

ASHMOLEAN MUSEUM
OXFORD

DIA AL-AZZAWI

PAINTING POETRY

ضياء العزاوي
رسم الشعر

EXHIBITION BOOKLET

15 December 2022 – 11 June 2023

DIA AL-AZZAWI PAINTING POETRY

Dia al-Azzawi (b. Baghdad, 1939) is considered one of the Arab world's most influential living artists. Best-known for large colourful paintings, his work embraces many other media and draws on the visual heritage of Iraq to reflect contemporary struggles and collective concerns.

Azzawi spent his formative years in Baghdad, immersed in its effervescent art scene and actively shaping the direction of mid-century Iraqi modernism. In 1969 he founded the group known as 'Towards a New Vision' and co-authored its manifesto, which called for an exploration of the past to forge a relevant artistic language for the present.

After moving to London in 1976, Iraq's cultural heritage acquired a fresh meaning, prompting him to rediscover traditions like Islamic illustrated manuscripts and to engage with other creative practices. Poetry became an inherent part of his work, providing not only a creative stimulus but also a storehouse of visual associations. This interest also gave rise to a distinctive genre called *dafatir* (Arabic plural for 'notebooks'), where texts and images merge to create a wholly new form of artistic expression.

This exhibition, the first UK solo exhibition dedicated to Dia al-Azzawi, celebrates *dafatir* as a way into the practice and inspiration of this influential modern master.

COVER IMAGE

Of Layla: Qasim Haddad

عن ليلى: قاسم حداد

1998

Gouache and ink on paper
38.5 x 14 x 3.5 cm
(length 223.5 cm)

OPPOSITE

The Birds: Amal Dunqul

الطيور: أمل دنقل

2010

Gouache, acrylic and ink on
paper, plaster and wood
13 x 13 x 2.5 cm;
box 28 x 15 x 6 cm

رسم الشعر

ضياء العزّاوي (مواليد بغداد ١٩٣٩) يُعتبر من أكثر الفنّانين الأحياء تأثيراً في العالم العربي. أكثر ما اشتهر به لوحاته الزيتية الكبيرة والملوّنة، استعمل في أعماله العديد من الوسائط الأخرى معتمداً فيها على التراث البصري للعراق لتعبير عن نزالات معاصرة واهتمامات اجتماعية.

أمضى العزّاوي سنواته التكوينية في بغداد، منغمساً في مشهدها الفني الفعال، وبنشاط شكّل اتجاه الحداثة العراقية في منتصف القرن. في سنة ١٩٦٩ أحدث جماعة تسمى «نحو الرؤية الجديدة»، وشارك في تأليف بيانها العام، الذي يدعو إلى استقرار الماضي لوضع لغة ذات مزية لـلِسَان الفنّ في الحاضر.

بعد انتقاله إلى لندن عام ١٩٧٦، اكتسب التراث الثقافي العراقي معنىً جديداً، مما دفعه إلى إعادة اكتشاف التقاليد مثل المخطوطات الإسلامية المصورة والانخراط في الممارسات الإبداعية الأخرى. أصبح الشعر جزءاً متأسلاً في عمله حيث لم يوفر فقط حافزاً إبداعياً ولكن أيضاً مخزناً للإبداعات المرئية. أدى هذا الاهتمام أيضاً إلى ظهور نوع مميز يسمى «دفاتر»، حيث يتم دمج النصوص والصور لخلق شكلاً جديداً تماماً من أشكال التعبير الفني.

يحتفل هذا المعرض، وهو أول معرض شخصي في المملكة المتحدة مخصص لدفاتر ضياء العزّاوي، كوسيلة لممارسة وإلهام هذا الفنّ الحديث والمؤثر.

The Seven Golden Odes: Antara ibn Shaddad
المعلقات السبع: عنتر بن شدّاد
1978, silkscreen on paper, 103 x 72 cm,
edition 8/60, LAMMA Collection, London

The Seven Golden Odes: Labid ibn Rabi'a
المعلقات السبع: لبيد بن ربيعة
1978, silkscreen on paper, 103 x 72 cm,
edition 8/60, LAMMA Collection, London

LEFT

A Wolf Howls: Memories of a Poet
ذئب يعوي: ذكريات شاعر

1968

Oil on canvas

84 x 104 cm

Barjeel Art Foundation, Sharjah

BELOW

For the Railway and Hamad and other poems: Muzaffar al-Nawab
للريل وحمد وقصائد أخرى: مظفر النواب

2000

Ink and gouache on paper

6.5 x 6 x 1 cm

TOP | Liar: Muzaffar al-Nawab (جذاب [كذاب]: مظفر النواب) 2017, gouache and ink on paper, 27 x 15 x 3 cm (length 148 cm)

BOTTOM | Wait for Me by the Edge of the Sea: Youssef al-Sayigh (انتظريني عند تخوم البحر: يوسف الصائغ) 1983, China ink on paper, 36 x 28 x 2 cm (length 395 cm)

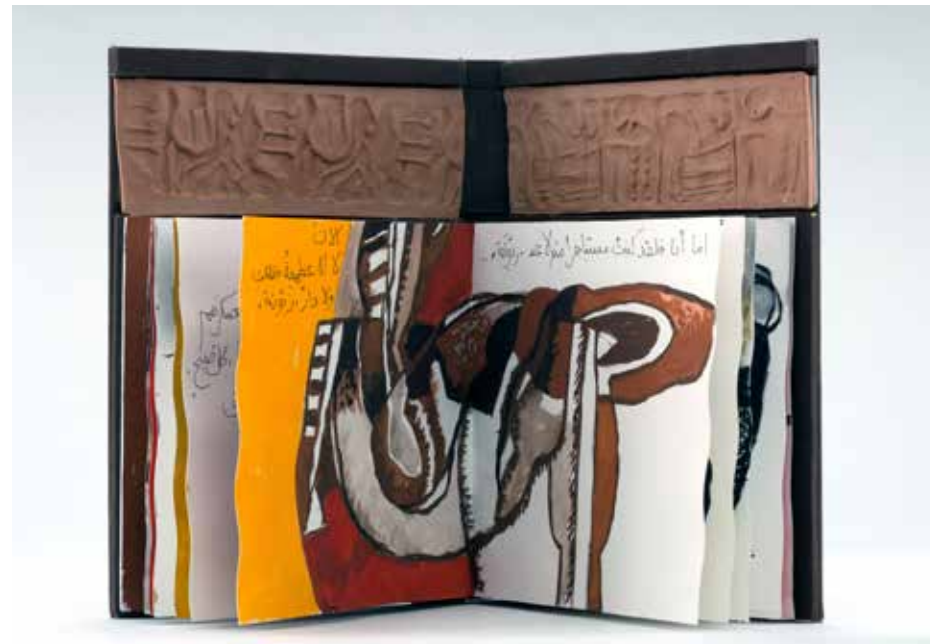

دراسات في ملحمة جلجامش (Study for *The Epic of Gilgamesh*)
1966, gouache and ink on paper, 52 x 32 cm

A SYNTAX OF FORMS

Azzawi's early training as an archaeologist gave him a unique outlook on history and shaped his views about the role of tradition in crafting Iraq's modern artistic identity. The past is no simple repository of images and forms, but also a way to understand and portray the present. His pictorial language reflects this belief, fusing ancient Mesopotamian myths, Islamic traditions, and folkloric motifs to meditate on timeless aspects of the human condition: passions, suffering, life and death.

Those Lands/Three Phrases on al-Wafir: Saadi Youssef (سعدى يوسف)
2016, gouache, watercolour and ink on paper and terracotta, 33 x 23.5 x 5.5 cm

تركيب أشكال

دراسة العزايي المبكرة لعلم الآثار، منحه نظرة فريدة إلى التاريخ، وشكل وجهات نظره حول دور التقاليد القديمة في صياغة الهوية الفنية الحديثة للعراق. ليس الماضي مستودعاً سهل المأخذ للصور والأشكال وحسب، بل هو أيضاً طريق لفهم الحاضر ووصفه. تعكس لغته التصويرية هذا الاعتقاد، وذلك أنه يجمع بين أساطير بلاد الرافدين القديمة، وبين آثار التقاليد الإسلامية، وبين الزخرفة الشعبية، للتأمل في الجوانب الخالدة من الحالة الإنسانية: العواطف، المعاناة والحياة والموت.

DAFATIR, 1980s–2020s

Azzawi coined the word *dafatir* (Arabic plural for 'notebooks') to describe book-like artworks combining words and images. Their distant ancestors – Islamic illustrated manuscripts, especially those written in Arabic – played a role in their development, as did their nearest precedents – so-called *livres d'artiste* such as Matisse's *Jazz* (1947) – sharing features such as shapes and materials. Yet although often created in close collaboration with poets, Azzawi's *dafatir* are not meant to be viewed or read in a traditional way. Rather than illustrating the texts that accompany them, the paintings covering their surface are emotive responses to the poetry and offer allusive and fragmented references to the stories contained within.

This section showcases a selection from over a hundred *dafatir* created by Azzawi since the early 1980s. Special attention is given to two of the most celebrated Arab poets of the 20th century, Saadi Youssef (1934–2021) and Adonis (b. 1930), to explore their fruitful partnerships with the Iraqi artist.

Homage to Jewad (تحية إلى جواد)
1988–1989, gouache, watercolour, pastel and ink on paper, 36 x 30 x 2.5 cm

دفاتر: من ثمانينيات القرن العشرين إلى

عشرينيات القرن الحادي والعشرين

وضع العزاوي لفظة «دفاتر»، ويقصد بها أعمالاً فنيةً تشبه الكتب تجمع بين منظوم الكلام وبين الرسوم. لما لها من مرجعيات مع المخطوطات الإسلامية المصوّرة وخصوصاً العربية منها وما يسمى بكتبُ الفنان مثل عمل هنري ماتيس المعنون «جَز» الذي أخرجه سنة ١٩٤٧، ولكليهما أثر في نشوء فكرة الدفاتر، فهي تشترك في الخصائص، الأشكال والمواد. ، وكثيراً ما تعكس الدفاتر تعاوناً بارزاً مع الشعراء، لا يُقصدُ من دفاتر العزاوي أن يُنظر إليها أو تُقرأ بالطريقة المعتادة. فبدلاً من إيضاح النصوص المصاحبة للدفاتر، تكون الرسوم التي تغطي صفحاتها استجابةً للشعر بانفعالات النفس، وإشاراتٍ تلميحية ومجزأة للقصص الواردة فيها.

وهذا القسم يعرض مختارات من أكثر من مائة دفتر التي أنشأها العزاوي منذ ثمانينيات القرن العشرين. وما أولاه من اهتماماً خاصاً لاثنتين من أشهر الشعراء في القرن العشرين: العراقي سعدي يوسف (١٩٣٤–٢٠٢١)، والسوري أدونيس (ولد في ١٩٣٠)، وذلك للنظر في تعاونهما مع الفنان العراقي.

Bag of Bones: Dunya Mikhail (دنيا ميخائيل): عظام (أكياس عظام)
2022, China ink on paper, 39.5 x 29 x 1.5 cm (length 200 cm)

ABOVE | *The [Days of the] Hawk and Other Poems: Adonis*
 [أيام] الصقر وقصائد أخرى: أدونيس
 1990, hand-coloured lithograph, 39 x 29 x 3 cm (length 110 cm)

OPPOSITE | *[A Personal Dialogue in] Samarkand: Mahmoud Darwish*
 [حوار شخصي في] سمرقند: محمود درويش
 2001, China ink and gouache on paper, 20 x 20 x 3 cm (slipcase 32 x 32 x 10 cm)

BELOW | *The Petra Tablet (the Stone Hand Draws the Place): Adonis*
 رقيم البتراء (يد الحجر ترسم المكان): أدونيس
 1996, gouache and ink on paper, 38 x 29.5 x 3 cm (length 504 cm)

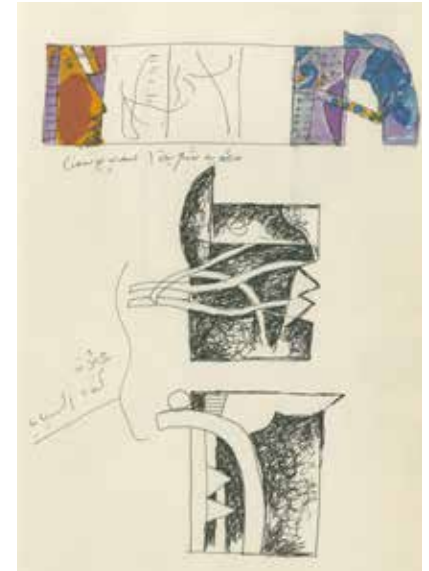

RIGHT | Dawn/ The Long Visit:
Saadi Youssef
الفجر / الزيارة الطويلة: سعدي يوسف
1995
Gouache and ink on paper
39 x 26 x 3 cm (length 253 cm)

FAR RIGHT | Book of Ideas*
كتاب الأفكار
1995/2000
Ink on paper
29.5 x 20.5 x 1.5 cm
*Work not exhibited, reference image only

**BELOW | Lamenting
Mesopotamia (or The Golden
Elegy): Nabeel Yassin**
مناحة على بلاد الرافدين (أو مرثية
الذهب): نبيل ياسين
1996
Gouache, ink and wax crayon on
paper
39 x 26 x 2 cm

BREAKING THE MOULD

"Art is the practice of taking a position in relation to the world, a continual practice of transgressing and discovering human interiority from within change... [and] of constant creation, by which it offers to human existence its own independent world, composed of line, colour, and mass." [Dia al-Azzawi]

Over time Azzawi's *dafatir* have evolved physically and conceptually, incorporating three-dimensional elements which add a natural, almost organic quality to them. This last section explores these changes, highlighting the sculptural acrobatics and complex messaging that these artworks have come to convey.

Challenging conventional ideas about art genres, Azzawi constantly blurs the line between established artforms, creating objects that are part book, part sculpture, which inspired other artists to do the same.

كسر القوالب

قال ضياء العزاوي: «الفنّ .. ممارسة موقف إزاء العالم وعملية تجاوز مستمرة واكتشاف لداخل الإنسان من خلال التغيير ... وبذلك يصبح عملية خلق متصل يقدم فيه للوجود الإنساني عالمه المستقل ... عن طريق الخط، اللون والكتلة».

بمرور الوقت، تطورت دفاتر العزاوي مادياً ومفاهيمياً ، فأدخل فيها عناصر ثلاثية الأبعاد، فأضافت إليها جودة طبيعية تكاد تكون حدثت من غير أن تمسها يد. يستكشف هذا القسم الأخير هذه التغيّرات، ويسلط الضوء على مهارات النحت، والرسائل المعقّدة التي تنقلها هذه الأعمال الفنية.

في تحدٍّ للأفكار التقليدية حول الأنواع الفنية، ألغى العزاوي الحد بينها بشكل مستمر وهو يخلق أعمال بعضها دفترية وبعضها الآخر نحتية، وهذا الإلغاء ألهم فنّانين آخرين في متابعتها.

ABOVE | *A Rose of Black Lace*: Amjad Nasser

وردة الداتيل السوداء: أمجد ناصر

1999, gouache and ink on paper, plaster and wood, 16.5 x 13 x 3 cm (slipcase 17 x 22 x 12 cm)

BELOW (LEFT) | *Desert Rose No. 3*

زهرة الصحراء رقم 3

2011, plaster, 16.5 x 15 x 10 cm

BELOW (RIGHT) | *The Elegy of the House*: Sargon Boulus

مرثية البيت: سركون بولص

1998, acrylic on paperboard, 25.5 x 22.5 x 8 cm (open 155 x 50 x 7 cm)

Who Do You Sing to?: Ahmad Abdel Muti Hijazi (أحمد عبد المعطي حجازي) لمن تغني؟: أحمد عبد المعطي حجازي
2017, gouache, watercolour and ink on paper and foamboard, 10 x 15 x 2.5 cm (case 28 x 19 x 6.5 cm)

WITNESS AND MEMORY

Colour - bold, saturated, absorbing colour - is the most pervasive aspect of Dia al-Azzawi's art. Colour is life, emotions, memories. So the stark, mostly black-and-white palette of the works included in this section counters the spirited style found elsewhere in his practice, capturing a very different mood.

Each of these objects respond to the tragedy of conflict: the Palestinian struggle, the Gulf Wars, the dramatic rise of Islamic State. The draining of colour within them, therefore, parallels the loss of life caused by decades of war across Iraq and the Arab world and the erosion of local civil societies, infrastructure and cultural heritage that ensued.

شهادة وذكرى

أكثر ما يتخلل فنَّ ضياء العزاوي اللون، فيجيء مشرقاً مشبعاً مستولياً على القلب. اللون حياة وانفعالات نفسٍ وذكريات. نجد أن الألوان - وأكثرها أبيض وأسود - والتي استعملت في أعماله بهذا القسم من المعرض تُعارضُ الأسلوب الحماسي الذي نجده في جوانب أخرى من أعماله، وأنها تُحدِّثُ خواطر نفسانية كثيرة الاختلاف.

كل عمل من هذه الأعمال تستجيب لمأساة من مآسي الصِّراع: النِّضال الفلسطيني وحرِّي الخليج والقيام المفاجئ لما يسمى الدولة الإسلامية. وبالتالي، فإن استنزاف الألوان داخلها يوازي الخسائر في الأرواح التي سببتها عقود من الحرب في جميع أنحاء العراق والعالم العربي واضمحلال المجتمعات المدنية المحلية والبنية التحتية والتراث الثقافي الذي أعقب ذلك.

War Diary No. 1 and No. 2

يوميات حرب رقم ١ ورقم ٢

1991

Charcoal, China ink and gouache on paper

32 x 24 x 1 cm

ABOVE
Selections from Silent Tape:
Abdul Zahra Zaki
 مختارات من شريط صامت: عبد الزهرة زكي
 2017
 Gouache and ink on paper, mixed
 media on wood
 17 x 13.5 x 1 cm

LEFT
Just Got Harder
 حالة لا تطاق
 2010
 Mixed media on wood
 31 x 28.5 x 5 cm

OPPOSITE
Crying Child: Fallujah
 طفل بالك: الفلوجة
 2009
 Mixed media on wood
 31 x 28.5 x 5 cm

ABOVE
Four Children Playing Football
 أربعة أولاد يلعبون كرة القدم
 2014, mixed media on wood
 36 x 24 x 5 cm

RIGHT
Book of Ruined City: Mosul
 كتاب مدينة مدمرة: الموصل
 2020, digital collage on polyester resin, 22 x 36 x 18 cm, edition 2/2

OPPOSITE (TOP)
Iraqi Book of Darkness
 دفتر السواد العراقي
 2020, gouache and coloured pencil on paper, 63 x 48 x 5.5 cm

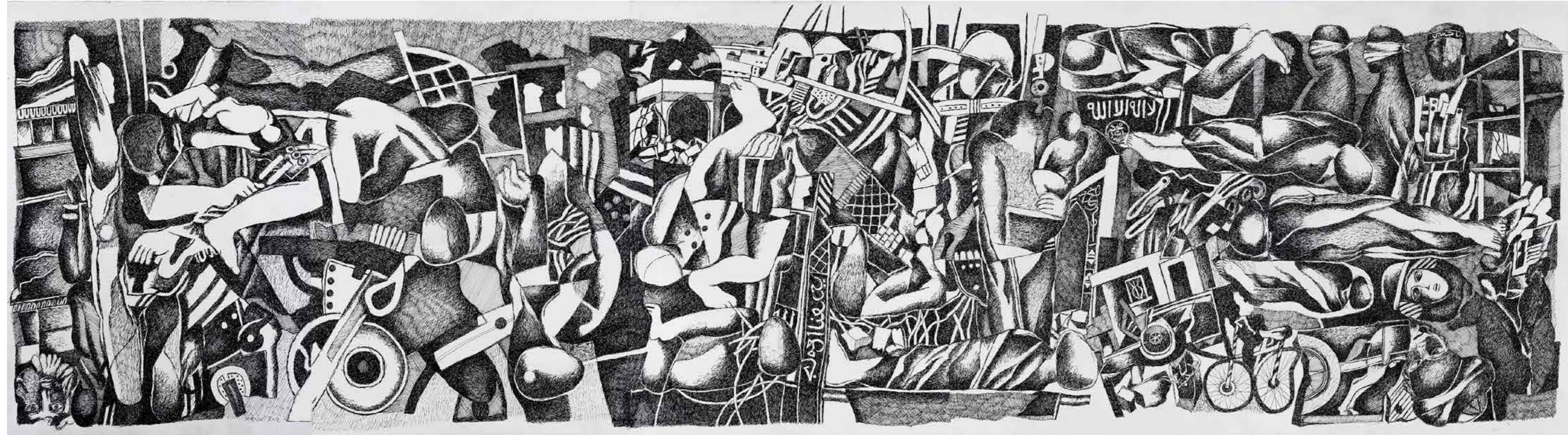
OPPOSITE (BOTTOM)
Book of Shame: Destruction of the Iraq Museum*
 كتاب العار: تدمير المتحف العراقي
 2003, mixed media inside Solander case, 26.5 x 19 x 5 cm
 *Work exhibited in Gallery 31

The Scent of Love: Abdul Zahra Zaki (عبد الزهرة زي)
2014, acrylic and ink on paper, foamboard, plaster and wood, 11 x 12 x 2 cm (length 187 cm); box 27 x 14 x 5 cm

OVERLEAF

Mosul: Panorama of Destruction

الموصل: مشهد الدمار

2017/2022, cotton, acrylic, wool and 'Trevira CS' thread

280 x 1000 cm

Produced by Factum Arte 2022

Bag of Bones: Dunya Mikhail (دنيا ميخائيل): أكياس عظام
 2022, China ink on paper, 39.5 x 29 x 1.5 cm (length 200 cm)

Coloured Object (شكل بالألوان)
1997, acrylic on paperboard, 21 x 17 x 10 cm

Dia al-Azzawi: Painting Poetry was generously supported by Mathaf: Arab Museum of Modern Art; the Kinda Foundation; the Barjeel Art Foundation, Sharjah; Saeb Eigner and donors who wish to remain anonymous.

All artworks by Dia al-Azzawi
Images © Anthony Dawton

Booklet design by Dia al-Azzawi
Cover design by Greg Jones
Text by Francesca Leoni
Translation by Zaki Jawich
Editing by Louisa Macmillan

متحف mathaf
المتحف العربي arab museum of
للقرن الحديث modern art

www.azzawiart.com
@DiaAzzawi | @AshmoleanMuseum

All rights reserved