

Dalila Dalléas Bouzar

Taboo

Flower / Fleur 40×30 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013
Taboo 60×50 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013

Taboo 60×50 cm, oil on canvas/huile sur toile, 2013
Flower/Fleur 40×30 cm, oil on canvas/huile sur toile, 2013

Flower / Fleur 40×30 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013
Taboo 60×50 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013

Flower/Fleur 40×30 cm, oil on canvas/huile sur toile, 2013
 Taboo 60×50 cm, oil on canvas/huile sur toile, 2013

Taboo 60×50 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013
Flower / Fleur 40×30 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013

Taboo 60×50 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013
Flower / Fleur 40×30 cm, oil on canvas / huile sur toile, 2013

Ruins

The room is deep, the bed massive. The sheets have been removed and the cushions fluffed. The walls are green and the floor black. A TV set hangs on the wall. This is probably a room in an upscale hotel. Everything seems to float as in a dream. **In bed with Hannibal**; This is the title of one of the works in the **Topography of Terror** series by Dalila Dalléas.

Hannibal himself is off-screen, and yet the room is alive, bearing witness. Who is Hannibal? The perpetrator of a trauma, of anguish. One thinks of the “Colonel’s” son known for his taste for drugs, luxury, prostitutes and violence. Perhaps it was “him” who was with “her” in this bed that evokes the bloody mattress on the floor of an empty geometrical room in the diptych entitled **Lucian Freud, the Butcher**.

A bit like an empty theater illustrates the idea of a theater, this empty room expresses the violence that was unleashed in it. Dalila Dalléas paints violence without ever representing it directly. Her paintings express an altered brutality, where the raw colors of abused bodies are veiled. She draws the faces of children traumatized by war, smiling alarmingly in the full sunlight as in a class photo, a clean lifeless face, turbaned in fluorescent fabrics*, luxurious purple or green rooms inhabited by motionless, disturbing sitting creatures ... Her work portrays the long period that follows a shock. Long ... yes, but how long? When they haunt the ruins, whether abstract or material, when they escape from oblivion, traumas become “places of remembrance” (see Pierre Nora). The ruins left by violence are what Dalila Dalléas explores in her art.

Traces of violence are visible throughout the work of the artist. These traces are indelible, underlying the urban skin in **Time of Massaker** and **Pallastrasse**, or engraved in the suffering lying deep in the heart of the artist herself, as in **Bedroom**, **Room** or **Sheikha Moza**. Dalila Dalléas works can be viewed as a complex pathway through the maze of her own fears and through the barely healed wounds of contemporary history. At the heart of this web, the artist makes visible a thread, by including herself in her paintings in the series of self-portraits entitled **Taboo**. This thread is that of her identity. Pulling on it leads to everything else.

Born in Oran (Algeria), 30 years after the start of the war in Algeria and almost 15 years before the start of the Algerian civil war of the 1990s, Dalila Dalléas lives and works in Berlin. She has not experienced the brunt of the devastating terror of the Algerian or German wars but her work is a constant reference to them. And although nothing she paints looks real everything is always recognizable, as in a dream. In her paintings she creates dreamlike environments and places of reminiscence. The assembly of flat colors with the strong physical presence of the texture of the canvas, the unreal perspectives, the variety of colors and the boldness of contrasts with fluorescent bright pink in particular, plunge the viewer into an atmosphere evocative of some film sets from David Lynch’s movies, where the environment itself is alive and a character in its own right. This system of dreamlike apparitions, of recollections and of condensed historical references creates a pleasurable confusion of time and space. While we see the artist physically taking part in the historic events she is scrutinizing, we realize, almost abruptly, that she is in fact scrutinizing her own depths. At that point, a same cold neutrality becomes apparent, revealing a deep melancholy in the ruins of **Time of Massaker** and in the portraits and self-portraits of the **Taboo** series. Thus an analogy involving a background of sexual violence suddenly appears between the work **Room** and the spread out contours of the red flowers.

These allegorical and undefined places painted by Dalila Dalléas are in fact a description of her inner architecture and the very foundations of her psyche. Her works are akin to a descent into the roots of her thinking. A descent that takes her to the ruins of History, and, in the process, activates collective memories, leading her to engage in a close relationship with the universal.

Johan-Hilel Hamel

* In reference to the drawings of the series **Algeria Year 0**. i.e.: **Children of the Sun** and **Lounès Matoub** to see on www.daliladalleas.com.

Interview

Johan-Hilel Hamel & Dalila Dalléas

Johan-Hilel Hamel: **Could you describe the creative process and preparatory reflections leading to the Topography of Terror series?**

Dalila Dalléas: This series is the result of a convergence of a plurality of desires, obsessions, interests. First, there is the presence of dreams I’ve had for a very long time, dreams of apartments with suites of rooms, with often a room containing sheer terror. Then there is the discovery in Berlin of a place bearing the same name, Topographie des Terrors. It is a museum built over the former headquarters of the Nazis, where they interrogated their political enemies. This museum shows how a city or, to a lesser extent, an apartment, can become an instrument of terror, a trap where terror reigns. It is this museum that inspired me to study the buildings of Berlin, in an attempt to understand them. A bit like I did with the faces of the Algerian civil war from some of my previous work, **Algérie Année 0**. These artworks don’t only refer to Nazism. In fact, I consider that this period of history belongs to humanity and I feel the right to make it my own. Topography of Terror also exists in Algeria and in every country.

Dalila Dalléas Bouzar

*1974 Oran, Algeria

Lives and works in Berlin

Education

2003 DNSAP, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

1997 Licence de biologie, Université Pierre et Marie Curie, Paris

Exhibition (selection)

2014 **Rivages**, Espace d’art Espinoa, France (solo) / **Biennale de Dak’art**, Senegal / 2013 **Körnelia**, Goldrausch 2013, Galerie am Körnerpark, Berlin / **A nos pères**, galerie 2.13pm, Paris / 2012 **Topographie des Terror**, Listros Gallery, Berlin (solo) / **Amnésia**, galerie Karima Célestin, Marseille, France / 2011 **Algérie Année 0**, Centre culturel

français d’Alger, Algeria (solo) / Centre culturel français de Pointe-noire, Congo (solo) / **Nomadics-Settled**, Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin / **Here and Now ... Amnesia**, Savvy Contemporary, Berlin / 2010 **Focus 10**, Art Basel Off / **Biennale de Dak’art** / **Between two Cities**, G11 gallery, Berlin / 2009 **Joburg Art Fair**, South Africa / **Art Karlsruhe Fair**, Germany / 2008 **What are we going to do with African Art**, Moba Gallery, Brussels / **Joburg Art Fair**, South Africa / 2007 **Installation éphémère de Pingouins Guerriers**, Tate Modern, London / 2006 **No name fever**, Världskulturmuseet, Göteborg, Sweden / 2005 **Et ils se connurent**, Peter Herrmann Gallery, Berlin (solo)

JHH: **Your painting is figurative and yet very unrealistic and looking at your work, I have the feeling that you start by painting tragic events that you then cover with a light veil of beauty that hides the shocking effect of the “clammy intimacy” of death and terror. Is this veil the result of the gradual obliteration of past stigmas?**

DD: Yes, it’s true. Several times I wanted to paint scenes of violence but in the end they were very mild, with beautiful colors ... Either I’m not able to paint violence realistically, or I attenuate it but unconsciously.

JHH: **Analyzing your work globally, I detect a relationship between Taboo and the other two series. Maybe for you, self-portraits have an introspective dimension, close to psychoanalysis?**

DD: A relationship, I agree. As for psychoanalysis, I don’t know because I feel far removed from any psychoanalytical process. I do not have the feeling I’m analyzing myself by painting self-portraits. I rather have the sensation of going deep into the workings of the act of painting and of paint as a material. For me portrait-painting is a demanding exercise. It is also a powerful reference to the history of art.

Grant

2013 Goldrausch Künstlerinnenprojekt, Berlin / 2003 Fondation de la vocation Marcel Bleustein-Blanchet, France / 1999 Bourse de l’aventure de la Mairie de Paris / Bourse Défi Jeune du Ministère de la jeunesse et des sports, France

Publication

2012 **Algérie Année 0 ou quand commence la mémoire**, Barzakh Edition, Algiers / **Estetisk rensning**, Art essay book by Dan Jönsson, 10TAL Edition, Stockholm

Collection

Nouveaux collectionneurs / Lazaar Foundation / Coll. Jacques et Solange Azibert / Coll. Eric Decelle / Museum Staro Selo / World Bank Foundation

Taboo

**Topographie
des Terror**

Lucian Freud, the Butcher, diptych/diptyque 70×50 cm, oil and watercolor
on canvas / huile et gouache sur toile, 2011

Ruines

La pièce est profonde. Le lit massif. Les draps ont été enlevés et les coussins tapés. Les murs sont verts et le sol noir. La télévision est accrochée au mur. C'est probablement la chambre d'un hôtel haut de gamme. Tout à l'air de flotter, comme dans un rêve. **In bed with Hannibal**. C'est le titre de l'une des pièces de la série **Topographie des Terror** de Dalila Dalléas.

Hannibal, lui, est hors-champ, et pourtant la pièce vit, elle témoigne. Mais qui est Hannibal ? L'auteur d'un traumatisme, d'une angoisse. On pense au fils du « Colonel », connu pour son goût prononcé pour la drogue, le luxe, les prostituées et la violence. Peut-être est-ce « lui » qui était avec « elle » dans ce lit qui rappelle le matelas ensanglanté posé dans une pièce vide et géométrique du diptyque **Lucian Freud, the Butcher**.

Un peu comme un théâtre vide illustre l'idée même du Théâtre, cette chambre vide exprime ce qui s'y est déroulé, de la violence. Dalila Dalléas peint la violence sans jamais la représenter directement. Sa peinture exprime une brutalité altérée, où la couleur crue des corps violentés est voilée. Elle dessine des visages d'enfants traumatisés par la guerre, souriant de manière inquiétante en plein soleil comme sur une photo de classe, un visage sans vie, propre et enturbanné dans un tissu fluo*, des chambres luxueuses pourpres ou vertes habitées par des créatures assises, immobiles, inquiétantes ... Son travail a pour sujet la longue période qui succède au choc. Longue ... oui, mais jusqu'à quand ? Lorsque les traumatisés hantent des ruines, qu'elles soient abstraites ou concrètes, ils deviennent, lorsqu'ils échappent à l'oubli, des « lieux de mémoire » (cf. Pierre Nora). C'est cela qu'interroge Dalila Dalléas dans sa peinture, les ruines laissées par la violence.

Les traces de la violence sont visibles dans l'ensemble de l'œuvre de la peintre. Ces traces sont indélébiles, comme incorporées sous l'épiderme urbain dans **Time of Massaker** et **Pallastrasse**, ou s'inscrivent au plus profond des affres individuels de l'artiste, par exemple dans **Bedroom**, **Room** ou **Cheikha Moza**. Le travail de Dalila Dalléas se parcourt comme un chemin complexe dans les méandres de ses angoisses et dans les plaies à peine refermées de l'Histoire contemporaine. Au cœur de cet écheveau, l'artiste rend visible un fil,

en s'intégrant elle-même dans sa peinture par la série d'autoportraits intitulée **Taboo**. Ce fil est celui de son identité. Le tirer, c'est dérouler tout le reste.

Née à Oran (Algérie), 30 ans après le début de la guerre d'Algérie et presque 15 ans avant le début de la guerre civile algérienne des années 1990, Dalila Dalléas vit et travaille aujourd'hui à Berlin. Elle n'a pas vécu de plein fouet la terreur ravageuse des guerres algériennes ou allemandes mais son travail y fait continuellement référence. Pourtant, rien de ce qu'elle peint n'a l'air réel mais tout est toujours reconnaissable, comme dans un rêve. Elle crée dans sa peinture des espaces oniriques et des lieux de la réminiscence. L'assemblage des aplats de couleurs avec une formidable présence physique de la toile, les perspectives irréelles, la variété des teintes et l'audace de certains contrastes, avec le rose fluo notamment, nous plongent dans une ambiance proche de certains décors des films de David Lynch, où les lieux vivent et sont des personnages à part entière. Ce système d'apparitions oniriques, de remémorations et de références historiques condensées et rassemblées crée une confusion jouissive de la temporalité et de l'espace. Alors que l'on observe l'artiste se mêler physiquement aux histoires collectives qu'elle fouille, on s'aperçoit, presque brusquement, qu'elle fouille au fond d'elle-même. Apparaît alors la même neutralité froide, révélant une profonde mélancolie, dans les ruines de **Time of Massaker** et dans les portraits et autoportraits de **Taboo**. Surgit une analogie sur fond de violence sexuelle entre la pièce **Room** et les fleurs rouges aux contours étalés.

Ces lieux allégoriques et indéfinis que peint Dalila Dalléas sont en fait la description de son architecture intérieure et des fondations mêmes de son psychisme. Sa peinture est comme une plongée aux sources de sa pensée. Et cette immersion l'entraîne jusqu'aux ruines de l'Histoire, activant du même coup la mémoire collective et la conduisant à engager un flirt intime avec l'universel.

Johan-Hilel Hamel

* En référence aux dessins de la série **Algérie Année 0**. i.e. : **Les enfants du soleil** et **Lounès Matoub**, visibles sur www.daliladalleas.com.

Entretien

Johan-Hilel Hamel & Dalila Dalléas

Johan-Hilel Hamel : **Pourrais-tu décrire le processus de création et les réflexions préparatoires au travail de la série Topographie des Terror ?**
Dalila Dalléas : Cette série est le fruit d'une convergence de plusieurs désirs, obsessions, intérêts. Il y a d'abord la présence de rêves que je fais depuis très longtemps ; des rêves d'appartements avec des enfilades de pièces, et souvent, parmi elles, une pièce où se trouve la terreur pure. Il y a ensuite cette rencontre avec le site du même nom à Berlin, **Topographie des Terror**. Il s'agit d'un musée construit sur l'ancien QG des nazis, dans lequel ils menaient les interrogatoires de leurs ennemis politiques. Dans ce musée, il est montré comment une ville ou, à une moindre échelle, un appartement, peut devenir un outil au service de la terreur, un piège dans lequel règne la terreur. C'est ce musée qui m'a donné l'idée de faire des études sur les bâtiments de Berlin, comme pour les comprendre. Un peu comme je l'avais fait avec les visages de la guerre civile algérienne réalisés au cours d'un travail antérieur, **Algérie année 0**. Ce travail ne parle d'ailleurs pas seulement du nazisme. Épisode de l'histoire que je considère appartenir à l'humanité et de ce fait, je me sens le droit de me l'approprier. **Topographie des Terror** existe aussi en Algérie et dans chaque pays.

Dalila Dalléas Bouzar

*1974 Oran, Algérie
Vit et travaille à Berlin

Formation

2003 DNSAP, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
1997 Licence de biologie, Université Pierre et Marie Curie, Paris

Exposition (sélection)

2014 Rivages, Espace d'art Espinoa, France (solo) / **Biennale de Dak'art**, Sénégal / 2013 **Körnelia**, Goldrausch 2013, Galerie am Körnerpark, Berlin / **A nos pères**, galerie 2.13pm, Paris / 2012 **Topographie des Terror**, Listros Gallery, Berlin (solo) / **Amnésia**, galerie Karima Célestin, Marseille, France / 2011 **Algérie Année 0**, Centre culturel

français d'Alger, Algérie (solo) / Centre culturel français de Pointe-noire, Congo (solo) / **Nomadics-Settled**, Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin / **Here and Now ... Amnesia**, Savvy Contemporary, Berlin / 2010 Focus 10, Art Basel Off / **Biennale de Dak'art** / **Between two Cities**, G11 gallery, Berlin / 2009 Joburg Art Fair, Afrique du Sud / Art Karlsruhe Fair, Allemagne / 2008 What are we going to do with **African Art**, Moba Gallery, Bruxelles / Joburg Art Fair, Afrique du Sud / 2007 **Installation éphémère de Pingouins Guerriers**, Tate Modern, Londres / 2006 **No name fever**, Världskulturmuseet, Göteborg, Suède / 2005 **Et ils se connurent**, Peter Herrmann Gallery, Berlin (solo)

JHH : **Ta peinture est figurative et pourtant très peu réaliste, en regardant ton travail j’ai la sensation que tu peins d’abord des événements tragiques que tu couvres ensuite d’un léger voile de beauté qui cache l’effet choquant de «la moite intimité» de la mort et de la terreur. Ce voile est-il la conséquence de l’effacement des marques du passée ?**
DD : Oui, c'est vrai. À plusieurs reprises, j'ai voulu peindre des scènes violentes mais au final elles étaient très douces, avec de belles couleurs ... Soit je ne suis pas capable de peindre avec réalisme la violence, soit je l'atténue mais inconsciemment.

JHH : **En analysant ton travail de manière globale, je lis une filiation entre Taboo et les deux autres séries. L’autoportrait, a une dimension introspective, peut-être proche, pour toi, de la psychanalyse ?**
DD : Une filiation, je suis d'accord. La psychanalyse, je ne sais pas car je suis assez loin du processus de la psychanalyse. Je n'ai pas la sensation de m'analyser en peignant des autoportraits. J'ai plutôt la sensation de rentrer en profondeur dans la peinture et la matière. Pour moi le portrait est un exercice de peinture exigeant. C'est aussi une référence puissante à l'histoire de l'art.

Prix

2013 Goldrausch Künstlerinnenprojekt, Berlin / 2003 Fondation de la vocation Marcel Bleustein-Blanchet, France / 1999 Bourse de l'aventure de la Mairie de Paris / Bourse Défi Jeune du Ministère de la jeunesse et des sports, France

Publication

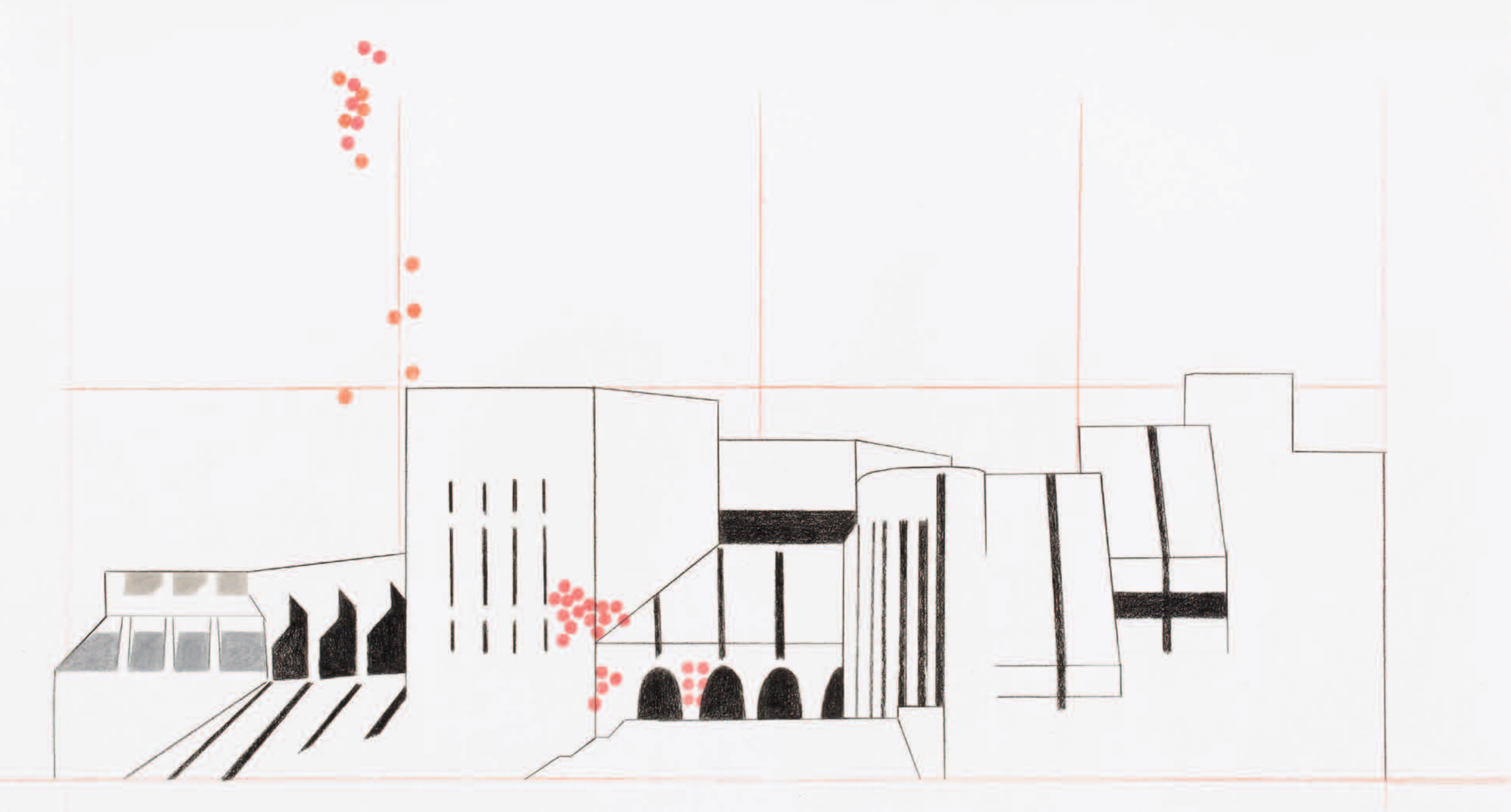
2012 **Algérie Année 0 ou quand commence la mémoire**, Édition Barzakh, Alger / **Estetisk rensnng**, Art essay book by Dan Jönsson, Édition 10TAL, Stockholm

Collection

Nouveaux collectionneurs / Fondation Lazaar / Coll. Jacques et Solange Azibert / Coll. Eric Decelle / Musée Staro Selo / Fondation de la Banque mondiale

Bedroom 100×70 cm, color pencil on paper / crayon de couleur sur papier, 2013

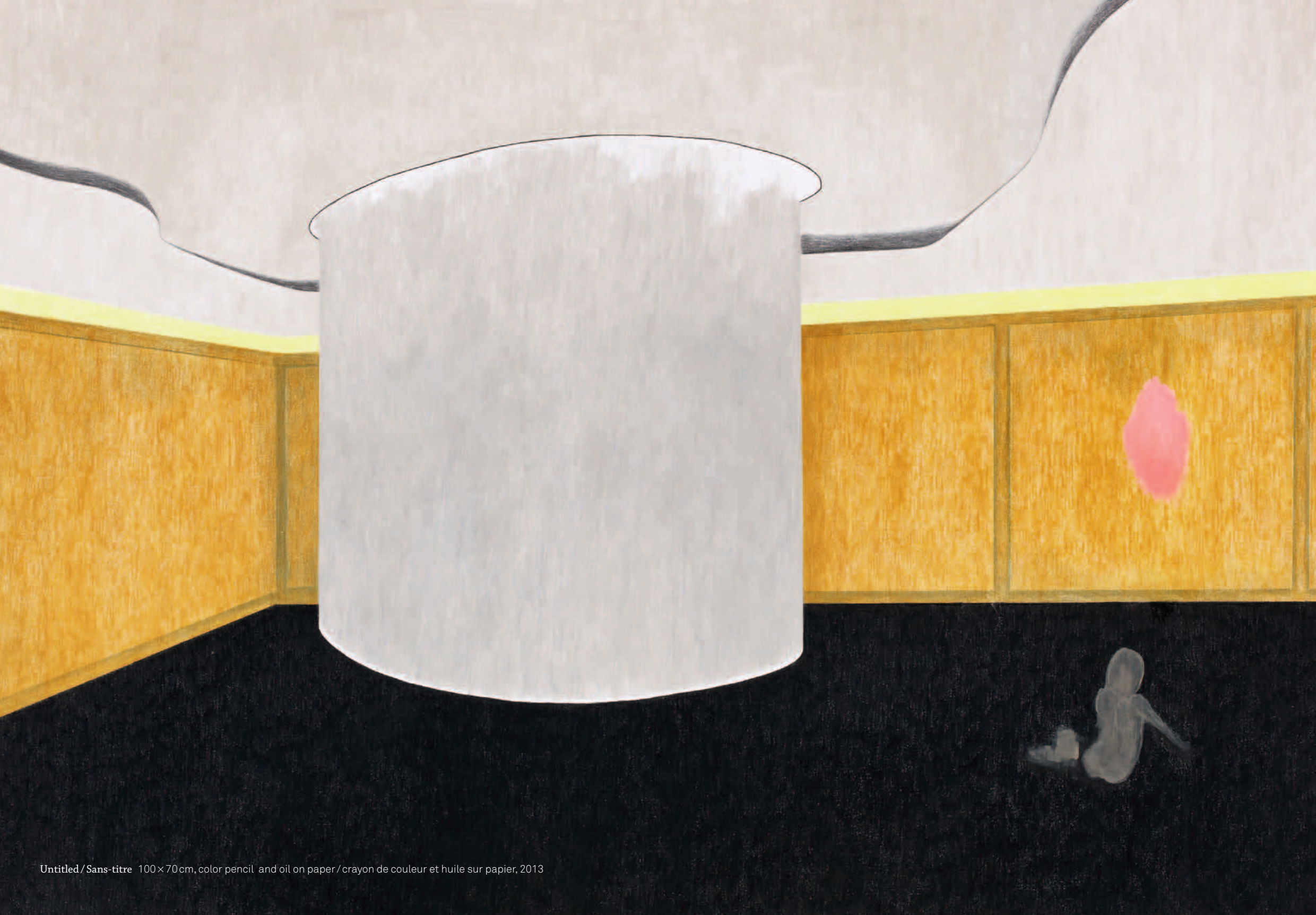

Army Museum of Algier / Le musée de l'armée d'Algier 100×70 cm, color pencil on paper / crayon de couleur sur papier, 2012

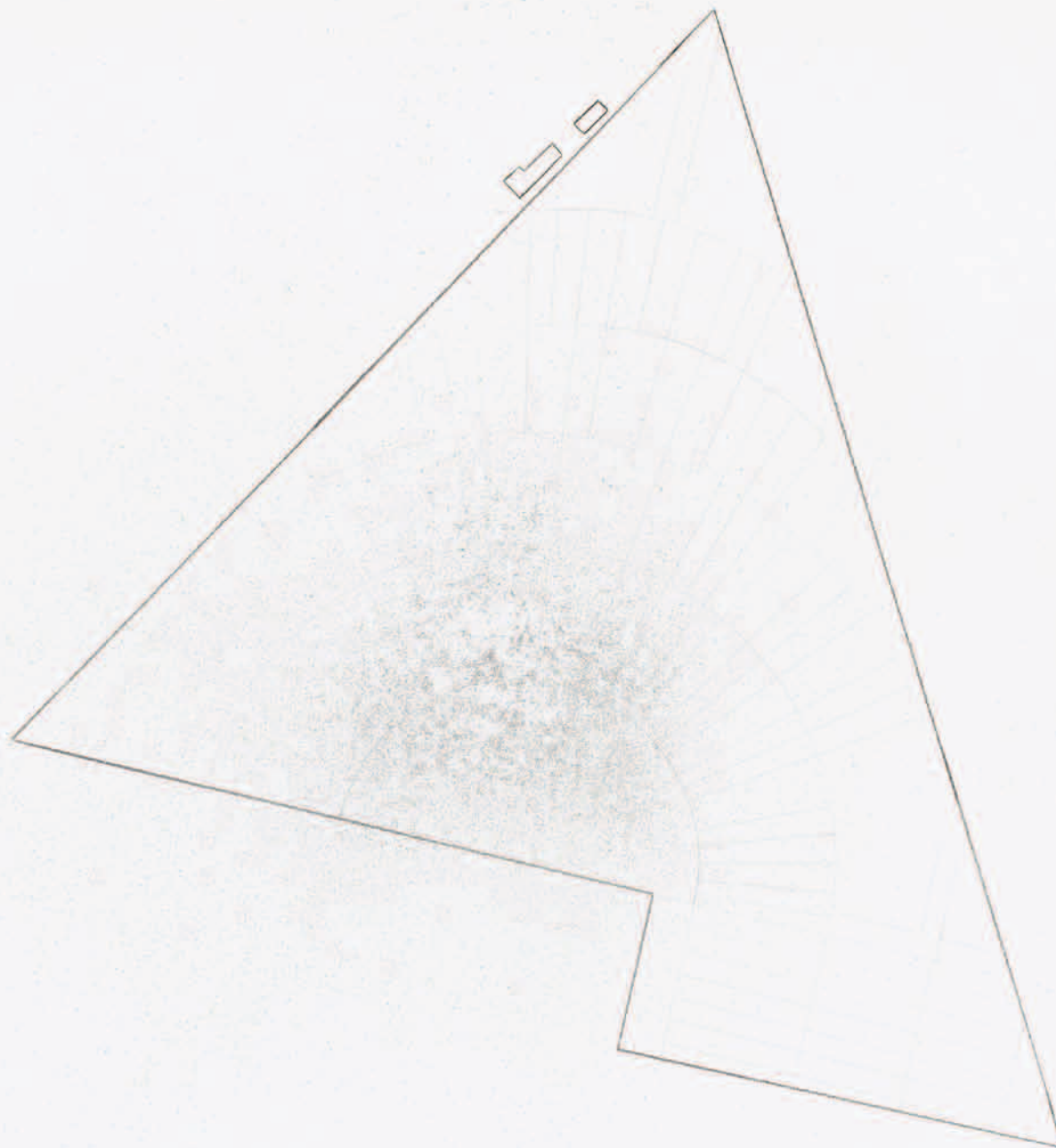

Time of Massaker 100×70 cm, color pencil and oil on paper / crayon de couleur et huile sur papier, 2012

Untitled / Sans-titre 100×70 cm, color pencil and oil on paper / crayon de couleur et huile sur papier, 2013

Sachsenhausen concentration Camp / Camp de concentration de Sachsenhausen 100×70 cm, color pencil and water
color on paper / crayon de couleur et gouache sur papier, 2012

Dalila Dalléas Bouzar

**Topographie
des Terror**