

ZOULIKHA BOUABDELLAH INVERTED

La creación artística de Zoulikha Bouabdellah permite encuentros en lugares donde otros artistas ponen límites. Sus obras, que abarcan el vídeo, el dibujo, la instalación, la escultura y el objeto, tratan sobre las consecuencias de la globalización y de la emigración. Sus imponentes imágenes unen distintas tradiciones y sirven, al mismo tiempo, de herramienta crítica a arquetipos restrictivos, a constructos de “otredad”, a sistemas políticos totalitarios y a expectativas y convenciones.

Nacida en Moscú en 1977, la infancia de Zoulikha Bouabdellah transcurrió en Argelia y más tarde se trasladó a París. Allí estudió arte en la École Supérieure d'Arts de Cergy-Pontoise, de 1997 a 2002. En 2010 la artista volvió a mudarse y ahora tiene su residencia en Casablanca.

Estas diversas vivencias son las que conforman la experiencia y la obra de Zoulikha Bouabdellah, además de funcionar como detonante de su expresión creativa y su identidad artística. Durante las dos pasadas décadas ha estimulado su obra de manera continua un trabajo que conforma una textura dinámica tejida de hebras diversas, entre las que se incluyen la tradición, las experiencias personales y los recuerdos. La artista hace especial hincapié en los espacios que se sitúan entre polos supuestamente opuestos, entre culturas diferentes, lo femenino y lo masculino, lo figurativo y lo abstracto, la belleza y la violencia, lo visible y lo oculto. De hecho, el motivo recurrente de su creación artística es cuestionar la adhesión a visiones dicotómicas del mundo, y en lugar de ello, examinar la complejidad de todas las relaciones: “Siempre hay un vínculo común en todas las ideas, conceptos, interpretaciones y visiones del mundo”.

El desafío a los roles de género, las normas sociales, los tabúes y su influencia en la formación de la identidad es el tema central en el trabajo artístico de Zoulikha Bouabdellah. Con su fino sentido del humor subvierte las proyecciones, los clichés y los estereotipos. Se aprovecha constantemente de los incunables de la historia del arte europeo para examinar los conceptos de feminidad y aportar reinterpretaciones a los mismos. Su labor refleja, por una parte, la imaginaria de la modernidad europea junto con su recepción, y por la otra, complejas visiones de la ornamentación y la caligrafía enraizadas en el concepto tradicional del arte islámico. La artista analiza, traduce, y enlaza los diversos conceptos generados por sus imágenes; los desarrolla y expande, y al hacerlo explora las visiones del mundo asociadas a ellos.

Los conjuntos de piezas y obras individuales agrupados bajo el título *Inverted* proporcionan nuevas percepciones a una obra que produce un efecto duradero. Su denominación invita a abordar los cuadros y la realidad de manera diferente, “invertidamente”, por así decirlo, fuera de las normas y hábitos comunes, ya que: “en un mundo en el que las imágenes son omnipresentes, confeccioné

una serie de piezas teniendo en cuenta que los elementos que las conforman esconden más que muestran. Este es el significado profundo de mi trabajo, que trata de vencer del hecho de que las cosas no se muestran como debieran, que se empeñan en evadirse, que eluden las lecturas con un único significado”.

Al aunar conceptos pictóricos occidentales con elementos de la cultura popular y de las tradiciones árabe e islámica, produce imágenes de validez universal que fomentan la reflexión sobre el estado actual del mundo. Zoulikha Bouabdellah empuja al público a mirar la diversidad sin simplificar las diferencias para desarrollar una percepción abierta necesaria, no solo para contemplar el arte sino también para analizar las circunstancias sociales contemporáneas.

ZOULIKHA BOUABDELLAH INVERTED

Zoulikha Bouabdellah's artistic creation enables encounters where others draw a line. Her works, realised as videos, drawings, installations, sculptures or objects, deal with the effects of globalisation and migration. Her poignantly impressive pictures link traditions and serve as a means of criticism at the same time: the criticism of restrictive role models, of constructions of otherness and exclusion, of totalitarian political systems, of expectations and conventions.

Born 1977 in Moscow, Zoulikha Bouabdellah spent her childhood in Algeria and relocated to Paris at the onset of the Civil War. She studied art at École nationale supérieure d'arts de Cergy-Pontoise in Paris from 1997 to 2002. Toward the end of 2010, the artist moved again and now lives in Casablanca.

It is this wide range of experience that forms the background for Zoulikha Bouabdellah to unfold her creative scope and her artistic identity. Over the past two decades, she has been constantly pushing forward her oeuvre, which forms a dynamic texture woven from many different strands of tradition, personal experiences and memories. The artist places special emphasis on the spaces between allegedly antagonistic poles, between different cultures, between the female and the male, the figurative and the abstract, beauty and violence, the visible and the concealed. It is, in fact, a leitmotif of her artistic creation to question the adherence to dichotomous world views and to examine the complexity of relations instead: “There is always a common thread running through ideas, concepts, interpretations and views about the world.”

The challenge of gender roles, social norms and taboos and of their influence on identity formation is a central theme in Zoulikha Bouabdellah's artistic creation. With a fine sense of subversive humour, she stands up against projections, stereotypes and clichés. She repeatedly

avails herself of incunabula from European art history in order to examine concepts of femininity and to provide re-interpretations. Her works reflect both the imagery of European modernity along with its reception and complex views of ornamentalism and calligraphy as are rooted in the traditional Islamic concept of art. The artist analyses, translates and links the diverse image concepts; she develops and advances them and, in doing so, always explores the worldviews associated with them.

The individual works and groups of works collected under the title *Inverted* offer insights into an artistic oeuvre that has a sustained effect. Linked to the title is the invitation to approach pictures and facts in a different manner, “invertedly”, as it were, beyond common norms and habits, for: „In a world in which images are omnipresent, I made a series of pieces keeping in mind that the elements that make them up conceal more than they show. It's the deep meaning of my work, which tries to be persuasive about the fact that things are not shown as they should be, that they tend to be evasive, to elude a single-meaning reading.“

By joining Western pictorial concepts with elements from popular culture and Arabic, Islamic art traditions, Zoulikha Bouabdellah creates images of universal validity, which encourage reflections on the present state of the world. The artist prompts us to take a look at diversity without smoothing out the differences and to develop an open perception, which is not only necessary for observing art, but also significant for scrutinizing contemporary societal conditions.

ZOULIKHA BOUABDELLAH INVERTED

Die Kunst von Zoulikha Bouabdellah ermöglicht Begegnungen, wo andere Grenzen ziehen. Ihre Werke in Form von Videos, Zeichnungen, Installationen, Skulpturen oder Objekten drehen sich um die Effekte von Globalisierung und Migration. Die eindringlichen Bilder verbinden Traditionen, sind aber gleichzeitig auch ein Mittel der Kritik: an einengenden Rollenmustern, an Fremdheitskonstruktionen und Exklusion, an totalitären, politischen Systemen, rigiden Ideologien, an Erwartungshaltungen und Konventionen.

1977 in Moskau geboren, verbrachte Zoulikha Bouabdellah ihre Kindheit in Algerien und übersiedelte zu Beginn des Bürgerkrieges nach Paris, wo sie von 1997-2002 an der École nationale supérieure d'arts de Cergy-Pontoise Kunst studierte. Ende 2010 verlegte die Künstlerin neuerlich ihren Lebensmittelpunkt und zog nach Casablanca.

Vor dem Hintergrund ihres weiten Erfahrungshorizontes entfaltet Zoulikha Bouabdellah ihren gestalterischen Freiraum und ihr künstlerisches Selbstverständnis. Ihr Œuvre, das sie seit nunmehr zwei Jahrzehnten

konsequent vorantreibt, bildet ein dynamisches Gewebe, das aus vielfältigen Traditionssträngen, persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen geflochten ist. Stets richtet die Künstlerin das Augenmerk auf Bereiche zwischen vermeintlich antagonistischen Polen, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen Frau und Mann, Figuration und Abstraktion, Schönheit und Gewalt, dem Sichtbaren und dem Verborgenen. Das Festhalten an Antagonismen grundsätzlich zu problematisieren, um vielmehr unauflösbare Beziehungsgeflechte zu untersuchen, ist ein Leitmotiv ihres Schaffens: “Es gibt immer einen roten Faden, der Ideen, Konzepte, Interpretationen und Visionen der Welt miteinander verbindet.”

Die Hinterfragung von Geschlechterrollen, sozialen Normen und Tabus sowie deren Einfluss auf die Identitätsbildung sind ein zentrales Thema im Werk von Zoulikha Bouabdellah. Nicht ohne subversiven Humor tritt sie gegen Projektionen, stereotype Rollenbilder und klischeehafte Vorstellungen an. Wiederholt greift sie auf Inkunabeln der europäischen Kunstgeschichte zurück, um deren Weiblichkeitskonzepte zu untersuchen und Neuinterpretation vorzunehmen. In ihren Arbeiten reflektiert die Künstlerin Bildvorstellungen der europäischen Moderne und deren Rezeption ebenso wie komplexe Auffassungen von Ornamentik und Kalligrafie, die dem traditionellen Islamischen Kunstverständnis entspringen. Die Künstlerin analysiert, übersetzt und verbindet unterschiedliche Bildverständnisse, entwickelt sie weiter und erkundet dabei immer auch die damit verbundenen Weltbilder.

Die in der Ausstellung unter dem Titel *Inverted* versammelten Werke und Werkgruppen bieten Einblicke in ein künstlerisches Œuvre, das nachhaltig wirkt. Mit dem Titel ist die Einladung verknüpft, sich Bildern und Sachverhalten auch einmal anders, “umgekehrt”, jenseits gängiger Normen und Gewohnheiten zu nähern, denn: „In einer Welt, in der Bilder omnipräsent sind, habe ich eine Serie von Werken mit dem Hintergedanken realisiert, dass die Kompositionselemente mehr verbergen als zeigen. Es ist der tiefere Sinn meiner Arbeit davon zu überzeugen, dass die Dinge nicht zu erkennen geben, wie sie eigentlich sein sollten; dass sie vielmehr dazu tendieren, sich zu entziehen, um von einer eindimensionalen Lesart loszukommen.“

Indem sie westliche Bildkonzepte mit populärkulturellen Elementen und arabisch-islamischen Kunsttraditionen verklammert, gelingt es Zoulikha Bouabdellah Bilder von universeller Gültigkeit zu schaffen, die zum Nachdenken über die Verfasstheit der Gegenwart anregen. Die Künstlerin fordert dazu auf, die Vielfalt in den Blick zu nehmen, ohne Differenzen zu nivellieren und eine offene Sichtweise zu entwickeln, die nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Betrachtung unserer heutigen Gesellschaft notwendig und bedeutend ist.

Katrin Steffen
Comisaria/Curator/Kuratorin

CAAM
Centro Atlántico de Arte Moderno

27.10.2016 - 08.01.2017

HORARIOS

Exposiciones y Tienda de martes a sábado de 10 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre cerrado.

Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 h con cita previa.

Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas.

Biblioteca y Centro de Documentación de lunes a viernes de 10 a 21 h.

Entrada libre.

OPENING HOURS

Exhibitions and Shop Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays, public holidays, 24 & 31 December.

School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required.

Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimum 5 people.

Library and Documentation Center remains open Monday to Friday from 10 am to 9 pm.

Free entry.

ÖFFNUNGSZEITEN

Ausstellungen und Shop Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Montags und Feiertagen, 24 und 31 Dezember geschlossen.

Schulbesuche Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr nach Voranmeldung.

Führungen für das allgemeine Publikum Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung.

Mindestgruppe 5 Personen.

Bibliothek und Dokumentationszentrum bleibt von Montag bis Freitag.

Eintritt frei.

Cubierta / Cover / Einband

Mirage IV, 2011

Acero inoxidable y pintura de automóvil [Stainless steel and car paint]

139 x 139 cm

Ed. 3

Cortesía Galería Sabrina Amrani [Courtesy Sabrina Amrani]

Interior / Inside / Innen

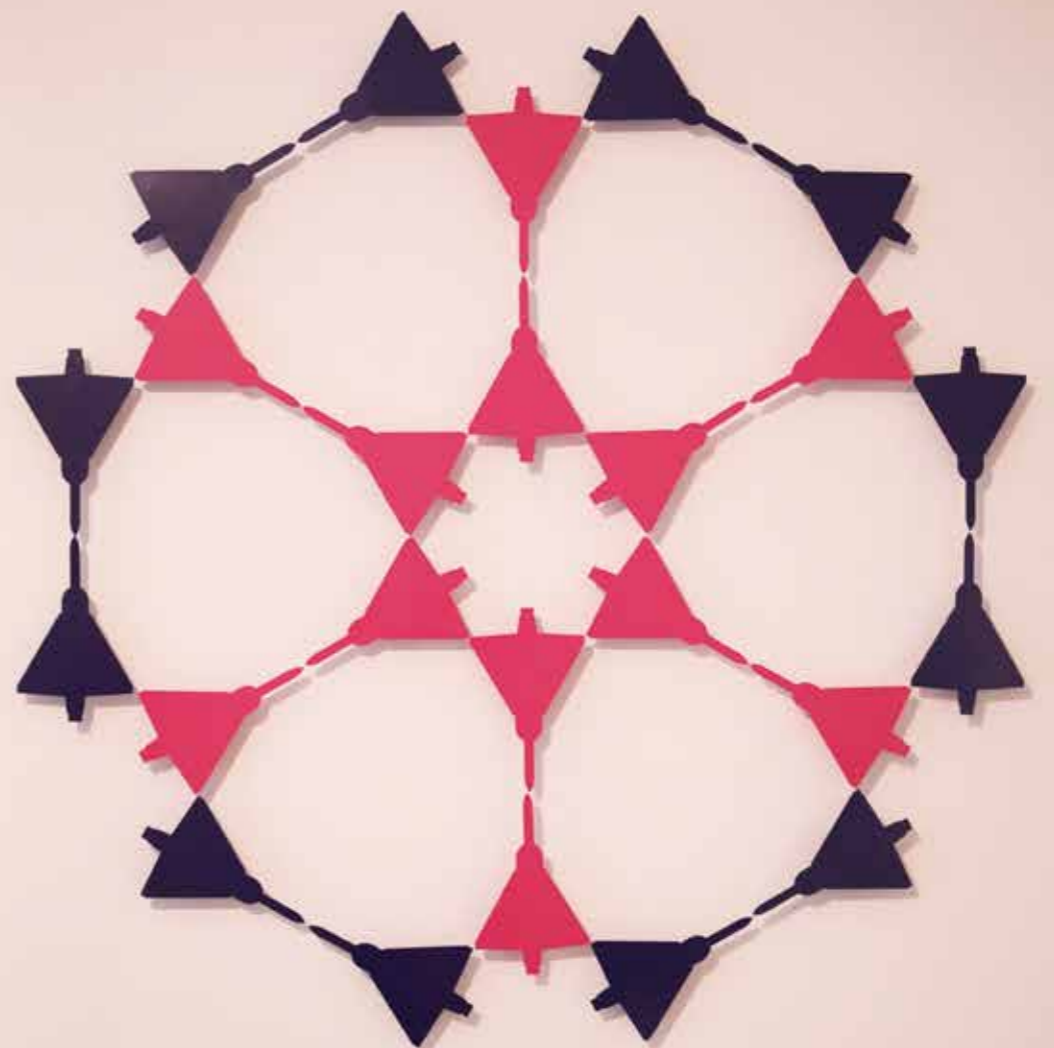
Les couteaux II, 2013

Seis cuchillas de metal, maderas preciosas y cuernos [Six metal blades and precious woods and horns]

Dimensiones variables [Dimensions variable]

Ed. 3

Cortesía de la artista [Courtesy of the artist]

INVERTED

Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM
C/ Los Balcones, 11 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: (34) 928 311 800 / info@caam.net / www.caam.net

