

ABDELKÉ

ATASSI GALLERY

ART DUBAI / March 2010

غالري اتاسي
ATASSI GALLERY

P.O.Box: 34159, Rawda, Damascus - Syria

Tel: +963 11 3321720

E-mail: atassigallery@mail.sy

www.atassigallery.com

Mai Muzhafar

Silence in White and Black

Whether Youssef Abdelke's works are engravings on metal or drawings by coal on a piece of canvas, they are little drawings meaning too much with limited items in white and black only. Moreover, they are dramatic portraits rich in questions.

Abdelke selects his themes from nature and every day life with delicately and objectively little drawn items, highlighting them carefully in a way as if they were done by a skillful maker. They are both marginal and incidental if not dead impaired objects. Yet, they emerge on the surface of the painting in a vigorous challenging style. What makes them revolt against their death and appear cohesive and vivid before us, occupying a top place in a semi-dark atmosphere? What makes them involve this amount of vagueness and secrecy although they are clear?

Abdelke was content to answer my questions with a bashful modest smile.

If we are to say that work which is able to motivate mind and emotions and generate thrills of the spectator by its silence and simple phrase is a true artistic standard for the strength of the work of art, then, Abdelke's works of art stand in the forefront.

Since the mid-nineties of the previous century Abdelke has taken a new approach for his artistic experience through a spacious input to express his protest, revolt and emotion within a frame of apparent stillness, by taking from the motionless or dead topics of life. So, whoever ponders over his works of art or gets acquainted with the way he has tackled with the items drawn with coal on the paper or on the canvas, or those which are engraved on zinc and cooper, will find themselves in front of an over-effective dramatic incident thrusting deep in his conscience without being able to leave. And even if he leaves, he will bear an effect recurring in his mind as long as he remembers the work of art.

A fish inside a plate, a shoe, round fruits, a knife inserted into the wood of a dining table, plants with graceful stems, all these are generally Abdelke's items, whose lines are strongly drawn in order to embody their natural form precisely and delicately and put them inside a shadowed spacious atmosphere full of questionable quiescence. He thinks over documenting his real topics and thrust deep in the solid mass to make it acquire its own life. The features of his items store challenging and painful questions which convert the piece of work from a motionless mass into a symbolic vivid piece of work. Thus, this artist raises his motionless creatures to a high humanitarian level with symbols and meanings that involve the spectator in solving their puzzles and searching for their secrets.

Before Abdelke's attempt rests on this stenographic approach of the symbolic and expressional trend, it passed many stages over two decades. When he set up his first show in Damascus in 1976, he had not finished his study in the Faculty of Fine Arts yet. In this show, he represented the body, in all its masses and positions by a man and a horse, as the basic axis, where he threw light, in the two cases, on the vigour of the muscular structure and made out of which a visual research represented in the collection of the engraved pieces of zinc, copper and stones or in those which are done by Chinese inks. They might have been the best examples for the artist's performance ability which came to light in his expressional style mixed with symbolism.

When Abdelke moved to Paris, he continued his study in the Higher School of Fine Arts (ALBOUZAR) specializing in the art of engraving and painting "Graphics", where he graduated in 1986. Then, continued his study in Paris Eighth Collage where he was awarded the PhD in 1989. However, he did not join the academic field; rather he preferred to fully devote himself for practicing art.

During this period which lasted from the eighties to the mid-nineties of the past century, he produced a collection of art works (engraving on copper or zinc, drawings by pastel) in which man appears in passive forms with a narrative topic. Maybe Pastels tempted him to use attractive brilliant colours. Man in this collection appears symbolically portrayed in a surrealistic manner. More often, he appears as a metamorphic being in a way or another. Yet, he quickly passed this stage which bears Arabic and foreign artistic effects, and appears as an interval between two stages closer to Abdelke's mood and more compatible with his personality.

As any other innovative artist, form attracts him. The process of drawing to him starts with a view of literally transferring the form from reality. But the movement of his hand, in no time, interacts with the work surface and its raw materials, responding to the invisible charges which dictate to him the irregular engineering frameworks and the location around which his topic is centered amid the condensed overlaps between the shadow and light. Thus, a new life emerges from the core of the topic, where the motionless form sublimates, acquiring vital dimensions leading to a different object of what the artist had in mind for his drawing at the beginning.

Many elements draw Abdelke's attention and make him take great interest in: a fish, a watermelon and a knife, and a shoe. They are the heroes of his drama in his pictorial works, in addition to the fresh and withered plants and roses with all the movements and dimensions they represent as if we were in front of graceful cadences inside a staged atmosphere. Each of these elements has its own temptations which gradually attract the artist's eye to its external structure and drive him to search for its various revelations and store it in the drawing which convert it to a human artwork.

Abdelke takes care in drawing the fish, which is one of his repeated items in his latest works. It is a fish which is no longer alive. It always appears inside the plate ready to be a meal, but it hardly surrenders to its destiny. It always looks forward to the spectators with gazing and provoking eyes, and sometimes with threatening eyes. The artist depicted this topic in different sizes reaching to (104 x 243 cm) in some drawings. Going to the extremes in suppressing its revolt, he fixed it in the plate by two big nails, one of them is curved. I do not think any spectator can escape from the grasp of this fascinating work which has nearly occupied a full wall among the other works. Sometimes, the whole fish appears in his works charged with strong expressions centered on the head and eyes. So, the artist portrays the head of the fish in different positions. It may appear as it is or tied with robes; that is to say, it is a skeleton, but at all events, the head is able to address its rebellious speech. The head and eyes of the fish in this group are the core of the incident and the focus of the moral, as well as the peak of challenge and rejection.

Challenge in Abdelke's works clearly appears through other elements repeated in paintings drawn in white and black such as the presence of the repeatedly inserted knife on the surface of the dining table as if it were an element of threat and at the same time a witness of all the horrible events which are going on inside the picture.

The watermelon has a strange presence in this show. It does not allure the artist with the excessive contrast of colours between the inner red colour and its external green shaded colour. Rather, he is allured by its full round form with a sliced part. The artist here is not concerned with colour, he is concerned with presenting this object embodied realistically in a way that surprises the spectator through delicate details and the vivid presence through the overlapping shades of white and black. The watermelon occupies its place on the table the same as the fish either whole or in half. Whether it is full or cut, it maintains its attractive colours which are hiding inside the white and black colours, being the two colours which contain all colours. This fruit, in Abdelke's works, has two faces; one of them expresses the meaning of threat while the other expresses the meaning of safety and security. The meaning the watermelon next to an inserted knife in the surface of a table bears the contrary to its friendly picture which contains a minimized picture to Jawad Saleem's painting "Children Eating Watermelon".

Abdelke, objectively and impartially observes the form of the shoe, especially the feminine type, to extract contradicting meanings in some aspects. A shoe may express a man's foot exhausted by walking or it may reflect the status of a luxurious fashionable woman. It may also express solitude and arduous negligence. But at all events and positions, it is a beautiful form with many denotations. It is a shape that gains its life and its human dimensions through its sole presence surrounded by a space filled up with shades.

Abdelke's works are creatures hiding behind their silence. This silence has a great power to address the potential ember inside ourselves and increase its glow. His themes are motionless like a silent majority, but they are full of rejection and challenge. They withdraw within themselves and fortify for preserving the purity of their living presence about which they are aware of the prevalence of destruction at time in which everything is collapsing.

Maybe the artist's silence and solitude are his friends who provide him with self possession and the will for defending the pure essence and, though, put him in the heart of the world.

Translated by Dina Abulhosen

Youssef ABDELKÉ

Born in 1951, Qameshli, Syria.
Graduated from the Faculty of Fine Arts
Damascus 1976.
Diploma in Etching, Ecole Nationale Supérieure
des Beaux Arts Paris 1986.
PH.D in Plastic Arts, University VIII of Paris 1989.

SOLO EXHIBITIONS

Al-Houriya Hall Damascus 1973
Al-Shaab Gallery, Damascus 1974
A tour in Homs, Hama, Salamieh, and Raqqa,
Syria 1978
Al-Shaab Gallery, Damascus 1978
Ornina Gallery, Damascus 1987
L'Atelier Gallery, Cairo 1988
Al-Alif Gallery, Tunisia 1989
Aram Gallery, Damascus 1992
Al-Balqa' Gallery, Jordan 1993
Beirut Theater Hall, Beirut, 1995
2nd Sharjah International Biennial for Plastic Arts,
Sharjah
1995 (Solo Exhibition)
Atassi Gallery, Damascus 1995
Kallysté Gallery Tunisia 1997
Atassi Gallery, Damascus 1998
Green Art Gallery, Dubai 1999
Mashrabia Gallery, Cairo 1999
Hall of Faculty of Law , Sfax, Tunisia 2000
Al-Riwaq Art Gallery, Manama, Bahrain 2001
Claude Lemand Gallery, Paris 2002
Mashrabia Gallery, Cairo 2002
L'Atelier Art Gallery, Alexandria 2002
Prebendale Gallery, Saint Paul, France 2003
6th Chamalières International Triennial for
Etching France
2003 (Solo Exhibition)
Dar Al-Anda Gallery, Amman 2003
Zamalek Art Center – Akhnatoun Gallery, Cairo
2004
Al-Funun Gallery, Kuwait 2005
Khan Asaad Pasha – organized by Atassi Gallery,

Damascus 2005
Henki Hall, Helsinki, Finland 2006
Dar Al-Anda Gallery, Amman 2009
Claude Lemand Gallery, Paris 2010

COLLECTIVE EXHIBITIONS

Collective exhibition with Sai'd Al-Taha,
Damascus 1973
The First "Two Years" Arab Exhibition, Baghdad
1974
Inter-graphic Triennial, Berlin 1976
Le Trait exhibition, Paris 1985
5th International Etching Biennial - Digne-Les-
Bains Museum France 1986
15 Arab Artists exhibition - Al-Moutanabbi Hall,
Paris 1986
French Artists Art Fair - Le Grand Palais, Paris
1987
Painting and Graphic exhibition - Am Weiden-
Dame Gallery Berlin 1987
Arabic Graphics exhibition, Le Havre, France
1987
One-Painting exhibition, Cairo 1987
Inter-graphic Triennial, Berlin 1987
6th International Etching Biennial - Digne-Les-
Bains Museum Paris 1988
Arabic Graphics exhibition, London 1988
5 Artists exhibition at Al-Nadwa Gallery, Beirut
1990
5 Artists exhibition - Ebla Gallery, Damascus 1990
5th International Etching Biennial Taiwan 1991
6 Syrian Artists exhibition - Monika Beck Gallery
Homburg 1991
Egypt's First International Triennial of Graphic Art
Cairo 1993
6 Syrian Plastic Artists exhibition - Grambihler
Gallery, Paris 1994
Chamalières International Triennial for Etching,
France 1994, 1997 & 2000
7th International Etching Biennial Taiwan 1995
Collective exhibition with Maher Al-Baroudi,

Lyon, France 1995
Cracovia International Biennial for Etching,
Poland 1997
8 Arab Artists exhibition - Arabesque Gallery,
Heidelberg 1998
Syrian Ateliers exhibition, Beirut 1999
Arab Ateliers exhibition, Damascus & Beirut 2001
8th International Cairo Biennial, Cairo 2001
Sharjah International Biennial, Sharjah 2001
«Imagining the Book» exhibition - Bibliotheca of
Alexandria Alexandria 2002
Syrian Contemporary Art exhibition, Leiden 2003
“Europ’ Art” exhibition Geneva 2003
«Imagining the Book” Biennial - Bibliotheca of
Alexandria Alexandria 2005
Graphic Symposium Khartoum 2006
Ayyam gallery opening , Damascus 2006
Salon d’Automne, Paris 2007
Ayyam gallery opening , Dubai 2007
Art + Design International , New York 2008
Crisscrossed visions , Paris - Damascus 2009

MEUSEM COLLECTOR BASE

Digne-Les-Bains Museum collected 2 of his works
France 1986
Institut du Monde Arabe collected 2 of his works
Paris, France 1990 & 1995
The British Museum collected 2 of his works,
London, UK 1993
Amman Museum of Modern Art, Amman 2003
The National Museum of Kuwait collected 4 of
his works Kuwait 2004
The British Museum collected 2 of his works,
London, UK 2007

GRAPHICS

He has taken part in many different areas of
graphic art since 1968, including posters, logos
and book covers.

He has authored over 30 children books.
He has published several caricatures and motifs in
numerous magazines and newspapers including
L’Humanité, Al-Quds Al-Arabi, Elmawkef Al-
Arabi, Al-Shorouk, Al-Khaleej, and Annahar
Supplement.

Since 1970, he has taken part in several
caricature festivals including: Caprovo, Bulgaria
- Knokke-Heist, Belgium - Montréal, Canada -
Épinal, France - Havana, Cuba - Saint Estève,
France - Courrier International, France - Saint-
Juste le Martel, France - Rouen, France - Milan,
Italy - Istanbul, Turkey.

RESEARCHES

History of Caricature in Syria, 1975.
A Study about Arab Caricaturists and their
Techniques, 1989.

ملحق النهار، القرار، اللومند ديبلوماتيك - الطبعة العربية.
اشترك منذ السبعينات في تظاهرات الرسوم الساخرة:
كابروف في بلغاريا، كنوك هيسست في بلجيكا، مونتريال في
كندا، اينال في فرنسا، هافانا في كوبا، لشبونا في البرتغال،
سان استيف في فرنسا، كوربيه انترناسيونال في فرنسا، سانت
جوست لومارتيل في فرنسا، روان في فرنسا، ميلانو في ايطاليا،
اسطنبول في تركيا.

دراسات

دراسة عن تاريخ الكاريكاتير في سوريا ١٩٧٥
دراسة عن رسامي الكاريكاتير العرب وتقنياتهم ١٩٨٩

معرض ثمانية فنانيين عرب في صالة أرابيسك في هايدلبرغ
١٩٩٨

معرض المحترف السوري في بيروت ١٩٩٩

بينالي القاهرة الدولي الثامن القاهرة ٢٠٠١

بينالي الشارقة الدولي ٢٠٠١

معرض محترفات عربية في بيروت ودمشق ٢٠٠١

معرض خيال الكتاب في مكتبة الإسكندرية ٢٠٠٢

معرض الفن السوري المعاصر في لايدن ٢٠٠٣

معرض أورو آرت في جنيف ٢٠٠٣

بينالي خيال الكتاب في مكتبة الإسكندرية ٢٠٠٥

ملتقى الجرافيك في الخرطوم ٢٠٠٦

افتتاح صالة أيام في دمشق ٢٠٠٦

صالون الخريف في باريس ٢٠٠٧

افتتاح صالة أيام في دبي ٢٠٠٨

معرض آرت + ديزاين الدولي في نيويورك ٢٠٠٨

رؤى متبادلة، معهد العالم العربي في باريس، المتحف الوطني

بدمشق ٢٠٠٩

مقتنيات

اقتنى متحف ديني-لي-بان اثنين من أعماله ١٩٨٦

اقتنى متحف معهد العالم العربي في باريس اثنين من أعماله

١٩٩٠ و ١٩٩٥

اقتنى المتحف البريطاني اثنين من أعماله ١٩٩٣

اقتنى متحف عمان للفن الحديث أحد أعماله ٢٠٠٣

اقتنى متحف الكويت أربعة من أعماله ٢٠٠٤

اقتنى المتحف البريطاني اثنين من أعماله ٢٠٠٧

جغرافيك

يعمل في مجالات جغرافية متعددة منذ عام ١٩٦٨:

تصميم عشرات الملصقات وأغلفة الكتب والشعارات. ثلاثين

كتاباً للأطفال.

رسوماً تزيينية وساخرة في مجلات وصحف عديدة منها:

الموقف العربي، الأومانيته، القدس العربي، الشروق، الخليج،

يوسف عبدلكي

مجمع الفنون بالزمالك - قاعة أختاتون في القاهرة ٢٠٠٤
قاعة الفنون في الكويت ٢٠٠٥
خان أسعد باشا - صالة أتاسي في دمشق ٢٠٠٥
قاعة هينكي في هيلسنكي، فنلندا ٢٠٠٦
صالة أيام في دمشق ٢٠٠٧
دار الأندى في عمان ٢٠٠٩
صالة كلود لومان في باريس ٢٠١٠

ولد في القامشلي عام ١٩٥١.
إجازة من كلية الفنون الجميلة في دمشق عام ١٩٧٦.
دبلوم حضر من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام ١٩٨٦.
دكتوراه في الفنون التشكيلية من جامعة باريس الثامنة في باريس عام ١٩٨٩.

المعارض الفردية

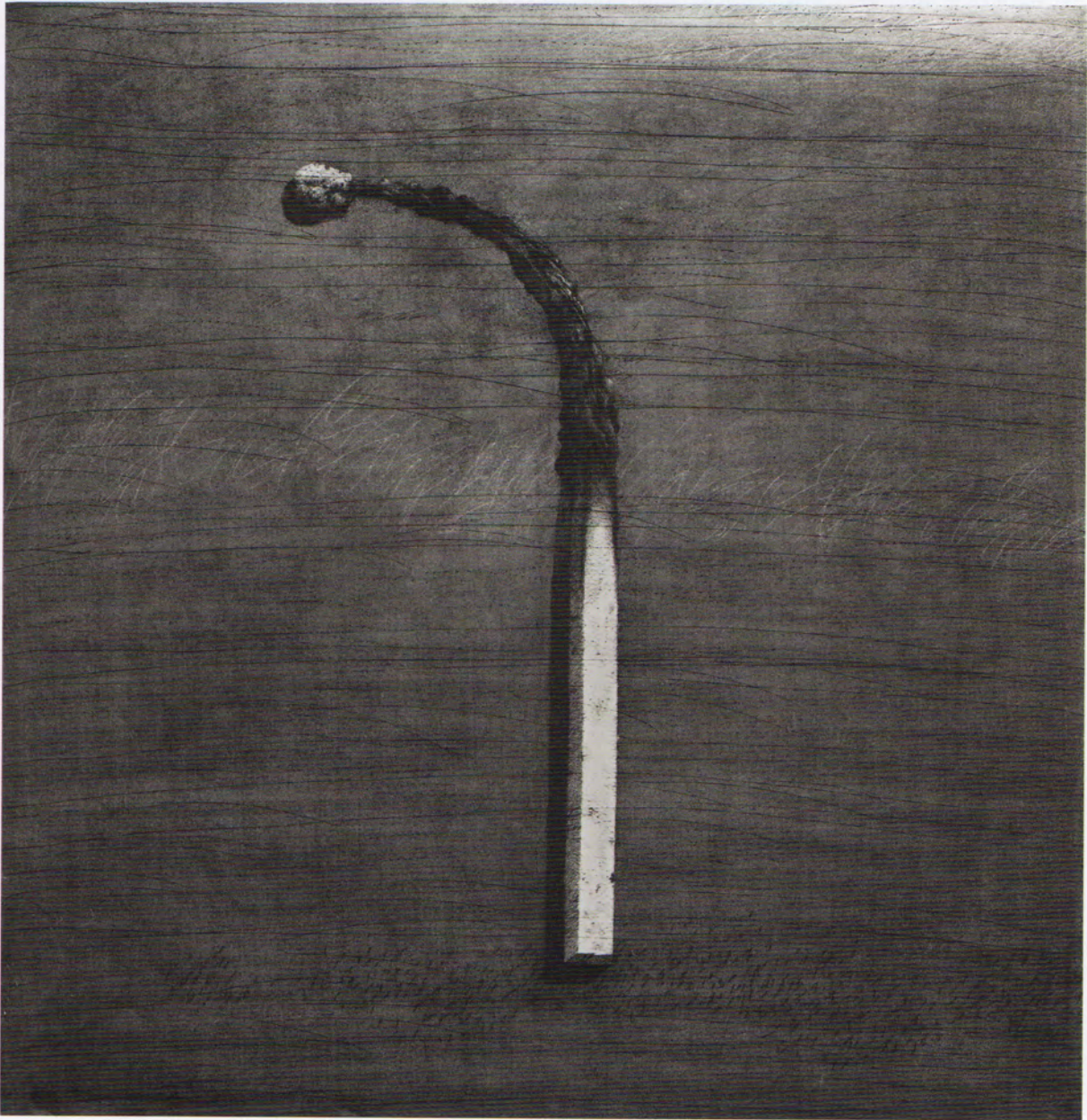
قاعة معهد الحرية في دمشق ١٩٧٣
صالة الشعب في دمشق ١٩٧٨
جولة في حمص وحماه والسلمية والرقبة في سوريا ١٩٧٨
صالة أورنيانا في دمشق ١٩٨٧
صالة اتيليه القاهرة ١٩٨٧
صالة اليف في تونس ١٩٨٩
صالة آرام في دمشق ١٩٩٢
صالة الבלقاء في الأردن ١٩٩٣
صالة مسرح بيروت ١٩٩٥

بينالي الشارقة الدولي الثاني للفنون التشكيلية ١٩٩٥ (معرض فردي)

صالة أتاسي في دمشق ١٩٩٥
صالة كاليسته في تونس ١٩٩٧
صالة أتاسي في دمشق ١٩٩٨
غرين غاليري في دبي ١٩٩٩
صالة مشربية في القاهرة ١٩٩٩
صالة كلية الحقوق في صفاقص ٢٠٠٠
صالة الرواق في البحرين ٢٠٠١
صالة كلود لومان في باريس ٢٠٠٢
صالة مشربية في القاهرة ٢٠٠٢
صالة اتيليه الإسكندرية ٢٠٠٢
صالة برياندا في سان بول، فرنسا ٢٠٠٣
ترينالي شماليير الدولي السادس للحضر في فرنسا ٢٠٠٣ (معرض فردي)
دار الأندى في عمان ٢٠٠٣

المعارض المشتركة

اشترك في عشرات المعارض الجماعية منذ ١٩٧٣ منها:
معرض مشترك مع سعيد الطه في دمشق ١٩٧٣
معرض السنيتين العربي الأول في بغداد ١٩٧٤
ترينالي انترغرافيك في برلين ١٩٧٦ و١٩٨٧
معرض لوتريه في باريس ١٩٨٥ البيئالي الخامس والسادس العالمي للحضر في متحف ديني-لي-بان في فرنسا ١٩٨٦ و١٩٨٨
معرض ١٥ فنانياً عربياً في باريس ١٩٨٦
صالون الفنانين الفرنسيين في القصر الكبير في باريس ١٩٨٧
معرض التصوير والرسم في صالة ويدندام في برلين ١٩٨٧
معرض الجرافيك العربي في الهافر، فرنسا ١٩٨٧
معرض اللوحة الواحدة في القاهرة ١٩٨٧
معرض الجرافيك العربي في لندن ١٩٨٨
معرض خمسة فنانيين في صالة المنتدى في بيروت ١٩٩٠
البيئالي الخامس والسابع الدولي للحضر في تايوان ١٩٩١ و١٩٩٥
معرض ستة فنانيين سوريين في صالة مونيك بيبك في هامبورغ ١٩٩١
ترينالي مصر الدولي الأول لفن الجرافيك في القاهرة ١٩٩٣
معرض ستة تشكيليين سوريين في صالة غرامبيلر في باريس ١٩٩٤
ترينالي شماليير الدولي للحضر في فرنسا ١٩٩٤، ١٩٩٧ و٢٠٠٠
معرض مشترك مع ماهر بارودي في ليون ١٩٩٥
بينالي كراكوفيا الدولي للحضر في بولونيا ١٩٩٧

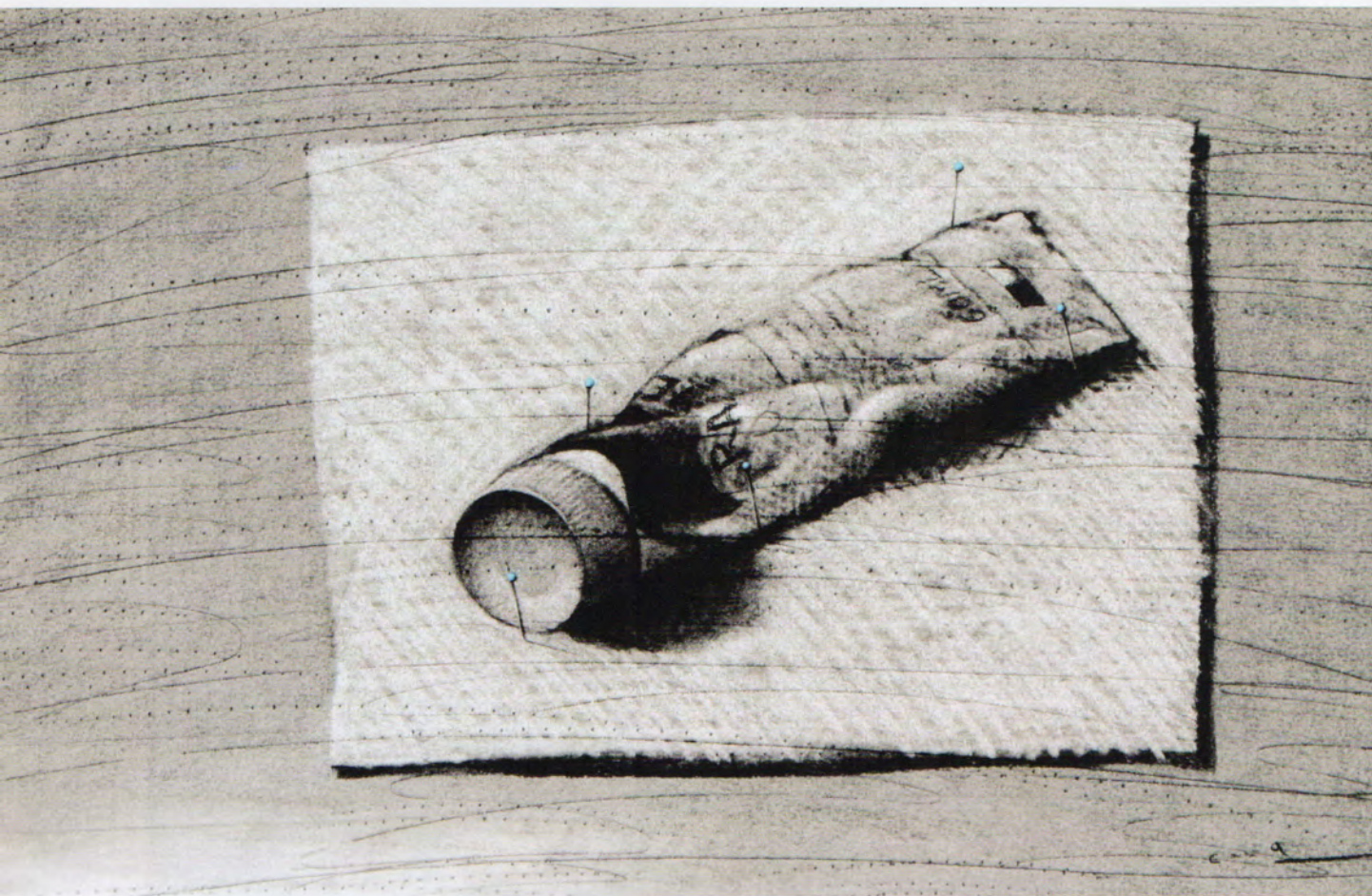

عود ثقاب / فحم على ورق
151.5 × 147.7 cm / 2008
A matchstick / Charcoal on Paper

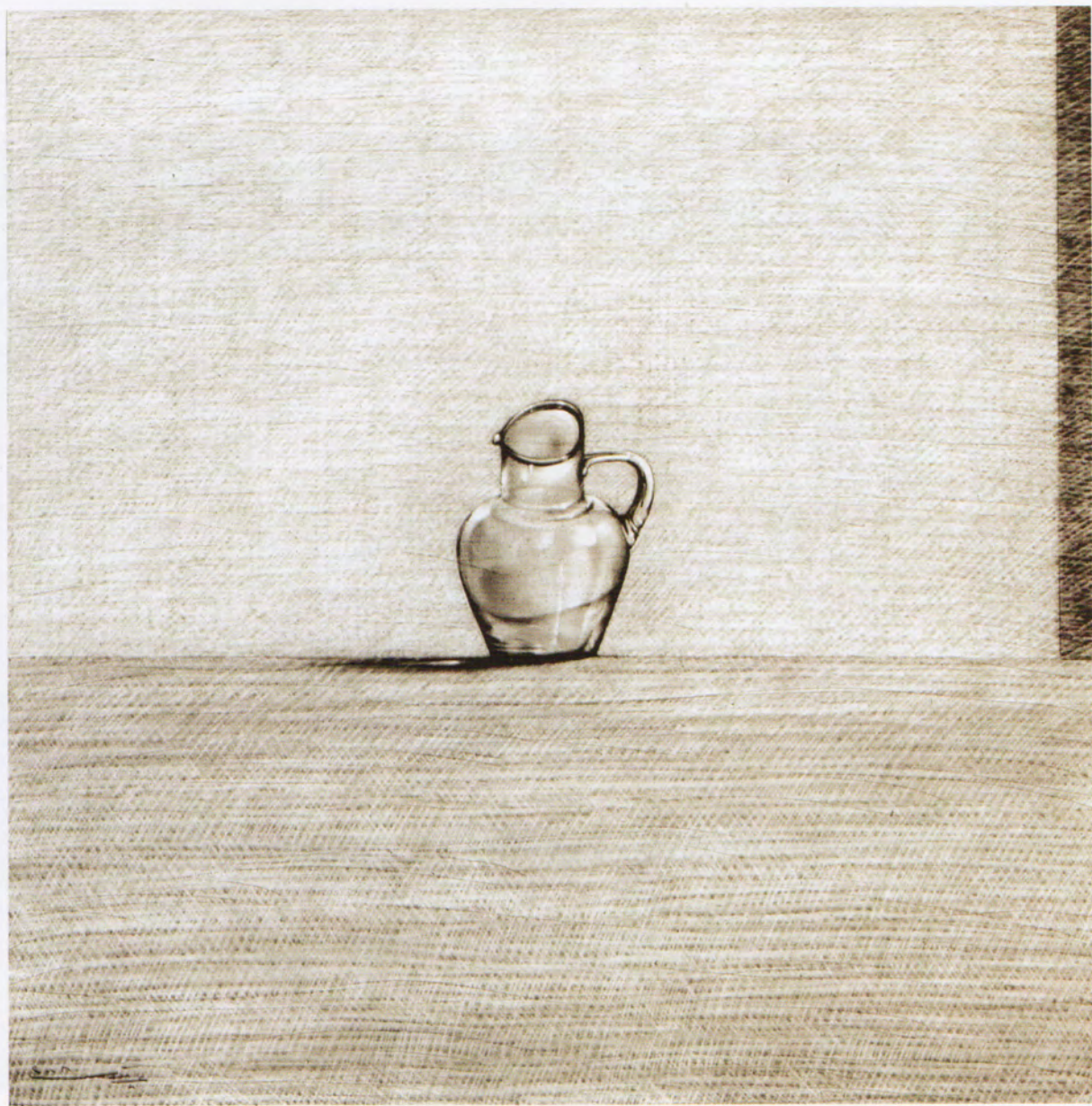

عصفور / فحم على ورق
150 × 148 cm / 2008
A Bird / Charcoal on Paper

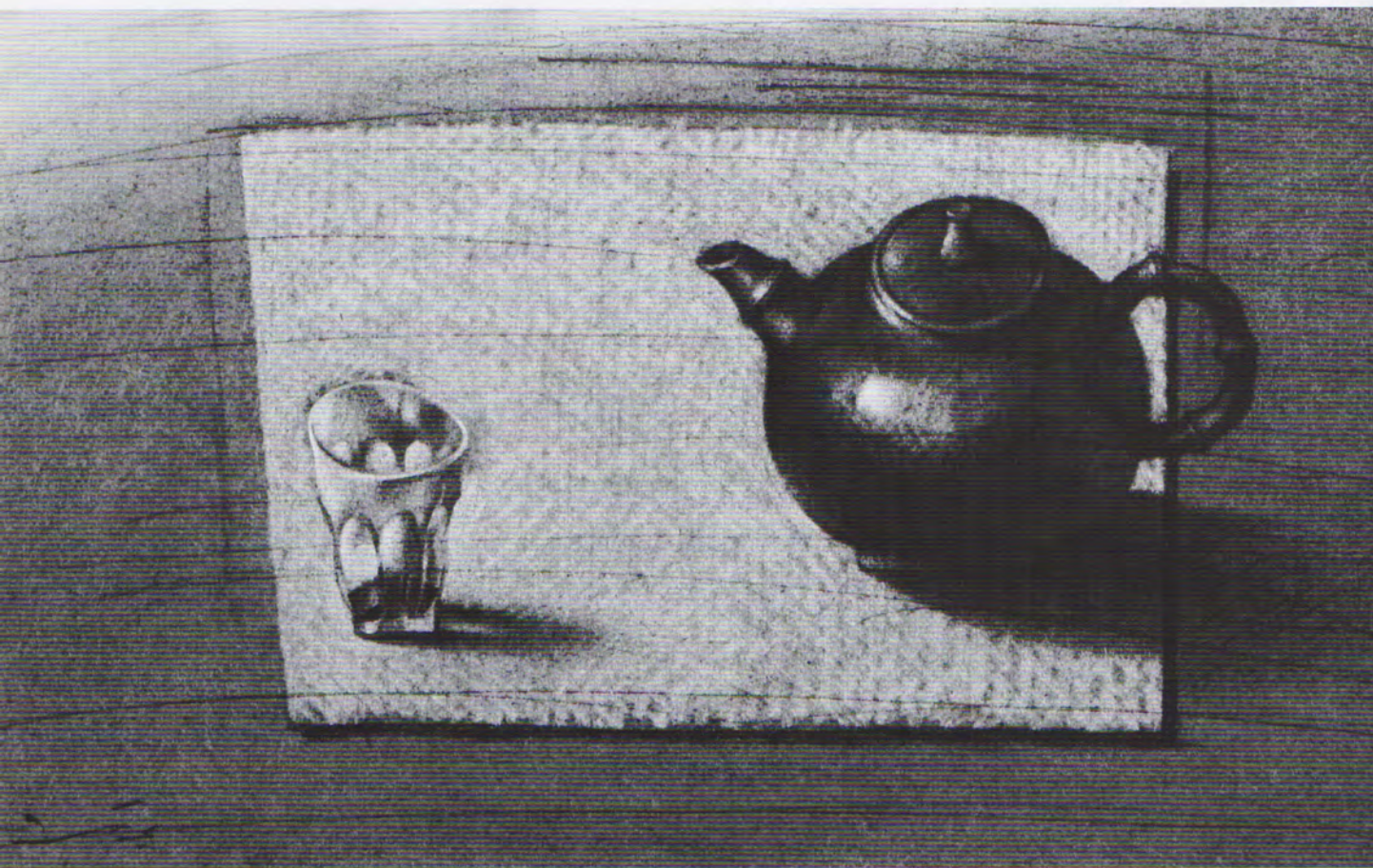

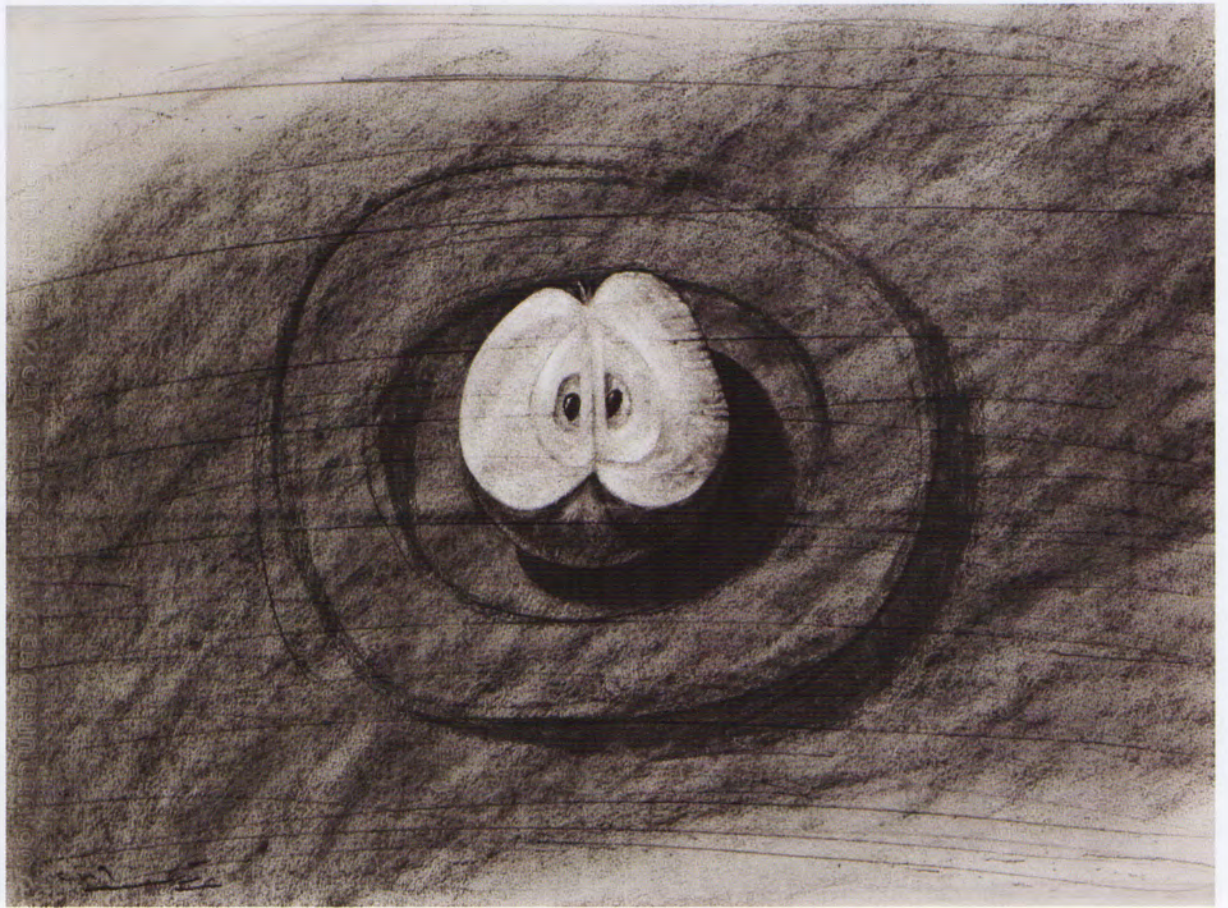
أنبوية لون / فحم على ورق
29 × 50 cm / 2009
A Color tube / Charcoal on Paper

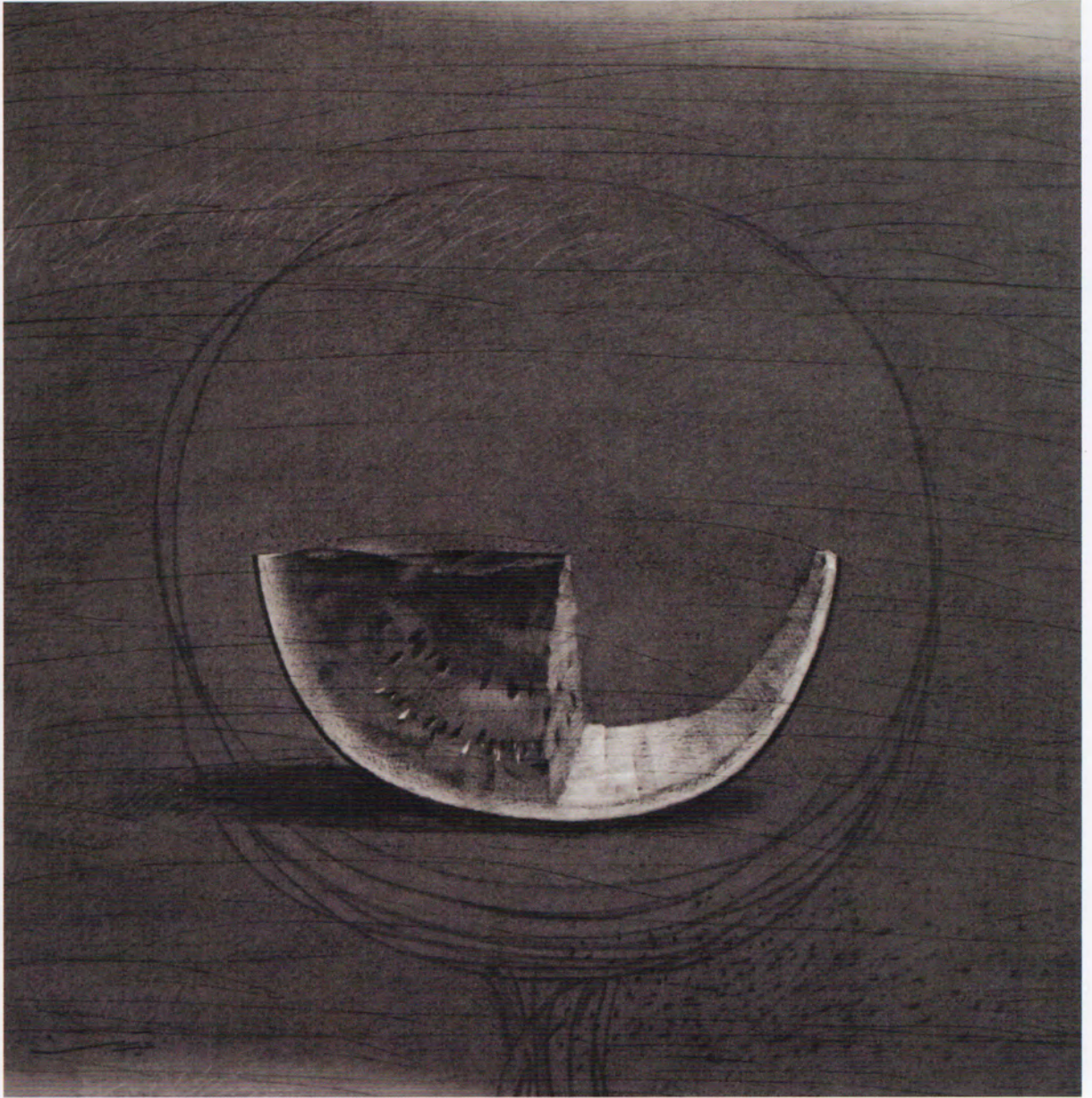
إبريق / فحم على ورق
145.5 × 146.6 cm / 2008
A jug / Charcoal on Paper

جلسة شاي / فحم على ورق
28 × 50 cm / 2009
Tea time / Charcoal on Paper

تفاحة / فحم على ورق
37 × 50 cm / 2009
An apple / Charcoal on Paper

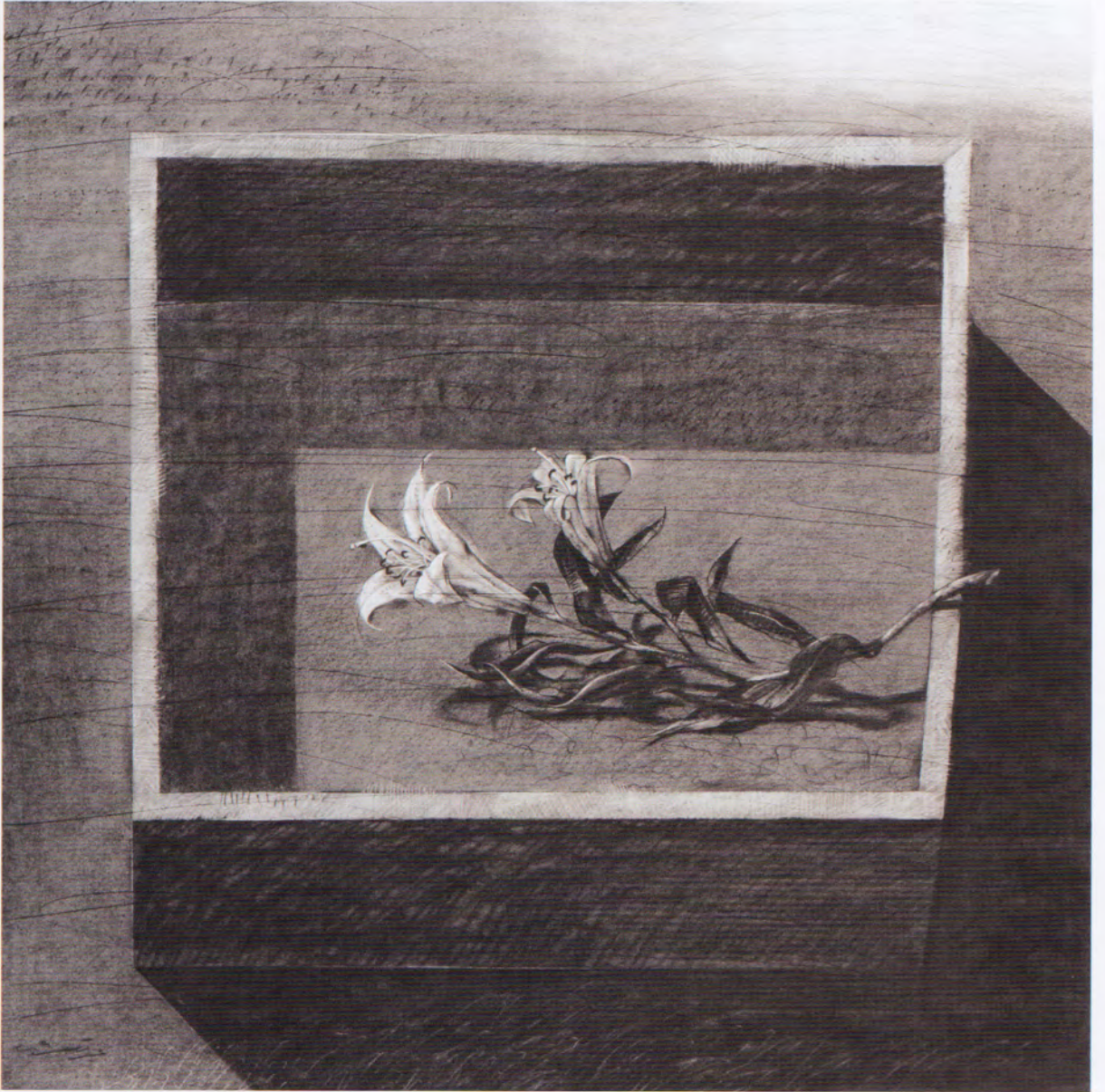
بطيخة / فحم على ورق
101 × 100 cm / 2009
A watermelon / Charcoal on Paper

بطيخة «تحيةة إلى جواد سليم» / فحم على ورق

37 × 50 cm / 2009

A watermelon «in memory of Jawad Saleem» / Charcoal on Paper

زنبق ٲے صندوق / فجم على ورق
101.5 × 102 cm / 2009
Lilies in a box / Charcoal on Paper

سوسن / فحم على ورق
151.5 × 147 cm / 2008
Iris / Charcoal on Paper

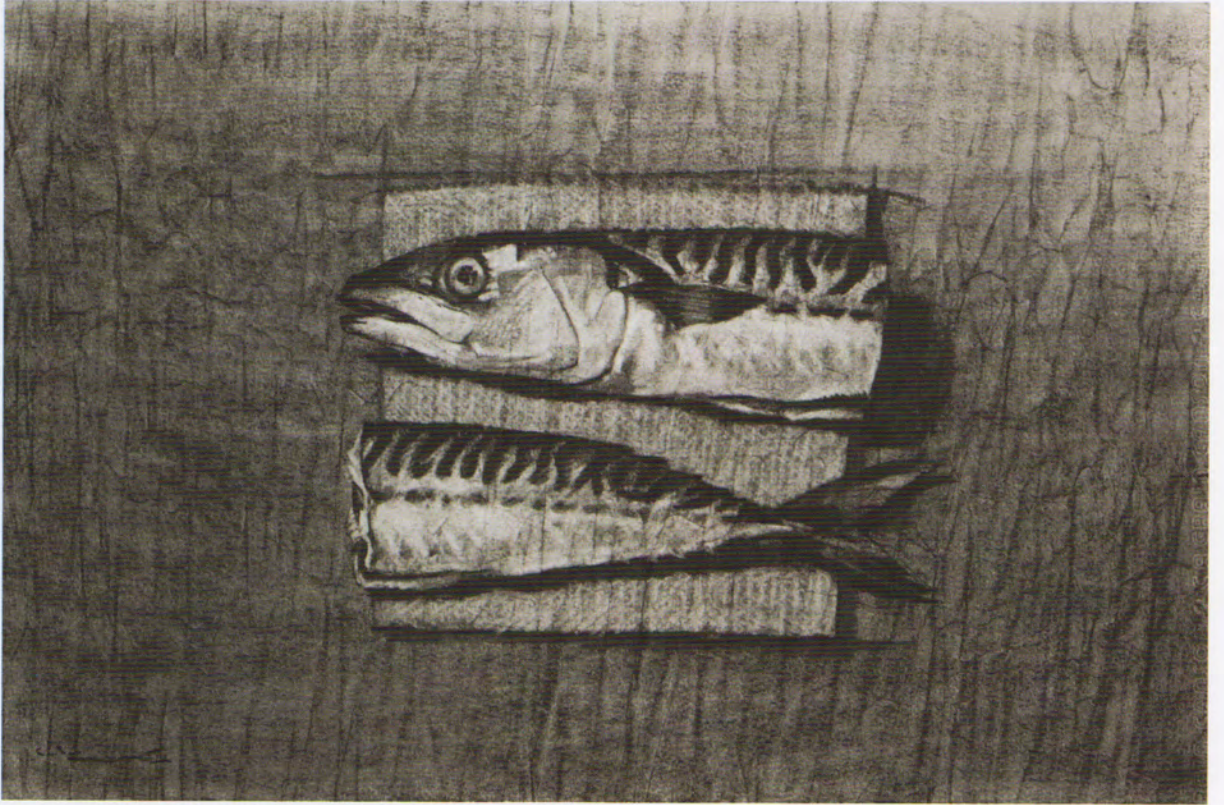
حذاء / فحم على ورق
55.5 × 146.6 cm / 2008
Shoe / Charcoal on Paper

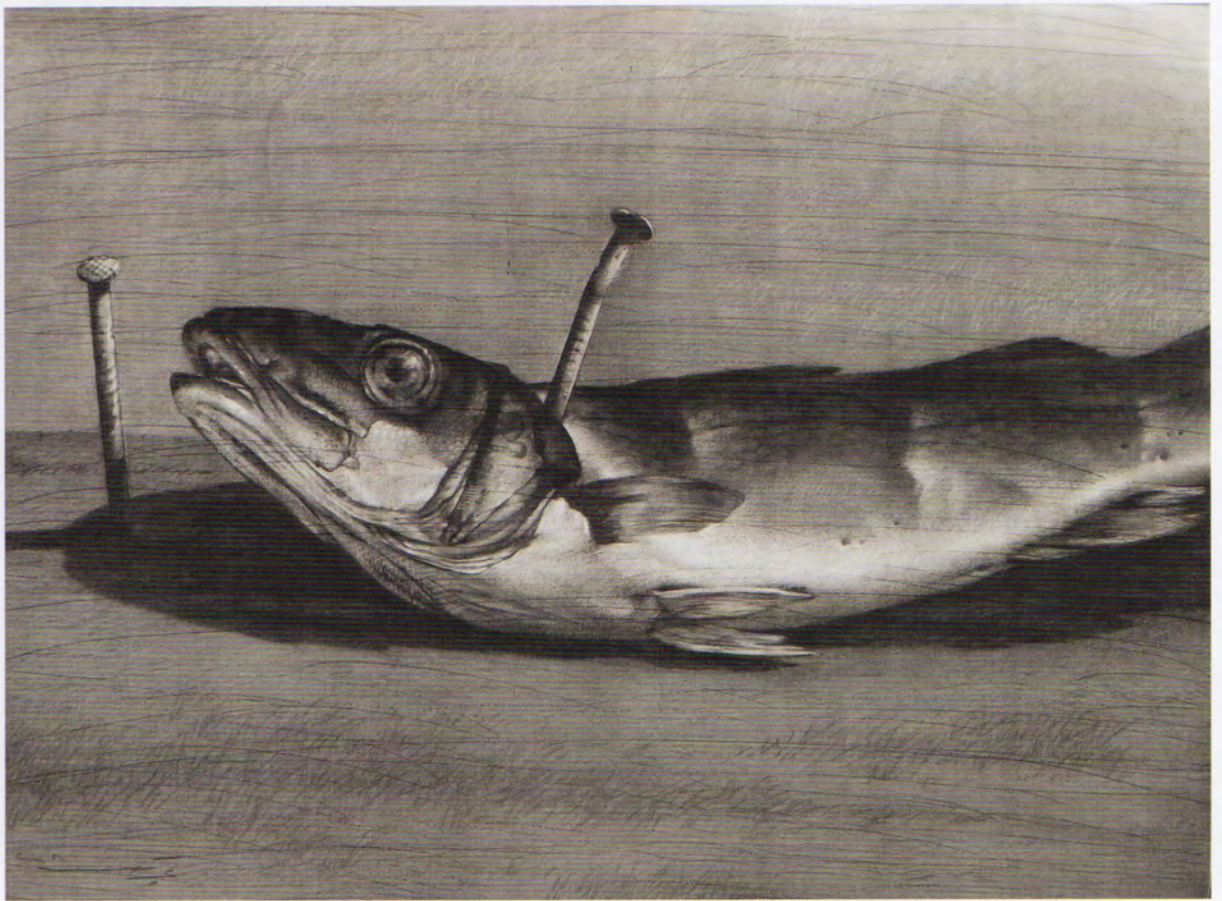
حذاء / فحم على ورق
101.5 × 100.5 cm / 2009
Shoe / Charcoal on Paper

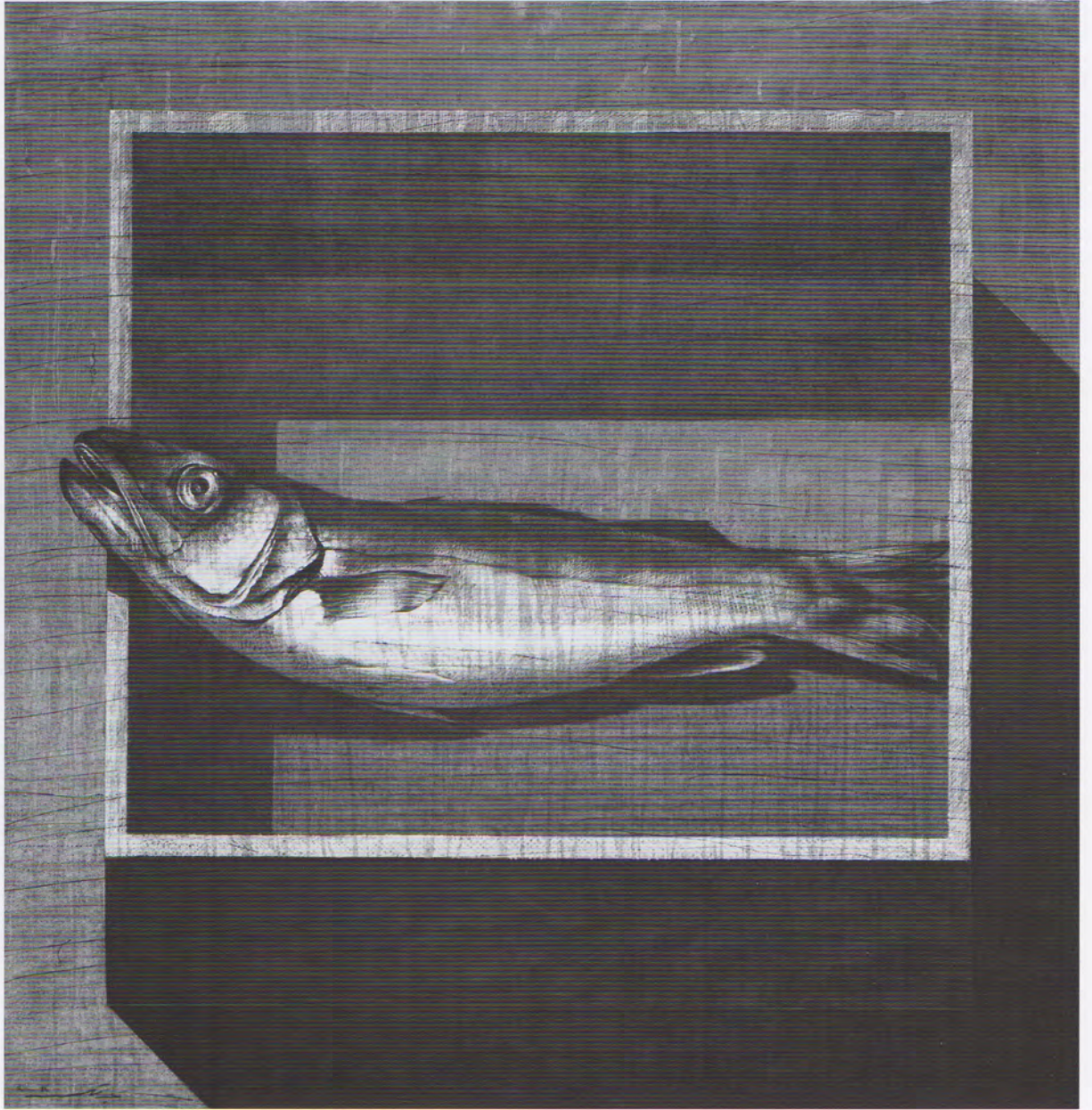
صدفة / فحم على ورق
151.5 × 147.5 cm / 2008
A Shell / Charcoal on Paper

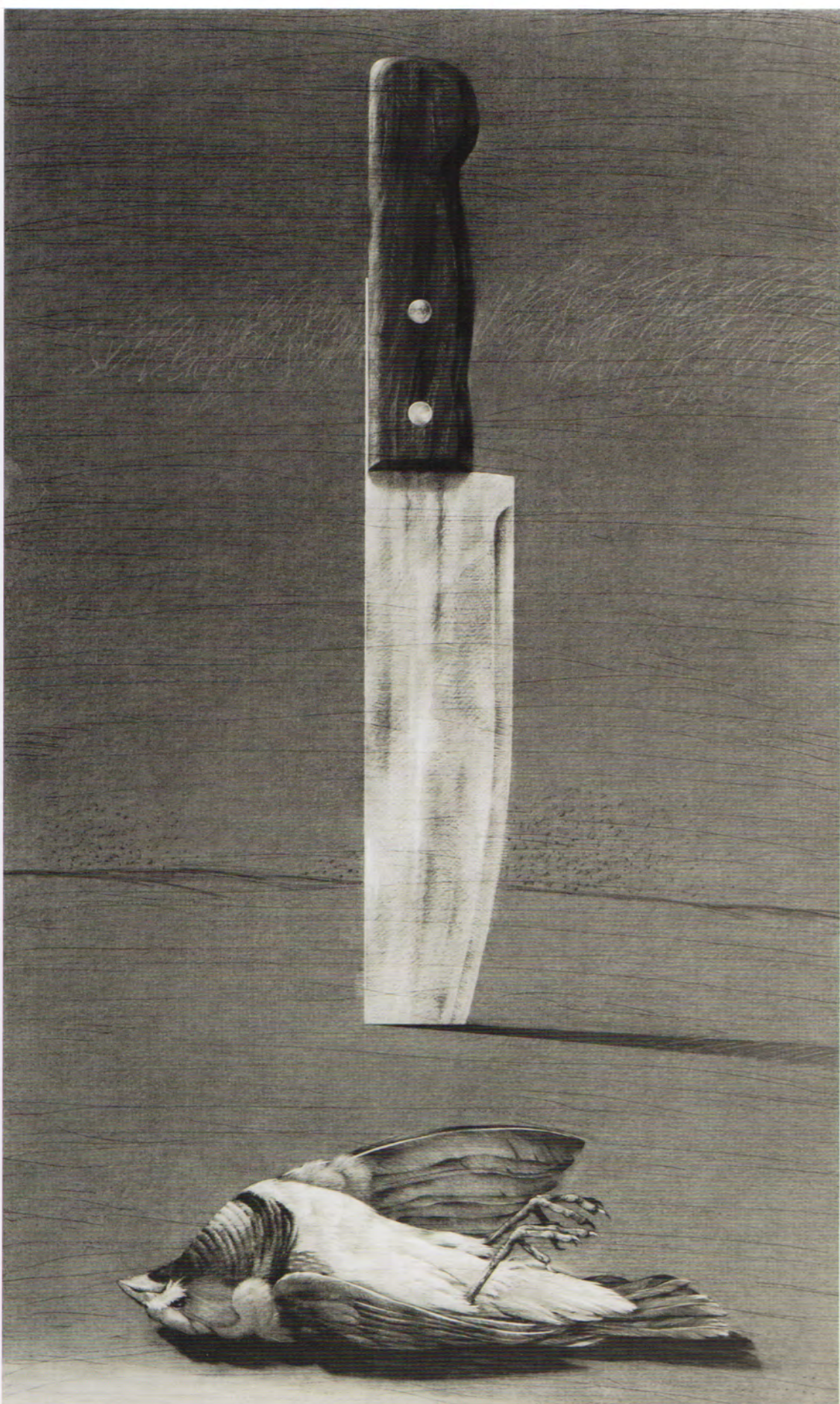
سمكة / فحم على ورق
32.2 × 49.5 cm / 2010
A fish / Charcoal on Paper

سمكة / فحم على ورق
114 × 148 cm / 2008
A fish / Charcoal on Paper

سمكة في صندوق / فحم على ورق
150 × 147.2 cm / 2008
A fish in a box / Charcoal on Paper

سکین وعصفور / فحم على ورق

250 × 148 cm / 2010

A knife and a bird / Charcoal on Paper

وهي أبدا تتطلع إلى المشاهد بعينين محدقتين مستفتزتين بل مهددتين أحيانا. لقد صوّر الفنان موضوعه هذا بأحجام مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى لوحة كبيرة (١٠٤ × ٢٤٣ سم). وإمعانا منه بالقضاء على تمردها ثبّتها داخل الصحن بمسمازين كبيرين، أحدهما معقوف! لا أعتقد أن بإمكان أي مشاهد الإفلات قط من قبضة هذا العمل الأخاذ الذي كاد يحتل جدارا كاملا بين الأعمال الأخرى. تظهر السمكة في أعمال الفنان كاملة أحيانا، مشحونة بتعبير حاد يتركز في الرأس والعينين. من أجل ذلك يصور الفنان رأس السمكة في أوضاع متعددة، فهو قد يظهر مجردا ومربوطا بالحبال، أي أنه هيكل عظمي، لكنه في جميع الأحوال يبدو الرأس قادرا على توجيه خطابه المتمرد المؤثر. رأس السمكة وعيناها في هذه المجموعة هم قلب الحدث وبؤرة المغزى، وهم ذروة التحدي والرفض.

يظهر التحدي في أعمال عبد لكي الأخيرة متجليا أيضا من خلال عناصر أخرى تتكرر في لوحاته المنفذة بالأبيض والأسود، منها السكين المغروسة في سطح مائدة الطعام، والتي يتكرر حضورها كما لو كانت، في آن واحد، عنصر التهديد والشاهد على كل ما يدور داخل إطار الصورة من أحداث تبعث على الرهبة.

للبطيخ الأحمر حضور غريب في هذا المعرض. فهو لا يغري الفنان بالتضارب اللوني الحاد ما بين داخله الأحمر مع خارجه الأخضر المظلل بالسواد، بقدر ما يغريه الشكل المدور، دائرة كاملة أو مشطورة. فالفنان هنا غير معني باللون، وإنما بتقديم هذا الجسم مجسدا بواقعية تذهل المشاهد بدقة تفاصيلها وحضورها النابض من خلال الظلال المتداخلة للأبيض والأسود. تتخذ البطيخة مكانها، شأن السمكة فوق المائدة، كاملة أحيانا، أو نصفها. وسواء أكانت مشطورة أم كاملة، فإنها تحتفظ بألوانها الأخاذة المتخفية داخل اللونين الأبيض والأسود بوصفهما لوانان يحتويان جميع الألوان. لهذه الثمرة في أعمال عبد لكي وجهان، أحدهما يعبر عن معنى التهديد، والآخر يعبر عن معنى الأمان. فما تحمله صورة البطيخة التي تجاور سكيننا مغروسا في سطح المائدة، مناقض تماما لما تحمله صورتها الوديعية التي تتضمن صورة مصفرة للوحة جواد سليم «أطفال يأكلون الرقي».

بمثل هذه الموضوعية والتجرد يرصد عبد لكي شكل «الحداء»، النسائي منه خاصة، لاستخلاص معاني تصل إلى حد التناقض أحيانا. فهو قد يعبر عن قدم رجل أنهكها السير، أو يعكس حالة امرأة مترفة أنيقة، وقد يعبر أيضا عن وحدة وإهمال مضنيين. لكنه، في كل الأحوال والأوضاع، شكل جميل له دلالاته، وشكل يكتسب حياته وبعده الإنساني من خلال حضوره المنفرد محاطا بفضاء تغمره الظلال.

أعمال يوسف عبد لكي كائنات تختبئ وراء صمتها. وهو صمت يمتلك قدرة كبيرة على مخاطبة الجمرة الكامنة في دواخلنا، وتأجيج وهجها. فموضوعاته سواكن، مثل أغلبية صامته، لكنها مليئة بالرفض والتحدي. حسبها تنكمش على ذاتها وتتحصن من أجل الحفاظ على نقاء وجودها الحي الذي تخشى عليه من طغيان التدمير في زمن كل ما فيه يتداعى. ولعل صمت الفنان وعزلة هما رفيقاه اللذان يمدانه برباطة الجأش والإرادة للدفاع عن الجوهر النقي، ويضعانه، على الرغم من ذلك، في قلب العالم.

سمكة داخل صحن، فردة حذاء، فواكه مدورة الشكل، سكين مغروزة في خشب المائدة، نباتات ذات سيقان رشيقة، هي مفردات عبد لكي عموماً، يرسمها بخطوط قوية مجسداً شكلها الطبيعي بكل دقة وأناة، ويضعها داخل فضاء واسع مظلل ومليء بسكون مريب. إنه يمعن في توثيق موضوعه الواقعي ويتوغل عميقاً في صلب الكتلة حتى يكتسب الشكل بين يديه حياته الخاصة. ملامح مفرداته تختزن أسئلة متجددة وجارحة تحول الشيء من كتلة جامدة إلى أثر حي رامز. هكذا يرتفع هذا الفنان بكائناته الجامدة إلى مستوى إنساني رفيع بدلالات ومعان تقحم المشاهد في معضلتها، والبحث عن مكوناتها.

قبل أن ترسو تجربة يوسف عبد لكي على هذا النهج الاختزالي ذي المنحى التعبيري الرمزي، فإنها مرت على مدى عقدين من الزمن بعدد من المراحل. إنه لم يكن قد أنهى بعد دراسته في كلية الفنون الجميلة في دمشق ١٩٧٦، حين أقام معرضه الشخصي الأول (١٩٧٣). في هذا المعرض، كان الجسد، بكتلته ووضعيته المختلفة ممثلاً بالرجل والحسان محورياً أساسياً، فقد سلط الضوء في كلا الحالتين على عنفوان التكوين العضلي، وجعل منه مبحثاً بصرياً تمثل في مجموعة من الأعمال المحفورة (من الزنك أو النحاس أو الحجر)، أو المنقذة بالأحبار الصينية. فلعلها كانت خير شاهد على ما يتمتع به الفنان من قدرة أدائية تجلت بأسلوب تعبيري لا يخلو من رمزية.

عندما انتقل إلى باريس، وأصل عبد لكي دراسته في المدرسة العليا للفنون (البوزار) متخصصاً بفن الحفر والطباعة (غرافيك) وتخرج في ١٩٨٦، ليكمل بعد ذلك دراسته في كلية باريس الثامنة حاصلًا على درجة دكتوراه في ١٩٨٩. لكن عبد لكي لم ينخرط بالعمل الأكاديمي، بل أثر ممارسة الفن والتفرغ له.

في هذه المرحلة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حتى منتصف التسعين منه، أنتج الفنان مجموعة أعمال (حفر على النحاس أو الزنك ورسم بالباستيل)، يظهر فيها الإنسان بأشكال مؤسلبية ذات موضوع سردي. لعل أقلام الباستيل قد أغرته على استخدام ألوان زاهية جذابة. فالإنسان في هذه المجموعة يظهر مصوراً برمزية تكاد في بعض الأحيان تكون سوربالية، بل يبدو، في أغلب الأحوال، كائنًا ممسوخًا بشكل أو بآخر. لكن الفنان سرعان ما تجاوز هذه المرحلة، التي تحمل مؤثرات تجارب فنية عربية وغير عربية، والتي تبدو مثل فاصل بين مرحلتين هما أقرب إلى مزاج عبد لكي وأكثر انسجاماً مع شخصيته.

يجذبه الشكل، شأن أي فنان مبدع. من هنا تبدأ عملية الرسم لديه، بهدف نقل الشكل نقلاً حرفياً عن الواقع. ولكن سرعان ما تتفاعل حركة يده مع سطح العمل وخاماته مستجيبة لشحنات خفية تملي عليه الأطر الهندسية غير المنتظمة، والموضع الذي يتمركز فيه موضوعه وسط التداخلات المكثفة بين الظل والضوء. هكذا تتبعث حياة أخرى نابعة من صلب ذلك الموضوع، فإذا بهذا الشكل الجامد يتسامى مكتسباً أبعاداً حيوية يتحول من جرائها إلى كائن مفارق لما شرع الفنان في رسمه.

عناصر معدودة تستوقف عبد لكي فيولها اهتمامه بتركيز شديد: السمكة، والبطيخ الأحمر والسكين، والحذاء. هؤلاء هم أبرز أبطال الدراما في أعماله التصويرية. فضلاً عن النباتات والزهور، ذابلة أو طرية، وما تمثله من حركات وامتدادات كما لو أننا أمام إيقاعات رشيقة داخل فضاء مسرح. لكل من هذه العناصر إغراءاتها التي تستدرج عين الفنان بتكوينها الظاهري لتقحمه فيما بعد في البحث عن تجلياتها المتنوعة، واكتنازها بالمضامين التي تحيلها إلى أثر إنساني.

يمعن عبد لكي في رسم السمكة، وهي واحدة من مفرداته الأثيرة المتكررة الحضور في أعماله الأخيرة، إنها سمكة يفترض أن تكون قد فارقت الحياة، فهي دائماً تظهر داخل صحن، مهيأة لتكون وجبة طعام. لكنها قلما تبدو مستسلمة لقضائها،

مي مظفر

كلمت بالأبيض والأسود

أعمال يوسف عبد لكي، سواء أكانت حفراً على المعدن أو رسماً بالفحم على الورق، قليل يُراد به الكثير. مفردات محدودة، وألوان تقتصر على الأبيض والأسود؛ صور درامية تكتنز بالأسئلة.

ينتقي عبد لكي موضوعاته من الطبيعة والحياة اليومية. مفردات قليلة يرسمها بدقة وموضوعية، يسלט عليها الضوء ويقدمها بعناية صانع ماهر. إنها أجسام هامشية وعابرة، إن لم تكن ميتة وتالفة. لكنها تنبعث على سطح اللوحة بكل عنفوان وتحدي. فما الذي يجعلها تتمرد على موتها، وتتجسد أمامنا حية نابضة ومتماسكة وهي تحتل مكانها بترفع داخل فضاء شبه معتم؟ وما الذي يجعلها، على الرغم من وضوحها، تنطوي على هذا الكم من الغموض والسرية؟

يكتفي عبد لكي بالرد على أسئلتي بابتسامة متواضعة خجول.

إذا كان بالإمكان القول إن العمل القادر على تحريك العقل والمشاعر، أي العمل الذي يولّد هزة لدى المشاهد بصمته وتواضع عبارته، معيار فني صادق لقوة العمل، فإن أعمال عبد لكي تقف في الطليعة.

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي اتخذ عبد لكي منحى جديدا لتجربته الفنية، واتخذ من موضوعات الحياة الجامدة، أو الميتة، مدخلا واسعا للتعبير عن احتجاجه وتمرده وعاطفته داخل إطار من سكون ظاهري. فالمتأمل في أعماله، والمطلع على طبيعة معالجته لمفرداتها المنفذة بالفحم على الورق أو القماش، أو المحفورة على الزنك والنحاس، يجد نفسه أمام حدث درامي بالغ التأثير، يتوغل في وجدانه ولا يغادر. بل يبقى، حتى لدى مغادرته، يحمل منه أثرا يظل يتداعى في ذهنه كلما استذكر العمل.

ART DUBAI / March 2010

غاليري اتاسي
ATASSI GALLERY

ص.ب ٣٤١٥٩ الروضة - دمشق - سورية
هاتف ٣٣٢١٧٢٠ ١١ ٩٦٣ +
atassigallery@mail.sy
www.atassigallery.com

يوسف عبدالڪي

ترجمة النص إلى اللغة الإنكليزية: دينا أبو الحسن
خط الغلاف العربي: منير الشعراني

عبدالكريم