

القاسمي سلطان سود مي

SULTAN SOOUD
AL QASSEMI

AN INSIGHT ON LEVANTINE ART

ARTISTS OF THE LEVANT

AN EVER PRESENT PAST

The modern art movements that flourished across Bilad Al Sham, known to some as the Levant, were transnational and multifaceted. Socio-political and economic conditions including decolonisation, nation building and the harnessing of collective Arab identity were formative in their development. Within this landscape, female artists played a critical, under-researched part. Some of the most recognizable women artists include Vera Tamari, Munira Nusseibeh and Samia Halaby in Palestine; Saloua Raouda Choucair, Etel Adnan, Samia Osseiran Jumblatt and Huguette Caland in Lebanon; Wijdan Ali and Turkish-born Fahrelnissa Zeid in Jordan; as well as Simone Fattal, Asma Fayoumi and Leila Nseir in Syria.

Women were central protagonists in the development of Arab modernism and also paved the way for collaboration and collective action through the founding of movements and academic activities.

The philosophies they espoused came out of pan-Arab cultural dialogue whilst also engaging with Western art histories. They were often working collectively in confronting the pressing challenges of their times.

فنانو بلاد الشام

ماضي حاضراً دائماً وأبداً

كانت الحركات الفنية الحديثة التي ازدهرت في بلاد الشام عابرة للحدود ومتعددة الأوجه. وقد شكلت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك إنهاء الاستعمار وبناء الأمة وشحن طاقات الهوية العربية الجماعية، عوامل تكوينية في تنمية وتطوير هذه الحركات الفنية. وضمن هذا المشهد، أدت الفنانة دوراً حاسماً لم يتم بحثه بشكل كافٍ. ومن أشهر هؤلاء الفنانات: فيرا تماري، ومنيرة نسيبة، وسامية حليبي في فلسطين؛ وسلوى روضة شقير، وإيتيل عدنان، وسامية عسيران جنبلط، وهوجيت كالاند في لبنان؛ ووجدان علي، والفنانة تركية المولد فخر النساء زيد في الأردن؛ وكذلك سيمون فتال، وأسماء الفيومي، وليلى نصير في سوريا.

لطالما أدت النساء دوراً محورياً ضمن أدوار البطولة في معترك تطور الحداثة العربية، كما مهدت الطريق نحو تعزيز التعاون والعمل الجماعي من خلال تأسيس الحركات والأنشطة الأكاديمية

ولقد انبثقت الفلسفات التي قمن بتبنيها من الحوار الثقافي القومي العربي، بينما انخرطن أيضاً في تاريخ الفن الغربي. وغالباً ما عملن بشكل جماعي في مواجهة التحديات الملحة في عصرهن.

NETWORKS BETWEEN
JORDAN AND LEBANON

In the early 20th century, life was rife with challenges in the almost landlocked country of Jordan, with scant resources and little educational opportunities beyond secondary school. Formerly a British protectorate, it was only in 1946 that Jordan became an independent sovereign kingdom. It was, therefore, to Lebanon, itself newly independent from French mandate, that a young Hind Nasser traveled to attend the Beirut College for Women (later renamed the Lebanese American University), graduating in 1961. Unlike Jordan, Lebanon's art scene was already quite developed by this point, and it was here that she was first given the opportunity to meet with other artists. In 1957, 20 artists had come together to establish the Lebanese Artists Association, including pioneers such as Saloua Raouda Choucair and Shafic Abboud. From the 1950s exhibitions were a regular occurrence in Beirut, and by the time Nasser completed her studies the newly opened Sursock Museum had held its very first *Salon d'Automne*.

Meanwhile, in neighboring Iraq, a bloody coup had taken place in 1958, almost wiping out the monarchy. Amongst the survivors were Prince Zeid bin Hussein of Iraq, who served as ambassador to London along with his wife Fahrelnissa Zeid. Zeid was already a well-respected artist, having exhibited across Europe such as at London's Institute of Contemporary Art in 1954. Many of the Iraqi royal family who survived, including the ambassador and his wife, eventually relocated to Amman where they were welcomed by their Hashemite cousins. Zeid then started mentoring women artists, finally setting up a formal school in Jordan in 1975 whose students included Hind Nasser.

Another graduate of the Beirut College for Women is Samia Osseiran Jumblatt who was born in Saida in 1944. Osseiran participated in the 8th Art Biennale in Alexandria in 1970 with her abstract painting *Formative Radiation* (1968–70), which reflected her interest in light and color and the depiction of planets and forms. The same subjects also feature in *Sunset* (1968), a work from the same era in the collection of the Dalloul Art Foundation in Beirut. Despite the deteriorating political situation and the eruption of the Lebanese Civil War (1975–1990), Osseiran went on to found the NGO Artisana of Saida and South Lebanon in 1977.

SYRIAN
PIONEERS

Syria was also a center for Arab modernism, emerging from French rule between 1920 and 1946 to become a place where intellectuals and artists gathered to exchange ideas. Islamic philosophy and Arab thought were central to artists in Syria at this time, as were the politics of liberation movements. An active figure in Syrian modernism, Leila Nseir had studied at the Cairo College of Fine Arts, graduating in 1963, where she drew inspiration from Egyptian mythology. She was also a political activist and often portrayed female and male laborers, but was also engaged beyond her region, taking as subject matter the Vietnam war, for example. In *The Martyr (The Nation)* from 1978, she notably depicts a female martyr held up by grieving companions. Unlike the customary depictions of war, conflict and scenes of martyrdom, which

are often characterized by audacious colors and harsh portrayals of violence, Nseir's poignant rendition of tragedy is a lyrical tribute to the pain of loss. This artwork likely came out of a visit she made to South Lebanon in 1976, commenting on the plight of war. According to Nseir, the figure was inspired by the assassination of Marie Rose Boulos (1940–1976), a social services volunteer whose story was told in Etel Adnan's novel *Sitt Marie Rose*.

PALESTINIAN ARTISTS
IN THE WIDER REGION

The artist Munira Nusseibeh was born in the coastal city of Jaffa in 1943 and grew up in the divided city of Jerusalem. In 1960, the French consulate offered her a scholarship to study at the Académie de la Grande Chaumière in Montparnasse. Nusseibeh then worked in Les Ateliers in Paris at the Ecole du Louvre and had her first one-woman show at Maison du Brésil in Cité Universitaire in Paris in the mid 1960s. In the 1970s, she had solo exhibitions at Rhoda Sande and Katia Granoff galleries in New York and Paris respectively, and continued to exhibit in several other galleries. While living in Abu Dhabi in the 1970s and '80s, Nusseibeh produced some of the earliest and most important images of Emirati men and women in traditional clothes and settings, capturing a fast-changing lifestyle. *Serenity* (1974) depicts the figure of an Emirati man dressed in a traditional thobe, in a geometric composition created using sand and tar.

From Amman to Beirut, Jerusalem to Damascus, the tumultuous political histories of Bilad Al Sham had an irrefutable part to play in the language developed by Arab modernists, as did a privileging of a distinctly Arab philosophy and aesthetics in figurative, abstract and sculptural works. Throughout the 20th century, women were central protagonists in the development of Arab modernism and also paved the way for collaboration and collective action through the founding of movements and academic activities, ultimately challenging notions about gender and hierarchy. Their legacy continues to bear fruit today.

The tumultuous political histories of Bilad Al Sham had an irrefutable part to play in the language developed by Arab modernists, as did a privileging of a distinctly Arab philosophy and aesthetics in figurative, abstract and sculptural works.

الشبكات الأردنية – اللبنانية

في أوائل القرن العشرين، كانت الحياة مليئة بالتحديات في الأردن، ذلك البلد شبه الجبب أو غير الساحلي، مع ندرة الموارد ومحدودة فرص التعليم بعد المرحلة الثانوية. كان الأردن محمية بريطانية في السابق، ولم يصبح مملكة مستقلة ذات سيادة إلا في عام ١٩٤٦. لذلك، سافرت إلى لبنان، الذي كان قد استقل حديثاً عن الانتداب الفرنسي، الشابة هند ناصر للالتحاق بكلية بيروت للبنات (التي تمت تسميتها لاحقاً بالجامعة اللبنانية الأمريكية)، وتخرجت في عام ١٩٦١. وعلى عكس الأردن، كان المشهد الفني في لبنان قد شارف على النمو والتطور في هذه المرحلة، ومن هنا تم منحها الفرصة لأول مرة للقاء فنانين آخرين. وفي عام ١٩٥٧، اجتمع ٢٠ فناناً لتأسيس نقابة الفنانين اللبنانيين، وكان من بينهم رواد أمثال سلوى روضة شقير وشفيق عبود. ومنذ خمسينيات القرن الماضي، أقيمت المعارض بشكل منتظم في بيروت، وبحلول الوقت الذي أكملت فيه ناصر دراستها، أقام متحف سرسق الذي افتتح حديثاً أول "صالون دوتون" أو "صالون الخريف".

في هذه الأثناء، في العراق المجاور، حدث انقلاب دموي في عام ١٩٥٨، كاد يقضي على النظام الملكي آنذاك. وكان من بين الناجين الأمير العراقي زيد بن حسين، الذي عمل سفيراً في لندن مع زوجته فخر النساء زيد. كانت زيد بالفعل فنانة تحظى باحترام كبير، حيث عرضت أعمالها في جميع أنحاء أوروبا مثل معهد لندن للفن المعاصر في عام ١٩٥٤. وانتقل العديد من أفراد العائلة المالكة العراقية الذين نجوا، بمن فيهم السفير وزوجته، في النهاية إلى عمان حيث استقبلهم أبناء عمومته الهاشميون. ثم بدأت زيد بتوجيه الفنانات، وأخيراً أنشأت مدرسة رسمية في الأردن في عام ١٩٧٥ كان من بين طلابها هند ناصر.

رواد سوريون

وبالمثل، كانت سوريا مركزاً للحدثة العربية، حيث تحررت من الانتداب الفرنسي الذي تم فرضه بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٤٦ لتصبح ملداً يجتمع فيه المثقفون والفنانين لتبادل الأفكار. ومثلت الفلسفة الإسلامية والفكر العربي محورين أساسيين للفنانين في سوريا في ذلك الوقت، وكذلك سياسات حركات التحرير. وتعد ليلى نصير، الرائدة التشكيلية، إحدى الشخصيات النشطة في الحدثة السورية، وقد درست في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وتخرجت في عام ١٩٦٣، وشكلت الأساطير المصرية أحد أهم منابع إلهامها. كما عُرفت بأنها ناشطة سياسية وكثيراً ما كانت ترسم في لوحاتها عمالاً إنائاً وذكوراً، لكنها كانت تتفاعل أيضاً مع البيئات خارج منطقتها، كاتخاذها حرب فيتنام، على سبيل المثال موضوعاً في أعمالها الفنية. وفي لوحة "الشهيدة" (الوطن) والتي تعود إلى عام ١٩٧٨، تصور نصير بشكل خاص شهيدة يحملنها رفيقاتها وقد استولت عليهن مشاعر الحزن. وعلى عكس الصور المعتادة للحرب والصراع ومشاهد الاستشهاد،

والتي غالباً ما تتميز بألوان جريئة وصور قاسية للعنف، فإن أداء نصير المؤثر للمأساة هو بمثابة الوقوف في حداد شاعري أمام آلام الفقد. ومن المحتمل أن يكون هذا العمل الفني قد أتى للنور نتيجة لزيارة قامت بها إلى جنوب لبنان في عام ١٩٧٦، بمثابة تعليقها على محنة الحرب. وبحسب نصير، فإن الشخصية مستوحاة من اغتيال ماري روز بولس (١٩٤٠-١٩٧٦)، إحدى متطوعات الخدمة الاجتماعية التي تم سرد قصتها في رواية إيتيل عدنان بعنوان "الست ماري روز".

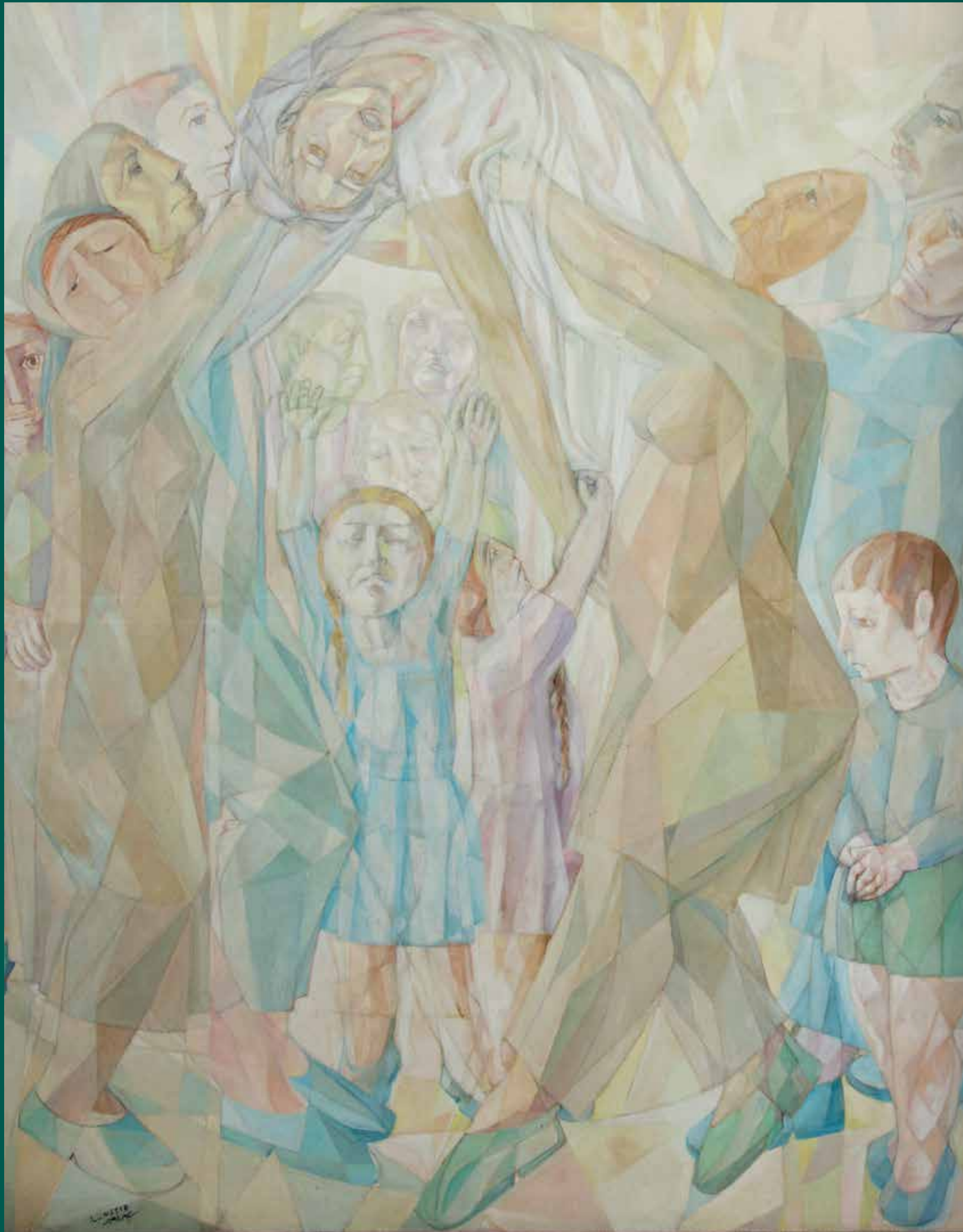
خريجة أخرى من كلية بيروت للبنات هي سامية عسييران جنبلاط التي ولدت في صيدا في عام ١٩٤٤. شاركت عسييران في بينالي الفن الثامن في الإسكندرية في عام ١٩٧٠ بلوحتها التجريدية بعنوان "إشعاع تكويني" (١٩٦٨-٧٠)، ما عكس شغفها بالضوء واللون، وتصوير الكواكب والأشكال. كما تظهر الموضوعات والأفكار ذاتها في لوحة الغروب (١٩٦٨)، وهو عمل ينتمي إلى نفس الحقبة ضمن مجموعة مؤسسة دلول للفنون في بيروت. وعلى الرغم من تدهور الوضع السياسي واندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥-١٩٩٠)، استمرت عسييران في تأسيس منظمة أرتيسانا غير الحكومية في صيدا وجنوبي لبنان في عام ١٩٧٧.

فنانون فلسطينيون في المنطقة ككل

ولدت الفنانة منيرة نسيبة في مدينة يافا الساحلية في عام ١٩٤٣ وترعرعت في مدينة القدس المقسمة. وفي عام ١٩٦٠، منحتها القنصلية الفرنسية منحة للدراسة في أكاديمية "دو لاغراند شومير" في مونبارناس، ثم عملت نسيبة في "ليز أتيليه" في باريس في "مدرسة اللوفر"، وقدمت أول عرض فردي لها في "ميزون دي برازيل" في المدينة الجامعية في باريس في منتصف الستينيات. وفي السبعينيات، أقامت معارض فردية في كل من غاليري "رودا ساندي" و"كاتيا غرانوف" في نيويورك وباريس على التوالي، واستمرت في عرض أعمالها في العديد من صالات العرض الأخرى. وأثناء إقامتها في أبوظبي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، أبدعت نسيبة بعضاً من أقدم وأهم الصور لرجال ونساء إماراتيين يرتدون أزياءً تراثية وفي أماكن شعبية، حيث جسدت نمط حياة تتسارع فيه خطى التغيير. وتصور لوحة "سيرينتي" أو "السكينة" (١٩٧٤) رجلًا إماراتياً يرتدي ثوباً تراثياً، بتكوين هندسي تم إبداعه باستخدام الرمل والقطران.

من عمان إلى بيروت، ومن القدس إلى دمشق، كان للتاريخ السياسي المضطرب لبلاد الشام دور لا يمكن دحضه في اللغة التي عكف على تطويرها الحداثيون العرب، إضافة إلى أدبيات فلسفية وجمالية عربية متميزة وفريدة من نوعها تركت بصماتها على مجمل الأعمال التصويرية والتجريدية والنحتية. وطوال القرن العشرين، لطالما أدت النساء دوراً محورياً ضمن أدوار البطولة في معترك تطور الحدثة العربية، كما مهدت الطريق نحو تعزيز التعاون والعمل الجماعي من خلال تأسيس الحركات والأنشطة الأكاديمية، ما أدى في نهاية المطاف إلى تحدي المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو الجندرية والتراثية الهرمية. ولد يزال إرثهن يؤتي ثماره إلى اليوم.

كان للتاريخ السياسي المضطرب لبلاد الشام دور لا يمكن دحضه في اللغة التي عكف على تطويرها الحداثيون العرب، إضافة إلى أدبيات فلسفية وجمالية عربية متميزة وفريدة من نوعها تركت بصماتها على مجمل الأعمال التصويرية والتجريدية والنحتية.

**Lorem Ipsum
Dolorana Ti Kolo**

Lorem ipsum dolorem elit sit
elit amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur odio
arcu, commodo a facilisis.
Suspendisse tincidunt urna id
nunc viverra luctus. Proin

