

Abu Dhabi Music & Arts Foundation presents

SKY OVER THE EAST

الشريك الإستراتيجي

Strategic Partners

...where there is a vision for culture, creativity blossoms

www.admaf.org

Sky Over The East

Works from the Collection of Barjeel Art Foundation
International Museum Day 2014

Foreword

Every day would be International Museum Day if a person attempted to visit every one of the world's 55,000 museums in a lifetime. The ancient Greeks who conceived of a special place for the Muses of their mythology could not have imagined the breath-taking popularity of their concept. Every member of the expatriate population in the United Arab Emirates comes from a country with museums. And, of course, the considerable number of museums in the UAE continues to grow as the country expands its global view and recognises the immense contribution of museums to cultural appreciation.

We have welcomed the international realisation that the Muses are peripatetic and that they can be honoured in a wide variety of suitable settings if we are faultlessly careful. Thus, with abundant diligence, the Barjeel Art Foundation in cooperation with the Abu Dhabi Music & Arts Foundation has transported outstanding elements of the Barjeel Collection from the Maraya Art Centre in Sharjah to the Emirates Palace in Abu Dhabi where they will be on display for a month in commemoration of International Museum Day.

The Barjeel Art Foundation manages, preserves and exhibits the personal art collection of Sultan Sooud Al Qassemi. With great vision and exquisite taste, he has assembled remarkable works created during the last 86 years by 49 artists from 12 Middle Eastern countries. The Sharjah-based foundation contributes immeasurably to the cultural literacy of the region and encourages contemporary artists by making their work publicly accessible. Now on view in Abu Dhabi, works collected by Sultan Sooud Al Qassemi testify to the truth of the Museum Day spirit, 'Museum Collections Make Connections'.

The scope and variety of the exhibition allow viewers to make connections among countries, cultures, artistic themes, creative techniques, intellectual interests - in short, among important visions that inform our understanding of the past. Philippe de Montebello, the former director of the New York Metropolitan Museum of Art declared that "*a museum is the memory of mankind*". To be sure, the exhibited works stir our memories, ignite our curiosity, and excite our imagination. The mythological Muses, personifying knowledge and the arts, would feel most welcome at *Sky Over The East* and would sing in appreciation and thanks to Sultan Sooud Al Qassemi as well as in joyful praise of the Barjeel Art Foundation and the Abu Dhabi Music & Arts Foundation for their stunning achievements.

Nahayan Mabarak Al Nahyan
Patron & President
Abu Dhabi Music & Arts Foundation

Foreword

We are very pleased to collaborate with the Abu Dhabi Music & Arts Foundation on a large-scale exhibition of 20th-century Arab art. The selection of works displayed provides a glimpse into the diversity of subjects that preoccupied artists in the Arab world over the past 86 years, while also highlighting relationships that existed among cultural production in different countries, and across several decades.

I hope that the exhibition encourages a wider discourse on Arab art and sheds light on the work of leading masters from the region, many of whom are still practicing today. Geographically spanning over 12 countries and two continents, the selection of art presented calls attention to a shared identity of Arab nations, while contributing to a wider public appreciation of the visual arts.

I would like to express my thanks to H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo whose steady vision and devotion to the development of creativity and the arts within the United Arab Emirates has led to a truly inspiring and multi-faceted, public, cultural platform. I hope *Sky Over The East* stirs up curiosity in its audience and encourages them to pursue further research into distinct art movements, individual artists or historic events addressed in this exhibition.

Sultan Sooud Al Qassemi
Founder, Barjeel Art Foundation

Foreword

ADMAF is proud to join the world’s museums and heritage organisations in celebrating International Museum Day 2014. This outstanding global initiative highlights the importance of these dynamic institutions in nurturing cross-cultural understanding and reminds us of the unique role museums hold in today’s world.

As the guardians of our collective memories, museums are creative platforms ensuring that the lessons of our past contribute to a brighter, prosperous future. They help us connect to our distinct cultural identities while exploring the universal bonds of humanity that connect us.

I am delighted that in partnership with Barjeel Art Foundation, ADMAF is able to shine a light on the fascinating history of the 20th century as seen through the eyes of leading artists of the Arab world. I express my sincere thanks to Sultan Sooud Al Qassemi whose unwavering commitment to the arts has led to an inspiring collection that reflects the joy, the passion, the knowledge and the learning one can acquire from the preservation of Arab artistic expression.

Sky Over The East highlights both foundations’ shared objective to create prominent public platforms that elevate the understanding and appreciation of the visual arts in the United Arab Emirates and beyond. I wish all those who visit this specially curated exhibition and attend its talks and workshops an enlightening and, above all, enjoyable experience.

Hoda I. Al Khamis-Kanoo
Founder, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

INTERNATIONAL MUSEUM DAY

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Museum Collections make connections

Les liens créés par les collections des musées

Museos: las Colecciones crean Conexiones

About International Museum Day

Each year, the International Council of Museums brings together museums across five continents to celebrate their role and place in society.

The International Council of Museums (ICOM) established International Museum Day in 1977 to encourage public awareness of the role of museums in the development of society. Each year, this special celebration gathers museums from all around the world. In 2013, 35,000 museums from 143 countries on five continents participated.

ICOM was created in 1946. This non-governmental organisation maintains formal relations with UNESCO, an ADMAF Strategic International Cultural Partner. And within the United Nations, ICOM has consultative status with the Economic and Social Council. In short, it represents museums and museum professionals on a global level.

Traditionally, International Museum Day lasts for a day, a weekend or a whole week, to reflect the motto, 'Museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples'.

This year, the theme of International Museum Day – Museum Collections Make Connections – reminds us that museums are living institutions that help create bonds between visitors, generations and cultures around the world. After all, the museum is an institution that preserves and communicates the past, yet it is grounded in the present. It is a link between the generations, as it allows present and future generations to better comprehend their origins and history.

Visit International Museum Day at <http://imd.icom.museum>

About ADMAF

Abu Dhabi Music & Arts Foundation believes that the visual arts strengthens understanding, ambition and identity.

The visual arts have played a major role throughout ADMAF's 18-year history as a developmental tool in education, as a means to strengthen civil society, and as a platform to celebrate the richness and diversity of artistic expression.

The professional development of artists is essential to the ongoing growth of the national arts sector. ADMAF's resource, The Nationals' Gallery, seeks to enhance and elevate the Emirati art scene by providing consultations and grants; facilitating discussions, commissions and exhibitions; and promoting artists to professionals around the world through an online directory.

ADMAF knows the impact of arts on education and learning, so initiatives such as its 'Ways of Seeing' and 'Wednesday Wonder' workshop series, The Gulf Capital-Abu Dhabi Festival Visual Arts Award and The Christo & Jeanne-Claude Award, among others, help inspire the next generation to unleash their creativity.

The Foundation also uses the visual arts to address social issues. Its 'Silent Voices' initiative with Ewa'a Shelters for Victims of Human Trafficking enables survivors to express themselves, while 'Let's Make Art' at orphanages across the UAE helps build children's sense of identity and creative appetite.

Since 2008, the annual Abu Dhabi Festival has staged major exhibitions that explore the work of leading practitioners, including Nja Mahdaoui (Tunisia), Dia Al Azzawi (Iraq), Parviz Tanavoli (Iran), Adam Henein (Egypt), Rachid Koraïchi (Algeria) and Hassan Massoudy (Iraq). In 2013, to commemorate its 10th anniversary, the Festival presented the Arab world premiere of '25 Years of Arab Creativity: The Contemporary Arab Art Scene' in partnership with Institut du Monde Arabe. And this year, the first ever retrospective of the US sound artist Bill Fontana was presented. All these free exhibitions accompanied by publications, lectures and guided tours as well as major commissions play a vital role in the growth of artistic practice.

The arts hold the keys to creativity. Through the visual arts, ADMAF is empowering a nation and in doing so, securing a brighter future for the UAE, its communities and its artists.

Visit www.admaf.org

About Barjeel

Barjeel Art Foundation strives to encourage critical dialogue and public awareness of the importance of art to the community.

Barjeel Art Foundation is an independent, United Arab Emirates based initiative established to manage, preserve and exhibit the personal art collection of Sultan Sooud Al Qassemi.

The foundation's guiding principle is to contribute to the intellectual development of the art scene in the Gulf region by building a prominent, publicly accessible art collection in the UAE. Part of this objective involves developing a public platform to foster critical dialogue around modern and contemporary art, with a focus on artists with Arab heritage internationally.

By hosting in-house exhibitions, lending artwork to international forums, producing print as well as online publications, and fashioning interactive public programmes, the Barjeel Art Foundation strives to serve as an informative resource for modern and contemporary art locally and on the global stage.

Visit www.barjeelartfoundation.org

Exhibition Programme

In Conversation

This intimate series of talks explores the context and content of the exhibition. Booking essential.

Contact education@admaf.org

Wednesday 28 May, 6:15-7:15 pm

Sultan Sooud Al Qassemi, Barjeel Art Foundation & Matthew Sansom, Abu Dhabi Classic FM

Wednesday 4 June, 7:00-8:00 pm, Emirates Palace Gallery

Ali Al Abdan, Artist & Sameh Kaawach, ADMAF (in Arabic)

In association with Emirates Writers' Union

Monday 16 June, 7:00-8:00 pm, Emirates Palace Gallery

Manal Ataya, Sharjah Museums Authority & Saeed Saeed, The National

In association with New York University Abu Dhabi Institute

Children's Workshop

Open to the public. Booking essential.

Contact education@admaf.org

Saturday 7 June (4:00-5:30pm), Emirates Palace Gallery

Watercolour Resist Painting

Suitable for ages 3-6 years, this workshop introduces young children to drawing lines and wax resistant techniques. Inspired by modern art and its colourful shapes and lines, participants will use watercolours and oil pastels to develop a design based on the nature and landscapes of the Gulf as well as drawing ideas from artworks in the exhibition.

Workshops for Schools

Abu Dhabi Music & Arts Foundations presents an exclusive series of workshops for schools led by artists Bassam Al Selawi and Maysoon Masalha.

Kufic Mural Workshop, Tuesday 3 June, Age 12 years+

Emirate Dhabi (Gazelle) Workshop, Wednesday 4 June. Age 15 years+

Mural Workshop, Tuesday 10 June, Age 8 years+

Printmaking Workshop, Wednesday 11 June, Age 12 years+

Curator's Message

Composed in 1953, *Prayer of the East (Du'aa Al Sharq)* made its way into thousands of Arab households in the few years that followed. Put to music and delivered by the renowned Mohammed Abdel Wahab, the lyrics are based on Mahmoud Hassan Ismail's poem that highlights collective aspects of the Arab spirit and alludes to a shared metaphoric sky under which Arab communities exist. Broadcast via the newly established *Sawt Al Arab* (a radio channel set up in Egypt in the early 1950s under President Gamal Abdel Nasser) the song quickly gained popularity with the Arab audience and became akin to a universal Arab hymn of the latter part of the 20th century.

Since the 1970s, linguistic derivatives of the words 'East' and 'Orient' in relation to descriptions of land populated by Arab nations have been questioned and critiqued as terms linked to 20th-century colonialism. The title of this exhibition by no means attempts to serve as a geographical indicator defining physical territories inhabited by Arab societies. Rather, it aims to reference an instance in modern Arab history, when a cultural product served to unify distinct communities and entire nations under a single umbrella of shared identity.

Modes within which Modern Arab artists worked extended from naturalistic documentation of people and landscapes, to creating socio-political commentaries, exploring theological matters, and addressing intimate, personal narratives and concerns. In line with the song's call to preserve collective memories, 20th-century Arab artists reflected on and re-examined their histories within the context of global developments. They tackled notions of Arab identity, while being influenced by the evolution of European Modernism and work of masters like Henri Matisse, Willem de Kooning and Antoni Tàpies among others. With no single thematic or stylistic thread running through this exhibition, there exist multiple links and relationships between individual works of art, which despite being separated by geography and time, often address similar questions, take on similar approaches and display a shared ethos.

Suheyla Takesh

Curator, Barjeel Art Foundation

Contributors

Curator

Suheyyla Takesh

English Editor

Lisa Ball-Lechgar

Arabic Editor

Sameh Kaawach

Arabic/English Translation

Iskandar Shaaban and Partner Ad Services

Sameh Kaawach

Mohammed Zain

Contributors

Saleem Al Bahloly, Ph.D Candidate

Charbel Dagher, Ph.D

Alexandra Dika Seggerman, Ph.D Candidate

Samar Faruqi, Ph.D Candidate

Benamar Médiène

Ismail Rifai

Sarah Rogers, Ph.D

Amanda Smith

Photographs of Artworks:

Bonhams

Niccolò Corradini

Capital D Studio

Christie's

Contemporary Art Platform

Meem Art Gallery

Galerie el Marsa

JAMM Art

Book Design

We Are Thought Fox

Special thanks to Meem Art Gallery and NIMEA

Acknowledgements

Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) thanks
the following for their support and guidance:

Patron & President

H.E. Sheikh Nahayan Mabararak Al Nahyan

Minister of Culture, Youth & Community Development

Honourable Patrons

H.H. Sheikha Shamsa bint Hamdan Al Nahyan • H.H. Sheikha Sheikha bint Saif Al Nahyan

Advisors

H.E. Saqr Ghobash Saeed Ghobash

H.E. Khaldoon Al Mubarak

H.E. Zaki Anwar Nusseibeh

H.E. Mohammed Khalaf Al Mazrouei

H.E. Noura Al Kaabi

H.E. Razan Al Mubarak

H.E. Reem Al Shemari

Sheikha Noor Fahim Al Qasimi

Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Ian Stoutzker CBE

Terence D. Allen

Saeed Al Balushi

Dr. Maha Taysir Barakat

Salem Brahimi

Mary Corrado

Bashir Al Haskouri

Frauke Heard-Bey

Mohammed A. L. Kanoo

Shaikha Al Maskari

Zahra Al Masood

Legal Counsel

Mr. Raymond Mouracade, Jurisgulf

Sky Over The East

Ismail Rifai explains the significance of the exhibition and the contexts it seeks to reflect

*O Sky over the East!
whose abaya floats over the tides of knowledge,
creations, dreams and visions.
From above, she has witnessed a history
replete with days of glory, but with
bitterness and hindrances as well.
The same sky that first distilled the legend of creation,
and first inscribed its alphabet
upon the chronicles of time.*

The exhibition's title, *Sky Over The East*, brings us back to man's timeless fascination with the image of the Orient whose glorious sun once illuminated the entire world. It calls upon us to conjure up that picture. It is a sign with which to guide our souls during this period of our history, with its setbacks, challenges and expressions of creativity that continuously attempt to articulate everything around us; the events, the aspirations and even the fears that surge through the entire Arab world.

This exhibition is an exceptional opportunity to examine the most notable symbols of that historical era, which defined the elements of the Arab visual arts landscape of the 20th-century. The work of the region's most creative minds became known as Arab Modernism. The protagonists of this movement sought to create a visual means by which to express themselves, and associate with the nascent attempt of laying the foundations for an Arab renaissance – formulating an identity while drawing influences from global artistic achievements.

Before trying to approach these works, it is important that we consider the challenges that faced Arab Modernism. It followed in the footsteps of Western Modernism that had long been established; developing tools and severing ties

(left) Detail from Hamed Nada's *Dancing by the Beach*. 1984. Acrylic and crayon on board. 44 X 33.5 cm

with age-old classical traditions. This was one of the many reasons why the West was able to make change happen, consolidate such a decisive and historical detachment and build a body of ideas in search of something new, something different and something reborn.

However, Arab Modernism faced scepticism and rejection. People demanded an historical foundation. They wanted to follow an existing lineage to define a new aesthetic. After all, styles such as *Hurifism* that drew inspiration from Islamic elements and symbols had already provided a visual means of expression for new concepts.

The difficulty was that any achievement within the Arab visual arts scene during that historical period was always regarded in terms of an 'imported' aesthetic form of stylistic context. There was no attempt to delve into the essence of an artwork itself or discover a specific set of elements and components, which offered a proficient Arab contribution to the formation of a new aesthetic taste. Through the artists' dedication and belief in both their talent and the historical role they played, the reality of Arab visual arts transformed from a stage of replication and direct imitation to a platform for innovation, filled with multiple visual formulations and calls for new concepts that combined the artist's inner world with universal desires in a most human dimension.

Although critical discourse was not wholly supportive of the achievement, Arab visual arts changed. It has now entered Postmodernism, with its new forms of expression. However, the aesthetic remains our focal point of interest. The creative visual component remains the catalyst that provokes our deepest feelings, pushing us to probe into different worlds more beautiful, more captivating, and more intimate than our own. Perhaps it is worth considering art, based upon a unique structure, being the deeper manifestations of human self-expression as it soars on the wings of imagination. It enables us to look at art beyond time and place and without framing it within stylistic or formalist packages.

This is why the exhibition's selection is so significant. Firstly, it presents fundamental artistic concepts that acquired their legitimacy by realising a unique visual form. It reflects the persistence, the difference and the discovery of new sources of beauty. Second, all the artworks are exhibited in a single space where each piece enriches the other, giving a clear impression of the varying artistic styles and concepts molded by the creative minds living under the vast Sky Over The East.

(left) Detail from Louay Kayyali's *Woman Sewing*. 1974. Oil on masonite. 94.5 X 94.5 cm.

Mahmoud Said's *Le Canal de Mahmoudieh*. 1922. Oil on panel. 27.5 X 45 cm.

Here, under a 'sky of art' sits the primary substance of life and the initial steps taken towards discovery and a quest for the future. It does not matter whether the sky let down her diaphanous gown east or west, as long as it ignited the life force within and carried us into the world of spirituality and imagination. For this is where artists pour their souls onto clay and canvas. Herein lies the charm of the rural women of Syria's Fateh Moudarres and their ability to touch our souls. His artistic interpretation and superior skill depict his ability to personify the most intimate aspects of his own identity and, in particular, his artistic spontaneity. His colour pastes are imbued with the scent of the land on which he grew up.

The work of the Algerian artist Mohammed Issiakhem ushers us into an artistic microcosm wrought with sorrow and pain. Exactly like Moudarres, it possesses flashes of genius and elements of a virtual world, although it also seeks to express a country's daily reality and political climate. With her instinctive expressive style, the Algerian girl Baya takes us to a universe woven with the spirit of childhood and colours saturated in light.

In the fertile fields of artistic expression, the reality of one's inner soul can be conveyed through a plethora of styles, each time giving life to a new form where the artist's personal mood is identified within the composition itself. The manifestation of the inner soul's existential and emotional essence can be found in the graphic, pictorial works of Ibrahim Salahi (Sudan) and Dia Al Azzawi (Iraq). They are able to create works structured with a formulaic consistency and poetic shifts that take us to the limit. It can also be found in the legacy of Shakir Hassan Al Said (Iraq). His profound Sufi inspired works are so attentive to detail and excessively accurate that they are realistic yet also abstract.

From the fading lines and flowing colours of *Madonna & Child* by Paul Guiragossian (Lebanon) to the delicate slenderness of Louay Kayyali (Syria), these pieces delve the depths of beauty in all its forms with a sense of sad solemnity and moments of silent contemplation.

The works converse at various rhythms, interlocking in a cohesive aesthetic system that expresses the power and magic of art regardless of its form. It reaffirms that the way we look at art as intermittent stages is nothing but a veil. It separates us from the intrinsic nature and the uniform essence that combines all arts into a single focal point. It is the soul that reveals the secrets of our inner self and carries us on a spiritual journey to the frontiers of the universe; from Mahmoud Said's miniature worlds filled with sunlight and the hum of life, to those of Hamed Nada and his dream-like characters that turn the universe upside down at will. As his figures elongate with shapes and curves, creating a presence within the logic of the work, the piece fulfils its ability to create realities parallel to our material world.

One must not neglect the artistic achievements of UAE artists Hassan Sharif or Mohammed Kazem. The exhibited works signify a crucial element in our understanding of their artistic progression. As Postmodern artists, they attained an influential presence through several conceptual works that were highly acclaimed both regionally and internationally.

Moving from the one-dimensional to the three-dimensional, we are greeted by the sculptural works of Adam Henein (Egypt), Ismail Fattah (Iraq) and Sami Mohammed (Kuwait). All of them seek to enrich reality and discover its limitless potential. Each artist does this by formulating his own iconography, following his own path and showing his soul in the molding of a block of clay and giving it the life he seeks.

The exhibition undoubtedly contains an abundance of notable artists. However, it is impossible to discuss all of them without running out of space. Suffice it to state that while each one differs in the time of its creation and style of expression, they all extend from the same root. It is a collective origin steeped in man's need to express his essence and its meaning. For it was here he forged his dreams and shaped his artistic visions. Here, on this land and under this sky.

Translated from Arabic by Iskandar Shaaban.

Ismail Rifai is an artist, writer and poet. He holds a Bachelor of Fine Arts from the University of Damascus and is a researcher at the Sharjah Department of Culture and Information.

Featured Artists

Abdul Qader Al Rais

United Arab Emirates, b. 1951

Abdul Qader Al Rais is one of the most-acclaimed artists from the United Arab Emirates, and the recipient of the first Sheikh Khalifa Prize for Art & Literature. Born in Dubai, he paints landscape and architectural scenes inspired by traditional Emirati neighbourhoods. The artist also creates abstract paintings incorporating Arabic letters. The use of small floating squares became a signature style carrying through Al Rais's works.

Abdul Hadi El Gazzar

Egypt, 1925-1965

El Gazzar was born in Alexandria, Egypt into a modest household, and moved to Cairo along with his family when he was 15 years old. He graduated from the Cairo School of Fine Arts in 1950, and later worked there as an assistant professor. He was inspired by the life and struggles of ordinary people, as well as the vibrant energy of the day-to-day Cairo. He often used traditional symbolism in his work, as well as references to the political situation in Egypt.

Ali Al Abdan

United Arab Emirates, b. 1972

Ali Al Abdan is an Emirati artist, interested in documenting history and preserving traditions in visual, as well as written form. He often creates elaborate collages that tell stories of specific people, while shedding light on a larger picture of the times. He had a solo show entitled *I am Ali Al Abdan* at Emirates Fine Art Society, Sharjah in 2010. He has also written a book on the history of art in the UAE.

Layla Al Attar

Iraq, 1940-1993

The late Iraqi artist Layla Al Attar was revered during her life as a gifted painter who hosted five solo exhibitions in her homeland and served as director of the Iraqi National Art Museum. The primordial forest, as well as representations of Adam and Eve are recurrent themes in Al Attar's work. She often uses distortions of space and light to point to the sense of unreality of this world. Al Attar lost her life in an explosion that also killed her husband during the bombing of Iraq in 1993.

Farghali Abdel Hafiz

Egypt, b. 1941

Farghali Abdel Hafiz graduated from the Institute of Art Education and the Academy of Fine Art in Florence in 1967. He also represented Egypt in several Biennales, including the Biennale of Sao Paolo 1985, the Biennale of Venice in 1972, 1987 and in 1993, and the First Biennale of China in 2002. Abdel Hafiz explored a variety of media and approaches throughout his career, experimenting with both representation and abstraction, making him a very multifaceted and versatile artist.

Chafic Abboud

Lebanon, 1926-2004

Formal explorations in colour and light reflect the artistic pedigree of one of Lebanon's most distinguished modernist artists, Chafic Abboud. Born in Bikfaya, Lebanon, Abboud produced a versatile and prolific body of work that crosses a variety of media, such as oil painting, ink, watercolour, and ceramics. At the Académie Libanaise des Beaux-Arts, Abboud studied under Lebanese painter Cesar Gemayal, and in 1947 he travelled to Paris, where he continued his training in the atelier of André Lhote and Fernard Léger.

Suad Al Attar

Iraq, b. 1942

Suad Al Attar, a renowned Iraqi painter, is the sister of the late Layla Al Attar. She has won numerous awards for her work and became the first female artist to have a solo exhibition in her country. In 1976, she emigrated to London with her husband and children and continued her artistic career there. Some of the themes that preoccupy Al Attar include her longing for the homeland she left behind, but also a realisation that with distance comes a certain sense of freedom.

Dia Al Azzawi

Iraq, b. 1939

Poetry and folkloric memory drawn from ancient and contemporary Iraqi and Arab histories resonate in the artwork of internationally renowned Dia Al Azzawi. Founder of the pivotal Iraqi art group New Vision in 1969, he was also part of One Dimension founded by Shakir Hassan Al Said. Among Azzawi's renowned works is the iconic mural *Sabra and Shatila* (1982-1985), which is part of the Tate Modern collection, reflecting on the brutal massacre of Palestinian refugees in 1982.

Featured Artists

Munira Al Kazi

Kuwait, b. 1939

The prominent Gulf artist Munira Al Kazi graduated from the Central School of Arts and Design in London in 1963, and has since then gained international recognition for her abstract work. Al Kazi's work was displayed alongside the renowned Iraqi artist Essam El Said as part of the inaugural exhibition of Sultan Gallery in Kuwait on March 21, 1969 and has been acquired by a number of well-established museums for their permanent collections, such as the Museum of Modern Art in New York, and the Victoria and Albert Museum in London.

Mohammed Al Mazrouei

United Arab Emirates, b. 1962

Al Mazrouei spent the first half of his life in Egypt before moving to Abu Dhabi where he worked for the Cultural Foundation for many years. This duality informs his creative process whereby he often incorporates elements of both cultures in his artwork, leading to an autobiographical experience. Mohammed Al Mazrouei's artwork manifests a conceptual depth, inviting the viewer to get lost inside the artist's head. The human face and figure are often his preferred subjects to paint.

Shakir Hassan Al Said

Iraq, 1925-2004

One of Iraq's most revered artists Shakir Hassan Al Said produced abstract artwork inspired by the principles of Islamic Sufism. The Samawah-born artist regarded artistic expression as an act of sacred contemplation, and he developed an art philosophy known as *Al Bua'd Al Wahid (One Dimension)*, representing the area between the visible world and the invisible realm of God. Al Said often sought to give a glimpse into this dimension through his paintings and mixed media works.

Khudhair Shakirji

Iraq, 1937-2006

Khudhair Shakirji graduated from the Fine Arts Academy in Baghdad, and subsequently joined the Baghdad Modern Art Group, being influenced by artists like Shakir Hassan Al Said and Jabra Ibrahim Jabra. Shakirji's work often draws references to Arab traditions and folklore, while being distinguished by modern compositions and approaches. He had five solo exhibitions at the Iraqi Artists Society, and his work is in the collection of Iraq's National Museum of Modern Art.

Abdullah Al Muharraqi

Bahrain, b. 1939

A pioneer of modern art in the Gulf, Abdulla Al Muharraqi began painting in the 1940s. Drawing his inspiration from local scenes and traditions, Al Muharraqi depicts everyday life and its struggles through a variety of styles, including cubism, surrealism, and figurative. He has served as an art advisor to Bahrain's Ministry of Information since 1963, and designed stamps for Bahrain since 1970. He continues to design logos and draw cartoons for Bahrain's newspaper, Akhbar Al Khaleej.

Rafa Al Nasiri

Iraq, 1940–2013

Rafa Al Nasiri creates compelling abstract works on paper and canvas that draw on nature as a source of inspiration and often include Arabic calligraphy. Influenced by the art of China, most prominently the technique of ink drawing and the use of empty space, Al Nasiri brings together deep saturated colours and fluid gestural lines to create beautiful and spatial landscapes. Al Nasiri attained his BA in Graphics from Baghdad's Institute of Fine Arts, continuing his training in China at Beijing's Central Academy of Fine Arts (1959-1963).

Ahmed Nashat Al Zuaby

Syria, b. 1939

Ahmed Nashat Al Zuaby graduated from the University of Damascus Faculty of Fine Arts in 1964, and continued his training in oil painting in Cairo. In his work, the artist tries to re-shape the world through the impact of memory without any direct simulation. He attempts to recognise only the essence of matters, and then starts painting when the overall scene completely vanishes from his memory.

Baya

Algeria, 1931–1998

Baya was born at Bordj El Kiffan in Algeria in 1931, and by age five had lost both her parents. She was looked after by her grandmother, and subsequently adopted by a French woman Marguerite Benhour, who took her to Paris. In 1947 Benhoura arranged for the talented 16 year old Baya to have her first solo exhibition at the Galerie Adrien Maeght in Paris. Her work was widely praised and admired for its childlike quality and naiveté by the likes of Pablo Picasso who, following their meeting in Paris, became Baya's good friend.

Featured Artists

Farid Belkahia

Morocco, b. 1934

Prominent Moroccan painter Farid Belkahia often uses traditional Moroccan forms and symbols in his work, while retaining a modernist technique and an abstract approach to his paintings. Belkahia began his artistic career at the age of 15 in Marrakech, being inspired by the city’s vibrant culture and heritage. The artist often uses indigenous materials in his work, such as henna, saffron and minerals, painting on natural surfaces like vellum and leather.

Kamal Boullata

Palestine, b. 1942

Born in Jerusalem, Kamal Boullata has created a body of work in which the Palestinian identity and the conditions of exile form the basis of his artistic explorations. After 1967, the square became integral to Boullata’s compositions. Dissecting the square through lines and thin layers of oppositional colours, the artist transforms the surface of the paper into a prism, refracting colour and light. Boullata graduated from the Academy of Rome and the Corcoran Art Museum School in Washington, DC.

Inji Efflatoun

Egypt, 1924–1989

Artist Inji Efflatoun had always been politically active, and was a prominent figure in feminist and communist circles in Egypt. As a result of her political activities, in 1959 the artist lost her freedom for four years. In prison, she continued to paint and produced quite a large quantity of work. Efflatoun’s paintings are often described as being influenced by surrealist and cubist aesthetics.

Ismail Fattah

Iraq, 1938–2004

Ismail Fattah, who was a student of the prolific artist Jewad Salim at Baghdad’s Institute of Fine Arts in 1958, blurs the lines between abstraction and representation. Often mingling form with intangible ideas of human consciousness, Fattah’s artwork presents a dilemma between figuration and its negation. In his untitled 1965 sculpture, Fattah depicts limb-like supports for a rectangular core, obscuring any decisive representation.

Ahmed Cherkaoui

Morocco, 1934–1967

Born in Boujad, at the foot of the Atlas Mountains, Cherkaoui is remembered as one of Morocco’s most prominent modern artists. Known for large canvases that are both abstract and symbolically rich, the artist created a distinct modernist aesthetic by drawing on traditions ranging from Amazigh tattooing and traditional prayer mats, to the techniques and formal languages of 21st century Polish and French avant-garde artists. His work has been exhibited worldwide to great acclaim and is held in prominent collections such as Institute du Monde Arabe and Musée d’Art Moderne, both in Paris.

Saliba Douaihy

Lebanon, 1912–1994

Saliba Douaihy began his training under the well-established painter Habib Srour, where he mastered the techniques of painting religious scenes. In the 1950s Douaihy emigrated to New York, where he was introduced to Abstract Expressionism, and to the work of artists like Mark Rothko. At the end of the 1950s his own work completely broke away from representation and moved into areas of abstraction, monochromatic forms and straight lines. Since the mid-1960s, Douaihy’s works have been shown in places like the Museum of Modern Art and the Solomon R. Guggenheim Museum in New York.

Paul Guiragossian

Palestine/Lebanon, 1926-1993

Guiragossian often reflects on themes of Palestinian exile, collective struggle, and representations of the maternal. The son of a single mother, he often shows his reverence for the roles of women as virtuous caretakers at the crux of every society. On this theme, Guiragossian wrote, “*The woman is constantly present in my paintings, my drawings, because she is Love, Childhood, Suffering and Peace. She is the one who is against sending her son and husband to wars.*”

Kadhim Haydar

Iraq, 1932–1985

Weaving together poetry, allegory and pastoral landscapes, the artwork of Kadhim Haydar captures the murmurs of Iraqi socio-political history through symbolism and metaphor. The writer, poet and artist painted in a variety of

Mahmoud Hammad

Syria, 1923-1988

Mahmoud Hammad studied art in Accademia di Belle arti in Rome between 1953 and 1957, and returned to Syria in 1960 to teach art at the Fine Arts Faculty of Damascus University. The artist has won numerous awards for his work, and developed a distinct style that makes use of geometric shapes and elementary forms to create abstract compositions. Hammad’s work has been shown in well established institutions such as the Jordan National Gallery of Fine Arts.

styles, from natural landscapes of Iraq to abstract still life and figures. After studying art in Baghdad in the 1950s, Haydar pursued further studies in theatre design and graphics in London. He returned to Iraq in 1962.

Featured Artists

Adam Henein

Egypt, b. 1929

Celebrated for his sculptural work in bronze, wood, clay, and granite, Henein transforms solid material into ethereal presences through the use of simple lines, capturing the essentials of modernist form. Distinguishing his body of work is the masterful way in which the artist interweaves universal themes with references to Egyptian icons such as pyramids, obelisks, Pharaonic kings and hieroglyphs. After receiving a degree in sculpture from the School of Fine Arts in Cairo in 1953, Henein continued his training in Munich and Paris.

Jaffar Islah

Kuwait, b. 1946

Jaffar Islah studied art at the University of California at Berkeley between 1966-1970, and had his first solo exhibition in Paris in 1976. Since then he has participated in numerous art shows, both at home and abroad, and has curated a number of exhibitions. During the course of his career, Islah also designed a series of stamps commemorating Kuwait's national independence in 1991. His work is marked by modern formal approaches and a fascination with abstraction.

Louay Kayyali

Syria, 1934-1978

Depictions of banal daily struggles and the social and physical deprivation of the masses intertwine the artwork of Syrian painter Louay Kayyali during his iconic, short-lived career. The Aleppo-born artist began painting at the age of 11 and held his first solo show at 18. Highlighting the individual struggles evident on the fringe of larger socio-political realities in the Arab region, Kayyali's artwork provides a window into the lives of the deprived majority. *Woman Sewing* captures a fleeting moment of a seamstress' ascetic routine of stitching clothing.

Mohammed Kazem

United Arab Emirates, b. 1969

Dubai-born Mohammed Kazem was among the first artists of his generation in the region to take a conceptual approach to his art. He works in a variety of media, exploring starkly different ways of recording information and giving material form to his findings. Kazem's work suggests that the artist is well aware of his environment, and is keen on documenting the traces left on (as well as the changes occurring within) a given physical context. Kazem has represented the United Arab Emirates at the 55th Venice Biennale in 2013.

Mohammed Issiakhem

Algeria, 1928-1985

Mohammed Issiakhem spent most of his childhood in Relizane, Algeria. He started his artistic training at the École des Beaux-Arts, Algiers in 1948, where he studied fine art and miniature painting. He co-founded the Union Nationale des Arts Plastiques in 1963, and from 1964 to 1966, he was the director of the École des Beaux-Arts in Oran. In 1971, he was professor of graphic art at the École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme, Algeria. Much of Issiakhem's work centres around the depiction of women and drawing references to Algerian traditions.

Youssef Kamel

Egypt, 1890-1971

Youssef Kamel began his artistic training at the Egyptian School of Fine Arts, later continuing his education in Rome, where he was significantly influenced by Italian scenery and architecture. The streets and buildings of Rome made their way into much of Kamel's work during his stay in the Italian capital. After coming back to Egypt in 1922, the artist moved to a rural area, and devoted his time to painting villages and the life of people inhabiting them.

Najat Makki

United Arab Emirates, b. 1953

A prolific painter and a member of the Dubai Cultural Council, Najat Makki was the first Emirati woman to receive a government scholarship to study abroad. She traveled to Cairo to study art, and obtained her bachelor's as well as her master's degrees in sculpture. She then decided to continue her education, and in the year 2000 went back to Egypt to pursue a doctorate in the philosophy of art. Makki continues to paint in her studio in Dubai, and to create abstract work with a focus on colour and formal composition.

Suleiman Mansour

Palestine, b. 1947

Among the most recognised and distinguished Palestinian artists is Suleiman Mansour, who has tailored his comprehensive portfolio around the Palestinian struggle, portraying peasants and women in traditional dress in his early work. For Mansour, art aids the continuation and revival of Palestinian identity, particularly as it captures images of the land and people working on it. By keeping his artistic roots in the ancestral homeland, the artist enables Palestinians to continue to lay claim to it.

Featured Artists

Mohammed Melehi

Morocco, b. 1936

Mohamed Melehi graduated from the École des Beaux-Arts, Tétouan, Morocco, in 1955. In 1969, he organised the first open-air group exhibition held in Marrakech, which brought enormous change to the country's contemporary art scene, and introduced new and radical approaches to making art. From 1964-69 Melehi was a professor of painting, sculpture and photography at the Casablanca School of Fine Arts. His work is characterised by a number of recurring symbols and forms, such as the wave.

Fateh Moudarres

Syria, 1922–1999

Religious symbolism laced in sensitive renderings of ordinary people in Syria resounds in the work of prolific modernist and surrealist Fateh Moudarres. The artist studied at the Accademia di Belle Arti in Rome from 1954-1960 and at the Paris-based École des Beaux-Arts in the early 1970s, later becoming an influential teacher at the University of Damascus. The countryside of Aleppo, where Moudarres spent his childhood echoes in the colours and textures of his landscape paintings.

Sami Mohammed

Kuwait, b. 1943

Sami Mohammed is a pioneering Arab sculptor, who has represented Kuwait at the 55th Venice Biennale in 2013. He studied art at Cairo's Fine Arts College, and obtained an honorary diploma from Cannes Sur La Mer in France in 1970. Sami Mohammed often works in bronze and creates dynamic and emotionally charged depictions of human figures. His two-dimensional work reflects a similar fascination with human anatomy and dynamic compositions.

Kamel Moustafa

Egypt, 1917–1982

Kamel Moustafa's early body of work was marked by an impressionist style and numerous depictions of Cairo and the Nile. He graduated from the University of Cairo Faculty of Fine Art in 1941, subsequently moving to Italy to continue his education. While in Italy, his approach to painting became far more controlled, influenced by European modernism. Upon his return to Egypt, he began teaching art and became the head of painting at the Faculty of Fine Arts in Alexandria, then Dean of the Faculty from 1969 to 1977.

Hamed Nada

Egypt, 1924–1990

Born in Alexandria, Hamed Nada was inspired by the dichotomy between hardships of impoverished people he witnessed on a day-to-day basis in his home country, and the traditional folk tales that held in them worlds of fantasy and encouraged daring flights of imagination. A lot of his work draws references from Western artistic styles, and is likened to the work of European masters such as Henri Matisse.

Mohammed Naghi

Egypt, 1888–1956

Before beginning his art education in Florence in 1910, Mohammed Naghi studied law at the University of Lyons in 1906-10. In 1919 he spent some time in France, developing his painting skills with Claude Monet and working on depictions of the French countryside. Mohammed Naghi returned to Egypt shortly, becoming involved with the 1919 revolution. This experience helped him get closer to the population and enriched his appreciation of Egyptian heritage.

Effat Naghi

Egypt, 1905–1994

Effat Naghi was the first artist whose works were displayed in the Museum of Modern Art in Cairo in 1928. In 1963, she was chosen as one of the artists to be sent to Upper Egypt by the Egyptian Ministry of Culture in order to document the building of the Aswan Dam. This experience was a turning point in Naghi's artistic career, and transformed her approach towards painting. She began creating compositions that transcended the work's physical surface and made use of abstract elements and a wide spectrum of colours.

Nabil Nahas

Lebanon, b. 1949

Born in Beirut, Nabil Nahas spent much of his childhood in Cairo, later moving to the US in order to pursue his art education. He earned a BFA from Louisiana State University at Baton Rouge in 1971 and an MFA from Yale University in 1973. Nahas has explored a number of different styles and approaches in the course of his career, working in different media and trying out various representation techniques. He is most well known for his abstract compositions that make strong use of colour and texture.

Featured Artists

Khazaal Awad Qaffas

Kuwait, b. 1944

Prolific Kuwaiti artist Khazaal Awad Qaffas works in the realm of painting as well as sculpture. His three dimensional work is most often executed in bronze and Qaffas's oeuvre is characterised by recurrent and uncommon depictions of female figures. His fluid statuettes appear as though they are made of a liquid material in continuous motion, rather than being cast in solid metal.

Mohammed Sabry

Egypt, b. 1917

Sabry graduated from the Faculty of Arts in Cairo and continued his studies in Madrid at the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando. In 1952 he attained a professorship there, and in 1988, he was awarded the Queen Isabella medal by the King of Spain. Born in 1917, Sabry has witnessed almost a century of political and social history, and this certainly reflected in his work as an artist. A lot of his work was executed in the impressionist style, and depicted Cairo, Aswan, as well as Spanish scenery.

Mona Saudi

Jordan, b. 1945

Renowned for her large-scale public stone sculptures, Mona Saudi's works are held in international collections and museums. The subjects in her work are often derived from nature and organic forms and draw upon themes such as birth, motherhood, fertility and growth. Particularly inspired by the Arabic word takween (meaning creation and formation) much of Saudi's art is also based on poetry and the Arabic letter.

Hassan Sharif

United Arab Emirates, b. 1951

Hassan Sharif is widely recognised as the grandfather and pioneer of conceptual and experimental art in the UAE. Rather than working within a single discipline, his practice unites various media and approaches, such as performance, installation, photography, painting and drawing, among others. Much of Hassan Sharif's work explores notions of consumerism and obsession with commercial goods. The greyscale composition on paper reflects his experience of working on caricatures for local newspapers and magazines in the 1970s.

Mahmoud Said

Egypt, 1897–1964

Mahmoud Said was a lawyer who worked at the Mixed Courts in Alexandria until the late 1940s, only painting in his spare time. He subsequently decided to quit his desk job, in order to dedicate himself fully to art and explore his passion for painting. Like many of his contemporaries, Said was fascinated with depicting Egyptian landscapes and picturesque coastal areas around the Nile. He often painted on very small canvases, later reworking his sketches onto a larger scale in his studio.

Ibrahim Salahi

Sudan, b. 1930

Ibrahim Salahi began his art training in secondary school and continued his education at Gordon Memorial College, Khartoum. In 1953 he went to the Slade School at University College London for three years, where he specialised in painting and drawing, with calligraphy as a subsidiary subject. Salahi returned to Sudan in 1957, and taught for several years at the School of Fine and Applied Art in Khartoum. Salahi's work is held in major collections including British Museum, London, MoMA and Metropolitan Museum of Art, New York, and Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha.

Laila Shawa

Palestine, b. 1940

Palestinian artist Laila Shawa is known for her use of bold colours and illustrative designs to tackle issues of violence, political turmoil, the plight of children and resistance in her native country. Shawa paints, photographs and uses silk screen prints in her work. The artist studied in Cairo, Rome, and Austria, and worked for United Nations children's art programs in Gaza in the 1960s. Her work has been exhibited around Europe, the Arab world, Russia, China, Malaysia and the United States.

Seif Wanly

Egypt, 1906–1979

Born in Alexandria into an aristocratic Egyptian family, Wanly was privately tutored in art. In his portraits we often find characters in self-reflective gestures, detached from their context. While some of his paintings capture live entertainment, theatre and musical performances, Wanly's primary concentration was to depict daily life. The artist established an art studio in Cairo in the 1940s with his brother Adham Wanly that was open to the public and any-one interested in the arts.

عبد القادر الرئيس

الإمارات العربية المتحدة. مواليد ١٩٥١

Abdul Qader Al Rais

United Arab Emirates. b. 1951

بدون عنوان. ١٩٨٩. زيت على ورق. ٨٠ × ٦٠ سم.
Untitled. 1989. Oil on canvas. 60 x 80 cm.

عبد الهادي الجزار

مصر. ١٩٢٥-١٩٦٥

Abdul Hadi El Gazzar

Egypt. 1925-1965

بدون عنوان. ١٩٦٤. حبر هندي على ورق. ٢٦.٥ × ١٥ سم.
Untitled. 1964. India ink on paper. 26.5 X 15 cm.

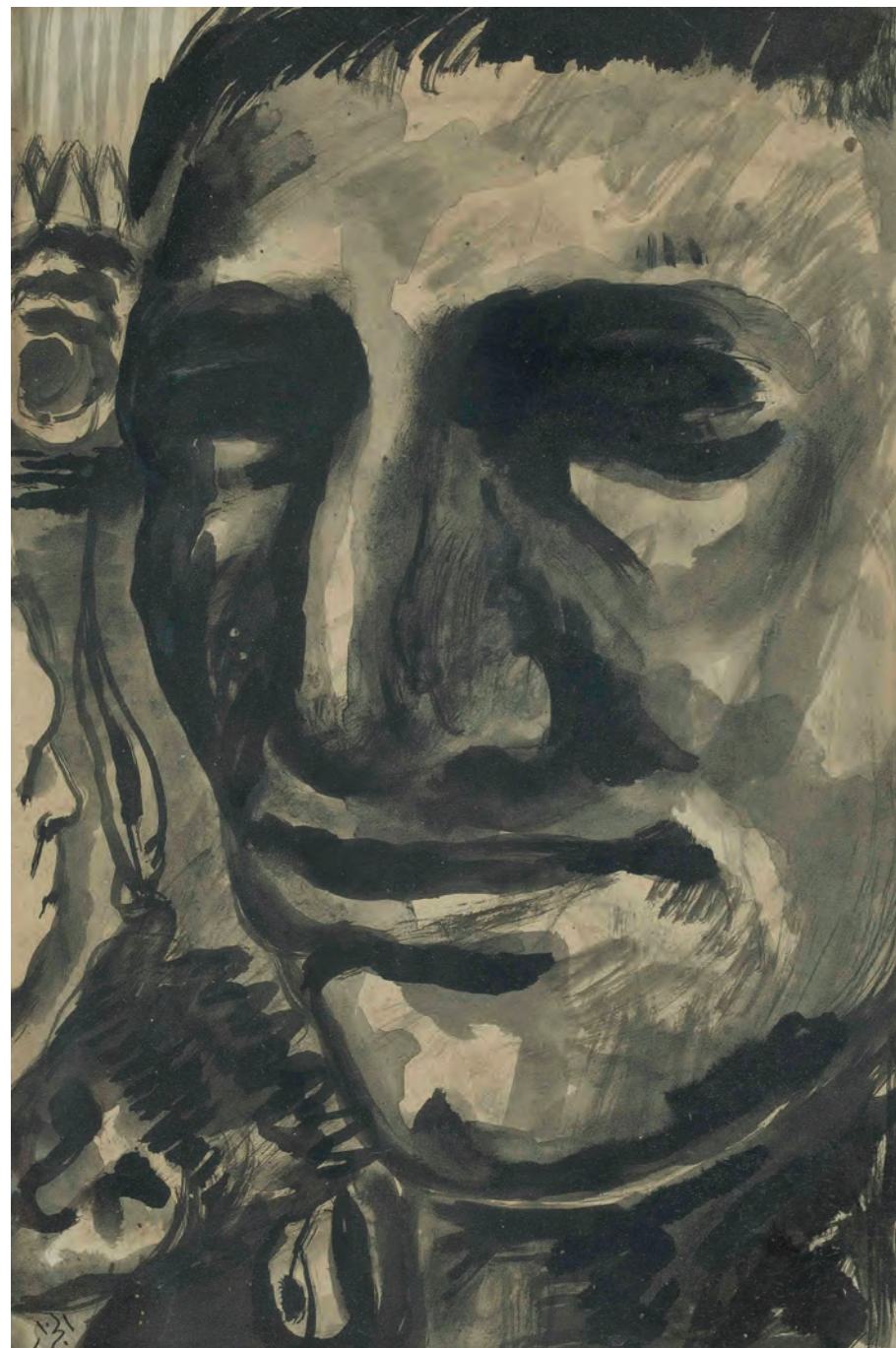

عبد الهادي الجزار

مصر. ١٩٢٥-١٩٦٥

Abdul Hadi El Gazzar

Egypt. 1925-1965

بورتريه. ١٩٥٠. فرشاة وحبر هندي على ورق. ٢١ × ١٨ سم.
Portrait. 1950. Brush and India ink on paper. 21 x 18 cm

فرغلي عبد الحافظ

مصر. مواليد ١٩٤١

Farghali Abdel Hafiz

Egypt. b. 1941

الطعنة ٢، الحلم. ١٩٧٨. زيت ورمل على قماش. ٨٩ × ٨٩ سم.
Thrust II, The Dream. 1978. Oil and sand on canvas. 89 X 89 cm.

شفيق عبود

لبنان. ١٩٢٦-٢٠٠٤

Chafic Abboud

Lebanon. 1926-2004

اغاثة، سيراميك على برونز، ١٩٧٧. ٣٨ × ٣٢ × ٤.٥ سم.
Relief. 1977. Ceramic on bronze. 38 X 32 X 4.5 cm.

علي العبدان

الإمارات العربية المتحدة. مواليد ١٩٧٢

Ali Al Abdan

United Arab Emirates. b. 1972

على شاطئ الخان، ١٩٨٩. زيت على قماش، ٥٩ × ٦٩ سم.
On Al Khan Beach. 1989. Oil on canvas. 59 X 69 cm.

ليلى العطار

العراق. ١٩٤٠ – ١٩٩٣

Layla Al Attar

Iraq. 1940-1993

بدون عنوان. ١٩٨٨. زيت وألوان شمع على ورق على. قماش. ٩٨.٥ × ٨٢ سم.
Untitled. 1988. Oil and encaustic on paper on canvas. 98.5 X 82 cm.

سعاد العطار

العراق. مواليد ١٩٤٢

Suad Al Attar

Iraq b. 1942

عناق رقيق. ٢٠٠٠. زيت على قماش. ٧١.٥ × ٥٦ سم.
Tender Embrace. 2000. Oil on canvas. 71.5 X 56 cm.

ضياء العزاوي

العراق. مواليد ١٩٣٩

أسس الفنان العراقي ضياء العزاوي مجموعة «الرؤية الجديدة» عام ١٩٦٩ بهدف توحيد زملائه الفنانين فكرياً وثقافياً وليس على أساس الأسلوب الفني المتبع. [...]

ومن خلال انخراطه في مجموعة «الرؤية الجديدة»، استمد العزاوي الإلهام من المواضيع والقضايا المعاصرة، لاسيما معاناة الشعب الفلسطيني، وكان لانتقاله من الموضوعات التاريخية القديمة والأساطير إلى قضايا الألم والموت والصراع دور في تحول منهجه وأساليبه واعتماد الرسم بشكل ملحوظ. وقد افتقرت هذه الأعمال إلى الألوان الحيوية والزخرفة التي اتسمت بها أعماله السابقة، حيث استعاض عنها بالخطوط الواضحة، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، واستخدام التقنيات الارتجالية. [...]

النص مقدم من الموقع الإلكتروني لـ «ميم جاليري»
meemartgallery.com

[...] ورأى العزاوي في تجسيد آثار ذلك العنف الطريقة المثلى لإدانة تلك المظاهر من خلال العمل الفني، وهو شكل من أشكال النقد حسبما أوضح العزاوي لجريدة «العلم» المغربية في عام ١٩٧٥، إذ قال: «إن كل ما أحاول القيام به هو تحريك الجسد لانتزاعه من عتمة الظلم والاضطهاد، ومن ثم بسطه على وجه الأرض بما يمكنه من الانسلاخ عن تاريخه كشخص مضطهد». ولا ترسم صورة الإنسان في أعمال العزاوي جوانب الوجود البشري، بل تجسد صورة معكوسة تبرز مظاهر العنف والألم.

وبين الأعوام ١٩٦٦ و١٩٨٣، التزم العزاوي برسم لوحات تتناول «ملحمة جلجامش» من جهة، واللوحات التي تصوّر مآسي مجزرتي صبرا وشاتيلا من الجهة الثانية. واصطبغت أعمال العزاوي بأسلوب الشفقة والرتاء بشكل خاص، وهي صيغة حرص على تطويرها من خلال قراءة معينة للتاريخ. ولم يسع في تلك القراءة لتجسيد أشكال جمالية لأنه دأب على إيجاد وسيلة للتعبير عن المآسي والجراح التي يمكن الشفاء منها. وذلك لتصوير واقع الألم والمعاناة في العراق خلال سنوات العنف الدامي وانعدام الأمان واليقين السياسي الذي ساد ستينيات القرن الماضي. [...]

النص مقدم من ميم جاليري، «مشاريع ميم ٢٠١٢»
بقلم سليم البهلولي

Dia Al Azzawi

Iraq. b. 1939

In 1969, Azzawi formed the New Vision Group (al-Ru'yya al-Jadidah), uniting fellow artists ideologically and culturally as opposed to stylistically. [...]

Through his involvement with the New Vision Group Azzawi found inspiration in contemporary subjects and issues, particularly the plight of Palestinians. His shift from themes of antiquity and legend to that of pain, death, and conflict altered his stylistic approach to painting significantly. These works lacked the vivid colour and ornamentation of earlier images and, instead, utilized bold outlines, attention to detail, and improvisational techniques. [...]

Courtesy of meemartgallery.com

[...] Manifesting the effects of that violence was the way in which the art work could denounce it; it is a form of critique, as Azzawi explained to the Moroccan newspaper, Al-'Alm, in 1975: 'All I am trying to do is to move the body out of the vault of oppression and spread it out across the face of the earth such that it can sunder its legacy as an oppressed creature.' The human figure does not in his work profile a human existence but rather, functioning as a kind of inverted image, outlines a violence.

Between 1966 and 1983, a period bound on one side by drawing on the Epic of Gilgamesh and on the other by prints on the massacres at Sabra and Shatila, Azzawi's work was governed by a specific 'formula of pathos', a formula he developed out of a particular reading of history. In that reading, he sought not aesthetic forms but the means for expressing tragedy that could be recuperated to give form to the anguish of life in Iraq during the violent and politically insecure years of the 1960s. [...]

Courtesy of Meem Art Gallery, Meem Projects 2012,
Saleem Al Bahloly

نحن لانرى إلا جثثاً (صبرا وشاتيلا). ١٩٨٣. حفر (مجموعة تضم ٨ لوحات). ٧٠ × ١٠٠ سم.

نحن لانرى إلا جثثاً (صبرا وشاتيلا). ١٩٨٣. طباعة حريرية. ٧٠ × ١٠٠ سم.

From top left 1-8: We Are Not Seen, But, Corpses (The Massacre of Sabra and Shatila).
1983. Etching (set of 8). 100 x 70 cm.

Bottom right 9: We Are Not Seen, But, Corpses (The Massacre of Sabra and Shatila).
1983. Lithograph. 100 x 70 cm.

منيرة القاضي

الكويت. ١٩٣٩

Munira Al Kazi

Kuwait. b. 1939

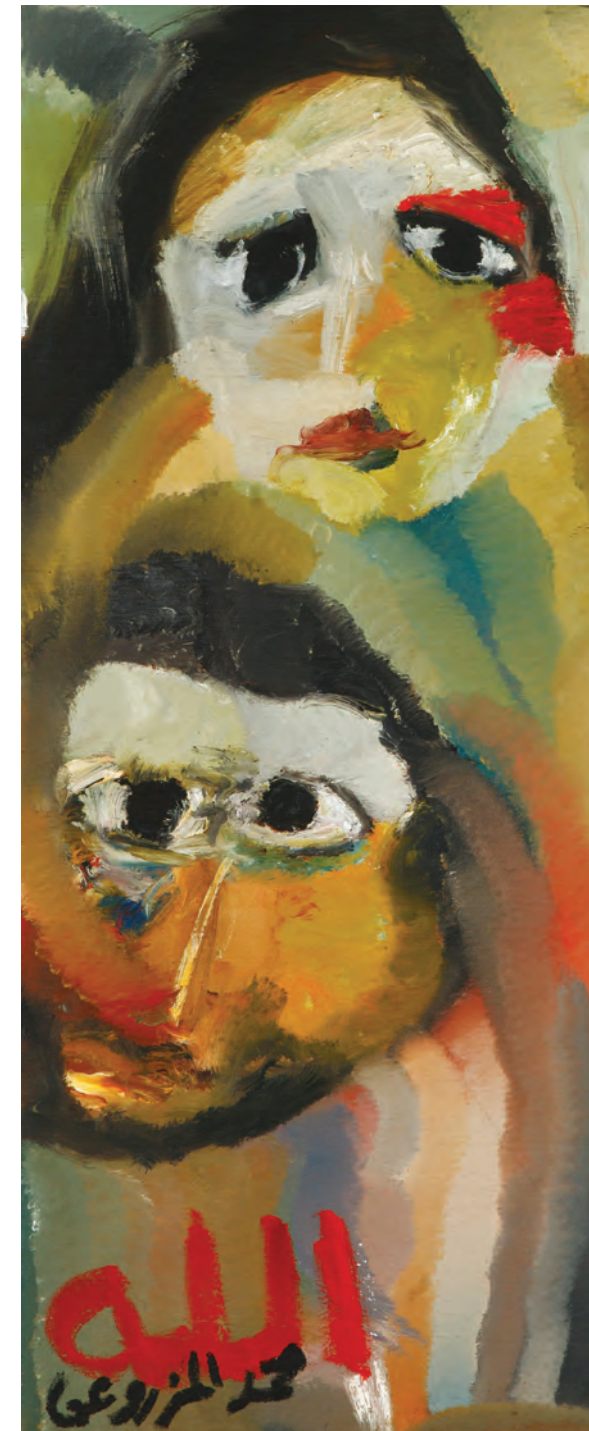
بدون عنوان. أواخر الستينيات. مواد مختلفة على قماش. ١٣٩.٥ × ١٣٨.٥ سم.
Untitled. c. late 1960s. Mixed media on canvas. 139.5 X 138.5 cm.

محمد المزروعى

الإمارات العربية المتحدة. ١٩٦٢

Mohammed Al Mazrouei

United Arab Emirates. b. 1962

بدون عنوان. ١٩٨٩. زيت على خشب معاكس. ٨٤ × ٣٣ سم.
Untitled. 1989. Oil on plywood, 84 X 33 cm.

عبدالله المحرق

البحرين. ١٩٣٩

Abdullah Al Muharraqi

Bahrain. b. 1939

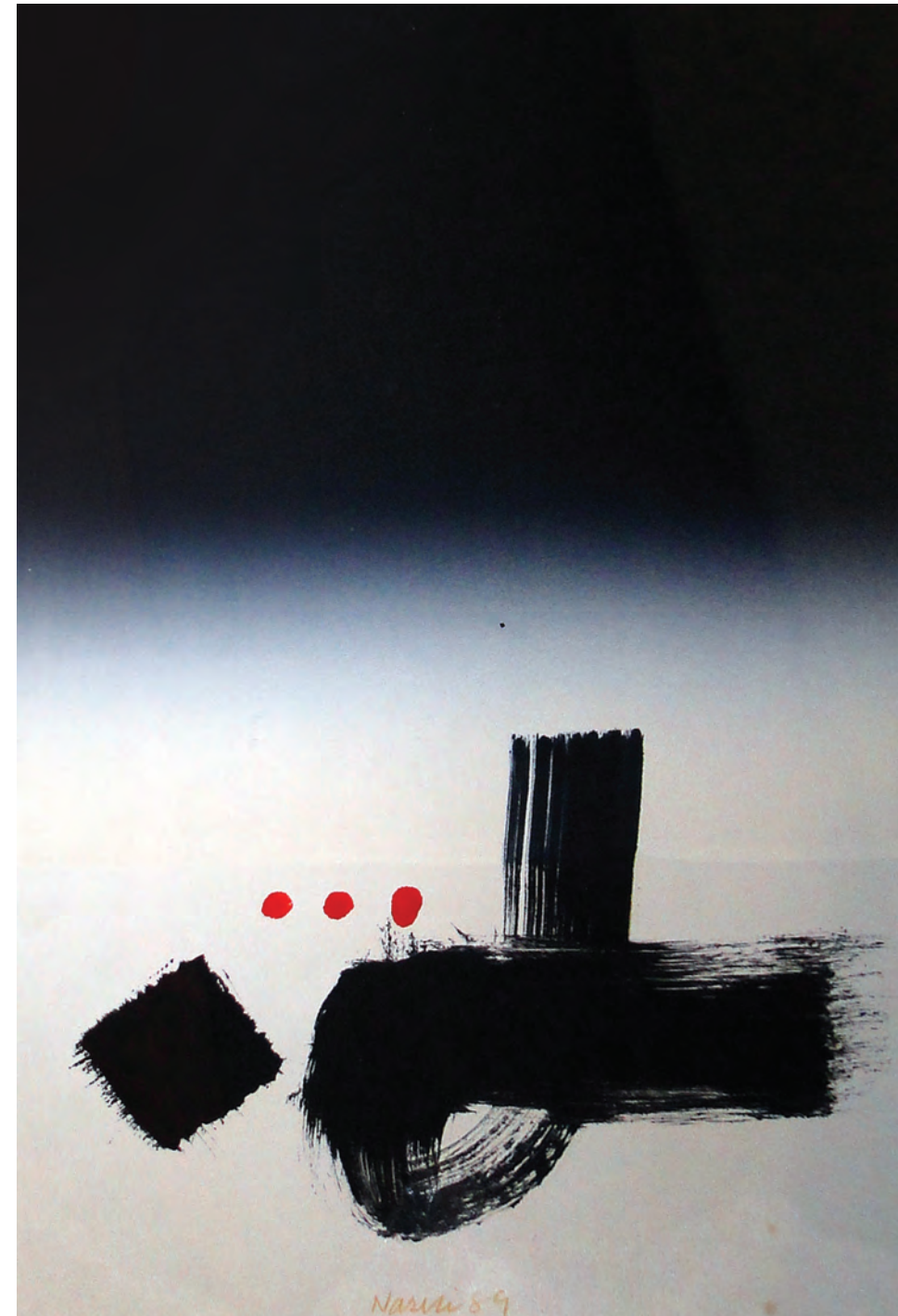
عذاب أبدي. ١٩٨٨. زيت على قماش. ٩٥ × ١٢٠ سم.
Eternal Torment. 1988. Oil on canvas. 120 X 95 cm.

رافع الناصري

العراق. ١٩٤٠ - ٢٠١٣

Rafa Al Nasiri

Iraq. 1940-2013

صورة (بغداد). ١٩٨٨. طباعة أحادية (مونوتايب). ٣٥ × ٥٠ سم.
Image (Baghdad). 1988. Monotype. 50 X 35 cm.

شاكر حسن آل سعيد

العراق، ١٩٢٥-٢٠٠٤

أخبرني، ذات يوم، كيف أن والده قاده، بين السابعة والعاشرة من عمره، أكثر من مرة، إلى حدائق عامة في بغداد لرسم تماثيلها (تمثال الملك فيصل الأول، تمثال الجنرال الإنكليزي مود...)، أو لرسم خيول. إلا أن ما تذكره آل سعيد لا يوافق تماماً تحصيله الدراسي. [...]

إذا كانت دوافع آل سعيد إلى ممارسة الفن بقيت غامضة، فإن تفسيراته لفنه تحظى بدرجة عالية من المتابعة والتأكد والتجدد. فلم ينقطع الفنان عن إيجاد أسباب محلية، في الفكر، لتسويغ فنه، أو انتقالاته فيه، ما وجد في الإرث الرافديني القديم، من جهة، وفي الإرث الصوفي، من جهة ثانية، اتصاله وتكامله. [...]

نظريته الشهيرة في الفن [لا تعني] البعد الهندسي في اللوحة، بل القصد والنية اللتين توجهان الفنان صوب لوحته، "منجذباً"، كما كان يقول، "إلى المطلق": اللوحة بوصفها اختباراً صوفياً، بأدوات الفن، وحمولات الاعتقاد كذلك، الانتقال إلى اللوحة-الجدار عني، في تفكير الفنان، انتقالاً إلى الخارج الحروفي، إن جاز القول: إنها "آثار خبرة" بالتالي، مما أبغاه الإنسان وغيره فوق جدار، فوق حامل مادي. [...]

لم يستكن آل سعيد إلى "صيغة" يكررها وينوعها، بل انصرف دوماً إلى ما يجدد الفن، في ينابيعه الوجدانية والفكرية والتنشكيلية، وخصوصاً فوق الحامل المادي. إذ إن الناظر إلى أعماله، على اختلاف مراحلها وصيغها، يتحقق من أنها اشتغال، أو تفكير باليدين، فلا يتوانى الفنان عن تجريب احتمالات المواد والأصباغ التي يعمل بها، ويجرب احتمالات تركيبية متعددة لها.

النص مقدم من ميم جاليري، "مشاريع ميم ٢٠١٣"
بقلم شربل داغر

Shakir Hassan Al Said

Iraq, 1925-2004

Al Said once told me that when he was between the ages of seven and ten years old, his father used to take him on excursions to the parks of Baghdad in order to draw the statues that were erected there – such as King Faisal I, British commander General Mood, and others – or to draw horses. However, Al Said's memories did not correspond directly with the path he took academically. [...]

If Al Said's motives to practise art remained mysterious, his interpretation of his own art was carefully considered, verified and renewed. The artist never stopped discovering new concepts or sources to rationalize his art and artistic displacements, that is, more specifically, the sources he found in the ancient legacy of Mesopotamia on the one hand, and the Sufi legacy on the other, and the state of their interrelatedness and integration. [...]

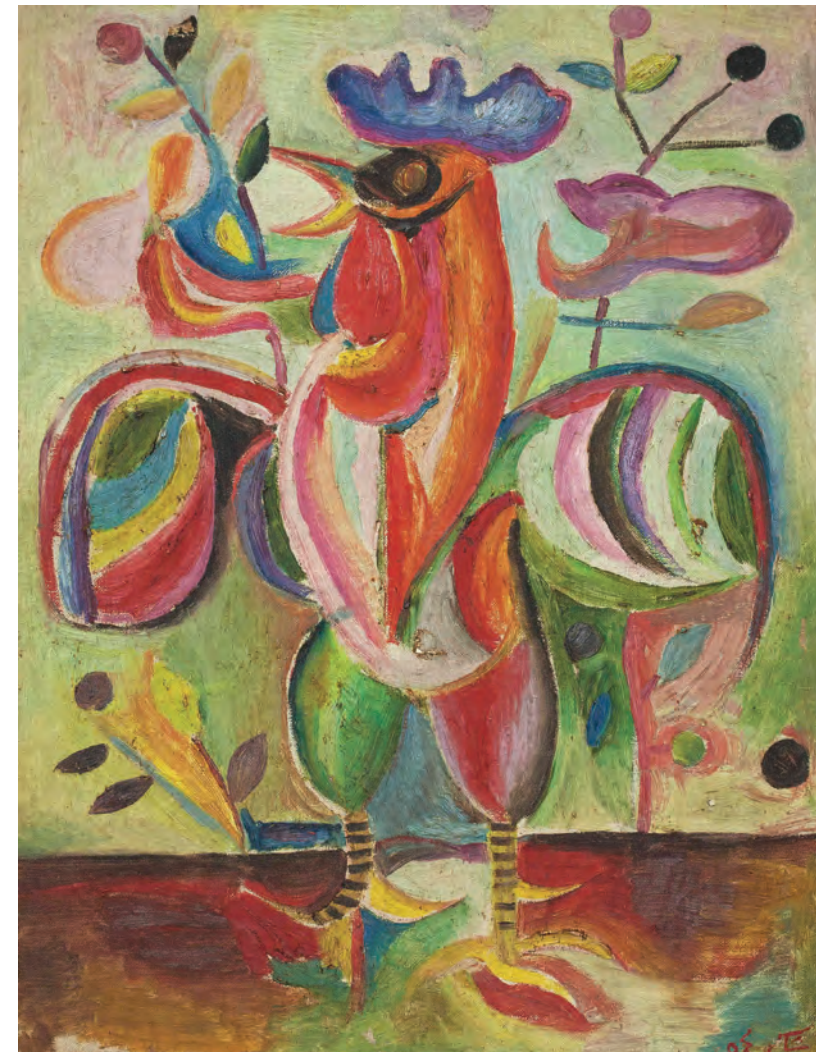
In his theory, he is more interested in highlighting the intention and purpose which make the artist more attracted to the absolute truth, rather than merely focusing on the geometrical dimensions of the painting. Thus, the painting becomes a Sufi examination, which applies artistic tools and miscellaneous beliefs. As for Al Said's philosophy, the tendency to create 'wall art' became synonymous with his experiments with the Arabic letter and words. This transition simply reflects the rich experiences which humans brought to their wall paintings and material culture in general. [...]

Al Said never yielded to a repeated and varied 'formula' because he always tended to utilize concepts which could renew art at its intellectual and visual wellsprings, especially in relation to the tangible object. These works display the artist's experiments with a range of media and tools, a result of his thoughtful innovation, as Al Said never hesitated to utilize the huge pool of materials and dyes available to him, while considering other multiple eclectic possibilities and tools.

Courtesy of Meem Art Gallery, Meem Projects 2013,
Charbel Dagher

بدون عنوان، ١٩٨٨، زيت على قماش، ٦٥ × ١٢٥ سم.
Untitled. 1988. Oil on canvas. 65 X 125 cm.

بدون عنوان، ١٩٨٨، زيت على قماش، ٦٥ × ١٢٥ سم.
Al Deek Al Faseeh (The Articulate Cockerel). 1954. Oil on canvas. 60 X 44 cm.

خضير الشكرجي

العراق. ١٩٣٧-٢٠٠٦

Khudair Shakirji

Iraq. 1937-2006

بلا عنوان. ١٩٨١. زيت على قماش. ٩٨ × ٩٨ سم.
Untitled. 1981. Oil on canvas. 98 X 98 cm.

أحمد نشأت الزعبي

سوريا. ١٩٣٩

Ahmad Nashat Al Zuaby

Syria. b. 1939

ولادة لحن. ١٩٩١. زيت على قماش. ٨٦.٣ × ٨٦.٢ سم.
The Birth of Melody. 1991. Oil on canvas. 86.2 X 86.4 cm.

بايا

الجزائر، ١٩٣١ – ١٩٩٨

Baya

Algeria. 1931–1998

امراة مع طاووسين وحوض سمك. ١٩٦٨. ألوان مائية وجواش على ورق. ٦٦ × ٩٢ سم.

Femme aux Deux Paons Avec Aquarium (Woman with Two Peacocks and Aquarium). 1968.
Watercolour and gouache on paper. 66 X 92 cm.

فريد بلkahية

المغرب. ١٩٣٤

Farid Belkahia

Morocco. 1934

في ذكرى أنتوني تاييس. ١٩٩٢. ألوان مائية على ورق. ٤١ × ١٢٢ سم.

Hommage à Antoni Tàpies. (Tribute to Antoni Tàpies). 1992. Watercolour on paper. 41 X 122 cm.

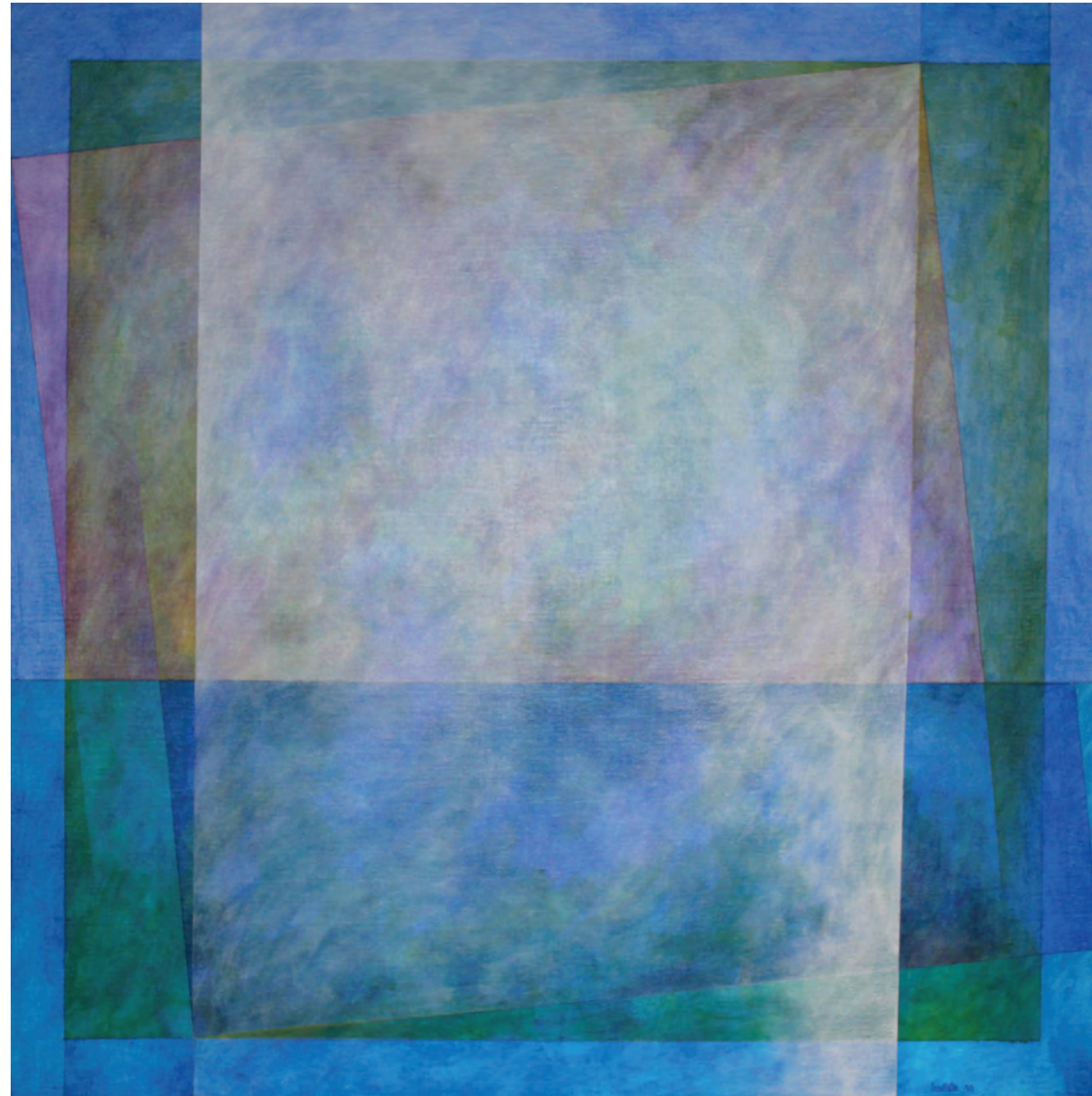

كمال بلاطة

فلسطين. ١٩٤٢

Kamal Boullata

Palestine. b. 1942

ها هي تتحرك - ١، ١٩٩٩، أكريليك على قماش ٨٠ × ٨٠ سم

Eppur si Muove - No.1 (And Yet It Moves - No. 1). 1999. Acrylic on canvas. 80 x 80 cm.

أحمد الشرقاوي

المغرب. ١٩٣٤ - ١٩٦٧

Ahmed Cherkaoui

Morocco. 1934-1967

عليا. ١٩٦٥. زيت على خيش على ورق مقوى. ٦٠ × ٧٣ سم.

Alea. 1965. Oil on jute on board. 60 X 73 cm.

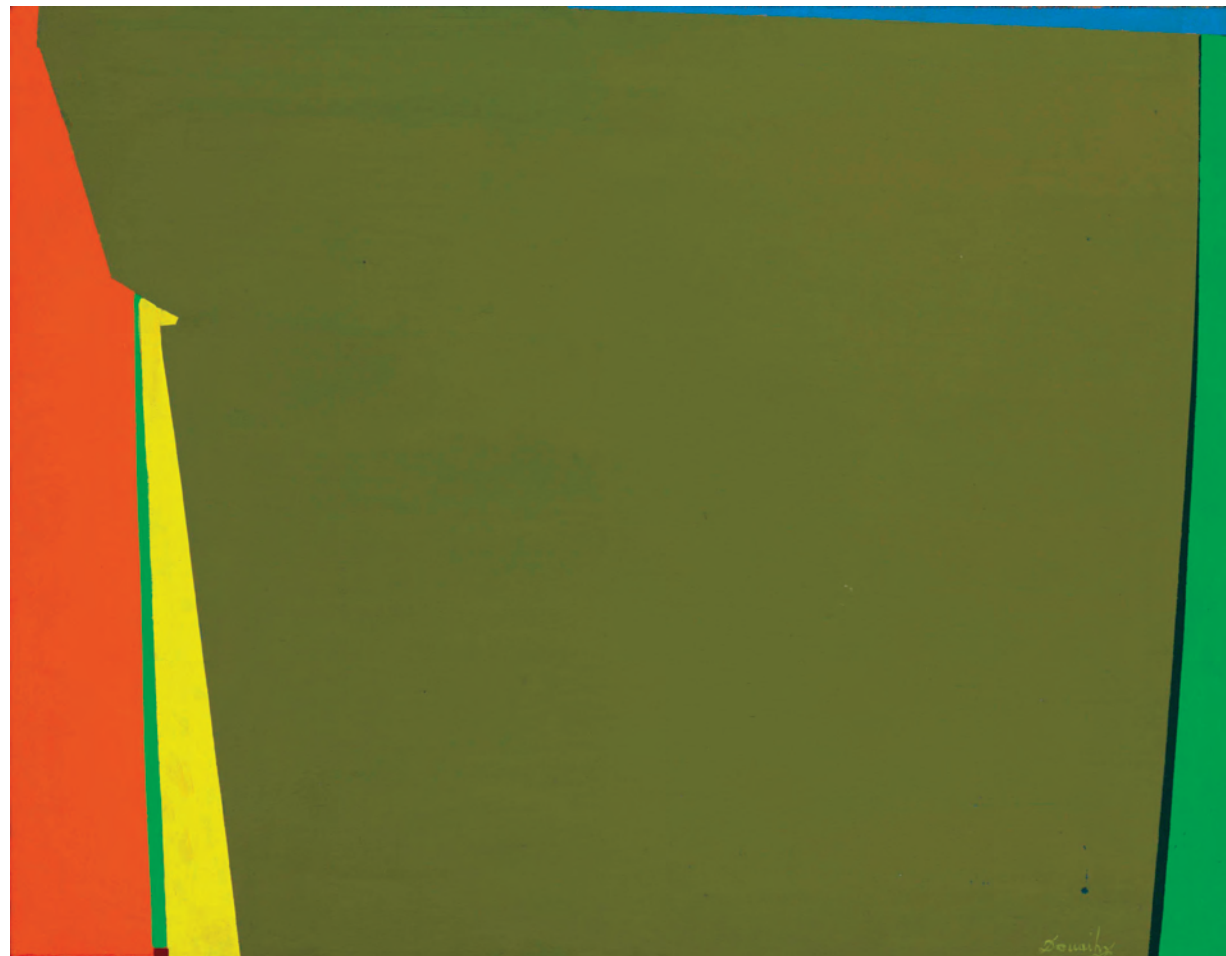

صليباً الدويهي

لبنان، ١٩١٢ – ١٩٩٤

Saliba Douaihy

Lebanon. 1912–1994

بدون عنوان، ١٩٦٥. أكريليك على ورق، ٦٤ × ٨١.٧ سم.
Untitled, 1965. Acrylic on canvas. 64 X 81.7 cm.

إنجي أفلاطون

مصر، ١٩٢٤ – ١٩٨٩

Inji Efflatoun

Egypt, 1924–1989

عزبة، ١٩٥٣. زيت على ورق مقوى، ٤٧ × ٦٣ سم.
Ezba', 1953. Oil on board. 47 X 63 cm.

إسماعيل فتاح

العراق. ١٩٣٨ – ٢٠٠٤

Ismail Fattah

Iraq. 1938–2004

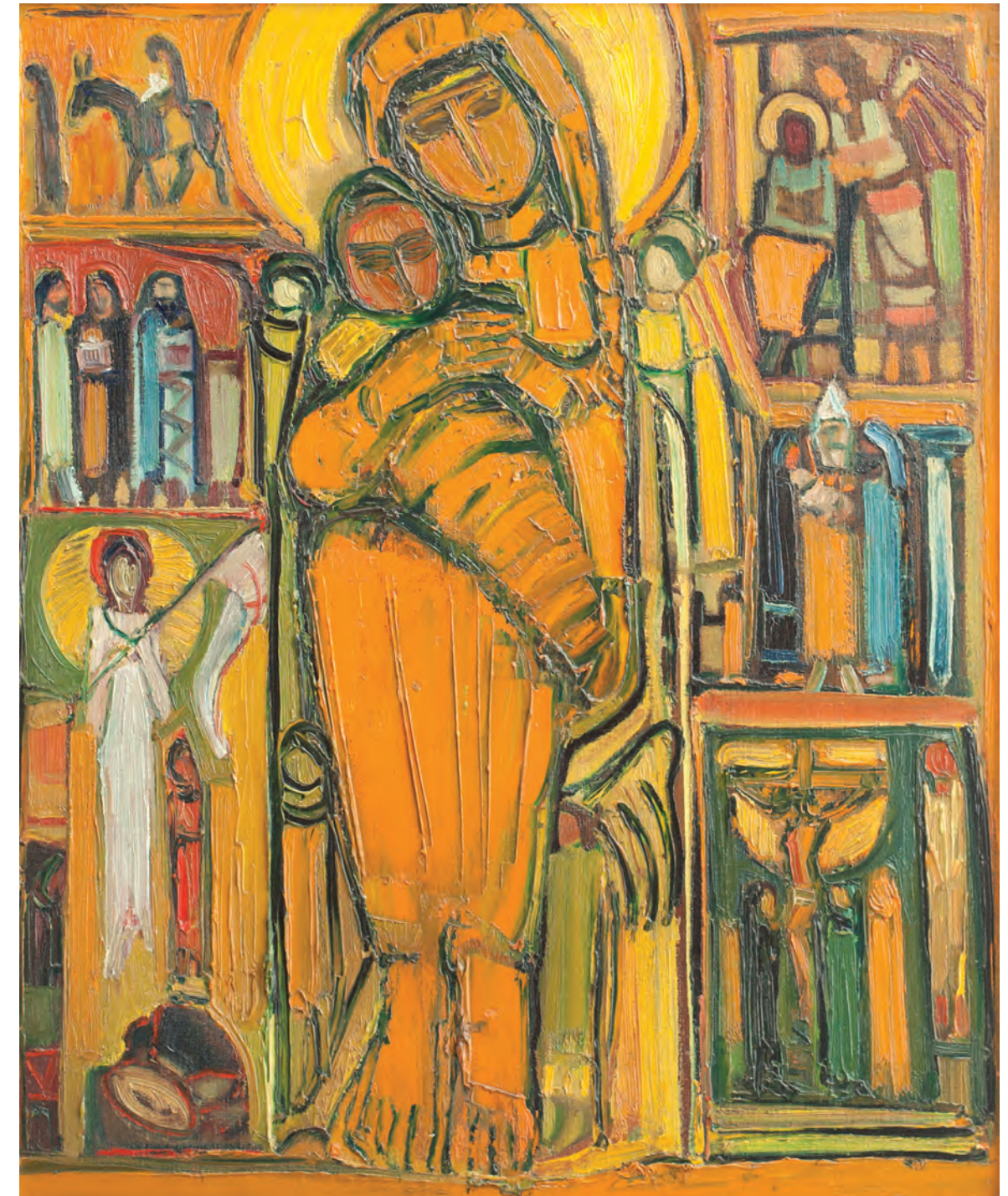
بلا عنوان. ١٩٦٥. برونز. ٣٦,٣ × ١٦,٨ × ٢٦,٥ سم.
Untitled. 1965. Bronze. 36.3 X 16.8 X 26.5 cm.

بول غيراغوسيان

فلسطين/لبنان. ١٩٢٦ – ١٩٩٣

Paul Guiragossian

Palestine/Lebanon. 1926-1993

العذراء والطفل. أوائل الستينيات. زيت على قماش. ٧١ × ٥٩ سم.
Madonna and Child. Early 1960s. Oil on canvas. 71 X 59 cm.

محمود حماد

سوريا. ١٩٢٣ – ١٩٨٨

Mahmoud Hammad

Syria. 1923-1988

بدون عنوان. ١٩٨٣. زيت على قماش. ٨٠ × ٩٩ سم.
Untitled. 1983. Oil on canvas. 99 X 80 cm.

كاظم حيدر

العراق. ١٩٣٢ – ١٩٨٥

Kadhim Haydar

Iraq. 1932-1985

أخبرنا كيف حصل ذلك. ١٩٥٧. زيت على قماش. ٩٦ × ٦٥ سم.
Il nous a dit comment cela s'est passé (He told us how it happened). 1957. Oil on canvas. 96 X 65 cm.

آدم حنين

مصر. ١٩٢٩

ماري نيلوس (مريم النيل). ١٩٦٩. برونز. ١٤٦ × ٤٠ × ٢٢ سم.
Marie Nilus. 1969. Bronze. 146 X 40 X 22 cm.

Adam Henein

Egypt. b. 1929

جعفر إصلاح

الكويت. ١٩٤٦

Jafar Islah

Kuwait. b. 1946

ألوان مع الأسود والرمادي. ١٩٦٨. أكريليك على قماش. ٦٣ × ٤٤ سم.
Colours with Black and Grey. 1968. Acrylic on canvas. 63 X 44 cm.

محمد اسياخهم

الجزائر. ١٩٢٨ - ١٩٨٥

استهوت المرأة الفنان التشكيلي الجزائري محمد اسياخهم، فرسم لها بين عامي ١٩٧٠ و١٩٨٠ مجموعة لوحات بورتريه حملت إحداهما عنوان "المرأة والجدار". ولكن هذه اللوحات لم تجسد المرأة المثالية أو الأسطورية. [...]

ويعتبر مشروعه نوعاً من البحث الدؤوب عن المرأة العادية، التي تحمل في روحها جانباً ملائكياً وآخر عليه بصمات الزمن، فتصلنا تمتماتها الحاقدة رغم صوتها المكبوت. [...]

ويرسم اسياخهم المرأة باستخدام طيف من الألوان الأحادية، وظلال الأزرق المفعمة بالحاسيس، يتوزع إلى أقسام على سترتها وقماش فيستانها المنسدل. كما تنساب ملابسها بأشكال هندسية، وشلالات شبيهة بالألوان المائية، وحلقات، وأزهار تتناثر حتى حافة الرداء. أما قطعة المجوهرات الثقيلة ذات الشكل المعين التي تزين صدرها، فربما تروي قصتها أو ترمز لهويتها. تتباين بقع الضوء المنعكسة على الجدار مع عينين كالحيتين، وبحيرتين داكنتين متماهيتين مع شعر أسود معقود بوشاح خفيف محبوب. ويضفي هذا التناقض اللوني تأثيراً أشبه بمساحيق التجميل التي توضع عادة على الوجه وتوحي بقناع شاحب أو مساحيق استخدمها ممثلو مسرح الكابوكي الياباني. وتتوضع اليدين، اللتان تبدوان كما لو كانتا مطبوعتين بالاستانسيل، على جانبي المرأة لتحميها من الشر، ولتتركها في الوقت نفسه بصمة الفنان. [...]

ويتساءل الناظر إلى هذه اللوحة ما إذا كان اسياخهم يسعى من خلالها إلى إطلاعنا على أشياء أغفلها التاريخ، أو كان الجدار الظاهر في الخلفية استحضاراً للأيقونات والاختصارات البادية على هذه الخلفية، بما تبقى منها عبر التاريخ؟ وسرعان ما يأتي الجواب، فالجدار هنا يمثل لوحة فنية تجريدية وليس خلفية فقط. ويبدو الحد الفاصل بين التشكيل والمرأة أشبه بحيز زمني أو بعد رابع وليس تأثيراً ناجماً عن المنظور. وثمة قاسم مشترك في اللوحة بين المرأة والجدار الذي يبدو وكأنه ينطق بلغة المخطوطات القديمة، فكلاهما في مهب رياح الزمن مهدد بالنسيان دوماً.

النص مقدم من ميم جاليري، "مشاريع ميم ٢٠١٣"، بقلم بن عمار مدين

Mohammed Issiakhem

Algeria. 1928–1985

Women fascinated Issiakhem. Between 1970 and 1980, he paints a series of portraits of women, one of these titled *Femme et Mur* (Woman and Wall). It does not represent the ideal or mythical woman. [...]

His project is rather a search for the everyday woman, half of heaven, partly mutilated, deprived of her voice, but whose grudging murmurs we hear. [...]

The artist has painted her using a monochrome palette, delicate shades of blue, divided into compartments on the jacket and the drapery of her dress. Her clothing flows in geometric, watercolour-like streams, in rings and flowers down to the hem of the draped garment. The heavy jewellery, diamond-shaped, that rests on her bosom, offers maybe a sign of her history, an indication of her identity. Spots of light, refracted by the wall, are contrasted by the eyes, two dark lakes, and with the black hair, tied into a light knotted scarf. This chromatic dissonance gives the effect of makeup, regularly applied onto the face, like a pale mask or the make-up used by Japanese Kabuki actors. The two hands placed like tarred stencils on both sides of the woman's face serve as talismans and are at the same time the painter's signature. [...]

With this painting, does the artist seek to show us that which history has forgotten and that the wall in the background is a recollection of the pictograms and acronyms on its surface, handed down through history? The wall here is a painting, abstract and not just the backdrop. The edge between the composition and the woman appears like a time-space or like a fourth dimension and not like an effect of perspective. The wall speaks, it speaks the language of palimpsests. Like the woman, it has been submitted to the wear of time. Woman and wall are threatened by oblivion.

Courtesy of Meem Art Gallery, Meem Projects 2013, Benamar Médiène

المرأة والجدار، بلا تاريخ، زيت على قماش، ١٦٢ × ١٣٠ سم.
Femme et Mur (Woman and Wall). Date unknown. Oil on canvas. 162 X 130 cm.

يوسف كامل

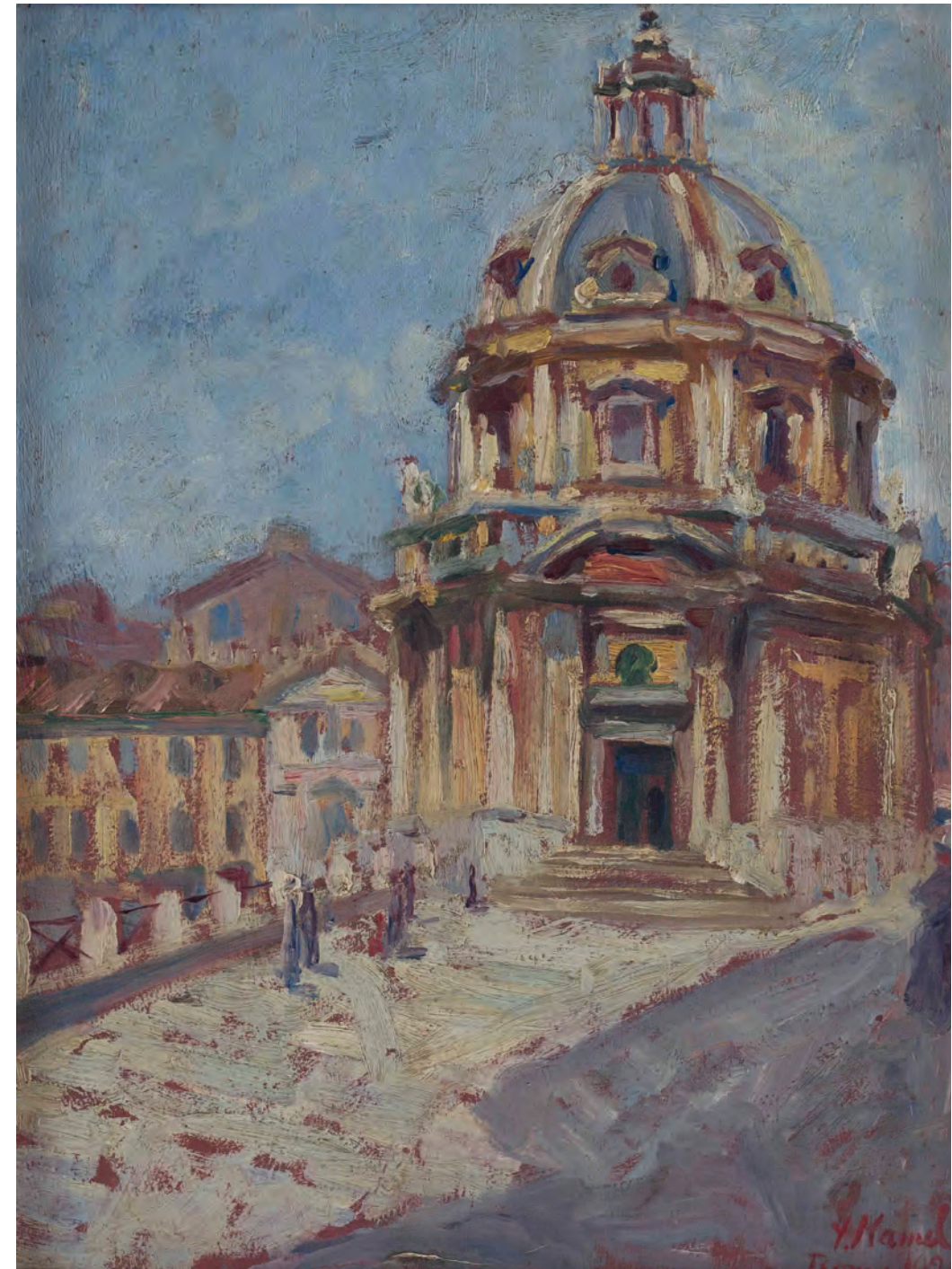
مصر، ١٨٩٠ – ١٩٧١

Youssef Kamel

Egypt, 1890–1971

منظر من القلعة، ١٩٢١. زيت على قماش، ٦٠.٥ × ٥٠.٥ سم.
A View from the Citadel. 1921. Oil on canvas. 60.5 X 50.5 cm.

معبد في روما، ١٩٢٥. زيت على قماش، ٣٨ × ٢٨ سم.
Tempietto in Rome. 1925. Oil on canvas. 38 X 28 cm.

لؤي كيالي

سوريا. ١٩٣٤ - ١٩٧٨

Louay Kayyali

Syria. 1934-1978

الخيطة. ١٩٧٤. زيت على خشب مضغوط. ٩٤.٥ × ٩٤.٥ سم.
Woman Sewing. 1974. Oil on masonite. 94.5 X 94.5 cm.

محمد كاظم

الإمارات العربية المتحدة. ١٩٦٩

Mohammed Kazem

United Arab Emirates. b. 1969

مشهد. ١٩٩٣. زيت على قماش. ٧٦ × ٧٦ سم.
Scene. 1993. Oil on canvas. 76 X 76 cm.

نجاة مكي

الإمارات العربية المتحدة. ١٩٥٣

Najat Makki

United Arab Emirates. b. 1953

بدون عنوان. ١٩٨٧. حناء وأكريليك على ورق. ٤٨ × ٣١ سم.
Untitled. 1987. Henna and acrylic on paper. 48 X 31 cm.

سليمان منصور

فلسطين. ١٩٤٧

Suleiman Mansour

Palestine. b. 1947

ألحان شجيرة. ١٩٧٧. زيت على قماش. ٨٧ × ٩٠ سم.
Sad Tunes. 1977. Oil on canvas. 87 X 90 cm.

محمد المليحي

المغرب، ١٩٣٦

تنطوي أعمال المليحي على عدد من الرموز والأشكال المتكررة، مثل الموجة، التي تعتبر فكرة طاغية على أعماله، ويرجع استخدام المليحي للموجة في أعماله إلى عام ١٩٦٣، حيث أوضح ذلك بقوله: "الموجة تجسد الموسيقى والحركة، إنها ذاك التواصل في الفراغ بين الموجات الصوتية، والموجات المرئية، وأشرطة الفيديو، وتمثل الموجة الاستمرارية، والسماء، والمرأة، والمشاعر الحسية، والمياه، والإيقاع النابض، الموجة هي الهدوء". كما تعكس هذه الفكرة أيضاً تشغف المليحي بالنظرية العلمية والعناصر التقليدية للطبيعة من تراب وماء وهواء ونار. [...]

كان المليحي، إلى جانب أحمد الشرقاوي، والجيلالي الغريباوي، وفريد بلkahia، من رواد الفن التجريدي الحديث في المغرب خلال فترة الستينيات، وبالفعل، يتبين من الأعمال الفنية المعاصرة التي تم إنتاجها في تلك الفترة، عقب استقلال المغرب عام ١٩٥٦، كيف أوجد الفنانون حواراً جمالياً بين إرثهم الثقافي والثقافة البصرية لمرحلة ما بعد الاستعمار. ويتبدى في لوحات المليحي وفاؤه للأساليب الفنية الغربية، إذ درس في الخارج (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) في فترة الخمسينات، دون أن تغيب عن هذه اللوحات الرموز والفنون والحرفية والدلالات المغربية التقليدية.

وأوضح المليحي مؤخراً كيف أن عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٦٤، حيث قام بالتدريس في "مدرسة مينيابوليس للفنون الجميلة" وتلقى منحة دراسية فيما بعد من مؤسسة "روكفلر" في نيويورك، شكلت تحولاً في مقاربتة للرسم واستخدامه لفكرة الموجة:

لدى عودتي إلى المغرب، ذوت الأشكال ثم اختفت كلياً لتحل مكانها خطوط شاقولية متموجة. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الأمواج شرارات ترمز إلى القوة والنشاط مع طيف من الألوان المستوحاة من الفن الشعبي المغربي والأفريقي ... وبين عامي ١٩٧٥ و١٩٨٧ تحديداً، قمت بتنفيذ الأعمال الفنية مستخدماً أسلوباً صناعياً متكرراً مزجته بالتضامن والتعاطف مع الطبقة العاملة، لأتخلى عن الطريقة التقليدية المفضلة في الرسم لدى البرجوازيين. أردت تبسيط التعبير الفني لتحقيق التواصل مع الجماهير بدلاً من إرضاء الذوق النخبوي للزخرفة.

النص مقدم من ميم جاليري، "مشاريع ميم ٢٠١٢"، بقلم سمر فاروقي

Mohammed Melehi

Morocco. b. 1936

Melehi's oeuvre displays a number of recurring symbols and forms, such as the wave, which is a leitmotif of his work. The artist first started using the wave in 1963 and has stated: 'The wave meant music and movement. It is communication in space (sound waves, visual waves, video-tape). It represents continuity, sky, woman, sensuality, water, pulsating rhythm. It is calm.' The motif also reflects Melehi's interest in scientific theory and the classical elements of earth, water, air and fire.[...]

Melehi – along with Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui and Farid Belkahia – pioneered modern abstract painting in Morocco during the 1960s. Indeed, modern art works produced during this period demonstrate how, following Morocco's independence in 1956, artists created an aesthetic dialogue between their cultural heritage and post-colonial visual culture. Having studied abroad during the late 1950s (in Europe and the US), Melehi's paintings display fidelity to modern Western artistic techniques but simultaneously reference traditional Moroccan arts and crafts, signs and symbols. The artist recently discussed how his return to Morocco from the US in 1964 – where he taught at the Minneapolis School of Art, later receiving a scholarship from the Rockefeller Foundation in New York – marked a transition in his approach to painting and his rendering of the wave:

Upon my return to Morocco, forms withered, then disappeared, and vertical lines became undulations. Subsequently, waves became flames symbolizing vigour and strength, with a colour range inspired by popular Moroccan and African art...

Particularly during the period from 1975-87, the art works and paintings I created were executed through a repetitive, industrial method, in solidarity and sympathy with the proletariat, thereby abandoning the conventional painting preferred by the bourgeoisie. I wanted to simplify artistic expression in order to communicate with the masses, as opposed to pandering to the elitist taste of ornamentation.

Courtesy of Meem Art Gallery, Meem Projects 2012, Samar Faruqi

بدون عنوان، ١٩٨٤. أكريليك على قماش، ١٥٠ × ١٠٠ سم.
Untitled. 1984. Acrylic on canvas. 150 X 100 cm.

سامي محمد

الكويت. ١٩٤٣

Sami Mohammed

Kuwait. b. 1943

التحدي. ١٩٨٣. برونز. ١٠٠ × ٦٠ × ٤٠ سم.
The Challenge. 1983. Bronze. 100 X 60 X 40 cm.

فاتح المدرّس

سوريا. ١٩٢٢-١٩٩٩

Fateh Moudarres

Syria. 1922-1999

أيقونات المدرّس. ١٩٦٢. زيت وأوراق ذهب على قماش. ١٢٩ × ٦٨ سم.
Icons of Moudarres. 1962. Oil and gold leaf on canvas. 129 X 68 cm.

فاتح المدرّس

سوريا. ١٩٢٢-١٩٩٩

Fateh Moudarres

Syria. 1922-1999

الوحش والمسكين، ١٩٨٧، زيت على قماش، ٧٦ × ٥٥ سم.
Al Wa'ash Wal Maskeen (The Beast and the Commoner). 1987. Oil on canvas. 76 X 55 cm.

كامل مصطفى

مصر. ١٩١٧-١٩٨٢

Kamel Moustafa

Egypt. 1917-1982

بلا عنوان (لا يوجد تاريخ محدد)، زيت على لوح خشب، ٢٠,٥ × ٣١,٥ سم.
Untitled. Date unknown. Oil on panel. 20.5 X 31.5 cm.

حامد ندا

مصر. ١٩٢٤-١٩٩٠

Hamed Nada

Egypt. 1924-1990

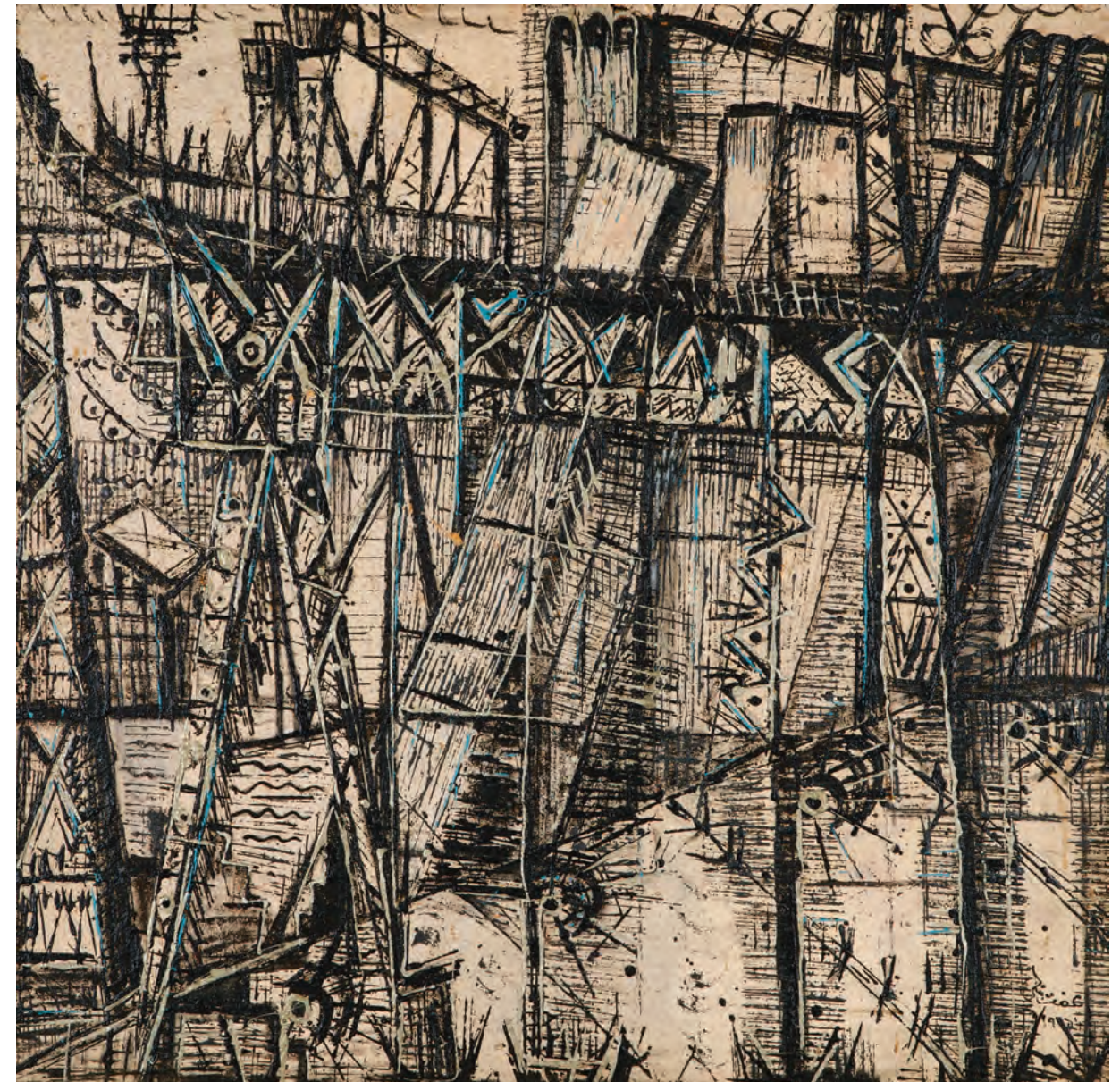
الرقص على الشاطئ. ١٩٨٤. أكريليك وألوان شمع على خشب. ٤٤ × ٣٣,٥ سم.
Dancing by the Beach. 1984. Acrylic and crayon on board. 44 X 33.5 cm.

عفت ناجي

مصر. ١٩٠٥ - ١٩٩٤

Effat Naghi

Egypt. 1905-1994

السد العالي. ١٩٦٦. أكريليك على خشب. ١٢٠ × ١٢٠ سم.
The High Dam. 1966. Acrylic on wood. 120 x 120 cm.

محمد ناجي

مصر، ١٨٨٨ – ١٩٥٦

Mohammed Naghi

Egypt. 1888–1956

الريف الإيطالي. ١٩١٤. زيت على لوح خشب. ٢٤.٥ × ١٧.٥ سم.
Paysage d'Italie. 1914. Oil on panel. 24.5 X 17.5 cm

مقهى في قبرص. ١٩٥٠. زيت على قماش على خشب مضغوط. ٥٩.٥ × ٤٥ سم.
Le Café à Chypre. 1950. Oil on canvas on masonite. 45 X 59.5 cm.

نبيل نحاس

لبنان، ١٩٤٩

Nabil Nahas

Lebanon. b. 1949

بدون عنوان، ١٩٨٣، أكريليك على قماش، ١٢١،٣ × ٩١،٤ سم.
Untitled. 1983. Acrylic on canvas. 121.3 X 91.4 cm.

خزعل عوض القفاص

الكويت، ١٩٤٤

Khazaal Awad Qaffas

Kuwait. b. 1944

العصاري، ١٩٨٢، برونز، ٣٠ × ٦٠ × ٤٠ سم.
Al Asara. 1982. Bronze. 30 X 60 X 40 cm.

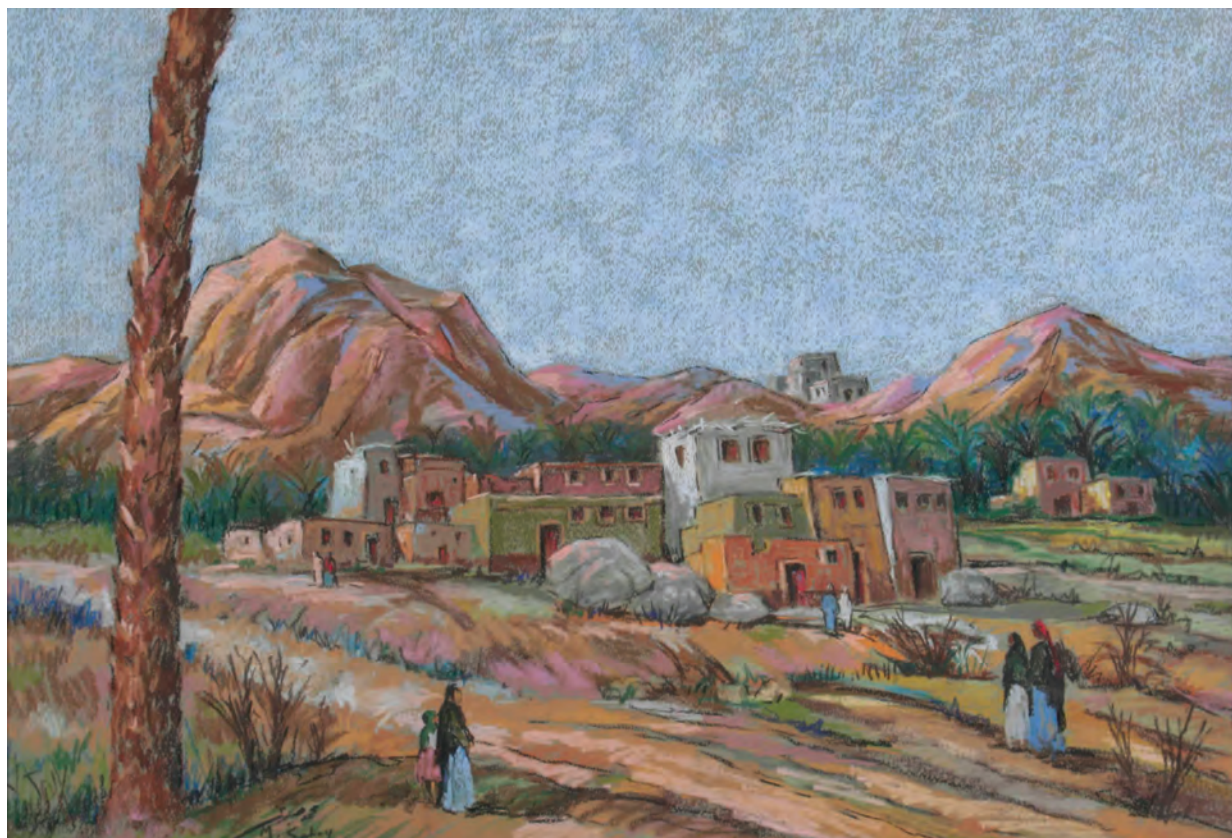

محمد صبري

مصر، ١٩١٧

Mohammed Sabry

Egypt. b. 1917

القرية (بلا تاريخ). باستيل على ورق، ٤٣ × ٦٠ سم.

Village. Date unknown. Pastel on paper. 43 X 60 cm.

محمود سعيد

مصر، ١٨٩٧ – ١٩٦٤

Mahmoud Said

Egypt. 1897-1964

ترعة المحمودية، ١٩٢٢. زيت على لوح خشب، ٢٧,٥ × ٤٥ سم.

Le Canal de Mahmoudieh. 1922. Oil on panel. 27.5 X 45 cm.

محمود سعيد

مصر، ١٨٩٧ – ١٩٦٤

قبل أن يتولى منصبه كمحامٍ في المحاكم المختلطة بالإسكندرية، سافر محمود سعيد إلى باريس في عام ١٩٢١ سعياً وراء شغفه الرئيسي: الرسم. وينتمي سعيد لعائلة نخبوية أرستقراطية ذات امتيازات في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كونه خال الملكة المصرية فريدة وابن رئيس وزراءٍ سابق، لذا كان متوقعاً له اتخاذ القانون مهنة له بدلاً من الفنون. ولكن اسمه لمع في مجال الرسم على الرغم من ممارسته له في أوقات فراغه فقط إلى أن استقال من عمله المكتبي في أواخر الأربعينيات وكرس نفسه للفن. [...]

تتلمذ محمود سعيد في مدينة الإسكندرية على يد فنانين إيطاليين من أمثال أرتورو زانييري وإميليا كازوناتو دافرنو، إلا أنه بقي وفياً للأساليب الشرقية. وكمعظم الفنانين المصريين من أبناء جيله، مزج سعيد بين الأساليب الأوروبية والمحتوى المصري. [...]

وكما يتضح من لوحاته اللاحقة التي تصور سواحل البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل، فقد كان لديه ميل لاستكشاف الدرجات اللونية العديدة الحاضرة في المساحات الشاسعة من زرقة السماء والماء. [...]

وفيما اتسم أسلوبه اللاحق بنمطية أكبر، وخدمت ضربات فرشاته ما بعد الانطباعية متحولة إلى ضربات سلسلة وخطوط لونية محدودة، فقد واصل سعيد استخدام هذه التقنية ضيقة النطاق في لوحاته التي تصور الطبيعة. وكان يبدأ العديد من لوحات المناظر الطبيعية على شكل لوحات زيتية صغيرة بأسلوب الرسم الحر، يستعملها كمخطط للألوان وقوام العمل، ومن ثم يعود إلى مرسمه لينفذها على نطاق أكبر. وتعتبر هذه الأعمال الفنية الصغيرة عن عملية التدريب وصناعة الرسم لديه. [...]

وباعتباره فرداً من الطبقة الأرستقراطية، فقد كان محمود سعيد على الأرجح مشرفاً على العمال [...] (بحكم امتلاك أسرته للأراضي والأطيان التي كان يعمل فيها الفلاحون. وساهم هذا التناقض الصارخ بين المحتوى والأسلوب في أعمال محمود سعيد في جعله واحداً من أكثر الفنانين المصريين المعاصرين إثارة للاهتمام في القرن العشرين.

النص مقدم من ميم جاليري. "منشأ ميم ٢٠١٢"، بقلم ديكا سيجرمان.

Mahmoud Said

Egypt, 1897–1964

Before assuming his post as a lawyer at the Mixed Courts in Alexandria, Mahmoud Said travelled to Paris in 1921 to pursue his primary passion: painting. Uncle to the Egyptian queen and son of a former prime minister, Said belonged to a privileged, elite aristocratic family in the Mediterranean port city and was thus expected to make his career in jurisprudence, not art. Nevertheless, he excelled at painting even though he practiced only in his spare time until the late 1940s, when he quit his desk job and dedicated himself to art [...]

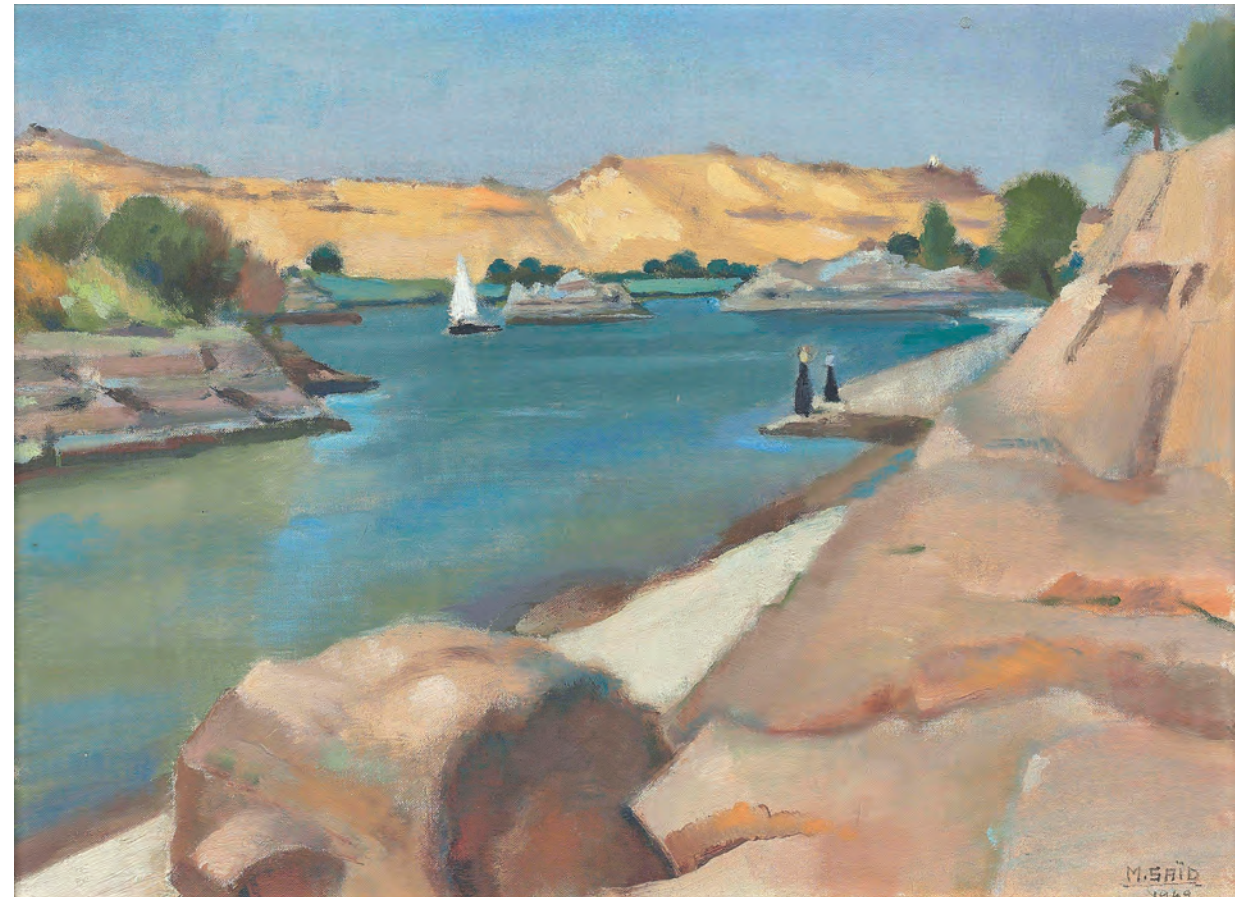
In cosmopolitan Alexandria, Said studied under Italian painters Arturo Zanieri and Amelia Casonato Da Forno, schooled in these techniques but also indebted to Orientalist methods. Yet, like most Egyptian artists of his generation, he wove European styles together with Egyptian content. [...]

As apparent in his later landscapes of the Mediterranean coast and the Nile, he has a predilection for exploring the variety of hues present in large swathes of blue sky or water. [...]

Though Said's later technique became more stylized, and his Post-impressionist brushstrokes faded away into smooth, delineated contour of colour, he continued to use this small-scale technique for landscape sketches. He began many of his larger landscapes as small, free oil sketches, where he would plot out the colour and composition of the work. He would then return to his studio to execute them in a larger scale. These small works thus convey both Said's training as well as his painterly process. [...]

As a member of the upper class, Said was more likely to have overseen workers [...] through his family's ownership of the land the peasants cultivated. It is this contradiction between content and style in Said's work that makes him one of the most fascinating modern Egyptian painters of the twentieth century.

Courtesy of Meem Art Gallery, Meem Projects 2012, Alexandra Dika Seggerman

أسوان – صخور ومرتفعات. ١٩٤٩. زيت على لوح قماش. ٣٠ × ٤٠ سم.
Assouan - Les Rochers. 1949. Oil on canvas board. 30 X 40 cm.

إبراهيم الصلحي

السودان، ١٩٣٠

ركز الفنان السوداني إبراهيم الصلحي منذ أواخر السبعينيات وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، على إبداع أعماله باستخدام اللونين الأبيض والأسود. وشكلت بداية تلك الفترة- التي وصفها الفنان بـ "المرحلة الخامسة" في سجل أعماله- بداية اغترابه الطوعي عن السودان. وقد لاحظ المؤرخ الفني صلاح حسن تحولاً لافتاً في أسلوب الصلحي وحبسه الجمالي بعد العزلة التي فرضها الفنان على نفسه، إذ اتّحى في أعماله نهجاً فلسفياً تأملياً. وفي تلك المرحلة، تجلّى بوضوح اهتمام الصلحي بالنمو العضوي للصور، وهي فكرة ارتسمت في ذهنه عندما زجته الحكومة السودانية في السجن عن طريق الخطأ في عام ١٩٧٥. [...]

وتمزج أعمال الصلحي باللونين الأسود والأبيض ما بين استكشافه للأشكال التجريدية وجانب آخر من اهتماماته، ألا وهو فن الخط. وأشار الصلحي إلى أن تجربته المبكرة مع الرسم بدأت في الخلوة (مدرسة القرآن) في أم درمان، إذ كان يزّين ألواح الكتابة الخشبية بزخارف الشرافة الشعبية التي تجمع أشكال الخط والأرابيسك مع أشكال هندسية أخرى (ويمكن ربط هذه الممارسة بأسلوبه في استخدام الخطوط المتقاطعة والاهتمام بالتفاصيل). [...]

وفي مقابلة مع الناقد والباحث أولي باير عام ١٩٩٠، سلّط الصلحي الضوء على الارتباط الجمالي للأشكال التجريدية والحروف، قائلاً:

دأبت في بداية ستينيات القرن الماضي على تبسيط البعد الثالث، فغدّت الصور مسطحة وتحولت الهيئته إلى شكل، وباتت النقوش خلفية للعمل. وقد خلصت إلى هذا التفاعل بين الشكل الحروفي المجرد والشكل البصري المحسوس، بحيث يستحضر كل منحني في شكل الإنسان أو الحيوان إلى ذهني منحني لأحد الحروف.

ومن اللافت، أن الصلحي يفسر هذه العلاقة الفريدة عبر الإيمان في "تفكيك" الحروف إلى شكلها الأساسي، أي أصلها، إلى أن تفسح المجال أمام أشكال تجريدية تحاكي أشكال الحروف العربية المجزأة.

النص مقدم من ميم جاليري، "مشاريع ميم ٢٠١٢"، بقلم سمر فاروقي

Ibrahim Salahi

Sudan. b. 1930

From the late 1970s to the mid-1990s, Ibrahim Salahi focused on creating works in black and white. The start of this period, which the artist describes as the 'fifth period' in his oeuvre, also marks the beginning of Salahi's voluntary exile away from Sudan. It has been noted by art historian Salah Hassan that following his self-imposed exile, Salahi's aesthetic sense and style altered, leading him to a 'more philosophically oriented, more meditative approach.' During this period, Salahi's interest in the 'organic growth' of a picture became more pronounced, an idea that he conceived of when he was wrongly incarcerated by the Sudanese government in 1975. [...]

The composition of his black-and-white works combines Salahi's exploration of abstract figures with another one of his interests: calligraphy. He has noted that his earliest experience as a picturemaker was at his khalwah (pre-school) in Omdurman, when he would decorate his wooden writing slate with sharafah motifs, that is, decorations which combine calligraphic forms and arabesques with geometric patterns (a practice that can perhaps also be linked to his use of cross-hatching and attention to detail). [...]

In an interview with Ulli Beier in 1990, Salahi discussed how abstracted figures and letters are aesthetically linked:

At the time [early 1960s]...I started to simplify the third dimension. My figures were becoming flat; form became shape, the patterns became the background. And I had this interplay between the abstract written form and the visual form that I see. I found that each curve in a human or animal form immediately evoked in my mind the curve of a letter.

Interestingly, he also explains this relationship through a process of 'breaking' letters to their basic form, their 'origin', until they give way to abstract figures which mimic the shapes of fragmented calligraphic letters.

Courtesy of Meem Art Gallery, Meem Projects 2012, Samar Faruqi

في الحاضر، ١٩٨٧. حبر هندي على لوح بريستول. ٦٥ × ٣١٥ سم.
In the Present. 1987. India ink on bristol boards. 65 X 315 cm.

Detail (left): In the Present.

Detail (right): In the Present.

منى سعودي

الأردن. ١٩٤٥

اشتهرت الفنانة منى سعودي بمنحوتاتها الحجرية التي تنتصب في الأماكن العامة. وسجلت أعمالها الفنية حضوراً عالمياً واسعاً، حيث تدخل في صلب العديد من المجموعات الفنية الدولية لمتاحف ومؤسسات مرموقة، مثل "المتحف الوطني للفنون الجميلة" في عُمان، و"معهد العالم العربي" في باريس، و"المتحف الوطني للنساء في الفنون" في العاصمة الأمريكية واشنطن، و"متحف الشارقة" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وغالباً ما استوحى سعودي موضوعات أعمالها من الطبيعة والأشكال العضوية لتجسد أفكاراً مختلفة، مثل الولادة والأمومة والخصوبة والنمو. كما استمدت إلهامها بشكل خاص من الكلمة العربية "تكوين" (التي تعني الخلق والتشكيل)، واستندت معظم أعمالها الفنية على الشعر والحروف العربية. [...]

ولدى بلوغها السابعة عشرة، سافرت سعودي إلى باريس مدفوعة بطموحها لدراسة الفن هناك، وخلال توقفها في بيروت لبعض الوقت، حيث أقامت أول معرض لرسوماتها في مقهى "كافي دو لا بريس" عام ١٩٦٣ وباعت بعضها لشراء تذكرة السفر إلى العاصمة الفرنسية، التقت العديد من الشعراء والفنانين والكتاب المشهورين الذين جمعتها بهم صداقة متينة فيما بعد، مثل أدونيس، وبول غيراغوسيان، ونزيه خاطر، ويوسف الخال. [...]

وفي باريس، تعرفت سعودي على فنون الحضارات القديمة، وخصوصاً المنحوتات السومرية والمصرية. كما ألهمتها أعمال الفنانين المعاصرين آنذاك، ولا سيما النحات الروماني قسطنطين برانكوزي. وخلال تلك الفترة، سافرت سعودي إلى مدينة كزارا الإيطالية المشهورة برخامها الأبيض لتقضي أشهراً عدة هناك منجولة في صالات النحت المنتشرة بمختلف أرجاء المدينة. [...]

يشار إلى أن المطبوعات الحجرية محدودة الإصدار للوحات سعودي "رقيم البتراء" (عام ١٩٩٧)، ما هي إلا أعمال فنية مستوحاة من شعر أدونيس. وتستحضر الأشكال التي تصورها الفنانة في هذه اللوحات منحوتاتها، إذ تجنح دوماً إلى النحت في أعمالها، وتستخدم فيها الحجر الصيني مع خلفيات ذات تدرجات مختلفة من اللون البني في محاولة منها لإضفاء طابع مبتكر على ألوان الصحراء.

النص مقدم من الموقع الإلكتروني لـ "ميم جاليري"
meemartgallery.com

Mona Saudi

Jordan. b. 1945

Renowned for her large-scale public stone sculptures, Mona Saudi's works are held in international collections including the National Gallery of Fine Arts, Amman; Institute du Monde Arabe, Paris; National Museum for Women in the Arts, Washington, DC; and Sharjah Museum, UAE.

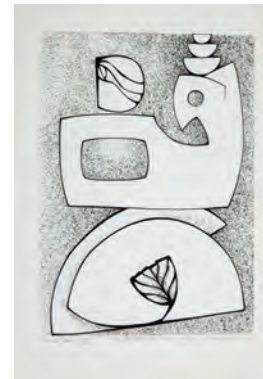
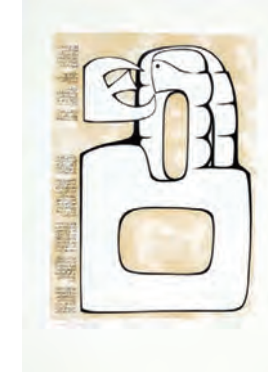
The subjects in her work are often derived from nature and organic forms and draw upon themes such as birth, motherhood, fertility and growth. Particularly inspired by the Arabic word takween (meaning creation and formation) much of Saudi's art is also based on poetry and the Arabic letter. [...]

Determined to become an artist, she left home at the age of seventeen with ambitions to study in Paris. During a stopover in Beirut, where she held her first exhibition of drawings at Café de la Press in 1963, selling works that financed her ticket to the French capital, she met and made lifelong friendships with a number of renowned poets, artists, and writers, including Adonis, Paul Guiragossian, Nazih Khater and Youssel el Khal. [...]

In Paris, she discovered the art of ancient civilizations, being particularly drawn to Sumerian and Egyptian sculptural forms. She also derived inspiration from the work of modern artists, most notably the sculptures of Constantin Brancusi. During this time, she travelled to Carrara in Italy - famous for its marble quarries - spending several months in the city's sculpture studios. [...]

Saudi's limited edition lithographs of her drawings *The Petra Tablets, Adonis* (1997), are works which are inspired by Adonis' poetry. The forms in these drawings recall Saudi's sculptures, as she always refers to sculpture in her work, and are drawn in china ink with backgrounds tinted with diluted coffee, recreating the colour of the desert.

Courtesy of meemartgallery.com

مجموعة رسومات مستوحاة من قصيدة أدونيس "رقيم البتراء"، ١٩٩٧.
طباعة حجرية على شبكة حريرية (مجموعة قوامها ١٢ لوحة). ٩٠ × ٦٠ سم.

The Petra Tablets Adonis Collection. 1997. Silkscreen lithographs (set of 12). 90 X 60 cm.

حسن شريف

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٥١

Hassan Sharif

United Arab Emirates. b. 1951

رجل. ١٩٨٠. زيت على ورق. ٩٢.٧ × ٧٣.٥ سم.
Man. 1980. Oil on paper. 92.7 X 73.5 cm.

ليلى الشوا

فلسطين، ١٩٤٠

Laila Shawa

Palestine. b. 1940

الساثرات على القمر. ١٩٨٨. أكرليك على قماش. ٧٥ × ١٠٠ سم.
Moon Walkers. 1988. Acrylic on canvas. 75 X 100 cm.

سيف وانلي

مصر، ١٩٠٦ - ١٩٧٩

Seif Wanly

Egypt. 1906-1979

راقصات الباليه، حوالي ١٩٦٠، زيت على لوح خشب، ٧٨,٦ × ١٠٨,٢ سم،
Ballerinas. c. 1960. Oil on panel. 78.6 X 108.2 cm.

بورتريه زوجين، ١٩٧٨، زيت على قماش، ٩٩,٥ × ٦٩ سم،
Portrait of a Couple. 1978. Oil on canvas. 99.5 X 69 cm.

خزعل عوض القفاص

الكويت، ١٩٤٤

عمل الفنان التشكيلي خزعل القفاص في مجالي الرسم والنحت، وركّز على خامة البرونز في إنجاز أعماله الفنية ثلاثية الأبعاد. تميّز الفنان القفاص بتسليطه الضوء على الشخصيات النسائية وتصويرها غير المألوف والمتكرر، تبرز أعماله النحتية تلك القدرة الفائقة لديه على تجسيد الحركة في المنحوتة، والتي تبدو كما لو أنها مصنوعة من مادة سائلة في حركة مستمرة، أكثر من كونها مصنوعة من مادة صلبة معدنية.

محمود سعيد

مصر، ١٨٩٧ – ١٩٦٤

اعتاد الفنان التشكيلي المصري محمود سعيد العمل كمحامي، عمل في محاكم الإسكندرية حتى أواخر الأربعينات من القرن الماضي، مستغلاً أوقات فراغه في ممارسة هوايته في الرسم، إلى أن قرر في وقت لاحق أن يستقيل من وظيفته المكتبية ويتفرغ لعمله الفني، مكرساً نفسه بالكامل للفن واستكشف شغفه تجاه الفنون. مثل العديد من مجاليه من الفنانين، افتتن محمود سعيد بالمناظر الطبيعية المصرية والمناطق الساحرة على ضفاف نهر النيل. اعتاد الرسم على قطع صغيرة من القماش، ثم العودة لإنجازها على مساحات أكبر في مرسومه.

محمد صبري

مصر، ١٩١٧

تخرّج الفنان التشكيلي المصري محمد صبري من كلية الآداب في القاهرة، وواصل دراسته في أكاديمية القديس فرناندو الملكية للفنون الجميلة في مدريد. في العام ١٩٥٢، حصل على صفة الاستاذية في الأكاديمية نفسها، ونال وسام الملكة إيزابيلا من قبل ملك إسبانيا في العام ١٩٨٨. عايش الفنان صبري المولود في العام ١٩١٧ تقريباً قرناً كاملاً حافلاً بالأحداث السياسية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك كله في عمله وحياته كفنان، وتظهر العديد من أعماله الفنية الاسلوب الانطباعي في تصويره لمشاهدات الحياة والمكان في القاهرة وأسوان والمدن الإسبانية التي عاش فيها.

إبراهيم الصلحي

السودان، ١٩٣٠

بدأ الفنان التشكيلي السوداني إبراهيم الصلحي تجربته الفنية تلميذاً على مقاعد المدرسة الثانوية، ثم أكمل دراسته الفنون في كلية غوردون في الخرطوم، وفي العام ١٩٥٣، سافر للدراسة في مدرسة سلايد للفنون الجميلة في جامعة كلية لندن، متخصصاً في الرسم، إلى جانب دراسة الحروفية العربية كمادة فرعية. عاد الفنان الصلحي إلى السودان في العام ١٩٥٧، ومارس التعليم في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في الخرطوم. توجد أعمال الفنان ضمن العديد من مقتنيات المتاحف والمؤسسات الفنية الكبرى حول العالم، بينها المتحف البريطاني في لندن، متحف الفن الحديث ومتحف المتروبوليتان للفن في مدينة نيويورك، والمتحف: المتحف العربي للفن المعاصر في الدوحة.

منى السعودي

الأردن، ١٩٤٥

تشتهر الفنانة التشكيلية والنحاتة الأردنية منى السعودي بأعمالها النحتية الحجرية التي توجد في مجموعات المقتنيات والمتاحف الكبرى حول العالم، والتي تستقي موضوعاتها من الطبيعة والأشكال التركيبية من التراث الأسطوري والرمزي المتمثل في حكايات الولادة، الأمومة، الخصب والنمو. تستوحى السعودي عملها من مفردة «تكوين» العربية، والتي تعني الخلق والتأسيس، كما أنها تستمد إبداعها الفني من موروث الشعر والحروفية العربية.

ليلي الشنوا

فلسطين، ١٩٤٠

تميزت الفنانة التشكيلية الفلسطينية ليلي شنوا باستخدامها الألوان الجريئة والتصاميم التوضيحية لمشاهدات العنف والاضطراب السياسي الناتج عن الاحتلال، ومحنة الأطفال وقضية المقاومة في بلدها فلسطين. ترسم الفنانة الشنوا وتصور وتستخدم الطباعة الحجرية في أعمالها الفنية. درست فيث القاهرة، روما والنمسا، وعملت لصالح برنامج تعليم الفنون للأطفال من الأمم المتحدة، في غزة خلال الستينات من القرن الماضي. عرضت أعمالها الفنية في أوروبا، العالم العربي، روسيا، الصين، ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

حسن شريف

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٥١

يعدُّ الفنان التشكيلي الإماراتي حسن شريف الأب الروحي ورائد الفن المفاهيمي والتجريبي في الإمارات العربية المتحدة، فبدلاً من أن يلتزم نمطاً فنياً وحيداً، يعتمد شريف إلى توحيد المناهج الفنية والأساليب في ممارسته الفنية، فيجمع بين الأداء، التركيب، التصوير، الرسم وغيرها. تستكشف غالبية أعمال شريف الفنية، مفاهيم النزعة الاستهلاكية وهاجس التسليع التجاري، المجسم الرمادي على الورق يجسد تجربته في العمل بالرسم الكاريكاتوري لصالح الصحف المحلية والمجلات في سبعينات القرن الماضي.

سيف وانلي

مصر، ١٩٠٦ – ١٩٧٩

ولد الفنان التشكيلي المصري سيف وانلي في الإسكندرية في عائلة أرستقراطية، وتابع دروساً خاصة في الرسم، في لوحات البروترية التي أنجزها. يظهر بوضوح انعكاس دواخل الشخصيات على وجوهها، منفصلة عن محيطها الطبيعي، في حين أن بعض لوحاته الأخرى تصور أساليب العيش المرفه وحياة المسارح والعروض الموسيقية، إذ كان تركيز الفنان وانلي الرئيس على تجسيد الحياة اليومية. أسس الفنان محترفه الفني في القاهرة في أربعينات القرن الماضي، مع شقيقه أدهم، وكان المحترف مفتوحاً للجمهور ومحبي الفنون والمهتمين بها.

محمد المليحي

المغرب، ١٩٣٦

تخرّج الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي من مدرسة الفنون الجميلة في تطوان، المغرب، في العام ١٩٥٥. في العام ١٩٦٩ نظّم المعرض الفني في الفضاء المفتوح وكان الأول من نوعه في المغرب، هذا المعرض الذي أسهم في إحداث تغيير هائل في مشهد الفن التشكيلي المعاصر في البلاد يومها، وقُدّم مقارنةً جديدة ومغايرة لصناعة الفن. في الفترة من ١٩٦٤ لغاية ١٩٦٩ عمل المليحي كأستاذ لفن التشكيل، النحت والتصوير، في مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء. تتميز أعماله الفنية بثيمات ورموز خاصة بها، بينها رمز الموج.

فاتح المدرّس

سوريا، ١٩٢٢ – ١٩٩٩

يستحضر الفنان التشكيلي السوري فاتح المدرّس في أعماله الفنية الحداثيّة التي تحفل بالكثير من السوربالية، الرموز الدينية وحضورها المؤثر في حياة البشر العاديين في سوريا. درس الفنان المدرّس في كلية الفنون الجميلة في روما في الفترة من العام ١٩٥٤ لغاية ١٩٦٠، وفي كلية الفنون الجميلة في باريس في أوائل السبعينات، ثم عمل أستاذاً في جامعة دمشق. تحضر طفولة المدرّس التي قضاها في أرياف مدينة حلب في معظم لوحاته الفنية، حيث يستعيدّها الفنان في الأشكال واللونيات البديعة التي تتميز بها أعماله.

سامي محمد

الكويت، ١٩٤٣

الفنان الكويتي سامي محمد هو أحد رواد فن النحت العرب، مثّل دولة الكويت في بينالي البندقية في العام ٢٠١٣. درس الفنون في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وحصل على دبلوم فخرية من مهرجان كان «على شاطئ البحر» في فرنسا عام ١٩٧٠، غالباً ما يعمل سامي محمد بالبرونز، ويخلق تصويراً فنياً ديناميكياً مشحوناً، حافلاً بالانفعال العاطفي، يعكس عمله ثنائي الأبعاد سحراً مماثلاً لتشريح الجسم البشري وتركيبه الحيوي.

كامل مصطفى

مصر، ١٩١٧ – ١٩٨٢

تميزت الأعمال الأولى للفنان التشكيلي كامل مصطفى بالأسلوب الانطباعي والعديد من تصويرات المشاهد المدنية والطبيعية في القاهرة والنيل. تخرّج من كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام ١٩٤١، وانتقل بعد ذلك إلى إيطاليا لمواصلة تعليمه، واثناء وجوده في إيطاليا تطوّر تجربته الفني وبات أكثر احترافية، بتأثير من حركة الحداثة الأوروبية، ولدى عودته إلى مصر بدأ تدريس الفنون، وشغل منصب رئيس قسم الرسم في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، ثم عميداً لكلية نفسها في الفترة منالعام ١٩٦٩ لغاية ١٩٧٧.

حامد ندا

مصر، ١٩٢٤ – ١٩٩٠

إستلهم الفنان حامد ندا المولود في الإسكندرية، موضوعات أعماله الفنية من الانقسام الطبقي الذي يعيشه المجتمع المصري، ومعايشته للمعاناة التي كان الفقراء يعيشونها في حياتهم كل يوم، توثيقه للحكايات الشعبية التقليدية التي حفّزت في دواخلهم عوالم الخيال وأخذتهم في رحلات مغامرات جريئة خارج واقعهم الأليم، العديد من أعماله الفنية تبرز التقنيات الفنية وأساليب الرسم الغربية، ويقيم النقاد مقارنةً بينها وبين أعمال كبار الرسامين الأوروبيين مثل هنري ماتيس.

نجاة مكي

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٥٣

الفنانة التشكيلية الإماراتية نجاة مكي تعدّ فنانةً من جيل الرواد، تشغل عضوية مجلس دبي الثقافي، وهي أول امرأة حصلت على منحة دراسية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للدراسة في الخارج. سافرت إلى القاهرة حيث درست الفنون، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون، ثم شهادة الماجستير في النحت، وواصلت تعليمها لاحقاً حيث عادت مجدداً إلى القاهرة لتتابع دراسة الدكتوراه في فلسفة الفن. تواصل مكي الرسم في محترفها في مدينة دبي، حيث تنجز العديد من الأعمال التجريدية التي تحفل باللونيات العالية والتشكيل المبدع.

عفت ناجي

مصر، ١٩٠٥ – ١٩٩٤

كانت الفنانة التشكيلية المصرية عفت ناجي أول فنان تعرض أعماله في متحف الفن الحديث في القاهرة في العام ١٩٢٨، في العام ١٩٦٣، تم اختيارها من قبل وزارة الثقافة المصرية، بين مجموعة من الفنانين الذين أرسلوا إلى صعيد مصر، لتوثيق العمل على بناء سد أسوان، هذه المهمة كانت محطة مفصلية في حياة الفنانة ناجي، شكّلت تحولاً هاماً في موضوعاتها الفنية، حيث بدأت إثرها، تعمل على إنجاز الأعمال الفنية التي تتعد عن تصوير الشكل المادي للعناصر والموجودات، وتستفيد أكثر من اللونيات المتنوعة وعناصر التجريد الفني.

سليمان منصور

فلسطين، ١٩٤٧

يعتبر الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور بين الفنانين الفلسطينيين الأكثر شهرة، حيث يستمد تميزه في تأريخه للنضال الفلسطيني، والحياة اليومية للفلاحين والنسوة باللباس التقليدي، وبخاصة في أعماله الأولى. بالنسبة إلى الفنان منصور، يعدّ الفن أداة حفاظ على التراث وإبراز الهوية الفلسطينية، لجهة كون أعماله الفنية توثيقاً لعلاقة الإنسان الفلسطيني بأرضه، في اللوحات التي تصوّر الفلاحين في أرضهم، الأرض التي ينتمون إليها ولا يمكن لأحد أن يسلبهم إياها، أو يمنعهم من إعلان ملكيّتهم لها.

آدم حنين

مصر، ١٩٢٩

اشتهر النحات والفنان التشكيلي المصري آدم حنين بأعماله النحتية بالبرونز، الخشب، الصلصال والفرانيت، وعرف عنه سعيه للتحرر من المادة والأجسام وصولاً إلى إطلاق الجوهر الأثيري للأشياء، من خلال استخدامه الخطوط البسيطة، وأساسيات التشكيل الحديثة، يكرّم الفنان حنين أعماله النحتية ويبلّغها لما تمثّله من براعة فنية اشتهر بها، مازجاً بين الأغراض الفنية العالمية والرموز المصرية مثل الأهرامات، المسلات الفرعونية، وملوك السلالات الحاكمة في مصر قديماً، والرموز الهيروغليفية، بعد أن حصل على شهادته العليا في النحت، من كلية الفنون الجميلة في القاهرة، العام ١٩٥٣، أكمل الفنان حنين تطوير تجربته الفنية في ميونيخ وباريس.

محمد إسباخم

الجزائر، ١٩٢٨ – ١٩٨٥

قضى الفنان التشكيلي الجزائري محمد إسباخم معظم فترة طفولته في رليزان، الجزائر، وبدأ تجربته الفنية في مدرسة الفنون الجميلة في الجزائر سنة ١٩٤٨، حيث درس الرسم وفن المنمنمات، شارك بتأسيس الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية في العام ١٩٦٣، وفي الفترة من ١٩٦٤ لغاية ١٩٦٦ عمل كمدير مدرسة الفنون الجميلة في أوران. كما كان أستاذ فن التصميم في مدرسة البوليتكنيك للعمارة في العاصمة الجزائر. تتركز معظم أعمال الفنان إسباخم حول موضوعات تصوير المرأة ومشهديات التراث الجزائري.

جعفر إصلاح

الكويت، ١٩٤٦

درس الفنان التشكيلي الكويتي جعفر إصلاح الفن التشكيلي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بين العامين ١٩٦٦ و ١٩٧٠، وأقام معرضه الأول في باريس في العام ١٩٧٦، ومنذ ذلك التاريخ، شارك الفنان جعفر إصلاح في العديد من معارض الفنون في الكويت والعالم، كما كان منسّقاً فنياً لعدد من المعارض الأخرى. خلال مسيرة تجربته الفنية الرائدة، قام بتصميم عدد من الطوابع بمناسبة ذكرى تحرير الكويت في العام ١٩٩١. تتميز أعماله الفنية باتباعها الأنماط الحديثة في التشكيل والأساليب التجريدية المبدعة.

يوسف كامل

مصر، ١٨٩٠ – ١٩٧١

بدأ الفنان التشكيلي المصري يوسف كامل تجربته الفنية في المدرسة المصرية للفنون الجميلة، ثم أكمل دراسته في العاصمة الإيطالية روما، حيث تأثر بشكل كبير بمشاهد البيئة الإيطالية والعمارة العريقة، فقد كان لشوارع ومباني روما حضور بارز في معظم أعماله الفنية التي أنجزها طوال فترة إقامته في المدينة. بعد عودته إلى مصر في العام ١٩٢٢، انتقل الفنان إلى منطقة ريفية، وكوّس وقته وأعماله الفنية لرسم المشاهد الطبيعية للقرية وتوثيق الحياة اليومية للناس الذين يسكنونها.

لؤي كيالي

سوريا، ١٩٣٤ – ١٩٧٨

تمحورت الأعمال الفنية للتشكيلي السوري لؤي كيالي حول الصراعات اليومية والحرمان الاجتماعي والعوز المادي للفقراء، طوال فترة احترافه القصيرة. بدأ الفنان كيالي المولود في مدينة حلب، الرسم وهو في سن الحادية عشرة، وأقام معرضه الفردي الأول وهو لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. تقدّم أعمال الفنان التشكيلية صوراً واضحة لملامح الصراع الاجتماعي الطيقي والمشكلات الاجتماعية السياسية في المنطقة العربية. كما تفتح نافذة على تفاصيل حياة الأغلبية المحرومة. تلتقط لوحة «المرأة الخياطة» اللحظة العابرة للخياطة في عملها اليومي كرمزية للروتين المضني في العمل بخياطة الملابس.

محمد ناجي

مصر، ١٨٨٨ – ١٩٥٦

قبل أن يبدأ الفنان التشكيلي المصري محمد ناجي دراسة الفنون في فلورنسا العام ١٩١٠، درس الفنان القانون في جامعة ليون، في الفترة ما بين العام ١٩٠٦ والعام ١٩١٠. في العام ١٩١٩ أمضى بعض الوقت في فرنسا، عاملاً على تطوير مهاراته الفنية وتقنياته، مع كلود مونيه، منجزاً العديد من الأعمال الفنية التي صُوّر من خلالها الطبيعة الساحرة للريف الفرنسي. عاد ناجي إلى القاهرة سريعاً، منخرطاً في الثورة المصرية، الأمر الذي ساعده على الاقتراب أكثر من الناس، وإثراء تجربته الفنية بما عرفه من روائع وجماليات التراث المصري.

محمد كاظم

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٦٩

ولد الفنان التشكيلي الإماراتي محمد كاظم في مدينة دبي، وكان الفنان الأول بين مجموعة مجالييه في توجهه بتجريبه الفني إلى فضاءات وتقنيات الفن المفاهيمي. يستخدم طيفاً واسعاً من الخامات الفنية، مستكشفاً طرائق جديدة لتوثيق المعلومات وتسجيلها وصولاً لتجسيد استنتاجاته في شكل مادي تركيبي. تشير أعماله الفنية إلى ضرورة تعميق صلة الفنان التشكيلي ببيئته ومحيطه، عبر عمله على تتبّع الآثار التي تركها الأقدمون، كما التغيرات التي طرأت في الحيز المكاني والجغرافي. مثّل الفنان محمد كاظم دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الخامسة والخمسين لبينالي البندقية في العام ٢٠١٣.

نبيل نحّاس

لبنان، ١٩٤٩

قضى الفنان التشكيلي اللبناني نبيل نحاس، المولود في بيروت، الجزء الأكبر من طفولته في القاهرة، وانتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دراسته فيها. حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة ولاية لويزيانا، في باتون روج في العام ١٩٧١، وشهادة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة يال في العام ١٩٧٣. انشغل نحاس باستكشاف الأساليب الفنية ومناهج الرسم في تطوير تجربته الفنية مهنيّاً، عاملاً على العديد من الخامات، محاولاً أن يخرج بتقنيات تصوير ورسم مغايرة. عرف الفنان نحاس بالتجريد الذي يستخدم الألوان بقوة ويركز على الخامات.

فريد بلكاهية

المغرب، ١٩٣٤

غالباً ما يستخدم الفنان التشكيلي المغربي فريد بلكاهية الأشكال والرموز التقليدية التراثية المغربية، مع استخدامه التقنيات المعاصرة والأنماط التجريدية في عمله. بدأ مشوار تجربته الفنية في التشكيل وهو لم يتعد الخامسة عشرة من العمر، في مراكش بالمغرب، مستلهماً موضوعاته الفنية من ثقافة المدينة النابضة بالحياة وتراثها المراكشي العريق. وهو غالباً ما يستخدم المواد الأصلية في أعماله مثل الحناء، الزعفران، والمعادن، كما يرسم على الأسطح الطبيعية كالرق والجلود.

أحمد شرفاوي

المغرب، ١٩٣٤ – ١٩٦٧

ولد الفنان التشكيلي أحمد شرفاوي في بوجاد عند سفوح جبال الأطلس في المغرب، ويعتبره الكثيرون واحداً من أبرز الفنانين المغاربة المعاصرين. عرف عنه عمله على إنجاز اللوحات الفنية الكبيرة على القماش، الغنية برمزيتهما العالية وتجريدها الفني المبهج، والمعبرة بأشكال الوشم بالحناء وسجادات الصلاة التقليدية. عن الهوية الأمازيغية في إطار حدائي جمالي متميز، يستمد معاصرته من تقنيات وأساليب فناني القرن الحادي والعشرين الطليعيين من هولندا وفرنسا. عُرضت أعماله الفنية حول العالم، وتم اقتنائها ضمن مجموعات الأعمال الفنية لعدد من المراكز والمتاحف العالمية، بينها معهد العالم العربي، ومتحف الفن المعاصر في باريس.

كمال بلاطة

فلسطين، مواليد ١٩٤٢

ولد الفنان التشكيلي كمال بلاطة في القدس، وأنجز العديد من الاعمال الفنية التي استمدت إبداعها من تمثيلها للهوية الفلسطينية وظروف الشتات والمنفى، بحيث باتت هذه العناصر أساسية مميزة لتجربته الفنية الطويلة. عبر تقسيمه المربعات إلى مساحات لونية متضادة مختلفة الخطوط والطبقات خفيفة الكثافة. يحوّل الفنان كمال بلاطة سطح الورقة إلى حقل انكسار وانتشار للضوء واللون. تخرّج الفنان من أكاديمية روما، ومدرسة متحف كوركوران للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن.

صليباً الدويهي

لبنان، ١٩١٢ – ١٩٩٤

بدأ الفنان التشكيلي صليباً الدويهي تدريبه في الرسم على يد الفنان الرائد حبيب سرور، ومنه تعلّم تقنيات رسم المشاهد والأشكال الدينية الكنسية، وفي الخمسينات هاجر الدويهي إلى نيويورك، حيث تم تعرّف على المدرسة التعبيرية في التجريد، عبر أعمال فنية لكبار فناني هذه المدرسة أمثال مارك روثكو. وفي أواخر الخمسينات، تحولت أعماله الفنية كلياً من المحاكاة الفنية إلى مساحات التجريد، والأشكال أحادية اللون والخطوط المستقيمة، وقد عُرضت أعماله في متاحف عالمية بينها متحف الفن المعاصر ومتحف سولومون ر. غوغنهايم في نيويورك.

إنجي أفلاطون

مصر، ١٩٢٤ – ١٩٨٩

كانت الفنانة التشكيلية إنجي أفلاطون ناشطة سياسية دوماً، وكانت شخصية سياسية مصرية بارزة في الحركة النسائية والشيوعية في مصر، ونتيجة لمواقفها السياسية وميولها الفكرية تم اعتقالها وحبسها لمدة أربع سنوات في العام ١٩٥٩، وفي السجن، أكملت الرسم وأنجزت العديد من الأعمال الفنية. تعتبر أعمالها ذات طبيعة حديثة متأثرة بالمدرستين السورالية والتكعيبية.

بول غيراغوسيان

فلسطين/لبنان، ١٩٢٦ – ١٩٩٣

يعكس الفنان التشكيلي الراحل بول غيراغوسيان في أعماله الفنية موضوعات المنفى والشتات الفلسطيني، والنضال الجمعي، وتمثيلات النزعة الأمومية، هو الابن الوحيد لأمه، سعى في أعماله إلى إبراز صورة الأم المكافحة الفاضلة، الراعية لأبنائها في دور جوهري احتاجه كل مجتمع، وفي تأكيده على هذا الغرض الفني، كتب بول غيراغوسيان: «المرأة هي الحاضرة الدائمة في كل أعمال، رسوماتي ولوحاتي، لأنها تمثل الحب، الطفولة، الكفاح والسلام، هي التي يعلو صوتها بالرفض أمام دعوة إرسال الأبناء والأزواج للحرب».

كاظم حيدر

العراق، ١٩٣٢ – ١٩٨٥

جمع الفنان التشكيلي الراحل كاظم حيدر بين عناصر الشعر والمجاز والمشاهد الطبيعية الرعوية، تلتقط أعماله الفنية لحظات التاريخ الاجتماعي والسياسي العراقي، مستخدمةً جماليات الرمزية الاستعارية. فنان تشكيلي، كاتب وشاعر، أنجز العديد من الأعمال الفنية مختلفة الأنماط والأساليب الفنية، من

إسماعيل فتّاح

العراق، ١٩٣٨ – ٢٠٠٤

درس الفنان التشكيلي إسماعيل فتّاح على يد الفنان الرائد جواد سليم، في كلية الفنون الجميلة في بغداد في العام ١٩٥٨، واستفاد من مساحاته اللونية في التركيز على الخطوط الواضحة بين التصويرية والتجريد. لإبراز الأفكار الناتجة عن عمل الوعي الإنساني والضمير، وما تمثله من معضلة في التشكيل ونقيضه، في عمله التركيبي بدون عنوان، عام ١٩٦٥، يجسّد الفنان إسماعيل فتّاح ميله لشكل المستطيل، وسعيه لموابة الأشكال التمثيلية الجاهزة.

محمود حمّاد

سوريا، ١٩٢٣ – ١٩٨٨

درس الفنان التشكيلي محمود حمّاد الفن التشكيلي بأكاديمية الفنون الجميلة في روما، في الفترة ما بين العامين ١٩٥٣ و١٩٥٧، وعاد إلى سوريا في العام ١٩٦٠ ليدرس الفنون في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق. نال الفنان حمّاد العديد من الجوائز عن أعماله الفنية التي استهوت الكثيرين، وحازت إعجاب النقاد لأسلوبه المتفرد والذي ميّزه بين مجاليه من الفنانين، مبرزاً قدرته على استخدام الأشكال الهندسية والأنماط الأولية لإنجاز الأعمال التجريدية. عُرضت أعمال الفنان حمّاد في العديد من المتاحف والقاعات الفنية حول العالم، بينها المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

المنابر الطبيعية في المكان العراقي، إلى الأعمال التجريدية التي تعبر عن الحياة اليومية والوجوه. بعد دراسته الفن التشكيلي في بغداد في الخمسينات من القرن الماضي، أكمل دراساته في تصميم المسرح والغرافيك في لندن، قبل أن يعود إلى العراق في العام ١٩٦٢.

منيرة القاضي

الكويت، ١٩٣٩

تخرّجت الفنانة التشكيلية منيرة القاضي التي تعتبر واحدةً من الفنانين التشكيليين البارزين في منطقة الخليج العربي، من المدرسة المركزية للفنون والتصميم في لندن عام ١٩٦٣. ومن يومها اكتسبت شهرةً واعترافاً عالميين بأسلوبها الفني في التجريد. عرضت أعمالها إلى جانب أعمال الفنان العراقي الشهير عصام السعيد، ضمن المعرض الأول بمناسبة افتتاح غاليري سلطان في الكويت في ٢١ من شهر آذار العام ١٩٦٩. كما اقتنت أعمالها العديد من كبريات المتاحف العالمية ضمن مجموعاتها الفنية الدائمة، مثل متحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

عبد الله المحرّقي

البحرين، ١٩٣٩

بدأ الفنان عبد الله المحرّقي، رائد فن التشكيل المعاصر في منطقة الخليج العربي، الرسم في أربعينات القرن الماضي، مستمداً موضوعات أعماله من البيئة المحلية، والتقاليد المتوارثة، مصوراً الحياة اليومية وصركيته المتصاعدة في صراعها الأزلي مع الثبات، عبر الأنماط الفنية العديدة، التي من بينها التكعيبية، السوربالية، والتصويرية، عمل كمستشار فني بوزارة الإعلام في البحرين منذ عام ١٩٦٣، وصمّم العديد من الطوابع البريدية الرسمية منذ العام ١٩٧٠، كما استمر في إنجاز تصاميم الشعارات والرسوم الكاريكاتورية للصحيفة البحرينية العربية أخبار الخليج.

محمد المزروعى

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٦٢

أمضى الفنان التشكيلي والشاعر محمد المزروعى النصف الأول من حياته في مصر، قبل أن ينتقل إلى أبوظبي، حيث عمل في المجمع الثقافي لسنوات عدة، هذه الازدواجية في النشأة بين مصر والإمارات، أسهمت في إغناء التجربة الإبداعية لديه، حيث إن أعماله الفنية غالباً ما تتضمن عناصر من كلا الثقافتين، وغالباً ما تصل بصاحبها إلى أن يصيغ تجربته الفنية بما يمكن أن نطلق عليه سمات السيرة الذاتية. تحتشد في الأعمال الفنية لمحمد المزروعى دالات مفاهيمية عميقة، تدعو المتلقي للغوص في أبعاد التشكيل الفني، لسبر أغوار لا وعي الفنان نفسه، هذا الفنان الذي أراد لأعماله أن تتركز على وجه وصورة الكائن البشري، كموضوعات محببة وقريبة.

رافع الناصري

العراق، ١٩٤٠ – ٢٠١٣

اشتهر الفنان التشكيلي العراقي الرائد رافع الناصري بإنجاز أعماله الفنية التجريدية على الورق والقماش، والتي تستمد موضوعاتها من المشاهد الطبيعية كمصدر أساسي للإلهام، كما تتضمن الجماليات العالية للحروفية العربية، ويتأثر من فنون الصين، شرع الفنان الناصري باستخدام تقنيات الرسم بالحبر والمساحات الفارغة، يمزج بين الألوان العميقة المشبعة والخطوط الإيمائية السائلة لإبداع المشاهد الطبيعية الجميلة وصور الأماكن العالقة في الذاكرة، نال الفنان الناصري شهادة البكالوريوس في التصميم من كلية الفنون الجميلة في بغداد، وأكمل دراسته لتطوير تجربته الفنية في الصين في أكاديمية بيكين المركزية للفنون الجميلة (١٩٥٩ – ١٩٦٣).

شاكر حسن آل سعيد

العراق، ١٩٢٥ – ٢٠٠٤

يعدّ الفنان التشكيلي العراقي شاكر حسن آل سعيد واحداً من أبرز الفنانين التشكيليين العراقيين. وقد أنجز أعماله في التجريد بوحى من مبادئ التصوف الإسلامي، وكان هذا الفنان المولود في السماوة في العراق، يعتبر العمل الفني كالتأمل الروحي الذي تنادي به التعاليم الدينية المقدسة، وقد طوّر فلسفة الفن الخاصة به، تحت مسمّى «البعد الواحد»، والتي تقول بوجود المساحة الفاصلة بين العالمين المرئي وغير المرئي. تمثّل أعماله الفنية المنجزة بمواد وخامات متعددة، أدواته التي تخدم غرضه في سبيل إيضاح هذا البعد المفاهيمي الفلسفي.

أحمد نشأت الزعبي

سورية، ١٩٣٩

تخرّج الفنان التشكيلي السوري أحمد نشأت الزعبي من كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق العام ١٩٦٤، وأكمل عمله على تطوير تجربته الفنية في الرسم بالألوان الزيتية في القاهرة، في أعماله الفنية، يحاول الفنان الزعبي أن يعيد تشكيل العالم من حوله بآثر الذاكرة، دون أي محاكاة مباشرة، فالفنان يعمد إلى تصوير جوهر الأشياء والكائنات لا شكلها الخارجي وصورتها فحسب، ولا ينجز لوحته إلا حين اكتمال المشهد تماماً في عينيه ورسوخه في ذاكرته.

خضير الشكرجي

العراق، ١٩٣٧ – ٢٠٠٦

تخرّج الفنان التشكيلي العراقي خضير الشكرجي من كلية الفنون الجميلة في بغداد، وانضم لاحقاً إلى جماعة بغداد للفن الحديث، وتأثر بفنانين من الرواد كشاكر حسن آل سعيد، وجبرا إبراهيم جبرا، أعماله الفنية تتمثل بمرجعيات معرفية ذات صلة بالتراث العربي والفلكلور العريق، مع إبرازها بحلة وأنماط حديثة معاصرة. أقام خمسة معارض منفردة في جمعية الفنانين العراقيين، وقد اقتنى أعماله المتحف الوطني العراقي للفن المعاصر.

بايا

الجزائر، ١٩٣١ – ١٩٩٨

ولدت الفنانة التشكيلية الجزائرية بايا في برج الكيفان في الجزائر في العام ١٩٣١، وفي سن الخامسة فقدت أبويها، وتولّت جدّتها مسؤولية تربيته، وبعد ذلك تم تبنيها من قبل امرأة فرنسية تدعى مارغريت بينور أخذتها معها إلى باريس، وفي العام ١٩٤٧، نظّمت مارغريت المعرض الفردي الأول للفنانة الشابة الموهوبة بايا، التي كانت يومها في سن السادسة عشرة، في باريس، حيث نالت أعمالها الفنية التقدير والإشادة لما تميزت به من طفولة عفوية وجودة وإتقان، واهتم بها الفنانون حتى أن بابلو بيكاسو طلب منها أن ترافقه ليعلمها الرسم، فبقيت برفقته بضعة أشهر، استفادت خلالها كثيراً وباتا صديقين مقربين.

الفنانون

عبد القادر الرئيس

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٥١

الفنان عبد القادر الرئيس هو أحد أشهر فناني الإمارات التشكيليين، حائز على جائزة الدولة التقديرية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن فرع الفنون والآداب. ولد في دبي، يرسم المشاهد الطبيعية والصروح العمرانية مستلهماً جماليات الطابع التراثي الإماراتي التقليدي. ينجز أعمالاً تجريدية تتضمن جماليات الحروفية العربية، مع بصمته الخاصة المتمثلة برسم المربعات الصغيرة عبر لوحاته كلها.

فرغلي عبد الحفيظ

مصر، مواليد ١٩٤١

تخرّج فرغلي عبد الحفيظ من معهد التربية الفنية وأكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا في العام ١٩٦٧، ومثّل جمهورية مصر العربية في العدد من البيناليات والمعارض العالمية، التي من بينها بينالي ساو باولو ١٩٨٥، بينالي البندقية ١٩٧٢، ١٩٨٧ و١٩٩٣، والبيّنالي الصيني الأول في العام ٢٠٠٢. استكشف فرغلي عبد الحفيظ طيفاً متنوعاً من الخامات والمناهج في مسيرة تجربته الفنية الممتدة، واستفاد من تجريبه الفني في التمثيل والتجريد، مما جعله فناناً رائداً تميزت أعماله الفنية بالتعدد والتنويع.

عبد الهادي الجزار

مصر، ١٩٢٥ - ١٩٦٥

ولد الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار في الإسكندرية، مصر، في أسرة متواضعة، في سن الخامسة عشرة انتقل مع عائلته إلى العاصمة القاهرة، وتخرّج من كلية الفنون الجميلة في القاهرة، في العام ١٩٥٠، حيث عمل كأستاذ مساعد. استلهم في أعماله كفاح الناس العاديين والطاقة الحيوية المنبثقة من تفاصيل الحياة اليومية في القاهرة، يستخدم غالباً الرمزية التقليدية في أعماله كمرجعيات ذات دلالة مرتبطة بالوضع السياسي المعاصر في مصر.

شفيق عبود

لبنان، ١٩٢٦ - ٢٠٠٤

الاكتشاف والتجريب في اللون والضوء يعكسان المستوى الفني العالي لواحد من أهم فناني التشكيل الحداثيين اللبنانيين، شفيق عبود. ولد في بكفيا، جبل لبنان، وأنجز العديد من الأعمال التشكيلية التي تميزت بالتنوع واستخدام مجموعة متنوعة من الخامات الفنية، كالألوان الزيتية، الحبر، الألوان المائية، والسيراميك، درس في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وتلمذ على يد الفنان اللبناني قيصر الجميل، وفي العام ١٩٤٧ سافر إلى باريس، حيث تابع العمل على تطوير تجربته الفنية في أتيليه أندريه لوت، وفيرناند ليغار.

علي العبدان

الإمارات العربية المتحدة، ١٩٧٢

إهتم الفنان التشكيلي الإماراتي علي العبدان بتوثيق التاريخ والحفاظ على التقاليد في شكلها المرئي والمكتوب، تسهم أعماله الفنية التي يبدعها في توثيق حكايات الناس من البيئة المحيطة، وسردها، في الوقت الذي تساعد على تسليط الضوء على موضوعاته الفنية في ارتباطها بالزمان والمكان. أقام معرضه الفردي بعنوان «أنا علي العبدان»، في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، في الشارقة عام ٢٠١٠، وألف كتاباً حول تاريخ الفن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعاد العطار

العراق، ١٩٤٢

الفنانة التشكيلية سعاد العطار هي شقيقة الفنانة التشكيلية العراقية الراحلة ليلى العطار، حصلت على العديد من الجوائز التقديرية عن أعمالها الفنية وكانت أول فنانة عراقية تقيم معرضاً فردياً في بلدها، في العام ١٩٧٦ هاجرت إلى لندن مع زوجها وأطفالها، حيث واصلت مسيرتها الفنية هناك. تشغلها موضوعات أكثر من سواها، بينها الشوق إلى الوطن والتوق لحياتها فيه، والعلاقة بالمسافات كمقياس حرية مكانية وإنسانية.

ليلى العطار

العراق، ١٩٤٠ - ١٩٩٣

برزت الفنانة التشكيلية الراحلة ليلى العطار، كأحدى الفنانات التشكيليات العراقيات الرائدات، إذ أقامت خمسة معارض فردية في العراق، وشغلت منصب مدير المتحف الوطني العراقي، تميزت أعمالها بتكرار موضوعات وثيمات الغابات البدائية وتجسيد حكاية آدم وحواء، كما استخدمت غالباً تشوّهات المساحة والضوء للإشارة إلى الشعور بلا واقعية هذا العالم، قتلت هي وزوجها في انفجار أثناء القصف الأمريكي على العراق في العام ١٩٩٣.

ضياء العزاوي

العراق، ١٩٣٩

تستمد الأعمال الفنية للفنان العالمي ضياء العزاوي صدقيتها من علاقتها بالشعر والذاكرة الفلكلورية المستمدة من التاريخ العراقي والعربي القديم والمعاصر، هو مؤسس الجماعة الفنية التي لعبت دوراً محورياً في نهضة فن التشكيل العراقي «نيو فيجن» في العام ١٩٦٩، كما كان ضمن مجموعة «البعد الواحد» التي أسسها شاكر حسن آل سعيد، بين أعماله الفنية المتميزة جداريته المبدعة «صبرا وشاتيلا» (١٩٨٢ - ١٩٨٥) والتي هي جزء من مقتنيات تبت للفن المعاصر، وتجسد المجزرة الرهيبة التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون عام ١٩٨٢.

إلى تفصيل واقعي مفرط في دقته، وتجريدي في الوقت نفسه، تتكشف الروح العميقة في جواهرها الوجودي والوجداني، مبرزة التنوع في الأساليب، والخصوبة في التعبيرات التي تقارب الواقع ذاته، مولدة في كل مرة صيغة جديدة، تتماهى مكوناته الفنان الثقافية ومزاجه الشخصي.

ومن الخطوط المتلاشية والألوان الدافقة في أعمال غيراغوسيان، إلى الخطوط الرفيعة والمرهفة للفنان لؤي كيالي، واستيطان عوالم الجمال بصيغته المفعمة بالحنن الرصين، ولحظات التأمل الساكنة، تتحاور الأعمال في إيقاعات متباينة، وتتواشج في منظومة جمالية متكاملة، معبرة عن قوة الفن وسحره، على اختلاف تمظهراته، وتؤكد في كل مرة على أن الطريقة التي ننظر فيها إلى الفن باعتباره مراحل متقطعة، ليست إلا حجاباً، يجعلنا نغفل عن الماهية الأصلية والجوهر الواحد الذي يجمع كل الفنون في بؤرة واحدة، ببؤرة الروح حين تكشف الحجاب عن الأسرار الدفينة في دواخلنا، وتأخذنا في غمار تجربة روحية تحملنا إلى تخوم الكون.

ومن عوالم محمود سعيد المشبعة بضوء الشمس وأنفاس الكائنات، إلى عوالم حامد ندا وشخصه الحلمية التي تقلب الكون كما تشاء، وتستطيل كما تشاء، في انثناءات وتكوينات تخلق وجودها الخاص ضمن منطق العمل نفسه، ومن خلال قدرته على خلق حقائق وعوالم موازية للواقع المادي.

وهنا لا بد من مقارنة تجربة الفنانين حسن شريف ومحمد كاظم عبر أعمالهما المشاركة والتي تتخذ أهميتها باعتبارها تمثل حلقة بارزة في فهم المسيرة الفنية لهما، بعد أن أصبحا من فناني مابعد الحداثة، وحققا وجودهما الفني عبر العديد من الأعمال المفاهيمية التي وجدت صدى كبيراً على المستوى المحلي والدولي.

ومن «البعد الواحد» في أعمال التجريديين، إلى البعد الثالث في أعمال النحاتين الذين اشتغلوا بدورهم على إغناء الواقع الفني واستكشاف إمكاناته الكبيرة. نطالع أعمال آدم حنين واسماعيل فتاح وسامي محمد، كل منهما صاغ أيقونته الخاصة، ونهل من مشاربه الخاصة، وحاول أن يبت روحه في كتلة الصلصال، وأن يمنحها الحياة التي يريد.

وبالتأكيد ثمة مجموعة كبيرة من القامات الفنية التي يتضمنها هذا المعرض، والتي لا نستطيع أن نعزج عليها جميعها، فالمساحة لا تتسع لذلك، وحسبنا أن نشير أنها على اختلاف مراحلها الزمنية وأساليبها التعبيرية، تتحدر من الأرومة ذاتها التي عبرت عن جوهر الإنسان، وصاغات أحلامه وهواجسه الجمالية، هنا في هذه الرقعة من الأرض، وتحت هذه السماء.

إسماعيل الرفاعي هو فنان وكاتب وشاعر يحمل شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة دمشق، ويعمل باحثاً في دائرة الثقافة والإعلام- حكومة الشارقة.

ترعة المحمودية، ١٩٩٢، زيت على لوح خشب، ٢٧,٥ × ٤٥ سم.

والمشكلة أنه غالباً ما كان يتم النظر إلى المنجز العربي في تلك المرحلة في سياقهِ الأسلوبِي، وبالتالي النظر إليه باعتبارهِ صياغة جمالية مستوردة، دون النظر إلى كنه العمل الفني نفسه، ومحاولة استكشاف جمالياته ومكوناته الخاصة، والتي استطاعت عبر إخلاص الفنانين لمشاريعهم وإيمانهم بموهبتهم وبالدور التاريخي الذي يقومون به، أن تقدم تجربة عربية ثرية، أسهمت بشكل واضح وكبير في صياغة الذائقة الجمالية الجديدة، وفي نقل واقع الفن العربي، من مرحلة التسجيلية والمحاكاة المباشرة، إلى مرحلة الابتكار وتنوع الصياغات البصرية، واستحضار مضامين جديدة، تمزج بين العالم الداخلي للفنان، وبين همومه الكونية بإبعادها الإنسانية الشاملة.

ورغم أن الخطاب النقدي لم يكن مؤازراً للمنجز الفني العربي في أغلب أدبياته، ورغم أن واقع الفنون البصرية قد تغيّر الآن، ودخل في تعبيراته الفنية الجديدة في مرحلة «فنون مابعد الحداثة»، إلا أن المادة الجمالية تبقى هي التي تشغلنا، ويبقى المكون البصري في صيغته المبتكرة هو الذي يستثير مشاعرنا العميقة، ويحملنا إلى استبطان عوالم أكثر جمالاً وأكثر فتنة وحميمية. وربما يجدر بنا النظر إلى الفن انطلاقاً من بنيته الخاصة بوصفه التعبير عن الذات الإنسانية في تجلياتها الأكثر عمقاً وهي تحلق بأجنحة المخيلة، وتمكننا بالتالي من النظر إلى الفن خارج تقسيماته الجغرافية والزمانية، وخارج عمليات تأطيره في حزمه أسلوبية أو شكلانية.

من هنا تتخذ هذه المجموعة الفنية أهميتها، أولاً باعتبارها تجسيداً لمفاهيم الفن الجذرية التي اكتسبت مشروعيتها عبر إنجاز صيغتها البصرية الخاصة، كمشروع جمالي يشترط المثابرة والمغايرة واكتشاف المكامن الجمالية الجديدة. وثانياً باعتبارها معروضة في حيز واحد، حيث كل منها يغني الآخر، ويسمح بتكوين صورة جلية عن مختلف الأساليب الفنية والصياغات التشكيلية التي صاغها المبدعون تحت سماء الشرق الفسحة.

فنحن هنا تحت «سماء الفن»، المادة الأولى للحياة، والعتبة الأولى للكشف والاستشراق، ولا يهم إذا كانت هذه السماء قد أرخت غلالاتها الشفيفة على مغرب الأرض أو مشرقها، طالما أنها تبعث فينا قوة الحياة، وطالما أنها قادرة على حملنا إلى عوالم الروح والمخيلة، هكذا حين يقطر المبدعون أرواحهم على الصلصال والقماش.

من هنا يظل لقرويات الفنان السوري «فاتح المدرس»، سحرهن وقدرتهن على ملامسة أرواحنا، وتبقى لصياغاته التشكيلية وإمكاناته التصويرية الفائقة، القدرة على تجسيد هويته المحلية ونزقه الفني الخاص، كما تحمل عجيبته اللونية رائحة الأرض التي نشأ عليها. ومثلما تحمل لمسة المدرس السريعة وعناصره الفنية المشبعة في عالم افتراضي، وشديد الصلة في الوقت نفسه بالواقع اليومي والسياسي الذي عبّر عنه، كذلك تأخذنا أعمال الفنان الجزائري «محمد اسياخ» إلى عوالمه التشكيلية المجبولة بالحزن والألم، وتحملنا الجزائرية «بايا» في صياغاتها الفطرية، إلى عوالم مشغولة بروح الطفولة والألوان المشبعة بالضوء. وبين أعمال إبراهيم الصلحي وضياء العزاوي الغرافيكية والتصويرية وقدرتهما على ابتكار صياغات تكوينية موهنة في انزياحها الشعري وفي تماسكها الشكلي، وبين جدران شاكر حسن آل سعيّد، وتجلياتها الصوفية العميقة التي تتخذ من الإيغال في تفاصيل الزمن حدّ استحالتها

(اليمين) الخياطة، ١٩٧٤، زيت على خشب مضغوط، ٩٤,٥ × ٩٤,٥ سم

يا سماء الشرق

إسماعيل الرفاعي يشرح أهمية المعرض والمضامين التي يحاول إبرازها.

يا سماء الشرق..
تلك التي ترين عباءتها على فيوض وإداعات وأحلام ورؤى.
يا سماء الشرق..
تلك التي شهدت دونها تواريخ حافلة بالمجد،
وتواريخ حافلة بالمرارات،
يا سماء الشرق..
تلك التي قُطرت من عليها أسطورة الخلق الأولى،
ونقشت على ألواح الزمن أبجديتها الأولى.

وربما يحيلنا عنوان هذا المعرض «يا سماء الشرق»، إلى حالة الافتتان بصورة الشرق التي غمرت شمسها الأرض كلها ذات مجد، ويدعونا إلى استحضار تلك الصورة، كعلامة نضيء بها أرواحنا في غمار المرحلة التي نعيشها الآن، بكل ما تحمله من انكسارات وتحديات، وبكل ما شهدته من تجليات إبداعية، حاولت التعبير عما كان يمر تحت هذه السماء، من أحداث وتطلعات وهواجس كانت تعصف بالعالم العربي.

ولعل هذا المعرض يمثل فرصة استثنائية للاطلاع على أهم رموز تلك المرحلة التي شكلت ملامح الفن التشكيلي العربي في القرن العشرين، وجسدت عبر نتاجات مبدعيها ما عرف بـ «بالحدثا العربية»، والتي حاولت أن تخلق منجزاً بصرياً يعبر عن الحراك الثقافي والإبداعي آنذاك، ويتماهي في مضامينه مع المحاولات الأولى للإبداع نهضة عربية تستفيد من المنجز الفني العالمي، وتصوغ هويتها الفنية الخاصة في الوقت نفسه.

وقبل أن نحاول مقارنة تلك الأعمال، لا بد لنا أن نقف عند التحديات التي جابهت الحدثا العربية في إطارها التشكيلي، بوصفها جاءت محاكاة للحدثا الغربية التي كانت قد أنجزت من قبل مشروعا الحدثا وبلورت ملامحه واستطاعت أن تحدث القطيعة مع التقاليد الكلاسيكية القديمة، والتي كانت إحدى بواعث السعي الغربي في إحداث التغيير وتكريس تلك القطيعة التاريخية الحاسمة، وتأكيد مفاهيمها في البحث عن الكشف والمغايرة والتجديد.

وقد جوبهت الحدثا التشكيلية العربية، بالكثير من التشكيك والرفض، إزاء دعوات الأصالة والتمسك بالجذور والإرث الجمالي الخاص، وغيرها من المفاهيم التي أسفرت بدورها عن إيجاد تعابير جمالية تبنت هذه الدعوات، وتبلورت على شكل تيارات «حرفوية»، وأخرى حاولت استلهاهم رموز وعناصر الفنون الإسلامية في أعمالها الفنية.

(اليمين) الرقص على الشاطئ، ١٩٨٤، أكريليك وألوان شمع على خشب، ٤٤ × ٣٣,٥ سم

شكر وتقدير

تتقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشكر والتقدير لكل الداعمين والرعاة والشركاء الاستراتيجيين:

الرئيس والراعي

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

الرئيسان الفخريان

سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان – سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان

مستشارو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

معالي صقر غباش
معالي خلدون المبارك
سعادة د. زكي أنور نسيبة
سعادة محمد خلف المزروعي
سعادة نورة الكعبي
سعادة رزان المبارك
سعادة ريم الشمري
سعادة د مهى تيسير بركات
الشيخة نور فاهم القاسمي
الأميرة أيرينا ويتجينشتاين
السيد إيان ستوتزكر، CBE
السيد تيرنس ألن
السيد سعيد البلوشي
السيد سالم الإبراهيمي
السيدة ماري كورادو
السيد بشير الحسكوري
د. فراوكة هيرد بي
السيد محمد عبد اللطيف كانو
د. شيخة المسكري
السيدة زهرة المسعود

المستشار القانوني:

السيد ريموند مرقدي، Jurisgulf

المساهمون

القيّمة
سهيلة طقش

محرر اللغة العربية:
سامح كعوش

محررة اللغة الإنجليزية:
ليزا بول – ليتشجار

الترجمة العربية/الإنجليزية:
اسكندر شعبان وشريكته للخدمات الإعلانية
سامح كعوش
محمد زين

المساهمون

سليم البهلولي، مرشح دكتوراه
شربل داغر، دكتوراه
الكسندرا ديكا سيجرمان، مرشح دكتوراه
سمر فاروقي، مرشح دكتوراه
بن عمار مدين
إسماعيل الرفاعي
الدكتورة سارة روجرز
أماندا سميث

التصوير الفوتوغرافي

بونهامز
كابيتال دي استوديو
نيكولو كوراديني
كريستيز
منصة الفن المعاصر
ميم جاليري
غاليري المرسى
جام آرت

تصميم الكتاب

وي آر ثوت فوكس

شكر خاص لـ «ميم جاليري» و«معهد النور للفنون الشرق أوسطية»

جدول ورش العمل

جلسات الحوار

تتضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية تتمحور حول احتفالية اليوم العالمي للمتاحف ودور مقتنيات الفنون في الارتقاء بذائقة المجتمع، يرجى الحجز عبر البريد الإلكتروني: education@admaf.org.

الأربعاء ٢٨ مايو ٢٠١٤، الساعة ٦:١٥ – ٧:١٥ مساءً
سلطان سعود القامسي (مؤسسة بارجيل للفنون) مع ماثيو سانسوم (أبوظبي كلاسيك أف أم).

الأربعاء ٤ يونيو ٢٠١٤، الساعة ٧ – ٨ مساءً، الغاليري بقصر الإمارات
الفنان التشكيلي علي العبدان مع سامح كعوش (مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون).
بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

الاثنين ١٦ يونيو ٢٠١٤، الساعة ٧ – ٨ مساءً، الغاليري بقصر الإمارات
منال عطايا (هيئة متاحف الشارقة)، مع سعيد سعيد (صحيفة ذا ناشيونال).
بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي

ورش العمل للأطفال

الدعوة عامة، يرجى الحجز عبر البريد الإلكتروني: education@admaf.org.

السبت ٧ يونيو (الساعة ٤ – ٣:٥٠ عصرًا)

الألوان المائية والرسم

للأطفال ما بين الثلاث والست سنوات من العمر، تسهم ورش العمل الفنية في تعريف أساسيات فن الرسم وتحفيز الأطفال على إتقان تقنيات الرسم والعمل بالشمع، مستمدين إلهامهم في ذلك من الأعمال التشكيلية المعاصرة، وظلالها اللونية وخطوطها، عبر استخدام الألوان المائية والباستيل لإنشاء تصميم مستمد من البيئة المحلية للخليج العربي، إلى جانب محاكاتهم للأعمال الفنية التي يتضمنها المعرض.

ورش العمل للمدارس

تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون سلسلة من ورش العمل بإشراف بسام السيللاوي وميسون مصالحة.

ورشة الخط الكوفي، الثلاثاء ٣ يونيو، الثانية عشرة من العمر وما فوق (الدعوة خاصة)

ورشة رسم الضلي الإماراتي، الأربعاء ٤ يونيو، الخامسة عشرة من العمر وما فوق (الدعوة خاصة)

ورشة رسم الجدارية، الثلاثاء ١٠ يونيو، الثامنة من العمر وما فوق (الدعوة خاصة)

ورشة فن الطباعة، الأربعاء ١١ يونيو، الثانية عشرة من العمر وما فوق (الدعوة خاصة)

رسالة القيّمة

«دعاء الشرق» قصيدة ألّفها الشاعر محمد حسين اسماعيل عام ١٩٥٣، ودخلت آلاف البيوت العربية دون استئذان. خلال الأعوام القليلة اللاحقة، بعدما لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. تسلط هذه القصيدة الضوء على الخصائص المشتركة لروح العروبة وترمز لها بسما مجازية تظلل الشعوب العربية. تم بث الأغنية على أثر إذاعة «صوت العرب» المصرية التي أنشئت أوائل خمسينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسرعان ما ذاعت لدى الجمهور العربي حتى غدت بمثابة نشيد عروبي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، أصبحت المشتقات اللغوية لكلمتي «الشرق» و«المشرق»، المستخدمة في وصف البلاد المأهولة بالعرب، موضع تساؤل وانتقاد باعتبارها مصطلحات تدل على التعصب وترتبط بالاستعمار الذي ساد القرن العشرين. ومن غير الوارد طبعاً أن يحمل اسم هذا المعرض - سماء الشرق - أي دلالات جغرافية لتوصيف المناطق التي قطنها أو يقطنها العرب. على العكس تماماً إنه يهدف إلى تقديم مثال من تاريخ العرب المعاصر عن نتاج ثقافي شكل هوية مشتركة وحدت تحت مظلتها مجتمعات متباينة وشعوباً بأكملها.

تنوعت الأساليب التي استخدمها الفنانون العرب المعاصرون بين توثيق حياة الناس والطبيعة، والتعبير الفني عن مواقف اجتماعية وسياسية نافذة، والخوض في أمور لاهوتية، والسرد الفني لقصص وقضايا شاعرية وشخصية. واستجابة للدعوة التي حملها نشيد «دعاء الشرق» في طياته لصون الذاكرة الجمعية، سعى الفنانون العرب في القرن العشرين إلى التمعن في تراثهم وإعادة النظر في تاريخ شعوبهم بسياق التطورات العالمية المعاصرة. لقد تناولوا مفاهيم الهوية العربية، متأثرين بتطور حركة الحداثة الأوروبية وأعمال عمالقة الفن، أمثال هنري ماتيسي، وويليام دي كونينغ، وأنتوني تابيس، وغيرهم. ولا يتقيد المعرض بأسلوب فني أو فكري واحد، بل يقدم طيفاً واسعاً من الأعمال الفنية الفردية التي تجمعها علاقات وروابط عديدة. وهي رغم الفاصل الزمني والجغرافي بينها، تتناول في الغالب قضايا متشابهة بأساليب متقاربة، وتتقاسم روحاً مشتركة.

سهيلة طقش

القيّمة في مؤسسة بارجيل للفنون

عن مؤسسة بارجيل للفنون

تعد "مؤسسة بارجيل للفنون"، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مبادرة مستقلة تهدف إلى إدارة وحفظ وعرض مجموعة مقتنيات سلطان سعود القاسمي الفنية الشخصية.

«مؤسسة بارجيل للفنون» تسعى جاهدة لتشجيع الحوار البناء ورفع الوعي لدى الجمهور حول أهمية الفن بالنسبة للمجتمع.

وترنو المؤسسة إلى المساهمة في دعم حركة التطور الفكري على الساحة الفنية الخليجية عبر اقتناء تشكيلة متميزة من الأعمال الفنية وعرضها أمام الجمهور في الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى "مؤسسة بارجيل للفنون" أيضاً إلى توفير منبر عام لتمكين الجمهور من تبادل وجهات النظر والتحاور النقدي حول الفن الحديث والمعاصر، مع التركيز على الفنانين المتشعبين بالثقافة العربية حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة جاهدة على توفير مورد ثري للمعلومات حول الفن الحديث والمعاصر على الساحتين المحلية والعالمية، عبر استضافة المعارض، وإعارة الأعمال الفنية للمنتديات الدولية، وإصدار المطبوعات الورقية والمنشورات الإلكترونية، وإبتكار البرامج التفاعلية لعامة الجمهور.

Visit www.barjeelartfoundation.org

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تؤمن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالدور الكبير للفنون التشكيلية في تعزيز الطموح وترسيخ قيم الهوية الثقافية، وقد عملت طوال ١٨ عاماً منذ تأسيسها، على الاحتفاء بالتنوع الذي يميز التعبير الفني معتمدةً الفنون التشكيلية أداةً للارتقاء بدورها الرائد في قطاعات حيوية كالـتعليم، الصحة، الرعاية والتنمية المجتمعية، وسعيًا منها لرعاية وتنمية المنجز الفني كمحفز رئيسي في النهضة الثقافية.

وتسهم من خلال مبادرة «رواق الفن الإماراتي» في دعم منجز الفن التشكيلي في الإمارات والتعريف به عالمياً، عبر تقديم الاستشارة الفنية، الدعم والمنح، أعمال التكليف الحضري وتنظيم المعارض الفنية، إضافة إلى مكتبة إلكترونية توثق تجربتهم ومنجزهم.

كما تطلق المجموعة العديد من مبادرات تعليم الفنون وتكريم الإبداع واحتضانها لدى طلبة المدارس والجامعات مثل «أساليب الرؤية»، و«جائزة كريستو وجان كلود» وغيرها، إسهاماً منها في إلهام الجيل القادم لاكتشاف وصقل مهاراتهم الإبداعية ومواهبهم، كما تعمل على تعزيز التنمية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع وهيئاته الفاعلة.

وتستخدم المجموعة الفنون التشكيلية لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية وخدمتها، فعبر معرض «تعايير صامتة» بالتعاون مع مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر، تعزز المجموعة دور الفنون في تأهيل الضحايا واستعادة ثقتهن بأنفسهن، وعبر مبادرة «دار البر والفنون» تتيح المجموعة فرصة التعبير الفني للأطفال الأيتام، صقلًا لمواهبهم وتعزيزاً لميولهم الفنية.

منذ العام ٢٠٠٨، قُدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون العديد من المعارض وأعمال التكليف الحضري لكبار الفنانين التشكيليين، كنجاء المهداوي (تونس)، ضياء العزاوي (العراق)، برونز تانافولي (إيران)، آدم حنين (مصر)، رشيد قريشي (الجزائر)، وحسن المسعود (العراق)، وفي العام ٢٠١٣، قُدمت ضمن احتفالية مهرجان أبوظبي بعقد من التميز، معرض «٢٥ عاماً من الإبداع العربي» لأول مرة في المنطقة العربية، بالشراكة مع معهد العالم العربي في باريس، كما قُدمت المجموعة هذا العام عمل التكليف الحضري «أصداء الصحراء» ومعرض «رؤى صوتية» للفنان الأمريكي الرائد بيل فونتانا، ونُظمت بالتزامن مع هذه المعارض فعاليات إصدار الكتب الخاصة بالمعارض، والجولات التعريفية للجمهور والزوار، وورش العمل، بواسطة الفنون التشكيلية، تسهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للفنانين الإماراتيين، والمجتمع الإماراتي والمقيم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.admaf.org

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

كلمة

من دواعي اعتزازنا أن تشارك مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون متاحف العالم والمؤسسات التي تعنى بالتراث، الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ٢٠١٤، تلك المبادرة العالمية المميّزة التي تبرز أهمية هذه المؤسسات الحيوية في تعزيز حوار الثقافات، وتذكرنا في كل عام بالدور الفريد للمتاحف في عالم اليوم.

المتاحف توثق ذاكرتنا الجمعية وتحميها، وهي منصات إبداعية تضمن أن تسهم دروس الماضي في بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، كما تساعدنا على التواصل مع هوياتنا الثقافية بينما نستكشف الروابط الإنسانية التي تجمعنا وتوحدنا.

إننا نسعى في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لتسليط الضوء هذا العام، بالشراكة مع مؤسسة بارجيل للفنون، على التاريخ الرائع لنهضة فن التشكيل بعيون كبار فناني العالم العربي من القرن العشرين. وأود هنا أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لسلطان سعود القاسمي لإدراكه أهمية الاقتناء وتوثيق روائع مقتنيات الفنون للتاريخ، بكل إلهام وشغف، ساعياً للتعريف بأشكال التعبير الفني العربي.

يبرز معرض «يا سماء الشرق: من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون» هدفاً تتشارك المؤسسات فيه، ألا وهو خلق منصات رائدة تسهم في الارتقاء بوعي المجتمع وتقديره للفنون التشكيلية. أتمنى لكم تجربة اطلاع واستمتاع.

هدى الخميس كانو
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

كلمة

يسعدنا التعاون مع «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم هذا المعرض واسع النطاق الذي يرنو إلى سبر أغوار الفن العربي في القرن الماضي. ويمكن للناظر إلى الأعمال الفنية المعروضة أن يستشف التنوع الكبير في الموضوعات التي شغلت فناني العالم العربي طوال المائة عام المنصرمة، وأن يلمس ويرى العلاقات الوطيدة بين النتاجات الثقافية في مختلف الأمصار على مر العقود.

ويحدوني الأمل في أن يوقد معرض «سماء الشرق» جذوة حوار أشمل حول الفن العربي وأن يلقي الضوء على أعمال رواد الفن في المنطقة، والذين لا يزال بعضهم مستمراً في العطاء والإبداع حتى يومنا هذا. تحاول مجموعة الأعمال التي يحتضنها المعرض، وتغطي أكثر من ١٢ بلداً في قارتين، توجيه الأنظار إلى هوية مشتركة هي الأمة العربية، فيما تثرى ذائقة الجمهور العريض للفنون البصرية.

وأشكر سعادة هدى الخميس كانوا على تأسيس هذه المنصة الثقافية العامة متعددة الأوجه، التي تفيض إلهاماً بفضل رؤيتها المستنيرة وحرصها الشديد على الارتقاء بالمشهد الإبداعي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأتمنى أن ينجح المعرض في حفز حب الاستطلاع لدى الجمهور، وأن يشجعهم على الغوص في أعماق حركات فنية محددة، أو فنانين بعينهم، أو أحداث تاريخية لافتة جاءت في سياق المعرض.

سلطان سعود القاسمي
مؤسس «بارجيل للفنون»

كلمة

كل يوم يمكن أن يكون يوماً عالمياً للمتاحف، إذا زار كل فرد منا طوال حياته، كل متاحف العالم التي يبلغ عددها ٥٥ ألفاً، لم يكن الإغريق القدماء، وهم السباقون إلى تخصيص أماكن لتذكاراتهم، ليتصوروا أن هذه الأمكنة (المتاحف) ستكون مصدر جذب لجمهور غفير في يومنا الحالي.

إننا ندرك أن كل فرد من أبناء الجاليات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي من بلد فيه متاحف، مضافاً إلى ذلك العدد الكبير للمتاحف في الدولة، هذه المتاحف التي تنمو بالتوازي مع النهضة التي تشهدها دولتنا، وهي ترسخ مكانتها العالمية مؤكدةً على دور المتاحف في ترجمة رؤيتها الثقافية وتقدير الفنون.

ولا يكون احتفالنا باليوم العالمي للمتاحف إلا ترجمةً لإيماننا الراسخ بأهمية الحفاظ على كنوز الفكر الإنساني وروائع التراث المادي والمعنوي للبشرية جمعاء، لهذا، نقدر عالياً تعاون مؤسسة بارجيل للفنون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في تنظيم معرض «يا سماء الشرق: من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون»، ونقل نفائس الأعمال الفنية لعرضها في قصر الإمارات في أبوظبي. إن جهد مؤسسة بارجيل للفنون، في الحفاظ على مقتنيات الأعمال الفنية جهدٌ نقدره ونثمنه عالياً، ترجمةً لرؤيتها الثقافية في حفظ الموروث الثقافي وإرث الفنون العريق، وإنني أشيد بالدور الرائد لسلطان سعود القاسمي، الذي يتيح لنا متعة الاطلاع على أعمال ٤٨ فناناً تشكيمياً من ١٢ دولة عربية، يوثقون لأكثر من قرن من منجز فن التشكيل العربي.

إن المؤسسة تسهم إسهاماً كبيراً في التعريف بمنجز فن التشكيل، ودعم الفنانين التشكيليين العرب، عبر عرض أعمالهم للجمهور، وإن عرض أعمالهم في أبوظبي اليوم، يترجم روحية وشعار احتفالية اليوم العالمي للمتاحف، تعزيزاً للروابط التي توئقها المقتنيات الفنية.

يهدف معرض «يا سماء الشرق: من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون» إلى توثيق الروابط بين الثقافات، البلدان، الموضوعات الفنية، والتقنيات الإبداعية، والميول والاهتمامات، اختصاراً، إن المعرض يعيد تعريفنا بالماضي العريق عبر رؤى ثقافية تسلط الضوء على كنوز الإبداع التي تركها الأقدمون لنا، وهنا أستعيد مقولة لفيليب دي مونتبييللو، المدير السابق لمتحف متروبوليتان نيويورك، «إن المتاحف هي ذاكرة الإنسانية»، لأؤكد على أن مقتنيات الأعمال الفنية التي يتضمنها المعرض، ستحفز ذاكرتنا، وتحثنا على الاكتشاف، وتحلق بمخيلتنا بعيداً، فهذه المقتنيات تجسد المعرفة والإبداع الفني. أشكر سلطان سعود القاسمي ومؤسسة بارجيل للفنون، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لما يبذلونه من دور هام في خدمة الفنون وحوار الثقافات على أرض دولتنا الحبيبة، وأرحب بكم في معرض «يا سماء الشرق» متمنياً لكم تجربة اكتشاف ممتعة.

نهيان مبارك آل نهيان
رئيس وراعي
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

معرض «يا سماء الشرق»

من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون
يوم المتاحف العالمي ٢٠١٤

www.admaf.org

الشريك الإستراتيجي

Strategic Partners

