

NUJOOM

CONSTELLATIONS OF ARAB ART
FROM THE FARJAM COLLECTION

نجوم

كوكبة من الأعمال الفنية العربية
من مجموعة فرجام

TABLE OF CONTENTS

COLLECTOR'S STATEMENT	8
FORWARD BY MONA KHAZINDAR	11
FORWARD BY ROSE ISSA	16
INTRODUCTION	18
ARTISTS	
MAHMOUD SAID	22
ADAM HENEIN	26
MAHMOUD MOUKTAR	30
MOHAMMAD NAGHI	32
RASHID KORAICHI	34
PAUL GUIRAGOSSIAN	36
FATEH MOUDARRES	40
MONA HATOUM	44
NJA MAHDAOUI	48
ALI OMAR ERMES	52
AHMED MOUSTAFA	54
FAISAL SAMRA	58
HASSAN HAJJAJ	62
YOUSSEF NABIL	66
WALID RAAD	68
HALIM AL KARIM	70
LALLA ESSAYDI	74
CHANT AVEDESSIAN	76
MARWAN	78
SAFWAN DAHOUL	80
ABDULNASSER GHAREM	82
LARA BALADI	86
EMNA MASMOUDI	90
FADI YAZIGI	92
KHALED AL-SAAI	94
LAMIA NAJI	96
KHALED BIN SLIMANE	100
SUSAN HEFUNA	104
ADONIS	108
MAITHA HURAIZ	112
LAMYA GARGASH	114
ABDUL QADER AL RAES.....	116
AYMAN BAALBAKI	124

The Hafiz Foundation

The Hafiz Foundation was founded in 2008 to support outstanding initiatives within the visual arts, with a special emphasis on the greater Middle East. With the city of Dubai as its base, the Foundation aims to become a centre for the production, preservation and promotion of the arts at large. At the heart of the Foundation’s goals is the development of educational opportunities for disadvantaged youth. Also central to the Foundation’s mission is serving younger artists from the Middle East, students, scholars, curators, and art enthusiasts.

As a partner to both local and international cultural initiatives, the Foundation’s recent activities include having supported the founding of the award-winning Middle Eastern arts magazine Bidoun, support for local arts education programmes, as well as the organization of a series of exhibitions of selected works drawn from The Farjam Collection.

"مؤسسة حافظ"

تأسست "مؤسسة حافظ" في عام 2008 لدعم المبادرات الريادية والتميزِة في مجال الفنون البصرية، وهي تولي اهتماماً خاصاً لمنطقة الشرق الأوسط. وتتخذ "مؤسسة حافظ" من إمارة دبي مقراً لها، وهي تسعى أن تكون مركزاً متميزاً في مجال إنتاج الأعمال الفنية والإبداعية وصونها وترويج الفنون بشكل عام. ومن أهم أهداف المؤسسة توفير الفرص التعليمية لجيل الشباب ممن لا تمكنهم ظروفهم من الحصول على العلم. كما تعمل المؤسسة على دعم الفنانين اليافعين والواعدين بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الطلبة والباحثين والقيمين على الأعمال الفنية وعشاق الحركة الإبداعية عامة.

وتعد "مؤسسة حافظ الخيرية" شريكاً رئيسياً في إطلاق المبادرات الثقافية المحلية والدولية، وقد شملت نشاطاتها مؤخراً دعم تأسيس مجلة "بدون" الدورية المختصة بفنون الشرق الأوسط، وكذلك دعم البرامج التعليمية الفنية المحلية، وتنظيم سلسلة من المعارض التي تعرض نخبة من الأعمال المختارة من "مجموعة فرجام".

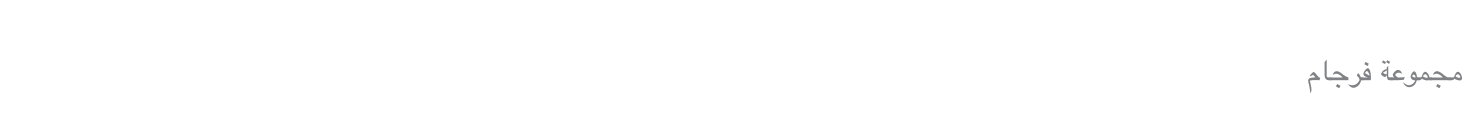

The Farjam Collection

The Farjam Collection is one of the most impressive privately owned collections in the world today. The Islamic section of the collection spans the entire history of Islam, bringing together items produced throughout the vast region between Andalusia and Mughal India. Its treasures include Quranic manuscripts, miniatures and illustrated books on science, mathematics and poetry, as well as finely-decorated metalwork, lacquer, glasswork, tiles, glazed pottery, woodwork, textiles, coins, jewelry and fine carpets. The modern and contemporary section of the collection includes works in a wide range of media by international masters such as Picasso, Braque, Renoir, Matisse, Miro, Leger, Giacometti and Basquiat. The Collection also holds one of the foremost collections of modern and contemporary art from the Middle East, including pivotal works by Moshiri, Ehsai, Al Rais and Moustafa.

Viewings of selected works from the collection are available free to the public through a series of curated exhibitions held at The Farjam Collection at the Dubai International Financial Center in Dubai. A programme of educational events offers audiences the opportunity to learn more about the works on view and the context in which they were produced.

The Farjam Collection at the DIFC is a non-profit, non-governmental institution generously supported by the Hafiz Foundation.

مجموعة فرجام

تعدّ "مجموعة فرجام" من أكثر المجموعات الفنية الخاصة غنيً وتنوَعاً على مستوى العالم. ويضم قسم الفنون الإسلامية فيها نخبةً من القطع الفنية الفريدة والنادرة التي تعود إلى عهود الإسلام المختلفة. وتشمل المجموعة أعمالاً تاريخيةً من المنطقة الشاسعة الممتدة بين إسبانيا في العهد الأندلسي وإمبراطورية المغول في الهند. وتشمل كنوزها نسخاً من القرآن الكريم، ومخطوطات أثرية، وكتباً مصورة في العلوم والرياضيات والشعر؛ ولوحات ومُمنمات؛ ومشغولات معدنيّة مزخرفة؛ ومشغولات مطلية؛ ومشغولات زجاجية، وقطعا فخارية مصقولة؛ ومشغولات خشبية، ومنسوجات مختلفة؛ وقطعا نقدية معدنية؛ ومجوهرات؛ وقطع السجاد الفاخر.

يضم قسم الفنون المعاصرة في "مجموعة فرجام" أعمالاً خالدةً بمختلف الوسائط لكبار الأساتذة العالميين من أمثال بيكاسو، وماتيس وبراك، وريينوار، وماتيس، وميرو، وليجيه، و جياكومتي، وباسكيات. كما تشتمل مجموعة فرجام على واحدة من أهم مجموعات الفن الحديث والمعاصر من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أعمال لفنانين بارزين من أمثال مُشيري، وإحسائي، وتنافولي، والرئيس، ومصطفى.

تتوفر إمكانية مشاهدة أعمال مختارة من "مجموعة فرجام" في مركز دبي المالي العالمي ضمن سلسلة متجددة من المعارض التي تدار بإشراف خبراء مختصين. وتقدم المجموعة برامج تثقيفية مجانية لتوفير الفرصة للتعرف على الأعمال الفنية المعروضة وتاريخها ومصدرها.

مجموعة فرجام في مركز دبي المالي العالمي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، وهي تحظى بدعم سخي من مؤسسة حافظ.

منذ فجر الحضارة إلى يومنا هذا، كان العالم العربي تربة خصبة أنجبت العديد من الفنانين الموهوبين بمن فيهم الرسامين والفخارين والموسيقيين والشعراء. واليوم، تعود المنطقة العربية، وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إرساء مكانة متميزة لنفسها كواحد من أبرز اللاعبين في الساحة الفنية العالمية. وساهم الدعم الكبير لحكومة الإمارات والعائلات الحاكمة إضافة إلى النمو الذي شهدته المؤسسات غير الربحية في تشريع أبواب الفرص التعليمية وتسهيل وصول شرائح كبيرة من الجمهور للأعمال الفنية الراقية. ومن خلال دورها في تعزيز الفن كمهنة، لعبت هذه المؤسسات دوراً محورياً في تشجيع أصحاب المواهب الصاعدة على اقتحام مجال الفن وإثراء فضاءاته.

وكانت رؤية جمهور مجموعة فرجام وهو ينمو ويتسع مبعثاً للراحة في النفس، ويسرني الآن أن أقدم باقة منتقاة بعناية من أجمل نماذج الفن العربي التي تحتويها مجموعتي. هدف هذا المعرض يتمثل في تقديم صورة شفافة لعدد من الفنانين الذين دفعتني قصصهم وأعمالهم وطاقاتهم ومخيلاتهم الإبداعية إلى النظر من زاوية جديدة للعالم. وتسعدني دعوتكم إلى الاحتفاء بإبداعات هؤلاء الفنانين وبما يمثلونه من إشعاع حضاري للعالم العربي.

فرهاد فرجام

From the birth of civilization to the present day, the Arab world has produced a multitude of gifted artists, from painters and potters, to musicians and poets. Today, the region, and the UAE in particular, is at the forefront of major developments in art and culture internationally. The strong support of the governments and the ruling families, as well as the flourishing of non-profit institutions, have all increased access and opened up educational opportunities to a wide range of audiences. By recognizing art as a career, foundations and educational institutions have also encouraged new practitioners to enter and enrich the field.

It has been very rewarding to see our audiences at The Farjam Collection grow and diversify, and it is a great personal pleasure and satisfaction for me to share with them a selection of Arab art drawn from the collection. This exhibition is a candid overview of some of the artists whose stories, energies, and imaginations have made me think in new ways about the world around us. I invite you to join me in celebrating their achievements and the region's radiance for which they speak.

Farhad Farjam

Exhibition: Nujoom, or the Light of Intelligence.

Over thirty works from The Farjam Collection have been brought together in an exhibition of modern Arab art entitled: *Nujoom*, “Constellations”, a beautiful title with a classical resonance, which is not necessarily in consonance with “current trends” and even more with certain aspects of the artworks that “manifest counter-culture”. However, this selection gives a panorama of Arab modern art of the last half century and mainly of the three styles of its expression that have marked its history: figurative expression, conceptual expression and the variations of calligraphy. Furthermore, neither are the new mediums absent, nor are women artists neglected. Impertinent and provoking, they take the place that was not given to them: where they should be mute: they shout; where they are supposed to be invisible and submitted, they make the feminine body, suggested, transformed, or even denied with irony, the very subject of their creations.

Be it as it may, praise must be given to the light of intelligence that guided the selection of these works, for this beautiful choice makes us surmise the long parabola, which unites modern painting to contemporary creation. The exhibition also includes the works of two Egyptian pioneers of easel painting: the masters, Mohammad Naghi (*The daughter of Abd el-Rassul*, 1939), and Mahmud Saïd (*Laundry at Kobba*, 1920), the first influenced by the school of Montparnasse, and the second faithful to the school of French impressionism of the 19th century, and whose works, quite anterior to all those that are presented in the exhibition, give historical depth to this event. But is it not Egypt that hosted as early as 1938, at the instigation of the group, *Art and Liberty*, founded by the poet George Henein and the surrealist painter Ramses Younan, the first exhibition of modern art?

The figurative painters of the exhibition are at the same time the founding fathers of this movement, that is to say Palestinian-Lebanese, Paul Guiragossian (Jerusalem, 1926 - Beirut 1993) and Syrian Fateh Mudarres (1922-1999), both neighbors, both contemporaries, both leaders of young Arab art of the 1950s. *Festivities* (1986), by Paul Guiragossian is a magnificent canvas, so much for its drawing as for its very joyful association of colors. The painting represents his major preoccupations: his love for simple people, his meditation on the symbolism of vertical lines – whilst conveying rhythms and essences of the human body – his preference for “simplified” representation, where the figures, without volume, without shadows, without features, become signs of the universal. *Farewell to the Gods in Beirut* by Fateh Mudarres, a composition in four panels, in which are crammed, in disorder, a multitude of brown colored idols with massive heads, also plays on the blind representation of faces. Here the artist underlines grossness, brazen indifference to human destiny and consequently to the vanity of cults, in which they are worshipped. Fateh Mudarres’ pictorial style suggests a possible influence by Mesopotamian statuary.

This simplification of lines, inspired by antique heritage, is dominant in all the works of the Egyptian sculptor, Adam Henein. Today aged around eighty years old, he is one of the major artists of this exhibition as well as a founding figure of modern Arab sculpture. Permeated with references to Pharaonic art (as well as to the granite rocks of Aswan modeled by nature), the work of this renowned artist, is never lacking humor, life and childlike naivety. This miraculous balance between opposite characters, hieratic on the one hand and gaiety on the other – signs the work of a master. We find these exquisite qualities in the five small bronzes of The Farjam Collection and mainly in the *Owl*, and in the two effigies representing, on the one hand the famous *Sheikh el-balad* of the museum of Cairo (here in a dressed version), and the other, the singer Oum Kalthoum, with her *mandeel* (handkerchief). These two guardian genies have become under the fingers of the sculptor, forever devoted to the happiness of Egypt.

The figurative vein is also mirrored by the Syrian Marwan Qasab Bachi (born in Damascus, in 1934). Marwan made his career in Germany – where he lives and works. This explains the expressionism of his style which is influenced by the Northern European schools of the beginning of the 20th century. His physical representations, face or body, are imprinted with a tragic convulsion (“beauty will be sad or will not be” said André Breton). Nearer to us, the skillful works of Safwan Dahoul (born in 1961, in Hama), demonstrate the extent to which figurative art continues to recruit adepts. In his work representing the feminine nude, large bodies are represented by a dégradé of browns that confer them with a surrealist statue-like volume.

The new trends of conceptual art are present in several artworks in the exhibition. In *Destination X* by the Lebanese, Ayman Baalbaki, a car overloaded with baggage is leaving to nowhere, a fate reserved to a forth of today’s habitants of the planet. In her monumental banner *Over my dead body*, Palestinian Mona Hatoum protests against the violence made to the bodies by the robotized soldiers. *Familial series* in which the young Emirati, Lamyra Gargash photographs’ depicts one star hotel lobbies with their doubtful luxury, are variations on the theme: hotel room – essential emptiness. Several artists in the exhibit recreate Orientalist *mises-en scène*: Hassan Hajjaj (*Odalisque*), Lalla Essaydi (*Silence of the sought*), Maitha Huraiz (*Behind closed doors*). Thirty years ago, when Edward Saïd published his thesis, we would have seen, and quite justly, an accusation of western bias. However, today this critique is addressed to the very societies, where these scenes take place.

The third genre and theme brilliantly illustrated in the exhibition is that of calligraphy – the private garden of Arab art and thought. Calligraphy is a fundamental subject for the Muslim world because it is in charge of reproducing, with clarity, the Koranic message. It has been invested, from the 9th century, with an inexhaustible and mysterious religious dimension. Many letters and many stars ensure the passage between the world of the Creator and the material world, here below. One can insist on the

symbolic reach of their shapes, the importance of spacing, of their slants, of their lengths. Every detail has a meaning. In modern Arab art, around the 1960s, calligraphy, removed from its religious context became for painting theorists an undeniable factor of identity – the Western World does not possess this treasure. In Iraq, Egypt, Syria and Morocco, these schools of painting, founded on the exploration of the calligraphic sign, sprang up and flourished. We shall not retrace here the meanders of this history, but will only note that the integration of graphic writing continues, quite justly, to inspire artists and continues to appear in two forms: that of liberty and of apparent rapidity, and that of mathematical precision that confers to the letter Pythagorean virtues. This first category includes the rebellious graffiti of the Egyptian Fathi Hassan, and the mystical inscription and Sufi compositions of the Algerian, Rachid Koraichi. The partisans of precision are of course the Egyptian master, Ahmed Moustafa. Educated as a geometrician, he synthesized in a remarkable thesis the results of his research. Between these two poles are gracefully inserted the charming compositions of Ali Omar Hermes, born in Libya and yet another great master, those of the Syrian Khaled Al-Saai, and those of the young Emirati Abdul Qader Al Raes, as well as the poet Adonis’ manuscript pages over which floats stones and leaves.

Mona Khazindar

Responsible for exhibitions and collections in the Museum of the Arab World Institute

معرض نجوم أو عقل نير

أكثر من ثلاثون عملاً من مجموعة فرجام اجتمعت في معرض للفن العربي المعاصر بعنوان " نجوم: كوكبة من الأعمال الفنية العربية"، وعلى الرغم من شاعرية عنوان المعرض وصداه الكلاسيكي غير المتوافق بالضرورة مع «الاتجاهات الحالية» وحتى مع بعض الأعمال الفنية المشاركة والمتصادمة مع واقعها، إلا أن هذه المجموعة من الأعمال تعطي صورة بانورامية عن الفن العربي المعاصر في الخمسين عاماً الماضية، وتوضح بشكل رئيسي أنماط التعبير الفني الثلاثة التي ميزت هذه الفترة التاريخية وهي: التعبير التصويري، والتعبير النظري، واختلافات مدارس الخط. كما يتميز هذا المعرض بوجود مجموعة من الوسائط الفنية الجديدة وحضور أنثوي لافت من خلال مجموعة من أعمال الفنانات اللواتي يشاركن بأعمال مستفزة تطالب بفسحة الضوء التي لم تعطى لهن، فهنَ يصرخن في الفسحة التي قدر لهن فيها الصمت، ويقمن بتشكيل الأجساد الأنثوية واجتراح الحلول والتغيير في المجتمعات التي تعاملهن بالتهميش وتطالبهن بالخضوع.

ومن هنا لا يسعنا إلا توجيه المديح للعقل النير الذي كان وراء الاختيار الذكي لهذه الأعمال، لأن هذا الاختيار بحد ذاته يختصر الجسر الطويل الذي يربط بين لوحات فترة الحداثة والأعمال الإبداعية المعاصرة. فالمعرض يتضمن أعمال اثنين من رواد الرسم المصري: محمد ناجي صاحب لوحة (ابنة عبد الرسول، 1939) والذي تعكس أعماله تأثره بمدرسة مونبارناس، ومحمود سعيد صاحب لوحة (الغسيل في القبة، 1920) الذي كان وفيأ على الدوام للمدرسة الانطباعية الفرنسية في القرن 19. ولا شك أن وجود أعمال هذين الأستاذين التي تعتبر سابقة لعصرها مقارنة مع الأعمال الأخرى تساهم في إعطاء عمق تاريخي لهذا المعرض. كما تشارك في هذا المعرض أعمال الجارين الفلسطيني-اللبناني بول غيرغوسيان (1993–1926) والسوري فاتح المدرس (1999–1922) اللذان يعدان الآباء المؤسسين لحركة الرسم التصويري فضلاً عن كونهما رائدين لحركة الفن العربي الشاب بشكل عام في خمسينيات القرن الماضي. احتفاليات (1986)، هي لوحة رائعة للفنان بول غيرغوسيان وذلك لأسلوب الرسم المستخدم والفرح المرتبط بطريقة تجميع ألوانها. هذه اللوحة تمثل أهم إنشغالات بول غيرغوسيان الفنية مثل حبه للشعب البسيط وتأمله في رمزية الخطوط العمودية مع تجسيده للإيقاعات وجوهر جسد الإنسان، إضافةً إلى نزعته إلى التصوير «المبسط»، حيث تصبح الأشكال الخالية من الحجم أو الظلال أو الملامح محور الكون. "وداع الآلهة في بيروت" لفاتح المدرس تلعب أيضاً على التجسيد الأعمى للوجوه فهي تتكون من أربع ألواح يحتفظ فيها بشكل فوضوي عدد كبير من الأصنام ذات اللون البني والرؤوس الكبيرة. هنا يؤكد الفنان على خشونة ووقاحة اللامبالاة بمصير الإنسان . أسلوب فاتح المدرس التصويري يشير إلى تأثره على الأرجح بتمائيل بلاد ما بين النهرين.

تبسيط الخطوط المستوحى من التراث القديم هو بصمة واضحة في جميع أعمال النحات المصري آدم حنين الذي يبلغ اليوم حوالى ثمانين عاماً، وهو أحد الشخصيات الفنية الرئيسية في هذا المعرض فضلاً عن كونه مؤسس النحت العربي الحديث. أعمال هذا الفنان الشهير التي تتخللها إشارات إلى الفن الفرعوني وإلى صخور الجرانيت في أسوان التي نحتتها الطبيعة تفتقر إلى النكتة، والحياة، والسذاجة الطفولية. هذا التوازن العجيب بين الشخصيات المتضادة المقدسة من ناحية والمبتهجة من جهة أخرى يعتبر علامة فارقة من علامات أعمال الأساتذة. نجد هذه الصفات مجتمعة في خمس برونزيات صغيرة من مجموعة فرجام وهي تتضمن البومة ومنحوتتين تمثالان تمثلان شيخ البلد الشهير في متحف القاهرة (هنا يظهر مع الزي) وتمثال المطربة أم كلثوم مع منديلها الشهير. هاتان المنحوتتان الشهيرتان صنعتا بأصابع نحات كرّس نفسه لمجد مصر.

السياق الرمزي ذاته يظهر أيضاً في أعمال السوري مروان قصاباشي المولود في دمشق 1934. حياة مروان المهنية الناجحة التي صنعها في ألمانيا تفسر تأثر أسلوبه بالمدرسة التعبيرية في أوروبا الشمالية في بداية القرن العشرين. تصاويره المادية، سواء التي تجسّد الوجه أو الجسم، مطبوعة مع اختلاجات مأساوية. وكما يقول أندريه بوترون «الجمال إما أن يكون حزينا أو لا يكون». في حين تشير الأعمال المبدعة للسوري الآخر صفوان داحول المولود في مدينة حماة 1961 إلى أي مدى يمكن للفنون التصويرية أن تواصل اكتساب المعجبين. أعمال داحول تصورالأشكال الأنثوية الضخمة العارية مع تدرجات من ألوان البني تصفي عليها منظر التماثيل في حالة من السريالية.

الاتجاهات الجديدة في الفن النظري حاضرة بلا شك في عدة أعمال فنية في المعرض. ففي "الوجهة إكس"، يصور اللبناني أيمن بعلبكي سيارة مثقلة بالأمتعة مغادرة إلى وجهة غير محددة، أي المصير المحتوم لأعداد كبيرة من سكان هذا الكوكب. في حين تواصل الفلسطينية منى حاطوم في عملها المميز "على جثتي" الاحتجاج ضد العنف الجسدي الذي يقوم به جنود على هيئة دمی. أما في "سلسلة عائلية" تصور الفنانة الإماراتية الشابة لمياء قرقاش ردهات ومساحات خالية من فنادق النجمة الواحدة في إشارة إلى الفراغ والزوال. العديد من الفنانين المشاركين في المعرض يستحضرون أعمال المستشرقين، على سبيل المثال حسن حجاج (جارية) ولالا السعيدى (صمت الأفكار) وميثاء حريز (وراء الأبواب المغلقة). لو عدنا إلى الوراء ثلاثين عاماً، عندما نشر إدوارد سعيد أطروحته عن الاستشراق، كانت الأعمال تنتهم العالم الغربي بعدم الحيادية، لكننا اليوم نرى هذا النقد موجهاً إلى المجتمعات ذاتها التي أنتجت هذه الأعمال الفنية.

النوع والموضوع الثالث الذي يتضح بشكل جلي في المعرض هو مدارس فن الخط – الحديقة الخلفية للفن والفكر العربي . الخط هو موضوع أساسي للعالم الإسلامي كونه المسؤول عن حفظ الآيات القرآنية ونسخها بوضوح تام. وقد تم استثمار الخط العربي في مجال الفن ابتداءً من القرن التاسع مع إضافة أبعاد دين ية وروحية إليه. العديد من الأحرف وعلامات التشكيل تضمن وصول النص الرباني من الخالق إلى عالمنا المادي هذا. ويمكن للمرء الوقوف مطولاً عند رمزية أشكال هذه الحروف وأهمية المسافات بينها وميلها وطولها، إذ أن جميع التفاصيل مهمة. إلا أن الفن العربي المعاصر، وخصوصاً في فترة الستينيات، قام بنزع عباءة القداسة عن الخط العربي وإخراجه من سياقه الديني، حيث أصبح الخط بالنسبة لمنظري الرسم عاملاً حاسماً على صعيد الهوية خصوصاً في مقابل العالم الغربي الذي لا يمتلك هذا الكنز. لذلك شهدت بلدان مثل العراق وسوريا ومصر والمغرب نشوء وصعود وازدهار مدارس الرسم هذه القائمة على مبادئٍ استكشاف علامات الخط. نحن لا نسترجع هنا مراحل هذا التاريخ لكننا فقط نحاول الإشارة إلى أن دمج الكتابة في الأعمال الفنية لا يزال إلى الآن يشكل مصدر إلهام للفنانين ويستمر في التجلي في شكلين: شكل يقدر الحرية والفضوية المتقنة وشكل يشدد على الدقة الحسابية التي تتبع حرفية فيثاغورس. الفئة الأولى تتضمن الكتابات المتعمدة للمصري فتحي حسن والنقوش والتراكيب الصوفية للجزائري رشيد قريشي. في حين أن أهم أنصار الدقة بالطبع الأستاذ المصري أحمد مصطفى. بين هاتين الفئتين تتأرجح الأعمال الساحرة للفنان والأستاذ الليبي علي عمر الرميص والسوري خالد الساعي والشاب الإماراتي عبد القادر الريس إضافة إلى صفحات الشاعر أدونيس التي تعوم فوقها الحجارة وأوراق الشجر.

منى خزندار

مسؤولة المعارض والمقتنيات في متحف معهد العالم العربي

The Farjam Collection's wonderful initiative, "Nujoom: Constellations of Arab Art" is a welcome surprise. After decades of promoting Arab and Iranian contemporary art, few people have been willing to see beyond the superficial tensions and differences and to spot the shared artistic trends, sources of inspiration and aspiration, between these two cultures. In some way, Dubai is the 'Third Space' that the critical theorist Homi Bhabha often mentions - a new area of negotiation of meaning and representation. In the last five years, Dubai has come to symbolise a kind of hybridity, where certain discourses were put forward, examined and experienced; where both Arab and Iranian cultures, among many others, could meet. Only now is the extent of how much they are historically and creatively intertwined becoming evident, not only through some shared vocabulary, economic interests and religious beliefs, but also aesthetics concerns.

The Farjam Collection was one of the first organisations to have the courage to shed light on the similarities, close ties, and common heritage of Arab and Iranian cultures. The art in the collection has further demonstrated the numerous enlightenments both cultures have enjoyed sharing over the course of many centuries. Maybe it was because Farhad Farjam started collecting Islamic art that he could spot the similarities and the complementarity earlier than others.

I don't know when The Farjam Collection started quietly gathering such excellent work by established Arab artists, but the selection is like hidden treasure. Today each artist represented has deservedly achieved a reputation for being a truly inspired and inspiring talent, and will no doubt have many followers.

What is also impressive is how The Farjam Collection has captured the essence of important trends in the recent history of Arab Art through a small number of key works. Like the Saqqakhaneh (Spiritual Pop Art) movement in Iran in the 1960s, the Arab world also experienced a desire to differentiate itself aesthetically from Western culture. The use of signs, traces and calligraphy was one way of expressing this difference, as seen in the work of Ahmed Mustafa, Ali Omar Ermes, Nja Mahdaoui and Rachid Koraichi. Others, like Adam Henein, reference their Pharaonic sculptural heritage with a very modern twist.

The Farjam Collection, as any other collection in the world, whether private or institutional, could always continue to expand. Today, however, it has a very strong foundation and true gems.

Rose Issa,

London 2010

يأتي معرض مجموعة فرجام "نجوم: كوكبة من الأعمال الفنية العربية" ليقدّم لنا مفاجأة سارة، فرغم مضي عقود من الجهود الحثيثة الهادفة إلى الترويج للفنون العربية والإيرانية المعاصرة، إلا أن فئة قليلة فقط استطاعت النظر إلى ما هو أبعد من الاختلافات والتوترات المصطنعة ورؤية الاتجاهات الفنية المتشابهة ومصادر الإلهام والتطلعات المشتركة لهاتين الثقافتين. إلا أن دبي أبت إلا أن تدلي بدلوها وتقوم بدورها الريادي في مزج الحضارات والثقافات العالمية وكأنها - بشكل من الأشكال - تجسد "الفضاء الثالث" الذي يتكرر وصفه في كتابات هومي بابا على أنه مساحة جديدة للتفاوض والتفاعل بين "المعنى" و"أسلوب التقديم". وخلال السنوات القليلة الأخيرة، أصبحت دبي بوتقة تتناغم فيها تنوعات كثيرة، مما سمح بطرح خطابات جديدة خضعت للاختبار والتجربة، وأتاح ذلك منصة مشتركة جمعت الثقافتين العربية والإيرانية إلى جانب العديد غيرهما. وقبل هذه الفرصة، لم يكن ممكناً أن نرى بوضوح مدى التقارب الكبير بين هاتين الحضارتين من حيث التاريخ المشترك والأنماط الإبداعية، سيّما وأن هذا التقارب لا ينحصر في الدين والمصالح الاقتصادية واستخدام بعض المفردات اللغوية المشتركة، بل إن مداه يشمل أيضاً الشواغل الجمالية.

وكانت مجموعة فرجام واحدة من أوائل المؤسسات التي امتلكت الشجاعة لتسليط الضوء على أوجه التشابه والعلاقات الوثيقة والتراث المشترك للشعوب العربية والشعب الإيراني. وقد أثبتت الأعمال الفنية في المجموعة قدرتها على إلقاء المزيد من الضوء على القواسم المشتركة التي كانت وما تزال لعقود طويلة بين هاتين الثقافتين. وربما يكون مرد ذلك أن فرهاد فرجام بدأ قبل غيره بوقت طويل في جمع أعمال الفن الإسلامي التي تبرز من خلالها نقاط التشابه والتماثل بين الحضارتين.

والواقع أنني أجهل بالتحديد الوقت الذي بدأت فيه مجموعة فرجام نموها بصمت وهدوء لتضم أعمالاً مبهرة لفنانين عرب من أصحاب المواهب الفريدة، سواء كانوا من الرواد المعروفين أو الصاعدين المغمورين. لكن المؤكد هو أن هذه المجموعة أشبه ما تكون بكنز نفيس. واليوم، يحق لكل من الفنانين المشاركين في المعرض أن يفخر وعن جدارة كبيرة بإرساء سمعة راسخة وامتلاك موهبة فذة ستكون بالتأكيد مصدر إلهام غني ينهل منه الآخرون.

ولعل أكثر ما يثير الاهتمام والتعجب في أن هو كيف تمكنت مجموعة فرجام من الإحاطة بجوهر الاتجاهات الرئيسة في التاريخ الحديث للفن العربي من خلال عدد صغير من الكلمات المحورية. وعلى غرار حركة "السقاخانة" (الفن الشعبي الروحي) التي انتشرت في إيران إبان ستينيات القرن الماضي، شهد العالم العربي نزعة قوية لامتلاك هوية جمالية متميزة عن الثقافة الغربية. وتميز هذا السعي للتميز باستخدام أدوات مثل الإشارات والآثار والخط العربي، حيث يتجلى ذلك في أعمال فنانين مثل أحمد مصطفى وعلي عمر الرميص ونجا مهداوي ورشيد قريشي، في حين اتجه آخرون مثل آدم حنين إلى تجسيد إرث المنحوتات الفرعونية بلمسات حديثة بالغة الوضوح.

مجموعة فرجام مثلها مثل أي مؤسسة أخرى في العالم، سواء خاصة أو بحثية، مصيرها مواصلة النمو والتوسع، ويمكن للقائمين على مجموعة فرجام الاطمئنان لأنهم يقفون على أرض صلبة ولأن بوصلتهم تشير إلى الاتجاه الصحيح.

روز عيسى

لندن ٢٠١٠

Introduction

Nujoom: Constellations of Arab Art from The Farjam Collection aims not to be a comprehensive representation of artistic production in the Arab world, but rather, as the title implies, a selection of artworks that together, form a vivid picture of the region's artistic landscape. This selection is the fruit of a passionate collector's journey through artists' studios, art galleries, and auction houses across the world. Whether pursued with determination or discovered serendipitously, these works were gleaned because they stand out.

This approach to collecting and to curating this exhibition has the benefit of averting a predetermined reading of the artworks, which, in the context of Arab art, too often supersedes the act of looking and letting the art speak for itself.

The selected works cover a span of a century. Each piece tells a different story, making up a narrative that is as chaotic, disjointed, and complicated as the history of the region over the same period. Yet, despite their differences, challenges, and plural perspectives, the countries that constitute what is referred to as the Arab world are also bound by strong cultural ties, and commonalities inevitably emerge in their art.

The works of Lara Baladi, Ahmed Moustafa, Nja Mahdaoui, and Susan Hefuna, for example, are composed of small, often geometric, and repetitive forms, which when assembled, create a distinctive, larger image. Aesthetically, this sophisticated visual vocabulary of intricate detailing and the resulting awe-inspiring effect are characteristic of traditional Islamic arts and architecture. Pre-Islamic iconography is also often recuperated, particularly amongst Egyptian and Syrian artists as exemplified here in the works of Mahmoud Mouktar, Chant Avedissian, and Fateh Moudarres.

If many of the artists speak of the past, and often with a degree of nostalgia, their work is also very much relevant to today. Faisal Samra's triptychs denounce the deceit embedded in mass media imagery and its destabilizing effects on our self-awareness; Abdunasser Gharem leaves literal marks on the cityscape to question the way we live; and Hassan Hajjaj's kitsch compositions humorously touch on the merging of fashions and styles in a multi-cultural world.

The influence of the West is prevalent, a result of many Arab artists working in exile. Fusing stories from their homeland, at times partially forgotten and reconstructed, with those adopted in their new environments, these artists fertilize the narratives on both sides. Walid Raad, who lives and works in New York, manipulates records of Lebanon's recent history by adding a little beauty to it, while Ayman Baalbaki's work *Destination X* is the poignant reminder of the anonymity that comes with exile.

It is also important to remark on the female artists who feature in the exhibition. The strength of their work both contradicts stereotypes as to the gender bias of talent, and reinforces the function of imagery as discourse in contexts where freedom is suppressed. By writing on the bodies of women and photographing them in poses reminiscent of Orientalist paintings, Lalla Essaydi presents herself, and the women she photographs, as storytellers in their own right. In *Over My Dead Body*, Mona Hatoum's ongoing thematic interests in physical vulnerability and resistance are escalated to ones of sacrifice and defiance.

The artists in the exhibition, a sample of those included in The Farjam Collection at large, reflect the seasoned taste of a serious collector. Defying predictable categorizations, they offer a powerful reminder that letting art speak for itself encourages curiosity and sparks fresh perspectives. All we have to do is look carefully and take notice.

Emilie Faure

Collection and Exhibitions Manager
The Farjam Collection

مقدمة

معرض "نجوم: كوكبة من الأعمال الفنية العربية من مجموعة فرجام" لا يرمي إلى أن يكون مرآة شاملة تجسد الانتاج الفني في العالم العربي بأسره، بل هو، وكما يوحي عنوانه، مجموعة منتقاة من الأعمال الفنية التي ترسم معا صورة حية عن واقع الفن في هذه المنطقة. اختيار الأعمال الفنية المشاركة كان ثمرة رحلة طويلة لأحد عشاق الفن في مراسم الفنانين والمعارض الفنية وبيوتات المزايدات في جميع أنحاء العالم. وسواء تم الحصول على هذه الأعمال بعد عملية بحث مضني أو كان اكتشافها بمحض الصدفة، فإنها موجودة في هذا المعرض لكونها تعتبر علامات فارقة على الساحة الفنية العربية.

هذا الأسلوب في جمع الأعمال الفنية وفي إدارة هذا المعرض يوفر على المشاهد قراءة الأعمال الفنية وتحليلها لأنه يعرض عليه عوضاً عن ذلك النظر إلى هذه الأعمال وجعلها تتحدث عن ذاتها.

الأعمال المُختارة تمتد على مدى مائة عام، وكل قطعة تحكي قصتها بطريقة مختلفة لتكون النتيجة سرداً فوضوياً ومفككاً ومعقداً بالقدر ذاته الذي شهده تاريخ المنطقة خلال نفس الفترة. ولكن على الرغم من الاختلاف والتحديات ووجهات النظر المتناقضة، فإن دول العالم العربي تجمعها علاقات ثقافية قوية وقواسم مشتركة تظهر بشكل محتوم في إنتاجها الفني.

أعمال لارا بلدي ومصطفى أحمد ونجا مهداوي وسوزان حيفونا على سبيل المثال تتكون في غالبها من منمنمات هندسية ومتكررة تشكل عند تجميعها مع بعضها البعض صورة أكبر وأكثر تميزاً. جمالياً، تعتبر هذه المفردات البصرية المطوّرة من تفاصيل معقدة من سمات الفنون والعمارة الإسلامية التقليدية. الأيقونات الجاهلية حاضرة أيضاً خاصة في أعمال الفنانين المصريين والسوريين كما يظهر جلياً في أعمال محمود مختار وشانت أفديسيان وفاتح المدرس. وعلى الرغم من أن العديد من الفنانين العرب يتحدثون عن الماضي، وغالباً مع مسحة من النوستالجيا، إلا أن أعمالهم ذات صلة وثيقة بالحاضر، فثلاثية فيصل سمرة تندد بالخداغ المترافق مع الصور الإعلانية وأثر ذلك على استقرار وعينا الذاتي، في حين يترك عبد الناصر غارم علامات من الحروف على الطريق ل طرح أسئلة عن الطريقة التي نعيش من خلالها حياتنا، أما تراكيب الفن الساخر في أعمال حسن حجاج، فهي تتطرق إلى مسألة دمج الأزياء وأساليب الحياة في عالم متعدد الثقافات.

تأثير الغرب ظاهر بوضوح نتيجة حياة المنفى التي يعيشها الكثير من الفنانين العرب الذين يساهمون بشكل من الأشكال في عملية إثراء السرد الفني على كلا الضفتين، وذلك عن طريق دمج قصص وطنهم الأم التي في غالب الأحيان ما تكون منسية أو ذات صياغة جديدة مع تلك التي استقوها من أوطانهم الجديدة. فمثلاً يعيد وليد رعد، الذي يعيش ويعمل في نيويورك، كتابة تاريخ لبنان الحديث عن طريق إضفاء القليل من الجماليات إليه، في حين يذكر العمل الفني "الوجهة إكس" لصاحبه أيمن بعلبكي بالتهميش الذي يرافق الإنسان في حياة المنفى.

من المهم أيضاً تسليط الضوء على أعمال الفنانات المشاركات في المعرض، إذ أن قوة أعمالهن تتصدى للصور النمطية المتحيزة ضد موهبة المرأة وتعزز في الوقت ذاته من وظيفة الصورة كأسلوب حوار مطلوب في البيئات القامعة للحريات. فعن طريق الكتابة على أجساد النساء وتصويرهن في أشكال تشبه لوحات المستشرقين، تقدم لالا السعيدى نفسها والنساء اللواتي قامت بتصويرهن كشهرزادات جديرات بالرواية والتصديق. في حين تواصل الفنانة منى حاطوم في عملها الفني "على جثتي" اهتمامها المتواصل بمواضيع الضعف الجسدي والمقاومة والتي تقوم بتصعيدها عبر التضحية والتحدي.

أعمال الفنانين الموجودة في هذا المعرض هي مجرد عينة منتقاة من تلك الموجودة في مجموعة فرجام عموماً وهي تعكس براعة ذوق صاحب المجموعة الذي كرس نفسه لاقتناء الأعمال الفنية. هذه الأعمال تتحدى التصنيفات المحتملة وهي تذكر في الوقت ذاته بأن إتاحة الفرصة للفن للحديث عن ذاته يعزز الفضول لدى المشاهد ويثير الرغبة لديه للنظر إلى الأعمال الفنية من زاوية أخرى. كل ما علينا فعله هو النظر بعناية شديدة وتسجيل الملاحظات.

إميليو فوريه

مديرة المعارض والمقتنيات في مجموعة فرجام

MAHMOUD SAID

The Egyptian artist Mahmoud Said is one of the Arab world's greatest modern painters. His works are often records of his travels, which retain the mark of his origins even in depictions of foreign landscapes. Said was born in Alexandria and painted the city's old harbour on several occasions. A lover of the sea, he considered all his paintings as infused with the energy of a sea-born journey.

View of Sirros, 1949, shows the vivid Greek sun as a sculptor of shapes and shadows. The influences of both cubism and naturalism permeate the painting, granting it with a rare, three-dimensional quality unlike the artworks produced by some of his contemporaries in the region. *Laundry at Kobba* depicts a scene of clothes drying in the Royal Palace of Kobba, in Alexandria. While still a young artist, the work announces Said's skill at capturing light and the confidence in his brushstrokes.

يعد الفنان المصري محمود سعيد أحد أهم الرسامين في العالم العربي في العصر الحديث. أعماله غالباً ما تكون سجلات أسفاره وهي تحتفظ ببصمات وأصحة من بيئته الأصلية حتى في تصويره للمناظر الطبيعية في البلاد الأجنبية. ولد سعيد في الاسكندرية وقام برسم ميناء المدينة القديمة في عدة مناسبات، كما أنه كان محباً للبحر حيث يسكن جميع لوحاته شغف عميق بالبحر.

تصور لوحة "مشهد سيروس"، شمس اليونان الساطعة كمنحوتة مميزة من الأشكال والظلال. وتظهر تأثيرات الحركتين الطبيعية والتكعيبية في هذه اللوحة لتمنحها لمسة نادرة وثلاثية الأبعاد على عكس الأعمال الفنية التي أنتجها بعض معاصريه العرب. في حين تصور لوحة "الغسيل في القبة" مشهد تجفيف الملابس في القصر الملكي في القبة بالإسكندرية. وقد قام الفنان برسم هذا العمل في سن الشباب، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال مهارته في التقاط الضوء والثقة الكبيرة لضربات فرشاته.

VIEW OF SIRROS, 1949, OIL ON CANVAS, 71 X 91CM
 مشهد سيروس، ١٩٤٩، ألوان زيتية على قماش، ٧١ × ٩١ سم

LAUNDRY AT KOBBA, 1920, 60 X 37.5 CM
 الغسيل في القبة، ١٩٢٠، ٦٠ × ٣٧.٥ سم

ADAM HENEIN

Egyptian artist Adam Henein is one of the most reputed living sculptors internationally. Drawing from Pharaonic art, Egyptian and Greek antiquities, and the work of European modernists such as Brancusi, Henein's foremost artistic preoccupation has been that of form.

While his sculptures are often sparse and minimalist, Henein's talent at choosing a single detail to reveal the essence of his subject is clearly manifest in both *Om Kalthoum* and *The Owl*. In *Om Kalthoum*, the abstracted figure is made recognisable from the signature handkerchief the famous singer held in her hand during her concerts. In *The Owl*, the bird's round, glassy eyes shed light over its kind.

يعتبر الفنان المصري آدم حنين من أشهر النحاتين الموجودين على الساحة الفنية اليوم، وهو يستلهم أعماله من الفن الفرعوني والآثار المصرية واليونانية وأعمال المجددين الأوروبيين مثل برانكوسي. ويعتبر الشكل أو الفورما من أهم انشغالات حنين الفنية الأساسية.

وعلى الرغم من صغر حجم منحوتاته في الغالب، إلا أن حنين يمتلك موهبة خاصة في اختيار تفصيل واحد يكشف عن جوهر موضوعه بذكاء شديد، الأمر الذي يتجلى بشكل واضح في منحوتة "أم كلثوم" و"البومة". في عمله الفني "أم كلثوم"، يمكن التعرف على صاحبة هذه المنحوتة ذات الشكل التجريدي من خلال المنديل الشهير الذي كان يظهر في يدها في حفلاتها. أما في "البومة"، فيمكن التعرف على ماهية الشكل من خلال العيون الدائرية الزجاجية لهذا الطائر.

THE OWL, 1955, BRONZE, 47CM
البومة، ١٩٥٥، برونز، ٤٧ سم

OM KALTHOUM, 2008, BRONZE, 160 X 50 X 50CM
أم كلثوم، ٢٠٠٨، برونز، ١٦٠×٥٠×٥٠ سم

SHEIKH EL-BALAD, 55CM
شيخ البلد، ١٩٧٤، برونز، ٥٥ سم

MAHMOUD MOUKTAR

Egyptian artist Mahmoud Mokhtar left a lasting mark on the Arab world's artistic landscape. His renowned monumental statue *Nahdit Misr* (Egypt's Renaissance) ushered Egyptian sculpture into modernity. Depicting a sphinx rising and a peasant woman unveiling, the work reconciled Egypt's ancient history with the transformations at play in the country's modernization.

Meeting The Man relates to the themes boldly expressed in *Nahdit Misr*. In the form of a staunch peasant woman unveiling, Mouktar simultaneously represents the strength of a nation attached to its roots, and the hunger for female emancipation. Noble and proud, his contemporary subjects pay homage to their heritage while also longing for a more progressive future.

ترك الفنان المصري محمود مختار بصمة لا تمحى على الحياة الفنية في العالم العربي بأسره. وقد أطلق تماثله الشهير "نهضة مصر" مسيرة الحداثة في عالم النحت المصري، حيث يصور هذه التمثال أبو الهول مع فلاحه مصرية في إشارة إلى تاريخ مصر القديمة والتحويلات القائمة في عملية تحديث الدولة.

يتعرض تمثال "عند لقاء الرجل"، إلى المواضيع ذاتها التي طرحها الفنان بجرأة في تماثله الآخر "نهضة مصر"، وذلك من خلال شكل المرأة الفلاحية قوية البنية والتي تمثل قوة الشعب المرتبط بجذوره إضافة إلى حاجة مصر الماسة إلى تحرير المرأة. شخصياته المعاصرة التي تتسم بالنبل والفخر متعلقة بتراثها بقوة لكنها في الوقت ذاته تطمح إلى مستقبل أكثر تقدماً وتحرراً.

WHEN MEETING THE MAN, 1929, BRONZE, 44CM

عند لقاء الرجل، ١٩٢٩، ٤٤ سم

MOHAMMAD NAGHI

Egyptian artist Mohammad Naghi studied the art of ancient Egypt before moving to France. There, he met Monet and his style took the mark of Impressionist influences. His style also reflects the influence of the group *La Chimere* of which he was a member alongside other illustrious artists such as Mahomud Said and Mahmoud Mukhtar.

In *Daughter of Abd-el Rassoul*, Naghi depicts a young woman from the wealthy Abd-el Rassoul family. The young woman's style of dress was popular in Luxor in the 30's, at the time and place when the work was painted.

درس الفنان المصري محمد ناجي فنون مصر القديمة قبل انتقاله الى فرنسا حيث إلتقى هناك بمونيه وظهرت على أسلوبه بصمة واضحة من تأثيرات الحركة الانطباعية. أسلوبه يعكس أيضا تأثير مجموعة لاشمير التي كان ناجي أحد أعضائها جنبا إلى جنب مع مجموعة من الفنانين اللامعين مثل محمود سعيد ومحمود مختار.

في لوحته "ابنة عبد الرسول" يصور ناجي فتاة من عائلة عبد الرسول الغنية. زي الفتاة كان شائعا في الأقصر في الثلاثينيات، أي في موقع وتاريخ إنجاز هذا العمل.

DAUGHTER OF ABD-EL RASSOUL, 1939, 64 X 53.5CM

ابنة عبد الرسول، ١٩٣٩، ٦٤ × ٥٣,٥ سم

RASHID KORAICHI

Born into a family of Sufis, Algerian artist Rashid Koraichi spent his youth surrounded by mysticism. Following art training in both his native country and later France, Koraichi asserted his style by integrating his early interest in numerology, writing, and inscription into his work. A versatile practitioner, Koraichi often collaborates with artisans to produce works in a wide range of media. In addition to his influence as an artist, Koraichi has also asserted himself as a committed defendant of the political struggles of other artists and intellectuals across the Middle East.

Untitled, 1981, exemplifies Koraichi's style of laying a bold, graphic black character over a smaller set of inscriptions. Here, he uses red and blue, an unusual addition to his typically black and white works.

قضى الفنان الجزائري رشيد قريشي المولود لعائلة صوفية شبابه محاطاً بأجواء التصوف. وبعد حصوله على تدريب كفنان محترف في بلده الأصلي وفي فرنسا في وقت لاحق، استطاع قريشي إبتكار أسلوبه الخاص من خلال دمج اهتماماته المبكرة في علم الأرقام والكتابة والنقش في أعماله. ولكونه فنان ذو اهتمامات متنوعة، فإن قريشي غالباً ما يتعاون مع الحرفيين لإنتاج أعمال فنية من خلال دمج وسائط متعددة. وبالإضافة إلى تأثيره كفنان، استطاع قريشي أيضاً إثبات حضوره كمدافع عن الحقوق السياسية للفنانين والمفكرين في منطقة الشرق الأوسط.

"بدون عنوان، ١٩٨١" تجسد نمط القريشي في تنضيد حروف عريضة سوداء على مجموعة أصغر من النقوش. وهو يستخدم هنا ألوان الأحمر والأزرق في إضافة غير عادية إلى أعماله التي تتميز عادة بالأبيض والأسود.

UNTITLED, 1981, ACRYLIC AND INK ON PAPER LAID DOWN ON CANVAS, 125 X 82CM
بدون عنوان، ١٩٨١، أكرليك وحبر على ورق منضد على قماش، ١٢٥ × ٨٢ سم

PAUL GUIRAGOSSIAN

Armenian artist Paul Guiragossian was born in Jerusalem and later moved to Beirut where he became a Lebanese citizen. His works are populated with elongated and solemn figures reminiscent of the Byzantine-style icons that surrounded him as a child. Painted in thick strokes and crowded against each other, they blend into the background, testifying to the influence of Modernist painters on Guiragossian's style.

Festivites is a striking example of his signature style. Depicting anonymous and interchangeable characters in brilliant colours, the artist manages to fuse melancholy and celebration in an arresting exposure of the duality in all emotions.

ولد الفنان الأرمني بول غيرغوسيان في القدس وانتقل بعد ذلك الى بيروت ليحصل على الجنسية اللبنانية. أعماله مملوءة بشخصيات ممدودة ورصينة تذكر المشاهد بالأيقونات البيزنطية التي أحاطت بالفنان خلال طفولته. ويقوم غيرغوسيان برسم هذه الشخصيات من خلال ضربات فرشاة سميكة لتظهر متزاحمة فيما بينها ولتتمزج مع الخلفية بشكل يدل على تأثير رسامي حركة الحداثة على أسلوبه الفني.

الاحتفاليات هي مثال صارخ على أسلوب غيرغوسيان المميز، فهي تصور شخصيات مجهولة وقابلة للاستبدال ومرسومة بألوان رائعة. وقد تمكن الفنان من إضفاء لمسة من الحزن والاحتفال على هذا العمل في كشف فاضح للازدواجية التي ترافق كافة المشاعر الإنسانية.

FESTIVITES, 1986. OIL ON CANVAS, 130 X 82CM

الاحتفاليات، ١٩٨٦، ألوان زيتية على قماش، ٨٢ × ١٣٠ سم

AROUND THE CHILD, LATE 80'S - EARLY 90'S, MIXED MEDIA, 69 X 49CM
حول الطفل، نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وسائط مختلفة، الحجم، ٦٩ × ٤٩ سم

THE EMBRACE, WATER COLOR ON PAPER, 69 X 49CM
الأحضان، ألوان مائية على الورق، الحجم، ٦٩ × ٤٩ سم

FATEH MOUDARRES

Syrian artist Fateh Moudarres' distinctive style borrows from ancient and primitive Syrian arts and the work of Surrealist painters. An acute observer of his surroundings and deeply moved by the burden of others, Moudarres nonetheless succeeded in painting suffering without pathos, displaying in his work the elegant restraint proper to great modern masters.

In his monumental piece *Farewell To The Gods In Beirut*, Moudarres depicts Beirut's demise following the Lebanese civil war. Ravaged by conflict and the collapse of basic servicing, Beirut went from being the emblem of paradise in the Middle East, to a place of inhospitable gloom. Typical of his work, objects and subjects are treated alike, creating a sense of chaos that questions political leadership and, as the title suggests, bids farewell to glorious days.

يستقي الفنان السوري فاتح المدرس أسلوبه المميز من الفنون السورية التاريخية والبدائية وأعمال الرسامين السريالين. وعلى الرغم من أنه كان مراقباً دقيقاً لما يدور حوله في محيطه ومتأثراً بشكل عميق بمعاناة الآخرين، إلا أنه نجح بشكل كبير في تصوير المعاناة دون استدرار الشفقة، مما أظهر في لوحاته حساً عالياً من ضبط النفس يليق بالأساتذة الكبار.

في رائعته "وداع الآلهة في بيروت"، يصور المدرس دمار بيروت في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية. بيروت التي دمرتها النزاعات وانهارت فيها الخدمات الأساسية تحولت من رمز للطبيعة الخلابة في الشرق إلى مكان يفيض بالكآبة. وكما هي الحال في معظم أعماله، فإن فاتح المدرس يتعامل مع الكائنات والموضوعات بشكل موحد، الأمر الذي يخلق شعوراً بالفوضى العارمة التي تلقى باللائمة على القادة السياسيين، والتي كما يوحي عنوان اللوحة تلقي تحية الوداع على الأيام المجيدة لبيروت.

FAREWELL TO THE GODS IN BEIRUT, 1986, 120 X 79CM
وداع الآلهة في بيروت، ١٩٨٦، ٧٩ × ١٢٠ سم

MONA HATOUM

Palestinian, Lebanese-born artist Mona Hatoum has a flair for transforming familiar objects and places into frightening and unfamiliar ones. Famed for her large-scale installations, her work explores the vulnerability and resistance of our bodies within the spaces they are made to occupy.

Vulnerability and resistance are also the topic of *Over My Dead Body*, a large billboard banner on which a miniature toy soldier ascends the artist's profile. The play with scale, the radicalism of the statement, and the resolve in Hatoum's face gives the work's anti-war message a feminist tone.

لدى الفنانة الفلسطينية منى حاطوم المولودة في لبنان نزعة لتحويل الأشياء والأماكن المألوفة إلى أشياء مخيفة وغير معروفة، حيث تستكشف هذه الفنانة المعروفة بتراكيبها الضخمة في أعمالها فكرة الضعف والمقاومة في أجسادنا داخل المساحات التي قدر لها أن تشغلها.

الضعف والمقاومة هي أيضاً موضوع العمل الفني "على جثتي"، وهو عبارة عن لوحة إعلانية ضخمة تظهر فيها لعبة على شكل جندي تتسلق على أنف الفنانة. اللعب على الأحجام وتطرف الرسالة والعزيمة الظاهرة على وجه حاطوم يضيفي على هذا العمل المناهض للحرب لهجة نسوية واضحة.

**OVER
MY
DEAD
BODY**

OVER MY DEAD BODY, 1988, INKJET ON PVC, 204 X 305CM
على جتتي، ١٩٨٨، حبر نافث على PVC، ٢٠٤ x ٣٠٥ سم

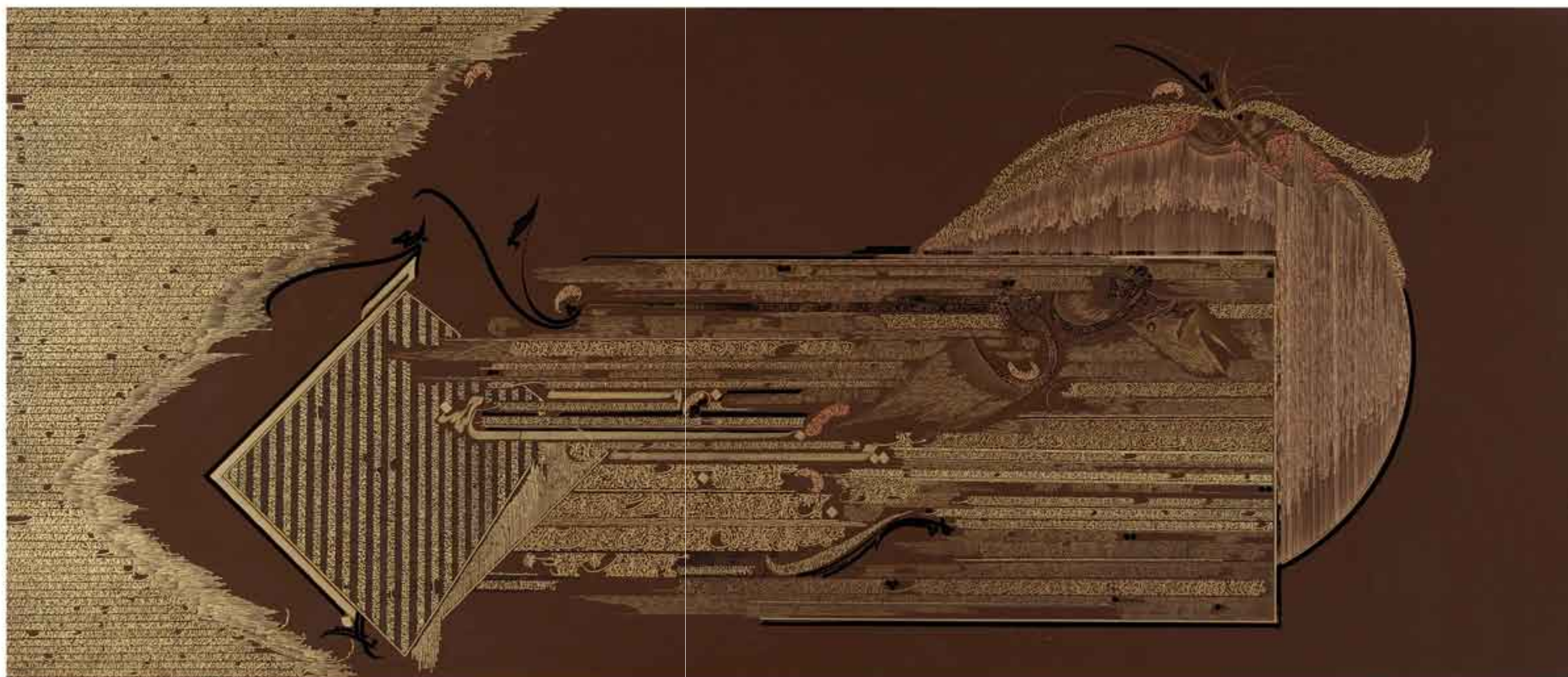
NJA MAHDAOUI

Tunisian artist Nja Mahdaoui revisits kufic script to create geometric works of intricate detailing which he refers to as 'calligrams,' or beautiful writing. Rather than write specific words, Mahdaoui breaks down the forms and structures of the letters, playing with scale, lines, and colors.

Untitled, 1990, is a stunning and unusual example of Mahdaoui's work. A versatile artist, Mahdaoui paints on many surfaces but mostly in bold, primary colors. In this work on melamine, the intricate calligraphic patterns glisten on the surface as though having just emerged, revealed by light. The similarity of the colors used gives the work an evanescent quality, further enhanced by the arrangement of the two main forms that appear as though merging. The combination of this elusive composition with the precision of its letter-based fabric creates a sense of poetic wonder and affirms that a visual vocabulary, disconnected from linguistics and unconcerned with meaning, can be all the more eloquent.

يعيد الفنان التونسي نجا مهداوي إكتشاف الخط الكوفي من خلال ابتكار أعمال هندسية معقدة من الكتابة المفصلة التي يشير إليها بالتصميم أو الكتابة الجميلة. وبدلاً من التركيز على كتابة كلمات معينة يقوم مهداوي بتحطيم أشكال وهياكل الحروف واللعب بالأحجام والخطوط والألوان.

"بدون عنوان، ١٩٩٠" هي مثال مذهل وغير مسبوق عن أعمال مهداوي الفنية، فهو كفنان متعدد الأوجه يقوم بالرسم على أسطح كثيرة وغالباً ما يستخدم الألوان الأساسية والجريئة. في هذا العمل الذي يستخدم الميلامين، تظهر الأنماط المعقدة للخط كما لو أنها خرجت لتوها من السطح بفعل الضوء. تشابه الألوان المستخدمة يضيفي على العمل طابعاً سريع الزوال، وما يساهم بتعزيز هذه الفكرة الترتيب الذي اتخذه الشكلان الرئيسيان اللذان يظهران وكأنهما قد تعرضا للدمج. هذا المزيج من التكاوين يتفاعل مع دقة النسيج المرتكز على الحرف ليخلق شعوراً خالصاً من الروعة الشعرية وليؤكد على فكرة أن المفردات البصرية المنفصلة عن اللغة وغير المبالية بالمعنى قد تكون أكثر بلاغة من غيرها.

UNTITLED, 1990, CALLIGRAM ON MELAMINE, 132 X 307CM

بدون عنوان، ۱۹۹۰، تصمیم علی میلاین، ۱۳۲×۳۰۷ سم

ALI OMAR ERMES

The work of Libyan artist Ali Omar Ermes is recognizable from the large scale Arabic letters that typically serve as the centrepieces of his paintings. Painted in broad brushstrokes and bold colours, each single letter appears as a portrait, with distinctive traits and features. The simplicity of his compositions bears the mark of Eastern influences gleaned during his travels.

Untitled exemplifies Ermes' larger body of work. By giving such prominence to a letter, the artist pays homage to language and the pivotal role that literary traditions have played on cultural and artistic developments in the Arab world.

تتميز أعمال الفنان الليبي علي عمر الرميص بالحروف العربية الكبيرة التي تظهر عادة في وسط اللوحة وتشكل محوراً أساسياً. وتظهر هذه الحروف التي تم رسمها بفرشاة واسعة وألوان جريئة على شكل صورة تحمل سمات وملامح مميزة. وتعتبر بساطة تكاوين الرميص بصمة حقيقية للتأثيرات الشرقية التي استقاها خلال أسفاره.

تعد لوحة "بدون عنوان" تجسيداً حقيقياً لمعظم أعمال الرميص الفنية، حيث يقوم الفنان من خلال إعطاء الأولوية لحرف معين بإحياء اللغة وإظهار الدور المحوري الذي لعبته التقاليد الأدبية في التطورات الثقافية والفنية في العالم العربي.

UNTITLED, 1997, OIL ON CANVAS, 120 X 120CM
بدون عنوان، ١٩٩٧، ألوان زيتية على قماش، ١٢٠ × ١٢٠ سم

A scholar of classical Arabic calligraphy, Ahmed Moustafa is also a reputed practitioner. His work is seeped in religious themes and often integrates verses or words from the Holy Quran. While he pays homage to a long tradition of Islamic calligraphic arts, his conceptual style and innovative technique are decidedly contemporary. Overlaying both fluid and geometric calligraphic forms with vibrant colors, he creates pieces of striking visual impact.

Cubic forms are a recurrent feature of Moustafa's work and hint at the Ka'bah, the sanctuary in Mecca whose name in Arabic translates to 'cube.' The purity of the shape and the possibility of its infinite repetition are considered testimonies to Allah's creative power. In *The Limitlessness of God's Continents*, Moustafa turns to the cube to express his belief of multiplicity, vastness, and immeasurability within the unity of a monotheistic God. In *Meditation on Three Themes From Sura Ya' Sin*, Mostafa explores Sura Ya Sin, considered in The Prophet Muhammad's sayings (hadith) as the holiest Sura in the quran. According to the numerical value attached to the 28 Arabic letters, Ya' equals ten and Sin equals sixty. The ratio between them is hence 1:6, the same as the ratio between any side of the cube and the cube itself. What Moustafa presents in this piece are 3 of 6 thematic variations, touching upon the multiple insights derived from repeated reading and meditating the Holy Book.

AHMED MOUSTAFA

أحمد مصطفى فنان وباحث ذو شهرة عالمية في مجال الخط العربي الكلاسيكي، وهو غالباً ما يرتكز في أعماله على مواضيع دينية تستند في مفهومها على دمج آيات أو كلمات من القرآن الكريم. وعلى الرغم من أنه يستمد لغته البصرية من فن الخط الإسلامي الكلاسيكي، إلا أنه استطاع من خلال أسلوبه وتقنياته المبتكرة تقديم نفسه كفنان معاصر، حيث تتراكب أشكاله الفنية بأسلوب هندسي وسلس مع ألوان نابضة بالحياة لتقدم قطعاً فنية ذات تأثير بصري ملفت للنظر.

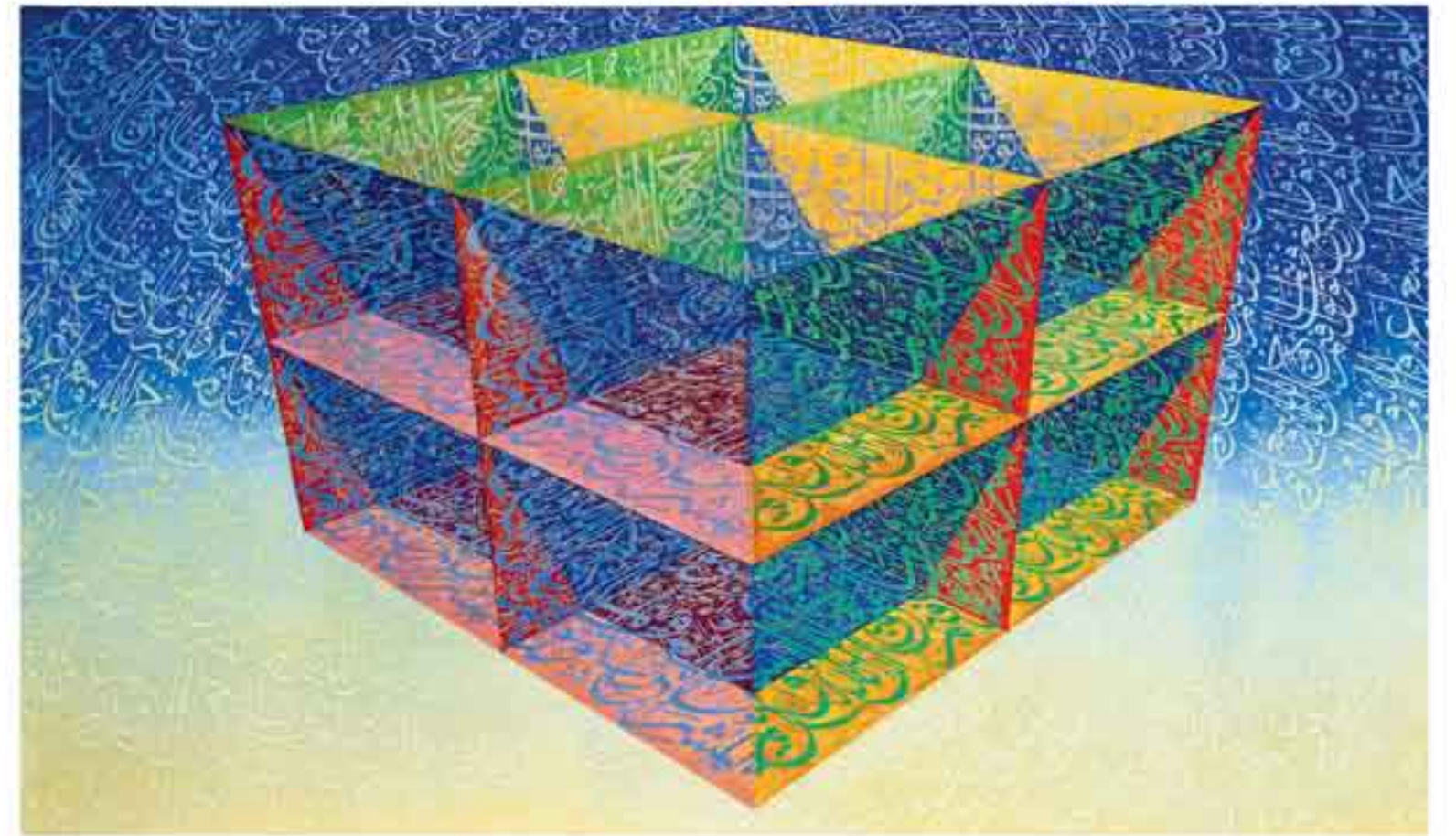
ويظهر الشكل المكعب كسمة بارزة ومتكررة في أعمال مصطفى، وهو بلا شك إشارة واضحة إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة التي تستمد اسمها من كلمة المكعب في العربية، حيث يعبر مصطفى من خلال نقاء هذا الشكل الهندسي وإمكانية تكراره اللانهائي عن قدرة الخالق الإبداعية المطلقة.

في "قارات الله اللامحدودة" يستخدم مصطفى المكعب للتعبير عن إيمانه بالتنوع والاتساع واللانهائية في إطار وحدانية الله عز وجل. في حين يستكشف مصطفى في "تأملات في ثلاثة موضوعات من سورة يس" أهمية هذه السورة الكريمة التي أشار إليها الحديث الشريف بكونها قلب القرآن. وفقاً للقيم العددية للحروف العربية البالغ عددها ٢٨ حرفاً، فإن حاصل جمع حروف كلمة (يا) يساوي عشرة و(سين) يساوي ستين، وبالتالي فإن النسبة بينهما هي ١:٦، وهي النسبة ذاتها الموجودة بين أي جانب من المكعب والمكعب نفسه. وما يقوم به مصطفى من خلال هذا العمل هو عرض ٣ من ٦ موضوعات مختلفة تمس رؤى متعددة مستمدة من تكرار التلاوة والتأمل في آيات الذكر الحكيم.

MEDITATION ON THREE THEMES FROM SURA YA' SIN, 2006, OIL AND WATERCOLOUR ON 638GSM RAG PAPER, TRIPTYCH, 117 X 351CM

تأملات في ثلاثة موضوعات من سورة يس، ٢٠٠٦، ألوان زيتية ومائية على ورق، ١١٧ × ٣٥١ سم

THE LIMITLESSNESS OF GOD'S CONTINENTS, 1997, OIL AND WATERCOLOUR ON HAND-MADE PAPER, 74 X 123CM

قارات الله اللامحدودة، ١٩٩٧، ألوان زيتية ومائية على ورق مصنوع يدوياً، ٧٤ × ١٢٣ سم

FAISAL SAMRA

Born in Bahrain of Saudi nationality, Faisal Samra works in a variety of media including painting, sculpture, performance and photography. In his earlier works such as *Heads No 01*, Samra uses raw canvas as the skin of his three-dimensional "heads" to explore the physicality of painting and sculpture.

His more recent body of work including the series titled *Distorted Reality* denounces mass media's manipulation of visual information and the resulting internal conflicts with regards to notions of identity and desire. *Distorted Reality #19* is a three-part photographic documentation of the artist in performance. As in other works from this series, Samra is engaged in a battle with the fabric and gear that covers most of his body and face. Inspired by the world of advertising, Samra's work speaks of the deceit embedded in sales-driven imagery, and its destabilizing effects on our self-awareness.

يعمل الفنان السعودي فيصل سمرة المولود في البحرين من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي. في أعماله القديمة مثل "رؤوس رقم ١"، يستخدم سمرة قماش خام كجلد "الرؤوس" ثلاثية الأبعاد في عملية استكشاف الصفات الجسدية للرسم والنحت.

في أعماله الجديدة، بما فيها السلسلة المعنونة "واقع مشوه"، يسجل سمرة إدانته لتلاعب وسائل الإعلام بالمعلومات المرئية التي تنقلها والصراعات الداخلية الناجمة عن ذلك والتي تتعلق بمفاهيم الهوية والأحلام. "واقع مشوه # ١٩" هي عبارة عن وثيقة فوتوغرافية من 3 أجزاء تصوّر الفنان في غمرة أدائه. وكما هو الحال في أعمال أخرى من هذه السلسلة، ينخرط سمرة في معركة مع النسيج والمعدات التي تغطي معظم جسده ووجهه. هذا العمل المستوحى من عالم الاعلان يتحدث عن الخداع المترافق مع الصور التي تحرك المبيعات وأثار هذه الصور على استقرار وعينا الذاتي.

DISTORTED REALITY #19, DIGITAL PRINT ON PAPER MOUNTED ON ALUMINIUM, 90 X 360CM
واقع مشوه # ١٩، طباعة رقمية على ورق موضوع على ألومنيوم، ٩٠ × ٣٦٠ سم

HASSAN HAJJAJ

Hassan Hajjaj is a reputed Moroccan designer and artist whose signature style blends elements drawn from high-end and popular culture. Many of his photographs are a humorous take on the merging of Western and Eastern fashion in contemporary urban lifestyles. His pieces are often framed with everyday objects, a nod to his favourite artist Andy Warhol.

In *Odalisque*, Hajjaj revisits the figure of the odalisque, one of the preferred subjects of nineteenth century Orientalist painters. The exotic refinement and demureness of the odalisque was seen as a promise of the East's luxuriousness and accessibility, contributing to the imperialist agenda. In this piece, however, the odalisque as symbol of the Orient's passivity and availability is dismissed in favour of a woman that exudes confidence and self-awareness.

حسن حجاج فنان ومصمم مغربي مشهور ذو أسلوب مميز يمزج بين عناصر مستمدة من الحياة الراقية والثقافة الشعبية. في العديد من صوره تظهر روح الدعابة من خلال دمج الأزياء الغربية والشرقية في أسلوب مدني معاصر. وغالبا ما تكون قطعه الفنية مؤطرة بأشياء مستعملة في الحياة اليومية في إشارة إلى الفنان المفضل لديه آندي وار هول.

في عمله الفني "جارية"، يتطرق حجاج إلى موضوع الجواري الذي يعتبر من المواضيع المفضلة للرسامين المستشرقين في القرن التاسع عشر، فقد كان الشكل الجميل والاحتشام الذي تظهر عليه الجواري يمثل ما تعد به أرض الشرق من غنى وثروات يسهل الوصول إليها لخدمة الأجنحة الأمبريالية. إلا أن جارية حجاج مختلفة هذه المرة، حيث يختفي مظهر الشرق الخانع والسلبى لصالح المرأة الواثقة والواعية لذاتها.

ODALDALISQUE, 2000-2007, MONOCHROME DIGITAL PRINT INSET WITH CARTONS AND GLASS JARS MOUNTED ON BOARD IN ARTIST'S FRAME, 131 X 93CM
جارية، ٢٠٠٧-٢٠٠٠، طباعة رقمية مونوكروم مع كرتون وعبوات زجاجية موضوعة على لوح في إطار للفنان، ١٣١ X ٩٣ سم

YOUSSEF NABIL

Egyptian artist Youssef Nabil's photographic works read like movie stills, moments captured from a larger narrative. His technique of hand-coloring the surface gives the works an aged look, recalling the golden age of Egyptian cinema. His portraits of Arab writers, singers and film stars show them in a candid light.

In his portrayal of the famous Egyptian belly-dancer and actress Fifi Abdo, Nabil highlights her voluptuous features, suggesting both self-awareness and detachment in her pose. Infused with Nabil's dreamy aesthetic, the piece speaks of desire and longing.

يمكن مشاهدة أعمال الفنان المصري يوسف نبيل الفوتوغرافية مثل لقطات فيلم، فهي تجسد لحظات هاربة من سرد فني أكبر. تقنيته المميزة في تلوين السطح باليد تضيف على العمل مسحة من القدم في إشارة إلى العصر الذهبي للسينما المصرية. في حين تصور لوحاته الكتاب والمغنين ونجوم السينما العرب من خلال ضوء أبيض.

في تصويره للراقصة الشرقية المصرية الشهيرة فيفي عبده، يسلط نبيل الضوء على ملامحها الجسدية المثيرة، وذلك في إشارة إلى إدراك الذات والانفصال الذي توجي به وقفته. عمل نبيل المشحون بالجمالية الحاملة يتحدث عن الرغبة والشوق والحنين.

MAELEMA-FIFI ABDO, 2000, HAND COLORED SILVER GELATIN PRINT, 115 X 75 CM

العلمة- فيفي عبده، ٢٠٠٠، جلاتين فضي ملون باليد، ٧٥ × ١١٥ سم

WALID RAAD

Lebanese artist Walid Raad is the founder of The Atlas Group, a fictional collective dedicated to recording the recent history of Lebanon. His work produced for The Atlas Group draws awareness to the various ways in which history is told and, at times, manipulated. Working mostly in film, photography, and video, Raad also explores the ways in which these media document the personal narratives behind traumatic historical events.

I Only Wish That I Could Weep, is attributed to a Lebanese Army intelligence officer, Operator #17, who was assigned to monitor the Corniche, a seaside boardwalk in Beirut. From 1996 onwards, the officer decided to videotape the sunset instead of his assigned targets. This videotape, donated by Operator #17 to The Atlas Group in 1998, recounts the operator's experiences on the Corniche.

الفنان اللبناني وليد رعد هو مؤسس مجموعة أطلس، وهي مجموعة سردية مكرّسة لتسجيل تاريخ لبنان الحديث. أعماله المنتجة لمجموعة أطلس تسلط الضوء على الأساليب المختلفة التي يتم فيها كتابة التاريخ، وفي بعض الأحيان التلاعب به. ويقوم الفنان رعد، الذي يعمل غالباً من خلال الأفلام والفوتوغرافيا والفيديو، باستكشاف الأساليب التي يمكن لهذه الوسائط من خلالها توثيق السرد الشخصي الكامن وراء الأحداث التاريخية المؤلمة.

"أتمنى فقط لو أستطيع البكاء، تحية لضابط الاستخبارات اللبناني المشار إليه بـ (العامل رقم 17). هذا الضابط الذي تم تعيينه لمراقبة كورنيش بيروت قرر اعتباراً من عام 1996 تصوير مشهد غروب الشمس بالفيديو بدلاً من مراقبة الأهداف التي يجب عليه متابعتها. ويعتبر شريط الفيديو هذا، الذي تبرع به العامل رقم 17 لمجموعة أطلس في عام 1998، رواية تسجيلية للأحداث التي تتابعت على العامل رقم 17 في موقع عمله على الكورنيش.

I ONLY WISH THAT I COULD WEEP, 2001, DVD, 7:36 MIN

أتمنى فقط لو أستطيع البكاء، ٢٠٠١، قرص فيديو رقمي، ٧:٣٦ دقيقة

HALIM AL-KARIM

This work by Iraqi artist Halim Al-Karim bears the marks of the traumatic experience the artist underwent during the first Gulf War. Condemned to spending three years in a hole in the desert to escape the compulsory military service of a regime he was opposed to, Al-Karim relied on the generosity of a Bedouin woman who taught him about mysticism and spirituality.

Untitled, from the series *Urban Witness*, follows Al-Karim's hallmark format and style of a photographic triptych comprised of three blurred faces. The out-of-focus images imply political uncertainty, deception, and erasure. The choice of children as subjects hovering against the background like ghosts, the sealing of their mouths, and the striking quality of their eyes emphasize the unspoken horrors of war. The combination of innocence and brutality manifest in this work mirrors the artist's own experience as a vulnerable, muted, and involuntary witness in a prolonged conflict.

يحمل هذا العمل الفني آثار التجربة المؤلمة التي خضع الفنان العراقي حليم الكريم خلال حرب الخليج الأولى، حيث قضى الفنان ثلاث سنوات في حفرة صحراوية هارياً من الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معارضته للنظام. وقد اعتمد خلال تجربته هذه على امرأة بدوية علمته الكثير عن التصوف والروحانية.

يتبع العمل الفني "بدون عنوان، من سلسلة شاهد حضري، أسلوب وشكل حليم الكريم المعروف من خلال ثلاثية فوتوغرافية مؤلفة من ثلاثة وجوه غير واضحة. الصور الخالية من أي بقعة تركيز تصور التخبط السياسي، والخداع، ومحو الهوية. اختيار الأطفال كشخصيات حائمة على الخلفية مثل الأشباح مع أفواه مكممة وعيون صادمة تؤكد على أهوال الحرب غير المعلنة. مزيج البراءة والوحشية يبرز بشكل واضح في هذا العمل الذي يجسد تجربة الفنان نفسه كشاهد ضعيف وصامت ومجبر على المشاركة في هذا الصراع الذي طال أمده.

UNTITLED 1, FROM KING'S HAREEM SERIES, 2008, PHOTOGRAPHED LAMBDA PRINT, 225 X 100 CM
بدون عنوان، من سلسلة حريم الملك، ٢٠٠٨، ١٠٠ × ٢٢٥ سم

UNTITLED, FROM THE SERIES URBAN WITNESS, 2002, PHOTOGRAPH IN LAMBDA PRINT TRIPTYCH, 138 X 300CM
بدون عنوان، من سلسلة شاهد حضري، ٢٠٠٢، ثلاثية فوتوغرافية بطباعة لامدا، ١٣٨ × ٣٠٠ سم

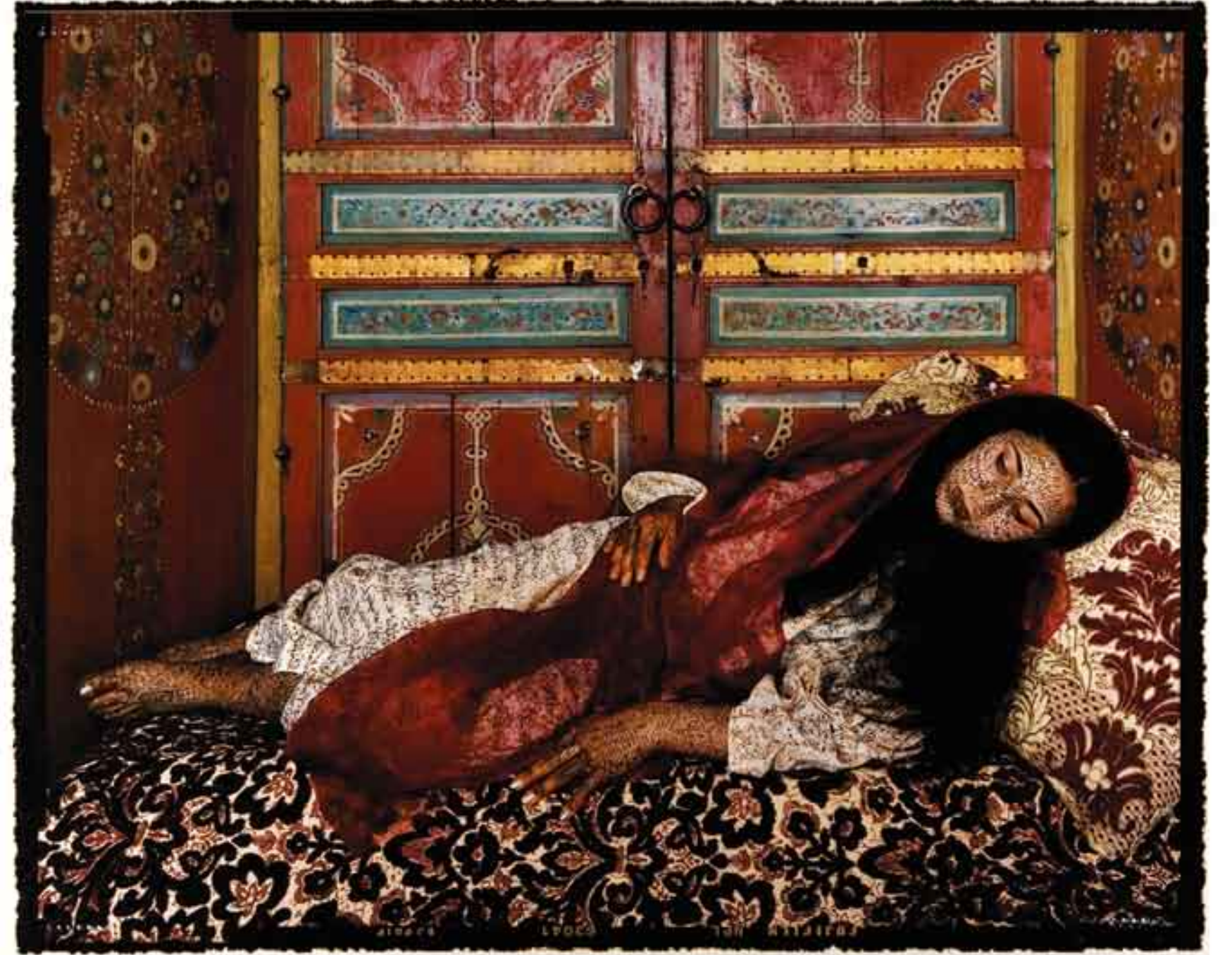
LALLA ESSAYDI

The composition Lalla Essaydi's photographic work is in appearance quite simple: calligraphy strewn across staged scenes of Moroccan women. And yet their execution is dauntingly pain-staking: rather than to overlay the calligraphy upon the completed photograph, Essaydi writes directly on the women's skin and their surroundings, covering all surfaces with thin lines of calligraphy in henna.

While Essaydi's work is impactful in itself, posing important questions such as the circumscription of women under colonial discourse, her art-making process brings a further dimension to her message. By using her own hand and a material associated with femininity to write over scenes loosely reminiscent of Orientalist paintings, Essaydi reclaims domestic and social spaces and presents herself, as well as all the women she photographs, as storytellers in their own right.

تبدو الأعمال الفوتوغرافية التركيبية للفنانة لالا السعيدية في مظهرها بسيطة جداً فهي عبارة تديونات عربية متناثرة على مشاهد للنساء المغريبات، إلا أن تنفيذها يتطلب جهداً كبيراً. فعوضاً عن تركيب الخط على الصورة الجاهزة تقوم السعيدية بالكتابة مباشرة على جلد المرأة والبيئة المحيطة بها لتغطي جميع الأسطح بخطوط رقيقة من الكتابات المدونة بالحناء.

أعمال السعيدية ذات تأثير بالغ بحد ذاتها كونها تطرح أسئلة هامة فيما يتعلق بتقييد دور المرأة في فترة الاستعمار أو مشكلة التعبير عن الذات في التقاليد الثقافية المحكية، كما إن عملية صناعة الفن الخاصة بها تضيف بعداً آخر على هذه الرسائل التي تحاول الفنانة إيصالها. فمن خلال استخدام خط يدها والمواد المرتبطة بعالم النساء للكتابة على مشاهد تذكرونا كثيراً باللوحات الاستشراقية، تقوم السعيدية باستصلاح مساحات داخلية واجتماعية وتقديم نفسها وكذلك جميع النساء التي تقوم بتصويرهن على أنهن شهرزادات جديرات بالرواية والتصديق.

SILENCE OF THE THOUGHT #2, 2003, C-PRINT ON ALUMINUM, 122 X 152 CM

صمت الأفكار #2، 2003، طباعة كروموجينيك على ألومينوم، 122 x 152 سم

CHANT AVEDISSIAN

Chant Avedissian's stencils of iconic performers and public figures are a reminder of those who represented Egypt's social and political heyday in the fifties and sixties, when secularism and democratization were on a high. In 1991, Avedissian started painting the many icons of the Nile, and specifically portraits of the legendary Om Kalthoum, the Arab world's most revered singer, as a response to the first invasion of Iraq.

Om Kalthoum is still today, 35 years after her death, a unifying figure in the Middle East and remains a best seller in the charts in the region. A symbol of the birth of a nation, she conveyed for decades the essence of love, loss and pan-Arabism. In *Forever Om*, Avedissian layers her over a background of Pharaonic, Islamic, Ottoman and socialist iconography, paying homage not only to the glory of Egypt in the sixties, but to the rich cultural heritage of the Arab world at large. The colourful assortment of references implies positive momentum. While nostalgic for times lost, Avedissian suggests that the future may also be bright.

رسومات شانت أفيديسيان للفنانين الكبار والشخصيات العامة المصرية هي بمثابة أيقونات لأولئك الأشخاص الذين ساهموا ببناء مجد الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر في الخمسينات والستينات عندما كانت العلمانية والديمقراطية في أوجها. في عام 1991 وفي ردة فعله على حرب الخليج الأولى، بدأ أفيديسيان في رسم الرموز المعروفة في بلاد النيل وتحديدا المطربة الأسطورية أم كلثوم التي تعتبر من أهم المطربات في العالم العربي.

لا تزال أم كلثوم إلى يومنا هذا وبعد 35 سنة على وفاتها رمزاً جامعاً للعالم العربي، ولا تزال أغانيها تحتل الصدارة في المبيعات إلى الآن. أم كلثوم تختصر تاريخ أمة كونها تمثل سنوات من الحب والهزيمة والقومية العربية. في "أم للأبد"، يقوم أفيديسيان بوضع صورة أم كلثوم على خلفيات فرعونية وإسلامية وعثمانية ورموز لمرحلة الاشتراكية في تكريم موجه ليس لمصر في الستينات فحسب بل للتراث الثقافي الغني للعالم العربي بأسره. هذه التشكيلة الملونة من الرموز تعبر عن زخم إيجابي، وعلى الرغم من أنها نوستالجية لزمان ولى إلا أنها أمل لمستقبل مشرق أيضاً.

FOREVER OM, 2005, COLOUR PIGMENT ON CORRUGATED CARDBOARD, 250 X 150 CM

أم إلى الأبد، ٢٠٠٥، ألوان صباغية على ورق مقوى مموج، ٢٥٠ × ١٥٠ سم

MARWAN

Syrian artist Marwan lives and works in Germany. Drawing inspiration from German expressionist painters of the early 20th century, he paints distorted forms in bold colors. The intense emotion captured in his works is further enhanced by Marwan's approach to painting. Instead of tools, the artist uses his hands to apply the paint to the canvas. The finger prints, often visible on the surface, add a physical dimension and vibrancy to the works.

In *Marionette*, the artist tackles the portrait as a landscape, laying the figure down against a bold background and dissolving the human features into broad patches of colour.

يستوحى الفنان السوري مروان المقيم في ألمانيا أعماله من الرسامين التعبيريين الألمان في بدايات القرن العشرين، فهو يقوم برسم أشكال مشوهة باستخدام ألوان جريئة. الأحاسيس القوية التي تجسدها أعماله تتضاعف بجدّة بفضل الطريقة التي يقوم مروان من خلالها بالرسم. فبدلاً من الأدوات، يقوم مروان باستخدام يديه لوضع الألوان على القماش، حيث غالباً ما تظهر بصمات أصابعه على السطح والتي تضفي بدورها بعداً حسياً وحيوية مميزة على أعماله.

في لوحة "دمية"، 2006، يتعامل الفنان مع اللوحة كمشهد أفقي واضعاً الشخصية على خلفية قوية مع إذابة متعمدة للملامح البشرية في رقع واسعة من الألوان.

MARIONETTE, 2006, OIL ON CANVAS, 145 X 114CM

دمية، ٢٠٠٦، ألوان زيتية على قماش، ١١٤×١٤٥ سم

SAFWAN DAHOUL

The uniqueness of Syrian artist Safwan Dahoul's style finds its roots in ancient Assyrian and pharaonic art, as well as the work of European masters. Yet despite the variety of Dahoul's influences, his aesthetics and choice of subject matter are consistent and recognizable. His paintings, usually painted in ochre and black, depict women in languid poses with sculptural features and large, melancholy eyes.

Dahoul's signature style is particularly well suited to this piece, titled *Dream*. The tight framing around the head and the thin rim that outlines the face like a mask, focus the viewer's gaze on the woman's haunted expression.

يستقي الفنان السوري صفوان داحول تفرد أسلوبه من الفنون القديمة الآشورية والفرعونية فضلاً عن أعمال أساتذة الفن الأوروبيين. لكن على الرغم من التأثيرات المتنوعة التي تغطي على أسلوبه إلا أن جماليات داحول واختياره للمواضيع يسري وفق نسق ثابت وواضح المعالم. لوحاته المرسومة عادة بالأصفر والأسود تصور المرأة في وضعيات واهنة مع ملامح منحوتة وعيون واسعة وكئيبة.

ويظهر أسلوب داحول المميز واضحاً في هذا العمل الفني المعنون "حلم" من خلال التأطير الضيق حول الرأس والحواف الرقيقة التي تحدد الوجه وتضفي عليه مظهر القناع والتي تجعل المشاهد يركز على تعبيرات وجه المرأة الطافح بالأسى.

REVE, 2007, OIL ON CANVAS, 185 X 185CM
حلم، ٢٠٠٧، ألوان زيت على قماش، ١٨٥ × ١٨٥ سم

ABDULNASSER GHAREM

Saudi Arabian artist Abdunasser Gharem is both a prominent figure in his country's artistic revival, and a major in the Saudi army. Improbable combinations are applicable to his artistic style, one that defeats assumptions and precludes categorization. Working in many different media including photography, performance, installation, and video arts, Gharem uses the streets as his studio to highlight social and ecological issues at play in urban environments.

In *The Path*, Gharem pays homage to the inhabitants of a village, who upon hearing that heavy rain was to sweep down their valley, took refuge under a nearby bridge. When the flood came, it washed away the villagers and the bridge. Gharem covered the remains of this bridge with the words: Al Siraat ('the path' or 'the way'). Imbued with spiritual connotations, the term Al Siraat refers to both the choices one makes in life and the bridge between this world and the next in Islamic faith.

الفنان السعودي عبد الناصر غارم ضابط في الجيش السعودي وشخصية رائدة في نهضة المملكة الفنية. تركيبات غير محتملة تنطبق على أسلوبه الفني الذي يرتقي فوق الافتراضات ويحول دونه التصنيف. يتميز عمل غارم باستخدامه للوسائط المتنوعة من الصور الفوتوغرافية والتركيبات وفن الفيديو، وهو يستخدم الشوارع كمرسم واستوديو لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والبيئية في البيئات الحضرية.

في عمله الفني "المسار"، يوجه غارم تحية إلى سكان قرية لجأوا إلى جسر قريب للاختباء تحته من الأمطار الغزيرة التي كانت تنذر بالفيضانات والسيول. وعندما حل الطوفان أخيراً، أتى على سكان القرية والجسر، لذلك قام الفنان بتغطية بقايا الجسر بكلمات السراط. هذا الكلمة المشبعة بالدلالات الروحية تشير إلى الخيارات التي يقوم بها الإنسان في حياته والجسر الذي يربط بين حياة الدنيا والآخرة في العقيدة الإسلامية.

THE PATH, 2007, DURATRAN PRINT IN LIGHTBOX, 70 X 120CM
المسار، ٢٠٠٧، طباعة ديورتران موضوعة في علبة ضوئية، ٧٠ × ١٢٠ سم

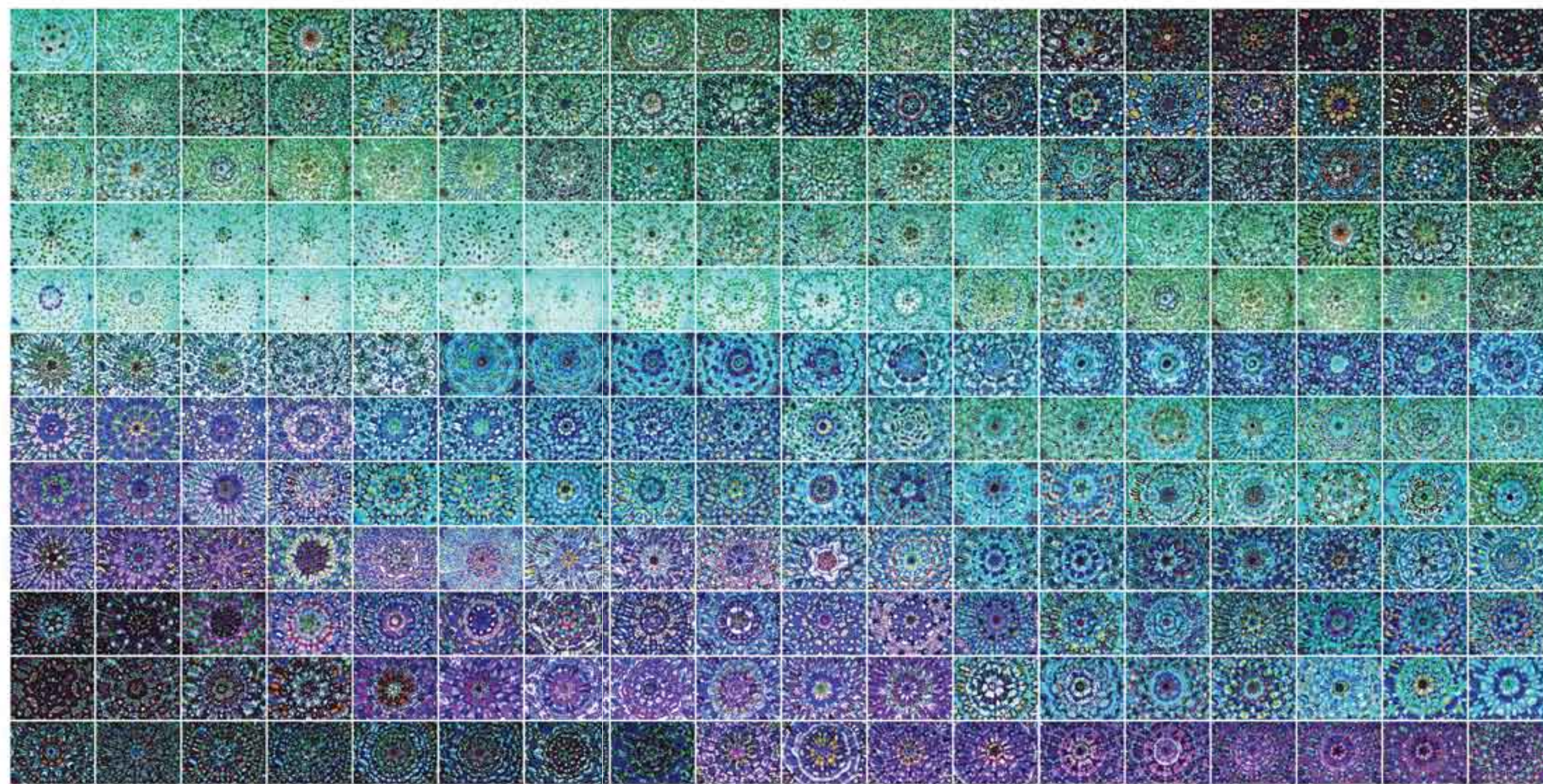
LARA BALADI

Born in Lebanon of Lebanese-Egyptian parents, Lara Baladi has lived in Beirut, Paris, London and Cairo, where she currently resides. Exploring the passage of time and the accumulation of traces left behind, Baladi's work is often layered with multiple stories and relates to the artist's Islamic heritage.

The concept for *Kaleidoscope* was drawn from Baladi's piece *Roba Vecchia*, a large-scale kaleidoscope that visitors walked into to view. In both works, the intricate patterns of shapes and colours are computerized amalgams of countless images. The effect produced is reminiscent of the arabesque, an elaborative repetitive form prevalent in Islamic arts. Traditionally used as a visual expression of infinity, the motif is here revisited as a scintillating digital collage. Pointing to the saturation of visual information that characterises the modern era, the work questions the make-up of what inspires awe in us today.

ولدت الفنانة لارا بلدي في لبنان من عائلة مصرية لبنانية وعاشت حياتها في بيروت ولندن وباريس والقاهرة حيث تقيم حالياً. أعمالها تستكشف مرور الزمن والآثار التي يخلفها وراءه، وغالباً ما تكتنف أعمالها طبقات من الحكايات المتنوعة التي تتعلق بالتراث الإسلامي الذي تنتمي إليه الفنانة.

استقت لارا بلدي مفهوم "المشكال، 2007" من عملها الفني الآخر الضخم "روبابيكيا" الذي حقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً منقطع النظير. في كلا العملين، هنالك أنماط معقدة من الأشكال والألوان التي صنعت بالكمبيوتر عبر استخدام عدد لا يحصى من الصور فكانت النتيجة عملاً فنياً يذكر المشاهد بأعمال الأرابيسك، وهي عبارة عن قطع فنية إسلامية تحمل أنماطاً مفضلة ومكررة كانت تستخدم كشكل فني معبر عن مفهوم المطلق واللانهائية. في هذه القطعة الفنانة تقوم باستعادة هذه الفكرة في كولاج رقمي متألق يشير إلى تشبع العصر الحديث بالمعلومات البصرية وي طرح السؤال عما يمكن له أن يثير الرهبة في نفوس البشر اليوم.

KALEIDOSCOPE, 2007, ACETATE ON MIRROR POLISHED STAINLESS STEEL, 153 X 300CM

المشكال، ٢٠٠٧، أسيتات على فولاذ مطلي بالزجاج، ١٥٣ × ٣٠٠ سم

EMNA MASMOUDI

Tunisian artist Emna Masmoudi's work speaks of her homeland, a place cloaked in warm light. Trained as a painter, Masmoudi has worked with a variety of materials including metal, wood, sand, and wax, complementing the earthliness of her colour palette.

In *A L'aube*, the house, shimmering in the distance, seems warped by the effects of flooding light. Oscillating between the real and the imagined, the work evokes the hazy state in between forgetting and recollecting.

تتحدث أعمال الفنانة التونسية أمينة المصمودي عن وطنها الأم الذي يمثل بالنسبة إليها مكاناً ملتحقاً بعباءة من الضوء الدافئ. وتعمل المصمودي التي تلقت تدريبها كرسامة بمجموعة مختلفة من المواد بما في ذلك المعادن والرمل والخشب والشمع لإضفاء عناصر أرضية إلى مجموعة الألوان الخاصة بها.

في عملها الفني "عند الفجر"، يبدو المنزل الذي يلمع عن بعد مغلفاً بفيضان من الضياء، الأمر الذي يجعل هذا العمل يتأرجح بين الحقيقية والخيال مثيراً حالة ضبابية ما بين النسيان والتذكر.

A L'AUBE, 2007, MIXED MEDIA, 180 x 180CM
عند الفجر، ٢٠٠٧، وسائط مختلفة، ١٨٠ × ١٨٠ سم

FADI YAZIGI

Syrian artist Fadi Yazigi is both a reputed painter and sculptor. Interested in the "first touch" on an artwork, Yazigi strives to preserve his first creative expression intact, without additions or changes. This philosophy leads to works that are bold and crude, a style that suits the illustration of his favoured themes of anger and despair.

Quasimodo is a strong example of Yazigi's work in bronze and an unusual take on the famous character in Victor Hugo's novel *The Hunchback of Notre Dame*. Half-animal, half-human, Yazigi's work touches of the discomfort in acknowledging humanity in hybrid or improbable forms.

يعتبر الفنان السوري فادي يازجي أحد الفنانين المرموقين في مجالي الرسم والنحت على حد سواء. ويسعى هذا الفنان المعروف باهتمامه "بأول لمسة" يضيفها على العمل الفني إلى الحفاظ على تعبيره الإبداعي الأول سليماً دون أي إضافات أو تغييرات. هذه الفلسفة تؤدي به إلى إنتاج أعمال خام وجريئة، وهو أسلوب يناسب تماماً تصوير موضوعاته المفضلة وهي الغضب واليأس.

تعد منحوتة كوازيمودو مثالاً معبراً عن أسلوب عمل يازجي في البرونز وهي رؤيته الخاصة لشخصية كوازيمودو في رائعة فكتور هوجو أحدهم نوتردام. تمثل يازجي الذي ينقسم إلى نصف إنسان ونصف حيوان يجسد حالة الانزعاج التي ترافق الاحساس بالجمال صعب المنال.

QUASIMODO, 2007, BRONZE SCULPTURE, 15CM

كوازيمودو، ٢٠٠٧، ١٥ سم، منحوتة برونزية

KHALED AL-SAAI

Khaled Al-Saai, a young Syrian artist, learned calligraphy from an early age and practiced by copying the texts of great Arab poets. Following formal training in both calligraphy and painting, Al-Saai broke away from the rigid rules of traditional calligraphy and found his own style as a painter. Informed by both calligraphy and poetry, his works are abstract variations on both.

Al Saai is particularly interested in the symbolic origins and attributes of individual letters, and considers each one as invested with meaning and sentiment. In this piece, rather than combining letters to reveal meaning through words, he manipulates the form of individual letters to capture their underlying essence. The result is a work of great energy that emphasizes the musicality of the script.

خالد الساعي فنان سوري شاب تعلم الخط العربي منذ سن مبكرة عن طريق تدوين نصوص لشعراء عرب كبار. و استطاع الساعي بعد تلقيه تدريباً رسمياً في فنون الخط والرسم تحطيم القواعد الصارمة التقليدية للخط العربي وابداع أسلوبه الخاص كرسام، حيث ساعده إبحاره في عالم الشعر والخط في ابتكار أعمال تعد تجريداً حسياً يتكى على الشعر والخط على حد سواء.

ويهتم الساعي بشكل خاص في الجذور الرمزية والصفات الفردية للحرف، وهو يرى أن كل حرف على حدة ينضح بالمعاني والمشاعر. في عمله الفني هذا يقوم الساعي باللعب على توكنيات الحروف المفردة للكشف عن جواهرها الكامنة، أي ما وراء الخط، وذلك بدلاً من الجمع بين الحروف للكشف عن المعنى من خلال الكلمات، فكانت النتيجة قطعة فنية تضج بطاقة هائلة وتشد في الوقت ذاته على موسيقية النص.

KHALED AL-SAAI, 2007, ACRYLIC ON CANVAS, 70 X 100CM

بدون عنوان، ٢٠٠٧، أكرليك على قماش، ٧٠ × ١٠٠ سم

LAMIA NAJI

Following the death of her partner, Moroccan artist Lamia Naji delved into photography as a means to escape the trauma of the experience.

The resulting series of works, titled *Vertigo*, explore empty interiors and the immensity of natural landscapes. The words that came to her as she spontaneously photographed her surroundings serve as titles for the works. Conjuring up an absent person, these titles heighten the absence and sense of loss conveyed in the imagery.

اتجهت الفنانة المغربية لمياء ناجي إلى التصوير عقب موت شريكها كوسيلة للهروب من هول هذه التجربة.

سلسلة الأعمال التي نتجت عن هذا الاتجاه والتي عنونتها "الدوار" تستكشف خلاء المساحات الداخلية واتساع المناظر الطبيعية. وقد قامت ناجي باستخدام الكلمات التي جالت في خاطرها بشكل عفوي وهي تقوم بتصوير ما حولها كعناوين لهذه المجموعة. هذه العناوين التي تستحضر شخصاً غائباً تضاعف الإحساس بالخسارة الذي تنقله هذه الصور.

AND I WOKE UP ALONE 2008, COLOUR PRINT, 90 X 120CM
وها أنا أصحو وحيدة، ٢٠٠٨، طباعة ملونة، ٩٠ × ١٢٠ سم

ARE YOU THERE? II, 2008, COLOUR PRINT, 120 X 90CM
هل أنت هناك، ٢٠٠٨، طباعة ملونة، ٩٠ × ١٢٠ سم

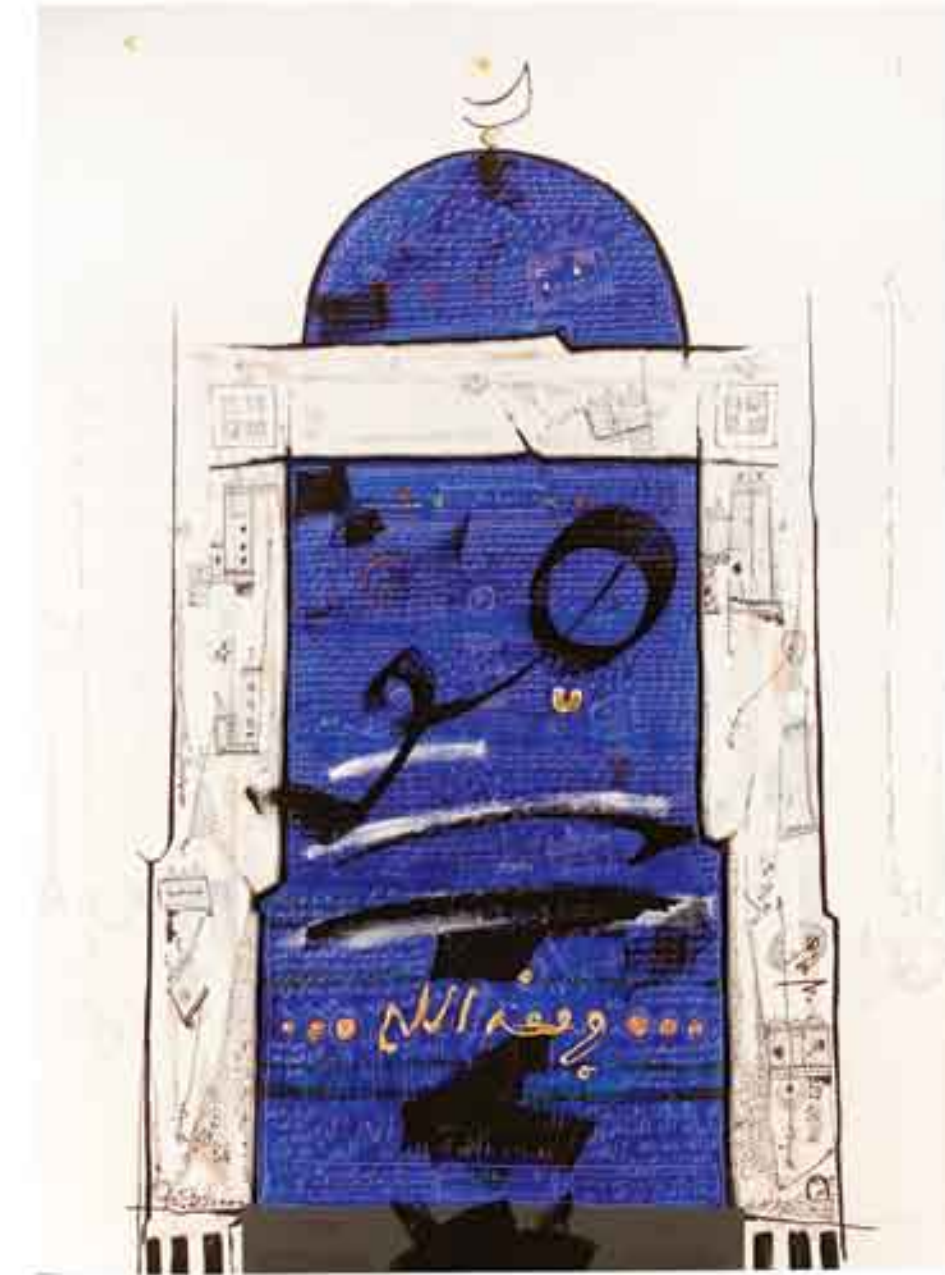
KHALED BIN SLIMANE

While also a talented painter, Khaled Ben Slimane asserted his reputation as a groundbreaking artist in the field of ceramics. His interest in ceramic finds its roots in his native region of Nabeul in Tunisia, a region known for its pottery-making. After his studies, Slimane traveled to Japan to study ceramic craftsmanship. There, formal principles were infused with spirituality, a synthesis Slimane brought to his own work. Borrowing from outside influences as well as from his own rich artistic heritage, Slimane defined his unique style and contributed to reviving Islamic pottery traditions.

Slimane's distinctive style is perhaps best characterized by his use of primary colours – used to symbolize earth, fire, air and water – heightened with black swirling brushstrokes. His pieces often display words with religious connotations, and phrases such as Allah (God), er-Rouh ('the soul'), or Huwa ('He' often used to evoke God). Religious meaning can also be read in the works' shapes and forms. In *Ceramic III*, for example, the cone shape imparts the piece with a sense of ascension further enhanced by the upward slant of the letters painted on the surface.

إلى جانب كونه رساماً موهوباً، يؤكد خالد بن سليمان على حضوره كفنان رائد في مجال السيراميك. واهتمامه بالسيراميك يعود في الأساس إلى جذوره في منطقة نابل في تونس التي تشتهر بصنع الفخار. وقد سافر بن سليمان بعد انتهاءه من الدراسة إلى اليابان لتعلم الحرفة الخزفية، حيث استطاع من خلال هذه التجربة اكتساب توليفة من القواعد المنهجية المشبعة بالروحانيات واستخدامها في عمله. وعبر الاستقاء من التأثيرات الخارجية ومن تراث بلده الفني الغني، استطاع سليمان ابتكار أسلوبه الفني الفريد والمساهمة في إحياء تقاليد فن الخزف الإسلامي.

ويظهر أسلوب سليمان المميز بشكل أساسي عبر توظيفه للألوان الأساسية التي يستخدمها للإشارة إلى الأرض والنار والهواء والماء – والتي يبرزها بشكل أوضح عبر ضربات فرشاة دائرية سوداء. قطعته الفنية تشدد في كثير من الأحيان على كلمات ذات دلالات دينية وعبارات مثل "الله" و"الروح" أو "هو" والتي غالباً ما يقوم باستخدامها للإشارة إلى الخالق. كما يمكن قراءة المعاني الدينية في أعمال سليمان عبر التأمل في الأشكال والنماذج التي يستخدمها. في "سيراميك ٣، ٢٠٠٨" على سبيل المثال، يضيف الشكل المخروطي على القطعة هالة من الصعود أو المعراج، الفكرة التي قام الفنان بتعزيزها من خلال ميلان الحروف التي قام برسمها على السطح إلى الأعلى.

THE BLUE DOOR III, 2008, ACRYLIC ON CANVAS, 150 X 200CM

الباب الأزرق الثالث، ٢٠٠٨، أكرليك على قماش، ١٥٠ × ٢٠٠ سم

BRICK OF WALL, 2008, CERAMIC SCULPTURE ON MARBLE
لبنة جدار، ٢٠٠٨، منحوتة سيراميك على قاعدة رخامية، ٣٠ × ٧ سم، جاليري المرسي

CERAMIC III, 2008, CERAMIC CONE, 102 X 31 CM
سيراميك ٣، ٢٠٠٨، كوز سيراميك، ١٠٢ × ٣١ سم

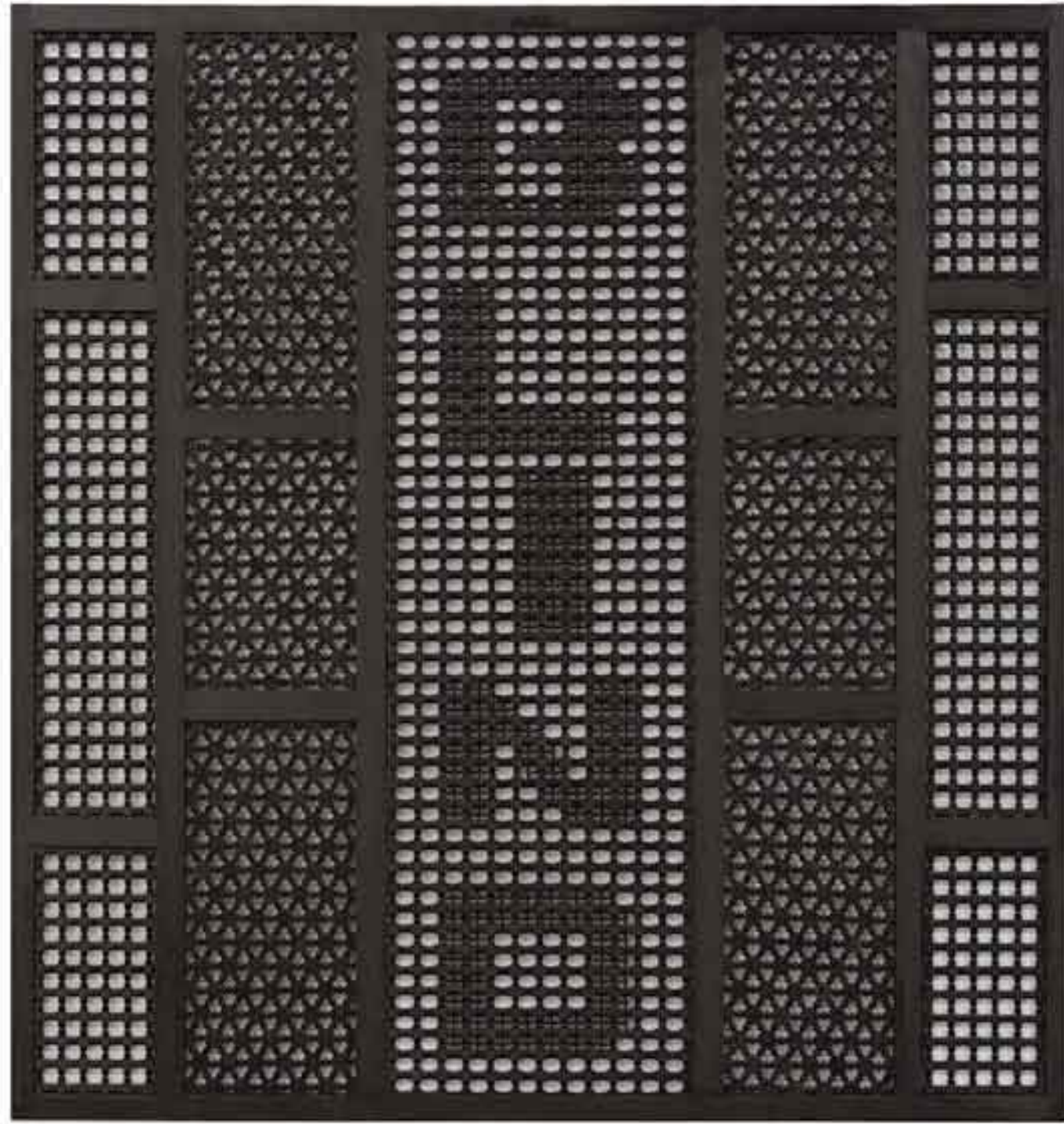
SUSAN HEFUNA

Susan Hefuna draws from her dual Egyptian-German identity to create works imbued with a sense of ambiguity.

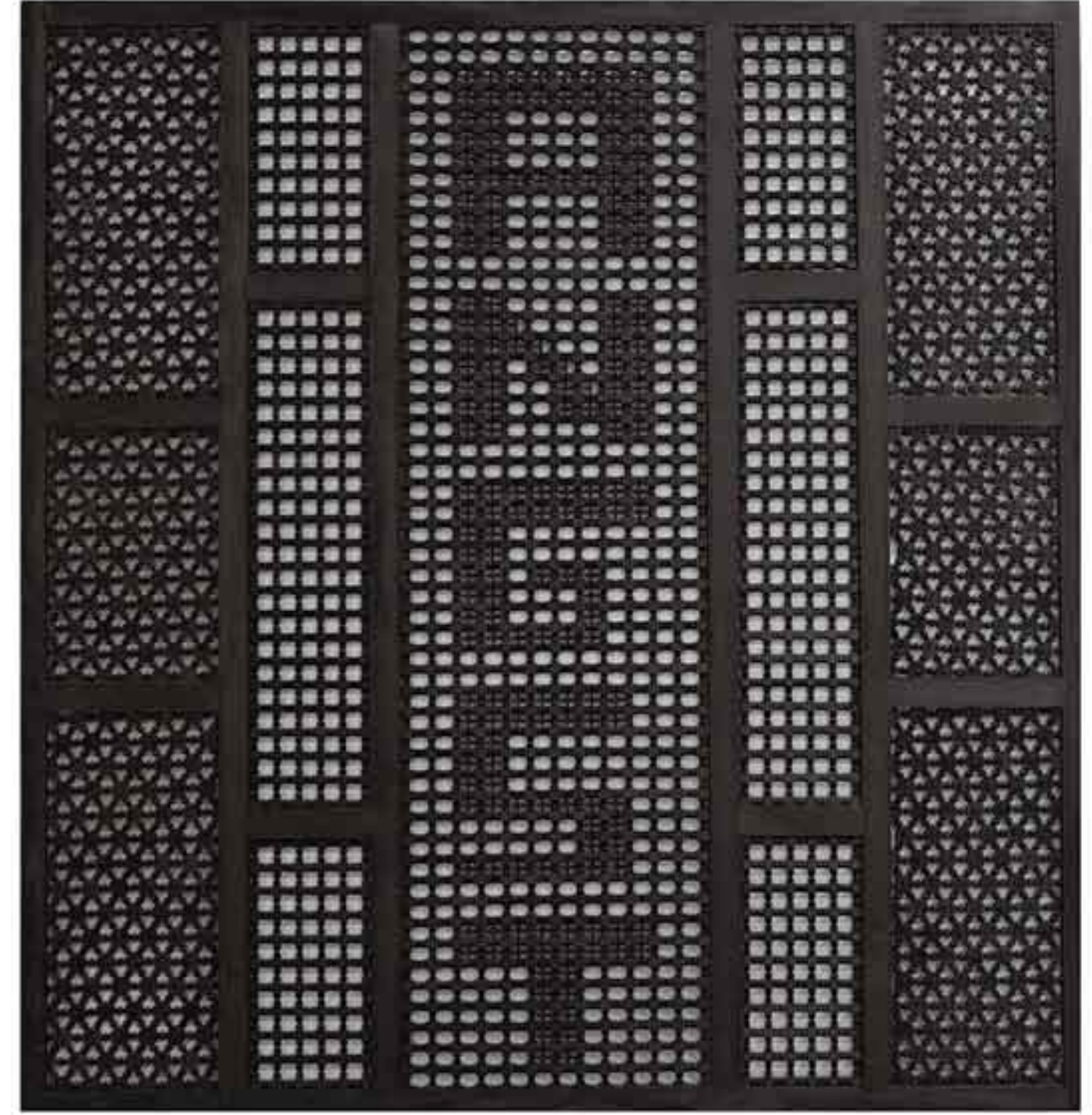
As many of her pieces, *Blind Angst* alludes to the mashrabiya, the carved wood latticework that covers the windows of traditional Arab homes to protect women from public view while also allowing them to see outside. In this piece, the words 'Blind' and 'Angst,' inscribed in the centre of each wooden panel, can only be read from a certain angle and distance. The choice of words, as well as their partial concealment, makes a forceful statement about the ramifications of seclusion.

تستقي سوزان حيفوننا من هويتها المزدوجة المصرية والألمانية إلهامها لإبتكار أعمال مشبعة بشعور من الغموض.

كما في العديد من أعمالها الفنية، تشير "لهفة عمياء" إلى المشربية، وهي عبارة عن شبك خشبي محفور يغطي نوافذ المنازل العربية التقليدية لتيح للمرأة النظر إلى الشارع بدون أن يراها المارون. في هذه القطعة لا يمكن قراءة كلمتي "لهفة" و"عمياء" الموجودتين في مركز اللوحة الخشبية إلا عبر النظر من زاوية ومسافة معينة. اختيار الكلمات فضلاً عن إخفائها بهذا الشكل يقدم خطاباً واضحاً وقويًا عن العزلة وتداعياتها.

BLIND ANGST, 2008, WOOD INSTALLATION, 210 x 290 x 2.5CM
لهفة عمياء، ٢٠٠٨، تركيب خشبي، ٢١٠ × ٢٩٠ × ٢,٥ سم

BLIND ANGST, 2008, WOOD INSTALLATION, 210 x 290 x 2.5CM
لهفة عمياء، ٢٠٠٨، تركيب خشبي، ٢١٠ × ٢٩٠ × ٢,٥ سم

ADONIS

Considered to be one of the Arab world's greatest living poets, Adonis' long and prolific career in the field has undoubtedly influenced his style as an artist. Reputed for his influential role in defining an Arab-specific modernism in poetry, Adonis' vision of modernity is the expression of a mystical state of mind influenced by Sufi traditions.

In these collages on paper, Adonis has arranged pieces of organic material such as felt, thread, wool and stone in shapes reminiscent of human and animal forms. A testament to the artist's literary inclinations, the forms are pressed over elegant lines of script that run across the white paper like underlying prophecies. Succinct and evocative, these works touch on the essence of things, like poems.

يعتبر أدونيس أحد أهم الشعراء العرب الموجودين على الساحة الأدبية اليوم، ومما لاشك فيه أن موهبته الشعرية الكبيرة تركت أثراً بالغاً على أسلوبه كفنان. رؤية الحدائث لدى أدونيس الذي اشتهر لدوره الرائد في إطلاق حركة الحدائث في الشعر العربي هي تعبير عن حالة من التصوف تعكس تأثره الشديد بالمدسة الصوفية.

في هذه المجموعة على الورق، يقوم أدونيس بجمع قطع من المواد العضوية مثل الشعر والخيوط والصوف والحجر في تكوينات تشبه الأشكال البشرية والحيوانية. وفي شهادة على الشخصية الأدبية للفنان، فإن هذه الأشكال موضوعة على كتابات أنيقة متناثرة على الورق الأبيض مثل نبوءات كامنة. هذه الأعمال المقتضبة والموحية تستحضر جوهر الأشياء كما لو أنها كانت قصائد وأشعار.

UNTITLED, 2008, MIXED MEDIA ON PAPER, 35 X 50CM. (3 WORKS)
 بدون عنوان، ٢٠٠٨، وسائط مختلفة على الورق، ٣٥ × ٥٠ سم

UNTITLED, 2008, MIXED MEDIA ON PAPER, 35 X 50CM. (3 WORKS)
 بدون عنوان، ٢٠٠٨، وسائط مختلفة على الورق، ٣٥ × ٥٠ سم

MAITHA HURAIZ

A promising emerging Emirati artist, Maitha Huraiz's burgeoning career also involves curatorial roles in which she has pushed forward the artistic accomplishments of her local peers. Testing new terrains as both an artist and a young curator, Huraiz is dedicated to questioning the presumption that Arab art is a revisiting of the past.

The photographic works pertaining to her series *Behind Closed Doors* reflect on the values of Emirati society. Exploring the private sphere and the issue of secrecy, Huraiz's work also expresses the sense of invisibility she feels as a young woman and the imposed duality of her identity.

ساهمت الفنانة الإماراتية الواعدة ميثاء حريز من خلال دورها كمديرة فنية في تشجيع الانجازات الفنية لأقرانها من الفنانين الشباب الإماراتيين. وهي تقوم عبر حياتها المهنية الناجحة باختبار مجاهل جديدة كفنانة ومديرة فنية شابة على حد سواء، وهي ملتزمة بقضية الدفاع عن الحداثة والتشكيك بالافتراض المسبق أن الفن العربي هو عبارة عن مجرد استلهام من الماضي.

تعبر الأعمال الفوتوغرافية التي تشكل سلسلة "خلف الأبواب المغلقة" عن قيم المجتمع الإماراتي، وهي عبارة عن استكشاف للجوانب الخاصة ومسألة السرية التي تغلف هذا المجتمع، كما أنها تعبير عن شعور الفنانة بالتهميش لكونها امرأة شابة وبسبب إزدواجية هويتها المفروضة.

BEHIND CLOSED DOORS, 2008. DIGITAL PHOTOGRAPH, 115 X 150CM

خلف الأبواب المغلقة، ٢٠٠٨، صورة فوتوغرافية رقمية، ١١٥ × ١٥٠ سم

LAMYA GARGASH

In a fast-paced country committed to the future, Emirati artist Lamyra Gargash takes a step back and focuses on what was left behind.

In *Familial Series*, displayed at the UAE pavilion during the 2009 Venice Biennial, Gargash photographed the varied interiors of one-star hotels. Her images of modest and empty lobbies and hotel rooms show the lesser-known side of the nation's hospitality industry and speak more generally of the transience of our times.

في بلد يغذ الخيطى نحو المستقبل، تتوقف الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش لبرهة للسؤال عما فاتنا خلال هذه المسيرة السريعة.

في "سلسلة عائلية"، التي تم عرضها في جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض بينالي البندقية ٢٠٠٩، قامت قرقاش بتصوير مساحات داخلية متنوعة من فنادق النجمة الواحدة. صور الردهات وغرف الفنادق الخالية والمتواضعة تظهر الجانب المهمش من قطاع الفنادق والضيافة في الإمارات وتحدث بشكل عام عن مسألة الزوال في عصرنا.

FAMILIAL SERIES (EAGLE LOBBY II), 2009, C-PRINT ON ALUMINIUM, 120 X 120CM,
سلسلة عائلية، ٢٠٠٩، صورة

ABDUL QADER AI RAES

Self-taught Emirati artist Abdul Qader Al Raes learned painting by copying the works of great masters. His realist works draw inspiration from the artist's home country, chronicling the vanishing forms of its traditional architecture. Painted in soft beiges and blues, the works reflect the colour palette of the desert. In his more recent work, Al Raes moves into abstraction, laying geometric and calligraphic forms over realist imagery.

Al Sakeena of his *Serenity Series* exemplifies the style of his latest works. His signature use of small floating squares, which also appear in his realist work, complements abstracted calligraphic forms hinted at under vibrant colours. The use of watercolour, his medium of choice, gives the work an ethereal quality.

عبد القادر الرئيس فنان إماراتي عصامي علم نفسه فن الرسم عن طريق نسخ أعمال لأساتذة الرسم الكبار. أعماله الواقعية يستوحىها من وطنه الأم مؤرخاً تلاشي فنون عمارتها التقليدية. وتعكس أعماله المرسومة في معظمها بألوان البيج والأزرق مجموعة الألوان الطبيعية الموجودة في الصحراء. وفي أعماله الأخيرة ينتقل الرئيس إلى التجريد واضعاً أشكالاً هندسية وكتابية على الصور الواقعية.

تمثل لوحة "السكينة، سلسلة الصفاء" نمط أعماله الحديثة. وتظهر بصمته الواضحة المتمثلة في استخدام المربعات الصغيرة العائمة، التي تظهر أيضاً في أعماله الواقعية، والتي استخدمها هنا مع أشكال الكتابة التجريدية الموضوعة فوق ألوان مفعمة بالحيوية. استخدامه الألوان المائية هنا يضيف على العمل روحانية عالية.

DOOR, 2007, WATERCOLOR ON BOARD, 205 X 155CM
باب، ٢٠٠٧، ألوان مائية على لوح، ٢٠٥×١٥٥ سم

UNTITLED, 2009, SERENITY SERIES, WATERCOLOUR ON PAPER MOUNTED ON BOARD, 152 X 102 CM
بدون عنوان، ٢٠٠٩، سلسلة الصفاء، ألوان مائية على ورق موضوع على لوح، ١٥٢ × ١٠٢ سم

UNTITLED, 2009, WATERCOLOR ON BOARD, 255 X 155 CM
بدون عنوان، ٢٠٠٩، ألوان مائية على لوح، ١٥٥ × ٢٥٥ سم

AYMAN BAALBAKI

Ayman Baalbaki's artistic trajectory is entwined with that of his Lebanese homeland. Born in 1975, Baalbaki spent his childhood and teenage years escaping violence.

In *Destination X*, the artist draws inspiration from his experience as a refugee to create a work that speaks both of despair and hope. The humour in the excessive piling of personal belongings atop a small car is counterbalanced by the latent absence of human figure, a poignant reminder of the anonymity that comes with exile.

لا يمكن فصل مسار أيمن بعلبكي الفني عن وطنه الأم لبنان. فقد قضى البعلبكي المولود في ١٩٧٥ سنوات طفولته ومراهقته هاربا من العنف في زمن الحرب.

"الوجهة إكس"، عمل فني يستوحيه الفنان من تجربته كلاجئ لتكون النتيجة قطعة فنية تعبر عن اليأس والأمل. المظهر الساخر للعدد الهائل من الأشياء الموضوعة على سقف سيارة صغيرة متوازن مع الغياب الكامن للشكل الإنساني في إشارة واضحة إلى التهميش الذي يرافق الإنسان في حياة المنفى.

DESTINATION X, 2010, MIXED MEDIA INSTALLATION
الوجهة إكس، ٢٠١٠، وسائط متعددة

Copyright

All images reproduced in this catalogue are copyright of the artist, or his or her estate, and courtesy of The Farjam Collection. The following is a list of exceptions, organized in alphabetical order by artist:

Chant Avedissian and Rose Issa Projects, p.77

Ayman Baalbaki and Rose Issa Projects, p. 125

Lara Baladi and Gallery Isabelle van den Eynde, front cover and p.89

The estate of Paul Guiragossian and Salwa Zeidan Gallery, p.37 and p.39

Hassan Hajjaj and Sotheby's, p.65

Susan Hefuna and The Third Line Gallery, p.106 and p.107

Adam Henein and Christie's, p.27 and p.29

Adam Henein and Art Space Gallery, p.28

The estate of Rashid Koraichi and Sotheby's, p. 35

Nja Mahdaoui and El Marsa Gallery, p.51

The estate of Fateh Moudarres and Christie's, p. 43

The estate of Mahmoud Mouktar and Christie's, p.31

Youssef Nabil and Christie's, p.67

The estate of Mohammad Naghi and Christie's, p. 33

Walid Raad and Steir-Semler Gallery, p.69

The estate of Mahmoud Said and Bonham's, inside cover and p. 24

Faisal Samra and Bonham's, p.60 and p.61

Khaled Bin Slimane and El Marsa Gallery, p.102

Fadi Yazigi and Ayyam Gallery, p.93

Front cover: Kaleidoscope, 2007, Lara Baladi, Acetate on mirror polished stainless steel, 153 x 300cm

Inside cover: View of Sirros, 1949, Mahmoud Said, Oil on canvas, 71 x 91cm

All text in this catalogue is copyright The Farjam Collection, except in the case of statements made by contributing writers Rose Issa and Mona Khazindar.