

**Rituals of Signs
and Transitions
(1975-1995)**

© 2015 The Khalid Shoman Foundation

Darat al Funun - The Khalid Shoman Foundation

P.O.Box 5223, Amman 11183, Jordan

Tel.: 962 6 4643251 / 2

Fax: 962 6 4643253

darat@daratafunun.org

www.daratafunun.org

Cover Image: Shaker Hassan al Said, Untitled, 1990s. The Khalid Shoman Collection.

The Khalid Shoman Foundation
darat al funun

مؤسسة خالد شومان
دارة الفنون

Rituals of Signs and Transitions (1975-1995)

19 May 2015 - January 2016

Rituals of Signs and Transitions (1975-1995)

Rituals of Signs and Transitions (1975-1995) is the first of two exhibitions that investigate artistic and historical transformations in the Arab world between 1975-1995 and 1995-2015 respectively. The exhibition features works from the Khalid Shoman Collection, one of the first private collections dedicated to contemporary Arab art. *Rituals of Signs and Transitions* questions the significance history of art has in our region today, investigates the relationship between art works and political and historical transitions at the time, and looks at the exchange between art works with other forms of expression, such as literature, music, and cinema.

The period between 1975 and 1995 proved to be crucial in the formation of the modern Arab world. In spite of treaties signed, not all wars that were ignited have been extinguished today. Art has seemingly perfected the cunning of history by creating an alternative universe meant to give signs and ask questions rather than documenting the prevailing ugliness and fading beauty.

The period began with the Lebanese Civil War (1975), the Tel al Zaatar massacre (1976), and the Egypt-Israeli peace treaty (1979), followed by the assassination of Anwar Sadat (1981), the invasion of Beirut (1982), and the first Palestinian Intifada (1987). The period continued with the Gulf War (1991) and the Algerian Civil War (1992), and ended with the signing of the Oslo Agreement (1993) and the Wadi Araba Treaty (1994). These events marked the paths of people and nations, and encouraged various artistic practices to record the transitions that we are still living through now.

In the 1970s, it was the Iraqi art scene that created pivotal works of art that were both experimental and theoretical, as they attempted to escape established Western aesthetics. This is seen through the works by artists such as Shaker Hassan al Said from the 'One Dimension' group, Rafa Nasiri and Dia Azzawi, who established the 'New Vision' collective, and through works by Ismail Fattah and Issam al Said. Later Iraqi artists include Nedim Kufi Mohsen and Jananne Al-Ani. Elsewhere, the 1970s also produced a new generation of artists, such as Lebanese poet, writer, and artist Etel Adnan and Egyptian artist Adam Henein.

Artists on the Palestinian art scene each brought a unique artistic approach to the Palestinian cause, ranging from explorations in body movement, space, and Arabic calligraphy by Samia Halaby, Nabila Hilmi, and Jumana al Hussein, to the work of Suleiman Mansour, who resisted the occupation at the time of the first Intifada by boycotting Israeli products and using only natural materials. Some artists were directly inspired by popular resistance, as seen in the works of Ahmad Nawash, and the documentation of graffiti on the walls of Gaza by Leila Shawa, while drawings by both Aziz Amoura and Adnan Yahya reflect the Sabra and Shatila massacre. New materials and new media also emerged during this time, as seen in the innovative techniques used by Nasser Soumi and Vera Tamari, and the first video art works by Mona Hatoum.

Meanwhile, artists in the rest of the region produced a huge variety of work, as can be seen in the first abstract face paintings by Syrian artist Marwan, the black etchings by Sudanese artist Mohammad Omar Khalil, and almost weightless wooden sculpture by Lebanese artist Chaouki Choukini. Syrian artist Yousef Abdelke created directly political work, while Tunisian artists Abderrazak Sahli and Gouider Triki, and Moroccan artist Mohamed Kacimi focussed on inscriptions and signs. It can also be seen in the photographs of Amman in 1987 by Lebanese photographer Fouad Elkhoury, and the contemplation of place in the works by Ali Jabri.

1975 also marked the death of famous singer Oum Kulthoum, whose presence dominated all modes of expression for decades. The year also saw the release of the first print of Emile Habibi's novel *The Secret Life of Saeed the Pessoptimist*, whose black satire marked a departure from Palestinian literary classics. This was released alongside the novels *Sandstorms* by Ghalib Halasa and *Respected Sir* by Naguib Mahfouz, and was followed by the release of the 1977 film *Tel al Zaatar* by director Moustafa Abu Ali under the Palestinian Film Foundation. In 1978, Edward Said released his pivotal book *Orientalism*, thereby establishing a new tone in post-colonial academic discourse.

In 1984, Fairouz's work in Lebanon took a leap from the rural to the urban with the release of her album '*Maarefti feek*' (*Knowing You*), which chronicled a social transformation as viewed by her son Ziad Rahbani, who in turn produced dozens of plays, radio sketches, and musical works rich in cynicism, mocking the Lebanese Civil War and the social and political transitions of the time. Similarly, dozens of works chronicled the beginning of the Palestinian Intifada, most iconic of which was the 1987 song '*Wain al malayeen?*' (*Where are the millions?*) by Julia Butros.

After the Palestinians escaped the 1982 Invasion of Beirut, Mahmoud Darwish recited one of his leading poems entitled '*Madih al-zill al-ali*' (*A eulogy for the tall shadow*) in Tunisia. This work acted as an echo of

Palestinian resistance, starting with a question of nations and ending with the question of existence. This is followed in 1988 by the poet Adonis, who produced '*Aghani Mihyar al Dimashqi*' (*Songs of Mihyar the Damascene*). Poet Mohammad al Maghout produced a series of poetic works, plays, and films including in 1979 '*Kasak ya watan*' (*Cheers Nation*), and in 1987 the novel '*Sa'akhun watani*' (*I shall betray my homeland*).

In the nineties, Arab and Western countries alike saw an influx of Iraqi artists. Jordan in particular welcomed several, including Shaker Hassan al Said, who gave a series of lectures at Darat al Funun that resulted in a book called *Dialogues on Art* (1995). In 1992 Tunisian director Fadel Aljaziri performed '*Alhadra wal nojoom*' in Tunis, and later at Darat al Funun. At the same time, Syrian playwright Saadallah Wannous, after learning he had cancer, created the 1994 play *Rituals of Signs and Transitions*, which gave its name to this exhibition. This is one of the most crucial works of art confronting the use of politics in religious dialogue, and can be regarded as a prophecy today. It stands as an example of what art has the potential to reveal.

The exhibition *Rituals of Signs and Transitions (1975-1995)* revives art, books, and visual and audio productions as an affirmation of the role of art in shaping our individual and collective histories.

Beit al Beirut
Abderrazak Sahli
Ali Jabri
Chaouki Choukini
Dia Azzawi
Ismail Fattah
Issam al Said
Jumana al Hussaini
Leila Shawa
Mona Hatoum
Nabila Hilmi
Nasser Soumi
Samia Halaby
Suleiman Mansour
Vera Tamari
Youssef Abdelké

Blue House
Adnan Yahya
Aziz Amoura
Fouad el Khoury
Mona Saudi
Shaker Hassan Al Said

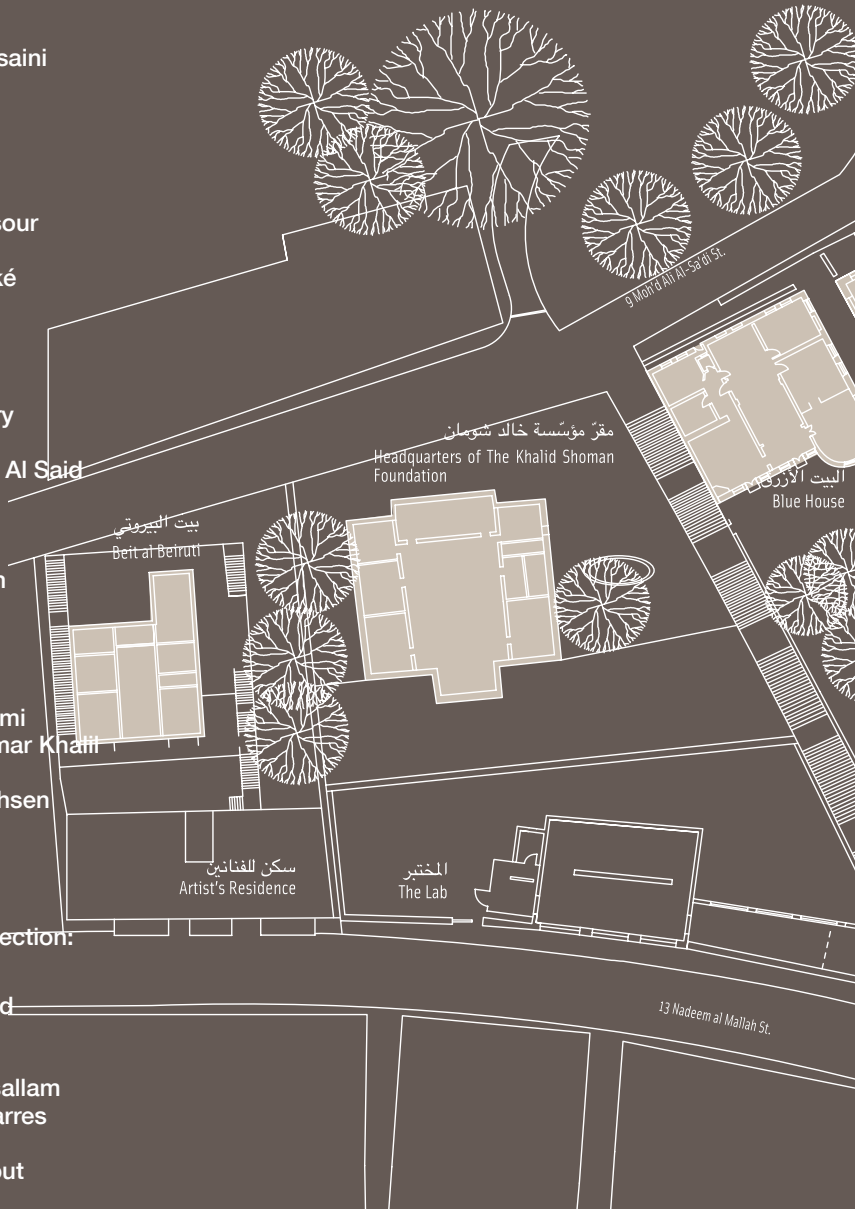
Main Building
Adam Henein
Ahmad Nawash
Etel Adnan
Gouider Triki
Jananne Al-Ani
Marwan
Mohamed Kacimi
Mohammad Omar Khalil
Mona Hatoum
Nedim Kufi Mohsen

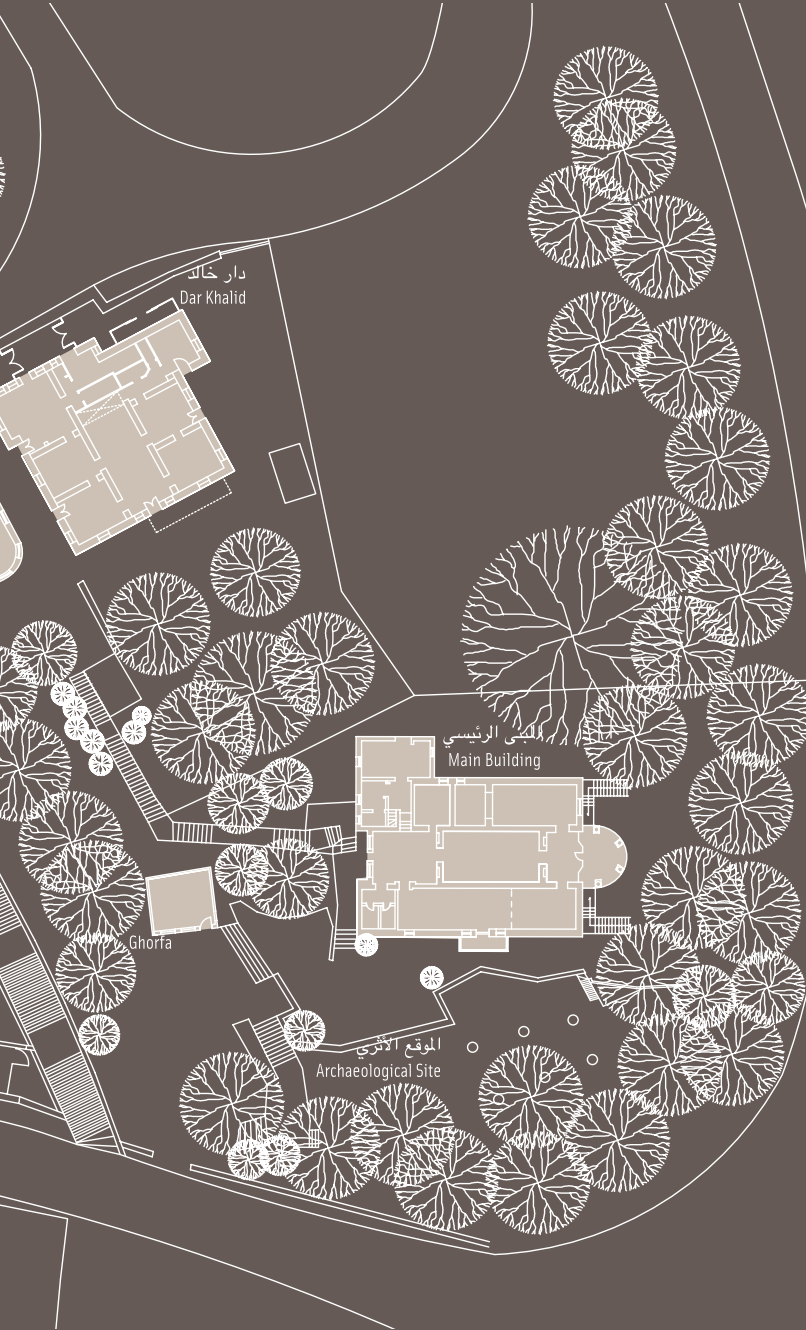
Ghorfa
Emily Jacir

Permanent collection:

Dar Khalid
Fahrelnissa Zeid

Headquarters
Abdul Hay Mosallam
Fateh al Moudarres
Himat Ali
Ismail Shammout
Rafa' al Nasiri
Ziad Dalloul

بيت البيروتى
عبد الرزاق الساحلى
شموقى شوكنى
على الجابرى
ضياء العزاوى
اسماعيل فتاح
عصام السعيد
جمانة الحسينى
لىلى الشوّا
منى حاطوم
نبيلة حلمى
ناصر سومى
سامية حلى
سليمان منصور
فيرا تمارى
يوسف عبدلكى

البيت الأزرق
عدنان يحيى
عزيز عمّورة
فؤاد الخورى
منى السعيدى
شاكر حسن آل سعيد

المبنى الرئيسى
آدم حنين
أحمد نعواش
إيتيل عندان
قويدر التركى
جنان العائى
مروان قصاب باشقى
محمد عمر خليل
محمد القاسمى
منى حاطوم
ندىم كوفى

الغرفة
أملى جاسر

المعرض الدائم:

دار خالد
فخر النساء زبد

مقر مؤسسة خالد شلومان
عبد الحى مسلّم
فاخ المدرس
هيتمت على
اسماعيل شمتوط
رافع الناصرى
زياد دلول

ثم في دارة الفنون. وبعد معرفته بإصابته بالسرطان. يكتب المسرحي السوري سعد الله ونّوس مسرحيّة «طقوس الإشارات والتحوّلات» (1994) التي يستلهمها المعرض في عنوانه. كأحدى أبرز الأعمال الفنيّة التي تواجه استعمال السياسة للخطاب الديني فيما نراه اليوم بما يشبه نبوءة. وأحد أبرز الأعمال التي تطرح التساؤلات المناسبة لما يمكن أن يكشف عنه الفن.

يستعيد معرض «طقوس الإشارات والتحوّلات» (1975 - 1995) الفنون التشكيليّة. والكتب. والإنتاجات البصريّة والسمعيّة كتأكيد على دور الفنون وارتباطها بتاريخنا الفردي والجمعيّ.

قويدر التريكي، إلى الصور الفوتوغرافية لعمّان في 1987 لفؤاد الخوري. ورصد المكان في أعمال الفنّان الأردني علي الجابري.

في المقابل، شهد العام 1975 نهاية مسيرة أم كلثوم: أبرز الفنّانات اللواتي أسرن الشّحنات التعبيريّة العربيّة على مدى عقود. وصدرت الطبعة الأولى من رواية «المتشائل» لإميل حبيبي التي تنصّلت، بسخريتها السوداء، من كلاسيكيّات الأدب الفلسطينيّ المباشر. وصدرت أيضاً رواية «الخماسين» لغالب هلسا، و«حضرة المحترم» لنجيب محفوظ. وأنتج مصطفى أبو علي فيلم «تل الرّعتر» (1977) ضمن مؤسسة السينما الفلسطينيّة. كما كان إدوارد سعيد يصدر كتابه المحوّر «الاستشراق» (1978) الذي أسّس لنبرة جديدة في عالم أكاديميا ما بعد الكولونياليّة.

وفي هذه المرحلة، بدأت أعمال فيروز بالتحوّل من الريفيّة إلى المدنيّة عبر إطلاق اسطوانة «معرفتي فيك» (1984) التي أرّخت لذلك التحوّل الاجتماعيّ برؤية ابنها زياد الرحباني، والذي أنتج بدوره عشرات المسرحيّات والاسكيتشات الإذاعيّة والأعمال الموسيقيّة التي حملت تهكماً حاداً بمواكبة الحرب الأهليّة اللبنانيّة والتحوّلات الاجتماعيّة والسياسيّة. بينما أرّخت عشرات الأعمال لبداية الانتفاضة الفلسطينيّة، أبرزها وأكثرها أيقونيّة: «وين الملايين» (1987) لجوليا بطرس.

وفي تونس، بعد خروج الجماعات الفلسطينيّة من بيروت بعد اجتياحها (1982)، يلقي محمود درويش واحدة من أبرز قصائده الملحميّة «مديح الظل العالي» كصدى للعمل الفلسطينيّ المقاوم الذي يبدأ بالسؤال عن وطنه، وينتهي بالتساؤلات الوجوديّة. بينما يصدر أدونيس كتابه الشعريّ «أغاني مهيار الدمشقيّ» (1988)، وينغمس محمّد الماغوط في سلسلة أعمال شعريّة ومسرحيّة وسينمائيّة منها «مسرحيّة «كاسك يا وطن» (1979)، وكتاب «سأخون وطني» (1987).

وفي مرحلة التسعينيّات، بدأت الدول العربيّة والأجنبيّة باستقبال الفنانين العراقيين الذين تركوا بلدهم الملتهب، ليصل عدد منهم الأردن، ويعقد الفنان شاكر حسن آل سعيد سلسلة محاضرات في دارة الفنون لتصدر لاحقاً في كتاب «حوار الفن التشكيلي» (1995)، ويقدم المخرج التونسي فاضل الجزيري عرض «الحضرة وجوم» (1992) في تونس.

فبدءاً من الحرب الأهلية اللبنانية (1975)، ومجزرة تل الزعتر (1976)، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1979)، ثم اغتيال أنور السادات (1981)، ثم اجتياح بيروت (1982) والانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987)، مروراً بحرب الخليج (1991)، والعشرية السوداء في الجزائر (1992) وانتهاءً بتوقيع معاهدتي «أوسلو» (1993) و«وادي عربة» (1994). دمغت هذه الأحداث مسارات أشخاص ودول وعوالم، وغذت، في نفس الوقت، ممارسات فنية مختلفة لرصد التحوّلات التي نعيشها الآن.

ففي السبعينيات، كان المشهد الفني العراقي محترفاً محورياً لأعمال فنية وسمت تلك المرحلة بالتجريب والتنظير مثل: شاكر حسن آل سعيّد في جماعة «البعد الواحد»، ورافع الناصري وضياء العزاوي في جماعة «الرؤية الجديدة». إضافة إلى اسماعيل فتّاح وعصام السعيد، ولاحقاً نديم كوفي، وجنان العاني. وذلك إلى جانب جيل فني تبنى، باكرًا، الأدوات الفنية ابتداءً من الموروث العربيّ مثل الفنّانة والشاعرة اللبنانية إيتيل عدنان والنحات المصري آدم حنين.

بينما أنتج المشهد الفني الفلسطيني في الفترة التي يرصدها المعرض أجيالاً من الفنّانين الذين اتّخذ كلّ منهم مساراً فنياً مختلفاً انهمك في تقصّي القضية الفلسطينية. فمن أعمال سليمان منصور التي اقتربت من الحسّ الشعبيّ في مقاومة الاحتلال في فترة الانتفاضة الأولى من خلال مقاطعة أدوات الفنّ الإسرائيليّة واستعمال المواد الطبيعية بدلاً منها، إلى استكشافات في حركة الجسد والمكان والخط العربيّ في أعمال سامية حلبي ونبيلة حلمي وجمانة الحسيني، وإلى استلهام المقاومة الشعبية بشكل مباشر في أعمال أحمد نعواش، خاصّة الأعمال التي عكست مجزرة صبرا وشاتيلا لكل من عزيز عمّورة وعدنان يحيى، وحتىّ بداية استخدام مواد فنية جديدة كالإنشاء الفنيّ لدى ناصر سومي وفيرا تمّاري، والجرافيتي لدى ليلي الشوّا، والفيديو في أعمال منى حاطوم.

بينما تتنوّع توجهات الفنّانين في بلاد أخرى من التجريد في أعمال السوري مروان قصاب باشي، والحفر في أعمال السوداني محمد عمر خليل، والنحت في أعمال اللبناني شوقي شوكني، والسياسي المباشر في أعمال السوري يوسف عبدلكي، والاحتفاء بالنقوش والإشارات في أعمال التونسي عبد الرزاق الساحلي والمغربي محمد القاسمي والتونسي

«طقوس الإشارات والتحوّلات» (1975 - 1995)

«طقوس الإشارات والتحوّلات» (1975 - 1995) جزء أوّل من معرضين يرصدان التحوّلات الفنيّة والتاريخيّة في العالم العربي في فترتين (1975 - 1995). و (1995 - 2015) . من خلال مجموعة خالد شومان الخاصّة: إحدى أولى المجموعات المكرّسة حصريّاً للفن العربي المعاصر. لتطرح، في الوقت المناسب، عمّا قد يعنيه تاريخ الفن بالمنطقة في عالمنا اليوم. وعلاقة هذه الأعمال بالتحوّلات السياسيّة والتاريخيّة. ومخاطبتها للفنون الأخرى من أدب وموسيقى وسينما.

بدأت الفترة ما بين 1975 و1995 حاسمةً في تشكيل عالمنا العربيّ كما نعيش تحوّلاته اليوم على جميع المستويات. فكما اندلعت حروب وانطفأت، وبعضها لا يزال يشتعل حتّى الآن على هامش المعاهدات التي وُقعت. خدعت الفنون التاريخ بخلق عالم موازٍ معنيٍّ بإرسال الإشارات وطرح التساؤلات أكثر من توثيق الرّاهن على بشاعته أو جماله المضيء بوهن.

طقوس الإشارات والتحويلات (1975 – 1995)

19 أيار/ مايو 2015 - كانون الثاني/ يناير 2016

© 2015 حقوق الطبع. مؤسسة خالد شومان

دارة الفنون - مؤسسة خالد شومان

ص.ب. 5223 عمان 11183، الأردن

هاتف: 4643251

فاكس: 4643253

darat@daratafunun.org

www.daratafunun.org

صورة الغلاف: شاكر حسن آل سعيد، بدون عنوان، في التسعينيات. مجموعة خالد شومان الخاصة

The Khalid Shoman Foundation
darat al funun

مؤسسة خالد شومان
دارة الفنون

طقوس الإشارات
والتحويلات
(1995 – 1975)