

EXPOSITION :

De l'abstraction
comme expression
symbolique d'une
aventure
intérieure.

Par Zohra Hassani

Zohra Hassani

Née en France en 1985 de parents algériens, Zohra Hassani pose le choix du geste dès son plus jeune âge dans une recherche d'abord inconsciente de cohérence et de liberté face à la dissonance de sa double culture. C'est via la création d'un langage codé sous forme de symboles qu'elle se crée, petite, un espace d'expression libre.

Après des études scientifiques qui lui ont apporté une vision cartésienne du monde, elle est diplômée de l'école d'art Brassart de Tours en 2009 et s'engage dans la direction artistique et l'enseignement, avant de se consacrer entièrement à sa peinture. Marquée d'abord par des artistes historiques comme Kandinsky ou Pollock, Zohra Hassani adopte la forme abstraite et l'expression symbolique comme des

moyens d'élévation spirituelle. Elle s'inspire ensuite de son héritage personnel, plus spécifiquement des pratiques spirituelles issues des traditions symboliques de la mystique arabo-musulmane mais aussi des travaux sur l'inconscient.

Considérant qu'elle vit dans une ère reflétant la fin d'un cycle dans l'histoire de l'humanité (crises : sanitaire, migratoire, écologique, guerres) Zohra nous invite à transcender les défis actuels par le changement de perception dans le but d'améliorer notre existence.

Les univers qu'elle propose sur la surface de la toile, ont ainsi pour volonté d'être un support de contemplation et d'élévation des consciences. On retrouve ainsi ici la vision hégélienne qui implique l'existence d'un contenu spirituel dans l'art. L'art est l'occasion, par un processus phénoménologique d'absence et de présence – absence du réel, présence du tout autre – d'une expérience sensible qui donne à voir la vérité comme phénoménalité.

Abstrait noir 2, 2021

Acryliques, encres, pastels et aérosols sur canson
Série *Freedom* - 65 x 50 cm

phie strictement occidentale. Elle explique que c'est notamment la découverte de Kandinsky dans sa jeunesse qui lui a permis d'établir un lien entre expression plastique, univers intérieur et spirituel, et les traditions symboliques de la mys-

l'iceberg restent en dessous de l'eau et échappent à toute description superficielle.» Asger Jorn ¹

C'est pourquoi, elle adopte, très tôt, la forme abstraite comme expression de l'im-

palpable, à la quête des mystères et des secrets dissimulés par la réalité ordinaire. Elle tente de donner forme à la psyché.

C'est la matérialisation de cette dernière puis sa contemplation qui nous permet une élévation spirituelle.

Dans cette quête, elle effectue une démarche introspective pour tenter de matérialiser la

Contexte et héritage

Le travail de Zohra Hassani consiste en un trait d'union entre Orient et Occident qui propose une manière de penser autre, et ce, pour dépasser les défis contemporains. De même, il témoigne de l'émergence d'une nouvelle identité spirituelle, fédératrice.

Franco - Algérienne, c'est la rencontre et la mise en perspective positives de ses deux cultures - orientale et occidentale - qui ont permis à l'artiste de développer un langage et une expression plastique symboliques qui s'affranchit des codes traditionnels de l'histoire de l'art et de l'iconogra-

gique arabo-musulmane. Consciente que la réalité visible et ordinaire est, à l'instar de l'iceberg décrit par le peintre Asger Jorn, incomplète, la peinture de Zohra explore et cherche à compléter cette autre part du réel : celle que l'on ne voit pas d'emblée.

« Je pense à un iceberg qui flotte dans la mer. On peut décrire facilement ce qui est à voir au-dessus de la surface de l'eau, mais cela n'empêche pas que les 7/8ème de la masse de

Génèse, 2021- Huile sur toile - Série *Freedom*, 80 x 100

¹ Citation issue de l'entretien entre A. Jorn et Walter Korun le 29 mars 1956. Voir Berréby, 2004, p. 56.

² Lambert, Jean-Clarence Lambert, Le règne imaginal, Paris, Cercle d'art, 1991

psyché humaine en faisant appel à : la méditation, l'écriture automatique, l'intellect agent¹⁰, le rêve éveillé et la gestuelle dansée.

Afin de se connecter au sacré - au tout autre - invisible mais présent en chacun de nous, Zohra explore via des techniques de mise en état de conscience modifiée, différents états qui ouvrent sur l'inconscient autant que sur l'imaginaire.

Sa réflexion sur les formes la pousse à esquisser un langage qui se veut universel, rejoignant l'idée chère au mouvement Cobra selon laquelle

« les formes sont le produit d'une dialectique de la mémoire et de l'imagination »²

tout en étant le fruit d'un langage personnel et contemporain.

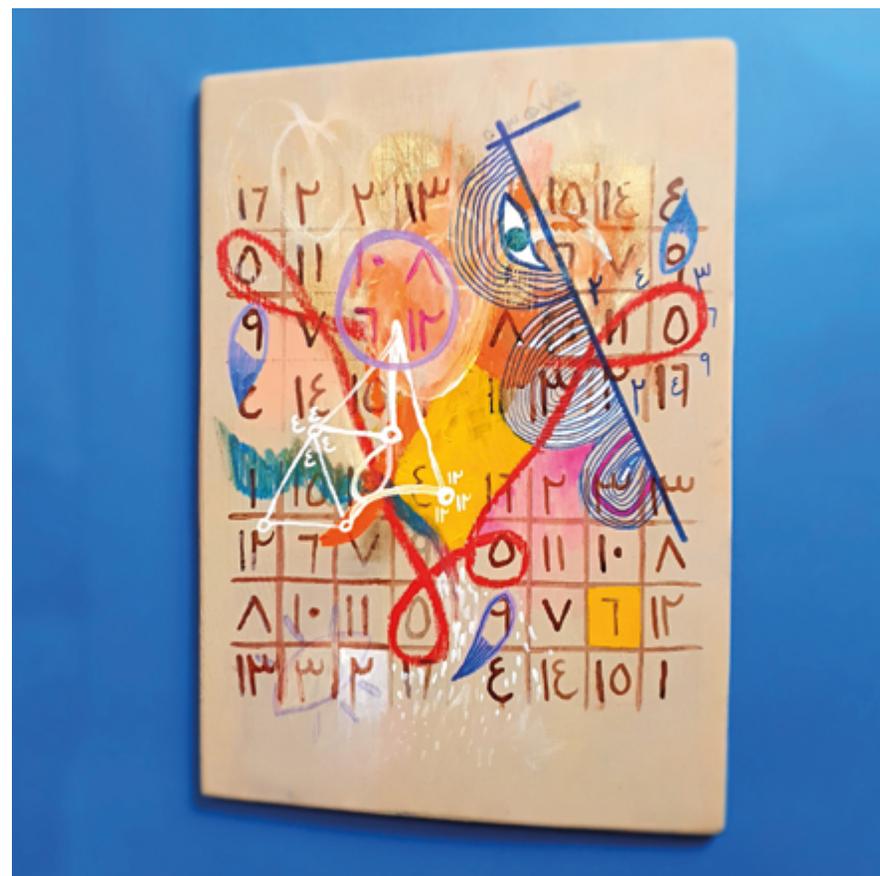
Zohra a évolué spirituellement (notamment via la symbolique des rêves) dans le

concept de l'Imaginal décrit par le philosophe Henry Corbin.

Il s'agit de l'existence d'un monde visuel intermédiaire entre le monde purement intelligible, abstrait et le monde sensible, emprunté à la pensée du philosophe et soufi, Ibn Arabi³.

À la différence de l'Imagination qui représente un monde irréel et anarchique n'impliquant aucune connaissance, l'imaginal est un monde intermédiaire décrit par le penseur iranien Mohsen Feyz Kâshânî comme un :

« monde par lequel se corporalisent les esprits et se spiritualisent les corps »⁴

Aluja, 2022
Encres et acryliques sur bois
27 x 41 cm

³ Ibn Arabi, est un, théologien, juriste, poète, soufi, métaphysicien et philosophe andalou, auteur de 846 ouvrages présumés. Son œuvre domine la spiritualité islamique depuis le XIIIe siècle, et il peut être considéré comme le pivot de la pensée métaphysique de l'islam

⁴H. Corbin, Corps spirituels... p.109, cite Mohsen Feyz Kâshânî, Kalimât maknûna, chap XXXI.

¹⁰ L'intellect agent peut se définir comme un principe actif conçu comme immanent et transcendant à la fois. Il se distingue de l'intellect passif qui ne fait que recueillir les connaissances venues des sens. C'est pourquoi cette fonction productive relève du domaine et se loge dans l'âme humaine. Voir Aristote De l'âme, III et Génération des animaux, II)

C'est précisément ce qui est à l'oeuvre dans le travail de Zohra puisque à l'instar de Mohsen Feyz Kâshânî, elle propose une perception du réel plus global, plus unitaire quand lesquels l'esprit et la matière se rejoignent

Enfin les archétypes, tels que décrits par Carl Gustav Jung, rejoint l'idée d'une part cachée de la connaissance dans l'inconscient que l'humain doit (re)trouver par un effort d'élévation spirituelle.

Homme sacré, 2022
Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile et bois
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

Homme sacré, 2022
Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile et bois
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

UV LIGHT

servent de manière malfaisante afin d'obtenir les faveurs d'une femme dont ils sont tombés amoureux. Ainsi, émergent deux types de magies, l'une interdite : bâtir et l'autre autorisée : hallal, issues

La pensée magique arabo - musulmane

À la naissance de l'islam au 8ème siècle, la péninsule arabique est peuplée de divinités et de djinns auxquels les devins, poètes et guérisseurs avaient recours pour influencer sur le destin des Hommes. A partir du 8ème siècle, se développe une forme de magie savante inspirée des héritages mésopotamiens, grecs et indiens.

Le Coran et les hadiths mentionnent la magie, en arabe « sihr », à plusieurs reprises et soulèvent la question de son autorisation. Notamment avec l'histoire des deux anges déchus Harut et Marut qui connaissant la magie, s'en

Détail du tableau *Équilibre fragile* sous lumière UV

tantôt de la définition théologique : « une opération dans laquelle on se rapproche de Satan et on obtient son aide » et tantôt philosophique : « ce dont la cause est cachée à l'intelligence du grand nombre et dont la découverte est difficile ».

De la définition philosophique qui nous intéresse ici, le sihr devient une science initiatique, reposant sur la science des lettres, réservée à l'élite lettrée.

La science des lettres cherche à décrypter les sens cachés, du Coran, des noms divins et de la création. L'idée étant que le monde créé est le fruit du langage divin lui-même.

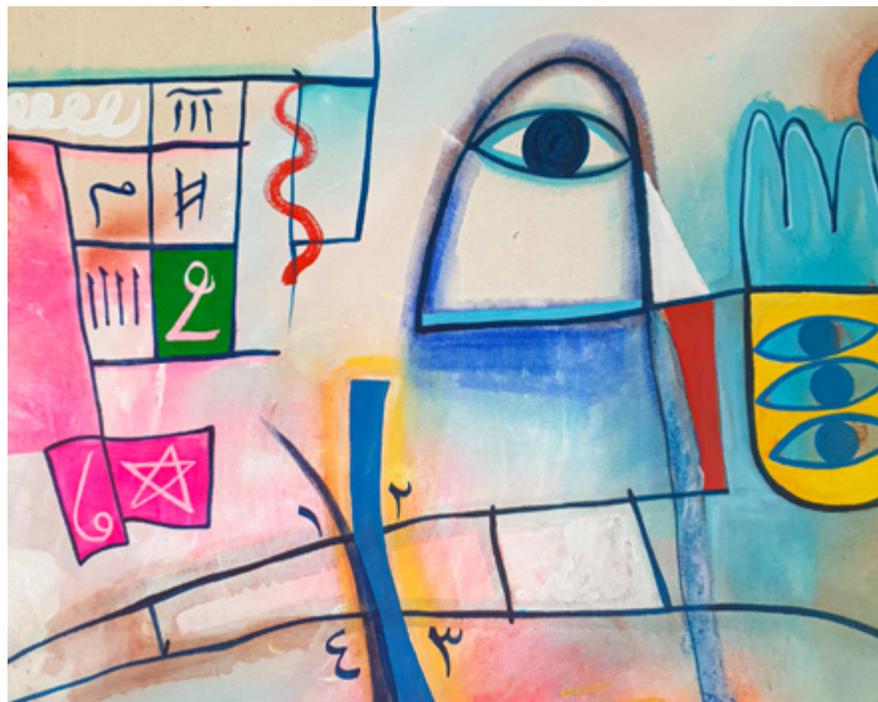
Dieu dit : « Soit » et la chose est. Par conséquent, si l'on arrive à décoder la grammaire de la parole divine, appeler grammaire cosmique, on peut alors agir sur la création et sur le monde.

Cette science c'est également doté de règles. Le monde a selon les textes été créé à partir des 28 lettres de l'alphabet arabe, qui ont composé les 99 Beaux Noms de Dieu (qui sont les matrices de tous les êtres créés), puis se sont réparties dans l'ensemble du cosmos.⁵

Réparties selon les Qualités Élémentaires (lettres chaudes, sèches, froides, humides), les lettres structurent également les lois physiques du monde sublunaire. Il n'est pas un aspect de la vie matérielle ou psychique de chaque être humain qui ne puisse être traduit selon cet alphabet cosmique. La numérologie intègre cette science des lettres. En effet chaque lettre possède une valeur numérique. Le nombre est l'esprit de la lettre, celle-ci prenant la fonction du corps pour le nombre.

Enfin le verbe et la parole ont également un rôle de magie littérale

Le Coran est reçu comme un message divin « dicté » pour ainsi dire au prophète Muhammad par l'Ange Gabriel, et dont chacun des

mots, des phrases et des versets a été voulu et construit par l'intention divine⁵.

En récitant à son tour le texte du Coran, le simple croyant ré-actualise la descente du Verbe sur terre. Il prend en quelque sorte la position de l'ange de la révélation. Les mots qu'il articule ne sont pas assimilables à une simple récitation liturgique, car ils sont tout chargés du pouvoir de l'énergie divine qui

les a préférés. Par cette récitation du Coran, le Musulman s'approprie l'énergie divine, il se laisse pénétrer par son efficacité surnaturelle.⁵

En ce sens, la langue arabe est un reflet de l'ordre cosmique. Cela implique que celui qui connaît les secrets de la langue pénètre dans les secrets les plus profonds de la création. D'autre part, cela suggère que l'homme connaissant la structure in-

time de cette langue, ayant compris que chaque lettre est, à son plus haut degré, un ange, se trouve par le fait même investi d'un pouvoir vaste.

Apparaît au 13ème siècle la voie de la Simiya « la science des lettres et des carrés magiques » développer par le maître soufi algérien Al Buni. Il laissa un héritage écrit conséquent dont le fameux traité de référence « TALISMAN - le soleil des connaissances » dont le travail de Zohra Hassani est directement inspiré et en porte les traces.

Il expose la science des lettres ainsi que leurs correspondances avec les chiffres, les astres, les anges sous formes géométriques très esthétiques dites aussi carrés magiques, populaires et mystiques à la fois. **Les figures présentes sont considérées comme des talismans apportant tout à la fois protection, amour ou fortune.**

⁵ H. Corbin, Verbe coranique et magie en terre d'Islam

Équilibre fragile, 2022
Acryliques, encres, pastels, et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

Équilibre fragile, 2022

Acryliques, encre, pastels, et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

UV LIGHT

arabo-musulmane est considérée comme science cachée. C'est-à-dire que pour la connaître, il faut y être initié. Les mages sont donc en quête de cette science cachée pour la révéler et ainsi contribuer à l'élévation de l'âme humaine.

Symboles et talisman

Le symbole est un signe ou un objet de l'imaginal qui permet selon son étymologie de : «réunir ce qui est épars».

Le propre du symbole est d'être un élément double : le premier ordre du symbole relève de la réalité, de l'expérience concrète et a trait à la connaissance matérielle des choses. Le second, quant à lui, est contenu ailleurs et appartient à un au-delà du quotidien, inaccessible et invisible au premier abord. Le symbole, par un processus phénoménologique d'absence et de présence, met alors en évidence la correspondance existence

entre réalité matérielle et réalité immatérielle que l'homme spirituel recherche et peut atteindre à travers le rituel dans le but d'accéder au sacré et à renouer avec l'unité.⁴

Zohra Hassani adopte cette expression symbolique notamment dans le série : New Talisman.

Le talisman est un objet issu des pratiques spirituelles de la mystique arabo-musulmane, marqué de signes auxquels on attribue des forces magiques, généralement protectrices. Ici «magique» fait référence aux sciences des «mages» qui dans la mystique

Détail du tableau **Le rêve du Tigre** sous lumière UV

⁴Bénédicte Maselli

Zohra se réapproprie l'imaginaire du Talisman. En effet, elle mêle les codes des talismans traditionnels : **chiffres et lettre arabes, carré magique, les 7 lettres tombées de la Fathiha, les symboles du sceau de Salomon, les 99 noms de Dieu** tout en y ajoutant ses propres formes libres, d'expression symbolique. Via la contemplation, ce nouveau talisman révèle le spectateur à lui-même et lui fait prendre conscience de sa propre force protectrice. La protection, la magie, de ce nouveau talisman est dorénavant intérieur et non extérieur au regardeur.

***Le rêve du tigre*, 2022**

Acryliques, encres, pastels, broderie, feuilles d'or et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

Le rêve du tigre, 2022

Acryliques, encres, pastels, broderie, feuilles d'or et aérosols sur toile
140 x 100 cm

Série *New Talisman* - **UV LIGHT**

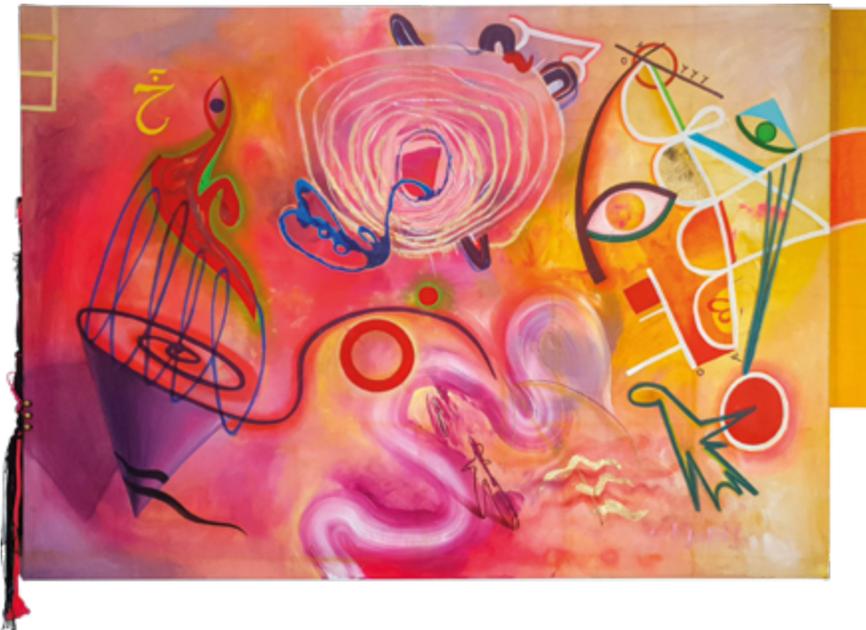
Abstraction et mystique arabo-musulmane

Pour bien comprendre, prenons l'exemple du tableau : **L'Homme Sacré**, de la série New Talisman.

Ce dernier, dévoile 2 lectures, une première visible d'emblée et une seconde cachée.

La première lecture se fait à la lumière naturelle où l'on découvre un monde fait d'abstraction et d'objets imaginatifs tel que l'œil et le symbole de l'humain par la silhouette en contour dans la partie inférieure centrale.

L'œil est un symbole universel de conscience.

L'homme sacré, 2022 - Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile et bois - 140 x 100 cm

Vous trouverez également à l'extérieur du cadre, une natte de laines nouée et entrelacée, symbole de conflit et à droite un support en bois énigmatique de couleurs orange et jaune. Les éléments extérieurs au cadre, appartenant à un hors champ, invitent le regard à penser autrement en dehors des normes, à faire un pas de côté pour percevoir ce qui est en dehors du champ habituel de la perception.

La deuxième lecture se dévoile elle, sous lumière UV et correspondent aux connaissances cachées du monde. Elles puisent dans le symbolisme de la mystique arabo musulmane.

L'homme sacré, 2022 - Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile et bois - 140 x 100 cm sous lumière UV

En effet, vous découvrirez sur le support en bois. Les 7 lettres tombées de la Fatiha Fa, dia, choun, sa, za, kha, zoun

ث ح ج ز ش ظ ف

La sourate d'ouverte du Coran : « La Fatiha », présente l'absence de 7 lettres des 28 lettres de l'alphabet arabe, ont les appels les 7 lettres tombées de la Fatiha.

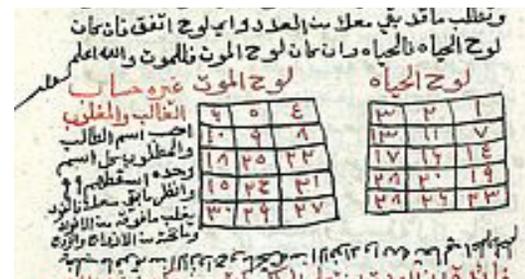
Elles sont douées de vertus magiques spéciales longuement étudiées par Al Buni.

La science des lettres apparait à l'initié via de lon-

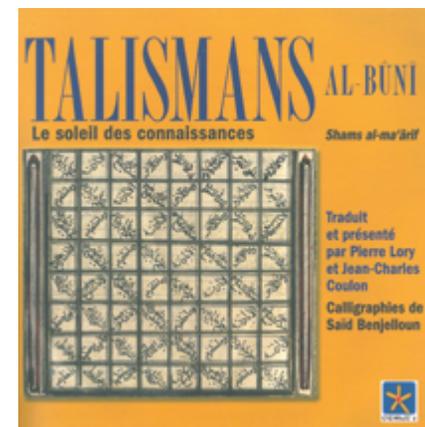
gues méditations individuelles, suscitant la germination progressive de significations ésotériques qui se présentent alors à lui comme autant d'inspirations, d'illuminations intérieures accompagnées ou non de visualisations.⁵

Elles sont en rapport étroits avec 7 des 99 noms de Dieu : **L'unique, le tout puissant, le ferme, l'évident, le vigilant et le pur.** Chacun de ses noms commençant par une des lettres tombées de la Fatiha.⁷

Plus près du centre, vous découvrirez un carré magique d'ordre 4 de propriété 34 réalisé en chiffres arabes. Le carré magique ou « walf » en arabe qui signifie, disposition harmonieuse, est un carré divisé en cases dans lesquelles sont écrits des nombres différents de telle sorte que la somme des nombres de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale soit égale. Les carrés magiques on fait la célébrité des talismans arabe. Certains d'entre eux mélangent nombres, symboles, lettres et noms de Dieu puisque Al Buni a développé des tableaux de correspondance entre eux.

Exemple de carrés magiques arabes

Couverture du livre Shâms al-Ma'arif de Al Buni, traduit et présenté par Pierre Lory et Jean Charles Coulon.

Objet représentant les 99 noms de Dieu

Al Buni est un philosophe et soufi algérien du 13ème siècle particulièrement connu pour ses écrits sur la valeur ésotérique des lettres et des sujets relatifs aux mathématiques et à la spiritualité. Notamment via son traité de talisman : *Shâms al-Ma'arif (le soleil des connaissances)* qui fait toujours référence de nos jours.

Sur la partie supérieure en forme de tourbillon, vous pourrez lire les 99 noms de Dieu. Les 99 noms de Dieu sont des attributs de la perfection de Dieu.

Voici par exemple les 5 premiers :

- 1- **Ar-Rahman**, Le Tout-Miséricordieux
- 2- **Ar-Rahim**, Le Très-Miséri-

- cordieux
- 3- **Al-Malik**, Le Souverain
- 4- **Al-Qoddas**, Le Pur
- 5- **As-Salam**, La Paix

Hadith⁶ :

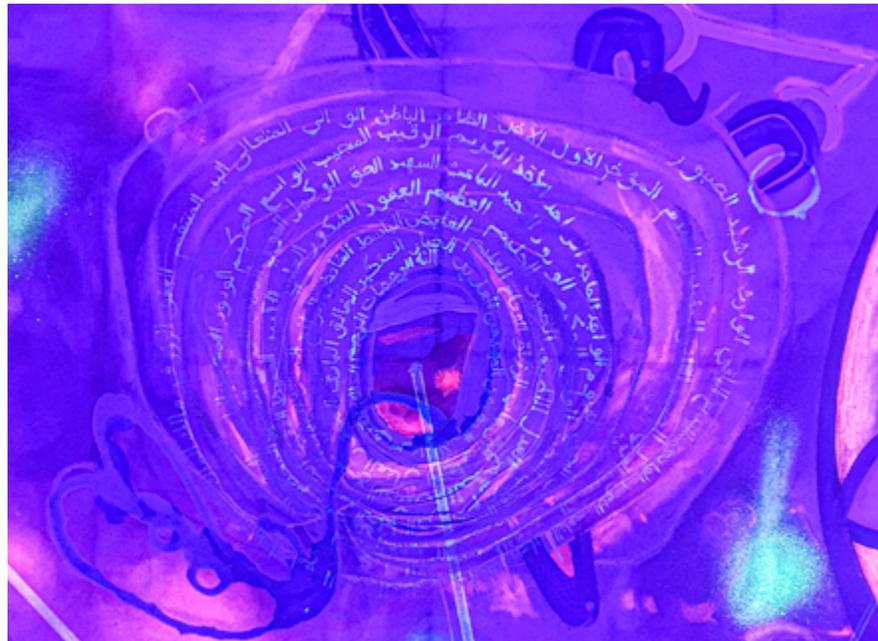
« **Certes, Dieu a 99 noms, cent moins un. Quiconque les énumère entrera au Paradis ; Il est sans alter-ego et récompense le fait de citer ces noms un à un.** »

Part ce hadith, l'Islam nous montre qu'il existe un moyen alternatif d'accès au paradis,

un moyen qui relève du pouvoir qui est enfermé dans les 99 noms de Dieu.

Les 99 noms de Dieu sont une manifestation de Son essence : ils symbolisent la Réalité invisible de Dieu.

La quête mystique de cette compréhension fera naître la pratique du dhikr : méthode de remémoration méditative fonctionnant sur la répétition des 99 noms de Dieu.

Zoom sur les 99 noms de Dieu visibles sous lumière UV sur le tableau **L'Homme sacré** - 2022 - 140 x 100 cm

⁶ Boukhari, tome 8, B.12, R.12, hadith « du Prophète » d'AbuHurayra.

⁷ Edmond Doutté Magie et religion dans l'Afrique du Nord

Les 7 signes arabes du sceau de Salomon utilisés dans un carré magique

Dans le tableau **Équilibre Fragile** de la série : New Talisman , vous découvrirez à la seconde lecture sous lumière UV, l'utilisation des 7 signes arabes du sceau de Salomon. Les signes gravés sur le sceau de Salomon renfermaient le «grand nom» de Dieu, comme ceux qui étaient gravés sur le cœur d'Adam, explique Al Buni⁷.

Ce sceau lui permettait, avec l'autorisation de Dieu, de commander les démons et les génies. L'utilisation de ces

symboles faciliterai donc le pouvoir sur les djinns de manière analogique au pouvoir du prophète Salomon.

Vous remarquerez également que tous ces éléments sont présentés dans une architecture précise créant un lien entre la première et la seconde interprétation. C'est cette possibilité d'interprétation différente du même qui est une source d'ouverture de l'esprit vers une appréhension autant qu'une compréhension unitaire du monde.

Le fait de découvrir une se-

Équilibre fragile, 2022 - Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile et bois - 140 x 100 cm sous lumière UV

conde lecture en éclairant avec une autre source de lumière pousse le regardeur à expérimenter le changement perceptif comme accès à une nouvelle connaissance, à l'autre partie du symbole que nous évoquions plus tôt.

Ici la lumière (émetteur de photons) est analogue à l'œil (organe récepteur des photons). Par cette analogie l'artiste invite le regardeur à changer son regard usuel (puisque l'on change de source de

lumière) pour accéder à une autre connaissance, non dualiste, ininterrompue et unificatrice.

La peinture de Zohra Hassani est donc véritablement une invitation à regarder autrement et au-delà.

De plus, plus il fera sombre et plus la seconde lecture sera visible. Ceci a pour objectif de pousser le regardeur à dépasser le noir profond et d'ordinaire angoissant pour aller explorer cet au-delà du visible où réside le tout autre.

A l'instar de la démarche introspective, il s'agit d'accéder à la révélation de sa propre intériorité.

« Une forme d'expérience spirituelle, semblable à une initiation qui invite le regardeur à une appréhension tout autre de sa réalité ».

Il trouvera finalement via la contemplation, la magie protectrice que l'on confère généralement au talisman dans sa propre intériorité.

Détail du tableau **Équilibre fragile** sous lumière UV

Big bang, 2022
Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

Big bang, 2022
Acryliques, encres, pastels, broderie et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

UV LIGHT

« Sache que les nombres ont leurs secrets (asrâr) et possèdent une influence (atâr) tout comme les lettres. Le monde supérieur est la prolongation du monde inférieur. [...] A Saturne est associée dans le monde supérieur la lettre jîm, à laquelle correspond le chiffre trois ou, si on la décompose (at-tafsîl), le nombre cinquante-trois [...] ; à Saturne est associé le carré magique 3x3 (al-mutallat), le plus connu parmi les experts. »⁸

Hermès Trismégiste incarne cette pensée en Occident via la Table d'Emeraude au Moyen-âge :

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; par ces choses se font le miracle d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont et proviennent d'Un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses sont créées de cette chose unique par adaptation ».

La pensée analogique est privilégiée par les mystiques pour

stimuler la perception unitaire du monde, l'intuition et développer la sensibilité. Pour le mystique le visible et l'invisible sont analogues et la fonction du symbole qui est d'établir un pont de l'un à l'autre.

La vision analogique du monde est libératrice parce qu'elle brise le carcan des contradictions apparentes. En effet la vision dualiste du monde est aliénante, parce qu'elle maintient l'homme prisonnier d'un vocabulaire créé pour les besoins de la perception immédiate.⁹

La matière et l'esprit (donc les deux parties du symbole) dans la pensée analogique sont consubstantiellement associés. L'harmonie cosmique est le fruit d'une unité et non d'une dualité. Cette manière de penser permet de révéler ce qui est inconscient

dans notre manière de penser et ainsi d'accéder aux connaissances cachés (extraordinaires).

Cette pensée a permis par exemple la découverte du vaccin, puisque pour la découvrir Pasteur a dû penser que le poison et le remède sont de même nature. Soit une vision unitaire opposé au dualisme qui aurait séparé le bien et le mal, soit le remède et le poison.

Ou encore Newton à formuler sa théorie de la gravitation universelle de manière analogique entre la chute des pommes et le mouvement des astres.

Détail du tableau **Big Bang** sous lumière UV

⁸Constant Hamas, Entre recette magique d'Al-Bûnî et prière islamique d'al-Ghazali : textes talismaniques d'Afrique occidentale.

⁹Benedicte Maselli

Ainsi, la peinture abstraite de Zohra Hassani en réunissant tout à la fois, la méthode de raisonnement de la pensée analogique et la mystique arabo musulmane, ses symboles et ses significations, **invite le regardeur à élever sa conscience via une expérience sensible qui se veut initiatique** et ce, afin d'élever les consciences vers l'idéal d'une résolution des défis contemporains.

Troisième œil, 2022
Acryliques, encres, pastels, et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

Talisman 10, 2022
Huiles, Acryliques, et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 120 x 100 cm

Talisman 10, 2022
peinture digitale
Série *New Talisman* - 7074 x 5877 px

L'œil d'en bas, 2022
Acryliques, encres, pastels, et aérosols sur toile
Série *New Talisman* - 140 x 100 cm

