

9. | Around the Square 49

2023-2024, collages of prayer rugs on canvas, 30 x 30 cm.
Courtesy of the artist.

Pièce par pièce.

Autour du Carré est une série de collages textiles entièrement composés de fragments de tapis de prière islamiques. Dans de précédents travaux de collage utilisant le même matériau comme les séries Compositions ou Mécanisation, le cercle est l'une des formes dominantes sur la toile, symbolisant le mouvement, la machinerie et la cohésion. Mais ici, la seule forme employée est le carré. Concernant les quatre premières pièces de la série, chaque toile mesure 80x80 centimètres et consiste en 60 morceaux de tapis mesurant 10cm chacun, avec un carré central de 20x20cm.

Sur chaque toile, le carré central est une image de la Kaaba, le plus sacré des carrés dans la culture musulmane. Les dégradés de couleur et les motifs des fragments individuels nous amènent jusqu'à cette forme fondamentale, et pourtant, malgré la géométrie claire du carré dans chaque toile, l'œil se déplace en mouvements circulaires, autour des carrés, évoquant les mouvements circulaires des pèlerins autour du fameux « carré » de La Mecque. Une sorte de cercle mental pour contrebalancer la rigidité du carré, un peu comme un regard à vol d'oiseau porté sur le mouvement en contrebas.

Cette série de collages évoque un travail de peinture, chaque pièce apportant de la couleur pour créer forme et profondeur. Résultant de la recherche parmi des centaines de tapis de prière du ton et de la couleur désirés, chaque pièce est soigneusement coupée et ré-agencée pour créer un effet visuel puissant. Une pièce est une étude d'orange et de rouge : du orange vif au sienne brûlé, des rouges rubis aux

Piece by piece.

Around the Square is a series of textile collages entirely constructed with fragments of Muslim prayer rugs. In earlier collage works of the same medium, such as Compositions or Mechanization, the circle is one of the dominant forms across the canvas, serving as a symbol of movement, machinery, and cohesion, but in this body of work, the only form used is the square. In the first four pieces of the series, each canvas measures 80 x 80 cm and consists of 60 square pieces of carpet measuring 10 cm each, with a central square of 20 x 20 cm.

In each canvas, the center square is an image of the Kaaba, the most holy of squares in Muslim culture. The gradation of color and patterning of the individual fragments leads us to this core form, and yet, despite the clear geometry of the square in each canvas, our eye moves in a circular motion, around the squares, bringing to mind the circular movements of religious pilgrims walking around "the Square" of Mecca. A sort of mental circle to offset the rigidity of the square, a bit like a bird's eye view on the movement below.

This series of collages is very painterly, with each piece pushing color to build form and depth. Looking through hundreds of prayer rugs to find the right shades and tones, each is piece carefully cut and re-organized to generate a strong optical effect. One piece is a study in orange and red, from bright orange to burnt sienna, and ruby-reds to muddy reds, before arriving at a barrier of green, their perfect contrast, which protects the central square, a blend of orange and red, and repeated motifs.

rouges boueux, jusqu'à parvenir à une barrière de vert, créant un contraste parfait qui protège le carré central, un mélange de orange et de rouge avec des motifs répétitifs.

Une autre de ces pièces est constituée d'un dégradé de vert, démarrant avec des verts foncés, des verts forêt sur le pourtour et progressant vers l'intérieur vers un vert clair, un vert d'écume, contrebalancé par le carré central, une pièce orange uni avec un cube rose vif. Chaque morceau répond aux autres, et la toile entière semble se dilater et se contracter. Une partie de la toile semble être une étude sur le ciel au crépusculaire, avec des fragments bleu foncé brodés d'un fil d'or créant un mouvement rythmique le long des bords.

C'est un jeu visuel qui se déroule dans Autour du carré, ressemblant au jeu de taquin, ce casse-tête où l'on doit faire glisser des carrés numérotés pour les remettre dans l'ordre. Plutôt que des chiffres, on ressent ici le besoin de reconstituer l'alignement des formes et couleurs décomposées pour former un motif cohérent. Est-ce que Fatmi relie l'idée du pèlerinage et de la prière au jeu, ou est-ce la religion elle-même qui est le jeu, et nous les pèlerins ses composants individuels ? Cette connexion subtilement suggérée souligne la volonté de Fatmi de repousser les limites de ce que peut être une image et de rappeler au spectateur comment des manipulations même minimes peuvent modifier la signification et l'intention.

Blaire Dessent, janvier 2017.

Traduit de l'anglais par Patrick Haour.

Another work is a gradient of greens, starting with dark, forest greens at the outer edge and moving inwards to a light, sea foam green, offset by the inner square, a flat orange piece of carpet with a bright pink cube. Each piece builds upon the next, and the entire canvas seems to alternately expand and contract. There is a part of one canvas that feels like a study into the twilight skies, with deep blue carpet fragments embroidered with gold that rhythmically moves around the edges.

There is a visual game going on in Around the Square, which resembles the sliding square puzzle known as the "jeu de taquin," literally translated from the French as, "the teasing game," in which small squares are moved up and down to form a specific sequence of numbers. Rather than numbers, here we have an urge to want to line up the disconnected shapes and colors to try to form a completed pattern. Is Fatmi linking the idea of pilgrimage and prayer to a game, or is it religion itself that is the game and we pilgrims its individual parts? This subtly implied connection underscores Fatmi's interest pushing the limits in what an image can be and reminding the viewer how even minute manipulations can alter meaning and intention.

Blaire Dessent, January 2017.

" There is a part of one canvas that feels like a study into the twilight skies, with deep blue carpet fragments embroidered with gold that rhythmically moves around the edges. "

Blaire Dessent, January 2017

exhibitions:

2018

Art Brussels - Ceysson & Benetiere - Art fair

Luxembourg Art Week - Ceysson & Benetiere - Art fair

Abu Dhabi Art Fair - Ceysson & Benetiere - Art fair