القافلة
CARAVAN,

BARJEEL ART FOUNDATION

القافلة
CARAVAN,

Credits

Cover: Lara Baladi. [Detail] Oum El Dounia
(The Mother of the World)

© Copyright
All images reproduced in this catalogue
are copyright of the artist, authorised
representatives or the Barjeel Art Foundation.

Curatorial concept and catalogue design
Mandy Merzaban

Artist texts and editing
Daliah Merzaban

Primary exhibition sponsor

TAWAZUN توازن

Presented by:

MARAYA ART CENTRE مرايا مركز للفنون

جدول المحتويات

القافلة 6-7
مقدمة بقلم سلوى المقدادي..... 8-11
محمد سعيد بعلبكي..... 12 -13

استعادة الواقع
التصورات الحافلة بالتحديات للتاريخ المسجل
مقابلة مع محمد سعيد بعلبكي..... 14 - 19

هناء مال الله..... 20 - 23
نزار يحيى..... 24 - 27
لارا بلدي..... 28 - 31
لمياء قرقاش..... 32 - 33
ديانا الحديد..... 34 - 35

الهندسة المعمارية بين العوالم
مقابلة مع ديانا الحديد..... 36 - 41

شاكر حسن آل سعيد..... 42 - 43
خالد حافظ..... 44 - 47
سامي محمد..... 48 - 49
أحمد عسقلاني..... 50 - 51
شانت أفيديسيان..... 52 - 53
حسن الكلاوي..... 54 - 57
جورج بهجوري ..... 58 - 61
حليم قارة بيبان..... 62 - 63
فيصل لعيبي صاحي ..... 64 - 65
شادي حبيب الله..... 66 - 68

Table of Contents

Caravan ..... 6 - 7
Foreward by Salwa Mikdadi..... 8-11
Mohamed Said-Baalbaki ..... 12 -13

Recovering reality
Challenging perceptions of recorded history
an interview with Mohamed Said-Baalbaki ..... 14 - 19

Hanaa Mallallah..... 20 - 23
Nazar Yehyah ..... 24 - 27
Lara Baladi ..... 28 - 31
Lamya Gargash..... 32 - 33
Diana Al Hadid ..... 34 - 35

Architecture between realms
an interview with Diana Al Hadid ..... 36 - 41

Shakir Hassan Al Said ..... 42 - 43
Khaled Hafez ..... 44 - 47
Sami Mohammed ..... 48 - 49
Ahmad Askalany ..... 50 - 51
Chant Avedissian ..... 52 - 53
Hassan El Glaoui ..... 54 - 57
George Bahgory..... 58 - 61
Halim Karabibene ..... 62 - 63
Faisal Laibi Sahi ..... 64 - 65
Shadi Habib Allah..... 66 - 68

CARAVAN.

Caravan is a term that historically denotes a company of travellers–often merchants, pilgrims or migrants–who venture across desert trade routes for business, cultural or spiritual purposes. Today, the idea of a caravan is associated with tourism and leisure. Tourist agencies invite visitors to traverse time in order to experience ancient civilisations, take part in "Bedouin-style adventures" and visit a series of carefully selected historical sites.

Through history, fiction and travel literature has portrayed caravans in the Middle East in a way that straddles fantasy and reality. Meanwhile, modern-day caravan tours claim to offer a gateway into a romantic past including belly dancers, bazaars, camels, hieroglyphics and other opulent tokens of ancient Arabia. In both contemporary and ancient contexts, caravans contain both real and imaginary elements. They embody memories of the past that are only loosely representative of the complexities of cultural traditions and history.

Artists in this exhibition explore ideas of travel, nostalgia and reconstructing the past in a way that reveals the hazy divide between recorded history and myth. The artworks investigate both personal and collective histories behind prevailing ideas of the heritage, culture and antiquity.

Mandy Merzaban
Exhibitions Manager and Curator

القافلة .

"القافلة" مصطلح قديم كان يدل سابقاً على مجموعة من المسافرين– غالباً من التجار أو الحجاج أو المهاجرين– الذين يقطعون مسافات طويلة عابرين الطرق الصحراوية لأغراض قد تكون تجارية أو ثقافية أو روحانية. أما في عصرنا الحالي، فإن كلمة "القافلة" مرتبطة بمجال السياحة والترفيه، حيث تصطحب وكالات السياحة الزوار في جولات للتعرف على الحضارات القديمة، وتدعوهم للمشاركة في مغامرات تحمل طابعاً بدوياً، وزيارة عدد من المواقع التاريخية المنتقاة بعناية.

وفي حين قدم أدب الرحلات والمغامرات للقوافل في الشرق الأوسط عبر التاريخ صورة تتأرجح بين الحقيقة والخيال، فإن القوافل السياحية المعاصرة تتيح الفرصة لاستكشاف الماضي الحالم للمنطقة، بملامحه المميزة مثل الرقص الشرقي، والأسواق الشعبية، والإبل، والمخطوطات القديمة، وغيرها من العناصر العربية الساحرة. وعلى العموم، تنطوي القوافل بمفهوميها القديم والحديث على عناصر حقيقية وخيالية في آن معاً، إذ تجسد ذكريات الماضي التي تعكس التاريخ والتقاليد الثقافية للمنطقة، وإن يكن بشكل غير دقيق تماماً.

وفي هذا المعرض، سيقوم الفنانون باستكشاف مفاهيم وأفكار مختلفة حول السفر والحنين معيدين تشكيل الماضي بأسلوب يظهر ذلك الحد الضبابي الذي يفصل بين التاريخ الموثّق والأسطورة؛ حيث تتعمق أعمالهم الفنية في التاريخين الشخصي والجمعي اللذين تنبع منهما التصورات السائدة حول التراث والثقافة والعصور الغابرة.

ماندي مرزبان
قيّمة ومديرة المعارض

Foreward

The title of the exhibition "Caravan" aptly describes the journey of a group of artists who respond individually and collectively to the passage of time in a region rich with ancient myths and contemporary symbols. However, the art in this exhibition challenges the common definition of caravan as an assembly of vehicles traversing a desolate desert landscape. Artworks by several generations of Arab artists present a visual expedition through the last 50 years of the region's art production, from the existentialist Sufi philosophy of Shakir Hassan Al Said's "One-Dimension" theories presented in mixed-media abstract pieces to Shadi Habib Allah's organic figures stripped of any geo-cultural notations. These artists examine the ontological landscape; the former explores the spiritual human condition while the latter looks at new ways of seeing and using advanced computer technology of animation to highlight the inherent nature of humans and objects.

Caravan takes the viewer from the seemingly uninhabited interiors of traditional homes in Lamya Gargash's photography to the profusion of figures in the photomontages of Lara Baladi, where the past is animated within an array of familiar characters, drawing us into a fictitious world. Images of past and present also dominate Khalid Hafez's large canvases, where women take centre stage as Goddess figures.

Ancestral traditions and local mythology are also central to Hassan El Glaoui's paintings and in the anthropomorphic figures of Halim Karabibene's artwork respectively. The passage of time permeates Diana Al Hadid's mixed-media work of ancient architectural fragments juxtaposed with debris of contemporary

objects, leading us to question the authenticity of historical objects as artefacts.

Colourful, figurative paintings of daily life in pre-war Iraq are typical of works by Faisal Laibi, in contrast to Iraqi artists Hanaa Malallah and Nazar Yehyah, who focus on the destruction wrought by war in Iraq and the

Faisal Laibi Sahi. The Arab boy. Acrylic on canvas. 96 x 86 cm. 2000.
Image courtesy of the artist and Al Bareh gallery.

resulting environmental degradation and the loss of life. Sculptural pieces of Ahmed Askalany are inspired by the traditional craft of weaving to create oversized animal shapes. In this exhibition, hens common to the Egyptian countryside are skilfully sculpted using palm leaves.

The Barjeel Art Foundation has succeeded in bringing together a distinguished group of Arab artists whose art offers the viewer different readings of historical narratives that vacillate between reality and fiction. In the process of deciphering the multi-layered meanings of ancient and contemporary symbols, the art challenges us to embark on a personal journey through time.

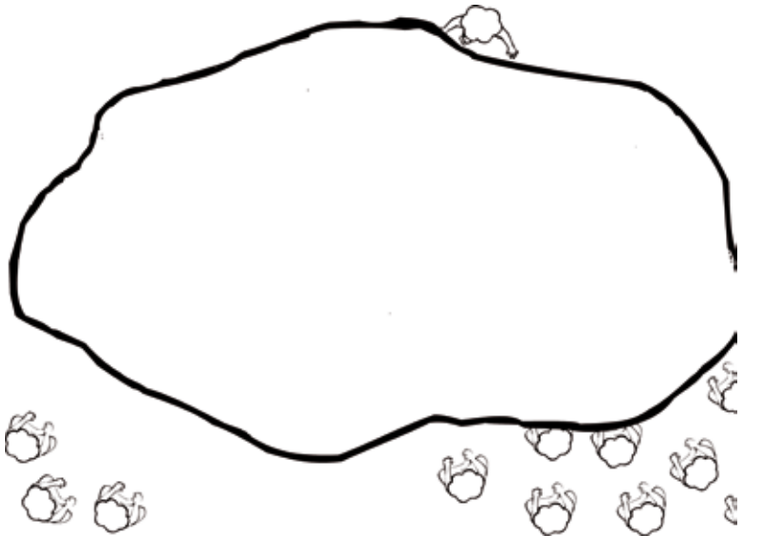
Salwa Mikdadi
Curator and Art Historian
Head of Arts and Culture Program
Emirates Foundation

مقدمة

يصف عنوان معرض "القافلة" رحلة مجموعة من الفنانين الذين تفاعلوا بشكل فردي أو جماعي مع مسألة مرور الوقت في منطقة غنية بالأساطير القديمة والرموز المعاصرة. وتتحدى فنون هذا المعرض التعريف التقليدي للقافلة بصفتها مجموعة من المسافرين الذين يجتازون الدروب الصحراوية المقفرة، وذلك من خلال عرض أعمال فنية متميزة لفنانين عرب من أجيال مختلفة يقدمون رحلة بصرية هي خلاصة خمسين عاماً من الإنتاج الفني في المنطقة ابتداءً من الفلسفة الوجودية الصوفية لنظريات البعد الواحد التي قدمها شاكر حسن آل سعيد في أعمال تجريدية متعددة المواد وصولاً إلى شادي حبيب الله الذي تجردت شخوصه العضوية من أي رموز جيو–ثقافية. ويتفحص هذان الفنانان معالم المشهد الوجودي؛ إذ يستكشف آل سعيد الحالة الروحية البشرية، فيما يتطلع حبيب الله إلى وسائل رؤية جديدة باستخدام تقنية الرسوم المتحركة بواسطة الكمبيوتر لتسليط الضوء على الطبيعة المتأصلة للأشخاص والأشياء.

ويأخذ معرض "القافلة" المشاهد من الأجواء غير المألوفة للمنازل التقليدية في صور لمياء قرقاش الفوتوغرافية إلى زحام الأشخاص في لقطات لارا بلدي المركبة بطريقة الفوتومونتاج، حيث يعود الماضي إلى الحياة عبر مجموعة من الشخصيات المألوفة التي ترسم وجودنا ضمن عالم خيالي. كما تطغى صور الماضي والحاضر أيضاً على لوحات خالد حافظ الضخمة التي تتربع النساء في وسطها كشخوص مقدسة.

وتشكل تقاليد الأسلاف أيضاً محور رسومات حسن الكلاوي، فيما تبدو الأساطير المحلية جلية في الأشكال التشخيصية لأعمال حليم قارة بيبان. ويتخلل مفهوم مرور الوقت عمل ديانا الحديد الذي استخدمت فيه مواد مختلفة لتصور أشكالاً معمارية قديمة في مواجهة أنقاض لأشياء عصرية، الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل حول أصالة الأشياء التاريخية كقطع أثرية.



Shadi Habib Allah. An Ongoing Tale. 2006. Two channel video installtion.
Image courtesy of the artist and Green Art Gallery.

وتبدو الرسومات التشخيصية الملونة للحياة اليومية في عراق ما قبل الحرب السمة العامة في لوحات فيصل لعيبي، والتي تتناقض مع أعمال غيره من الفنانين العراقيين مثل هناء مال الله ونزار يحيى اللذين ركزا على تصوير الدمار الذي تسببت به الحرب في العراق وما نجم عنها من تدهور بيئي وخسارة في الأرواح. وتستقي أعمال أحمد عسقلاني النحتية إلهامها من حرفة الحياكة التقليدية لإبداع أشكال حيوانية ضخمة؛ وقدم الفنان في هذا المعرض مجسمات لطيور الدجاج – الشائع تربيتها في الأرياف المصرية – منحوتة باستخدام سعف النخيل.

لقد نجحت «مؤسسة برجيل للفنون» في هذا المعرض باستقطاب نخبة مميزة من الفنانين العرب الذين تقدم أعمالهم الفنية للمشاهد قراءات مختلفة للروايات التاريخية التي تتأرجح بين الواقع والخيال. وفي خضم سعينا لتفسير المعاني متعددة المستويات لرموزها القديمة والحديثة، تتحدانا هذه الأعمال الفنية لتقودنا في رحلة شخصية عبر الزمن.

سلوى المقدادي
منسقة متاحف ومؤرخة فنية
مدير برنامج الفنون والثقافة
مؤسسة الإمارات

Mohamad Said-Baalbaki

B. Beirut, Lebanon, 1974

Themes of historical accuracy, institutional power and social memory feature in the artwork of painter and interdisciplinary artist Mohamad Said Baalbaki. Based in Berlin, the Lebanese artist was initially known for painted works that drew on his experiences as a child during the Lebanese Civil War and Israeli occupation. Baalbaki and his family were often uprooted and forced to move between different districts in Beirut and elsewhere in Lebanon during the war. Baalbaki's paintings, often devoid of people, portray piles of items such as suitcases, shoes, clothing and other belongings, symbolising lost, unrecorded and forgotten stories of history. A conceptual shift in Baalbaki's work occurred in 2006 when he began to examine the role of museums and institutions in guiding dominant perceptions of history. His ongoing project "Al Buraq" is a fictional museum display charting the discovery of remains of the winged horse with a human head that is part of Islamic tradition. Baalbaki seeks to challenge the credibility of the museum, asking: "why and how does an artefact presented in a museum convey the impression of utmost credibility and authenticity to the spectator?" Baalbaki's work, featured in many prestigious galleries, has been exhibited across the Middle East, Europe, Canada and the United States.

[Right] Aus der Serie "Koffer", 2006-09, courtesty and property of the artist.

محمد سعيد بعلبكي

مواليد 1974، بيروت، لبنان

يتميز الفنان والرسام اللبناني محمد سعيد بعلبكي بمجالاته الفنية والإبداعية المتعددة التي يتناول فيها العديد من المواضيع المتعلقة بالدقة التاريخية، والسلطة المؤسسية، والذاكرة الاجتماعية. وكان بعلبكي – المقيم في العاصمة الألمانية برلين – في بداياته معروفاً برسوماته الفنية التي تعكس تجربته حينما كان طفلاً يعيش فترة الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي؛ حيث غالباً ما كان يتم تهجيره وعائلته وإرغامهم على الانتقال بين مناطق مختلفة من بيروت وأخرى خارج لبنان خلال الحرب الأهلية. وتتسم لوحات الفنان بعلبكي بأنها غالباً ما تكون مجردة من الناس والعنصر البشري عموماً لتصوّر عناصر مختلفة مثل الحقائب والأحذية والملابس وغيرها من الأمور التي ترمز إلى القصص المنسية التي لم تجد لنفسها مكاناً في سجلات التاريخ. وشهدت أعمال بعلبكي تحولاً في مفهومها عام 2006 حينما بدأ بدراسة الدور الذي تلعبه المتاحف والمؤسسات في صياغة التصورات السائدة حول التاريخ. وقد قام بعلبكي بإطلاق مشروعه الخاص الذي يحمل اسم «البراق» كمتحف تخيلي مستوحى من حصان البراق التي صورته بعض الثقافات الإسلامية بجناحين ورأس إنسان. ويدأب بعلبكي على تحدي مصداقية المتاحف سائلاً: «لماذا وكيف يمكن لأي من القطع المعروضة في متحف ما أن توصل انطباعاً بأقصى حدود المصداقية والموثوقية إلى المشاهد». وشاركت أعمال بعلبكي في العديد من المعارض الفنية المرموقة في الشرق الأوسط، وأوروبا، وكندا، والولايات المتحدة.

Mohamad Said-Baalbaki. Trunks. Oil on canvas. 150 x 200 cm 2006
Property of the Barjeel Art Foundation
© Christie's Images Ltd., 2010

Recovering Reality
Challenging perceptions of recorded history

Mohamad Said-Baalbaki

with Mandy Merzaban
(translated from German by Charlotte Bank)

MM: Initially, your body of work focused on painting and the materiality of paint on canvas. How did your approach help you convey some of your personal experiences growing up in Beirut during the civil war in the 80s?

MSB: My biography is very closely linked to painting. I come from a family of artists and painting was one of my early childhood discoveries. Growing up in Beirut during the civil war meant that we were often forced to stay within the four walls of our home; this was a protective space and at the same time a kind of prison. Painting became a place of refuge for me, the realm where I could dream and explore new things.

The things I had experienced were not always easy to convey. As a student in Beirut, my paintings dealt with themes of destruction and re-construction. Later on after moving to Berlin, my work took a different turn and I began to develop other themes. During my early years in Berlin my paintings were quite dark: I suffered from the lack of light, often feeling homesick and I was not sure where I belonged. Themes of exile, travel and identity became central to my work. I used suitcases and boxes as metaphors to express these sentiments. These motives possess a certain ambivalence. On one hand, every person who has experienced war links them to flight and exile. You get used to always having a packed suitcase on hand in case you need to flee. On the other hand, they represent new beginnings, hope, travel and even adventure. These different meanings converge and overlap in my paintings of suitcases. In 2006, I went back to Beirut for an artist's residency and it was during this extended stay that colour and light found its way back into my painting. I had made the

decision to stay in Berlin, to build a home there and this decision took much of the anxiety out of my life. I enjoyed a new-found freedom. So the suitcases took on another meaning, they began to symbolise hope and new beginnings rather than flight and danger. This visual aspect was paralleled by a technical factor: in the hot and dry climate of Beirut, paint dries much faster than in Germany, so I was able to work with a complex technique using multiple layers of paint and thus introduce a sense of light in my paintings. This light together with the warm, soft colours shows a relation to French painting, something I feel closely connected to.

MM: Can you elaborate on what motivated your transition from painting to a more conceptual approach? Have you abandoned painting entirely?

MSB: I have been moving in these two parallel yet interlinked universes for the past three or four years. While they are complementary, I have discovered that it is impossible for me to work simultaneously in both since they represent very different approaches. Yet, they form two central pillars of my work. Painting is and will always remain my first artistic medium, the one I find most natural to express myself in. I consider myself first and foremost a painter. But my painting has changed during this process to become more conceptual, focusing on complex ideas that show a certain ambivalence or irony. This is also a reflection of my life in Berlin with its different aspects. I have not yet solved my question of identity, which is like a tree whose roots stretch further and further in all directions. All these ideas take time to develop, they cannot be hurried and this is what I am working on currently. I am in a phase of intensive work, spending many hours a day painting and I have discovered that I missed this intensity.

On the other hand, my conceptual work allows me to develop other ideas that have been of lasting interest to me, such as archaeology, history, archives and collections. It also allows me to reflect on contemporary society in a different way, from a more analytical, "scientific" angle. I have always been fascinated by the world of science and research. If I had not studied painting, I could easily imagine myself working in this field.

MM: In your ongoing conceptual work "Al Buraq", you fabricate a fictional story about how two German scientists in the early 20th century discover the remains of Al Buraq, a winged horse with a human head used by Prophet Muhammad to travel from Jerusalem to Mecca in a single night. What is the motivation behind this body of work and why did you decide to use Al Buraq? In what ways is the fabrication a reflection of what goes on in the world around us?

[Installation view] Mohamad Said-Baalbaki. Al Burak. Image courtesy of the artist

MSB: The work's central aspect is not Al Buraq, which is not mentioned in the first part of the project, but rather the question of how knowledge and truth are fabricated and transmitted. After completing my MFA, I did a master's in museum studies. Instead of focusing purely on how to present knowledge in an objective way, I was interested in using the museum space as an artist; I wanted my intervention to be present. At that time, I developed a number of ideas on this basis. One project was a concept for a museum of history in Beirut. To define a history in Lebanon is almost impossible, many different views clash and many people claim to possess "truth". Ideas on what defines the "nation" are so diverse that the idea of a clearly defined historic truth that could be presented in an accessible way in an institution remains almost fictional. For another project, I used parts of a personal archive of newspaper clippings on archaeology and history. Though the physical archive was lost during the July War of 2006, I remembered one clipping about an intriguing discovery of dinosaur bones in the Beqaa Valley that occurred during a search for oil. Since the scientists' quest was for oil, the bones had no value to them and the discovery was largely unnoticed. Such stories were always very interesting to me because they show how we attach value and importance to pieces of scientific information and how very shortsighted considerations often

influence our long-term understanding. Another aspect is how easily people allow themselves to be tricked by constructions based on images. One of the most-glaring recent examples was the way Colin Powell was able to make the whole world believe in Iraq's weapons of mass destruction in 2003, only through the use of a couple of manipulated photos.

The "Al Buraq" project studies the fabrication of truth and knowledge. It starts with the discovery of a casket with mysterious bones belonging to an unknown animal during an archaeological excavation. A discussion ensues between two scientists who try to analyse the finds, thereby navigating between realms of fiction and reality, religion and science, knowledge and belief. The discovery that the shoulder blade of the animal has a strange deformation, showing properties of a possible wing, is the crucial part, a 'pars pro toto' for all legendary winged creatures of history: Pegasus, winged lions, winged griffons, etc. It links the worlds of legend and myth on one hand and science on the other.

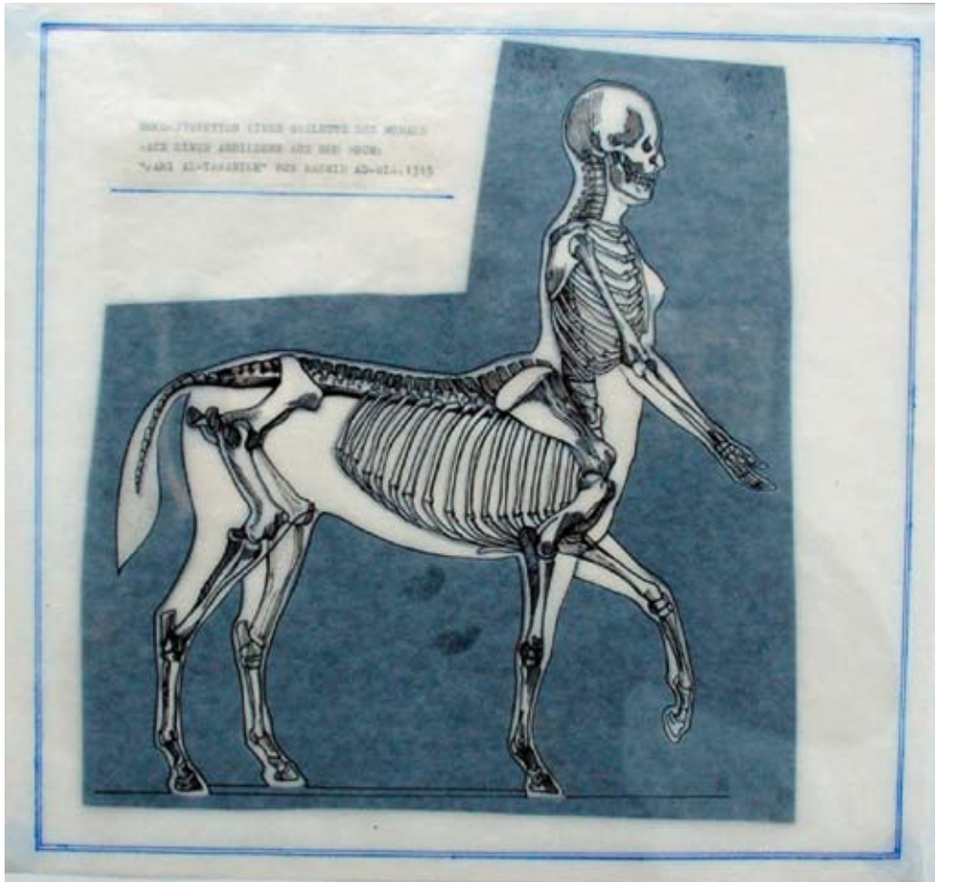
MM: We are often quick to accept records provided by museums and institutions as factual and objective. In creating artefacts, data and research texts and arranging them in a way where they would mimic an authentic curatorial display in a museum, your work challenges a viewer's gullibility in trusting facts based on appearances alone. How does your work call into question perceptions of recorded history and the credibility of the museum?

MSB: I wanted particularly to challenge the viewers' ideas of the museum as an institution that conveys facts and knowledge. Many objects in museums and collections are in fact contested and may or may not be "fakes". Their presence in a museum, however, conveys credibility onto them, even if their provenance is not known. This immediately leads to the next question: "What is a "fake"?" And further than that: might not a "fake" have some value in itself? At what point does a "fake" become "authentic"? It was a common practice in Ancient Rome to commission copies of pieces of Greek art. A Roman copy of a Greek statue might once have been considered a "fake", but now it has become a piece of ancient fine art in itself and is displayed as such. At some point in the future, maybe this will happen to other "fakes", too.

In this project I was interested in exploring what mechanisms work to create truth and knowledge. The objects were one part, the documentation (texts, letters, photographs, drawings) another and the presentation itself the third. I wanted to create a space reminiscent of 19th century museum collections so I produced typical museum cabinets and showcases to

Al-Burak I, das menschenköpfige Reittier des Propheten "(2007-09)
Die fiktive Geschichte eines Knochenfundes in Jerusalem und seiner Erforschung durch zwei deutsche Wissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts

Rekonstruktionen eines Skeletts des Buraks nach islamischen Darstellungen



Mohamad Said-Baalbaki. Al Burak drawing. Image courtesy of the artist.

achieve this ceremonial atmosphere of another time. My intention was to come as close to a genuine museum display as possible, for it to appear as though it had been accumlated over decades, when in essence I would be presenting a complete fabrication. The discovery, documents, objects and creature in question are presented as legitimate finds and thus question the environments and circumstances that influence how we accept objects and ideas as "facts".

Hanaa Malallah

B. Thee Qar, Iraq, 1958

Prominent Iraqi mixed-media artist, Hanaa Malallah cultivated her artistic practice growing up in an environment of conflict, sanctions, war and occupation. Remaining in Iraq despite periods of violence, lawlessness and travel restrictions in the 1980s and 1990s, Malallah investigates the concept of homeland, spirituality and ruin in her art practice. Malallah spearheaded the 'ruins technique' among Iraqi artists beginning in the 1970s: using damaged materials to depict ruin. As art materials became sparse due to sanctions in the 1990s, artists turned even more to items found in their surroundings: burnt paper, torn cloth, barbed wire, splintered wood and bullets among them. Concern over the loss of Iraq's heritage, particularly the destruction of its libraries and the looting of the Baghdad National Museum following the U.S.-led invasion in 2003, is one prominent theme in her work, which often carries the residual scent of smoke. "My works appear as in 'ruins' the cycle of destruction visited upon my city Baghdad, its desecration and humiliation," Malallah has said. She also looks at the relationship between religion, spirituality and art using the symbol of the Hoopoe bird, mentioned in the Quran. Malallah has taken part in countless group and solo exhibitions in Iraq, Europe, the Middle East and the United States.

p 20 - 21, 23 Hanaa Malallah. Abstract, Figurative, Abstract and Figurative. Layers of burnt canvas and string on canvas. 200 x 400 cm 2010. Image courtesy of Alexander Höhe.

هناء مال الله

مواليد 1958، ذي قار، العراق

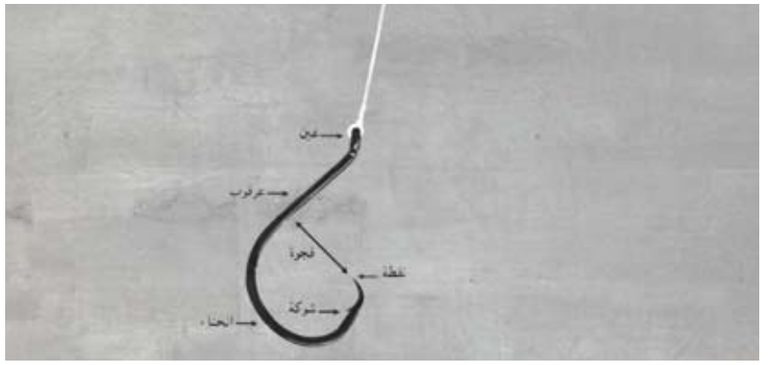
تعتبر هناء مال الله من أبرز الفنانات التشكيليات العراقيات، وقد بذلت عناءً كبيراً لصقل موهبتها الفنية كونها ترعرعت في بيئة مليئة بمختلف أشكال الصراع، والحرب، والاحتلال وفرض العقوبات. ويجسد الفن الذي تقدمه مال الله مفهوم الوطن، والقيم الروحية، وأشكال الدمار التي خلفها الاحتلال، كما يعكس تمسكها بوطنها الأم رغم ما شهده فترة الثمانينات والتسعينات من حالات عنف وفوضى، فضلاً عن العقوبات المفروضة على حركة السفر والتنقل. وكانت مال الله السباقة بين الفنانين العراقيين إلى استخدام "تقنية الخراب" التي شاع استخدامها مطلع السبعينيات وتعتمد على استخدام المواد التالفة بغية تصوير الخراب والدمار. ونظراً لعدم توافر ما يكفي من المواد الفنية بسبب العقوبات التي تم فرضها على العراق في التسعينيات، ازداد توجه الفنانين إلى العناصر المتوفرة في بيئتهم المحيطة كالورق المحروق، والقماش الممزق، والأسلاك الشائكة، وشظايا الخشب، إضافة إلى إدخال رصاص الأسلحة النارية في أعمالهم الفنية. وتعكس أعمال

مال الله هواجسها وتخوّفها من ضياع التراث العراقي، خاصة بعد الدمار الذي لحق بالمكتبات ونهب متحف بغداد الوطني إبان دخول قوات الاحتلال الأمريكي عام 2003، وغالباً ما تجسد إبداعاتها هذا القلق عن طريق رائحة الدخان. وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت مال الله:" تجسد أعمالي ما عانته مدينتي بغداد من عمليات تخريب وانتهاك لحرمتها، إضافة إلى الذل الذي لحق بشعبها". وتسعى مال الله للربط بين الدين والروحانية والفنّ موظفةً الدلالة الرمزية لطائر الهدهد المذكور في القرآن الكريم. وشاركت مال الله في معارض فردية وجماعية كثيرة في العراق، وأوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية.

Nazar Yehyah

B. Baghdad, 1963

Themes of war, wandering and expatriation are evident in the work of Iraqi painter and mixed-media artist Nazar Yehyah. He creates nonfigurative, deeply textured pieces that tend to rely on dim colours, such as sandy browns and oily blacks, as well as construction materials and other objects to reflect the deterioration prevalent in a war-torn environment. The Tigris River links the works in his most-recent collection,



including the piece presented in the show. They were made with different media on fabrics, and track the transformation of the Tigris "from a space of beautiful memories to an arena stained with sectarian conflict and policy", Meem Gallery cited Yehyah as saying. "I was born near this river and watched its rapidly flowing water carrying boats, wandering between Karkh and Rasafa every day in the placid, peaceful life of the people of Baghdad. This transports me from what I know of it now: it is a river that conceals anonymous victims, feeding the fish in its waters." Yahyah, now settled in Houston, graduated from Baghdad's Academy of Fine Arts with a degree in painting

in 1987. He has held solo and group shows in Iraq, Lebanon, the United States, Britain, and across the Gulf Arab region, as well as participating in the Asian Art Biennale.

[Detail 1,2] Nazar Yehyah Al Sinara 2010. Image courtesy of Meem Gallery, Dubai

نزار يحيى

مواليد 1963، بغداد ، العراق

تتجلى في أعمال الفنان العراقي نزار يحيى ومواده المختلفة موضوعات الحرب والاغتراب والترحال بوضوح تام؛ ويمتاز يحيى– المولود في بغداد عام –1963 بإبداعاته البعيدة عن التشخيص التي تعتمد على الألوان الخافتة مثل البني الرملي والأسود الزيتي، إلى جانب مواد البناء وغيرها من الأشياء التي يعكس من خلالها التدهور السائد في بلاد مزقتها الحرب. وتبرز الصلة الوثيقة مع نهر دجلة في معظم أعمال مجموعته الأخيرة بما فيها اللوحة المعروضة هنا. وقال نزار يحيى في حديث لـ "الفن في العراق" أن لوحاته هذه، التي شكلّها من مواد مختلفة على الأقمشة، "تتبع تحولات نهر دجلة من ساحة للذكريات الجميلة إلى بقعة ملوثة بالصراع الطائفي والسياسي". ويستطرد قائلاً: "لقد ولدت بالقرب من هذا النهر وراقبت مياهه المتدفقة بسرعة حاملة القوارب العائمة بين الكرخ والرصافة كل يوم حين كان أهل بغداد ينعمون بحياة ملؤها الهدوء والسلام. أما اليوم فهو على النقيض من الأمس؛ فقد غدا النهر يخفي جثث الضحايا المجهولين التي أضحت طعاماً لأسماكه". وكان يحيى قد تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد سنة 1987، وهو مستقر حالياً في ولاية هيوستن. وشارك نزار يحيى في معارض فردية وجماعية في العراق، ولبنان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفي أنحاء مختلفة من منطقة الخليج العربي، فضلاً عن مشاركته في بينالي الفن الآسيوي.

[Diptych] Nazar Yehyah. Al Sinara. Acrylic on Chinese paper on canvas. 437 x 172.2 cm. 2010.
Image courtesy of Meem Gallery, Dubai

Lara Baladi

B.Beirut, 1969

Elements of reality and fantasy are woven into visually alluring form in the artwork of interdisciplinary artist Lara Baladi. With a focus on photography and multimedia, Baladi creates photomontage, video and installation works that often straddle the past and present and draw the viewer into a dizzying array of narratives. A mix of Egyptian and Lebanese origin,

[Detail] Lara Baladi "Oum El Dounia" (The Mother of the World) 2008

Baladi photographs and meticulously arranges found imagery in a way that portrays the chaotic realities of the world in a coherent, mythological manner. She explores the pervasive nature of time in pieces that express the past, observe the present and envisage the future. In "Oum El Dounia"–which means 'Mother

of the World' in Arabic and is often used as a reference to Egypt in popular culture–one of the many subjects Baladi deals with is the Biblical concept of the third day of creation, when water and earth were separated, allowing humanity to begin. A flaming orange and blue landscape, a sheesha smoker in a purple cocoon and a luminous mermaid comprise some of the peculiar characters of her imagined world. Baladi, who lives and works in Cairo, has exhibited widely in the Middle East, Europe, Japan, Australia and the United States.

لارا بلدي

مواليد 1969، بيروت، لبنان

تحرص الفنانة لارا بلدي– التي تمتاز بمواهبها الفنية والإبداعية المتعددة– على إثراء أعمالها من خلال الدمج بين عناصر الواقع والخيال وفق أسلوب بصري مؤثر. وتركز بلدي على التصوير الفوتوغرافي واستخدام الوسائط المتعددة في إنتاج لقطات مركبة ومقاطع فيديو وأعمال تركيبية تمتد غالباً كجسر بين الماضي والحاضر لافتةً انتباه المشاهد إلى مجموعة مذهلة من القصص. وتقوم بلدي، ذات الأصول المصرية اللبنانية، بالتقاط وترتيب الصور الفوتوغرافية بدقة بالغة على نحو يجسد الواقع الفوضوي للعالم بطريقة ميثيولوجية متناسقة. كما تستكشف بلدي الطبيعة المستمرة للزمن في أعمالها الفنية التي تعبر عن الماضي، وتراقب الحاضر، وتصور المستقبل في محيط رحب وشاسع يتسم بخروجه عن المألوف.

وتتناول بلدي من خلال مشروعها «أم الدنيا» – المصطلح الذي يتم استخدامه في اللغة العربية الدارجة للإشارة إلى مصر – العديد من المواضيع بما فيها التصور التوراتي لليوم الثالث من خلق العالم عندما انفصلت اليابسة عن الماء ممهدة الطريق أمام ظهور البشرية. وتصور الفنانة في عملها رجلاً يجلس وسط صحراءٍ يصطبغ أفقها بلون برتقالي يعانق السماء الزرقاء؛ وهو يدخن النرجيلة على كثيب رملي فيما يكتسي جسمه بشرنقة بنفسجية اللون في شكل أشبه ما يكون بحورية البحر التي تمثّل جزءاً من العالم التخيلي للفنانة. وتشير بلدي إلى أن الصور المركبة التي تبدعها هي أشبه بمنصات لألعاب الفيديو، حيث يتعين على المشاهد التركيز والبحث عن شتى الأجزاء المختلفة في العمل بغية الوصول إلى مستويات جديدة. وقد شاركت الفنانة – التي تعيش وتعمل في مدينة القاهرة – على نطاق واسع في العديد من معارض الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، واستراليا.

Lara Baladi
"Oum el Dounia" ("The Mother of the World" in Arabic and also an expression used to refer to Egypt)
Original collage commissioned by La Fondation Cartier pour l'Art Contemporain
300 x 100 cm lamda print laminated on plexi. Edition 2/6.
© Copyright Lara Baladi, 2000.

Image courtesy of Lara Baladi and Gallery Isabelle Van Den Eynde.

Lamya Gargash

B. Dubai, 1982

Photographs of spaces in public and private realms of Emirati society are featured in the portfolio of Dubai-based photographer Lamya Gargash. As the society around her transforms at rapid speed, Gargash investigates how certain aspects of tradition and culture are preserved and others are erased or transformed. Quiet and ethereal, Gargash's photos highlight a series of vacant spaces such as the majilis, hotel lobby, family room, bedroom and bathroom. Gargash combines aesthetics of interior design, theatre and museum display in photos that are both nostalgic and forebode the consequences rapid generational change. She uses light in each of the spaces to accentuate absence and emptiness. Her Majlis series focuses on the room in Emirati homes where people traditionally gathered to socialise; the spaces include both traditional elements and evidence of globalisation. The majlis concept has moved out of the strictly domestic sphere into popular culture; tourists and foreign residents alike are able to participate in a majlis experience that may only loosely represent its authentic function. Gargash has participated in numerous group shows in Canada, Switzerland, the Netherlands, Japan and France and represented the UAE at the 2009 Venice Biennale.

لمياء قرقاش

مواليد 1982، دبي، الإمارات العربية المتحدة

تتضمن أعمال الفنانة لمياء قرقاش – المقيمة في دبي – صوراً فوتوغرافية تسلط الضوء على العوالم الخاصة والعامة للمجتمع الإماراتي. ونظراً للتغيرات السريعة التي تطرأ على المجتمع المحيط بها، تعمل قرقاش على استكشاف الأسباب التي تقف وراء استمرار بعض التقاليد والجوانب الثقافية في الوقت الذي ضاعت أو تحولت فيه العديد من النواحي الثقافية الأخرى. وتتسم صور قرقاش بالهدوء والرقة البالغة؛ وهي تسلط الضوء على سلسلة من الأماكن الخالية مثل المجالس، وردهات الفندق، وغرف المعيشة، وغرف النوم والحمامات. وتجمع قرقاش بين جماليات التصميم الداخلي والمسارح والمتاحف في صور مفعمة بمشاعر الحنين وتنذر في الوقت نفسه من عواقب التغير السريع لحياة الأجيال المقبلة. وتحرص قرقاش على استخدام الضوء في جميع الأماكن والمساحات التي تصورها بهدف إبراز عنصر الغياب والفراغ.

وتركز سلسلة قرقاش التي تحمل عنوان «المجلس» على تلك الغرفة التي اعتاد الناس في المنزل الإماراتي الاجتماع فيها كجزء من تقاليد التواصل الاجتماعي؛ وتبرز في المساحات التي تصورها الفنانة العديد من العناصر والمكونات التقليدية مع لمسات تشير إلى التأثر بظاهرة العولمة، ولاسيما مع انتقال مفهوم «المجلس» من إطاره المحلي إلى الثقافة الرائجة بعد أن أصبح متاحاً للسياح والمقيمين الأجانب المشاركة فيه، وهو ما جعله يبتعد عن شكله التقليدي القديم إلى حد بعيد. ويشار إلى أن قرقاش شاركت بالعديد من المعارض الجماعية في كندا، وسويسرا، وهولندا، واليابان، وفرنسا، فضلاً عن تمثيلها لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 2009.

Lamya Gargash Red Television, Majlis series Ed 1 of 5 C-print, 60 x 60 cm 2009 Image courtesy of the artist and The Third Line.

Diana Al Hadid

B. Aleppo, Syria, 1981

Syrian-born artist Diana Al Hadid works in sculpture, installation and drawing. She is most renowned for erecting elaborate sculptures of architecture, such as towers and labyrinths in a state of near ruin. Al Hadid's practice takes an experimental approach with materials, such as cardboard, plywood, polystyrene, plaster, fibreglass and polymer gypsum. Her sculptures resemble and reconstruct various motifs, including Biblical and mythological

narratives, Gothic architecture, Islamic ornamentation and advances in physics and astronomy. Her large-scale, imposing sculptures often appear both fragile and rigid, as though they

Diana Al Hadid. Record of a Mortal Universe. Steel, plaster, wood, fiberglass, polystyrene, plastic, polymer gypsum, concrete, paint 299.7 x 401.3 x 424.2 cm.2007. Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery Private Collection.
© Diana Al Hadid

were frozen at the cusp of collapse, caught between physical a nd temporal realms. Her drawings, such as seen in this exhibition, complement these works. Raised and currently residing in the United States, Al Hadid references the rise and fall of ideologies and civilisations and explores cultural hybridity and incidental invention through experimentation. With fragments of Ottoman domes, pipe organs, grand pianos, Corinthian pillars and grand staircases, the sculptures traverse time, and create otherworldly structures that exist in a present-day context. Al Hadid's work has been exhibited in several museum exhibitions throughout the United States, Greece, Germany and Spain. Her work has also been showcased in exhibitions in the United Kingdom, Turkey, France and the United Arab Emirates, including the Sharjah Biennial.

ديانا الحديد

مواليد 1981، حلب، سوريا

تعمل الفنانة السورية ديانا الحديد – التي نشأت في الولايات المتحدة وتعيش فيها حالياً – في مجال النحت والرسم والأعمال التركيبية؛ وهي تشتهر بالدرجة الأولى بأعمالها النحتية التي تنطوي على أشكال هندسية معمارية متقنة مثل الأبراج والمتاهات التي تبدو للناظر وكأنها مجرد أطلال. وتستخدم الفنانة الحديد مواد مختلفة مثل الكرتون، والأخشاب المعاكسة، والبوليستران، والجص، والألياف الزجاجية، والمواد الصمغية؛ ويغلب على أعمالها الطابع التجريبي، حيث تحاكي وتعيد تركيب العديد من المواضيع والمفاهيم مثل القصص المقدسة والأسطورية، والقصص العربية المنقولة شفهياً، وأسس العمارة القوطية، والزخرفة الإسلامية، وآخر إنجازات الفيزياء وعلم الفلك. وتمتاز أعمال ديانا بضخامة حجمها وقوة حضورها، وهي غالباً ما تبدو هشة وقاسية في آن معاً وكأنما تم تجميدها على حافة الانهيار أو الدمار لتبقى عالقةً بين العوالم المادية والزمنية؛ في حين تأتي رسوماتها – كتلك المعروضة هنا– مكمّلة لهذه الأعمال. وتتناول الفنانة في أعمالها صعود وسقوط الأيديولوجيات والحضارات، وهي تستكشف معالم التمازج الثقافي والإبداع العَرَضي الذي يأتي ثمرة للتجريب؛ وتعكس منحوتاتها حركة الزمن لتبدو أشبه بهياكل موجودة من عالم آخر في سياق عصري، ويبدو ذلك جلياً في أجزاء القباب والمآذن العثمانية، وآلات الأورغان، والمتاهات، والبيانو الكبير، والأعمدة الكورنثية الضخمة ذات التيجان المزخرفة، والسلالم الواسعة. وقد تم عرض أعمال الحديد في العديد من معارض المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، وألمانيا، وإسبانياً، فضلاً عن معارض في المملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا، ودولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها "بينالي الشارقة".

Reconciling architecture between realms

Diana Al Hadid

with Mandy Merzaban

MM: Can you talk a bit about your experience growing up in Ohio?

DH: Ohio has a fairly wide range of both rural and urban experiences, but I was raised somewhere in the middle, in the suburbs. The suburbs of the American Midwest form a strange place for many reasons. It is at once extremely friendly and familiar, and alienating. There is also a lot more space than you have in a big city, and you spend a lot of time in cars. Driving can be a meditation going from city to city. Some of my favourite people come from Ohio.

MM: How did your practice evolve into sculpture? How do your drawings relate to your sculptures and what role do they play in the greater context of your artwork?

DH: When I first committed myself to sculpture, I was at Kent State for my undergraduate studies. I was first a drawing major because it seemed to be the most wide-open, non-denominational of the departments. And of course like, I think, most artists, I was drawing before I did anything else. After my first sculpture class, I changed my major because it felt even more limitless, and more challenging to me. I felt that there was more to explore for me with sculpture–experimenting with new materials let me behave a little like a lab researcher. And learning how to build things from scratch taught me to be a more creative problem-solver. I also spent a year doing photography intensively, and some time doing digital art. But I seemed to care a lot more when I worked with more tactile materials, so I followed that clue. Drawing, though, has always been part of my practice and continues to be. I've noticed that broadly speaking, my work is constructed from amassing planes (or layers) and lines, which leaves the work dense but never enclosed, so there is a sense of transparency. I tend not to think or build in a solid mass. I see things in terms of shells

Diana Al-Hadid. Untitled. Charcoal, watercolour, Conte and pastel on vellum inches 137.8 x 103.5 cm 2011. Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery Private Collection. Property of the Barjeel Art Foundation.
© Diana Al-Hadid
Photo Credit: Jason Wyche

and encasements–exteriors and interiors. That's a common denominator. I build a lot of lines, little by little, in both my sculptures and my drawings. More recently, the lines and planes have become a little more liquid and both the sculptures and the drawings are becoming a complex of puddles and drips.

MM: Can you describe a bit about your process and how you plan and assemble your sculptures?

I don't know how to answer this simply. As I said, I do a lot of experiments with materials, and see what they can do or how they can misbehave. There's also a lot adding/subtracting/sawing/gluing/cutting/pasting. And then there's a lot of inching things over to the left and then to the right and back to the left again. Sometimes my plan is more clear than other times in the beginning, but the work always changes as I make decisions along the way. I never make all the decisions at once or ahead of time; it tends to lose the purpose somehow. I like to discover what I'm doing and learn what I'm interested in as I make it, so I begin very simply with what I know has to be done.

MM: What considerations do you make in regards to space and how a viewer may or may not be able to interact with the work?

DH: Scale, of course, is the relationship between the small and the large. But it's not just a matter of size and space, it's also a way to distribute attention. I find my attention fluctuates from microscopic and macroscopic things, and this relates as well to a zooming back and forth in focus from the far future to the distant past. I think sculpture generally tends to implicate the human body somehow (at least in terms of scale). And I think therefore as a result of my interest in distant places, my sculptures end up usually outside my own reach. (But this relates also to the previous answer, in that the building process and the materials dictate the outcome of the work)

As far as "interaction", viewers are welcome to project themselves into the space, psychologically but never literally (unless it's clearly an installation that is traversable). I always want the viewer to move entirely around the sculpture because there is always more to the story than a single perspective can show. The piece often changes quite a bit in the round. That answers one form of "interaction". But in terms of another form–the viewer's experience with the work–to be honest, I worry a lot more about what I want from myself or of myself. I hope people see everyday things

Diana Al Hadid. Portal to a Black Hole. Wood, plaster, fiberglass, polystyrene, plastic, cardboard, paint 299.7 x 401.3 x 424.2 cm. 2007. Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery Private Collection.
© Diana Al-Hadid

with more depth, complication and empathy – but I don't purport to be able to do that for them, or to be able to show them how. I just hope that interacting with my work causes people first to slow down.

MM: In the process of building how do you decide when your work is complete?

DH: As I start a work, the choices and options seem limitless and I begin with what I know needs to happen first and taper my decisions from that point on. The next step is built on the previous and the options become more limited. I think by the end, the options are slighter and slighter and I become less interested when all the problems are solved, so I move on. But I am making decisions up to the last minute, so what may seem like the most minor thing can really affect the whole piece completely.

MM: Your work references multiple architectural histories, narratives and ornamentation in one simultaneous viewing experience. You have said you can approach sculpture somewhat like a lab researcher, constantly reacting to the process as it evolves. How do you determine which of these historical elements you will include and how do they function in your work?

DH: The process of making these works is perhaps not always as conscious from the onset as it may seem to have been when the work is finished. The lab researcher comment was more in regards to experimenting with materials, seeing what works and what doesn't. The materials I use and the process involved are never far from the narrative references you mentioned, they are not discrete elements considered independently of one another. In either case, I don't have all the answers from the beginning. I simply chase the most-urgent curiosity, whether its pursuit leaves only a residue in the piece or whether it leads me elsewhere in the work I don't know. Neither the concept nor the composition, nor the material, nor any of these things that make up the work in the end are so clearly pre-determined. I have trouble thinking of meaning in such clear, symbolic terms. I think a more accurate way to think of this is having a magnetic attraction or gravitational pull towards something. It is important to make this clarification regarding the course of the work because it addresses not just how the work is made, but more importantly, why. My interests unfold alongside the work; as I learn about each piece, I learn what interests me. I don't make the work to show people what I'm interested in. I make work to become interested, to learn something. The research doesn't exist outside of my work, it doesn't inform my work, the research is the work, and the work is research.

MM: You have a nuanced range of titles for your works such as *Portal to a Black Hole*, *Spun to the Limits of My Lonely Waltz* and *Record of a Mortal Universe*. Each seems to reference science fiction and myth. How do you decide to name your works and what role do they play in providing a narrative?

DH: Yes, I do seem to be attracted to difficult-to-reach places. I don't have a simple answer for how I arrive at my titles, but I do know that I wait until the end, which must mean something. It's likely because by then I am sure I have done all the necessary research or experimenting that I can do within that piece. Then I try to find a title that may point to something I discovered (perhaps a small fact or a process or a big organising principle),

Diana Al-Hadid. Spun of the Limits of My Lonely Waltz. Wood, polystyrene, plaster, fiberglass, paint 182.9 x 162.6 x 162.6 cm 2006 Courtesy of the artist and Marianne Boesky Gallery Private Collection
© Diana Al-Hadid

or some element that seems to matter to me here more than it did there. Usually it's not one thing, so typically my titles will simultaneously refer to two or more things. I don't know if they "provide a narrative", but at best they suggest a clue.

Shakir Hassan Al-Said

B. Samawah, Iraq, 1925-2004

One of Iraq's most-influential artists, Shakir Hassan Al-Said produced abstract works of art inspired by the principles of Islamic sufism. The late artist regarded painting as an act of sacred contemplation, and he developed an art philosophy known as al-Bua'd al-Wahid, or One Dimension, representing the area between the visible world and the invisible realm of God. Al-Said's paintings and mixed-media works often sought to give a glimpse into this dimension. He believed contemplation of the glory of God caused the personal self to disintegrate into the eternal one. Known for co-founding the Baghdad Modern Art Group in 1951, Al-Said was an inspiration for many artists in his generation to create a distinctive Iraqi style that was simultaneously modern and traditional, carrying a unique contemporary "Arabo-Islamic" aesthetic. Other than sufism, Al-Said's art was rooted in Western modern thought, including structuralism, semiotics, deconstructionist, phenomenology and existentialist thought. Magnificently textured, his paintings often toy with the sense of time, appearing seemingly ancient while also containing elements, such as graffiti and splashes of paint, that bring them into the modern context.

شاكر حسن آل سعيد

مواليد 1925-2004، السماوة، العراق

يعتبر شاكر حسن آل سعيد من أكثر فناني العراق تأثيراً، حيث اشتهر بأعماله الفنية التجريدية المستوحاة من التصوف الإسلامي؛ وكان الرسم بالنسبة له أحد أشكال التأمل المقدس، فقام بتطوير فلسفة فنية خاصة به عرفت باسم "البعد الواحد" عبّر فيها عن المنطقة الفاصلة بين العالم المرئي والعالم الربّاني غير المنظور بواسطة لوحات مختلفة المواد من شأنها إعطاء لمحة عن هذا البعد. وقد أبدع آل سعيد هذا التوجه منطلقاً من اعتقاده بأن التأمل في مجد الله عز وجل يؤدي إلى انحلال الذات الفردية في الذات الأبدية.

Shakir Hassan Al-Said. Jala Aidun (Evacuation, We will return). 1983
Mixed media on board. 122 x 102cm
© Image courtesy of Bonhams

وإلى جانب مشاركته بتأسيس جماعة بغداد للفن الحديث عام ١٩٥١، كان آل سعيد مصدر إلهام للعديد من فناني جيله الذين حفزهم على ابتكار نمط فني عراقي مميز جمع بين الحديث والقديم، واتسم بمزايا جمالية عربية وإسلامية معاصرة. وإلى جانب التصوف، تجذرت فلسفة آل سعيد الفنية في الفكر الغربي الحديث؛ فإذ بها تجمع بين المدارس البنيوية، والسيميائية، والتفكيكية، والفينومينولوجيا (الظاهراتية)، والوجودية. وفضلاً عن تميّزها بالزخرفة الرائعة، تتلاعب لوحات آل سعيد غالباً بمفهوم الوقت لتبدو قديمة للوهلة الأولى؛ إلا أن الكتابات ورشقات الطلاء التي تزخر بها هذه اللوحات تضفي عليها مسحة مميزة من الحداثة والعصرية.

خالد حافظ

مواليد 1963، القاهرة، مصر

يستكشف خالد حافظ في فنه متعدد الوسائط ثنيويات الثقافة الشعبية في بلده الأم مصر من خلال استيحاء رموز خيالية وأسطورية من ثقافة بلاده؛ وتتمحور موضوعات اللوحات المرسومة ومقاطع الفيديو في فنه بشكل جلي حول المتضادات الموجودة بين العلمانية والدين، والذكر والأنثى، والمقدس والتجاري. وغالباً ما يستحضر حافظ في أعماله صور آلهة الأساطير القديمة ويمزجها مع صور إعلانية وإعلامية كان لها أثرها على الوعي الجمعي، فيبدع لوحات قماشية بالغة التميز؛ كما تتسم إبداعاته بحس حركي مستوحى من اللوحات المصرية القديمة التي عرفت بتجسيدها للعناصر والأشكال والحيوانات في حالة حركية أكثر من كونها ثابتة. وقال حافظ في حديث إلى موقع «كلتشر هول» (Culture Hall): «تشترك الثقافة المعاصرة، التي ساهم في ترسيخها قرن كامل من الأفلام الغربية والرسوم المتحركة، مع الحضارات القديمة في أن كلتاهما تقومان على الطابع الحركي الذي أثار فضولي وأصبح جانباً أساسياً في بحثي». وتعبّر الآلهة الأنثى في أعمال حافظ عما يحمله من أفكار عن هيمنة العنصر الأنثوي على العنصر الذكوري، فهو يجسّد الأخير عادةً بأحجام أصغر في تحدٍ واضح للثقافة المصرية التقليدية التي طالما ساد فيها التحيز الجنسي. وفي أعماله التي سبقت نشوب ثورة ٢٥ يناير، حرص حافظ في لوحاته على المزج بين شخصيات مدنية وعسكرية وجمعها في بوتقة واحدة مكثّفة ومشوّقة. وتم عرض أعمال حافظ الفنية ضمن معارض جماعية على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، وألمانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والبوسنة، وإيطاليا.

Khaled Hafez

B. Cairo, Egypt, 1963

Mixed-media artist Khaled Hafez draws on legend and fiction to explore dichotomies that exist within popular culture in his native Egypt. Themes including secular versus religious, male versus female and sacred versus commercial are evident in his paintings and video works. Hafez recycles and manipulates images from media and advertising that have entered into popular consciousness, often juxtaposing them on canvas with ancient gods and goddesses. His work is inspired by the movement inherent in Ancient Egyptian paintings, where all painted elements–figures, shapes and animals–were in motion rather than caught in a static pose. "In contemporary culture dominated by a century of Western film and animation, the similarity between these ancient and contemporary forms of the kinetic is intriguing to me, and a focal aspect of my research," Hafez said in a statement carried by Culture Hall. Goddesses convey ideas of female supremacy, with male figures usually appearing in smaller form in a challenge to the prevailing sexism in mainstream Egyptian culture. In works prior to the Jan 25 revolution, Hafez also juxtaposed military and civilian figures within a dense, suspense-filled composition. Hafez's work has been showcased widely in group exhibitions in the United States, Greece, Germany, Belgium, Britain, France, China, Bosnia and Italy.

(Right) [Detail] Khaled Hafez. Seated Goddess with Side up. Acrylic and mixed media on canvas. 120 x 200 cm. 2009. Image courtesy of the artist and Caprice Horn.

Khaled Hafez. Seated Goddess with Side up. Acrylic and mixed media on canvas.
120 x 200 cm. 2009. Image courtesy of the artist and Caprice Horn.
Property of the Barjeel Art Foundation.

Sami Mohammed

B. Kuwait, 1943

Prominent Kuwaiti artist Sami Mohammed investigates how personal struggle, conflict and cultural identity can be represented in the human form through sculpture. Beginning

with creating forms from clay at an early age, Mohammed's sculptural practice evolved as a tool to capture aspects of his heritage and later as a way to express the universality of human

Sami Mohammed. Arabian Horseman. Bronze. Ed 1 of 6 16 x 50 x 60 cm 1989.
Photo courtesy of Alexander Höhe

struggle. One of the founders of the Kuwaiti Association for Plastic Arts in 1967, Mohammed later completed a degree in sculpture at the Fine Arts College in Cairo and studied in the United States. On returning to Kuwait in 1974, he explored new materials such as metal, wood and gypsum to capture aspects of Bedouin lifestyle and daily activity. He is best known for poignant bronze sculptures, which often include male figures in a moment of intense physical pain and emotional struggle. Capturing in graphic detail figures breaking through walls and barriers, with broken flesh and strained muscles and tendons, his art reflects the peak of human resistance. Through his work, Mohammad represented the massacre of Palestinian refugees at camps Sabra and Shatila in 1982 during the Lebanese Civil War. His work has been exhibited globally, including at the launch of Mathaf Arab Museum of Modern Art in Qatar in 2010.

سامي محمد

مواليد 1943، الكويت

يدأب الفنان الكويتي البارز سامي محمد في أعماله النحتية على استكشاف كيفية توظيف الأشكال البشرية للتعبير عن الصراعات الشخصية والنزاعات والهوية الثقافية؛ وبدأت حكاية الفنان مع النحت في سن مبكرة عندما كان يبدع أشكالاً من الطين، ومن ثم تطورت موهبته مع مرور الوقت لتغدو وسيلة يستخدمها لتصوير جوانب معيّنة من تراثه، وأضحت في فترة لاحقة أسلوبه في التعبير عن الصراعات الإنسانية ووحدة المعاناة في جميع أنحاء العالم. وقد حصل سامي محمد – الذي يعد من مؤسسي الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عام 1967– على شهادة في فن النحت من كلية الفنون الجميلة في القاهرة، وواصل دراسته في الولايات المتحدة. وعند عودته إلى وطنه عام 1974، بدأ بالتعامل مع مواد جديدة مثل المعادن والخشب والجبس في إطار سعيه لتجسيد جوانب الحياة البدوية والنشاطات اليومية. ولعل أكثر ما يشتهر به محمد هو منحوتاته البرونزية المؤثرة التي غالباً ما تصوّر رجالاً يعيشون لحظة من الألم الجسدي والصراع العاطفي الحاديّن. كما يعكس الفنان ذروة المقاومة الإنسانية من خلال نحت أشكال دقيقة التفاصيل تخترق الجدران والحواجز بلحمها الممزّق وعضلاتها وأوتارها المشدودة. وكان سامي محمد قد جسّد مجزرة صبرا وشاتيلا التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون عام 1982 خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وتم عرض أعمال الفنان عالمياً في أماكن ومناسبات مختلفة بما فيها افتتاح "المتحف العربي للفن الحديث" في قطر عام 2010.

Ahmed Askalany

B. Qena, Egypt, 1978

Egyptian artist Ahmed Askalany utilises traditional materials, weaving and craft methods of Upper Egypt to create sculptures that express his native roots in a contemporary context. Born in a southern Egyptian village, Askalany derives inspiration for his work from human figures and animals in his native town. Askalany connects traditional forms and materials in a way that responds to the complexities of contemporary art. He weaves palm leaves using an ancient Egyptian craft technique typically associated with basic objects, such as baskets. However, his work should not be viewed as folk art because, prior to his work, there was no artistic tradition in Egypt of weaving figures of animals and people from palm leaves. His sculptures are in a constant state of reflection, capturing fleeting moments such as a horse ride or a kiss. In Askalany's own words, "simplicity is my philosophy–to convey the idea directly to the viewer without going into detail". Askalany has participated in several solo and group exhibitions in Egypt and abroad, including in Paris, Rome, the Venice Biennale, Holland, Sarajevo, Cuba and the Gulf Arab region. His first show, in 1998, was held in his native Qena.

Ahmed Askalany. Hen #1, #2, #3 Palm leaves, resin and chicken wire. 38 x 20 x 35 cm, 40 x 20 x 43 cm. 40 x 20 x 43 cm. 2008.
Photo courtesy of Tayma Bittard.

أحمد عسقلاني

مواليد 1978، قنا ، مصر عام

يكرس الفنان المصري أحمد عسقلاني المواد التقليدية والأساليب النسجية والحرفية التي يشتهر بها صعيد مصر بغية ابتكار منحوتات تعبر عن جذوره الأصلية في سياق فني معاصر. وتركز أعمال الفنان، الذي ولد عام 1978 في قرية بجنوب مصر، على تصوير البشر والحيوانات مستمداً إلهامه من وحي قريته الأم؛ وهو يربط بين المواد والأشكال التقليدية على نحو يواكب تعقيدات الفن المعاصر؛ حيث ينسج سعف النخيل مستخدماً الأسلوب الحرفي للمصريين القدماء في صناعة موادهم الأساسية مثل السلال، غير أن أعماله الفنية لا تندرج ضمن إطار الفن الفولكلوري لأنه أول مصري يقوم باستخدام هذا الأسلوب لتكوين أشكال بشرية وحيوانية، ولم يكن ثمة تقليد شعبي من هذا النوع قبله. وتتميز أعمال عسقلاني بحالة انعكاس مستمرة تهتم بالتقاط اللحظات العابرة مثل القبلة وامتطاء الخيل، وهو يعبر عن ذلك بقوله، "تكمن فلسفتي في البساطة، فهي تساعدني على نقل الفكرة إلى المشاهد مباشرة دون الخوض في التفاصيل". وشارك عسقلاني في عدة معارض فردية وجماعية في مصر والخارج مثل باريس، وروما، و"بينالي البندقية"، وهولندا، وسراييفو، وكوبا، ومنطقة الخليج العربي. وكان قد أقام معرضه الأول في بلدته الأم قنا عام 1998.

Chant Avedissian

B. Cairo, Egypt, 1951

Highly praised Egyptian artist Chant Avedissian engages the viewer with a body of work that integrates images of iconic figures in Egyptian history, traditional Pharaonic iconography and art of the 1950s and 1960s. A Cairo-born artist with Armenian roots, Avedissian's interests in folk art, sufi poetry,

Chant Avedissian "King's Valley" Oil and watercolour on cardboard 43 x 63 cm.
© Image courtesy of Bonhams

Zen principles and aestheticism are evident in his creations, which also strike a balance with Western work processes. Avedissian, educated in Montreal and Paris, has a strong interest in traditional arts and local materials. He celebrates popular culture and politics in Egypt using images printed over stencilled backgrounds that are hand-painted and coloured using local pigments. His work features stars from the heyday of Egyptian music and cinema–notably Umm Kalthoum, Farid Al-Atrash, Abdel Halim Hafez, Faten Hamama and Asmahan. As well, political figures from between the early days of King Farouk's rule and President Gamal Abd El Nasser's death are portrayed. The influence of these cultural and political icons still resonates in Egypt today. Avedissian also uses Islamic geometric patterns, Ottoman design, hieroglyphics from magazines, advertisements and stock photos to create his bold works of art. His pieces have been exhibited around the world.

شانت أفيديسيان

مواليد 1951، القاهرة عام

يعمل الفنان المصري المبدع شانت أفيديسيان – المتحدر من جذور أرمنية – على إشراك المتلقي في أعمال فنية تجمع صور شخصيات شهيرة في التاريخ المصري مع أيقونات فرعونية تقليدية، وأساليب فنية تعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي. ويتركز اهتمام أفيديسيان على الفن الشعبي، والشعر الصوفي، ومبادئ عقيدة "زن" البوذية، والحركة الجمالية؛ ويبدو ذلك واضحاً في إبداعاته المتميزة التي تحظى كذلك بنوع من التوازن مع الأساليب الفنية الغربية. وكان الفنان أفيديسيان قد تلقى تعليمه في مدينتي مونتريال وباريس؛ ولديه نزعة قوية نحو الفنون التقليدية والمواد المحلية. وهو يحتفي بالسياسة والثقافة الشعبية المصرية عبر استخدام صور مطبوعة على خلفيات مخرمة تم رسمها وتلوينها يدوياً بألوان محلية. وتتضمن أعماله صوراً لنجوم تربعوا على عرش الموسيقى والسينما المصرية مثل أم كلثوم، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وفاتن حمامة، وأسمهان، فضلاً عن شخصيات سياسية تمتد بتاريخها بين الأيام الأولى لحكم الملك فاروق وحتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر؛ وما يزال صدى هذه الرموز الثقافية والسياسية يتردد في جنبات مصر حتى يومنا هذا. ويستخدم أفيديسيان في إبداعه لوحاته الجريئة العديد من النماذج الهندسية الإسلامية، والديكور العثماني، والكتابات الهيروغليفية من المجلات، والإعلانات، والصور. وقد عرضت أعماله في شتى أنحاء العالم.

Hassan El Glaoui

B. Marrakech, Morocco, 1924

Prolific Moroccan painter Hassan El Glaoui has a formidable portfolio of artwork that seeks to capture the cultural essence of his homeland, with particular emphasis on the bond between a horse and its rider. Painting horses and Tbouriba form a natural part of El Glaoui's practice because of his early exposure to the equestrian lifestyle. In Moroccan cultural tradition, Tbouriba refers the practice of horse riders charging simultaneously while aiming their jezails (long-barrelled rifles) toward the sky. Despite opposition from his father, a powerful pasha named Thami, El Glaoui began painting in his teens and, following art education in France, he held his first show in 1952 in Paris. He then returned to Morocco in 1965, concentrating on painting horses. El Glaoui regards his work as a "living mirror of the past and the traditions which are still the essence of the Moroccan spirit". "My love of my country has been the defining spirit of my painting. I have recorded our ancestral roots, the flowers in the Valley of the Kasbah and the red Cherifian palaces, the royal courteges with their long lines of white burnouses and the mounted cavalry and their horses," El Glaoui said in an interview carried by Yacout in 2009. Numerous exhibitions have showcased El Glaoui's acclaimed work, including in Paris, New York, Brussels, London and Casablanca.

[Right] Hassan El Glaoui. Kadiry. Oil on canvas. 160 x 110 cm. 2009-10
Photo courtesy of Tayma Bittard

لحسن الكلاوي

مواليد 1924، مراكش، المغرب

يتمتع الرسام المغربي المرموق حسن الكلاوي بسجل غزير من الأعمال الفنية التي يسعى من خلالها إلى التقاط الجوهر الثقافي لوطنه مع التركيز بوجه خاص على العلاقة بين الفرَس وفارسها؛ إذ يشكل رسم الخيول ورقصة الخيول المغربية الشهيرة "التبوريدة" جزءاً طبيعياً من فنّه نظراً لتأثره بنمط حياة الفرسان الذي عرفه منذ نعومة أظفاره. وتعتبر "التبوريدة" في التقاليد الثقافية المغربية استعراضاً تقليدياً تنفذه مجموعة من الخيالة الذين يقومون بقيادة خيولهم في وقت واحد، بينما يوجهون فوهات بنادقهم ذات السبطانات الطويلة نحو الأعلى. وكان الكلاوي قد بدأ بالرسم منذ سني المراهقة رغم معارضة والده الذي كان أحد الباشوات الأقوياء ويدعى التهامي؛ ثم أكمل دراسة الفن في فرنسا وأقام أول معرض له في باريس عام 1952، ثم عاد إلى المغرب عام 1965 ليركّز إبداعه الفني على رسم الخيول. ويرى الكلاوي أن أعماله الفنية هي "مرآة حيّة تعكس الماضي والتقاليد التي لا تزال تمثل جوهر الروح المغربية"؛ وقال في مقابلة مع معهد ياقوت عام 2009: "كان حبي لبلادي الحافز الأهم والبصمة المميزة لأعمالي الفنية التي صورت فيها جذور أجدادنا، والزهور في وادي القصبة، وقصور الشرفاء بلونها الأحمر، والفرسان وخيولهم، وأفراد البلاط الملكي بقفطاناتهم ذات الخطوط البيضاء الطويلة". وتم عرض أعمال الكلاوي الشهيرة في العديد من المعارض في باريس، ونيويورك، وبروكسل، ولندن، والدار البيضاء.

Hassan Glaoui. Kadiry. Oil on canvas. 160 x 110 cm. 2009/10

Hassan Glaoui. Ben Barka. Oil on canvas. 123 x 93 cm. 2009/10
Images courtesy of Tayma Bittard.

George Bahgory

B. Luxor, Egypt, 1935

Acclaimed Egyptian painter George Bahgory creates cubist-style paintings that tap into the colourful history of Egyptian popular culture and heritage. Beginning his career as a cartoonist in the late 1950s for a magazine called Rose El-Youssef, Bahgory's figurative style, sarcasm, and political awareness and satire infiltrated his later transition to painting. Among a generation of cartoonists that promoted the Nasserist ideology of Pan-Arabism, women's rights and national reform, Bahgory infuses his artworks with the residue of Egyptian national history and culture. Periodically using references to popular icons of the era, like diva Umm Kalthoum, in his painted works, Bahgory's paintings playfully evoke a sense of deep nostalgia, historical reflection and cultural preservation. "With every stroke of the brush I recall an Egypt that I don't want to disappear," Bahgory said in an interview with Al Ahram newspaper. After completing a degree at Egypt's Fine Arts Institute, Bahgory left his home country in the early 1970s to study at the Fine Arts Institute of Paris, where he lived for the following three decades. Receiving numerous prestigious awards, Bahgory has published six books, three of which were dedicated to art. Bahgory's work has been showcased internationally, including in the Middle East and Europe.

(Right) [Detail] George Bahgory. Apres Gaugin. 2009. Mixed Media on canvas. 208 x 208 cm

جورج بهجوري

مواليد 1935، الأقصر، مصر

يستخدم الرسام المصري الشهير جورج بهجوري أسلوب الرسم التكعيبي ليقدم أعمالاً رائعة تستمد إلهامها من الثقافة الشعبية المصرية والإرث المصري المتنوع والعريق؛ وكان بهجوري قد عمل في بداية حياته المهنية كرسام كاريكاتور في مجلة "روز اليوسف"، ومن هناك نقل معه أسلوبه التشخيصي الساخر، ووعيه السياسي، وطبيعته الناقدة إلى عالم الرسم. وخلافاً للكثير من رسامي الكاريكاتير من أبناء جيله ممن دأبوا على تعزيز فكرة الناصرية وحركة الوحدة العربية وحقوق المرأة والإصلاح الوطني، ركزت أغلب أعمال بهجوري على مواضيع الثقافة والتاريخ الوطني المصري. ومن خلال تجسيده لشخصيات مشهورة من تلك الحقبة في لوحاته، على غرار كوكب الشرق أم كلثوم، يولد بهجوري في قلوب جمهوره شعوراً بالحنين العميق، وينم عن نزعة قوية للتأمل في التاريخ والحفاظ على الإرث الثقافي. وقال بهجوري في مقابلة له مع صحيفة الأهرام "أستحضر مع كل ضربة فرشاة صورة عن مصر التي لا أريد لها أن تختفي". وبعد أن تخرج من معهد الفنون الجميلة في مصر، غادر بهجوري بلاده في أوائل السبعينيات ليدرس في معهد الفنون الجميلة بباريس التي عاش فيها على مدى العقود الثلاثة التالية. ونال بهجوري العديد من الجوائز الهامة، ونشر ستة كتب ثلاثة منها تتعلق بالفن؛ وتم عرض أعماله في جميع أنحاء العالم، بما فيه الشرق الأوسط وأوروبا.

(Left) George Bahgory. The Egyptian writer. 2009. Oil on canvas. 80 x 118 cm
(Above) George Bahgory. Apres Gaugin. 2009. Mixed Media on canvas. 208 x 208 cm

Images courtesy of Tayma Bittard.

Halim Karabibene

B. Bizerte, Tunisia, 1962

Painting in a figurative and surreal manner, acclaimed Tunisian painter Halim Karabibene reflects on political and socio-cultural themes in artwork. Karabibene's canvases

Halim Karabibene. Carthage Story. 2007. Oil on canvas. 120 x 120 cm
Image courtesy of the Barjeel Art Foundation.

are often crowded with people, animals, and half-human, half-animal figures that are stationary or floating. The artist draws on European artistic and political history, and is inspired greatly by the atmosphere of his hometown, Bizerte. The northernmost Tunisian city bordering the Mediterranean Sea includes a harbour from the early French protectorate, and is surrounded by medieval fortifications. "Using cultural clichés as a catalyst, these fantastic and outlandish visions are a representation of our shared–and so often hysterical–collective consciousness," Tunisia's Galerie el Marsa has said to describe Karabibene's work. Caustic humour underlies his dream-like creations, which reflect on issues facing society and politics. Karabibene, who studied at the School of Architecture of Paris, has spent the last few years trying to push the government to inaugurate Tunisia's first National Museum of Modern and Contemporary Art. He has exhibited in Tunisia, as well as France, Italy, Spain, Morocco, UAE and the United States.

حليم قارة بيبان

مواليد 1962، بنزرت، تونس

يعكس الفن التشخيصي والسريالي للرسام التونسي المشهور حليم قارة بيبان العديد من الأفكار السياسية والاجتماعية والثقافية. وغالباً ما تعج لوحات قارة بيبان بالأشكال البشرية والحيوانية والنصف بشرية والنصف حيوانية، التي إما أن تعتريها حالة من السكون التام أو تكون عائمة في الهواء. ويستمد هذا الفنان المبدع إلهامه من تاريخ أوروبا السياسي والفني؛ وهو متأثر جداً بأجواء مدينته الأم بنزرت الواقعة على ساحل المتوسط شمال تونس، والتي تحتوي على ميناء يعود تاريخه إلى مطلع فترة الوصاية الفرنسية، وهي محاطة بالعديد من الحصون القائمة منذ القرون الوسطى. وفي وصف أعمال قارة بيبان، يقول "غاليري المرسى" في تونس أن الفنان "يستخدم القوالب الثقافية المطروقة كحافز ليحوّل أعماله إلى رؤى غريبة وخيالية تمثل انعكاساً للوعي الجماعي المشترك الذي غالباً ما يكون هستيرياً". ودرس قارة بيبان– الذي تتسم إبداعاته الحالمة بحس فكاهي ساخر في تصوير العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية– في كلية الهندسة المعمارية بباريس؛ وحاول خلال السنوات القليلة الماضية إقناع الحكومة التونسية بافتتاح أول متحف وطني للفن الحديث والمعاصر في تونس. وعرض قارة بيبان لوحاته في تونس، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمغرب، والإمارات، والولايات المتحدة.

Faisal Laibi Sahi

B. Basra, Iraq, 1947

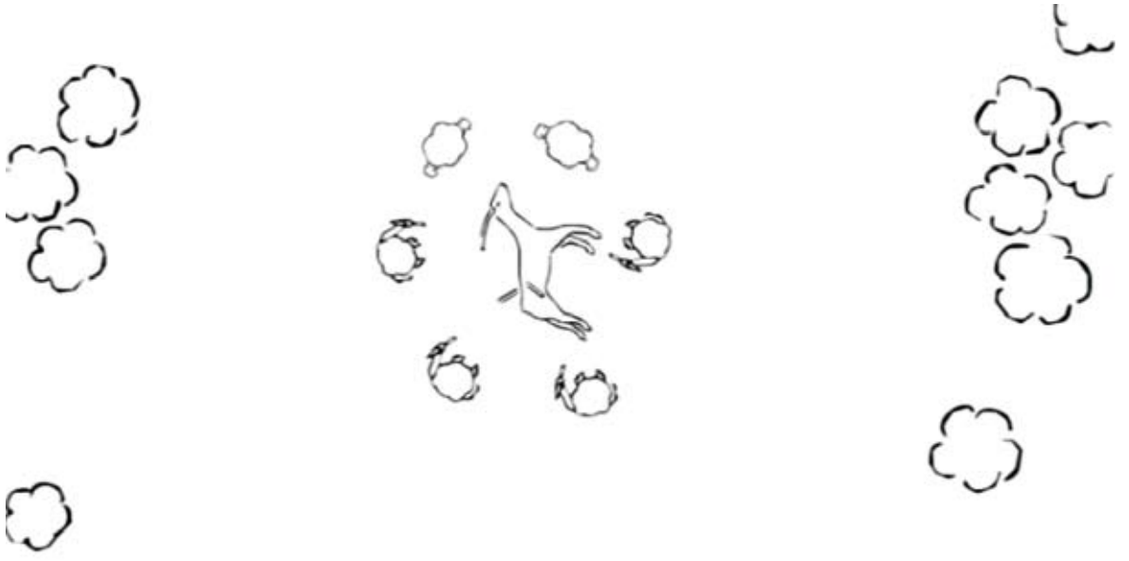
An important figure in modern Iraqi art, Faisal Laibi Sahi works with oils, acrylic, water colours and ink to create lively, colourful paintings which convey a distinctly Iraqi style of painting and expression. Many of his vibrant painted works complexly depict everyday Iraqi life in history, including coffee shop scenes, while he has also worked with detailed ceramics and simplified linear drawings. Living outside of Iraq for about three decades and now settled in London, Laibi Sahi acquires continual inspiration from the rich cultural heritage of pre-Islamic Mesopotamian civilisations, namely Sumer, Babylon and Assyria. Influences from these civilisations are mixed with modern techniques and skilfully woven into his works. His coffee shop pieces often depict a variety of influential figures within Iraqi society, sometimes containing political references. His paintings and drawings express a keen sense of historical identity that surpasses patriotism. Laibi Sahi studied in Baghdad in the late sixties before furthering his education in Paris. Since 1966, Laibi Sahi has held many solo shows in Iraq, Algeria, Britain, Italy and Germany, as well as participating in numerous group shows the world over.

Faisal Laibi Sahi. The Coffee Shop 2. Acrylic on canvas. 178 x 150 cm. 1996.
Image courtesy of the artist and Al Bareh gallery.

فيصل لعيبي صاحي

مواليد 1947، البصرة، العراق

يعتبر فيصل لعيبي صاحي واحداً من أبرز الأسماء في عالم الفن العراقي الحديث، حيث اعتاد هذا الفنان أن يستخدم الألوان الزيتية والمائية والأكريليك في إبداع لوحات ذات ألوان تضج بالحياة لتعكس أسلوباً عراقياً بامتياز في الرسم والتعبير. ويصور الكثير من لوحات لعيبي المتقنة والنابضة بالحياة عناصر الحياة اليومية العراقية عبر التاريخ بما فيها مشاهد المقاهي التقليدية. كما سبق للفنان أن قام بتنفيذ بعض الأعمال التي تضم رسوماً خزفية دقيقة ورسوماً خطية بسيطة. ويستقي صاحي، المقيم حالياً في لندن بعد غياب متواصل عن العراق منذ ثلاثة عقود، إلهامه من الإرث الحضاري لبلاد ما بين النهرين في الفترات السابقة للإسلام مركزاً على الحقب السومرية والبابلية والآشورية؛ حيث يمزج هذا الفنان المبدع بين تأثيرات هذه الحضارات القديمة والتقنيات الحديثة بأسلوب ينم عن دقة ومهارة فائقتين. وتجسد أعماله التي تتناول المقاهي العديد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع العراقي، وقد تتضمن في بعض الأحيان مدلولات سياسية. كما تعبر لوحاته ورسومه عن حس عميق بالهوية التاريخية بشكل يتجاوز مفهوم الوطنية. وكان لعيبي صاحي قد تلقى تعليمه في بغداد أواخر الستينيات ليكمل دراسته بعد ذلك في باريس. وأقام منذ عام 1966 العديد من المعارض الفردية في العراق، والجزائر، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، إضافة إلى مشاركته في العديد من المعارض الجماعية في أنحاء العالم.



Shadi Habib Allah

Jerusalem, Palestine, 1977

East Jerusalem-based emerging media artist Shadi Habib Allah investigates the human condition in animation, video and sculpture works. For his animations, Habib Allah uses a black pen to draw simple figures in basic, repetitive shapes set against a plain landscape to create generic archetypal stories about the role of power and fear in human societies and history. In “An Ongoing Tale”, Habib Allah sets up a bird’s eye view of what appears to be members of a tribe performing a series of basic human actions: hunting, dancing, lighting a fire. Through the different scenes, the idea of fear is defined in a changing set of relationships. The central component of the piece, consisting of five animated scenes, is projected onto the floor, while the other is presented on a television screen adjacent to the projection.

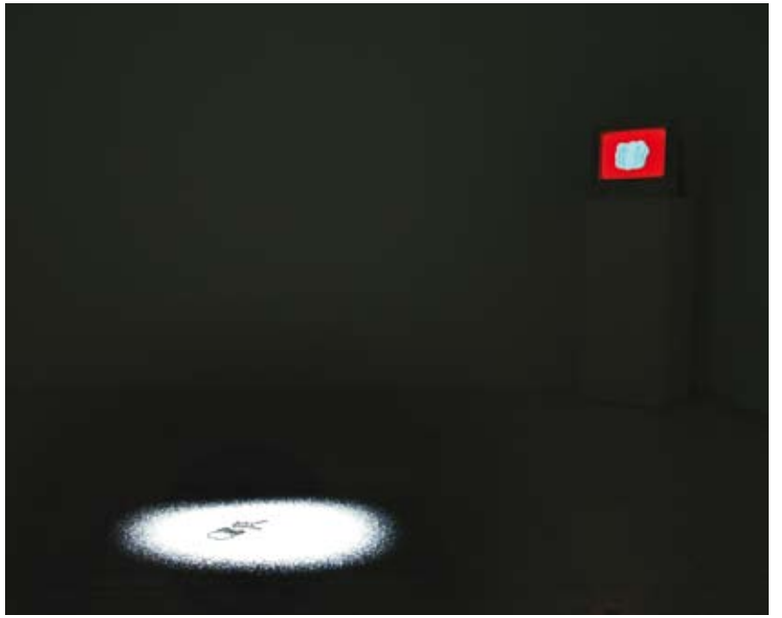
Shadi Habib Allah. An Ongoing Tale. 2006. Two Channel video installtion.
Images courtesy of the artist.

The television shows the frontal view of two male figures laying side by side in a constant exchange of competitive, distrustful gazes, seemingly attempting to overpower one another. A recent graduate of the Columbia University’s Master’s of Fine Arts programme, Habib Allah has exhibited at the Riwaq Biennale, the 2009 Venice Biennale, Tate Modern and the Israeli Centre for Digital Art. He was twice awarded 2nd Prize for the Young Artist Award of the A.M. Qattan Foundation.

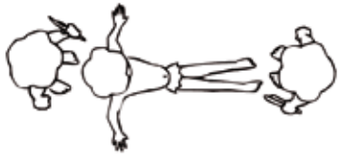
شادي حبيب الله

مواليد 1977، القدس، فلسطين

يدأب الفنان الصاعد في مجال الوسائط شادي حبيب الله، الذي يقطن مدينة القدس الشرقية، على استكشاف الحالة الإنسانية من خلال أعماله القائمة على الرسوم المتحركة والفيديو والنحت. وعلى سبيل المثال، يستخدم حبيب الله أثناء عمله في الرسوم المتحركة القلم الأسود لرسم شخصيات بسيطة بأشكال متكررة مع خلفية بسيطة جداً بهدف إبداع قصص عامة تدور حول دور القوة والخوف في المجتمعات البشرية والتاريخ. وفي "حكاية مستمرة"، يصور حبيب الله أشكالاً تبدو من الأعلى وكأنها أفراد قبيلة تقوم بسلسلة من النشاطات البشرية الرئيسية وهي الصيد والرقص وإشعال النار. ومن خلال المشاهد المختلفة، يتم تحديد مفهوم الخوف في منظومة متغيرة من العلاقات. وأما المكون الرئيسي للعمل، فهو يتألف من خمسة مشاهد حركية مسلطة على الأرضية؛ فيما يتم عرض المكون الآخر على شاشة تلفزيونية متاخمة لجهاز الإسقاط، وستظهر مشهداً أمامياً لرجلين مستلقيين جنباً إلى جنب ويتبادلان بصورة مستمرة نظرات ملؤها التنافس والارتياب، في محاولة كل منها للتغلب على الآخر على ما يبدو. وتخرج حبيب الله مؤخراً من جامعة كولومبيا حائزاً على درجة الماجستير في الفنون الجميلة، وشارك في "بينالي رواق"، و"بينالي البندقية 2009"، ومعرض متحف "تيت مودرن" للفن المعاصر، ومعارض أخرى. وقد نال الجائزة الثانية مرتين ضمن مسابقة "الفنان الشاب" التي تنظمها مؤسسة عبد المحسن القطان.



[Installation view]
Shadi Habib Allah.
An Ongoing Tale. 2006.
Two Channel video installtion.
Image courtesy of the artist and Green Art Gallery.



Additional credits

Primary Exhibition Sponsor

TAWAZUN توازن

Presented by:

MARAYA ART CENTRE مرايا

Arabic translations
Iskandar Shaaban & Partner Ad Services

German translations
Charlotte Bank

www.barjeelartfoundation.com
info@barjeelartfoundation.com