

RACHID BOUHAMIDI

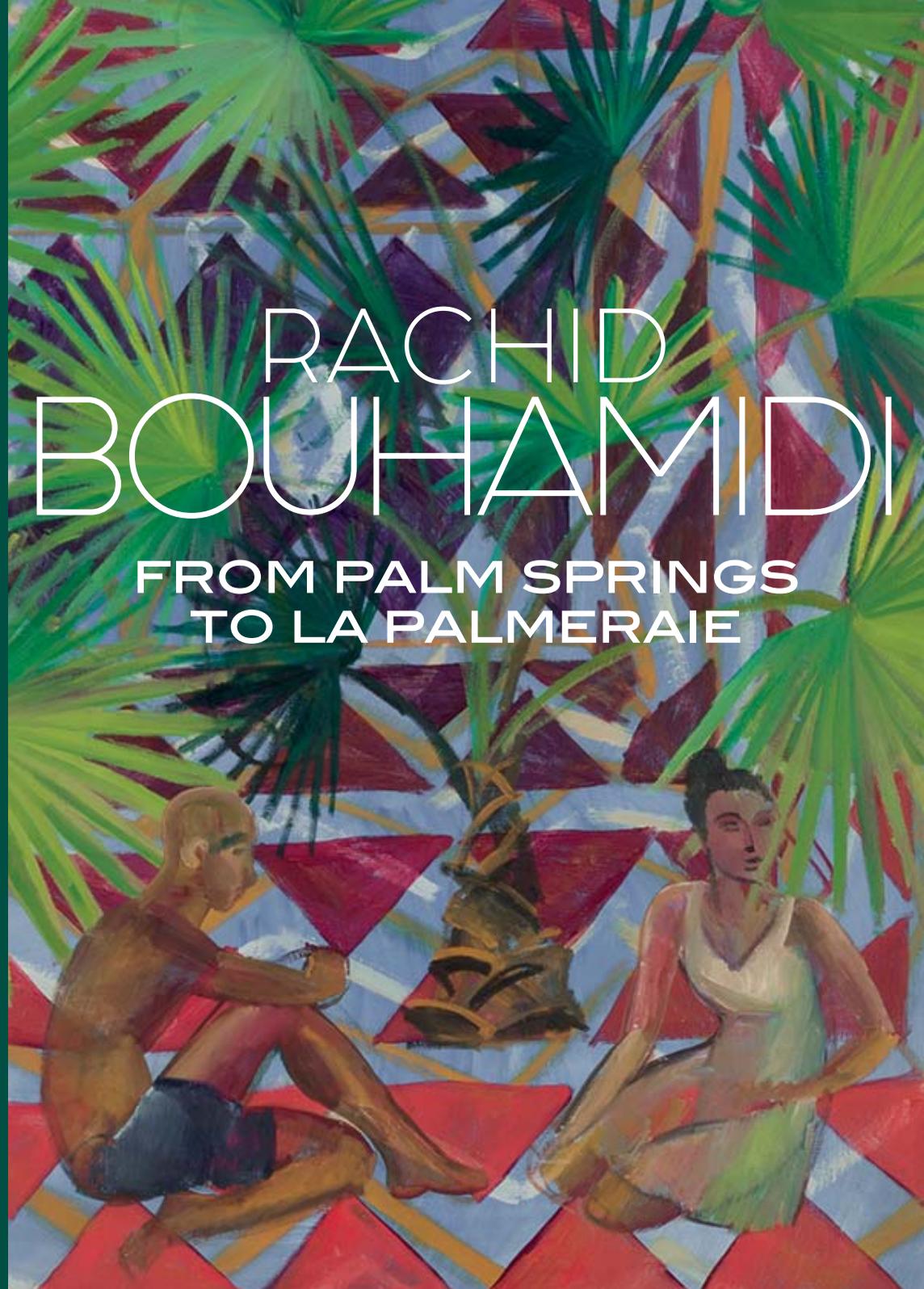
FROM PALM SPRINGS
TO LA PALMERAIE

GALERIE TINDOUF

22 . Boulevard Mohammed VI . Marrakech . Maroc

Tél.: +212 (0) 5 24 43 09 08 . gallerytindouf@gmail.com

Cette peinture
heureuse est une
grande fenêtre ouverte
sur la lumière et
le merveilleux.

RACHID
BOUHAMIDI

FROM PALM SPRINGS
TO LA PALMERAIE

14 Mai . 11 Juin
2022

GALERIE TINDOUF

Un artiste du Métissage

Tahar Benjelloun

Né dans le sud de la Californie d'une mère française et d'un père marocain, Rachid Bouhamidi est un artiste du métissage. Il a ouvert les yeux sur une dynamique artistique importante et s'est souvenu de l'esthétique d'un Maroc aux couleurs vives, mouvantes, heureuses.

C'est ce mélange des arts plastiques américains et des tapis et tissus marocains qui va déterminer sa création. Il fera un aller-retour entre les deux pôles de sa vie. Il racontera le Maroc à l'Amérique ou du moins à certains aspects de ce continent.

Rachid Bouhamidi est le peintre des origines. Il marie l'aigu avec la rigueur du trait, l'ouverture sur des imaginaires qu'on devine et rappelle ou cite des images issues de l'enfance. Il accentue le dôme et le fait traverser de losanges précis. La couleur s'y insinue de manière naturelle. Que ce soit une tente indienne ou un refuge de caravanier, il y inscrit ses appartenances diverses et conciliables.

Il n'est plus belle simplicité que celle qui nous somme d'être avec notre complexité, notre regard doté d'une curiosité insatiable. Le pire serait la négation, la honte et le refus. Or Rachid Bouhamidi atteste avec une superbe volonté ce qu'il est et ce qu'il devient. Et c'est par la peinture, par une création subtile et riche qu'il avance.

Droit, léger, il assume et raconte ses territoires et ses personnages même s'ils sont décalés par rapport au tracé de leur corps.

Le surréalisme consiste à aller au-delà du réel, plus loin que le visible, plus haut que les nues. Par touches osées, Bouhamidi tente de nous introduire dans son monde dominé par la diversité des images qui l'habitent et qui souvent le dépassent. Elles lui échappent.

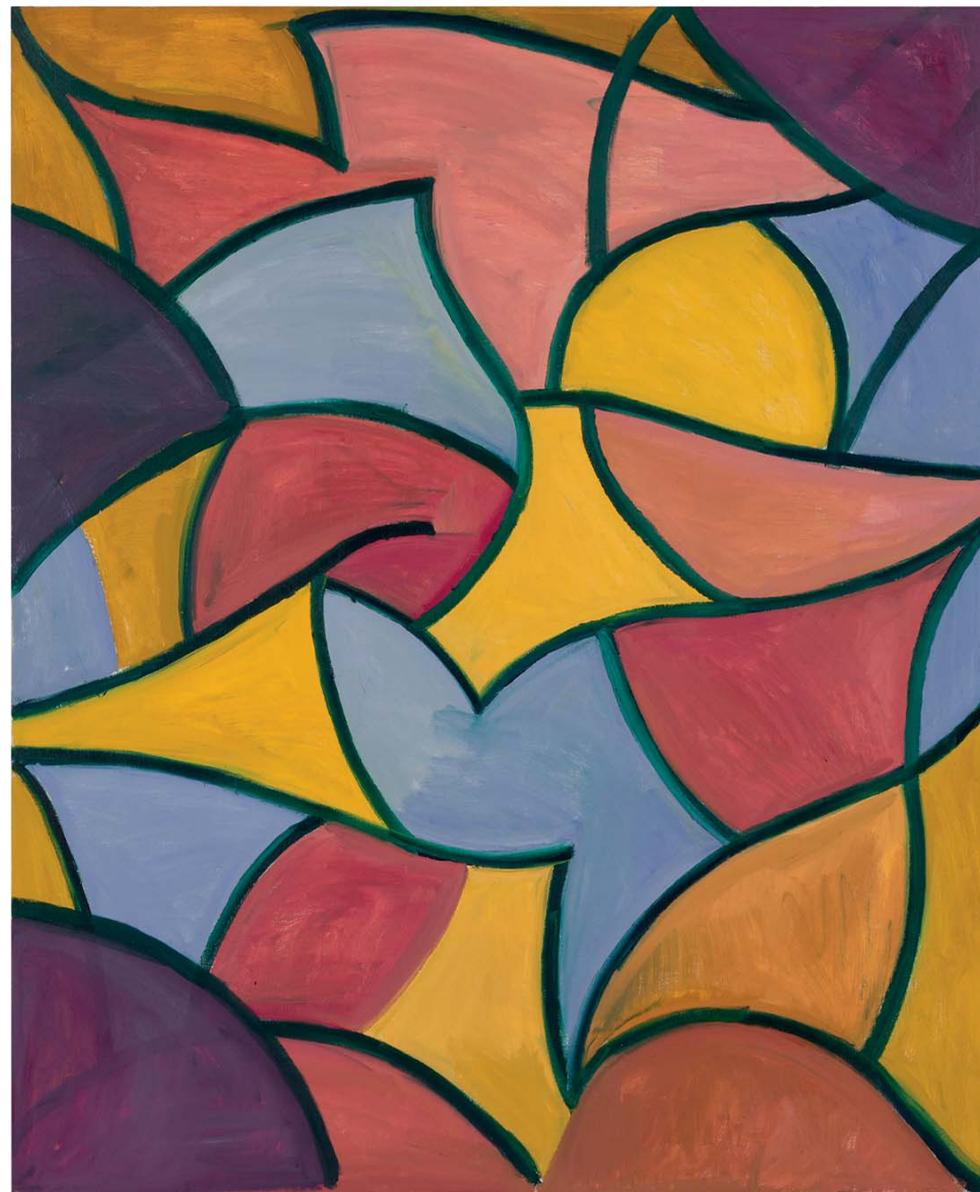
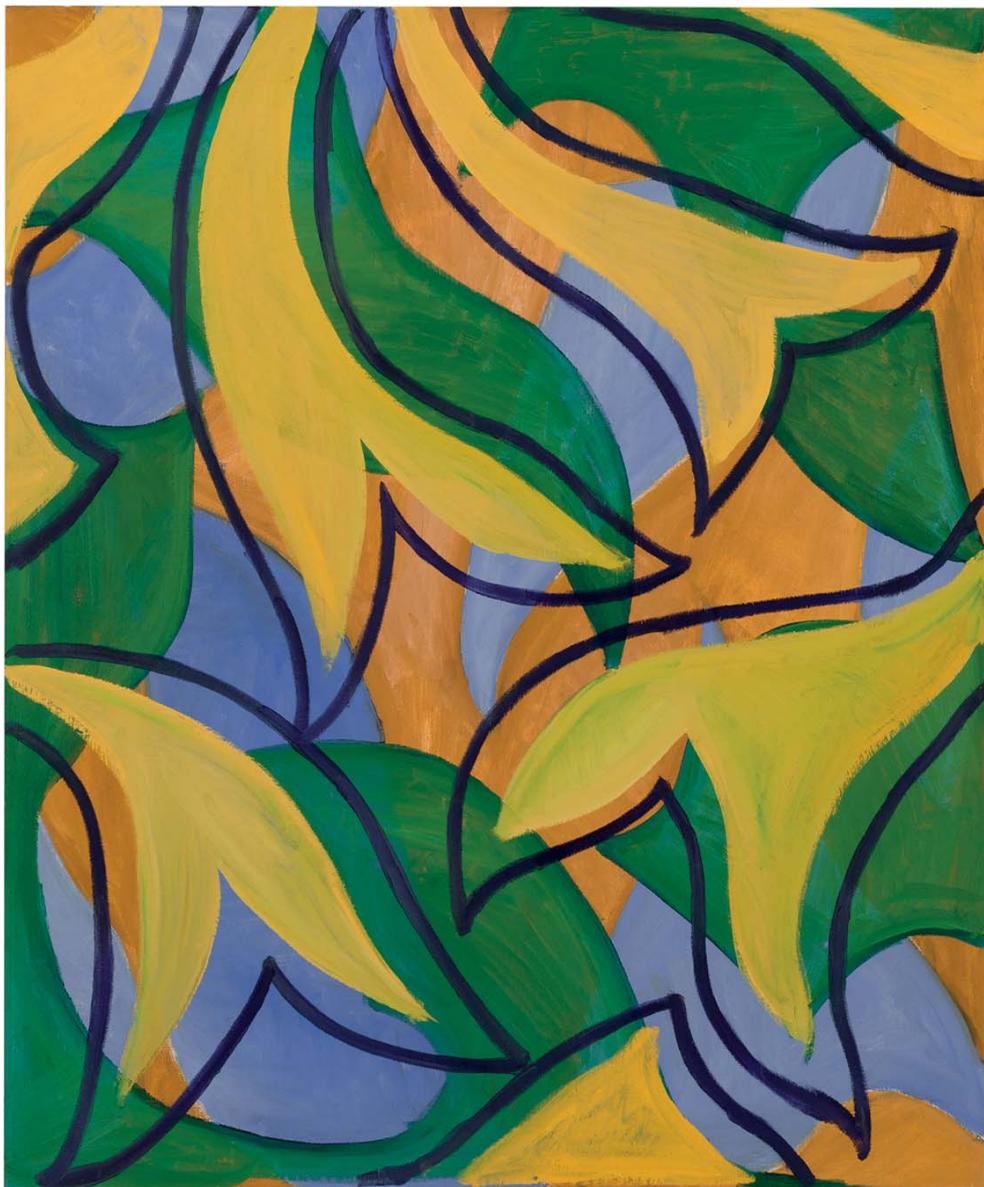
Elles ne sont pas sages ni évidentes. Ce sont des images mouvantes qui traversent son esprit laissant des traces sur la toile. La réalité est contenue dans la démarche. La manière de l'exprimer est forcément fantasmatique. C'est un artiste qui maintient un récit de ses lieux d'enfance et les conjugue avec les souvenirs aux racines multiples.

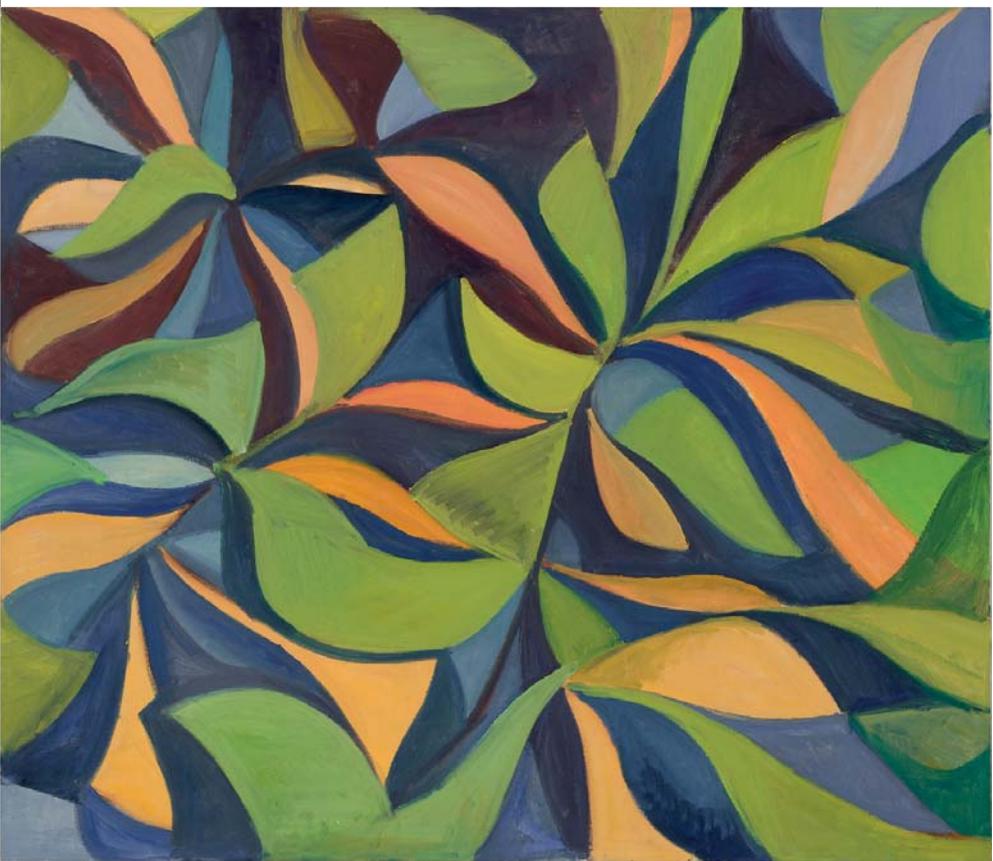
Ce n'est pas un hasard s'il utilise des tapis du sud marocain. Cela correspond à un besoin, une nécessité qui le relie au pays de son défunt père. Les dessins géométriques de ces tapis s'intègrent dans les objets qu'il fabrique. Ce mélange se veut un mariage réussi des imaginaires différents et lointains. C'est là une des originalités du travail de Rachid Bouhamidi.

Il y a en outre une gaité, une lumière et un chant qui se dégagent de ces peintures. Je ne connais pas personnellement cet artiste, mais je sais qu'il a un potentiel important qu'il va non seulement développer mais dépasser pour aboutir à une nouvelle façon de peindre, une nouvelle façon de voir le monde.

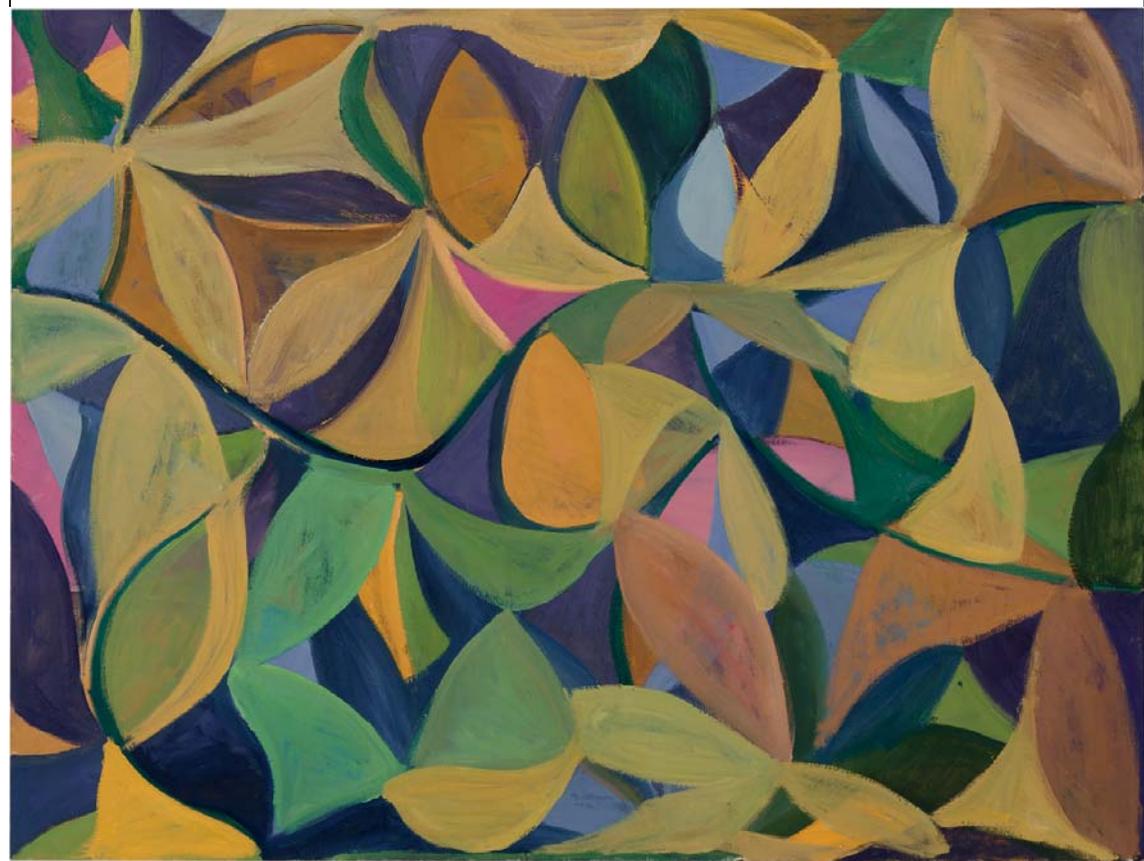
Cette peinture heureuse est une grande fenêtre ouverte sur la lumière et le merveilleux.

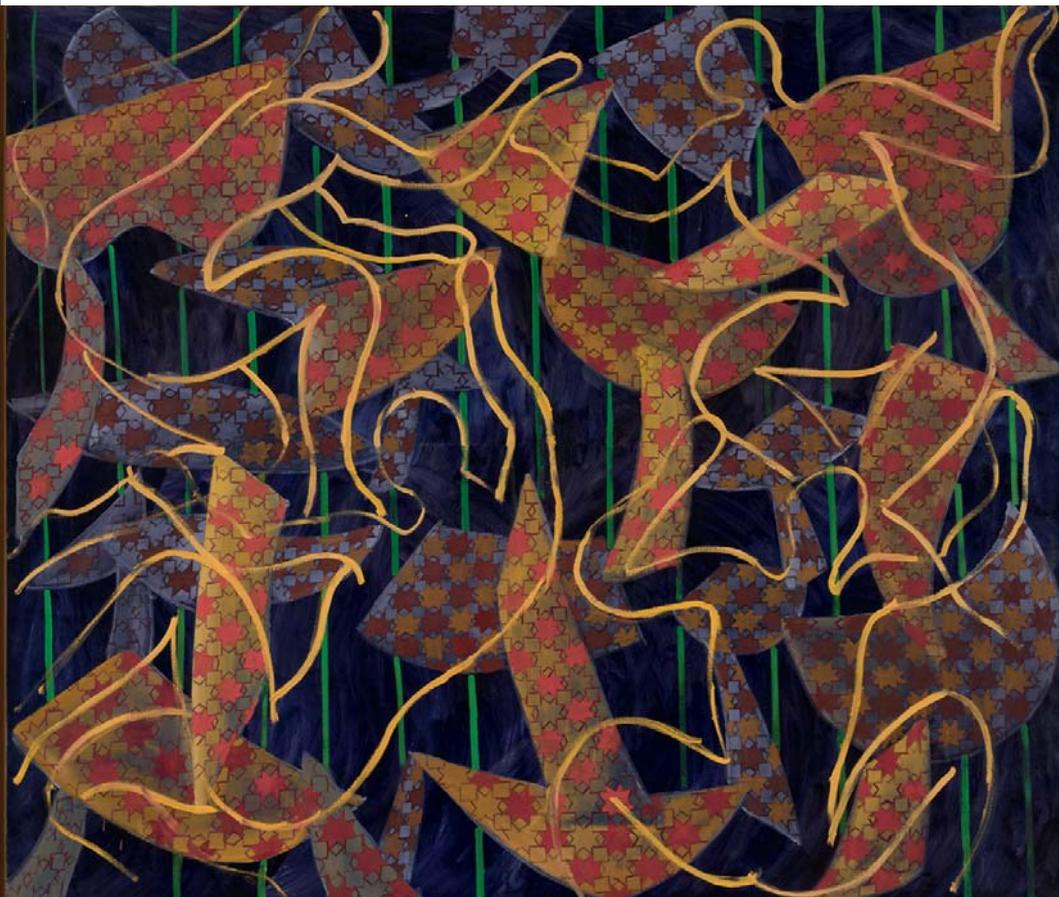

00 | Huile sur toile . 103 x 120 cm

Huile sur toile . 102 x 137 cm | 00

00 | Huile sur toile . 169 x 200 cm
Huile sur toile . 130 x 110 cm

The Palm Reader

Essay by **Matt Stromberg**

•

The oldest palm tree in Los Angeles stands at the entrance to Exposition Park, a towering if unexceptional example of a symbol inextricably linked to LA. It is a California fan palm, the only palm tree native to California, and likely came here as a sapling from the Colorado Desert to the east, where they grow abundantly. Los Angeles itself has no native palm trees. They are all transplants, brought here from Mexico, Morocco, and the Canary Islands, South America and the South Pacific to help construct the fictions of the Southland.

Before it was moved to Exposition Park in 1914, the city's oldest palm stood for twenty-five years outside the Southern Pacific Railroad station in downtown LA. It was the first thing that new arrivals from "back East" saw after getting off the train, a sign that they were someplace special, someplace new, someplace exotic. Although palm trees were not yet ubiquitous in the rapidly-growing metropolis, they were used to sell the idea of Los Angeles as a Mediterranean or Levantine paradise that corresponded with Orientalist fantasies of the time. This conceit was promoted through popular media like Hollywood films as well as the postcards depicting palm-filled vistas sent to friends and family back home.

Palm trees would not actually spread across LA in significant numbers until the 1930s, when 40,000 of them were planted along the city's avenues and boulevards as part of a Depression era public works project. These were Mexican fan palms, however, endemic to the Mexican states of Sonora and Baja, somewhat ironic given

the contentious relationship the US has had with migrants from south of the border pretty much since the border moved south. Over the next few decades these palms stretched skyward, paralleling LA's midcentury rise as an entertainment and image capital, thereby cementing their association with Hollywood glamour, leisure, and freedom that has drawn countless searchers and strivers west.

A few years before thousands of these fan palms took root throughout Los Angeles, an "agricultural explorer" named Walter Swingle imported about a dozen Moroccan Medjool date palms to the Inland Empire east of the city. Today, every Medjool date grown in the US can trace its origins back to that original clutch of date palms taken from a Moroccan oasis. Seeing an opportunity to capitalize on a fetish for all things "Orient" in nature, the towns of the Coachella Valley reinvented themselves as faux-Arabian settlements with names like Mecca, Oasis, and Biskra Palms, named for the Algerian town of Biskra. They chose the Arabs and the Moors as their school mascots. Every year, the local date festival crowns a Queen Scheherazade. This appropriation of Middle Eastern and North African cultures echoed that of the 18th century Franciscan missionaries, who planted ornamental palms when they arrived in California to recreate a bit of the Holy Land.

This horticultural history provides a backdrop against which to view the paintings of Rachid Bouhamidi, for whom the palm tree signifies hybridity, fragmentation, and fluidity. Born in Palm Springs the year after his family emigrated from Morocco, Bouhamidi grew up between the Inland Empire and Los Angeles, a kid hooked on punk rock and art, Black Flag and Goya. His father had come to the US to work for Rachid's uncle, a Frenchman who ran two Moroccan restaurants named Dar Maghreb—one in Rancho Mirage, the other in Hollywood—,each modeled on a traditional Moroccan house, with a central fountain and courtyard open to the sky. Bouhamidi describes them as downscaled versions of the Alhambra, that masterpiece of Moorish architecture built in Granada, Spain. After the palace fell to the Spanish in 1492, it is where Ferdinand and Isabella met with Columbus to plan his trip to the "Far East," which ultimately led to those Spanish priests with their palm fronds up and down the West Coast.

Like the imported palms of LA and the contested Alhambra, Bouhamidi wrestles with the various facets of his identity in his paintings, layering Moroccan, French, and Angeleno aesthetic and cultural references, while navigating the poles of

abstraction and figuration, portraiture and pattern, history and modernity. He employs Moroccan and Islamic design elements, notably the eight-pointed Islamic Star, the Rub-el-Hizb, which he arranges in interlocking tessellations behind Matisse-like silhouettes or scenes of traditional Moroccan riders on horseback. The star form also holds nostalgic personal significance for Bouhamidi, recalling the symbol on the playing cards used in Ronda, a popular game in Morocco, which he used to play with his family.

After the death of his father in 2015, Bouhamidi constructed his first tea house in his honor. He covered the pyramidal structure with colorful geometric patterns, and painted a portrait of his father on the back: part religious icon, part beatific bohemian. Bouhamidi laid his family's berber rug inside the tea house, transforming it into a participatory space, welcoming visitors for tea and performances. He titled it Dar Shez Riff, a linguistic play on his father's name Cherif, the Riff region of Morocco, and the French word chez.

But back to the palm. For Bouhamidi, palm trees reference the geographical strands of his own heritage, but also exist as formal devices, conjuring both a perspectival vanishing point—allowing for the Renaissance depiction of depth—, as well as the flatness of the picture plane—Modernism's rejection of pictorial depth. It can be abstracted to pure shape, line, and color, or it can suggest scientific illustration, with all of its colonial baggage. Multiple visions of reality. The lush oases of North Africa, the beaches of the French Riviera, or the dirty boulevards of Hollywood...

Mexican fan palms have a lifespan of 100 years, which means that the thousands of trees planted here in the 1930s will soon be dying out. What will LA be without palm trees? What will the palm tree be without LA? Even as their century comes to a close, young fan palms can be seen breaking through the cracks in the pavement, unplanned and spontaneous, growing like weeds amidst the glitter and grime.

The Palm Reader

Essai de **Matt Stromberg**

•

Le plus vieux palmier de Los Angeles se dresse à l'entrée d'Exposition Park, un exemple imposant mais non moins exceptionnel d'un symbole inextricablement lié à Los Angeles. Ce palmier est un palmier éventail de Californie, le seul palmier originaire de Californie. Il est probablement arrivé en Californie sous la forme de jeune arbre du désert du Colorado à l'est, où il en pousse abondamment. On ne trouve aucun palmier indigène à Los Angeles, ce sont tous des greffes, amenées du Mexique, du Maroc, des îles Canaries, d'Amérique du Sud et du Pacifique Sud qui ont permis de construire les fictions du Southland.

Avant d'être déplacé à Exposition Park en 1914, le plus ancien palmier de la ville se trouvait à l'extérieur de la gare du Southern Pacific Railroad au centre-ville de Los Angeles, où il y est resté pendant près de vingt-cinq ans. Pendant des années, ce palmier était la première chose que voyaient les nouveaux arrivants du "back East". En le voyant, fièrement dressé, les voyageurs savaient qu'ils arrivaient dans un endroit un peu spécial, un endroit nouveau et exotique. A ce moment-là, les palmiers n'étaient pas encore omniprésents dans Los Angeles, cette métropole à croissance rapide ; mais déjà symboliquement les palmiers promouvaient une certaine image de Los Angeles, une image de paradis méditerranéen, une image du soleil Levant, correspondant aux fantasmes orientalistes de l'époque. Cette image était renforcée par les médias populaires comme les films hollywoodiens ou par les cartes postales envoyées aux amis et à la famille où figuraient des panoramas remplis de palmiers.

Il a fallu attendre les années 30 pour que les palmiers se répandent véritablement en grand nombre à Los Angeles. Dans le cadre d'un projet de travaux publics à l'époque de la Grande Dépression, 40 000 palmiers ont été plantés le long des avenues et des boulevards de la ville. Il s'agissait de palmiers éventails mexicains endémiques des États

mexicains de Sonora et de Baja, ce qui est quelque peu ironique étant donné la relation controversée que les États-Unis entretiennent avec les migrants du sud depuis le déplacement de la frontière avec le Mexique vers le Sud.

Au cours des décennies suivantes, concomitamment à l'essor de Los Angeles, les palmiers se sont étirés vers le ciel. À mesure que la capitale du divertissement et de l'image grandissait, les palmiers s'implantaient et devenaient au même titre que Los Angeles, des symboles du glamour, des loisirs et de la liberté hollywoodienne : aspects ayant attiré d'innombrables chercheurs et visionnaires vers l'ouest.

Quelques années avant que des milliers de ces palmiers ne prennent racine dans Los Angeles, un explorateur agricole nommé Walter Swingle a importé une douzaine de palmiers dattiers marocains Medjool dans l'Inland Empire à l'est de la ville. Aujourd'hui, l'on peut dire que chaque datte Medjool cultivée aux États-Unis trouve ses origines dans une oasis marocaine. Voyant ici une opportunité de capitaliser sur cet aspect exotique, de nombreuses villes de la vallée de Coachella se sont réinventées en se donnant des noms à connotation arabe comme Mecca, Oasis et Biskra Palms, du nom de la ville algérienne de Biskra. Ils ont choisi les Arabes et les Maures comme mascottes de leur école et chaque année, le festival local des dattes couronne une reine Shéhérazade. Cette appropriation des cultures du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord fait écho à celle des missionnaires franciscains du XVIIIe siècle, qui plantaient des palmiers d'ornement à leur arrivée en Californie pour recréer un peu de Terre Sainte.

Cette histoire horticole sert de toile de fond aux peintures de Rachid Bouhamidi, pour qui le palmier est synonyme d'hybridité, de fragmentation et de fluidité. Né à Palm Springs un an après l'émigration de sa famille du Maroc, Bouhamidi a grandi entre l'Inland Empire et Los Angeles, entre le punk rock et à l'art, Black Flag et Goya. À l'époque, son père était venu aux États-Unis pour travailler avec l'oncle de Rachid, un Français qui dirigeait deux restaurants marocains nommés Dar Maghreb - l'un à Rancho Mirage, l'autre à Hollywood. La structure des restaurants s'inspirait de l'architecture des maisons marocaines traditionnelles, avec une fontaine centrale et une cour ouverte sur le ciel. Bouhamidi les décrit comme des versions réduites de l'Alhambra, ce chef-d'œuvre de l'architecture mauresque construit à Grenade, en Espagne. Après la chute du palais aux mains des Espagnols en 1492, Ferdinand et Isabelle rencontrèrent Christophe Colomb afin de planifier son voyage en « Extrême-Orient », voyage qui engendra l'utilisation des feuilles de palmiers par les prêtres espagnols lors de leur procession le long de la côte ouest.

Comme les palmiers importés de Los Angeles et l'Alhambra contesté, Bouhamidi se débat lui aussi avec les différentes facettes de son identité dans ses peintures, superposant des références esthétiques et culturelles marocaines, françaises et californiennes, tout en naviguant sur les pôles de l'abstraction et de la figuration, du portrait et du motif, de l'histoire et de la modernité. Il emploie des éléments propres à l'esthétique marocaine et islamiste, notamment le Rub-el-Hizb, l'étoile islamique à huit branches, qu'il dispose en pavages imbriqués derrière des silhouettes à la Matisse ou des scènes de cavalerie marocaines traditionnelles. La forme en étoile a également une signification plus personnelle et nostalgique pour Bouhamidi, en lui rappelant le symbole du Ronda, un jeu de carte populaire au Maroc, jeu auquel il jouait avec sa famille.

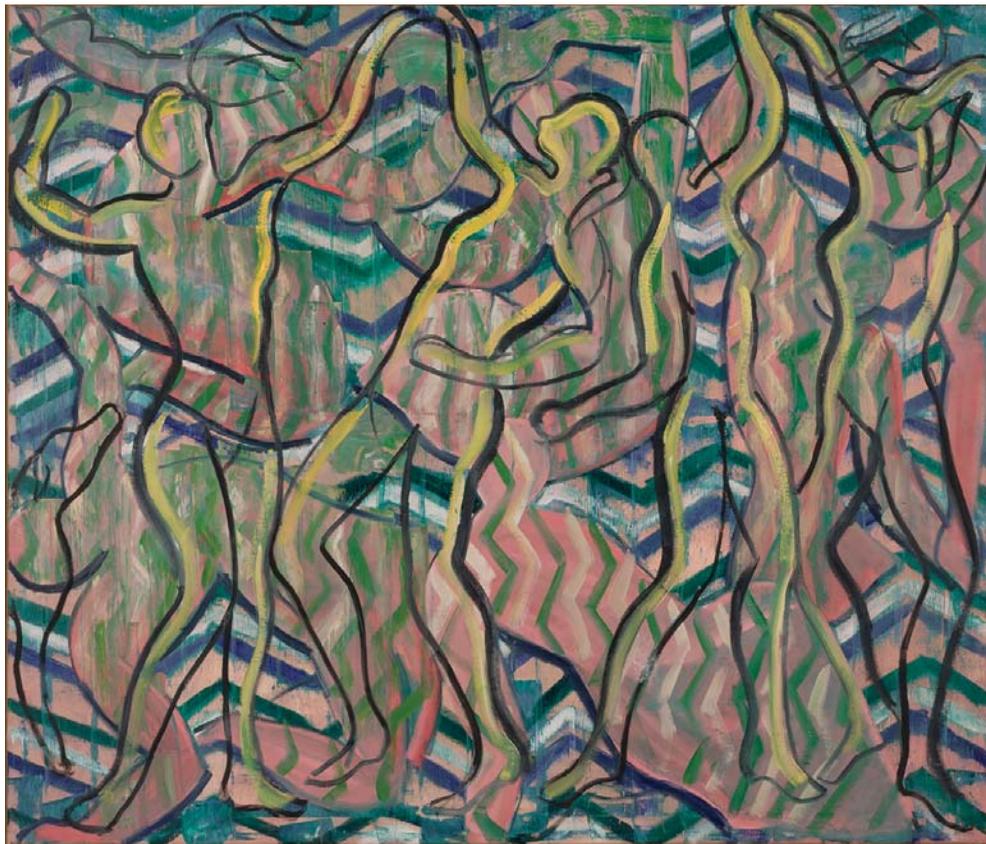
En 2015, Bouhamidi construit sa première « maison de thé » dans son studio en l'honneur de son défunt père. Il recouvre la structure pyramidale de motifs géométriques colorés et peint un portrait de son père à l'arrière de cette petite maison en bois : à la frontière entre icône religieuse et béatitude bohème. À l'intérieur de sa maison de thé, Bouhamidi dispose le tapis berbère de sa famille, transformant ainsi ce lieu en un espace participatif, accueillant les visiteurs pour le thé et des spectacles. Il l'intitule Dar Shez Riff, un jeu linguistique sur le nom de son père Cherif, la région du Riff au Maroc et le mot français « chez ».

Pour en revenir aux palmiers, ces derniers font référence chez Bouhamidi, aux branches et racines géographiques de son propre héritage. Mais ces palmiers existent également en tant que dispositifs formels, évoquant à la fois une ligne de fuite, une perspective propre à la représentation de la profondeur à l'époque de la Renaissance mais évoquant aussi la platitude du plan de l'image et un certain rejet de la profondeur picturale par le modernisme. Le palmier a cette capacité à être abstrait jusqu'à sa forme avec des lignes et des couleurs pures, mais il peut également faire référence à une illustration scientifique, impliquant ainsi tout le bagage colonial connoté. Visions multiples de la réalité, les palmiers nous ramènent aux oasis luxuriantes d'Afrique du Nord, aux plages de la Côte d'Azur ou aux boulevards enrobés d'Hollywood ...

Les palmiers mexicains ont une durée de vie d'environ 100 ans, ce qui signifie que les milliers d'arbres plantés à Los Angeles dans les années 1930 vont bientôt disparaître. Que deviendra Los Angeles sans ses palmiers ? Que deviendra le palmier sans Los Angeles ? Alors même que leur vie touche à sa fin, on peut voir de jeunes palmiers éventail percer les fissures du trottoir, imprévus et spontanés, poussant comme des mauvaises herbes au milieu des paillettes et de la crasse.

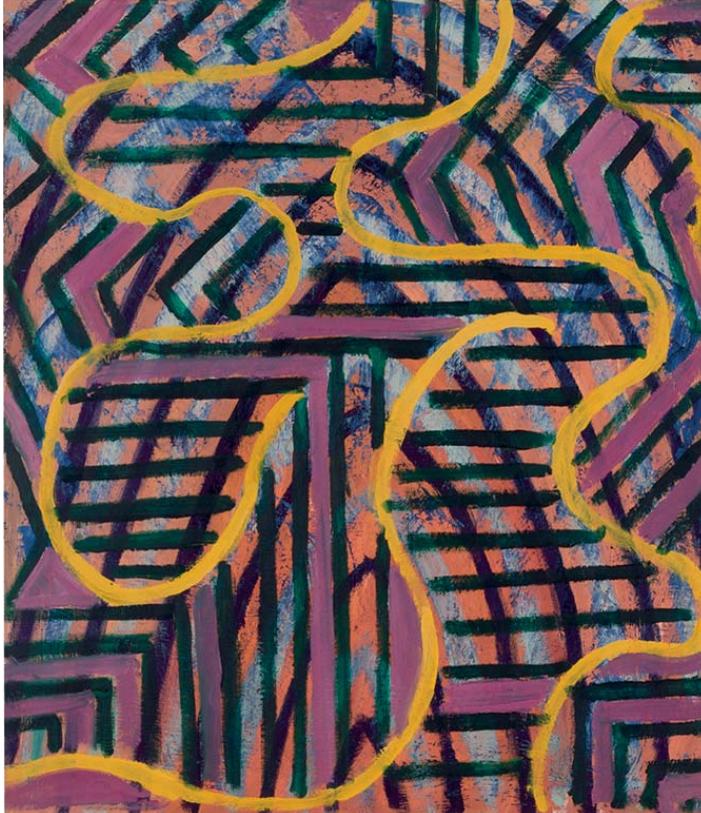

00 | Хохохох Хохохохохо . 00 x 00 см
00 | Хохохох Хохохохохо . 00 x 00 см

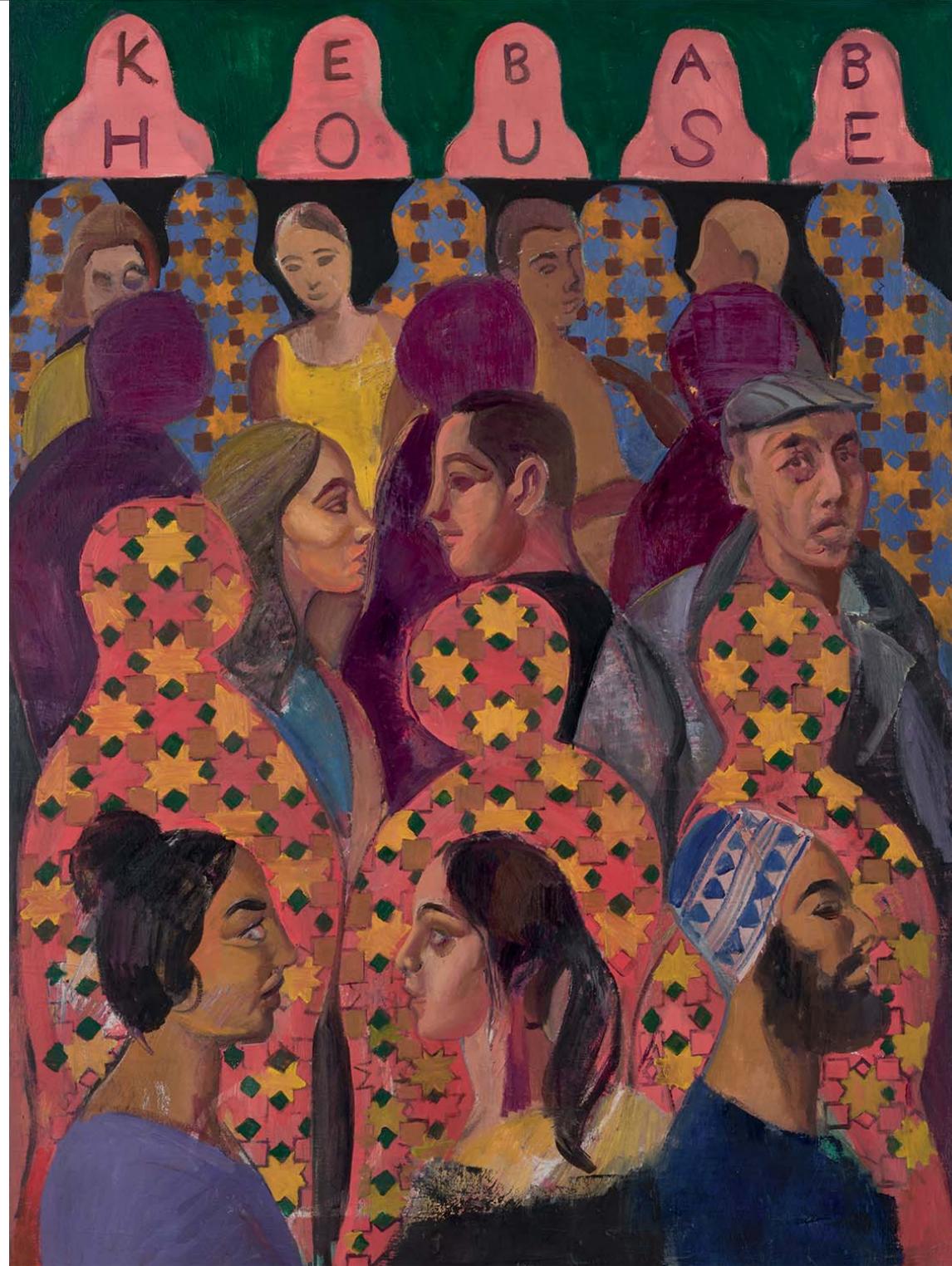

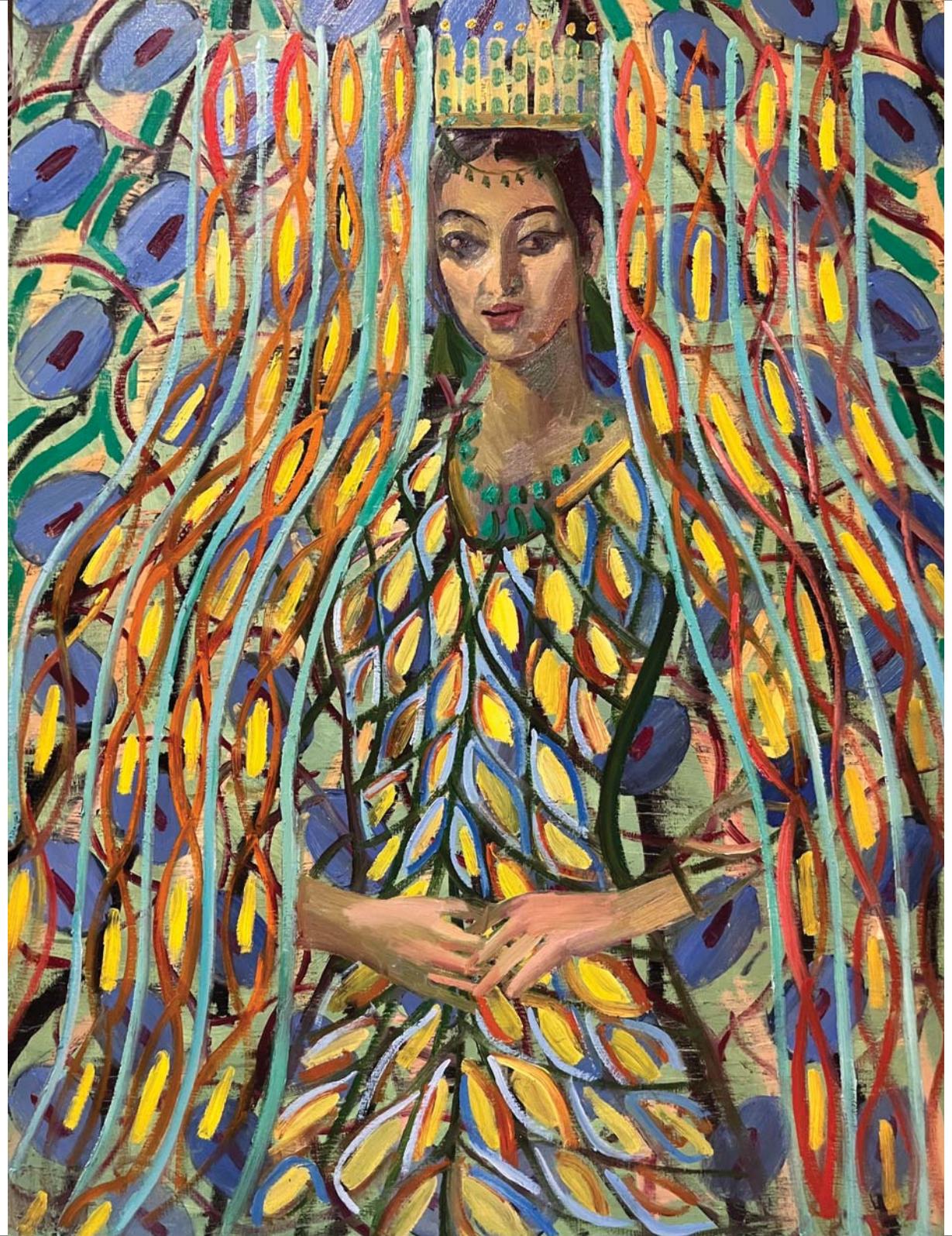
00 | Huile sur panneau . 70 x 61 cm

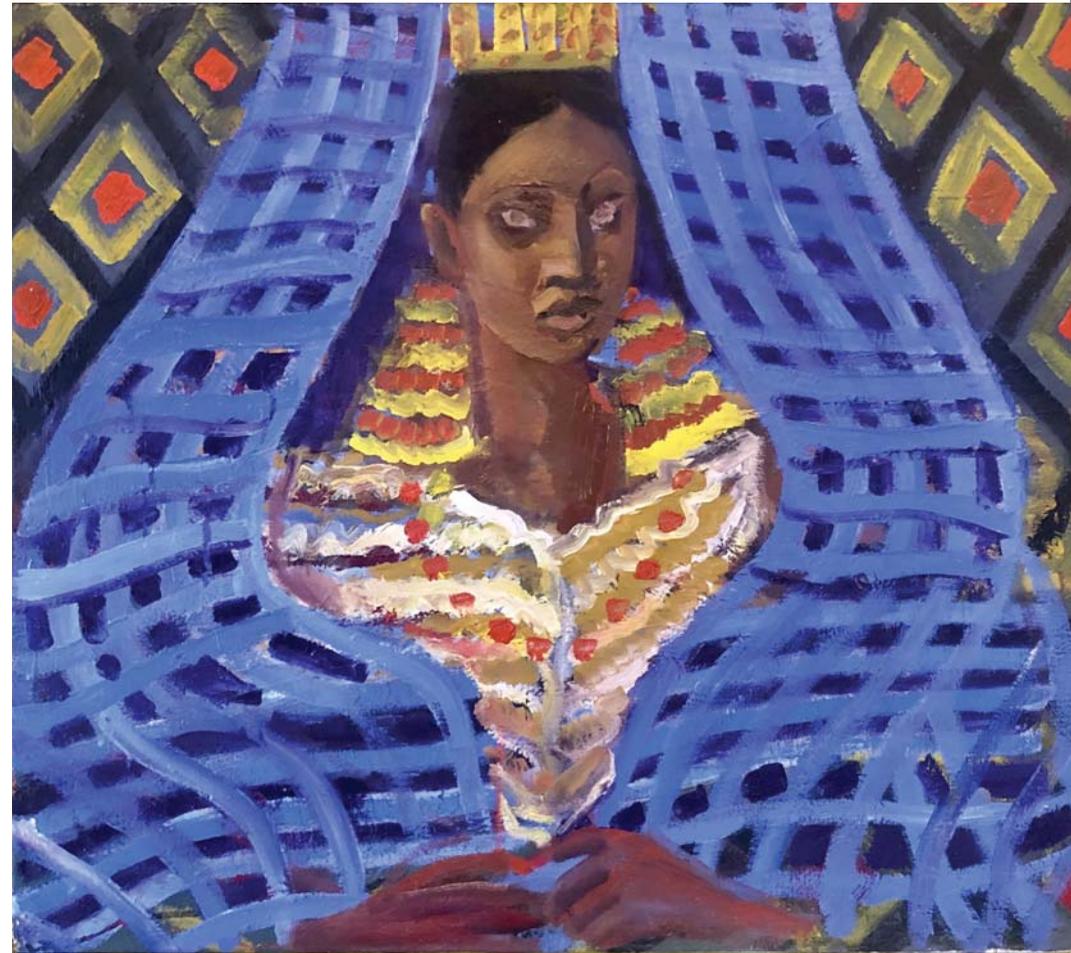
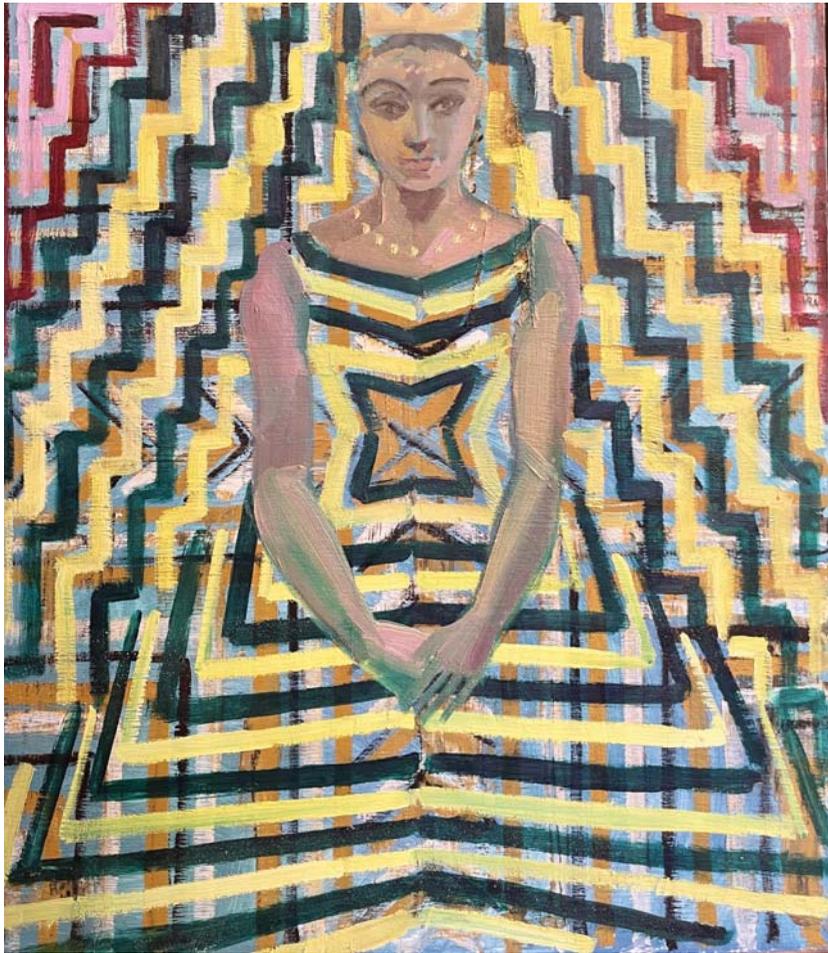

Huile sur toile . 100 x 120 cm | 00

Rachid Bouhamidi :

Artist Statement

•

From my upbringing in the United States and my years of pilgrimage from place to place abroad, my life has been shaped and propelled by a waxing and waning health and by the material conditions of my existence. What I've managed in some way to cultivate and keep constant is the practice of art making; most notably painting.

My painting has been characterized by others as "maximalist" which I embrace only half way because I find the terminology to miss the point about what painting is and what it does. More than anything, I have this desire to leave what ever I make with a kind of charge and resonating energy that may feel palpable, in the magical and alchemical way oil paint can impart, well after the direct sensory experience of viewing the art.

My paintings, I hope, offer a way in to an experience, through the devices of pictorial design, with an array of techniques and formal ploys and with the matter of paint itself, into a world of experiences that exists in no other form or modality.

Beyond any narrative statement, literal or metaphoric, it is my profound hope that the work I make can allow the viewer in to an alternative world which is parallel but different in character to the one we wade through in our everyday quotidian lives."

Biography

Rachid Bouhamidi was born in Palm Springs in 1981 and raised in Southern California to a French mother and a Moroccan father. He started drawing about the time he first learned to pick up a pencil and took to the idea of being a serious artist when he was 14 after seeing an exhibition of etchings by Francisco Goya in Pomona, California. He received his BFA from the School of the Art Institute of Chicago in 2006 and his MFA from Boston University in 2010. The formal and figurative concerns in Bouhamidi's work draw inspiration from his mixed cultural identity, from observations of the natural world and from popular art forms such as comics and by the working class culture of the Hispanic neighborhoods of Los Angeles.

