

DAVID KURANI: Reality, Composed

In celebration of David Kurani's 50 years of service to AUB

DAVID KURANI: Reality, Composed

In celebration of David Kurani's 50 years of service to AUB

DAVID KURANI: Reality, Composed

In commemoration of his fifty years of service to the American University of Beirut, AUB Art Galleries and Collections is exhibiting the body of work of David Kurani (b. 1944), produced over the course of his career. Kurani has taken on diverse roles throughout his career at AUB: art student, practicing artist, art educator, set and costume designer, and stage director. This exhibition will trace the interweaving relations between Kurani's artistic and educational paths, connecting his work with key moments in the history of AUB and Lebanon.

Kurani's influence on the FAAH Department encompasses generations of students and professors. His years of dedication and service have been a major factor in the continuation of the department as it is today. As a young boy, and later a student at AUB, he was involved with the arts. From 1956, he participated in the first art seminars for children run by Maryette Charlton (1924-2013) who, along with such figures as John Carswell (b. 1931), Arthur Frick (b. 1923), and Tracy Montminy (1911-1992), would later become known as the primary actors behind the creation and continuity of a Fine Arts and Art History department at AUB.

Kurani's experience with stage design was also a vital component of his work throughout his artistic and pedagogical career. In 1966, he enrolled in the Bristol Old Vic Theatre School (1966-68) where he concentrated on acting and directing, and found opportunities to relate his fine arts background and passion with various theatrical activities: stage design, acting and costuming. Upon his return to Lebanon in 1968, Kurani was able to weave the multiple threads of interest together, teaching both art and theatre at AUB alongside his former teachers, Frick and Carswell, as well as Helen Khal (1923-2009), encouraging young artists whilst continuing his own practice.

To engage with Kurani's body of work, it is important to locate it within broader tendencies, both in the context of different and often opposing aesthetic positions on campus as well as in relation to the entire landscape of Lebanese art before, during, and after the Civil War. During his early university years, Kurani witnessed the formation of what could be delineated as two opposing, aesthetic camps within the department. On one end, John Carswell spearheaded a modernist tendency, one that turned its back on clear, established categories of fine arts (understood in separation as painting, sculpture, graphic arts) to rather produce art as "intermedial object," or Art with capital "A" that questions its own condition of possibility. His solid monochromatic objects were constructed at the intersection of art and architecture, and stylistically in dialogue with minimalism and primary structures – new tendencies that were emerging around the time in response to post - WWII late or high modernism. On the other end, Arthur Frick carried on the lineage of a tradition that can be loosely defined

in terms of a mimetic naturalism, which focused on realist depiction of spaces and people. Kurani's work can be generally viewed within this framework upheld by Frick, as a continuation of a lineage that outlives the dichotomies from which it arose, generating a lasting impact on people and institutions.

Kurani's landscapes, (painted live or from photographs) project his fascination with representing the site in remarkable detail, whether in watercolor, oil, or ink. His portraits, that have served as staples on the campuses of AUB and other institutions, portray his urge to capture the subject's "likeness." And while Kurani sometimes introduces expressive gestures, either through an enhancement of color or the insertion of a whimsical figure, his paintings conjure a carefully composed, illusory world perhaps best understood through the category of mimesis. At certain moments throughout his career, Kurani presented occurrences of engagement with modernist inclinations; canvases of abstract paint drips as well as experimentation with abstract forms, shapes, and figures. While these instances appear as to complicate Kurani's position within the Lebanese history of art, revealing its intricacies, the bulk of his work asserts his full allegiance to, and belief in the representational function of art.

Through this lens of pictorial representation, Kurani's relationship to theatre and painting begins to sharpen his comprehensive definition of art. Theatre and painting appear as companions that serve a similar function; whether painting his own sets, or framing his paintings as theatrical 'stills', each with their own unique narrative, Kurani consistently oscillates between theatre and painting to satisfy his urge and desire to find, within art, a medium capable of capturing and carefully composing reality.

This exhibition engages with these dual passions, theatre and painting, which have run in parallel throughout Kurani's life. Rather than exhibiting them as a binary, the exhibition will highlight how the two activities merge and interplay in Kurani's oeuvre. Tracing these moments, the exhibition will attempt to capture the impact that Kurani's contributions has had at AUB, and celebrate his dedication to the institutions and figures he has encountered at AUB and abroad. Simultaneously, the exhibition will highlight his most accomplished works while attempting to both question and understand his passion for composing reality within the broader context of Lebanese modern art. The gallery space presents watercolors, set designs, posters and drawings displayed in accordance with the thematic organization of the show.

Curated by Katharine Gordon and Lama El Khatib
(Art History Bachelor's Students, Class of 2018, AUB)

وتعكس المناظر الطبيعية في لوحات كورانيه (مرسومة مباشرة أو مقتبسة من صور فوتوغرافية) امتنانه بتصوير الموقع وإيلاء التفاصيل عناية خاصة، سواء في اعتماده على الألوان المائية أو الزيتية أو الحبر. وتقل لوحاته، التي انتشرت بشكل واسع في حرم الجامعة الأمريكية في بيروت وغيرها من المؤسسات، رغبته في تصوير "الصورة الأصل" للموضوع المرسوم. وبينما يدخل كورانيه أحياناً إيماءات معبرة، إما من خلال تعزيز درجات اللون أو إدخال رسم غريب الشكل، تستحضر لوحاته عالمًا وهميًا متقن التفاصيل، يمكن فهمه بالطريقة الفضلاء من خلال إدراجه في فئة المحاكاة. قدّم كورانيه وفيه لحظات معينة من مسيرته المهنية، وقائع تظهر احتكامه على ميول حديثة، نذكر منها رسمه لوحات من قطرات الطلاء التجريدي، وتجريب رسم نماذج وأشكال وصور مجرّدة، ما يصعب إيجاد موقع لكورانيه في تاريخ الفن اللبناني الشائك، ذلك أن الجزء الأكبر من أعماله الفنية يؤكد إيمانه المطلق بالوظيفة التمثيلية للفن.

من خلال هذه العدسة للتمثيل التصويري، تبدأ علاقة كورانيه بالمسرح والرسم بصقل تعريفه الشامل للفن. ويظهر المسرح والرسم على أنهما مترافقان يخدمان وظيفة واحدة. فسواء كان كورانيه يرسم مجموعات الخاصة، أو يضع لوحاته كصور مسرحية "ساكنة"، وكل منها يحمل روايته الفريدة، فإننا نراه يتأرجح باستمرار ما بين المسرح والرسم لإرضاء رغبته في إيجاد داخل الفن، وسيلة لفهم الواقع من خلال توصيفه بدقة كبيرة.

يهدف هذا المعرض إلى إظهار شغف كورانيه بالمسرح والرسم. وبدلاً من عرضهما كتنائي منفصل، فإنه يدمجهما ويضيق على تعاونهما في أعماله. يسعده المعرض إلى نقل تأثير ومساهمات كورانيه في الجامعة الأمريكية في بيروت، والاحتفال بتكريسه للمؤسسات والأشخاص الذين قابلهم في الجامعة وخارجها. ويسلط، في الوقت نفسه، الضوء على منجزه الفني الأبرز. ويهدف المعرض إلى مساءلة شغفه في رسم الواقع واستنطاقه ضمن السياق الأوسع للفن اللبناني الحديث. سيقدم المعرض لوحات بالألوان المائية، وتصاميم معينة، وملصقات، ورسومات معروضة وفقاً للتنظيم الموضوعي للمعرض.

كاتارين غوردون ولعمه الخطيب

(طلاب البكالوريوس في تاريخ الفن، دفعة عام ٢٠١٨، الجامعة الأمريكية في بيروت)

دايفد كورانيه: الواقع مرسومًا

تقدّم صالات العرض في الجامعة الأمريكية في بيروت أعمال دايفد كورانيه (١٩٤٤) التي أنتجها علمه مدار مسيرته المهنية والإبداعية في الجامعة الأمريكية في بيروت. ويأتي هذا المعرض بمناسبة مرور خمسين عاماً على مسيرته التعليمية في الجامعة الأمريكية، هو الذي درس في كلية الفنون، ولعب أدواراً بارزاً بوصفه فناناً ممارساً، ومدرسا للفنون، ومصمم أزياء، ومديراً مسرحياً، بما يسلط الضوء على العلاقة المتداخلة بين مساره الفني والتربوي وارتباط كورانيه الوثيق بلحظات مهمة في تاريخ الجامعة الأمريكية في بيروت علمه نحو خاص، وفي لبنان علمه نطاق عام.

يمتد تأثير كورانيه علمه قسم الفنون الجميلة وتاريخ الفن ليشمل أجيالاً من الطلبة والأساتذة، إذ شكّلت سنوات خدمته وتفانيه عاملاً رئيساً في استمرار قسم الفنون الجميلة وتاريخ الفن علمه النحو الذي وصله اليوم. ففيه مرافقته، وبعدئذٍ أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت، كان منكباً على الفنون. وفي عام ١٩٥٦، التحق كورانيه بحلقات الرسم الأولية المخصصة للصغار التي أدارتها مارييت تشارلتون (١٩٢٤-٢٠١٣)، إلى جانب كل من جون كارسويل (١٩٣١)، وأرثر فريك (١٩٢٣)، وتريسيه مونتيني (١٩١١-١٩٩٢) الذين عُرفوا لاحقاً بمؤسسيه قسم الفنون الجميلة وتاريخ الفن في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومن عملوا علمه تطويره واستمراره.

كما شكّلت خبرة كورانيه في التصميم المسرحي رافداً أساسياً في مسيرته الفنية والتربوية. ففيه عام ١٩٦٦، التحق بـ"مدرسة بريستول اولد فيك للفنون المسرحية" (١٩٦٦-١٩٦٨) حيث ركز علمه التمثيل والإخراج، وأوجد فرصاً لمدج خلفيته وشغفه الفني بالأنشطة المسرحية المختلفة بما في ذلك التصميم المسرحي، والتمثيل، وتصميم الأزياء. وولد عودته عام ١٩٦٨ إلى لبنان، تمكن من العمل علمه جوانب فنية متعددة، حيث قام بتدريس الفن والمسرح في الجامعة الأمريكية في بيروت جنباً إلى جنب مع أساتذته السابقين، فريك وكارسويل، وكذلك هيلين الخال (١٩٢٣-٢٠٠٩)، وتشجيع الفنانين الشباب، مع مواصلة ممارسته الفنية.

للتفاعل مع أعمال كورانيه، يتوجب تحديد إطار زمني ومكاني، عبر السياق الجمالي داخل الحرم الجامعي، أو في ما يتعلق بالمشهد الكامل للفن اللبناني قبل الحرب الأهلية، وأثناء الحرب وما تلاها. عاصر كورانيه في بدايات دراسته الجامعية، ما عُرف بمعسكرين متعارضين جمالياً داخل قسم الفنون. فمن جهة، قاد جون كارسويل نزعة حداثة تجاهلت فئات واضحة ورأسخة من الفنون الجميلة (كالرسم والنحت والتصميم الجرافيكي) لإنتاج الفن بوصفه "عرضاً ببنياً" أو فناً يشكك في إمكانية وجوده، و عليه فقد اعتمد تصوير كتل صلبة وأحادية اللون عند ملتقى الفن بالهندسة المعمارية، لخلق أسلوب متناغم مع مفهوم "التقليدية" والأشكال الأساسية - والتي اعتبرت مفاهيم جديدة في الفن رداً على الرسم الحديث في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. بينما تابع آرثر فريك سلسلة تقاليد يمكن وضعها في سياق الواقعية المحاكية، التي ركزت علمه التصوير الواقعي للمساحات والناس. ويمكن النظر إلى عمل كورانيه بشكل عام في هذا الإطار الذي اعتمده فريك كمواصلة لهذا الأسلوب حتىه وبعد اختفاء التشعبات التي نشأ منها، ما يخلق تأثيراً مستداماً على الناس والمؤسسات.

Artist's Biography

David Kurani was born in Virginia, United States of America, but grew up in Lebanon, and spent the majority of his childhood in Ras Beirut. His father, Dr. Habib Kurani, was the American University of Beirut's first Registrar, and Chairman of the Education Department. Kurani's experience with fine arts began early, and continues to this day. In 1956, he was enrolled in the first children's seminars run by Maryette Charlton (1924-2013), a key figure in the development of the arts at AUB. At university (1962-1966), he was trained by educators such as Professor Arthur Frick (b. 1923), Tracy Montminy (1911-1992), and John Carswell (b. 1931), who would later become known as the primary actors behind the creation of the Fine Arts and Art History department, established in 1952, and its subsequent presence at AUB today. He was an accomplished student, and in 1965, was awarded the First Prize in Drawing in the Tri-University contest between AUB, LAU, and ALBA.

In 1966, he enrolled in the Bristol Old Vic Theatre School (1966-68) where he concentrated on acting and directing, but found opportunities to channel his fine arts background into endeavors such as stage design and costuming. Kurani returned to Lebanon in 1968, and began teaching both art and theatre at AUB alongside his former teachers, Frick and Carswell, as well as Helen Khal (1923-2009). Presently, he divides his art practice between stage design, watercolor landscapes and portraiture with occasional forays into surrealism, cartooning and filming. He is married, has three sons, and lives in Mtayleb and Ashkout.

سيرة الفنان

ولد ديفد كوراني في فرجينيا، الولايات الامريكية المتحدة، وعاش في لبنان وقضى معظم طفولته في رأس بيروت. والده الدكتور حبيب كوراني، هو أول أمين سجل ورئيس قسم التعليم في الجامعة الأمريكية في بيروت. بدأت تجربة كوراني مع الفنون الجميلة في وقت مبكر، مستمرة ليومنا هذا. وفي عام ١٩٥٦، التحق كوراني بحلقات الرسم الأولى المخصصة للصغار التي أدارتها مارييت تشارلتون (١٩٢٤-٢٠١٣)، إلى جانب كل من جون كارسويل وعيدة مخبير الذين عرفوا لاحقًا بمؤسسي قسم الفنون الجميلة وتاريخ الفن في الجامعة الأمريكية في بيروت في ١٩٥٢، ومن عملوا على تطويره واستمراره. وفي أيام تحصيله الجامعي (١٩٦٢-١٩٦٦)، جرمه تدريبه على أيدي معلمين أمثال البروفيسور آرثر فريك (مواليد ١٩٢٣)، وتربسيه مونتمايني (١٩١١-١٩٩٢)، وجون كارسويل (مواليد ١٩٣١). هذا وكان طالبًا متفوقًا، إذ حصد في عام ١٩٦٥ الجائزة الأولى في الرسم في مسابقة ضمت ثلاث جامعات الا وهن الجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة اللبنانية الأمريكية، وجامعة ألبا.

في عام ١٩٦٦، التحق بـ "مدرسة بريستول اولد فيك للفنون المسرحية" (١٩٦٦-١٩٦٨) حيث ركز على التمثيل والإخراج، وأوجد فرصًا لدمج خلفيته وشغفه الفني بالأنشطة المسرحية المختلفة بما في ذلك التصميم المسرحي، والتمثيل، وتصميم الأزياء. ولامه عودته عام ١٩٦٨ إلى لبنان، قام بتدريس الفن والمسرح في الجامعة الأمريكية في بيروت جنباً إلى جنب مع أساتذته السابقين، فريك وكارسويل، وكذلك هيلين الخال (١٩٢٣-٢٠٠٩). حاليًا، يقسم كوراني ممارسته للفنون ما بين تصميم المسرح، ورسم المناظر الطبيعية بالألوان المائية والبورتريه، مع شطحات حينية إلى السريالية والرسوم الكاريكاتورية والتصوير. متزوج وله ثلاثة أولاد ويسكن في المطيلب وعشقوت.

Double Self-Portrait (Before and After), 2012. Graphite on paper, 42cm x 29.7cm

رسم الذات المزدوج (قبل وبعد)، ٢٠١٢. رصاص على ورق، ٤٢سم x ٢٩.٧سم

Maameltein, 1996. Watercolor on paper, 39cm x 31.5cm.

معاملتين، ١٩٩٦. ألوان مائية على ورق، ٣٩سم x ٣١.٥سم

Class Demonstration: Five-Minute Onion, 2014. Watercolor on paper, 42cm x 29.7cm

نموذج في الصف: رسم بصلة في خمس دقائق، ٢٠١٤. ألوان مائية على ورق، ٤٢سم x ٢٩.٧سم

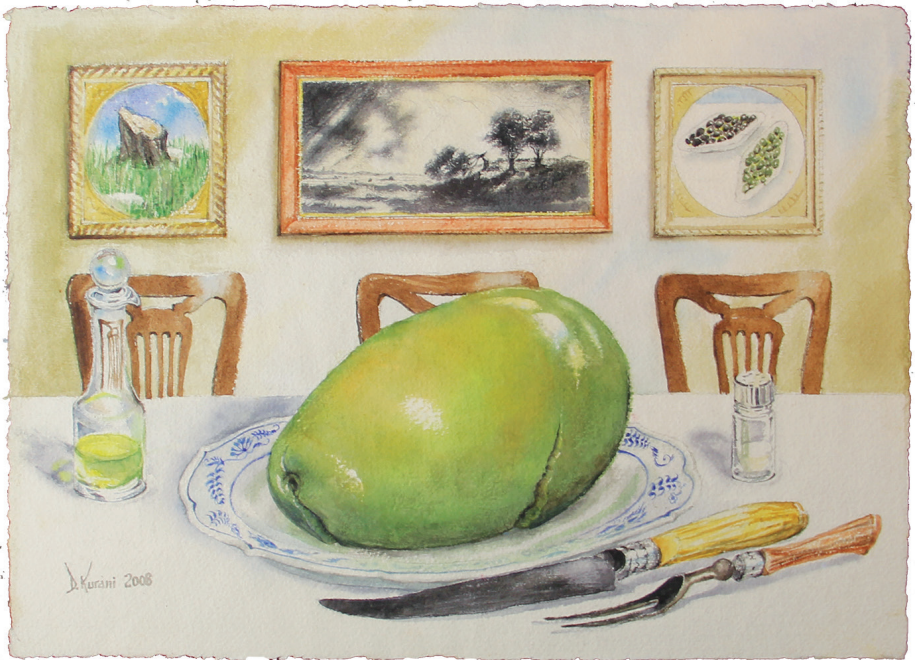

Nude 1, 1963. Oil on wood board, 40cm x 30cm
عاریة ١، ١٩٦٣. زيت علیہ خشب، ٤٠ سم x ٣٠ سم

Canna Lilies in Ashqout, 2013. Oil on canvas, 50cm x 60cm

زنبق القنا في عشقوت، ٢٠١٣. زيت على قماش، ٥٠ سم x ٦٠ سم

The Great Olive, 2010. Watercolor on paper, 54.2cm x 44.5cm

الزيتون العظيم، ٢٠١٠. ألوان مائية على ورق، ٥٤.٢سم x ٤٤.٥سم

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

**Director, AUB Art
Galleries and Collections**

Rico Franses

**AUB Art Galleries and Collections
Steering Committee**

Hala Auji

Ahmad El-Gharbie

Lina Ghaibeh

Daniele Genadry

Octavian Esanu

Rico Franses

Kirsten Scheid

American University of Beirut
Art Galleries and Collections

The AUB Philippe Jabre
Exhibition Fund

DAVID KURANI: Reality, Composed

Curators

Katharine Gordon
Lama El Khatib

Administrative Officer and Exhibition Coordinator

Dania Dabbousi

Graphic Design

Lynn El-Hout

Exhibition Design

Lama El Khatib

Video Editing

Katharine Gordon

Technical Support

Yamen Rajeh
Georges Issa
Wissam Merhi
Hassan Baracat

Translation and Copy Editing

Patrick Kamel

Acknowledgements

Special thanks to David Kurani and his family for their support throughout the production of the exhibition.

We extend our gratitude to Octavian Esanu and Rico Franses for their continued guidance. We would also like to thank the Ramzi and Saeda Dalloul Art Foundation for generously contributing several pieces from their collection for the exhibition. Finally, we would like to acknowledge the efforts of Walid Sadek, Daniele Genadry, Hala Auji, Yassmeen Tukan, and everyone who supported the making of this exhibition.

