

ABBAS ALMOSAWI

عَبَّاسُ الْمُوسَوِيّ

خمسون عاماً من الفن والسلام
Fifty years of art and peace

2024

٥٠ عام من الفن والسلام

هو ابن الطبيعة. رسمته في العام ١٩٥٢ فذهب ليرسمها، ولم ينته. منذ بيت شجرة الياسمين في حي النعيم، الحياة بالأسماء لكل شيء فيه، والده محمد صالح العائد بفتنة الكاميرا والصورة من الهند، صوت أم كلثوم، جمال التفاؤل تحت عمامته السوداء، باريس التي ولدته مرتين: شيخة الحبيشي وشمس مونييه. الشاطئ القريب من البيت أول اللوحة، إيقاع مطارق صنّاع السفن، البحر المفتوح على العالم بقارب ورقي، الميناء الخلاب بجديد الضوضاء وسفن متراصة جسراً للنظر وسينما اللؤلؤ الدنيا كلها في العينين. منذ الأسواق بعوالم الحاجات والأنفوس، القلب الكبير، السقوف أردية القماش المتعب، الملون، مساقط الضوء عبر ثقبه على وجوه رامبرانت. منذ غربة المدرسة، البساتين والعيون، عذاري خزانة ذاكرة الطفل. منذ معهد المعلمين، درس أحمد باقر العام ١٩٧٢: الساعات الطويلة في الممارسة ودرجة التجربة، حوارات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة: الإصغاء للتجربة. القاهرة العام ١٩٧٥. الديكور بمزاج التشكيل، حامد ندا: الفن في اليوميات الشعبية، صبري راغب: الفن في الشعور، سميرة: الجنة الجديدة. منذ المدرس النشط يقود مجموعات التلاميذ لشكل جيد في المدرسة، عشرون عاماً من الرسم بالزيت أكلت رثتيه: رسم البورتريه، الحياة الفطرية، التراث والنساء «ليلة الحنة» و«نساء ضوء القمر» ثم الريف والمنامة ببيوتها، بأسواقها وسواحلها. منذ قوى التغيير: الحداثة، يمررها بهدوء القاصد في نظرتة قبل لوحاته. عباس الموسوي الفنان الاجتماعي يرسم محاطاً بالأطفال. منذ الحنين إلى السلام، يناير ١٩٩١ وإبطال منطلق الحرب قبل ٢٤ ساعة، مشروع السلام قبل ... ٢١ يوم على الألفية الجديدة: تأكيداً على مساهمة الفن في صناعته. العام ٢٠١٣ الفنان الشيخ راشد آل خليفة يفتتح «بيت الفن والسلام» يرسم الموسوي الجديد.

«٥٠ عاماً من الفن والسلام»، والحياة. هذا المعرض ليس كل شيء في سيرة الموسوي الفنية، غزيرة الإنتاج، لكنه علامة متعجلة عن كل شيء فيها.

50 Years of Art and Peace

He is the product of nature. It created him in 1952, and he went on to recreate it, and never stopped:

Since the 'jasmine tree house' in Alnaim neighbourhood owned its name, names that gift life to everything, since his father Mohammed Saleh returned from India loaded with fascination for cameras and pictures, where Um Kulthoum's voice and optimism were beautifully garnered under his black turban, since 'Paris', his mother, who gave birth to him twice: as Sheikha Al-Hubaishi and Monet's sun; since the beach near the house where art was born; the rhythm in shipbuilders' hammering; those waves which lead paper boats into the vast; Alnaim's intriguing harbour with its everchanging buzz and lined ships; and, Pearl Cinema which brought the world to one's sight. Since the markets that offered all needs and desires; an encompassing heart, ceilings of the weary, colourful cloth wraps, beams of light projected through their holes on the faces of Rembrandt. Since the estrangement of going to school, the world of orchards and natural springs, of Adhari forming the boy's core memory. Since the Teachers' Institute, Ahmed Baqir's lessons in 1972; long hours of practice and boundless degrees of trialling; those dialogues with Shaikh Rashid bin Khalifa Al Khalifa: listening to experience. Since Cairo, 1975. When decor took on art form; Hamed Nada's 'Art in the popular diaries'; Sabri Ragheb's 'Art as emotion'; Since Sameera, the new paradise; the active teacher who lead groups of pupils with passion at school; twenty years of oil painting that ate up his lungs: Portraiture, wildlife, heritage and women, «Henna Night» and «Moonlight Women», followed by the countryside and Manama with its homes, markets and coasts. Since the forces of change: modernity quietly and intentionally passing through his vision to his artwork: Abbas Almosawi, the social artist who paints surrounded by children. Since the longing for peace, January 1991 and abandoning war intents 24 hours before instigation; since the Peace Project which started 2000 days before the dawn of new millennium in a solid confirmation of art's contribution to its making, all the way to 2013: Shaikh Rashid Al Khalifa inaugurates the House of Art and Peace, the new Almosawi studio.

«50 Years of Art and Peace», and of life. This exhibition is not everything in Almosawi's prolific artistic biography, but is indeed, a nod to everything in it.

عتبة القاهرة

«بمعنى الجمال الذي حمله والدي من (الكنو) في الهند للعائلة، بطريقته في التفاؤل ويدررس أحمد باقر: الساعات الطويلة في الممارسة ودرجة التجربة؛ ذهبْتُ إلى القاهرة العام ١٩٧٥، إلى الحياة البصريّة في سعتها، إلى أساتذتي: حامد ندا: الفنُّ في اليوميات الشعبية، صبري راغب: الفنُّ في الشّعور. قلم الرصاص المحايد بتدرجاته، بدرجات الممتحنين أيضاً: أنا بين ٨٥ و٨٨. تلك عتبتني الأولى الرصينة في القاهرة: الرضا المؤجل دائماً عن الممارسة المكتملة»

Entry through Cairo

«Stemming from the sense of the beauty that my father brought to the family from Lucknow, India, from his way of optimism and from the lesson of Ahmed Baqer: long hours of practice and boundless trialling; I went to Cairo in 1975, to visual experiences in abundance, to my teachers: Hamed Nada: Art in popular diaries, Sabri Ragheb: Art as emotion. The neutral grades of pencil, the grades of examiners too: me scoring between 85 and 88. That was my first solid step to art in Cairo, with an everlasting heritage of deferring satisfaction on completed projects.»

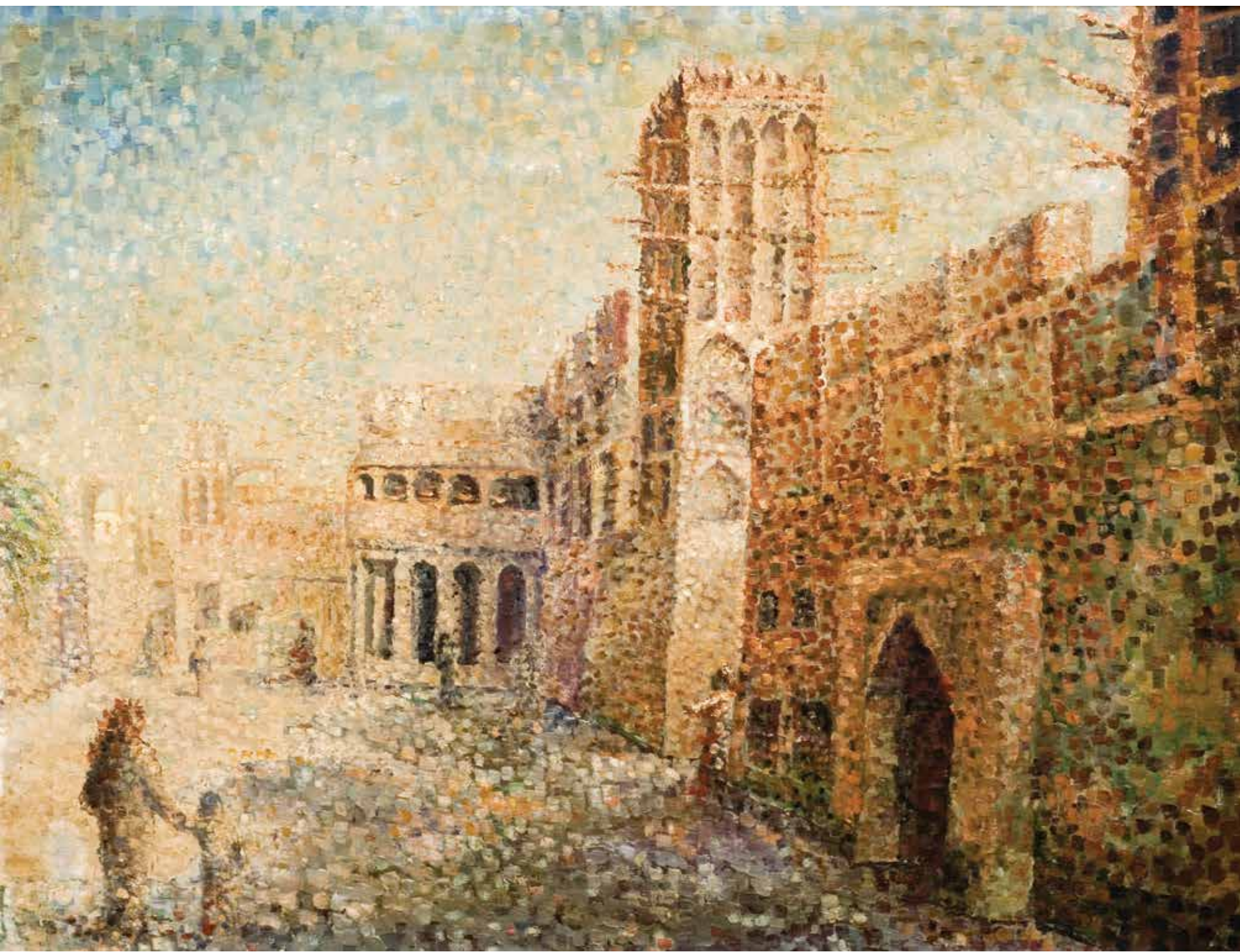
موديل درس

Model Lesson
sketch on paper
70x55
1976, Faculty of Arts
Cairo
Grade 85

27
175/110

10

سكين الزيت

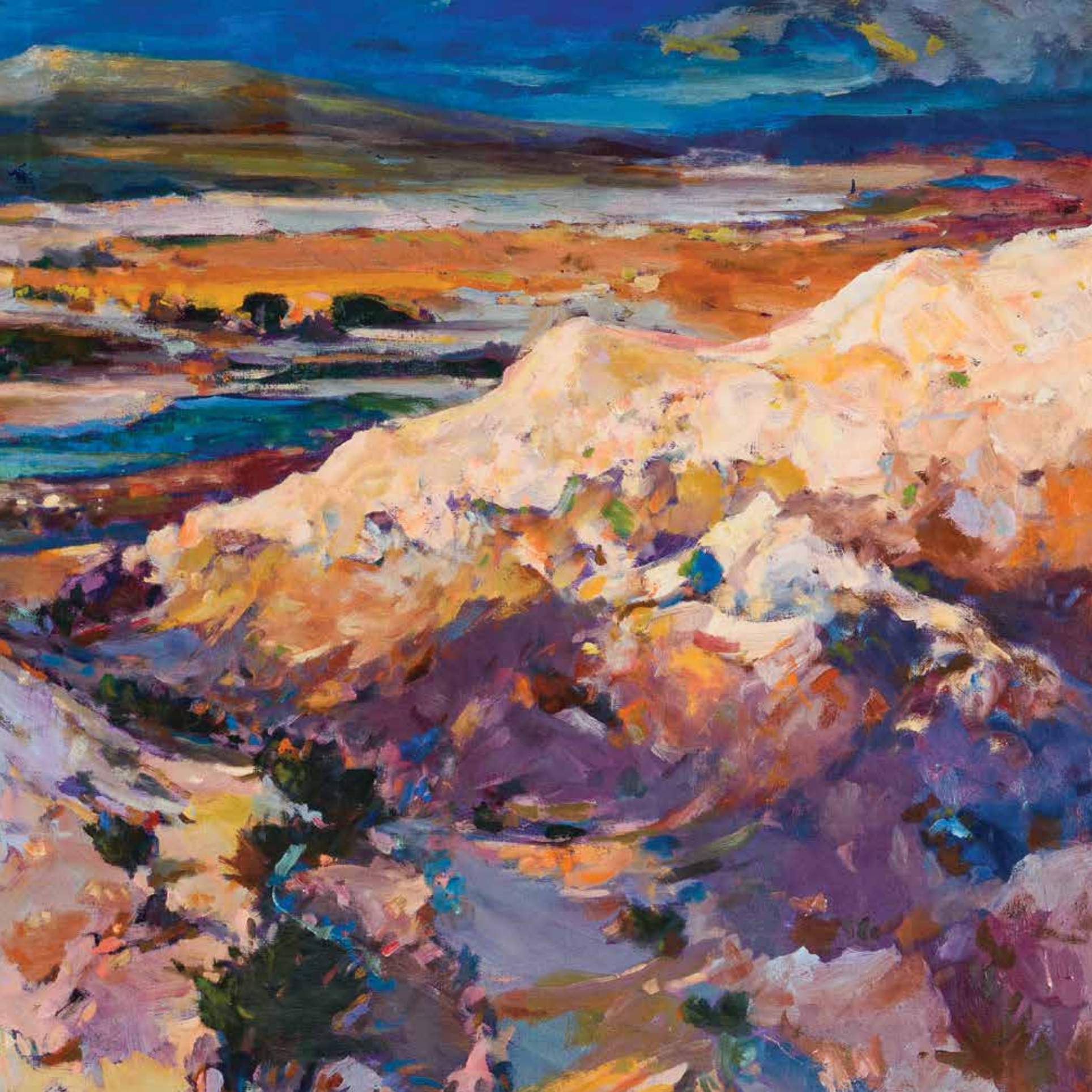
«العام ١٩٧٩ عام سميرة بالقصائد وبورتريهات الزيت باستعارة سكين زيت صبري رافع. قالت: ما عندك غير اللوحات؟! أنا هناك أكثر: سكين رقيقة طيعة وألوان زيتية صعبة المراس وقلب ليّن. ضربات السكين على القماش المشدود: عين عذاري، بيوت المنامة، ليلة الحنة، التي فازت بجائزة الدانة العام ١٩٧٧، بورتية صديقي علي كاضم قبل ذلك، روائح الزيت التي أكلت صدري بصدى الأسلوب التنقيطي للإيطالي جينوسيفريني، لكن برائحة الحنة البحرينية وفتنة فرحة العرس في لونها»

Pallet knife

«The year 1979 was the year of Samira, full of poems and oil portraits made with Sabri Rafi's borrowed pallet knife. She once said: What do you have other than paintings?! I answered: I have more: a thin malleable knife, tough oil paints and a soft heart. Knife etchings on taut fabric: Adhari spring; Manama houses; Henna Night, which won the Al Dana Prize in 1977; the portrait of my friend Ali Kadhem before that; odours of oil that ate into my chest as I echoed the dotted style of the Italian artist Ginosifrini, but with the smell of Bahraini henna and the joy of the wedding in its color.»

بيت في حي العوضية

House in Al-Awadiya
neighborhood
Oil on canvas
90x70
1979

غنى البرّ

« في وقت مبكر عرفتُ أنّ الرسم يظهر الطبيعة قوّةً مهيبّة، لا تقهر. يظهرها بها. الرسم يُظهر لنا الطبيعة عالماً منظّمًا بدقّة شديدة ومُطهرًا من العلل بواسطة عامل تطهير كوني. رسمت البرّ جوار الفنانين: الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، عبد الرحيم شريف، أحمد غلوم. تنافسنا في رسمه، في بيان تلك الأسرار الخفيّة، التي تجعل الواحد منا يشفق هذه الأماكن وكيف يحدث ذلك؟ تحاورنا، تبادلنا آراء الإعجاب. وكان الشيخ راشد كلّما أعجب بعمل فني قال لصاحبه: ارسم منه أكثر. هذا ما حدث لي أيضاً في لوحات الصحراء »

Riches of the wilderness

« I learnt early on that paintings show nature as a majestic, invincible force. It brings it out. It presents it as a meticulously organized world cleansed by a cosmic cleansing agent. I painted the wilderness alongside notable artists: Shaikh Rashid bin Khalifa Al Khalifa, Abdul Rahim Sharif, and Ahmed Ghuloom. We competed in capturing the scenes and revealing the hidden secrets they held. This was done in a way that makes one year to return these places, through conversation and exchanged admiration. Whenever Sheikh Rashid admired a work of art, he would say to its owner: Draw more of it. This is what happened to me when I drew paintings of the desert.»

مخيم صحراوي

Desert camp

Oil on canvas

1994

صحراء النساء الثلاث

« البر والصحراء نظيفان جدًا ونقيان كأنّ لهم يمسسهما أحد. في رسمهما تحد كبير للرّسام، خصوصاً الصحراء؛ للغنى الكبير جدا فيها وللمبالغة في تفعيل الأمل، نشعر بكلّ ذلك لكن لا نراه! تماما كما يقول قاسم حداد «الصحراء حالة من حالات الخيال». عشتُ في البر، أكلتُ وشربت فيه، نمتُ فيه، أستيقظ مبكراً لأقبضُ على لون في رماله، لا يكون إلا في تلك الفترة فأرسمه. منذ لوحتي «ثلاثة أجسام في الصحراء»، عن نساء ثلاث فاقدات البصر في الصحراء، يرتد إليهن البصر فجأة ويستحوذ عليهن كلُّ شيء، كلّ التفاصيل، وتنال منهن دهشة اللون. هذا معنى التحدي الذي أشرت إليه وأنّ اللون يستحوذ عليك.»

Three Women»s Desert

«The desert is pure and untainted, almost untouched. In painting it lies a great challenge for the artist, for its richness and the exaggerated sense of hope it instigates. We sense it all but cannot see it! Just as Qassim Haddad says, «A desert is a state of imagination.» To capture it, I took refuge in the desert. It became my home where I ate, drank and slept. I woke up early to catch a certain coloration in its sand that was only present during the earliest hours, and I painted. During that period I painted «Three Bodies in the Desert», which was about three blind women in the desert who regained their vision suddenly and became enchanted with everything they saw, every detail and every colour. That»s what I meant by the challenge, how colour takes over you.»

برّ البحرين

Bahrain Desert
Acrylic on canvas
200x200
2002

الطريق إلى عذاري

« كان والدي يفتح عيوننا في الصباحات على عين عذاري الأسطورية. الطريق إليها غابة من المشاهد البصرية، خزنتها طفلاً ليوم ما. وعندما عدت لرسمها رأيت غنى مواز لذلك الذي في الذاكرة: التركيز اللوني، الذي مال بي لشاعرية تتجاوز الذاكرة حتى لا يتبقى أمامك غير سحر ضربة السكين أو مشي الفرشاة في مربعهما اللوني. عرفت ما أريد أن أصل إليه. وهذا معنى القدرة الفنية. وفي هذا الاتجاه - كلما لذت بالطبيعة - أخذتك لأصالة فنية الفنان وأكدت عليها »

The Road to Adhari

«My father would take us early in the morning to the legendary Adhari spring. The road to it was a forest of visual scenes, images that were stored in my core memory as a child. When I returned to paint it years later, I found richness parallel to those in memory: colour concentration, which placed me in a poetic mood that transcended memory, in a way that created a trance of magical strikes of the knife and blows of the brush walking in their color square. I knew where I wanted to reach. This 'knowing' is what is they call 'artistic ability'. In this sense, whenever you savour nature, it would lead you to artistic originality in its emphasized form.»

ساب عذاري

Saab Adhari

Acrylic on canvas

200x200

2017

مشروع السلام

«لكي يعيش الناس بانسجام مع الطبيعة عليهم أن يعيشوا أولاً بسلام فيما بينهم»

من هذا الرأي، الذي كونه عباس الموسوي بعد حرب تحرير الكويت العام ١٩٩١ وبتاريخ ١٠ يوليو ١٩٩٣ دشّن مشروع السلام بإقامة معرض «من أجل السلام» بجمعية البحرين للفنون التشكيلية. أي قبل ٢٠٠٠ يوم من الألفية الجديدة. أقيمت فعاليات مشروع السلام في كل من: ١٩٩٥ ألمانيا وسلطنة عمان، ١٩٩٦ إيطاليا، ١٩٩٧ قصر الأمم المتحدة، ٢٠٠١ شجرة الحياة- البحرين، ٢٠٠٥ بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، ٢٠٠٦ القاهرة، ٢٠٠٧ الصين، ٢٠١٥ مقر الأمم المتحدة بنيويورك وغيرها من الدول.

Peace Project

«In order for people to live in harmony with nature, they must first live in peace amongst themselves.»

From this view, which Abbas Almosawi formed after the liberation war of Kuwait in 1991, he launched the peace project on July 10, 1993, by holding the exhibition «For Peace» at the Bahrain Fine Arts Society. The opening marked 2000 days before the new millennium. Activities of the Peace Project were held in Germany and Oman in 1995, Italy in 1996, Palais des Nations in 1997, Tree of Life – Bahrain in 2001, the United Nations Headquarters in Geneva Switzerland in 2005, in Cairo 2006, in China 2007, at the United Nations Headquarters in New York in 2015 and in other countries.

التقدير الأول (جوار بورتريه أحمد باقر والشيخ راشد)

« حظيت - في حياتي الفنية - بشخصين رائعين، هما: الفنان الدكتور أحمد باقر (رحمة الله عليه) والفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة. أمداً لي الليل بضوء المشاهدة المستمرة والتحكيم المباشر للمنجز في مراحلها، بالعين في النظر، بالحوار في الأدوات مرّة، وفي التعبير على القماش مرّة أخرى. ما زال درسهما يفتحان لي التجربة على الجديد. أدين لهما بالاعتراف بكل ما أنا فيه اليوم، بالشكر العظيم والتقدير الطويل »

First Recognition (Portrait Adjacent to those of Ahmed Baqir and Sheikh Rashid)

I was blessed with two wonderful influential artists in my professional journey: Dr. Ahmed Baqir (may he rest in peace) and Sheikh Rashid bin Khalifa Al Khalifa. They enlightened artistic vision with continuous observation and direct evaluation of work in progress. Offering critical eyes and endless dialogical insights on tools and methods of expression on canvas, their lesson still open new experiences to me. I owe them a debt of recognition to all that I am today, with accumulative gratitude and immense appreciation.

دينس أوردواير / كاتب

تتسم أعمال عباس بخاوية تنم عن تناغم لمتناقضات ذكية ذات مفعول عاطفي متزايد وقوة مثيرة للذكريات والعواطف. ويتكون هذا الشعور كاتجاه أسلوبى نحو المنظر الطبيعي البحريني سواء تمثل ذلك بالسوق أو القرية.

DENIS O'DWYER / Writer

In this phase of his art there is a new harmony beginning with subtle contrasts and then the more obvious color contrasts which have the effect of increasing the emotional and evocative power in his work. This feeling comes across as a stylistic attitude towards the Bahraini landscape, whether town souk or country village.

شروق الجبل Mountain Rise

ضجيج الأسواق

«رسمت الأسواق كثيراً بضجيجها. حركة الصوت فيها ومساقط الضوء الباهر عبر ثقوب الأردية والملاءات في أسقف الممرات والأزقة. الأسواق مسرح عفوي للحياة، والعرض للقيم على أنواعها يتحقق في ممراتها: سياسة، اقتصاد، ثقافة، اجتماع. تأتي ذاكرة الأسواق عند رسمها طيبة، لكنني أضيف إليها إدراكي بالمتغيرات المعمارية فيها. تجاوزت قلق اللون الذي صار شكلاً إلى تجريد ازدوج فيه كل شيء: اللون، الشكل والهيئة نحو أساس أخذني لأسلوب خاص بي»

Market noise

«Markets have been captured numerously with their buzz. The movement of sound in them and the projections of dazzling light through the holes in drapes and sheets in the ceilings of corridors and alleys. Markets are a spontaneous theater of life, and the presentation of values of all kinds is realized in its passages: politics, economy, culture and society. Market memory when drawn is malleable, but I add to it my awareness of architectural variability. I went beyond the anxiety of color that became a form to an abstraction in which everything was duplicated: color, form and façade towards a basis that took me to a style of my own.»

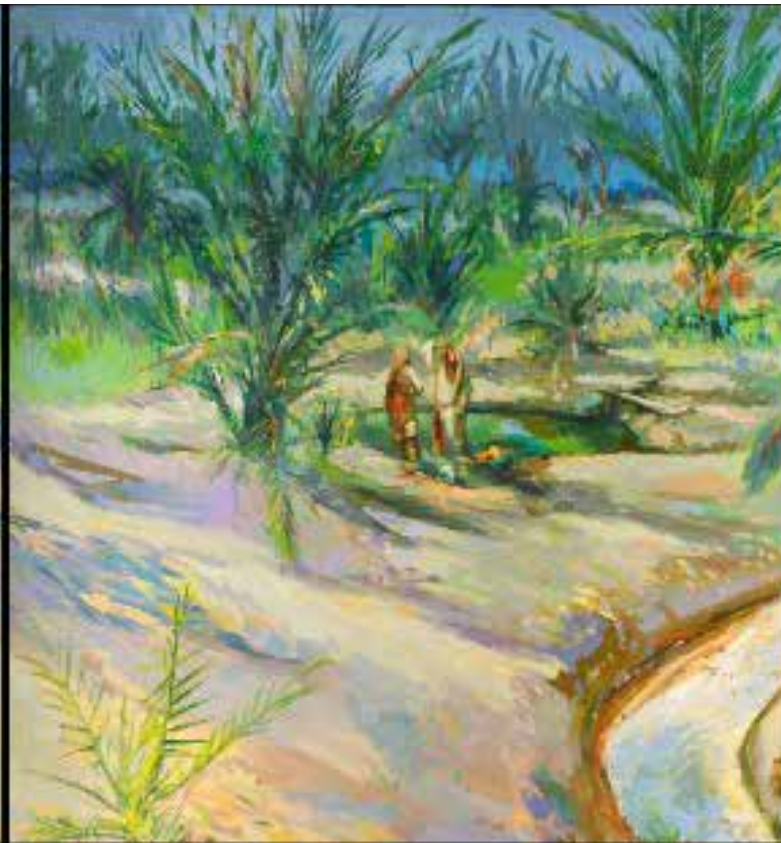

الرّسام المصوّر

«حسب الأخذ للمصور، واتساع الخيارات للرّسام. فعلت ذلك في مشاهد طبيعية عدّة في البحرين: أصوّرها لتبقى وأرسمها لأشتم رائحتها. تمنح الصورة الغائب حضوراً ما، مدّ في ذاكرة مستخدمها، بينما يمنح الرسم للوحة جسرها الرطب بين الفنان والمشاهد. كتب كوربيه في العام ١٨٦١ أن الرسم لا يمكنه إلا تصوير «أشياء حقيقية وموجودة» معتمداً في ذلك على معنى المكان، الذي هو أكثر من مجرد مساحة، به نشبع هوسنا بالواقعية، مرة واحدة بالتصوير وإلى الأبد باللوحة»

Illustrated painter

«It was decided: capturing is for the photographer, and the breadth of options are for the painter. I did this in several landscapes in Bahrain: I photographed to preserve the scene, then I painted it to bring it to life. [An image offers the photographer a presence, an extension to his memory, while painting presents a wet bridge between the artist and the viewer. Courbet wrote in 1861 that painting can only depict «real and existing things» relying in his interpretation on the meaning of place, which is more than just a space. A place is where we satisfy our obsession with realism, once in photography and forever with painting.

شكر وتقدير
Acknowledgments

عمار حماد
Ammar Hammad
Photographer

د. فاطمة الحلواني
Dr. Fatema Al Halwachi
Translator

حسين المحروس
Husain Al Mahroos
Writer & Photographer