

STRIKE Oppose



STRIKE Oppose

A play on words of the expression "strike a pose", the words "strike oppose" in conversation may sound like a command to model oneself for a camera snapshot, however on closer inspection the phrase comprises two words that denote resistance.

Almost everything these days is broadcast or communicated over the internet, TV or radio. Be it live news reports on natural disasters, the infidelity of a political official, an execution undertaken by terrorists, a panda sneeze getting 2.4 million hits on YouTube, or a 13-year-old's RT *AWESOME coffee date with BFF *aHotBunny15 - we are in a constant state of posing for or assembling in an audience.

The vast intake and exchange of all forms of openly sourced content is often uncritically accepted under a guise of reality. In this exhibition we examine how Arabs are both represented and projected in the ever-streaming flow of communication. The artworks inspect different forms of opposition or acquiescence to media, government regulation, kitsch and consumer culture, vanity, social taboo, injustice and mindless hogwash.

اعكس وضعك

قد تبدو عبارة «اعكس وضعك» في سياق الحديث كما لو أنها إملاء أو أمر لتعديل الوضعية التي يتخذها المرء في لقطة أمام عدسة التصوير, ولكن عندما نغوص في المعنى أكثر. نجد أن الكلمتين معاً تعبران عن المانعة لوضع قائم.

في هذه الأيام. يتم بث وعرض كل شيء تقريباً عبر الإنترنت، أو التلفاز. أو المذياع. وفي الواقع. نحن في حالة مستمرة من الاستعراض أثناء وقوفنا أمام الجمهور أو الاحتكاك بهم. إن يكن ذلك متعلقاً بالتقارير الإخبارية حول الكوارث الطبيعية. أو فساد مسؤول حكومي، أو حكم بالإعدام ينفذه إرهابيون. أو عطسة حيوان باندا تسترعي اهتمام أكثر من ٤,٢ مليون مشاهد على «يوتيوب».

وغالباً ما يتم قبول الكم الهائل من المحتوى السطحي متعدد الوسائط الذي يتم استعراضه وتبادله بحرية تحت ستر الحقيقية. في هذا المعرض، نقف على كيفية تقديم وإظهار العرب في هذا الدفق الدائم من المعلومات. وتسلط الأعمال الفنية الضوء على الأشكال المختلفة للاعتراض أو الموافقة على ما تبثه وسائل الإعلام، والتشريعات الحكومية. والثقافة الباهتة والاستهلاكية، والتكبر، والحظورات الاجتماعية، والظلم، والترهات.



table of contents قائمة الهجتويات

5-6	Letter from the collector	رسالة من مقتني الأعمال الفنية	٦-۵
7-8	Introduction	مقدمة	N-V
9-12	Featured artist: Interview with Zena el-Khalil	لقاء خاص: مقابلة مع الفنانة زينة الخليل	15-9
13-14	Youssef Nabil	يوسف نبيل	1 2-11
15-16	Fouad Elkhoury	فؤاد الخوري	17-10
17-18	Tarek El Ghoussein	طارق الغصين	1 ^- 1 V
19-20	Sharif Waked	شريف واكد	519
21-22	Huda Lutfi	هدى لطفي	5 5- 5 1
23-24	Nedim Kufi	نديم كوفي	۲ <u>۶</u> -۲۳
25-26	Kareem Risan	کریم ریسیان	57-50
27-28	Ahmad Alsoudani	أحمد السوداني	5A-5V
29-30	Fathi Hassan	فتحي حسن	٣٠- ٢٩
31-34	Featured artist: Inverview with Kader Attia	لقاء خاص مقابلة مع الفنان قادر عطية	۳1-۳ <u>٤</u>
35-36	Manal Al Dowayan	منال الضويان	۳۱-۳۵
37-38	Hassan Hajjaj	حسن حجاج	۳۸-۳۷
39-40	Dr. Ahmad Mater	د. أحمد ماطر	٤٠-٣٩
41-42	Abdul Rahim Sharif	عبد الرحيم شريف	٤٢-٤١
43-44	Zakharia Ramhani	زكريا الرمحاني	22-24
45-46	Abdul Rahman Al Ma'aini	عبد الرحمن المعيني	۵۵-۲3
		<u> </u>	
47-50	In retrospect	خت دائرة الضوء	۵۰-٤٧
	Residua	المتبقي	
	Peripheral Uision	رؤية محيطية	



يسعدني فيما نقترب من الذكرى السنوية الأولى لتأسيس "مؤسسة بارجيل للفنون" أن أعبر عن فخري بما استطعنا خقيقه من إلجازات خلال فترة قياسية كهذه: حيث تساهم مؤسستنا في التعريف بالفن العربي المعاصر على الساحتين الحلية والعالمية من خلال ما شاركت وتشارك به من فعاليات مثل "مهرجان أصيلة الدولي" في المغرب، ومعرض "ما وراءالأبواب" في فندق "قصر الإمارات" بأبوظبي. ومعرض "زوم" الفني في ميامي. فضلاً عن البوظبي. ومعرض "زوم" الفني في ميامي. فضلاً عن أضخم معرض أقامته "بارجيل" حتى الآن في مكاتب شركة "توازن" فائقة الحداثة في أبوظبي. ونعتزم خلال عام 1011 إرسال أحد أعمالنا إلى "معهد العلاقات الخارجية" الألماني ليعرضها في صالاته بمدينتي برلين وشتوجارت.

وقد استضفنا في صالة عرضنا الرئيسية معرضين الأول هو "رؤية محيطية" في مارس ١٠١٠، والذي حظي بالكثير من الزوار الدوليين خلال "لقاء مارس" و"آرت دبي". وقد تشرفت "بارجيل" باستقبال العديد من الضيوف المميزين مثل سعادة السفير السويسري وولفجا فج أماديوس برولهارت, وسعادة القنصل العام للولايات المتحدة جوستن سيبريل. وسعادة سفير جمهورية النمسا الدكتور يوليوس لاوريتش, وسعادة القنصل العام لليابان السيد تاكاشي آشيكي, وسعادة السفير الماليزي داتو يحيى عبد الجبار, وسمو الأميرة الدنماركية بينيديكت, والشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي, وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية التحدة.

علاوة على ذلك. حظينا بشرف استعراض مجموعتنا أمام أسماء لامعة في الساحة الفنية العالمية مثل السيد يوسي بيلكانين. رئيس دار "كريستيز" في أوروبا؛ ومايكل جحا، مدير عام "كريستيز" في الشرق الأوسط؛ وإيزابيل دو لا برويير، مدير "كريستيز في الشرق الأوسط. ولعل أهم ما يميز ضيوفنا هؤلاء هو تمتعهم بذائقة فنية عالية وإقبال منقطع النظير على استكشاف أروع الإبداعات.

أما معرضنا الثاني "المتبقي" الذي تم افتتاحه في أكتوبر ١٠١٠. فهو يقدم أعمالاً توثق التحولات التي تطرأ على الهوية العربية؛ وقد استقطب هذا المعرض العديد من الجموعات الطلابية, وحملة شهادة ماجستير الفنون الجميلة من الولايات المتحدة. إلى جانب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وشكل هذا المعرض خلفية جلستنا الحوارية الأولى التي نظمناها في يناير ١٠١١، وشهدت مشاركتي بجانب نخبة من جامعي الأعمال الفنية مثل فرهاد فرجام, وكيتو دو بوير. ويتمثل الهدف الرئيسي لما نقوم به في استعراض هذه الإبداعات أمام المجتمع. وتفعيل صالاتنا من خلال دعوة الطلاب إلى جولات منظمة فيها, والسماح للمعاهد والجامعات الثقافية باستخدام مساحاتها في ورش العمل, والجلسات النقدية والحوارية والحاضرات. وآمل أن نتمكن خلال الأعوام القادمة من توسيع برنامجنا بالتعاون مع مزيد من الجامعات والمؤسسات التعليمية على الصعيدين الحلي والعالمي.

سلطان سعود القاسمي مؤسس "مؤسسة بارجيل للفنون"





As we approach the one-year anniversary of the Barjeel Art Foundation, I look back with pride on what we have been able to achieve in such a short period of time. Participating in numerous external exhibitions including the International Festival of Asilah in Morroco, "Opening the Doors" exhibition hosted by Christie's at Emriates Palace in Abu Dhabi, Edge of Arabia's "Transition" in Istanbul, Zoom Art Fair in Miami, and our largest exhibition to date at the Offset Bureau's new state of the art Tawazun Offices in Abu Dhabi, Barjeel is making contemporary Arab artwork available not only locally but also internationally. In 2011, we will be sending one of our works to IFA galleries in Berlin and Stuttgart, Germany.

At home in our gallery we have hosted two exhibitions, first was Peripheral Uision in March 2010 where we hit the ground running, welcoming many international visitors during March Meeting and Art Dubai. The Barjeel Art Foundation has been honoured to receive distinguished guests such as Swiss Ambassador, H.E. Wolfgang Amadeus Bruelhart, US Consul General H.E. Justin Siberell, H.E. Dr. Julius Lauritsch, Ambassador of Austria to the UAE, H.E. Takashi Ashiki, Consul General of Japan, Malaysian Ambassador H.E Dato' Yahaya Abdul Jabar, HRH Princess Benedicte of Denmark and Sheikha Lubna bint Khalid bin Sultan Al Qasimi, Minister for Foreign Trade.

From the art world, it was a privilege to present the collection to art luminaries such as Mr. Jussi Pylkkänen, President of Christie's Europe, Michael Jeha, managing director Christie's Middle East, and Isabelle de La Bruyere, director of Christie's Middle East. It is a pleasure to note that high enthusiasm and appreciation for art is the unifuing factor for all our quests.

Our second exhibition Residua launched in late October 2010 and highlighted key transformations of Arab identities over time and saw student groups, MFA graduates from the United States and international visitors. It also became the backdrop to our first panel discussion in January 2011, which included myself and prominent collectors Farhad Farjam and Hito de Boer. Our main goal is to share the collection with the community and activate our gallery space by inviting students for guided tours and allowing universities and cultural institutions to use the space for workshops, critiques, lectures and discussions. It is my hope to expand this program further by having partnerships with more educational institutions both locally and worldwide for years to come.

Sultan Sooud Al Qassemi Founder of the Barjeel Art Foundation



تقدمة

۱۱ فبرایر ۲۰۱۱ ۳۶۵ صباحاً

عندما يتم نطقها باللغة الإنجليزية. قد تبدو عبارة "اعكس وضعك" (Strike oppose) للوهلة الأولى كما لو أنها (Strike a pose) أي "خذ وضعية". وهي العبارة التي يتم استخدامها عادةً عندما يطلب من أحدهم الابتسام أو القيام بتعبير ما لالتقاط صورة. ولكن إذا ما أمعنا النظر في عبارة Strike oppose («اعكس وضعك"). سنجدها خمل في كلتا كلمتيها معاني الرفض والمقاومة: فقد تعني كلمة Strike مثلاً الإضراب. أو الضرب. أو الهجوم. أو محو شيء من السجل. في حين تعني كلمة Oppose الرفض وعدم الانصياع. وهي تشتمل بطبيعة الحال على كلمة Pose التي تعني الوضعية أو طريقة الوقوف.

وما أود الإشارة إليه هنا هو أن هاتين الكلمتين أصبحتا مناسبتين للغاية لوصف حالة العالم العربي مطلع عام ٢٠١١. فعلى مدى نحو ٣٠ عاماً, اتسمت هذه المنطقة باستقرار أوضاع العديد من أنظمتها الحاكمة إلى أن جاءت أحداث الشهرين الماضيين التي لم تكن في الحسبان أبداً. لاسيما وأنه كان من المستبعد أن تكون تونس ومصر مسرحاً لتفجر الغضب الشعبي مقارنة ببلدان أخرى مثل لبنان أو العراق. إلا أن غرابة هذا الأمر تتبدد عندما يدرك المرء أن الابتسامة الواثقة التي كانت الأنظمة العربية السلطوية تصطنعها أمام شعوبها والعالم ما هي إلا غطاء يخفي واقعاً قاتماً مليئاً بالمعاناة والاستبداد اللذين جعلا الشعوب تتوق إلى الحربة. والى حكومات تكافح الفساد وتتحمل مسؤولياتها بكفاءة.

وعندما خطرت لي فكرة المعرض مطلع يناير الماضي. لم أكن أتوقع بصراحة أنه خلال أقل من شهرين سيسقط الشعب نظامين راسخين في مصر وتونس. وأنا أكتب هذه المقدمة بعد ساعات فقط من سقوط نظام الرئيس حسني مبارك- الذي حكم مصر مدة ٣٠ عاماً باستخدام القوة مستتراً بغطاء من الديمقراطية الزائفة- وهو الحدث الذي جاء ثمرة لوقفة الشعب السلمية الراسخة ضد هذه الحالة السلمية.

ويقدم المعرض العديد من الأعمال الفنية العربية التي تعبر عن مواضيع المقاومة الثقافية والسياسية. فضلاً عن حالات اللامبالاة والإهمال الناجمة عن الأوضاع السائدة. وعلى سبيل المثال، تعبر لوحة "ديمون)قراطية" للفنان الفرنسي-الجزائري قادر عطية بأسلوب قوي للغاية عن إحباط الشعوب العربية، خاصةً وأن الفنان شارك بنفسه في المظاهرات المناهضة للحكومة في الجزائر. والتي طالبت بإصلاحات متوازنة تشمل كافة شرائح الشعب. ويمكن رؤية مثال آخر في لوحة "الديمقراطية قادمة" التي رسمتها الفنانة المصرية هدى لطفى عام ٢٠٠٨، وتعبر فيها عن تصاعد المعارضة الشعبية في ظل حكم النظام المصري.

ومن اللافت أن الجركات الشعبية المناهضة للأنظمة التي شهدها العالم العربي مؤخراً أدت إلى زعزعة الصورة النمطية العالمية حول العرب، والتي يبدون فيها متطرفين ومحبين للعنف : حيث احتل المتظاهرون السلميون في ميدان التحرير بالقاهرة أهم عناوين الأخبار. وصفحات "فيسبوك" و"تويتر", وتم تبادل الصور ومقاطع الفيديو والصوت المتعلقة بهم على نحو واسع لم يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل. ولا شك أن هذا الأمر ساهم في كسر قوالب الصور النمطية لتحل محلها أفكار الفهم والتسامح وقوة التظاهر السلمي. وفي هذا السياق. تتناول العديد من لوحات "اعكس وضعك" هذا الموضوع بأسلوب ذكي يدعو المتلقي إلى إعادة النظر في الصور النمطية التي ترسمها وسائل الإعلام والتأثيرات الثقافية والسياسية، ولاسيما في ظل رباح التغيير الأخيرة التي لم يعد بوسع أحد كبتها أو إخفائها.

ماندي مرزبان قيّمة ومديرة المعارض

introduction

February 12, 2011 3:45am

When spoken, the words "strike oppose" sound like the phrase "strike a pose", a fashionable instruction to pretend a smile or expression for a camera. It is upon reading the words separately that one realises each word connotes resistance. Strike has a range of meanings: to hit; collide; attack; eliminate something from a record, refrain from working to voice demands. Interestingly, the word pose, which is a particular way of standing, sitting or positioning oneself, is embedded in the word oppose, which means to refuse or reject.

It is astonishing how appropriate these words have become in the context of the Arab world in 2011. Up until two months ago, and for the past 30 or so years, many Arab regimes projected a façade of stability. Countries like Egypt and Tunisia were not regarded as targets for an explosion of popular discontent and instability as long seen in places like Lebanon and Iraq. Authoritarian Arab regimes were, if you will, posing for their people and the world with a confident smile, behind which lay a grim reality: struggling, disgruntled citizens were craving freedom, answerable government and an end to corruption.

When I came up with the concept for this show in early January, I could not have fathomed that in a little over a month, two stagnant Arab regimes in Tunisia and Egypt would tumble at the hands of people. I am writing this introduction just hours after Egyptians and the world witnessed the toppling of 30-year president Hosni Mubarak, who clung to power with the use of brute force and under a feeble guise of democracy. The regime's posture finally crumbled as the country's voices mobilised in peaceful opposition of the status quo.

This exhibition brings together numerous Arab works of art that convey themes of cultural and political resistance as well as engendered indifference and acquiescence with the state of affairs. The frustration of Arab people is conveyed powerfully in an aptly entitled piece "Demo(n)cracy" by French-Algerian artist Hader Attia, who has taken part in anti-government demonstrations in Algeria to demand balanced reform that includes the country's greater population. Egyptian artist Huda Lutfi's 2008 work "Democracy is coming" also intuitively expresses the popular opposition developing in the backdrop of the Egyptian regime.

As Arabs opposed regimes this year they've also caused to be challenged global stereotypes about their religious fanaticism, violent nature and apathy; many pieces in this show cleverly provoke viewers to rethink the stereotypes they have formed due to media, cultural and political influences. Egypt's Tahrir Square protests flooded airwaves, news feeds, Twitter and Facebook feeds with footage, photos, sounds and voice recordings openly exchanged on a scale not known before in history. The chaotic exchange broke new ground in quashing stereotypes, highlighting with precision ideas of empowerment, tolerance and the strength of peaceful protest. These ripples of change can no longer be kept at bay or put offline.

Mandy Merzaban Curator and Exhibitions Manager

An interview with 7ena el-Khalil

with Mandy Merzaban

Lebanese interdisciplinary artist Zena el-Khalil's vibrant body of work draws on both irony and humour to reflect the contradictions she witnesses in Beirut. Khalil experiments with painting, installation, performance, writing and mixed media, while commenting on consumerism, war, chaos and the bizarre bedlam of modern Lebanese society. El-Khalil's blog - beirutupdate.blogspot.com - gained global acclaim during the July 2006 Israeli attacks on Lebanon, when her posts appeared on global news portals such as CNN and BCC. The Israeli invasion and persistent struggles facing Palestine have motivated El-Khalil's large-scale mixed-media paintings. She pulls photocopied images of militiamen, women and family members together with glitter, plastic flowers, strings of lights, beads, plastic toy soldiers, coloured keffiyehs, and pink and gold fabrics. The mixture articulates paradoxes she witnesses in Beirut, where political instability persists against a backdrop of massive consumption and kitsch. Born in 1976 in London, El-Khalil has also lived in Nigeria, New York and Beirut. She published a memoir, "Beirut I Love You", in 2008 derived from her online diary, and has exhibited work around the world.

زينة الخليل

تتميز الفنانة اللبنانية متعددة المواهب زينة الخليل بأعمالها النابضة بالحيوية, والتي تركز فيها على التناقضات التي تراها في بيروت بأسلوب يتسم بالتهكم والفكاهة. وتستخدم الخليل في أعمالها الرسم, والأعمال التركيبية الفنية, والأداء, والكتابة, والمواد الختلفة, وذلك بهدف تسليط الضوء على واقع الجتمع اللبناني المعاصر الذي تسود فيه النزعة الاستهلاكية, والحرب، شهرة عالمية خلال ,beirutupdate.blogspot.com وحالة اللامبالاة الغريبة. وقد اكتسبت الخليل, صاحبة مدونة حرب يوليو 1001 التي شنتها إسرائيل على لبنان, حيث ظهرت مشاركاتها وتعليقاتها على مواقع الكترونية إخبارية عالمية مثل شبكة "سي إن إن", و"بي بي سي". وشكل الاجتياح الإسرائيلي ومأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة حافزاً مهماً شجع الفنانة على إبداع لوحات ضخمة استخدمت فيها العديد من المواد الختلفة

وتتناول الخليل في أعمالها صور رجال الميليشيات والنساء وأفراد العائلات، والتي جُمعها مع عناصر لماعة. وزهور بلاستيكية، وسلاسل ممتدة من الأضواء, وخرز. وألعاب وجنود مصنوعة من البلاستيك، وكوفيات ملونة، وأقمشة ذهبية ووردية اللون وتهدف زينة من خلال هذا المزيج المتنوع إلى التعبير عن المفارقات التي تشهدها في بيروت. حيث يسود عدم الاستقرار السياسي والواقع الاستهلاكي الخطير والفن الهابط. ويشار إلى أن الفنانة زينة الخليل من مواليد لندن عام ١٩٧٦، وقد عاشت في نيجيريا، ونيويورك وبيروت، وقامت عام ٢٠٠٨ بنشر مذكرات بعنوان "بيروت، أحبك"، والتي استلهمتها من قائمة ذكرياتها المنشورة على موقعها الالكتروني، كما شاركت في معارض فنية حول العالم



Zena El-Khalil at the Beirut International Marathon 2010

mm: Let's begin with the basics, where did you grow up?

ZEK I spent the first 15 years of my life in Lagos, Nigeria. I then went to boarding school in the United Hingdom for three years, and only moved to Beirut in 1994 where I attended the University of Beirut. After graduating with a degree in graphic design, I moved to New York City for a Masters of Fine Arts, where I focused on installation and mixed media.

MM: Why did you begin to write a blog during the 2006 Israeli invasion? How did writing on an online platform effect or play into your experience during this tumultuous period?

ZFK: The very first morning that our airport was blown up, I was surprised at how little reaction there was both from the Lebanese people and the international media. That night as the bombs began to fall, I started writing emails describing my situation and emotions. I was very scared and honestly believed I was going to die that night. I felt that if I died, I at least wanted people to know how I died. I did not want to be another nameless war victim. Like Sharazade, I believed that by writing, I would stay alive. It felt impossible to die if so many people were listening to me. The electricity, thankfully, stayed on. Internet was working. So I kept writing. The next morning, I found a lot of responses in my inbox, encouraging me to keep writing. After three days. the

10

Guardian newspaper syndicated the first three days of my blog to newspapers across the world. I was being followed by people as far away as Hong Kong and Alaska, and even our neighbours south of the border.

In a way, writing was my way of contributing to establishing a "history" of a specific time and place. Like other artists my age, I am interested in the syndrome of collective amnesia in Lebanon. The 2006 Israeli invasion of Lebanon saw the beginnings of Arabs reaching out to technology in order to communicate during turnultuous periods. Iran was to follow soon after with Twitter. And of course, what is happening in Tunisia and the rest of North Africa is spreading like wildfire, through the use of film and sound uploads, both on phones and the Internet.

mm: Do you think a blogging has been part of your identity or your art practice?

ZEK That specific blog was part of my art practice. It started the first day of the invasion and ended the night of ceasefire. It is a piece in itself, having a specific purpose, time and place. I only went back to it twice after. Once to announce the passing away of my best friend Maya, whom I had been writing about during the attacks and second to share a story of a friend in Palestine who was unexpectedly caught in an Israeli raid, and also almost died. Almost like putting finishing touches on a painting. I try and take the violence around me and turn it into something docile and harmless. I try and record. I try to protect my memories. In May 2008, I was invited to speak at the Nobel Peace Centre in Oslo, Norway. I believe that if enough people are working toward peace (through art, education, music, literature, meditation, dialogue and action) it will eventually happen.

mm: When did you begin to cultivate your distinct style? What is your rationale for materials that appear in your artwork?

ZEK: I have been interested in vivid colours, glitter and fabric for as long as I can remember. A lot of it has to do with what I experienced seeing as a child growing up in Lagos, one of the most populated and lively cities

on earth. My visual vocabulary today is the result of an infatuation with life on the streets, religious shrines (Christian, Muslim, Druze and even tribal African effigies), and consumer culture. My work is about the here and now, so I believe that the materials I use should represent the present time and space I live in, I use qlitter because glitter reflects light. And light is "Energy", Energy in the sense of a greater power out there. I have a very meditative relationship with my art making.

mm: Objects like tou soldiers, glitter, plastic flowers and Barbie dolls are sumbols of Western consumerism and can influence the identity development of youth. A Barbie, for instance, is often depicted as the ideal female form yet the doll doesn't stand upright. How does utilising such items as your medium relate to your observations of Beirut culture?

ZEK: I was born in war. Everything around me now is war. War has always been. I was born in 1976. I grew up watching far too much TU. I watched cartoons, music uideos and wars being televised. I grew up with Madonna and Michael Jackson, Iron Maiden and Bon Joui. Spandex, Iolipops, MTU, glitter, shoulder pads, the war to control oil, Glam Rock, hairspray, Thatcher and Regan, Barbie and Ken, to me, are the backdrop that represents a generation that grew up pink. Pink is like cotton candu. It's fluffu and sweet. Too much of it though will leave your teeth rotten and a bad pain in your stomach. Walking along a street in Beirut, one will find a large painting of a martur, next to a shop that sells lingerie, next to a billboard advertising beer, next to a cop holding a Kalashnikov, next to a man with a pushcart selling the latest pirated Shakira CD. I am trying to expose the superficialities of war in our region and how it affects our daily lives. My work is a by-product of both political and economic turmoil. I highlight issues of violence, gender and religion and how they find their place in our bubblegum culture.

MM: In an excerpt from your memoir "Beirut. I Love You." you say "there is a thin line between reality and dream, the problems with truing to live in a post-war city are many. Nothing works the way it should, not even the people". Could you elaborate on this concept in the context of your mixed-media and performance works?

ZEK: Chaos. I live in a world of chaos where dream and reality collide. Things happen that seem too absurd to be real. I don't sleep well at night. My dreams are polluted with horrific images and experiences. It is hard to find security, so I have to create my own. The more I create, the safer I feel. The more ditter I use, the closer I am to light... to the source. I take that which is rooted in violence and then I de-contextualize it so that it no longer exists. I want to negate the negative.

mm: You run the Beirut International Marathon in a bright pink wedding dress every year. How did this start and what are you hoping to convey with this performance?

ZEK. When I began this performance piece in 2003, it was as a social experiment. I was at that age that people in this part of the world deem "marriage material". Mothers started passing by our home to sort of "check out the goods" and see if I was fit for their sons. At first I was horrified, but then decided to go with the flow and see what I could make out of it. I created a performance piece called Wahad Areese Please! (A Husband Please!) in which I get to go out and pick my husband, and not vice-versa. I chose the Beirut International Marathon as a venue because it is the only event in Lebanon where you have people from so many different backgrounds in a common space. I bought a wedding dress; spray painted it pink, and walked the 10-kilometre course in the dress. I asked people questions about their concept and expectations of marriage. Most of the discussions were about material wealth and property. Very little spoke of love. I was also trying to open a dialogue about civil marriage (which we don't have in Lebanon) and women's rights to pass of nationality (which we don't have in Lebanon).



Zena el-Khalil

Binae Drinkina

glass frame 200 x 82.5 cm

Youssef Nabil

Youssef Nabil, born in Cairo in 1972, is a celebrated contemporary Egyptian photographer who produces elaborately staged photographs that resemble the melodrama of 1950s Egyptian cinema. During this heyday of Egyptian cinema, a popular technique employed was hand colouring of photographic stills for posters and advertisements. This produced idyllic images featuring unblemished actors set against an aura of romance that captivated audiences across the Arab world. Nabil, who now lives in New York, makes use of elaborate stage designs and hand painting to capture the essence of Egyptian cinema and address contemporary themes of beauty, sexuality and cultural identity. He uses both staged and documentary photography as a tool to re-contextualise his subjects, including himself, as characters in a film. Nabil finds appeal in strong female characters including Shirin Neshat, Tracey Emin, Zaha Hadid and Fifi Abdou - all featured in his work. His craft began in the early 1990s when, after having his application to the Cairo academy of cinema rejected, Nabil cast his friends as characters in draft screenplays and photographed them. His work has been featured at numerous solo and group exhibitions in Europe, North America, Africa and the Middle Fast

يوسف نبيل

يتميز يوسف نبيل- المصور الضوئي المصري الشهير المولود في القاهرة عام ١٩٧١- بصوره المتقنة التي خاكي أسلوب ميلودراما السينما المصرية فترة الخمسينيات، والتي شاعت فيها تقنية تلوين الصور البيضاء والسوداء يدوياً ليصار إلى استخدامها في الملصقات والإعلانات. وتجسد هذه الأعمال صوراً لفنانين محاطين بهالة من الرومانسية التي أسرت خيال العالم العربي آنذاك. ويوظف الفنان- المقيم في نيويورك حالياً- التصاميم الميزة للمنصات والرسم اليدوي ليعكس جوهر السينما المصرية. ويتناول مواضيع الجمال والعلاقة بين الجنسين والهوية الثقافية بأسلوب معاصر. وهو يعتمد على التصوير الوثائقي والمسرحي كوسيلة لإعادة صياغة شخوصه. بمن فيهم هو ذاته، كشخصيات في فيلم سينمائي. وتبرز في أعمال نبيل شخصيات نسائية قوية مثل شيرين نشأت. وتريسي إمين. وزها حديد وفيفي عبدو: وكان قد دخل هذا المضمار عام ١٩٩٠ بعد رفض طلبه للانتساب إلى أكاديمية القاهرة للسينما. حيث قام بتصوير أصدقائه بعد إسناده إليهم شخصيات في مسودات نصوص سينمائية. وتم عرض أعمال نبيل حتى الآن في العديد من المعارض الفردية والجماعية في أوروبا. وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا. والشرق الأوسط.



Youssef Nabil Ehsan & Light, Cairo Hand coloured gelatin silver print 115 x 75cm 1993

يوسف نبيل إحسان والضوء. القاهرة طبعة فضية على الجيلاتين الملون يد 110× 20 سم 1997



Fouad Elkhoury

Fouad Elkhoury Born Loser (Diptych) Ink jet print mounted on aluminium Edition 2/5 40 x 120 cm 2008

Lebanon's tumultuous past and the nuances of its social, political and cultural history are aptly portrayed in the work of established Lebanese artist Fouad Elkhoury. Born in Paris in 1952, Elkhoury captures daily life in Lebanon in photographs, videos and installation works. His photographs have striven to document and respond to political conflict and popular upheaval, inspired by time spent at home in Lebanon, as well as Egypt, Turkey, Gaza and the Occupied Territories. "Born Loser", featured here, is part of Elkhoury's 2008-2009 series, What happened to my dreams, which included 32 photographic compositions. The piece juxtaposes an image of a young boy wrapped in a black-and-white keffeya exuding the persona of a rebel, alongside a written biography in Arabic outlining how this boy's aspirations for higher education were quashed by draconian Israeli exit rules. Elkhoury published a poetic journalistic account of daily life in Lebanon, Beyrouth Aller-Retour in 1984 and co-founded the Arab Image Foundation to archive and preserve photographs of the country's collective history. He has held solo shows in Munich, Geneva, Paris, Dubai, Beirut and Tokyo.

He is a boy from Gaza,
learnt English by himself,
applied for a Fulbright Scholarship,
wrote in his application form that the
only way to achieve a free sovereign
Palestine was
not through violence,
nor through negotiations,
but through knowledge.
He was granted the scholarship,
Israel refused him the exit visa.

هوَ مَنَى مِنْ غزة ،

تَعَلَّمُ اللَّغْتُ الابِنكليزَّةِ وَحَدُه ،

تقدِّم بطلب الحصُول عَلى منحة فولبرايت ،

كتب في طلبه أنَّ السَّبيل الوَحيد لِتحقيق حرِّة فالسُطين وَسَيادتها لا يمكن في العنف ،
ولا في المفاوضات ،
ولا في المفاوضات ،
بل في تحصيل المعرفذ .
حصل على المنحة من المنحة والخروج .

فؤاد الخوري أولِد خاسراً (لوحة مزدوجة طبعة بحبر الطابعة النفائة على الألومنيوم النسخة ٥/١ ١٤٠٠٤ سم

فؤاد الخوري

يصور الفنان الفوتوغرافي اللبناني الشهير فؤاد الخوري في أعماله الفنية ماضي لبنان المضطرب, وتباينات تاريخه الاجتماعي والسياسي والثقافي: حيث يعكس فؤاد المولود في باريس عام ١٩٥٢، تفاصيل الحياة اليومية في لبنان مستخدماً الصور الفوتوغرافية, ومقاطع الفيديو, والأعمال التركيبية. وقد سعى الفنان من خلال صوره الفوتوغرافية إلى توثيق الصراع السياسي والاضطرابات الشعبية والتجاوب معها, واستوحى إلهامه من الفترة التي قضاها في وطنه لبنان, وكذلك في مصر وتركيا وغزة, والأراضى الحتلة

وتعد لوحة "فاشل بالفطرة"، المعروضة هنا، جزءاً من سلسلة الخوري لعامي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، والتي خمل اسم "ماذا حدث لأحلامي"، وتضم ٣١ تركيباً فوتوغرافياً. ويظهر العمل صورة لصبي صغير يرتدي كوفية بيضاء وسوداء تعكس طابعاً ثورياً، إلى جانب كتابة عربية توضح كيف خطمت تطلعات هذا الصبي في الحصول على التعليم العالي بسبب القواعد الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الخروج. وكان الخوري قد نشر في عام ١٩٨٤ قصة شعرية صحفية تتحدث عن الحياة اليومية في وشارك في تأسيس "المؤسسة العربية للصورة" لأرشفة وحفظ الصور التي تخص ،(Beyrouth Aller-Retour) لبنان أسماها تاريخ البلاد الجماعي، فضلاً عن إقامته معارض فردية في ميونخ، وجنيف، وباريس، ودبي، وبيروت، وطوكيو



Tarek El-Ghoussein

Tarek El Ghoussein
Untitled 5 ¡Self Portrait Series]
Digital print
Edition 6,6
2002-2003
طارق الغصين
(بدون عنوان ٥ (سلسلة بورتريه شخصي
طبعة رقمية
النسخة 1/١

Ruwaiti-born Palestinian photographer Tarek Al-Ghoussein boldly addresses themes of Palestinian identity, displacement and the psychological affects of being barred from entering Palestine's borders. In 2002, Al-Ghoussein launched an ongoing "Self Portrait" series where he presents an image of a lone individual (himself) wearing a traditional Palestinian headdress, the keffiyah, against various backdrops. Al-Ghoussein, born in 1962, has said he strives to reference and challenge frequent media depictions of Palestinians as terrorists, wearing all black with their heads wrapped in keffiyahs. Mass media can reinforce stereotypes, something he tackles by forcing viewers to look beyond their initial reaction and delue into alternative interpretations of the images. Quite fittingly, police suspicious of his motives arrested Al-Ghoussein while he was shooting the series. Al-Ghoussein now lives and works in Sharjah, UAE, and has resided in the United States, Morocco and Japan. His work has featured in group shows in Brussels, Singapore, Dubai, Germany, France and the United States, and is part of permanent collections in London, Copenhagen, Jordan and Sharjah.



طارق الغصين

Tarek El Ghoussein
Untitled 3 (A Series)
Digital print
Edition 1/3
2004
طارق الغصين
طارق الغصين
لبدون عنوان ٣ (سلسلة أ
طبعة رقمية
النسخة ٢/١

يتناول طارق الغصين. المصور الفلسطيني المولود في الكويت، بشكل جريء مواضيع الهوية الفلسطينية. والتشريد، والأثار النفسية الناجمة عن منع الإنسان الفلسطيني من الدخول إلى وطنه. وكان الغصين في عام 1001 قد أطلق سلسلة دائمة بعنوان "بورتريه شخصي" يظهر فيها لوحده مرتدياً الكوفية الفلسطينية التقليدية على خلفيات متعددة. وقال الفنان. المولود عام 1911، أنه يوظف فنه للوقوف في وجه الصورة الإعلامية النمطية التي يبدو الفلسطينيون فيها كإرهابيين يرتدون ملابس سوداء ورؤوسهم ملفوفة بالكوفيات: حيث تأخذ أعماله المتلقي إلى أبعاد بديلة وأكثر عمقاً تتجاوز الصورة السطحية التي تعززها وسائل الإعلام ومن الجدير بالذكر أن الغصين تعرض للاعتقال من قبل الشرطة التي شكت في تصرفاته عندما كان يلتقط صور هذه السلسلة. وفي الوقت الحاضر. يعيش الغصين ويعمل في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. وسبق له أن أقام في الولايات المتحدة. والمغرب، واليابان. وقد ظهرت أعماله في معارض جماعية في بروكسل. وسنغافورة. ودبي. وألمانيا. وفرنسا. والولايات المتحدة. وهي حاضرة في العديد من التشكيلات الدائمة في لندن. وكوبنهاجن. والأردن. والشارقة

Sharif Waked

Acclaimed Palestinian interdisciplinary artist Sharif Waked explores contemporary propaganda, politics, structural violence and prejudice in his engaging video, installation and painted works. Born in Nazareth in 1964 to a refugee family. Waked creates succinct and intrepid pieces that capture both the spectacle of Arabs and Islam in the media and the reality of injustices on the ground. In his piece "To Be Continued..." Waked re-enacts the tupical backdrop of a suicide bomber's farewell video. Speaking in Arabic, the man, seated with a book and a machine gun before him, euocatively recites stories from "A Thousand and One Nights". This compilation of folktales began with Shahrazad, who wed Persian king Shahryar hoping to stop his practice of marrying woman after woman only to murder each one the following morning. Shahrazad halts this gruesome practice by cleverly telling the king an engaging tale each night, but leaving the storu's conclusion for the following night. This continues for 1001 nights. The man in Waked's video places himself in a similarly complex scenario positioning himself as an extremist in order to resist the practise. Waked's work has appeared in London's Tate Modern, the 2009 Sharjah Biennial, and the Seconde Riwag Biennale in Ramallah, where "To Be Continued..." made its debut

شريف واكد

يستكشف الفنان الفلسطيني ذو المواهب المتعددة شريف واكد أساليب الدعابة المعاصرة. والسياسة. والعنف المنظم، والأحكام السيقة من خلال أعمال الفيديو. والتراكيب الفنية، واللوحات المرسومة. ويبدع واكد، المولود لأسرة لاجئة في الناصرة سنة ١٩٦٤، أعمالاً مختصرة وجربئة تعكس صورة العرب والإسلام في وسائل الإعلام، وتسلط الضوء على المظالم الموجودة على أرض الواقع. وفي عمله الفني "البقية تأتى"، يتخذ واكد نموذج فيديوهات الشهيد الحيّ الشهيرة كمرجع له، والتي توثق عادةً الكلمات الأخيرة لرجل يتلو من خلالها وصيته ويعلن فيها تصميمه على تنفيذ عملية انتحارية بين أعدائه. ويظهر في هذا العمل رجل يتكلم بالعربية واضعاً بندقية أمامه فيما يهم بقراءة قصص من كتاب "ألف ليلة وليلة". وتبدأ هذه القصص الشعبية مع شهرزاد التي تزوجت الملك الفارسي شهريار على أمل أن جُعله يتوقف عن عادته بالزواج من امرأة كل يوم، ثم قتلها في اليوم التالي. وتتمكن شهرزاد من إنهاء مارسات شهربار البشعة بأسلوب ذكى، حيث تسرد له قصة مشوقة له كل ليلة، ولكنها تترك نهايتها لليلة التالية. ويستمر هذا الوضع لمدة ١٠٠١ ليلة. ويقوم الرجل الذي يظهر في فيديو واكد بسيناريو معقد مشابه، حيث يلعب دور أصولي من أجل مقاومة هذا السلوك. والجدير بالذكر أن هذا العمل عرض في متحف الفن المعاصر في لندن. وفي "بينالي الشارقة ٢٠٠٩ "، وبينالي رواق الثاني في رام الله الذي شهد عرضه لأول مرة.



Huda Lutfi

Acclaimed Egyptian artist Huda Lutfi draws inspiration from her vocation as a cultural historian, giving a unique flavour to a diverse body of artwork including painting, collage and installations. Lutfi, born in Cairo in 1948, often focuses on the historical representation of the female form in everyday life. She typically mixes historical texts with imagery taken from Pharaonic, Coptic, Arab, Mediterranean, Indian and African cultures. Working much like an urban archaeologist, Lutfi finds and utilises icons and recognisable objects - plastic dolls, broken chair legs, crystals from broken chandeliers - and re-contextualises them. In doing so, she revisits the passing of time and reinvents cultural identity in Egypt. Here, Egyptian diva Umm Kalthoum is seen with a halo on her head that reads "Democracy is Coming", as military planes fly overhead. The piece "makes reference to the prevalence of violence in the region, hiding behind the noble cause of democracy," Lutfi says in an interview with Contemporary Practices. "She is watching what is going on but her eyepupils have gone white with shock, apprehension and anxiety." Holding a PhD from McGill University, Lutfi is an associate professor of history at the American University in Cairo.

هدى لطفي

تستمد الفنانة المصرية المشهورة هدى لطفي- المولودة في القاهرة عام ١٩٤٨- إلهامها من مهنتها كمؤرخة ثقافية. فتضفي بذلك نكهة متميزة على أعمالها التي تشمل الرسم, والكولاج, والجسمات التركيبية. وتركز الفنانة غالباً على تمثيل الحياة اليومية للنساء عبر التاريخ معتمدة في أسلوبها على المزج بين النصوص والصور التاريخية المأخوذة من الحضارات القديمة مثل الفرعونية. والقبطية, والعربية, والمتوسطية والهندية والأفريقية. وكما علماء الآثار المعمارية, تدأب هدى على استخدام الأيقونات والأغراض اللافتة كالدمى البلاستيكية, وأرجل الكراسي المكسورة, وبلور الثريات الحطمة, فتعيد توظيفها ضمن سياق جديد يعالج موضوع مرور الزمن ويعيد ابتكار هوية ثقافية جديدة لمصر. ويكن تلمس هذه النزعة لدى لطفي في لوحتها التي تصور الفنانة المصرية العظيمة أم كلثوم مع هالة فوق رأسها مكتوب عليها "الديمقراطية قادمة". في حين تشكيل الطائرات العسكرية خلفية لهذا المشهد. وتقول لطفي في حوار مع مجلة "كونتيمبراري براكتيسيز": "يسلط هذا العمل الضوء على انتشار العنف في المنطقة بحجة نشر الديمقراطية؛ حيث تظهر اللوحة أم كلثوم وهي تراقب ما يجري من حولها بدهشة تبدو في توسع حدقتي عينيها المتلونتان بالأبيض من شدة الصدمة والخوف والقلق". ومن الجدير بالذكر أن من حولها بدهشة دكتوراه من جامعة "ماكغيل". وهي أستاذة التاريخ في الجامعة الأميركية بالقاهرة



Huda Lutfi Democracy is coming Acrylic and collage on paper 34 x 45 cm 2008

هدى لطفي الديمقراطية قادمة لوحة من الأكريليك والكولاج على الورق ٣٤ × ٤٥ سم ٢٠٠٨



Nedim Kufi Absence Photographic print on canuas 150 x 220cm 2010

Nedim Kufi

Iraqi artist Nedim Kufi uses mixed media to express his personal experience of being separated from his tumultuous homeland and settling in Europe in search of stability. Kufi was born in Baghdad in 1962 and left Iraq, and his family, after serving in the Iraqi military during the Iran-Iraq war. He settled in the Netherlands and has utilised many materials and mechanisms - organic henna, handmade paper, video, animation and installation - to narrate his struggle with departing his homeland for a life in Europe. In his series "Absence", Kufi juxtaposes photographs of himself as a child at his Iraqi home of Kufa in the 1960s alongside parallel images where his persona is removed using Photoshop in order to, as he describes, "portray my feelings of void and banishment." "It is an expression of the disconnect between the home of my childhood and the country I see today as an expatriate," he said in an interview with UAE newspaper Gulf News in 2010. Kufi studied printmaking and sculpture in Baghdad before completing studies in Europe. He has participated in solo and group exhibitions across the Middle East, United States and Europe.



نديم كوفي غياب صورة فوتوغرافية مطبوعة على القماش ۲۱۰ ×۲۱۰ سم

نديم كوفي

يعتمد الفنان العراقي نديم كوفي على لوحاته متعددة المواد ليعكس تجربته في الاغتراب عن وطنه المكروب وإقامته في أوروباً بحثاً عن الاستقرار. وقد ترك كوفي. المولود في بغداد عام ١٩٦١، بلاده وعائلته ليستقر في هولندا بعد أن خدم في الجيش العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ويستخدم كوفي العديد من المواد والآليات مثل الحنة العضوية، والأوراق المصنوعة يدوياً. ومقاطع الفيديو. والتحريك، والأعمال التركيبية. وذلك بهدف التعبير عن الصعوبات التي عاناها منذ أن غادر العراق بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا. وفي سلسلة "غياب". يستعرض الفنان صوره حين كان طفل صغيراً في مدينته الكوفة في ستينيات القرن العشرين، إلى جانب صور تم حذف شخصه منها باستخدام الحاسوب في إشارة إلى شعوره بالخواء والنفي على حد تعبيره. وقد علق على هذه النقطة في مقابلة مع صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية عام ١٠١٠ بالقول. "تجسد هذه الأعمال القطيعة بين وطن طفولتي والبلد الذي أعيش فيه اليوم كمغترب". يشار إلى أن كوفي كان قد درس الطباعة والنحت في بغداد قبل مواصلة دراسته في أوروبا. وشارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية في الشرق الأوسط. والولايات المتحدة. وأوروبا.

Kareem Risan

Iraqi artist Kareem Risan reflects on the complexities of Iraq's turbulent cultural history through periods of tragic destruction, resurgence and growth in his paintings and book works. Born in Baghdad in 1960, Risan worked out of Baghdad amid the escalation in violence and political turmoil following the U.S.-led invasion in 2003. He left in 2005 and currently lives in exile, travelling between Jordan and Syria. Risan uses art making as a way to capture the shifting social and physical landscapes of his homeland, highlighting the carnage caused by war. His technique, drawing on the nuanced history of modern painting in the Arab world, combines regional motifs and abstract modern forms. Often weaving text and drawing, with heavy layers of paint and saturated hues, Risan narrates a story of the after-effects of war through colour and form. Layers of subdued greys, blacks and browns with splashes of blood red reflect Iraq like an injured body with an indefinite recovery. Risan has participated in Word into Art at the British Museum, as well as numerous shows in Tunisia, China, Jordan, Denmark and Paris.

كريم ريسان

تعكس أعمال الفنان العراقي كرم ريسان تعقيدات التاريخ الثقافي المتقلب للعراق. مسلطةً الضوء على ما شهده من فترات دمار. ومن ثم إعادة إعمار ونمو. وقد خرج ريسان. المولود في بغداد عام ١٩٦٠، من العاصمة العراقية في خضم حالة العنف المتصاعد والاضطراب السياسي التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في ٢٠٠٣. إذ غادر وطنه في عام ١٠٠٥ ليعيش متنقلاً بين الأردن وسوريا. ويستخدم ريسان الفن كوسيلة لتسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والمادية المتغيرة لوطنه. ولاسيما المجازر والمآسي التي تسببت بها الحرب. ويجمع الفنان بين عناصر الزخرفة الحملية التقليدية والأشكال المجردة الحديثة مستقياً تقنياته من التاريخ ذو الفوارق الدقيقة لفن الرسم الحديث في العالم العربي. كما أنه غالباً ما يخلط بين الرسوم والكلمات ليروي قصة بصرية حول الآثار السلبية التي خلفتها الحرب معتمداً على ألوان مركزة ومشبعة مثل الرمادي. والأسود. والبني بتدرجاتها الختلفة، والتي تترافق مع حضور ملحوظ للون الأحمر في إشارة رمزية إلى الجراح التي يعاني منها العراق في انتظار يوم شفائه الذي يبدو بعيداً. يشار إلى كرم ريسان شارك في "كلمة في الفن" في المتحف البريطاني. وكذلك في العديد من المعارض في تونس، والصين، والدانمرك، والأردن، وباريس



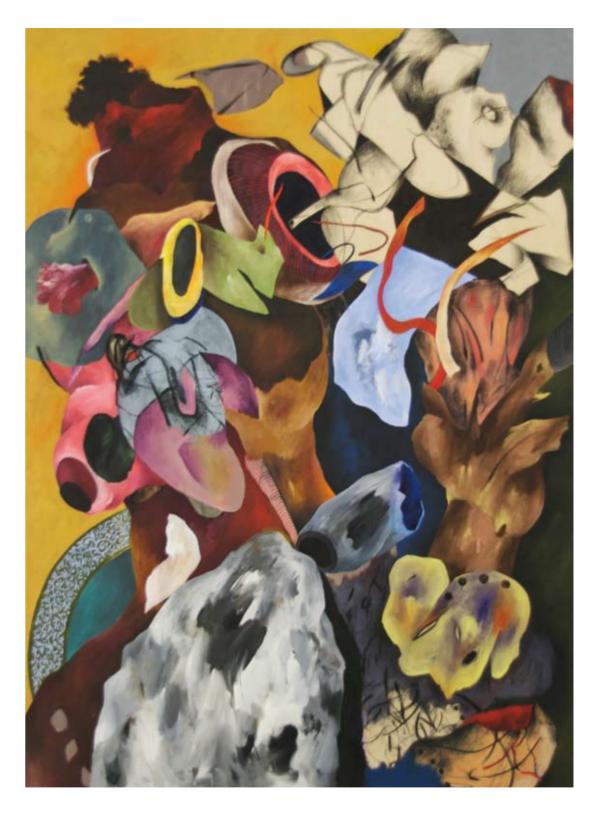
Rareem Risan Remains of the Flag Mixed media on canuas 150 x 150cm 2010 کریم ریسان بقایا رایة مواد مختلفة علی قه ۱۵۰×۱۵۰سم ۲۰۱۰

Ahmed Alsoudani

Iraqi-born artist Ahmed Alsoudani has earned admiration in global art circles for his abstract and turbulent paintings that deal with war, atrocity and the thin line separating life and death. Alsoudani, who was born in Baghdad in 1975, sought political asylum in the United States in 1999, and now lives in Berlin. His paintings and drawings ruminate on Iraq's troubled history but manage to display more universal themes of struggle, despair and destruction through their creation of ethereal landscapes and bursts of bright colour. Alsoudani includes static planes and solid shapes in his paintings, which draw inspiration from the works of 17th-and 18th-century European artists, as well as Francisco Goya, Pablo Picasso and from Middle Eastern art, literature and contemporary poetry. Major global collectors have taken note of Alsoudani's distinct and extraordinary works of art. He was named to Forbe's Magazine's "Watch List" as one of the most-collectible emerging artists, and his work has been featured in numerous global shows including, notably, the Saatchi Gallery.

أحمد السوداني

حظي الفنان التشكيلي العراقي أحمد السوداني بإعجاب ملحوظ في الأوساط الفنية العالمية بفضل أعماله التجريدية والمتمردة التي تتناول مواضيع مثل الحرب, والفظائع, والخيط الرفيع الذي يفصل بين الحياة والموت. وكان الفنان, المولود في بغداد عام ١٩٧٩، قد طلب اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة عام ١٩٩٩، وهو حالياً يعيش في برلين. وتتمحور أعماله حول التاريخ العراقي المليء بالاضطرابات, ولكنه يتعامل أيضاً مع مواضيع عالمية مثل النضال, واليأس, والدمار, وذلك عبر إبراز عناصر أثيرية تتخللها رشقات من الألوان الفاحة. وتتضمن لوحات السوداني سطوحاً مستوية وأشكالاً صلبة يستلهمها الفنان من أساليب الفنانين الأوروبيين في القرنين الـ١٨ والـ١٧ و فرانسيكو جويا وبابلو بيكاسو, وذلك إلى جانب التأثيرات المستقاة من فنون الشرق الأوسط وآدابه وشعره الحديث. وقد استقطبت إبداعات السوداني المتميزة والرائدة اهتمام عدد المستقاة من فنون العالمين, إذ صنفته قائمة الرصد التي تعدها مجلة "فوربس" كأحد أهم الفنانين الناشئين الذين تلاقي أعمالهم رواجاً في أوساط جامعي الأعمال الفنية, وتم عرض نتاجاته في العديد من الصالات والمعارض العالمية بما فيها "ساتشي غاليري".



Ahmad Alsoudani Untitled Acrylic on canuas 180 x 130 cm 2009 أحمد السوداني من دون عنوان أكريليك على القماش ١٨٠٠ سم ٢٠٠٩

Fathi Hassan

Egyptian-born artist Fathi Hassan is recognised for mixed-media paintings, drawings and installations incorporating the written word. This piece is part of a series of works carrying the theme "Haram Aleikum", an Arabic phrase that can be roughly translated as "Shame on You", but expressing broader themes of pity and forbidden practice. Hassan, who has lived in Italy since 1984, uses the series to reply to his experience as a North African residing in Europe, as well as to the stressed politics plaguing West and Middle East ties. Hassan, born in Cairo in 1957 to a Nubian family, often avoids emphasising the meaning of words in order not to restrict his intentions while heartening the imaginations of the viewer. He sometimes covers his canuases with phonemes - the smallest units of sound in a language - and often includes Arabic, Indian or Latin numerals referring to key dates in his personal life or marking historical events of the places he has lived. Hassan's work is on permanent collection at London's Victoria & Albert Museum and the British Museum and Washington's Smithsonian National Museum of African Art. Over 30 years, Hassan has taken part in solo and group shows across Europe, the Middle East and the United States.

فتحي حسن

يشتهر الفنان المصري فتحي حسن بلوحاته متعددة المواد. ورسوماته. وأعماله التركيبية التي يدأب على استخدام الكلمات الخطوطة فيها. وتندرج هذه اللوحة ضمن سلسلة أعمال لوحاته التي خمل اسم "حرام عليكم". ولكنها تتناول موضوعات أشمل عن العيب والممارسات الممنوعة. ويعكس حسن، الذي يعيش في ايطاليا منذ عام ١٩٨٤. في سلسلة اللوحات هذه جربته كشخص عربي مقيم في أوروبا. كما يسلط الضوء من خلالها على السياسة المتشددة التي تؤثر سلباً على الروابط بين الشرق والغرب. ويتجنب حسن، المولود من أسرة نوبية في القاهرة عام ١٩٥٧، التركيز على معاني الكلمات لكي لا يقيد الأفكار التي ينوي الإفصاح عنها وذلك بهدف حفز خيال المتلقي

ويقوم حسن أحياناً بتغطية لوحاته القماشية بحروف وأرقام عربية، وهندية ولاتينية تشير إلى تواريخ مهمة في حياته الشخصية، أو أحداث تاريخية في أماكن عاش فيها الفنان. ويعرض حسن أعماله ضمن مجموعة دائمة في متحف "فيكتوريا وألبرت" و"المتحف البريطاني" بلندن. و"المتحف الوطني للفن الأفريقي" التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن. وقد شارك حسن على مدى أكثر من ٣٠ عاماً بمعارض فردية وجماعية في شتى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة



Fathi Hassan Haram Aleikum Mixed media on board in plexi glass frame 67.4 by 50.6cm 2010 فتحي حسن "حرام عليكم" مواد مختلفة على لوح في إط من زجاج البليكسي ۵۰٫۱ سـم ۲۷٫۲

DEMONORACY

Kader Attia

Born in 1970 in Paris, Algerian interdisciplinary artist Kader Attia weaves themes of geography, politics, history and gender into works using a diverse array of media, including installation, photography, video, sculpture and drawing. Attia sheds light on the complex relationship between East and West and how this has played out in Europe and its immigrant communities, creating relationships that are increasingly strained. Attia's work is informed by his decidedly multicultural upbringing, which included travels between France and Algeria, and visits to Congo-Hinshasa and Uenezuela. His work has drawn parallels between youth in Algeria and France whose dreams for a better life are often entangled with feelings of despair. Currently living and working in Berlin, Attia also considers the relationship between art and democracy, responding to conflicts facing Europe's democratic development. But Attia is aware of the limitations of art in affecting societal change. In an interview with Art in America, Attia asks, "is a political statement in art relevant in regard to the reality of society? I don't think so." Attia participated in the 50th Venice Bienniale in 2003, Art Basel Miami in 2004 and the Sydney Biennial after receiving the Abraaj Capital Art Prize in 2010.

قادر عطية

يتناول الفنان الجزائري قادر عطية. المولود في باريس عام ١٩٧٠. في أعماله العديد من موضوعات مثل الجغرافيا. والتاريخ. والسياسة. والنوع (الجندر). وهو يستخدم في ذلك مجموعة متنوعة من الوسائط. بما فيها الأعمال التركيبية، والتصوير الفوتوغرافي. والنحت. والفيديو. والرسم. ويسلط الضوء على علاقة الشرق المعقدة بالغرب، وكيف انعكست على العلاقات التي تزداد توتراً بين أوروبا والجاليات الأجنبية المقيمة فيها. وتعكس أعمال عطية خلفيته متعددة الثقافات، والتي اكتسبها من خلال رحلاته بين فرنسا والجزائر. وزياراته لجمهورية الكونغو الديمقراطية -كينشاسا وفنزويلا. كما تقارن بين الشباب في الجزائر وفرنسا. والذي غالباً ما يشعر باليأس عندما تتحطم أحلامه بحياة أفضل على صخرة الواقع. ويأخذ الفنان عطية. الذي يعيش ويعمل حالياً في برلين. بعين الاعتبار العلاقة بين الفن والديمقراطية. وذلك في جهد منه للاستجابة مع الصعوبات التي تواجه ويعمل حالياً في برلين. بعين الاعتبار العلاقة بين الفن والديمقراطية. وذلك في جهد منه للاستجابة مع الصعوبات التي تواجه التقدم الديمقراطي لأوروبا، ولكنه في الوقت ذاته يعي أن قدرة الفن على تغيير المجتمع محدودة حيث طرح سؤالاً في مقابلة مع "الفن في أمريكا" مفاده "هل للعنصر السياسي في الفن علاقة بواقع المجتمع؟". وأجاب عنه بـ "لا أعتقد ذلك". ويشار إلى أن قادر عطية شارك في بينالي فينيسيا الخمسين عام١٠٠٣، وفي "آرت بازل ميامي" عام ١٠٠٤، وفي "بينالي سيدني" بعد نيله أن قادر عطية شارك في بينالي للفنون في عام ١٠٠٠.

Hader Attia
Demo(n)cracy
Light Installation
Edition 2/3
49 x 480 x 3 cm
2010

قادر عطية ديمو (ن) قراطية عمل تركيبي ضوئي النسخة ۲/۲ ۴۵×۲۸۰×۳ سم

An interview with Kader Attia

MM: You have commented that as a child it was difficult at times to integrate fully into either French or Algerian society, a common sentiment of Arab emigrants. How has your experience on the fringe of these cultures informed your practice and aesthetic sensibilities?

KA: Nowadays, issues of immigration have nothing to do with the ones my parents knew. At that time, Europe was asking, almost inviting, immigrants from all its former colonies to come and work. Today, the contrary happens: European countries, as well as the United States, are now closing their frontiers. But in both instances, racial discrimination and intolerance against immigrants have been prevalent. As I grew up between France and Algeria, I had to face two types of racism. In Algeria, as a child, I sometimes had to fight against other children who would mock my accent. But in France it was tougher. As Algeria won the war of its independence against France, racism in France ran deep everywhere, from the children in the streets to the media, the economic system, the social network and obviously religion. So this helped me to develop a strong interest in ethics. The motive of an act became more important than its result. That's why, rather than being only aesthetic, my artworks try to point out the importance of ethics as the core foundation of any thought. Whatever the subject matter, I am always led by my ethics, often drawing on the theories of Nietzsche to Michel Foucault and Jacques Derrida.

MM: What considerations do you make when conceptualising your work and how it will interact with a space?

KA: My work always starts with void, nothingness, then little by little, it becomes a drawing then a message and a statement emerges. This statement can sometimes be political, poetical, spiritual, emotional or sexual. It takes shape with a gesture that appears and disappears, but that remains as an experience in the viewer's mind. This shape can sometimes be ephemeral, sometimes sustainable. As in the case of "Demo(n)cracy", this work is both ephemeral and enduring, an experience that involves the viewer.

mm: Your installation 'Kasbah', which replicates an aerial view of shantytown rooftops, represents the typical living space for the world's poor. Viewers are invited to walk across the installation. What are the implications of their interaction with this work?

KA: Uiewers that encounter the work "Kasbah" are indeed inuited to walk across its open terraces, the layout replicates the architectural vernacular of many traditional cities in Morocco, Algeria, the Maghreb and Mashreq etc. It is also a tribute to Arab architecture. There is a distinctly Arab cultural tradition that revolves around the terrace. The terraces of Arab homes (especially those of the desert), for many reasons such as climate, security and proximity, became primary places of home activity and social interaction. This has inspired many Modernist architects like Le Corbusier, who spent many weeks in Algeria particularly the Sahara desert, to formulate his manifesto "The Athens Charter", for which the "terrace roof" is one of the five dogmas.

Another notable feature of the artwork "Kasbah" is the paradoxical involvement of participants who walk on these makeshift roofs. Like pedestals, the roofs elevate the participants from the ground. As the viewers walk over the truncated homes of people, they are also in a way walking over the "heads" of the poor; this performance becomes part of the work. Like in minimal art pieces such as Carl Andre's, viewers are allowed to walk on the plinths, except that these "plinths", in "Kasbah", refer aesthetically and cynically to a reality of the world we are living in: poverty is the pedestal for any kind of bourgeois democratic society. Shantytowns are considered the lowest form of architecture, and are consequences of the modern, post-modern and contemporary world.

mm: Your piece Demo(n)cracy is featured in our exhibition Strike Oppose. The concept of democracy is nuanced and in the Arab world holding regular elections has served as a guise for autocratic regimes. What is your intention for this piece in the Arab world and/or the West? Do you believe that its relevance resonates more profoundly with waves of popular revolts sweeping over the region?

KA: When I originally created the work "Demo(n)cracy", I started listing all the "-ism" terms (fundamentalism, socialism, capitalism, etc) that since the foundation of political knowledge like Paine's "Age of Reason", had invented the so-called democratic system. In Plato's essay "The Republic" he describes the dynamics of living in a just society and the nature of ethics. For Plato, in "The Republic" book IU, the idea of justice is paradoxically linked under the order of the power: "For some, it is natural to enjoy philosophy and to command in the city, for the others, to stay away from it and to submit to those who command". By representing this political ideology, I wanted to point out the paradox that it embodies. I did it because the hegemony, from which it both takes and implements its power, is its weakness. Jean-Jacques Rousseau, the father of modern democracy, was also the one who warned us to be aware of its weakness. Rousseau indeed taught us that representation is in essence, usurpation: "As soon as a people chooses itself representatives, it is not free anymore; it disappears". As a governing system invented by the West, the origin of democracy, a so-called universal project, draws specifically from the interests of a small elitist group of economically and intellectually powerful people. It is a pretext to gather people around a dogma that makes them lose their identity and local history, to become a part of the global order and culture. In Western colonisation the idea of universality is seen in the way the West dominated other cultures. Colonisers would categorise different groups in a country into manageable parts. This often meant numerous tribes would be grouped together, despite having different cultural practices, values and views.

This was a strategy that summarised tribal groups and arbitrarily classified them into countries that do not



Kader Attia "Kasbah" installation view at the Sydney Biennale 2010

consider their initially more complex ethnic boundaries; diluting cultural identities for a more global order an culture. The Democratic Republic of the Congo, Algeria, Sudan, Israel, Palestine, Nigeria, Somalia, India, Pakistar etc. have been constructed by the West. The work "Demo(n)cracy" shows the misinterpretation of this word b both the Western and the non-Western world. I think that what is happening today in the Arab world is obviousl a sign of the desire for a better world, but not specifically for democracy as a Western hegemonic concept It's about "freedom".

MM: You are participating in pro-democracy demonstrations in Algeria this year. What are your thoughts on the relationship between government, people and social media in the context of the MEDA region?

KA In Algeria, like in the rest of the Middle East, there is a huge gap between paternalist governments (gerontocracies), mainly led by old men, and discontented youth, frustrated with the status quo. These governments are no longer only criticised by an Islamic opposition, but now also by young people. It is quite similar to what happened during the social revolution of 10 million workers and students in France in 1968. In Algeria, youth are demanding greater freedom in their everyday lives. This means an everyday life free of the socio-Islamic pressure enforced by those who own and want to maintain power, as well as to make concessions toward their Islamic opponents. For instance, a young couple on holidays cannot share the same room in a hotel if they can't prove they are married. The hotel can be closed if they are caught, because that's the law. This law, and many others, is based on a family code of another age. It is still currently applied, on the one hand, because of the Algerian gerontocracy, and on the other hand, because by upholding these types of laws, the government wants to please its fundamentalist opponents, who want a state run by the Islamic law.

Those in power govern in a way that is out of touch with the population and does not see the deep changes society is undergoing. The boom of social networking sites, in Algeria and in the other Arab countries, has created a parallel world that the older leaders do not take seriously. It is a place where the population is able to assemble, communicate and even mobilise. This parallel world is totally connected to Occident and is both a window to that world and a way to rally against power structures. Today in Algeria, after Tunisia and Egypt, the government must take these changes into account. Otherwise, sooner or later, the government will be confronted with the same kind of youth uprisings.



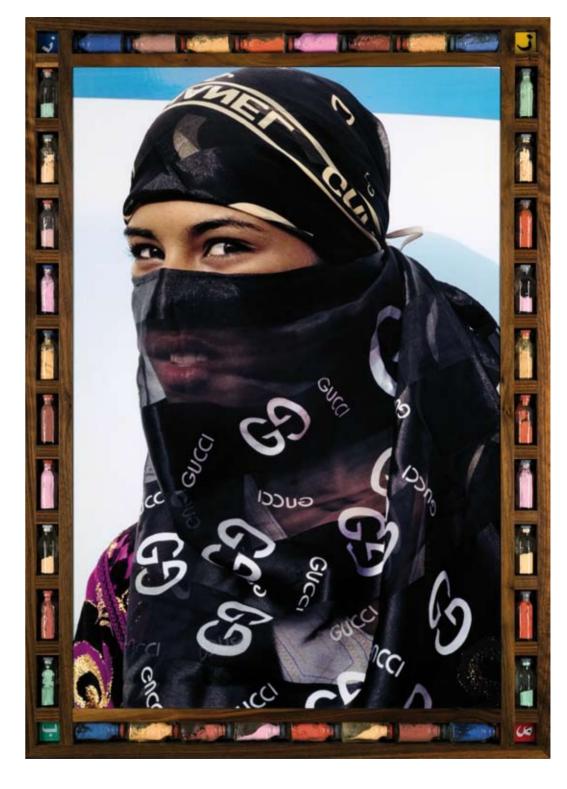
Hassan Hajjaj

Moroccan photographer Hassan Hajjaj has won extensive praise for photographs that mesh stereotypical images of Arabs with icons and brands of contemporary fashion. Born in 1961 in Larache, Morocco and living much of his life in London, Hajjaj often reflects on the relationship between the Orient and the Occident in passionate photographs that include elements of fashion, Moroccan street culture and consumer iconography. He often depicts women donning traditional Islamic attire augmented with explicitly Western fashion labels. In doing so, he emphasises the power of branding and leads the viewer to consider and challenge pre-conceived stereotypes. Hajjaj is also a designer, having launched his own fashion label R.A.P. in the 1980s. He designed the 'Andy Wahloo' bar-restaurant in Paris, and has produced furniture from recycled North African artefacts. Hajjaj has showcased his work in group exhibitions in Belgium, London and Dubai, as well as held solo shows in Casablanca. Marrakesh. Mali. London and Dubai.

حسن حجاج

حظي المصور الفوتوغرافي المغربي حسن حجاج بشهرة واسعة اكتسبها بفضل أعماله الفوتوغرافية التي جُمع الصور النمطية للعرب مع الرموز والعلامات التجارية للموضة العصرية. وقد ولد حجاج عام ١٩٦١ في مدينة العرائش المغربية وعاش معظم حياته في لندن, وغالباً ما يركز في عمله على جسيد العلاقة بين الشرق والغرب عبر صور فوتوغرافية مفعمة بالعاطفة, وتشتمل على عناصر من الموضة, والشارع المغربي, والثقافة, والإعلانات التجارية

وغالباً ما يحرص حجاج في أعماله على تصوير نساء يرتدين اللباس الإسلامي التقليدي، ولكن مع لمسات جديدة تتمثل في العلامات بجارية لأزياء غربية؛ حيث يؤكد الفنان بهذه الطريقة على قوة تأثير العلامات التجارية، ويدعو المتلقي إلى إعادة التفكير في الأحكام المسبقة والصور النمطية. ويعتبر حجاج مصمم أزياء بارزاً؛ حيث أطلق في الثمانينيات علامة بجارية كما صمم الديكور الداخلي لمطعم "أندي واهلو" في باريس، وقام بإبداع قطع ,(RAP) خاصة بالثياب والإكسسوارات أسماها أثاث من مصنوعات يدوية معاد تدويرها مصدرها شمال إفريقيا. وقد تم عرض أعمال حجاج ضمن معارض جماعية في بلجيكا. ولندن ودبي. كما أقام معارض فردية في الدار البيضاء. ومراكش، ولندن ودبي



Hassan Hajjaj
Malicious Look
Digital c-print inset with glass botflies,
powder and found objects
84 x 59 cm
2000

حسن حجاج نظرة مغرضة طباعة رقمية ملونة مع شظايا زجاجة ومساحيق ومواد أخرى ۸۵× ۵۹ سم

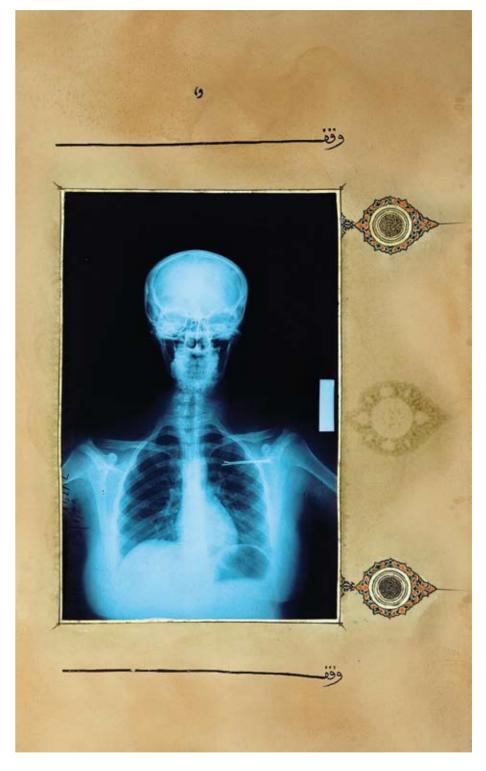
Dr. Ahmed Mater

Saudi Arabia's Ahmed Mater is a practicing medical doctor in the southern city of Abha who has created a body of incomparable artworks that examine modern medicine and Islamic faith. Painting, calligraphy, photography, installation and performance art all figure in Mater's portfolio, which merges his dual passions for science and art, in a distinctly Arabic manner. Mater is recognised for a piece that he exhibited in the British Museum's "Word into Art" exhibition in 2006 depicting an X-ray print of a torso with the image of the Kaaba positioned in the place of the human heart. Born in 1979, Mater uses x-ray images that have been discarded from the hospital where he works and paints on paper prepared with tea and pomegranate - traditionally used on religious manuscripts - to achieve a luminous effect. "So many religions around the world share this concept of giving light, not darkness. It is one religious idea that has reached mankind through many different windows," Mater told Nafas art magazine in 2008 of some of his pieces. Mater is from the traditional village of Rujal Al-Ma'a in Aseer, in the mountainous area of Saudi Arabia, which has also informed his work. His pieces have been displayed in solo and group shows in Turkey, Germany, Italy, Egypt, the United Kingdom and the Gulf region.

د. أحمد ماطر

أبدع الفنان السعودي أحمد ماطر- الذي لا يزال يجمع بين عمله كفنان ومهنته كطبيب في المستشفى الحلي في مدينة أبها-مجموعة لا مثيل لها من الأعمال الفنية التي تمزج بين الطب الحديث وعناصر من الدين الإسلامي. ويدأب ماطر على توظيف الرسم. والخط. والتصوير. والتركيب وفنون الأداء في محفظته الفنية التي تعكس شغفه بالعلم والفن بأسلوب عربي أصيل ومميز. ولعل أكثر ما اشتهر به الفنان ماطر هو العمل الذي شارك به في معرض "كلمة في الفن" بمتحف الفن البريطاني في عام ٢٠٠١، والذي يجسد فيه صورة أشعة سينية لجذع إنسان تظهر فيه الكعبة المشرفة مكان القلب

ويستخدم ماطر. المولود عام ١٩٧٩، في إبداعاته صور الأشعة السينية التي تم التخلص منها في المستشفى. ويرسم على أوراق معدة بالشاي والرمان بأسلوب يشابه الخطوطات الدينية القديمة. وذلك من أجل إضفاء تأثير أكثر إشراقاً. وقال الدكتور ماطر لجلة "نفس" الفنية عام ٢٠٠٨ في سياق حديث عن بعض لوحاته. "يشترك الكثير من الديانات في العالم بمفهوم نشر النور ومكافحة الظلام، أي أنها فكرة واحدة في الجوهر ولكنها متعددة المظاهر". كما استقى الدكتور أحمد ماطر إلهام أعماله من قريته "رجال المع" الأثرية في منطقة عسير الجبلية بالسعودية. وقد استعرض أعماله في معارض فردية وجماعية في تركيا. وألمانيا، وإيطاليا، ومصر، والمملكة المتحدة، والخليج



Dr. Ahmed Mater Illumination (Head On) Offset X-ray film print, Gold leaf, Tea, Pomegranate on paper 55 x 105 cm 2009 د. أحمد ماطر (زخارف (صورة أمامية صورة بالأشعة السينية مطبوعة بأسلوب "أوفسيت". رقاقة ذهب. شاي. رمان. حبر صيني من "دوبونت". وطلاء منمواد مختلفة على ورق البردي الأرشيفي ١٠٥×٥٠ سم

Abdul Rahim Sharif

One of Bahrain's foremost artists is Abdul Rahim Sharif, whose paintings have expressed such themes as alienation, indifference, hardship, introversion and emotional disconnection using vibrant colours. Born in 1954 in Manama, Sharif has also lived in New York. Considered by Christie's as one of their leading artists, Sharif's paintings are a mixture of vibrancy and despondency; he often creates an underlay of vivid hues that bleed through surfaces of muted and diluted natural tones. This technique creates an unstable undercurrent of colour, form and texture. His work has been exhibited in the Middle East, Europe and Asia, including solo exhibitions in Bahrain, New York, Sydney and Paris. A founding member of the Bahrain Arts Society, Sharif completed a Masters of Fine Arts at New York's Parsons School of Design in 1978.

عبد الرحيم شريف

يعد عبد الرحيم شريف، المولود في المنامة عام ١٩٥٤، من أبرز الفنانين البحرينيين بأعماله التي يستخدم فيها ألواناً نابضة بالحياة للتعبير عن مواضيع مثل الاغتراب، واللامبالاة، والمعاناة، والانفصال العاطفي. وتصنف دار "كريستيز" شريف، الذي عاش في نيويورك سابقاً، كواحد من أهم فنانيها بلوحاته التي تمزج بين عناصر الحيوية والكآبة معاً؛ حيث تقوم تقنية هذا الفنان على إيجاد خلفية من الألوان الحيوية التي تنسل من بين تشكيلة ألوان طبيعية شاحبة وباهتة، الأمر الذي يكسب اللوحة تياراً خفياً من الألوان، والأشكال، والتراكيب البنيوية، وقد تم عرض أعمال عبد الرحيم شريف في الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وشارك في معارض فردية بالبحرين، ونيويورك، وسيدني، وباريس، وهو عضو مؤسس في "جمعية البحرين للفنون التشكيلية"، وقد حاز عام ١٩٧٨ على شهادة ماجستير في الفنون الجميلة من "مدرسة بارسون للتصميم" في نيويورك



Abdul Rahim Sharif Pink Bathtub Oil on canuas 120 x 140cm 2007

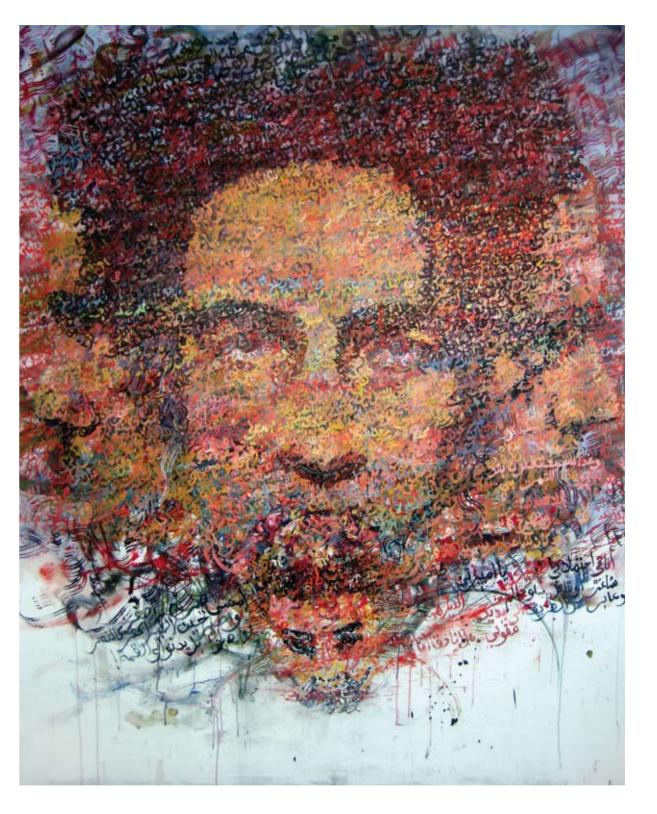
عبد الرحيم شريف حوض حمام زهري ألوان زيتية على القماش ١٤٠×١٢٠ سـم ٢٠٠٧

Zakaria Ramhani

Moroccan artist Zakaria Ramhani creates forceful images of faces on canuas by using Arabic calligraphy, sometimes combined with French and English text, to create layers of readable and non-readable prose shaped into faces. Ramhani has an original style; the colourful, mesmerising portraits he produces draw in the viewer and are meant to evoke feelings of idleness and desolation. Born in 1983 in Tangier, Morocco, Ramhani's father was a painter who became famous for Moroccan and traditional paintings of scenery, portraits and still-life images. In comments to Art Space gallery, Ramhani said last year: "I use the plasticity, symbolism and aesthetic of writing to reveal and explain the notions of identity, culture and art that are generated by language. In concert with Arabic, the French language became a reality, my reality: the confrontation of cultures that is my life." Ramhani, who participated in a creative residency at the Cité Internationale des arts in Paris in 2006, has taken part in numerous exhibitions, among them in Paris, Dubai and Egypt.

زكريا الرمحاني

يدأب الفنان المغربي زكريا الرمحاني على رسم صور قوية لوجوه على القماش باستخدام فن الخط العربي. الذي قد يترافق أحياناً مع نصوص إنجليزية أو فرنسية بهدف ابتكار عدة طبقات من النصوص النثرية المقروءة وغير المقروءة التي تفضي إلى تشكيل هذه الوجوه. ويتمتع أسلوب الرمحاني. المولود عام ١٩٨٣ في طنجة, بأصالته وتميزه. إذ تتغلغل الصور الملونة والساحرة التي يبدعها في نفس المتلقي لتعطيه شعوراً بالكآبة والخمول. ومن اللافت أن والد زكريا كان رساماً مشهوراً بلوحاته التقليدية. وأعماله التي تصور مشاهد من المغرب، فضلاً عن لوحات الطبيعة الصامتة. وفي العام الماضي، قال زكريا الرمحاني في سياق التصريحات التي أدلى بها لصالة "أرت سبيس": "أستخدم المهارات التشكيلية والعناصر الرمزية والجمالية في الكتابة لأسلط الضوء على مفاهيم الهوية، والثقافة، والفن، والتي تتولد جميعها عن اللغة. وبالنسبة لي تعد اللغة الفرنسية واقعاً لأبداعية استضافته "سيتي إنترناسيونال ديز آرت" في باريس عام ٢٠٠١، وتم عرض أعماله في العديد من المعارض التي أقيمت في أماكن مختلفة مثل باريس، ودبى، ومصر



Zakaria Ramhani Faces of your other 27 Mixed Media on Canuas 240 x 200cm 2009 زكريا الرمحاني وجوهك الأخرى الـ٢٧ مواد مختلفة على القماش ٢٠٠٠٢ سـم ٢٠٠٩

 ΔQ

Abdul Rahman Al Ma'aini

Emerging Omani artist Abdul Rahman Al-Ma'aini employs intricate geometric design and expressive brush techniques in his vibrant and colourful paintings. Born in 1975 in Oman, Al-Ma'aini uses freehand drawing with staggering perfection in his abstract painting, while brilliant colours explode from the canuas, creating visually stimulating works. The Dubai-based artist, a member of the Emirates Fine Arts Society, has displayed work at various group shows in the UAE. This elaborate and atypical piece features what appears to be a man captured in an obscure pose and decked in women's makeup. Painting in a bold, expressive style, Al-Ma'aini has gained acclaim for his artwork, which have been featured in group exhibitions in Switzerland, Spain, Sharjah, Dubai and Abu Dhabi.

عبد الرحمن المعيني

يوظف الفنان الإماراتي الناشئ عبد الرحمن المعيني، المولود في عمان عام 1975. التصميم الهندسي وتقنيات الفرشاة التعبيرية في لوحاته المفعمة بالألوان: حيث يستخدم الرسم اليدوي بإتقان تام في لوحاته التجريدية، ليبدع أعمالاً بصرية منقطعة النظير تجعل الألوان تتفجر وتنبض بالحياة على القماش. ويقيم المعيني حالياً في إمارة دبي وهو عضو في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وقد تم عرض أعماله في معارض جماعية مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر في عمله المعقد وغير التقليدي هذا شخص يبدو كأنه في وضعية غامضة وقد تزين بماكياج نسائي. ونظراً لأسلوبه الجرافيكي الجريء. حظيت أعمال النعيمي باهتمام وإعجاب كبيرين، وتم عرضها في العديد من المعارض الجماعية في سويسرا، واسبانيا، والشارقة، ودبي، وأبوظبي



Abdul Rahman Al Ma'aini Figure Acrylic on canuas 100 x 90 cm 2003

عبد الرحمن المعيني شكل إكريليك على قماش سم 90×100 2003

2010 in retrospect

residua

second exhibition of works from the Barjeel Collection

residua refers to the solid particles that remain after a liquid has evaporated. The process involves the alteration in form of a substance over a period of time and under a set of conditions. The resulting particles can be visible or invisible, scattered or composed - and all of them are in a constant state of flux.

In this exhibition, we examine how contemporary Arab cultures are continuously transforming. Bonds between language, politics, geography and public memory are constantly loosened and strengthened, dissolved and restored with shifts in circumstances and attitudes. The artists in residua reflect on the processes and experiences that reinvent Arab identities.

Arabs are confronted with challenges to their cultural identity due to many life experiences, among them: immigrating to a new country and leaving family behind; translating colloquialisms from one language to another such that their full meaning is lost; re-mapping territorial borders over years of conflict; demolishing old buildings and using the rubble to build new ones; and the rise and fall of public icons and political regimes.

These human experiences all leave behind residue that inexorably takes a place in re-moulding contemporary Arab identity.

المتبقى

تدل كلمة "المتبقي" على الجزيئات الصلبة المترسبة بعد تبخر السائل. وتنطوي هذه العملية على خول شكل المادة على امتداد فترة من الزمن وبتأثير مجموعة من الظروف. ويمكن أن تكون الجسيمات الناجمة عنها مرئية أو غير مرئية. مفككة أو مركبة, وجميعها في حالة من التحول المستمر.

نتعرف في هذا المعرض على كيفية التحول المستمر للثقافات العربية المعاصرة. فالروابط بين اللغة والسياسة والجغرافيا والذاكرة الشعبية تبقى على الدوام عرضة للمد والجزر. والتفكك والالتحام. تبعاً لتغيرات الظروف والمواقف. ومن خلال "المتبقى". يعكس الفنانون العمليات والتجارب التى تعيد تشكيل الهويات العربية من جديد.

يواجه العرب خديات تمس هويتهم الثقافية نتيجة العديد من التجارب الحياتية، بما فيها الهجرة إلى بلد جديد والابتعاد عن العائلة: وترجمة اللهجة العامية بين لغة وأخرى بشكل يفقدها المعنى الكامل. وإعادة رسم الحدود الإقليمية على مدى سنوات من الصراع: وهدم المباني القديمة واستخدام الأنقاض لبناء أخرى جديدة: وبزوغ وأفول رموز الجماهير والنظم السياسية.

هذه التجارب البشرية مجتمعة تخلف ترسبات لا بد لها أن تلعب دوراً في إعادة صوغ الهوية العربية المعاصرة.



Peripheral Uision

Artists featured in Barjeel Art Foundation's inaugural exhibition, Peripheral Uision, examine what is beyond the direct line of sight, unueiling truths about their unique Arab identities and the complex struggles facing their communities and countries. Works in the exhibition expose different aspects of social, political and geographical landscapes that may be obstructed and out of focus. In doing so they also express and realise the contradictions and complexities of contemporary culture.

Paintings, photographs and sculptures created by artists from Egypt, Iraq, Lebanon, Palestine, Saudi Arabia, Syria and the United Arab Emirates are featured in this exhibition. Depicting realities that lie just outside direct vision, these contemporary Arab artists are in many cases informed by experiences they have encountered on the margins of society. Standing on the edge looking in, they are able to bring to light realities with which entire communities can identify.

The artists use a variety of media - paint, cement, rubber stamps, photography, newspaper, palm leaves - to offer their own understandings of Arab identity, gender relations, memory, place and geographical boundaries.

رؤية محيطية

يستضيف المعرض الأول لـ"مؤسسة بارجيل للفنون" - الذي يحمل اسم "رؤية محيطية" - مجموعة من الفنانين الذين يعاينون ما وراء الصورة السطحية والقشور ليعكسوا حقيقة هوياتهم العربية والصعوبات والتعقيدات التي تواجه بلدانهم ومجتمعاتهم؛ ويتناول هؤلاء جوانب مختلفة قلما يتم تسليط الضوء عليها من النواحي الاجتماعية والسياسية والجغرافية؛ .كما يعبرون أيضاً عن إدراكهم للمفارقات والتعقيدات التي تتسم بها الثقافة الحديثة

ويقدم المعرض العديد من اللوحات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات التي أبدعها فنانون من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة. والتي يجسدون فيها جوانب واقعية قلما يتم الانتباه إليها. ويستقي هؤلاء الفنانون المعاصرون إلهامهم من التجارب التي خاضوها على هامش الجتمع. فيحولونها إلى نتاجات إبداعية تعبّر عن وقائع قد يتم تعريف مجتمعات بأكملها بناءً عليها

ويستخدم الفنانون أنواع متعددة من المواد في أعمالهم؛ مثل الطلاء, والاسمنت, والأختام المطاطية, والصور الفوتوغرافية, والجرائد, وأوراق النخيل, وذلك بهدف التعبير عن مفاهيمهم الخاصة للهوية العربية, والعلاقات بين الجنسين, والذاكرة, والمكان, والحدود الجغرافية





Couer: Hassan Hajjaj "Malicious Look" 2000 Digital c-print inset with glass

Design: Mandy Merzaban

Artist biographies: Daliah Merzaban & Mandy Merzaban

Editor: Daliah Merzaban

Translator: Iskandar Shaaban

Image credits:

p. 4, 36-37 and p. 2 Manal Al Dowayan & Abul Rahim Sharif

p.10 Zena El Khalil

"Beirut International Marathon 2010"

p.15-16 Fouad Elkhoury

Image courtesy of the artist and The Third Line

p.17-18 Tarek El Ghoussein

p.19-20 Sharif Waked

Image courtesy of the artist

p.23-24 Nedim Kufi

p.26, 28 Kareem Risan and Ahmad Alsoudani

p.31-34 Kader Attia

p.35-36 and 42 Manal Al Dowayan & Abdul Rahim Sharif

p.44 Zakharia Ramhani

Image courtesy of Art Space

p.48 [Centre] Ghada Amer "Snow White without the Dwarues" 2008 Acrylic,

p.48 (Right) Tagreed Dargouth "Ghada" 2009 Acrylic on canuas 200 x 150cm

p.48 <code>[Bottom]</code> Youssef Nabil "Shirin Neshat <code>[yellow odalisque]</code>, Casablanca 2007"

p.50 (Left) Halim Al Karim "Untitled 1" 2009 King's Harem Lambda print 225 x 100

p.50 (Centre) Hayu Kahraman "Flayed Lamb" 2008 Oil on linen

p.50 (Right) Layan Shawabkeh "Ladies of Gaza" 2009 Acrylic on canuas

Barjeel Programmes

The Barjeel Art Foundation hosts complimentary guided tours and organises cultural institutions. We also open the space to hold art-related events including discussions, lectures, critiques, meetings and panel discussions. For more information

info@barjeelartfoundation.com







Barjeel Art Foundation | Maraya Art Centre | Level two





