage is more realistic and better reflects our historical mentality than any image that would represent a scene from daily life." For Chabâa, the 'abstract visual tradition' offered an alternative path to modernity.

1966–69

Appointed Professor of the decoration studio at Casablanca Art School (teaches interior design, graphic design and neo-calligraphy)

1966

Introduces the first Arabic calligraphy course into the graphic arts curriculum of the Casablanca Art School

1968

Launches the Studio 400 interior and graphic design studio

1969–71

Organises the manifesto exhibitions 'Présence Plastique' at Jemaa el-Fna Square, Marrakech, 16 November Square, Casablanca, and the Mohammed V and Fatima Zohra girls' high schools in Casablanca

PUBLICATIONS

1967

Contributes to a special issue of the journal *Souffles* (no. 7–8), which includes essays, manifestos and interviews in collaboration with the 'Casablanca Group'

1969

Manifesto for the street exhibition 'Présence Plastique', also signed by Mohamed Ataallah, Farid Belkahia, Mustapha Hafid, Mohamed Hamidi, and Mohamed Melehi (in collaboration with Toni Maraini)

Student at work, Mohammed Chabâa's workshop at the Casablanca Art School

Photo Mohamed Melehi
Courtesy of Mohamed Melehi archives

Mohammed Chabâa

Untitled, 1965

Acrylic on canvas

150 x 120 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

Mohammed Chabâa

Untitled, 1968

Acrylic on canvas, two panels

150 x 130 cm

Courtesy of Guggenheim Abu Dhabi

Mohammed Chabâa

Untitled, 1969

Acrylic on canvas

150 x 150 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

1969–83: A HYBRID VISUAL LANGUAGE

During the 1970s, Chabâa's practical and theoretical activism extended from the Moroccan artistic ecosystem to a transnational network of artists and cultural reformers. He was also proactive in new organisations and networks advocating for inter-Maghreb and Pan-Arab solidarity such as the Union of Arab Plastic Artists and the Moroccan Association of Plastic Artists (AMAP). Created in 1972, the AMAP promoted international meetings and exhibitions including the first Pan-Arab Biennale in Baghdad (1974). With Belkahia, Melehi and other artists, Chabâa continued his collective artistic interventions in public areas, including the street exhibitions series 'Plastic Presence' (1969–71) and the Berrechid psychiatric hospital intervention in 1981.

With Studio 400, his interior and graphic design art studio created in 1968, Chabâa explored off-wall and on-site creations: mural paintings, integrated panels, visual branding, decorative ensembles and spatial arrangements inspired by local crafts and Islamic design. His commissions, designed for both private and public entities fostered a new kind of cultural activism for public space and the integration of the arts in everyday life.

During this period, his paintings also reflected the nature of his 'integrated' thinking. His use of abstraction began to combine algorithmic inspired forms with organic shapes and references to popular ornamentation.

1969

Becomes artistic director of *Souffles*, until 1972

1970–71

Takes on numerous 'Integrations' projects, designed in collaboration with architecture studio, Faraoui and De Mazières

1972–73

Arrested and imprisoned along with Abdellatif Laâbi, Abraham Serfaty and other activists involved in the journal *Souffles*

1974

Holds a retrospective exhibition at the L'Atelier (Rabat) and Nadar (Casablanca) galleries. Also represents Morocco at the first Pan-Arab Biennale in Baghdad, in a group of 14 Moroccan artists from the 'Casablanca Group' (including Miloud Labied, Saâd Ben Cheffaj and Mohamed Kacimi)

1975

Participates in the Pan-Arab collective exhibition 'For Palestine' at the National Gallery in Bab Rouah, Rabat, in collaboration with the Moroccan Association of Plastic Artists (AMAP)

1978

Takes part in the first Asilah Festival of the Arts

PUBLICATIONS

1974

Manifesto of the Moroccan Association of Plastic Artists, published in *Intégral* (no. 8) and 'The Future of the Plastic Arts in the Arab World', published in *Al-Alam*, 16 April

View of the exhibition 'Présence Plastique'
(Plastic Presence) at the Jemaa el-Fna
Square in Marrakech, May 1969

Photo Mohamed Melehi
Courtesy of Mohamed Melehi archives

Mohammed Chabâa

Untitled, 1974

Cellulose on wood

90 x 90 cm

Courtesy of Ramzi and Saeda Dalloul Art Foundation

Mohammed Chabâa

Untitled, 1977

Acrylic on canvas

75 x 95 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

Mohammed Chabâa

Untitled, 1981

Wood

29 x 17 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

1983–2012: AN ECLECTIC VISUAL LANGUAGE

With his landmark 1984 retrospective exhibition at the L'Atelier and Nadar galleries, Chabâa's aesthetics demonstrated new challenges. In his essay 'The New Image and the Pleasure of Painting' (1998) Chabâa described his painting in the 1980s as "airy and volatile", breaking from the rigorous concepts of his previous research. It revealed an embracing visual language that assimilates and transforms his various styles.

His process of creating hybrid forms and mathematical compositions of the 1970s gave way to an eclectic approach; Chabâa cheerfully revisited the fundamental principles that animated his thinking and practice from the late 1950s, between controlled improvisation and playful self-reflection.

He journeyed back and forth between his "ordered gestures" and the spontaneity of his brushstroke. Chabâa's collective artistic initiatives became fewer but at this time he pursued a significant number of mural projects. From 1987, through the Ministry of Handicrafts and Social Affairs, he led a pioneering project to overhaul the methods of classifying trades of arts and crafts. He was also responsible for the design of the preliminary project of 'The Royal Institute of Design', established 20 years later at the Royal Academy of Traditional Arts, Casablanca.

1982–2009

Appointed professor at the first National School of Architecture in Rabat

1984

Presents a retrospective exhibition at the L'Atelier (Rabat) and Nadar (Casablanca) galleries

1985–92

Appointed Artistic Adviser to the Minister of Arts and Crafts and Social Affairs, Morocco

1985

Presents his mural for the Casablanca International Fair, in collaboration with the Ministry of Housing and Urban Planning, Morocco

1987

Paints murals for the city of Tangiers and the Asilah Festival of the Arts

1993

Presents his mural for the new terminal at Chicago O'Hare International Airport, USA

1994–98

Appointed Director of the National Institute of Fine Arts in Tétouan

2001

Presents his retrospective exhibition at the Mohammed V National Theatre, Rabat

PUBLICATIONS

1998

'The New Image and the Pleasure of Painting', essay published to coincide with his exhibition at the National Gallery Bab Rouah, Rabat

2001

Publication of Chabâa's collected writings on art, *Visual Consciousness in Morocco*, in collaboration with the Union of Moroccan Writers

Mural commissioned by the city of Tangiers, 1987

Courtesy of Chabâa archives

Mohammed Chabâa

Untitled, 1984

Acrylic on canvas

144 x 94 cm

Courtesy of a private collection

Mohammed Chabâa

Untitled, 2008

Acrylic on canvas

136 x 162 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

Mohammed Chabâa

Untitled, 2010

Acrylic on canvas

106.5 x 127 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

STUDIO 400: FROM GRAPHIC DESIGN TO INTEGRATIONS

Between 1968 and 1978, Chabâa developed Studio 400 (which he renamed Studio Shine in 1974), an interior and graphic design studio that served as a creative hub, allowing him to expand his project of integrating the arts into everyday life. The innovative scope of the studio consisted of rethinking the border between craft and industrial production, but also between fine arts and applied arts. Studio 400 retained the collaborative nature of his decoration and graphic art studio at the Casablanca Art School.

From 1966 onwards, his individual commitment was strengthened by collective and collaborative strategies, embodied by various groups of artists and scholars — including the 'Casablanca Group'. The journal *Souffles* (1966–72),

founded by the poets Abdellatif Laâbi and Mostafa Nissaboury, was instrumental for Chabâa and his colleagues, in helping them unify the role of visual arts with poetry and social sciences.

As the artistic director of *Souffles* from 1969–1972, Chabâa redesigned the entire visual identity of the journal to feature more photographic imagery that highlighted liberation struggles throughout the political sphere. Chabâa also developed the visual identity of cultural magazines such as *Attaqafa Al-Jadida* (1974) and *Al-Ichâra* (1978).

Through his writing, Chabâa indulged in art criticism very early on in his career. His contributions to the newspaper *Al-Alam* from the mid-1950s reflected on

the challenges for emerging Moroccan modern art and its pitfalls. As President of the National Association of Fine Arts (ANBA), from 1964–65, he established initiatives to shape artistic discourse and ideas within Moroccan society.

Mural integration at Rabat-Salé
Airport, 1969
Painted wood and brass relief

Courtesy of Chabâa archives

Mohammed Chabâa
Prototype for integration project
(unrealised), 1970
Pine wood on plywood
15 x 40 cm

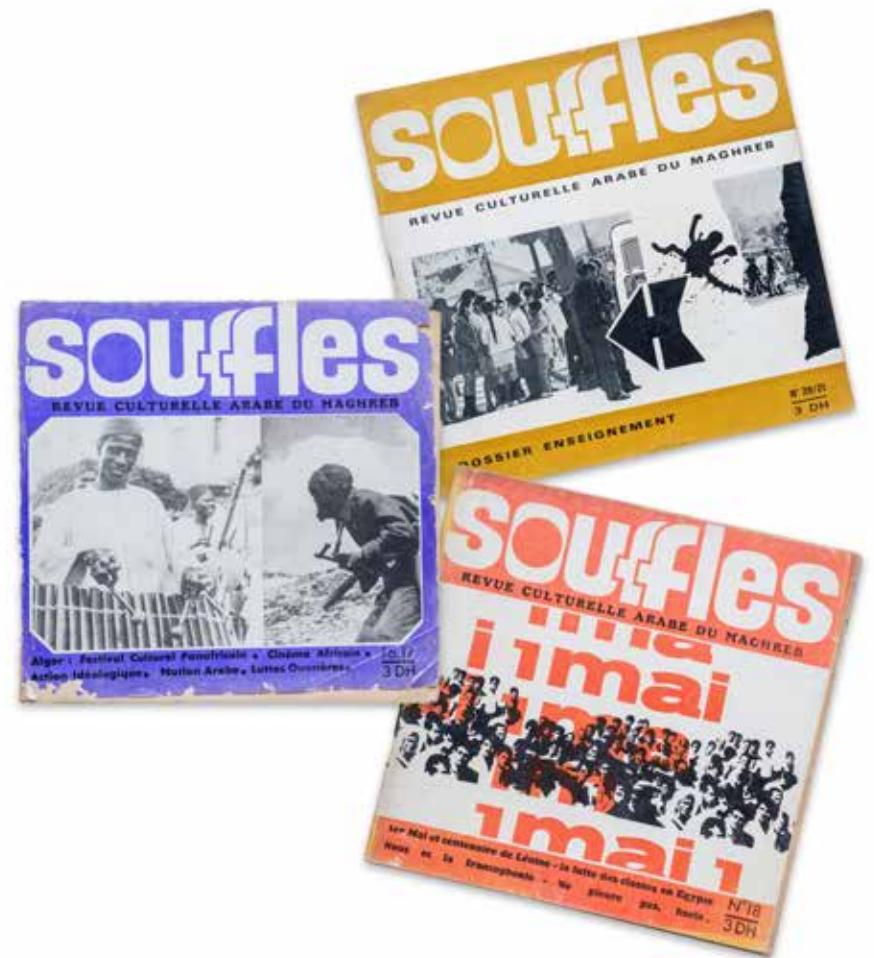
Courtesy of Nadia Chabâa

Mohammed Chabâa
Prototype for integration project
(unrealised), 1970s
Cork on cardboard paper
11.5 x 37 cm

Courtesy of Galerie Marsam

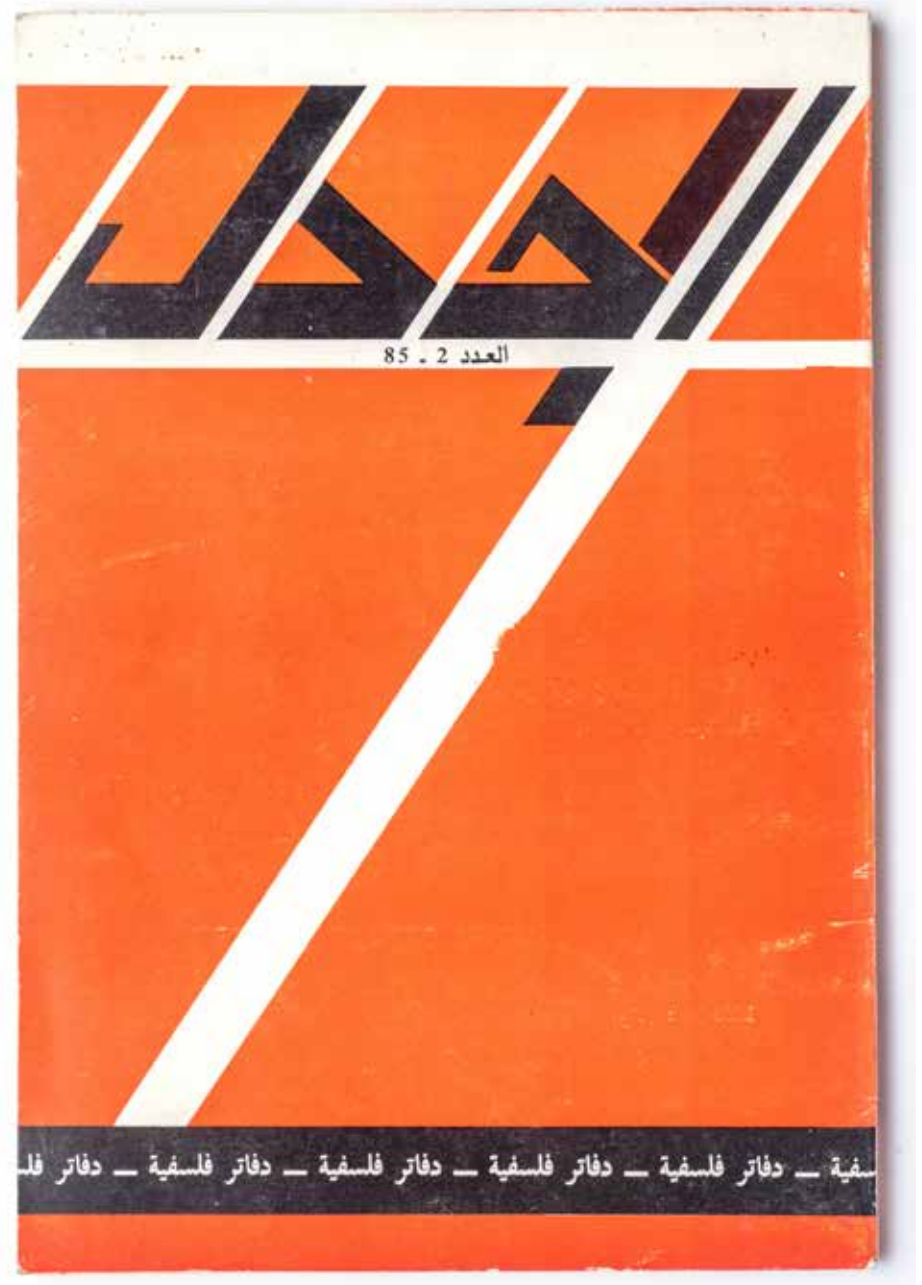
Mohammed Chabâa
Souffles covers, n°17, 18 and 20
 1969-1971
 21 x 22 cm

Courtesy of Bouchaib Habbouli

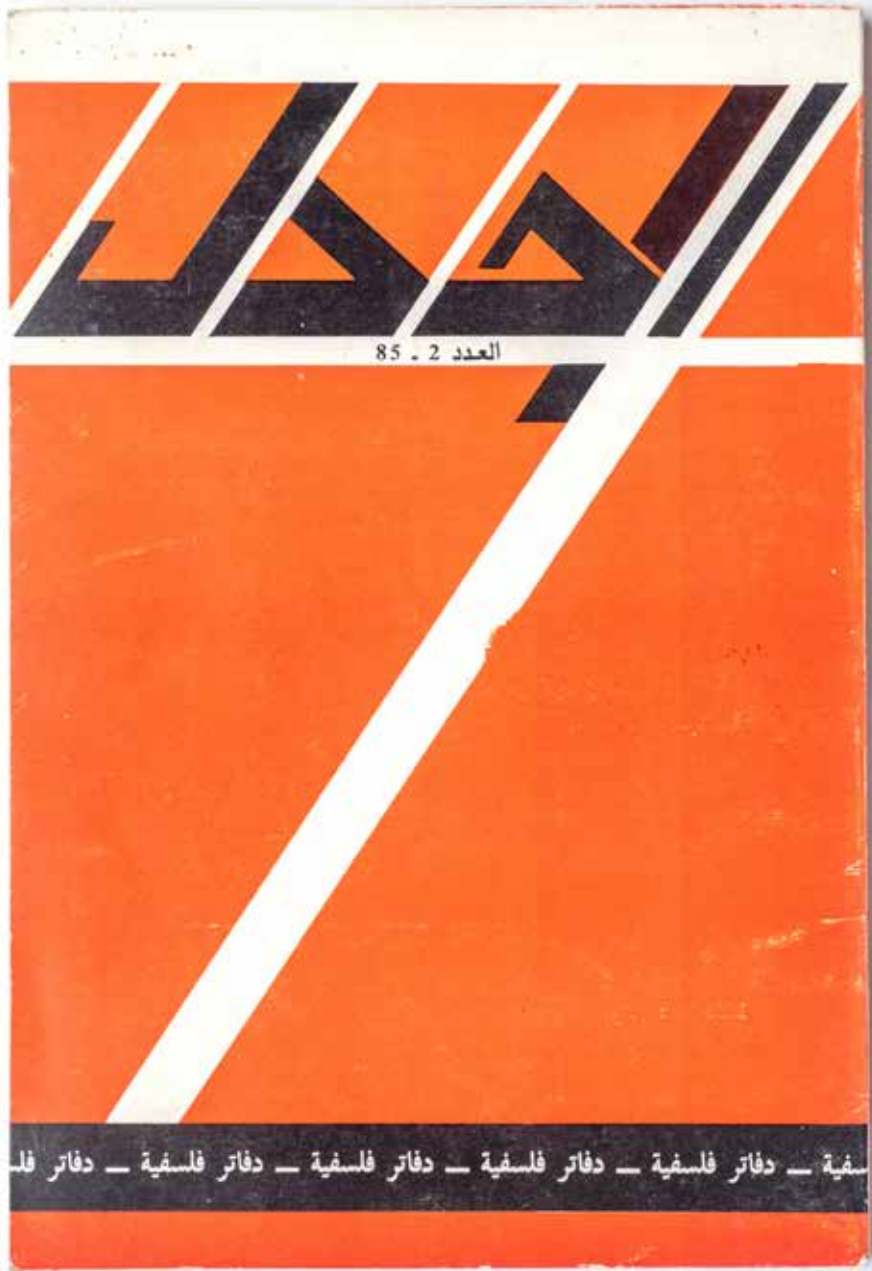
Mohammed Chabâa

Logo and cover of *Al Jadal* magazine, 1985
22.5 x 15 cm

Courtesy of Nadia Chabâa

محمد شبيمة

أغلقة مجلة أنفاس، الأعداد 17، 18، و20
21 × 22 سم

يأذن من بوشعيب الهبولاي

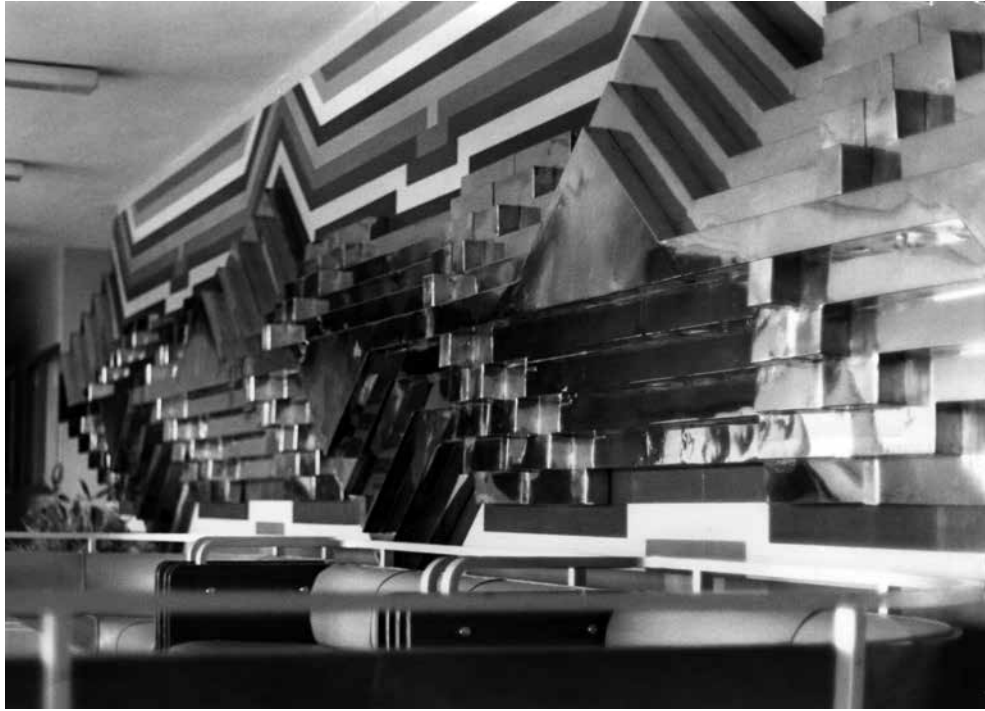
محمد شبعة
التموخج الأولي لمشروع الدمج
(غير مكتمل)، 1970
قطع من خشب الصنوبر على خشب معاكس
40 × 15 سم

يادن من تادية شبعة

محمد شبعة
التموخج الأولي لمشروع الدمج
(غير مكتمل)، السبعينيات
فلين على ورقة من الورق المقوى
37 × 11.5 سم

يادن من غاليري "المرسم"

لوحة جدارية في مطار الرباط سلا، 1969
خشب مطلي، نقش بارز من النحاس

إدمن من أرشيف شبيعة

استوديو 400: من التصميم الجرافيكي إلى التصميم التكاملي

وزملائه الفنانين فيما يتعلق بتوحيد دور الفنون البصرية والشعر والعلوم الاجتماعية.

غير محمد شعبة، بصفته المدير الفني لمجلة "أنفاس" في الفترة بين 1969 و1972، تصميم الهوية البصرية للمجلة بالكامل، حيث أضاف المزيد من الصور الفوتوغرافية التي تسلط الضوء على معاناة التحرر. وقام أيضاً بتطوير الهوية البصرية للمجلات الثقافية الأخرى، مثل "الثقافة الجديدة" (1974)، و"الإشارة" (1978).

كشفت كتابات شعبة مدى انغماسه في النقد الفني منذ بداية حياته المهنية. فقد سلطت إسهاماته الفنية في جريدة "العلم" منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي الضوء على التحديات التي واجهت نشأة الفن المغربي الحديث وعثراته. وبصفته رئيس الرابطة الوطنية للفنون الجميلة من 1964 حتى 1965، يادر محمد شعبة إلى تأسيس مسارات وأفكار فنية خاصة بالمجتمع المغربي.

افتتح محمد شعبة في الفترة ما بين عامي 1968 و1978 استوديو 400 (الذي أعاد تسميته باسم استوديو شان في عام 1974)، وهو استوديو خاص بالتصميم الداخلي وتصميم الجرافيك، والذي كان بمثابة مركز إبداعي مكنه من توسيع مشروعه الخاص بدمج الفنون في الحياة اليومية. ويشتمل المجال الابتكاري للاستوديو على إعادة النظر في الحدود بين الإنتاج الحرفي والصناعي من جهة، وبين الفنون الجميلة والتطبيقية من جهة أخرى. استمر تنظيم العمل داخل استوديو 400 في إطار ورشة تعاونية للديكور والفنون الجرافيكية في المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء.

منذ عام 1966، تعزز التزام شعبة الفردي من خلال الاعتماد على الاستراتيجيات الجماعية والتعاونية، والممثلة بجماعات متنوعة من الفنانين والدارسين، بما في ذلك "جماعة الدار البيضاء". وكان لمجلة "أنفاس" التي أسسها الشاعران عبد اللطيف اللعبي ومصطفى نيسابوري في مرحلة ما بعد الاستعمار (1966-1972)، دور فعال في حياة محمد شعبة

محمد شعبة
بدون عنوان، 2010
أكريليك على كانباس
سم 127 × 106.5

إடன் من تادية شعبة

محمد شعبة
بدون عنوان، 2008
أكريليك على كانباس
162 × 136 سم

يادن من نادبة شعبة

محمد شعبة
بدون عنوان، 1984
أكريليك على كانباس
94 × 144 سم

يادن من مجموعة خاصة

لوحة جدارية بتكليف من مدينة طنجة،
1987

يادان من أرشيف شعبة

1983-2012: لغة بصرية انتقائية

أظهرت جماليات محمد شعبة في معرضه الاستعادي عام 1984 في صالات عرض "لاتيلير ونادار" تحديات جديدة. وفي مقالته "الصورة الجديدة ومتعة الرسم" (1998)، وصف لوحاته في الثمانينيات بأنها "خفيفة ومنقلبة"، مخالفة للأيدولوجية و"المفاهيم الصارمة" لأبحاثه السابقة. وكشفت مقالاته عن لغة بصرية شاملة تستوعب أساليبه المتنوعة وتفسرها. وكشفت لوحاته أيضاً عن مرونة للاستيعاب وتحويل مختلف المعاجم البصرية.

أفسحت عملية التهجين، والتراكيب الخوارزمية الطريق للمفهوم الانتقائي في السبعينيات؛ ومن ثم أعاد محمد شعبة النظر في المبادئ الأساسية التي حركت تفكيره وممارسته منذ نهاية الخمسينيات، بين الارتجال المنضبط والتأمل الذاتي المنطلق ليتقل بين النهج المفاهيمي ("إيماءاته المنظمة") والعفوية أو اللهجات الغنائية لضربة الفرشاة.

تضاءلت الأعمال الفنية الجماعية لشعبة، لكنه تابع في ذلك الوقت عدداً كبيراً من المشاريع الجدارية.

ومن خلال وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية في عام 1987، قاد شعبة مشروعاً رائداً لإصلاح أساليب تصنيف الحرف اليدوية والفنية، وأصبح فيما بعد مسؤولاً عن تصميم المشروع الافتتاحي للمعهد الملكي للتصميم الذي أنشئ بعد 20 عاماً باسم أكاديمية الفنون التقليدية في الدار البيضاء.

1982-2009

تم تعيينه أستاذاً في أول مدرسة وطنية للهندسة المعمارية أنشئت بالرباط.

1984

أقام محمد شعبة معرضاً استعادياً، صالة لاتيلير (الرباط) ونادار (الدار البيضاء).

1985-1992

تقلد محمد شعبة منصب مستشار فني ومستشار لوزير الفنون والحرف والشؤون الاجتماعية.

1985

قدّم محمد شعبة لوحات جدارية للمعرض الدولي بالدار البيضاء بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

1987

رسم محمد شعبة لوحات جدارية لمدينة طنجة، ومهرجان أصيلة الفني.

1993

قدّم محمد شعبة لوحة جدارية للجانب الجديد في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

1994-1998

تم تعيينه مديراً للمعهد الوطني للفنون الجميلة في تطوان، المغرب.

2001

أقام محمد شعبة معرضاً استعادياً على مسرح محمد الخامس الوطني، الرباط.

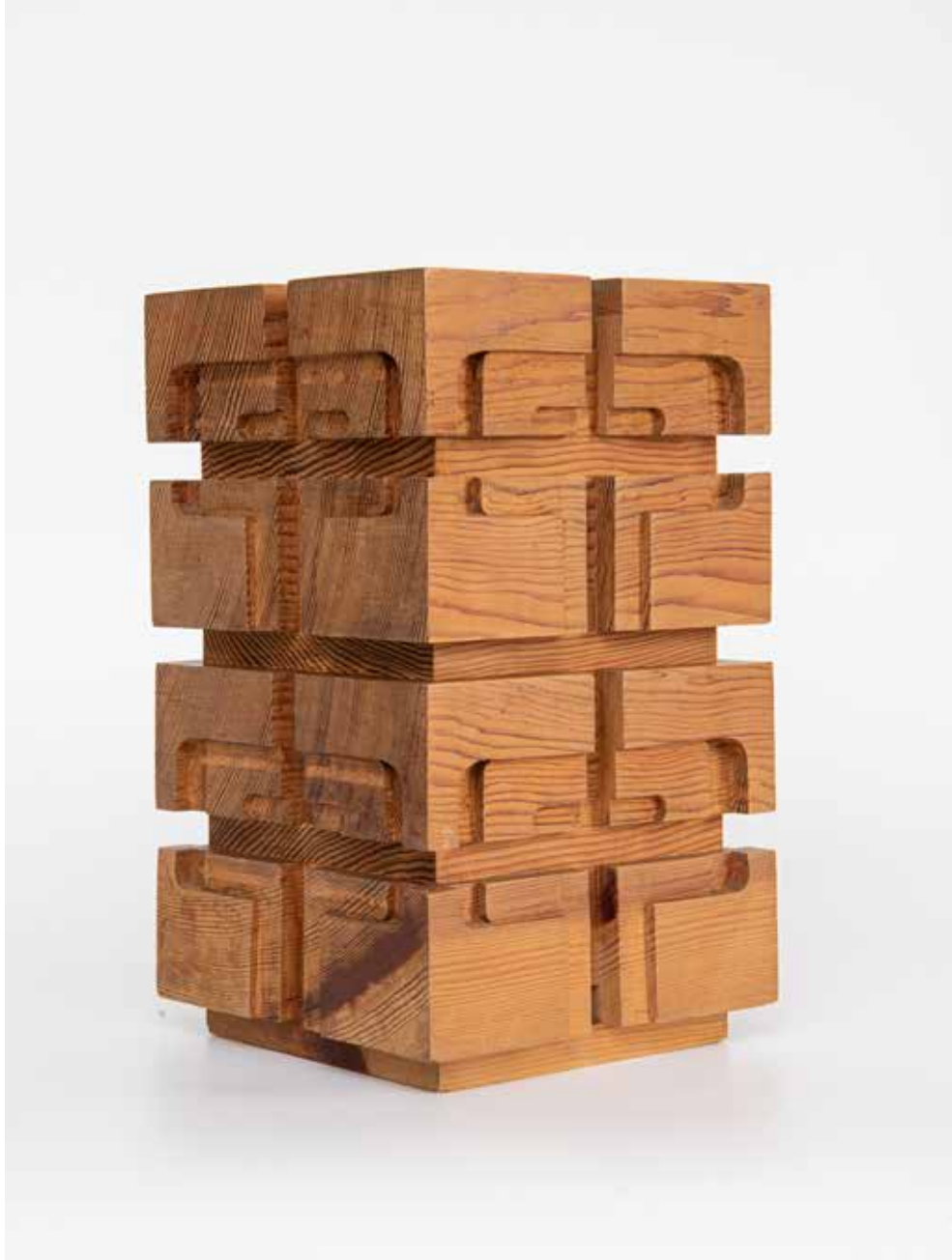
منشورات

1998

مقال بعنوان "الصورة الجديدة ومتعة الرسم" بمناسبة معرضه بقاعة باب الرواح الوطنية، الرباط.

2001

نشر كتاباته عن الفن بعنوان "الوعي البصري في المغرب" بالتعاون مع اتحاد الكتاب المغاربة.

محمد شبيعة
بدون عنوان، 1981
قطعة خشب
17 × 29 سم

إياد من تادبة شبيعة

محمد شعبة
بدون عنوان، 1977
أكريليك على كانباس
95 × 75 سم

إياد من نادبة شعبة

محمد شجيعة

بدون عنوان، 1974
ألوان مصنوعة من السليولوز على خشب
90 x 90 سم

يأذن من مؤسسة رمزي وسعيدة دلول للفنون

صورة لمعرض "الحضور التشكيلي" في ساحة
جامع الفنا في مدينة مراكش، مايو 1969

تصوير محمد مليحي
أرشيف محمد مليحي

1969-1983: لغة بصرية هجينة

وخلال سبعينيات القرن الماضي، تخطى النشاط العملي والنظري لمحمد شعبة النظام البيئي الفني المغربي إلى شبكة عابرة للحدود من الفنانين والمصلحين الثقافيين.

كما شارك شعبة في المنظمات والشبكات الجديدة التي دعت إلى التضامن بين البلدان المغربية والعربية كاتحاد الفنانين التشكيليين العرب، والجمعية المغربية للفنون التشكيلية. وقد تأسست الجمعية المغربية للفنون التشكيلية في عام 1972، ورؤيت للاجتماعات والمعارض الدولية، مثل أول بينالي عربي في بغداد (1974). واصل محمد شعبة تدخلاته الفنية الجماعية في الأماكن العامة مع رفيقه فريد بلكاوية ومحمد مليحي وفنانين آخرين، مثل سلسلة المعارض المفتوحة "الحضور التشكيلي" (1969-1971)، ومستشفى برشيد في عام 1981.

يستكشف محمد شعبة في استوديوه 400 المتخصص بالتصميم الداخلي والجرافيك والذي أنشأه عام 1968، الإبداعات الفنية المختلفة من

اللوحات الجدارية واللوحات المتداخلة، والهوية البصرية، والمجموعات الزخرفية، والترتيبات المكانية المستوحاة من الحرف المحلية والتصميمات الإسلامية. ساهمت أعماله الفنية التكليفية التي صممها لتناسب المؤسسات الخاصة والعامة في تعزيز نوع جديد من الأنشطة الثقافية في المساحة العامة ودمج الفنون في الحياة اليومية. عكست لوحاته خلال هذه الفترة طبيعة التفكير "المدمج". وبدأ نهجه التجريدي في جمع الأشكال المستوحاة من الخوارزميات مع الأشكال العضوية وأمثلة من الزخارف الشعبية.

1969

أصبح محمد شعبة المدير الفني لمجلة "أنفاس" حتى عام 1972.

1970-1971

أسس محمد شعبة العديد من مشاريع "التكامل" بالتعاون مع استوديو الهندسة المعمارية "فاراوي ودو مازيير".

1972-1973

اعتقل وشجن كل من محمد شعبة، وعبد اللطيف اللعبي، وإبراهيم السرفاتي وغيرهم من النشطاء المشاركين في مجلة "أنفاس".

1974

أقام محمد شعبة معرضاً استعادياً، لاتيلير (الرباط)، ونادار (الدار البيضاء). كما مثل المغرب في بينالي العرب الأول في بغداد، مع مجموعة مكونة من 14 فناناً مغربياً في دائرة مجموعة الدار البيضاء (ميلود لبيض، وسعد بن شيفاج، ومحمد قاسمي...).

1975

شارك محمد شعبة في معرض جماعي عربي تحت عنوان "فلسطين" في قاعة باب الرواح الوطنية في الرباط، بالتعاون مع الجمعية المغربية للفنون.

1978

شارك في مهرجان أصيلة الأول للفنون التشكيلية.

منشورات

1974

بيان الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، مجلة انتغفال (عدد رقم 8)، و"مستقبل الفنون التشكيلية في الوطن العربي"، العلم، 16 أبريل.

محمد شبة
بدون عنوان، 1969
أكريليك على كانباس
150 × 150 سم

يأخذ من تادية شبة

محمد شعبة

بدون عنوان، 1968
أكريليك على كانباس
لوحتان 130 × 150 سم

بإذن من جوجهايم أوطيبي

محمد شبة
بدون عنوان، 1965
أكريليك على كانباس
120 × 150 سم

إذن من نادبة شبة

طالب في العمل، ورشة محمد شبعة
في المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء

تصوير محمد مليحي
أرشيف محمد مليحي

1966-1969: شعبة وجماعة الدار البيضاء

منشورات

1967

شارك في إصدار خاص من مجلة أنفاس في مرحلة ما بعد الاستعمار (عدد رقم 7-8)، والمقالات والبيانات والمقابلات بالتعاون مع مجموعة الدار البيضاء.

1969

معارض البيان المفتوحة، "حضور تشكيلي" لمحمد شعبة، توقيعات جماعية من قبل محمد عطا الله، وفريد بلكاهية، ومحمد شعبة، ومصطفى حفيظ، ومحمد حميدي، ومحمد مليحي (بالتعاون مع طوني ماريني).

1966-1969

تم تعيينه أستاذاً في استوديو الديكور في المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء (دورات في التصميم الداخلي وفن الجرافيك والخط).

1966

بدأ أول دورة للخط العربي كجزء من منهج التصميم الجرافيكي، بالإضافة إلى تدريس الرسم والتصميم الداخلي.

1968

تأسس استوديو 400، وهو استوديو للتصميم الداخلي وتصميم الجرافيك.

1969-1971

أسس معارض مانيفستو مفتوحة بعنوان "حضور تشكيلي"، ساحة جامع الفنا العامة (مراكش)، ميدان 16 نوفمبر (الدار البيضاء)، وثانوية محمد الخامس، وثانوية فاطمة الزهراء للبنات (الدار البيضاء).

النون الجميلة "الغربية" التقليدية الاستعمارية. وقام أيضاً بوضع نهج فني متعدد التخصصات في استوديو التصميم الداخلي وفن الجرافيك في المدرسة، وبذلك حظي بتصميم المصقات والخط الحديث بأهمية كبيرة.

اتجه محمد مع زملائه من الفنانين إلى اعتماد الرموز المستمدة من الفنون الشعبية والحرف اليدوية المغربية، مثل المنسوجات والمجوهرات الأمازيغية. وفي عام 1966، صرّح محمد شعبة قائلاً: "إن تراثنا الفني التشكيلي (الهندسة - الزخرفة) أكثر واقعية، كما أنه تعبيرٌ عن عقليتنا التاريخية أكثر من أي صورة تمثل مشهداً من مشاهد الحياة اليومية آنذاك!". وكان يرى في "التقليد البصري التجريدي" مساراً بديلاً نحو الحداثة.

نظم الثلاثي محمد شعبة وفريد بلكاهية ومحمد مليحي عام 1966 معرض مانيفستو في ردهة مسرح محمد الخامس في مدينة الرباط. وقد مهدت هذه الفعالية لميلاد "جماعة الدار البيضاء" التي تمثلت منهجيتها في رفض المعايير الفنية الاستعمارية الموروثة من فترة الاحتلال الفرنسي على المغرب، والتي تطرق إليها الفنان محمد شعبة في مقاله: "عن مفهوم اللوحة وعن اللغة التشكيلية".

وقد مهد هذا الحدث الطريق أمام الجمعية للانضمام إلى مجلة أنفاس - مرحلة ما بعد الاستعمار، التي تأسست في العام نفسه، وعمل فيها محمد مليحي ومحمد شعبة في التصميم الجرافيكي، والتي أصبحت هذه المجلة المنصة الفكرية للفنانين والشعراء والنشطاء والكتاب في المغرب لتحرير الفنون والثقافة من المؤسسات والإرث الاستعماري.

انضم محمد شعبة إلى المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء عام 1966، وابتكر برنامجاً تعليمياً تجريبياً ساهم على نطاق واسع في تحرير الفنون الشعبية المغربية / الأفريقية من مدرسة

محمد شجعة

بدون عنوان، 1963
أكريليك على خشب معاكس
70 × 49 سم

يأخذ من بولين دو مازير

محمد شعبة
بدون عنوان، 1962
ألوان جواش على ورق
50 × 65 سم

يادئ من أئمد محمد الءبوس

محمد شبيعة
بدون عنوان، 1959
ألوان زيتية على ورق
67 × 50 سم

ياذن من نادبة شبيعة

شعبة ولوحاته الجدارية للمكتب الوطني لجناح الري،
معرض الدار البيضاء الدولي، 1964

يادن من أرشيف شعبة

1957-1966: عبر الطليعة العالمية

بدأ اهتمام محمد شعبة بفن العمارة في سن مبكرة عندما التحق بقسم العمارة في وزارة الشباب والرياضة (المغرب) في عام 1956، ولكنه استطاع استيعاب روح مدرسة باوهاوس في روما، بعد التعرف على عمارة عصر النهضة الإيطالية، والحركات الفنية والمجموعات العالمية الطليعية.

شهد محمد شعبة أيضاً تطور التيارات الرئيسية للتجريد بعد التعبيرية التجريدية الأمريكية التي يمثلها كل من جاكسون بولوك، وويليم دي كوننغ، وفرانز كلاين، الذي أعجب بأعماله بشكل خاص لا سيما المتعلقة بما بعد الجماليات الخطية وحاول تحديها.

تمكّن محمد شعبة من تحدي لغته الفنية الخاصة داخل استوديو وفره له توبازيا ألياتا، مؤسس غاليريا تراسيفيري. وتمثلت رمزية تلك الفترة التي قضاها في روما في سلسلة من أعمال القماش على الكانفاس والتي تميزت بإظهار تضاد و بروز الألوان الأحادية، حيث تندمج تدريجياً ألواناً جريئة (قرميد أحمر، أزرق، ورمادي...). استخدم محمد شعبة هذه الطريقة في الرسم للتحري من الفن التصويري الاستعماري

الصارم الذي فُرض عليه خلال تدريبه الفني الأول في المغرب، لذا عبر عن نوعه الخاص بالأبجدية الإيمائية: بين الشبع والكتابة وتصميم النماذج.

وقد ساهمت هذه التجارب في تطويره لمفهوم "3 آيه إس" (3 A's) الذي يعكس مدى رغبته في دمج الفن والعمارة والحرف اليدوية، من خلال مفهوم الفنون الاجتماعية القائم على المساواة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، جدارياته التي ابتكرها بعد عودته إلى المغرب في المعرض الدولي في الدار البيضاء (1964)، وفندق جراند أوتيل ريسنجا في مدينة المضيق (1965).

1955

تخرّج من المعهد الوطني للفنون الجميلة في تطوان.

1958

شارك في معرض جماعي بعنوان "الرسم العربي" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

1962-1964

تخرّج من مدرسة الفنون (قسم التصميم الداخلي) في روما، إيطاليا.

1963

شارك في بينالي "سان مارينو الرابع" في إيطاليا.

1964

عاد إلى المغرب مستهلاً مسيرته الفنية فيها بتصميم لوحة جدارية في المعرض الدولي في الدار البيضاء (جناح المكتب الوطني للري).

1964-1965

تولّى رئاسة الرابطة الوطنية للفنون الجميلة، ونظّم أول مؤتمر للفنانين التشكيليين المغاربة في الدار البيضاء.

1965-1966

نظّم المعرض الثلاثي الأول "بلكاهية وشعبة ومليحي" في مسرح محمد الخامس في مدينة الرباط.

منشورات

1966

مقال بيان "عن الرسم على الحامل واللغة التشكيلية"، العلم، 11 يناير.

الفهرس

محمد شبة: الوعي البصري

المعرض من تنظيم المجمع الثقافي - أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة.

- 8.....1957-1966: عبر الطليعة العالمية
- 18.....1966-1969: شبة وجماعة الدار البيضاء
- 28.....1969-1983: لغة بصرية هجينة
- 38.....1983-2012: لغة بصرية انتقائية
- 48.....استوديو 400: من التصميم الجرافيكي إلى التصميم التكاملية

التقييم الفني:

فاطمة الزهراء لكريسا، "دار زمان للكتب"
نور المحيري، قيم فني مساعد، المجمع الثقافي

تصميم المعرض:

ريناد حسين
مها الحمادي
نور الشامسي

تصميم الجرافيك:

ندى اليافعي

ادارة المقتنيات والترميم:

إيونورا بوسيتو
مريم خميس سلطان

حقوق ملكية الصور:

حقوق النشر محفوظة لنادية شبة، أرشيف محمد شبة
حقوق النشر محفوظة لطونى ماريني، أرشيف محمد مليحي (قبل 1985)
حقوق النشر محفوظة لغاتن صفي الدين، أرشيف محمد مليحي (من 1985)
حقوق النشر محفوظة لأرشيف باتريس وبولين دو مازير

المقدمة

يسلط معرض "الوعي البصري" للفنان التشكيلي المغربي محمد شبيعة (1935-2013) - رائد الفن المغربي المعاصر وحدائه الجنوب العالمي - الضوء على أعماله التي أنتجها خلال مسيرته الفنية. ويضم المعرض، الذي يمثل أول معرض استعادي يقام خارج المغرب بعد وفاة محمد شبيعة، الأعمال التي قدمها طوال رحلته الفنية منذ العام 1957 وحتى 2012، حيث يصور لوحاته، ومنهواته، وفن الجرافيك، ونماذج التصميم الداخلي، ومحفوظات الأرشيف على مدار ستة عقود.

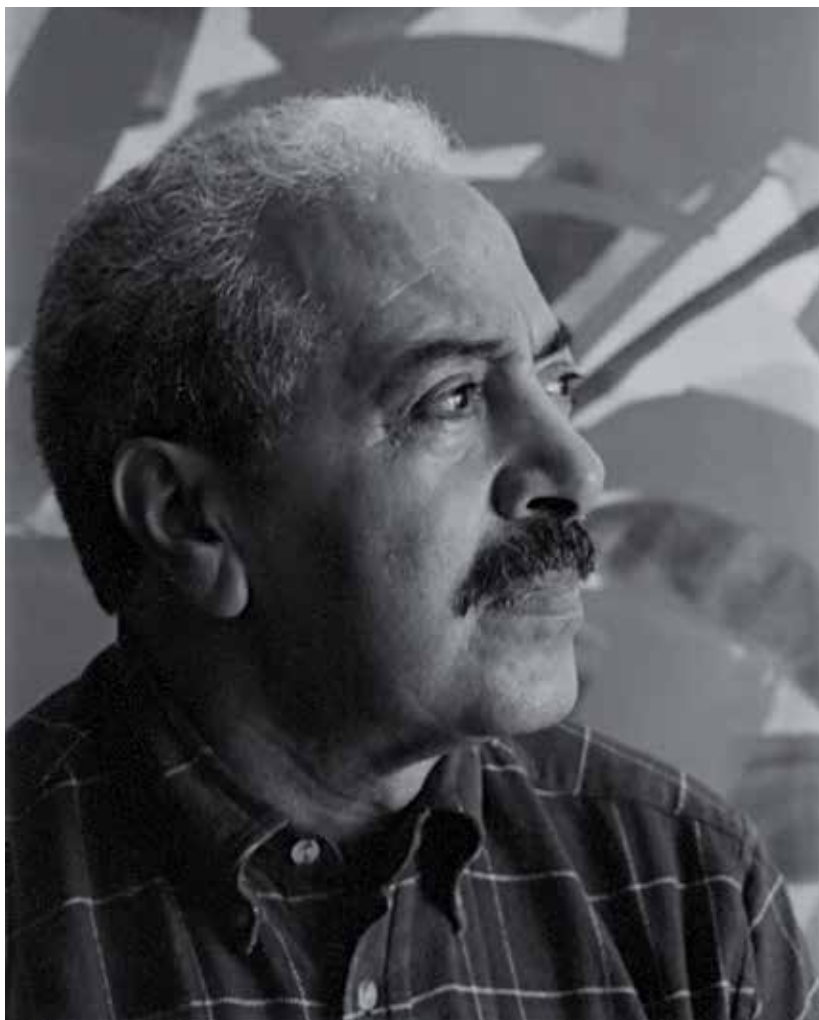
يعكس محمد شبيعة الصراعات الفنية في أعماله بكافة أشكالها من خلال عمله كرسام لوحات وجداريات، ونحات، ومصمم جرافيك، ومدرس، ومصمم داخلي، وناقد، وكاتب، كما أنه يشكل الصوت الثقافي في المغرب في فترة ما بعد الاستقلال. كان محمد شبيعة أول فنان مغربي يعيد تعريف وظيفة الفنون الزخرفية ولغتها في المغرب وخارجه. وقام بوضع أسس اللغة التشكيلية (اللغة البصرية)، والتي تقوم على دمج الفن والعمارة والحرف اليدوية في الحياة اليومية.

وخلال عمله معلماً في المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء في الفترة من 1966 لغاية 1969، حمل محمد شبيعة لواء الإصلاح التعليمي في المدرسة، وساهم في العديد من الابتكارات في مجالات تصميم الجرافيك والرسم والزخرفة والسينوغرافيا. في أواخر ستينيات القرن الماضي، شكّل محمد شبيعة مع زميله فريد بلكاهية ومحمد مليحي التالوث الرمزي المعروف باسم "جماعة الدار البيضاء"، وقاموا معاً بوضع شروط الفن لمرحلة ما بعد الاستعمار، والذي طرحها على طاولة البحث والنقاش في الإطار العام. وفي الوقت نفسه، أسهمت كتاباته عن الفن سواء عن النقد الجذري للذاتية الاستعمارية أو مستقبل الحرف التقليدية في تحويله إلى ركن أساسي في الفن ونظريته.

ومنذ عام 1966 ولغاية عام 1983، تبنى محمد شبيعة مجموعة واسعة من الأنماط الهيئية من خلال التكامل المعماري والرسم الجداري والخط التجريبي وتصميم الأثاث. وفي فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أفسح الصراع في سبيل التحرر

الاجتماعي الطريق أمام محمد شبيعة للتحرر الذاتي. ومنذ الثمانينيات فصاعداً، سعى إلى التحرر التأملي لاستعادة الشعور بالسعادة الأنية في الرسم الذي استعاد من خلاله اكتشاف نفسه بدلاً من التركيز على الأيديولوجية الكامنة وراء العمل الفني. ومع عودته مجدداً إلى الرسم الإيمائي، أكد محمد على حريته عبر تطويره للرموز والأشكال في لوحاته.

ينقسم هذا المعرض إلى خمسة فصول أساسية تسلط الضوء على مسار تطور أفكار محمد شبيعة وممارسته الفنية، وهي: عبر الطليعة العالمية (1957-1966)، وشبيعة وجماعة الدار البيضاء (1966-1969)، ولغة بصرية هيئية (1969-1983)، ولغة بصرية انتقائية (1983-2012)، واستوديو 400: من التصميم الجرافيكي إلى التصميم التكاملي.

محمد شبيعة، 1999
تصوير طارق شبيعة
ياذن من القائمين على تركة شبيعة

مركز

تشغيل

الوقاية

الاحتلال

4 أبريل 2021 - 19 ديسمبر 2021

المجمّع
الثقافي

مكتبة
تاريخية

مكتبة
تاريخية

محمد شعبة
الوعبي البصري

الوصف
الاجتماعي

مكتبة
تاريخية

مكتبة
تاريخية
الوصف
الاجتماعي

