

ATLAS

SOUAD ABDELRASOUL

أطلس

سعاد عبد الرسول

**WHERE
DID MY SMASHED FACES
COME FROM?**

MY FACE IS A MAP AND SO IS MY BODY, MY MOUTH WHICH IS LEANING TOWARDS THE SEA IS NEVER SATIATED, MY NOSE IS BROKEN OR ELONGATED, SPLIT INTO TWO HALVES TRACING SOME OF THE REMAINING SCENTS LEFT IN MY MEMORY.

AND THOUGH THE EARTH HAS SCATTERED MY FEATURES, NOTHING COULD CONTAIN MY FACE BUT THIS SAME EARTH.

SOUAD ABDELRASOUL

SOUAD ABDELRASOUL

Born in 1974, Souad Abdelrasoul is an Egyptian artist who lives and works in Cairo, in 1998 she graduated from the Faculty of Fine Arts.

She then obtained her master's degree in History of Art in 2005, Abdelrasoul has earned her Ph.D. in Modern Art History in 2012.

Souad's artworks have been exhibited widely since 1998, both locally and internationally.

Souad Abdelrasoul sought to redefine the links between plants, water, animals, and humans in her art. Her artistic practice spans the mediums of drawing, painting, sculpture and graphic design that fuses abstract and figurative art.

By depicting metamorphosed figures, the artist doesn't seek to visualize human physical beauty but attempts to rethink the connections between humans and the elements of existence like earth, water, and plants.

Throughout her artworks, Souad unravels the mysteries of her legendary world, urging spectators to wonder whether art follows the logic of rational choices in the world in which we live, or whether it creates its own theory and inner logic.

Women often stand out in Abdelrasoul work as one of the main parts of creation, exploring the relationship between women and cultural values.

PREVIOUS EXHIBITIONS

- 2022 Cromwell palace- London - Group Exhibition
- 2022 Dak'Art Off Biennale- Oh Gallery
- 2022 New York's Art Fair- Javits Center - The Armory show
- 2022 2021 Art Dubai - Circle Art gallery
- 2021 Behind the River - Circle Art gallery - Nairobi - Solo exhibition
- 2021 The IV Bienal del Sur "Pueblos en Resistencia"
- 2021 1-54 Contemporary African Art Fair - Marrakech
- 2019 Virtual Garden - Mashrabia gallery of Contemporary Art - Cairo - Solo Exhibition
- 2016 Red Hill Gallery-Kenya - Solo Exhibition
- 2012 Gallery Misr - Drawings Group exhibition

ACQUISITIONS

- Chazen Museum of Art - Madison - USA
- Worcester Art Museum - Massachusetts - USA
- Museum of Modern Art in Cairo - Egypt

PUBLICATIONS

- "Great Women Painters" book by Phaidon 2022

SOUAD ABDELASOUL'S INTRIGUING WORLD

By Fatma Ali

AlQahera Journal

Issue 1170

20 December 2022

Painter Souad Abdelrasoul brings together a metaphysical perception and virgin mind. In the first phase of her artistic experiment, Souad thickly carpeted the human mind with a guide book.

Souad Abdelrasoul is widely regarded as one of Egypt's outstanding female painters. Last week, the Worcester City Art Gallery & Museum acquired, for the second time, a new achievement, "Forced Relationship", made by the Egyptian painter. Months before, OH Gallery in the Senegalese capital Dakar held a big exhibition for Souad, who also exhibited in Cape Town. Souad had also participated in an art exhibition held by the Armory Art Fair in New York.

Souad follows brilliantly an individual technique, which helped her break the rules of vision to leap into the painting. In 2016, she managed to penetrate the barriers of the invisible to disclose the enigmatic interior of the woman's mind and body. She also made interesting attempts to decode a mystery, wrapped in an enigma, of the woman's body and its guide book. Between 2018 and 2019, Souad stuck collaged roadmaps on the woman's head to help introduce a comprehensive guide to the female mind.

However, in her latest experiment, Souad symbolically transformed her women to psycho-maps; she abbreviated them to form allegorical and intriguing representations disturbed by strangers, who are trying to intervene in the details of the guide to the woman's mind.

The painter keenly escorted her women to the outdoors to examine, independently and safely, the relationship between the human beings and her creatures.

Forced Relationship

Worcester Art Museum - Massachusetts - USA

DECOMPOSING THE FACE AND ITS FEATURES

Souad decomposed and abbreviated her women, who appear to be trapped in soulful and physical limits. They are swathed in a transparent veil. The painter's assessment of simultaneous concealment and

exposure of faces and bodies in the surface captures the bewilderment of the viewer as s/he endeavours to detect what is concealed inside and what is floating away in the surface.

The eye in Souad's work also increases the viewer's bewilderment. Freed from the restrictions of Cubism in favour of the psychology of the painter, the recurrent eye is featured looking at different directions to dramatise the disturbing situation, in which Souad's women are placed. They are helplessly encumbered with concerns so weighty that their faces are expressionless.

Souad revealed her technique of intriguing obfuscation in "Who Is This Woman?", "I Want to Love Myself More", "Me and My Shadow", "My Secret", "Who Cares About Me Now?", "I Am Gagged", "Like a Lonely Owl" and "My Dream".

In these paintings, Souad's women do not show their soulful inclinations, which are unavoidably in opposition with the human nature. For example, an intersection of eyes and cheeks signals that the faces of Souad's women are in a difficult dilemma because they got lost.

Souad also came up with faces desperate to shed their mask-like skin to express themselves. These frustrated faces are depicted unconcerned in metaphysical atmosphere from different angles as they are attempting to choose the appealing and safe path from intersected and intertwined web of choices.

Faces of Souad's women would also wear a transparent veil. They appear to be visually decomposed to reveal multiplying separate chambers to display the biology of a helpless human being, whose concerns are misdirected or abused.

PRIMITIVENESS & METAPHYSICS

Paintings, illustrating imaginary jungle scenes are undoubtedly the roadmap of Souad's soul more than they are landscapes depicting nature. These paintings also give the impression that they are the illustrations, in a surrealistic atmosphere, of the human mind to display the innocent process of co-existence. The presence of these women in such an intriguing atmosphere provokes much of the viewer's curiosity.

It seems that Souad seeks the help of her women to revive her primitive innocence, an initiative the painter has made since the beginning of her metaphysical experiment. The painter's individual experiment pursued throughout different phases of her art, is also influenced by nostalgia for her early beginning.

Souad works diligently to introduce an individual art, which has the potential to challenge attempts sought to bracket her with others. She has come up with an artistic experiment, which stands out against the movement of contemporary Egyptian art, which has been recycled in recent years by untalented painters and novices. Normally, Souad's impulsive and attractive art will draw the attention of plagiarisers. However, they would quickly discover that Souad Abdelrasoul is too difficult to capture her fascinating metaphysical soul.

In her work, Souad skillfully brings a dim light composed of untamed colours. A cool moonlight reveals a human face belongs to both the locale and the message in the surface. Her paintings give us the impression that we are, physically and instinctively, the descendants of the Primitive Man.

Undoubtedly, Souad's experiment has broken a deadlock in Henri Rousseau's art. She opened new doors onto a

world, which had been inaccessible to the pristine nature, its instincts, isolation and the metaphysic of the existing reality.

Such a successful experiment is demonstrated in "The River", which illustrates a woman lying peacefully inside an island-like small boat floating in bluish green stream. The woman is integrated into the landscape: the jungle and the water. To the right in the foreground, a sparrow attempts to balance itself while the woman holds dried branches of a tree. The intriguing atmosphere in this painting is also energised by cool moonlight and the woman's vague gaze.

The River

In her painting "The Tree of Men" (2020), Souad displays an extraordinary scene of dense jungle where trees appear to be breathing and growing human heads, whose eyes are gazing at the viewer. The painting could be a depiction of a stage displaying a lifeless trunk of a tree immersed in the water. A woman swathed in transparent robe and holding a cup overflowing with water is seen standing in the middle of the three heads.

Souad's woman in "The Tree of Men" has been released to embrace a crocodile in "The Woman, Who Loves the Yellow Crocodile", which was exhibited at an art fair in South Africa to mark the World Woman Day. The Woman Crocodile encounter recurred in the "Fisher Woman" (2021).

The Magician - Chazen Museum of Art - Madison - USA

CONTACT BETWEEN THE MAGICIAN'S EYE AND THE BULL'S

Perhaps, "The Magician" (2021) is Souad's most outstanding achievement. The painting is part of the art collection of Chazen Museum of Art of the University of Wisconsin. In her comment on this particular painting, Souad said: "I cannot tell for sure whether it is the third or fourth time. All what I remember is that I feel myself like a body professionally anaesthetized to be cut patiently into pieces."

The gaze in "The Magician" is the recurrence of four expressionless eyes in "The Bull's Eye" (2020). The mouth, from which a tongue is sticking out or baring its teeth, also recurs in the two paintings.

"The Bull's Eye" features a large-size leaves forming the backdrop for a woman, who, clad in a see-through dress, is trying to balance herself on the animal. The woman and the bull are staring at the viewer. Although the woman and her animal companion are sharing the same facial features, they cannot claim a friendly relationship. It seems that they seek to remind the viewer of the legend of Loch Ness Monster.

On the other hand, the gaze in "The Bull's Eye" and "The Magician" delivers the same message. Souad's woman in the "The Magician" is lying helplessly on the operating table as the magician bid to remove her see-through dress to dissect her. The vulnerable woman is desperate for help from the eyewitnesses (the viewers) against the magician's tricks.

The body of Souad's woman is by all means a hard to decode. She is the victim of trickery and superstition. Signs of primitive macho bravado, physical strength and sleight of hand are manifested in "The Bull's Eye".

The animal is the representation of negative and appealing characteristics of the human nature. Despite their different environments, Souad's bull and the magician have the same natural instinct.

PARTNERSHIP BETWEEN THE WOMAN AND THE CROW

Souad brokered in her work a partnership between the crow and her women. This relationship is highlighted in four paintings, which were exhibited in Dubai Art Exhibition in March 2022. They are "The Woman and the Crow" (2021), "Me and My Shadow" (2022), "Me and the Crow" (2021), "Midsummer Dreams" (2022) and "My Secret" (2021).

Souad has rehabilitated the bird, which is considered in time-honoured cultures and superstitions as the harbinger of misfortune and bad luck. The crow has also done more injustices over allegations that it is the deliverer of the dead person's soul to the land of the dead.

The crow has been vindicated in Souad's work. The painter introduced the bird as the women's faithful companion. Souad's crow is depicted pecking off a leafy branch and handing out it to his female partner. But, under the heavy presence of enigmatic symbols in the work, the crows appear to be look alike men wearing black tuxedo in an atmosphere echoing with sound noises produced by the birds, regardless of the leafy branch in its peck.

TRANSPARENCY & COLOUR

Despite untamed colour in some areas, dimness in the work overwhelms the elements so intensely that the faces were transformed to grooves separated by black and transparent shadows. If Souad dealt heavily with black, the colour would have evasively disappeared altogether or oscillated between presence and absence.

The painter carefully assesses her technique of concealment and revelation to prompt the viewer's eye and mind to work in harmony. Her technique in this regard is highlighted in "The Magician", "The Nile Crocodile", "Me and the Crow", "I Want to Love Myself More", "Birth of Venus" and "The Woman, Who Loves the Crocodile".

In "The Nile Crocodile" (2021), the moonlight boosts the transparency of the woman's white robe as she is sitting on a rock sticking out from water. The woman is surrounded by heads of three men. The stagnant water is fenced off by cactus plants. The gathering of these incongruous elements provoked an uneasy and rather awesome atmosphere.

Souad's primitive hot and obstinate colour in "The Nile Crocodile" evolves in different paintings into green, blue and brown. Sometimes, silvery grey illuminates the scene to mark the transformation of colours or their birth at dawn under crimson and golden glow.

The farther the blue in the backdrop, the cooler and the hotter it became—alternately. Yellow remains the source of energy in the painting in its state of primitiveness. Souad's colours breathe difficulty by attempting to ride the light, which moves slowly in the depth or towards unhappy different nightlife underlined by cool blue and transparent white.

Transparent colour in Souad's work is the continuation of her early experiment to cut through the human body to satisfy her curiosity about the mystery of its invisible viscera. Her enigmatic adventure in this respect is highlighted in "Crossing the River" (2021), which reminds the viewer of the soulful connection between our inner physical life and the outside world, in which we live.

SUSPENDED TIME

Titles Souad thoughtfully suggested to her paintings give a sense of déjà vu. Nonetheless, they are falling short of delivering a message to the viewer. Rather, the titles of Souad's paintings create an impregnable barrier of heavy air formed by the dim light to frustrate the viewer's endeavour to identify her creatures promptly. The painter persuades us to examine her works patiently and thoughtfully to break the mystery inside.

Souad is attempting to encourage us not to stop wondering. She persuades us to have a sympathy with her world. The question is: Does the skillful painter not compose a mantra to help us feel happy? There must be someone, who has introduced such a long-sought mantra.

Survival
300 x 200 cm
Acrylic on canvas
2022

Let Me Talk ||
73 x 113 cm
Acrylic on canvas
2022-2023

Only Survival
105 x 190 cm
Acrylic on canvas
2022

Black Cloud
80 x 80 cm
Acrylic on canvas
2022

Labyrinth Of Middyay
185 x 185 cm
Acrylic on canvas
2022

Fig Tree
315 x 185 cm
Acrylic on canvas
2022-2023

Pink Cloud
130 x 140 cm
Acrylic on canvas
2022

Eve's Apple
177 x 177 cm
Acrylic on canvas
2021-2023

Golden Fish
80 x 80 cm
Acrylic on canvas
2022

1920
80 x 80 cm
Acrylic on canvas
2022

Hezel Eyes |
50 x 50 cm
Acrylic on canvas
2022

Hezel Eyes ||
50 x 50 cm
Acrylic on canvas
2022

Lavender Dots
40 x 40 cm
Acrylic on canvas
2022

Bird Of Paradise
50 x 50 cm
Acrylic on canvas
2022

Green Crocodile
80 x 80 cm
Acrylic on canvas
2022

Layla
50 x 50 cm
Acrylic on canvas
2022

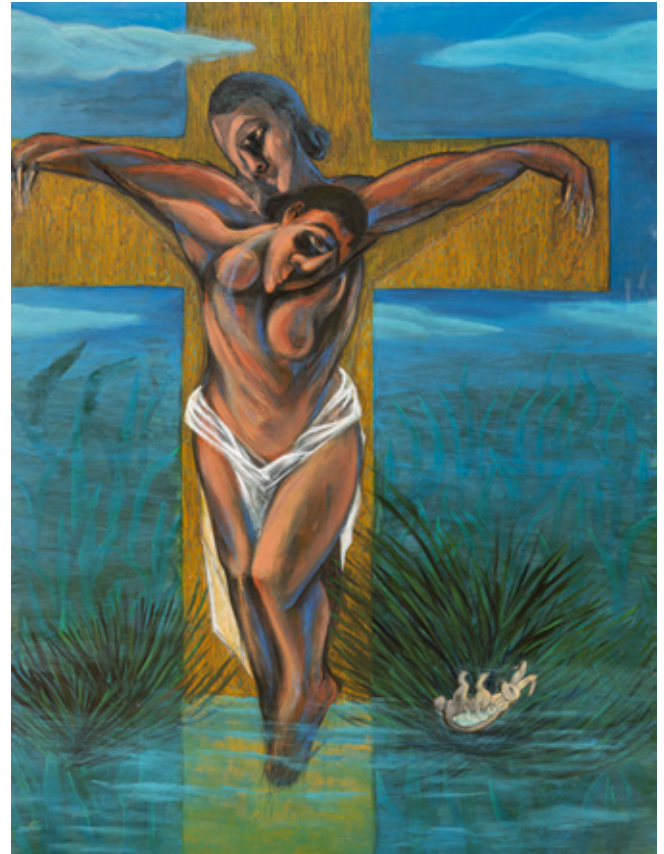
Last Look At Fear
73 x 113 cm
Acrylic on canvas
2022

Orange Tree
105 x 190 cm
Acrylic on canvas
2022

White Flower And A Face
40 x 40 cm
Acrylic on canvas
2023

Yellow Cross
150 x 200 cm
Acrylic on canvas
2022

زمن مُعلق

يسود ضوء شاحب غروبى وضوء خلفى يتعالى على ضوء وانسحاب وتبديل أماكن مستمر داخل إضاءات المشهد وإضاءات الوجه الواحد، لنكاد نرى الضوء يتوارى من الوجه أمامنا.. ولأن الضوء فى لوحاتها ينيى دون دفء، فربما قصدت به دلالة عن الوعي الحائر بتحويلات الإضاءة المسائية النهارية الشاحبة الباردة، كأن الزمن معلق بلا حراك بين ضوئين معلقين داخل برزخ بين الإخفاء والإفصاح الذهنى.. وكثير من أسماء اللوحات تكشف عن زمنها المعلق لتبدو كعنوان موازى لمضمون العمل كأننا نرى أعمالها مرتين.. ولتكشف عناوين أعمالها كأنها تقول كل شيء، بينما يبدو وكأنها لا تقول شيئاً، بل تضع حاجزاً من الهواء الثقيل لا يتخطاه المشاهد.. كأن إضاءاتها الشاحبة إحدى وسائلها لإبقاء المشاهد على مسافة زمنية من أعمالها حتى يصعب علينا إدراك كائنها بأكمله فى وقت واحد داخل ظلال الضوء والزمن لتجبرنا على إدراكه جزءاً تلو الآخر. ولتجبرنا "سعاد" أيضاً على مداومة التساؤل عن أين وإلى أى مدى؟ ثم تدفعنا بالإشفاق على عالمها وهو جزء منها بالتساؤل: "هل مع كل تلك المهارة ألم يكن هناك تعويذة تجعلك سعيدة"؟.. يجب أن يكون هناك شخصاً ما قد اخترع ولو تعويذة سعادة واحدة لك ولنا مشاهدتك.

شفافية رداء أبيض لامرأة تجلس فوق صخرة وسط مياه تحيطها ثلاثة رؤوس رجالية بلا أجساد.. والماء يبدو كموجة محتضرة. ساكنة، تحيطها سيقان الصبار، لتشكل تجمع غامض غير مريح.. هذا المشهد ندرك منه الجانب الشبحى المتعارض مع ضوء القمر الغامر لغلالة المرأة.. والجانب الآخر هى حاله ميتافيزيقية لهذه التركيبة البشرية المائية النباتية.. أما ألوانها فهى بدائية عنيدة ودافئة.. وفى بعض لوحاتها الليلية يبدو اللون مختلفاً من الأخضر والأزرق والبنى وقد يومض الجو بلون رمادى فضى، كأنه وقت تحول الألوان أو ميلادها الفجرى، حيث يضىو البنفسجى والذهبى.. وكلما ابتعد الأزرق إلى خلفية اللوحة ازداد برودة، وبدا كنور خافت يجمع بين البارد والدافئ البنى.. بينما يظل الأصفر النادر هو طاقة اللوحة فى حالتها البدائية.. رغم هذا داخل لوحاتها تتنفس ألوانها جميعاً بصعوبة، متسلقة الضوء المتحرك بطيئاً إلى عمق اللوحة كما لو أن داخل عمق لوحاتها حياة ليلية أخرى غير سعيدة تباين، وأزرقها البارد وأبيضها الشفاف.. وبهذه الشفافية للمادة أرى الغنانة تكمل ما كانت تخترقه بخطوط أقلامها فى مراحلها الأولى لشق جدار الجسد لتكشف عن أجهزته الداخلية، التى تمده بالحياة فى مشاهد تشريحية للقلب والرئة والهيكل البشرى، توقاً منها كى تدرك اللا مرئى والذى يظهر متناثراً فى لوحاتها مثلما ظهرت مفردة الأوردة المتفرعة والشرايين فى "عبور النهر" ٢٠٢١، لتذكير المشاهد بالرابطة الحيوية بين حياتنا الداخلية الفيزيقية والعالم الخارجى، الذى نعيش فيه والذى حاولت تقديمه قبلاً ورسم خريطته،

تواصل عيني الساحر وعيني الثور

لوحة "الساحر" ٢٠٢١، أراها أحد أكمل لوحاتها إبهاراً وهي إحدى مقتنيات متحف "تشارلين".. وعنها قالت الفنانة "لمرة الثالثة أو الرابعة لا أعلم تحديداً كل ما يهم أننى جسد تم تحديده بمهارة إلا العينين.. جسد يتم تجزئته على مهل..". عينا "الساحر" تنظر إلينا كمشاهدين وهي ذات نظرات العيون الأربعة المتكررة فى لوحتها "عيون الثور" ٢٠٢٠، بذات اللات تعبير وبذات الغم المتكرر، الذى يظهر فى إحداهما أسناناً وفى الأخرى لساناً.. وفى "عيون الثور" نرى ثور وسط الماء متعلقة به امرأة، تنزلق عن ظهره ترتدى الشفاف الأبيض، الذى لا يخفى شيئاً وخلفهما أوراق شجيرات عملاقة وينظر كل من المرأة والثور إلى المشاهد وقد اتخذ وجه المرأة نفس تضاريس رأس الثور لتبدو العلاقة بينهما غير مريحة، تذكرنا بخرافة وحش البحيرة باتجاه فوضى مشاعرهما.. أما نظرة عيون الثور المحدقة فى التفاتته استشعرتها تتواصل، ونظرة عيني الساحر فى لوحته المنفصلة وكأن لكليهما لغة واحدة.. الساحر يبدو تمثيلاً بشكل إيمائى فى اللوحة وقد أمسك بغطاء شفاف يرفعه عن المرأة المستلقاة أمامه منكمشة فى استسلام فوق منضدة كمناضد التشريح تنظر إلينا ولا تتوقع مساعدة.. لنستشعر حيث ينتهى خيالنا لما سيحدث حين يبدأ السحر فى تلك اللحظة، التى يترقبها الساحر والثور.. ومثلما جسد المرأة المباح فى لوحة الساحر يبدو كلغز ينتهك استسلام المرأة بالشعوذة والخداع.. كذلك فى لوحة الثور والمرأة يبدوان دون خداع بالتركيز الصريح على الجسدية والقوى البدائية وخفة الحركة ليمثل الثور كلاً من السمات الإيجابية والسلبية للطبيعة الحيوانية البشرية.. وكان لـ "الساحر" و"الثور" روح لكائن واحداً منفصل فى لوحتين.

شراكة الغراب للمرأة

كثير من لوحات الفنانة رسمت الغراب شريك أساسى لنسائها وملاصق لهن منهم أربع لوحات عرضت فى "أرت دبي" مارس ٢٠٢٢.. وهى "المرأة والغراب" ٢٠٢١، "أنا وظلى" ٢٠٢٢، "أنا والغراب" ٢٠٢١، "أحلام منتصف الصيف" ٢٠٢٢، "سرى الخاص" ٢٠٢١، ورغم أن الغراب يوحى بالعزلة والغموض وصاحبه اعتقاداً ساد أجيال من شعوب قديمة بأنه نذير شؤم وأنه يحمل روح الميت إلى أرض الموتى.. فهل هو فى لوحات "سعاد" فأل سيخ أم طائر يساء فهمه...؟ أم هو يقوم بمهامه التى ذاعت عنه قديماً بنقل أرواح نسائه الباديات كالموتى رغم أنه ملتصق بهن فى ألفة، بل ويحمل للمرأة بمنقاره فرع نبات مورق فهو يُصاحبهن ويهتم بهن.. إلا أن الفنانة ربطت بين كائنين مختلفين لتزداد كثافة تحميل لوحاتها بالرمز.. حتى أنه رمزياً من تعدد وجود الغراب فى لوحاتها بدت لى غربانها كرجال فى ملابس السهرة السوداء فى أجواء مغمورة بصوت النعيق واللون الأسود رغم الغصن العالق بالمنقار.

الشفافية واللون

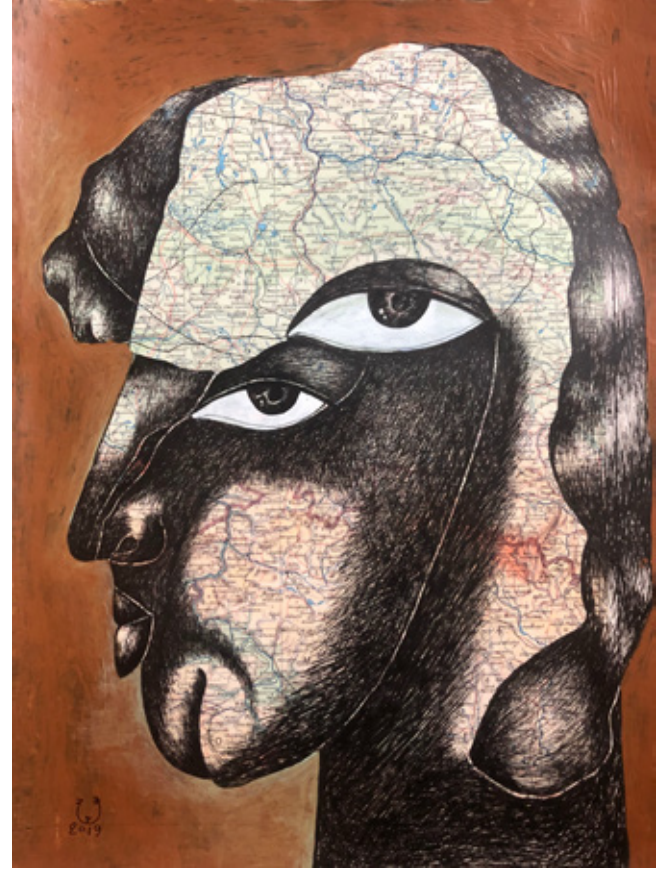
بالرغم من ألوان اللوحات الصريحة فى بعض المناطق إلا أن العتمة كثيفة الضغط حول عناصر اللوحة.. حتى عتمة الوجوه بدت كأخاديد تفصلها ظلال الأسود فى رفقة الشفافية معاً.. أعتقد أنه لو كان هناك ضغطاً أكثر من الفنانة على الأسود لاختفى تماماً أو بدا منزلقاً بين الحضور واللا حضور.. و"سعاد" تضى ولا تضى لتكون أكثر إيضاحاً ودفعاً للعين والذهن ليعملا معاً.. ويحدث هذا فى كثير من لوحاتها مثل "الساحر" إلى "تماسيح النيل"، "أنا والغراب"، "أريد أن أحب نفسى أكثر"، "ميلاد فينوس"، "المرأة التى أحببت التمساح"، "تماسيح النيل" ٢٠٢١، وفى هذه اللوحة الأخيرة الضوء القمري زاد من

اللوحة وقبضت المرأة بيدها على ما تبقى من حياه سابقه لأغصان مقطوعة.. هذه اللوحة غامضة ويزيدها غموضاً الضوء القمري البارد وتحديق المرأة بعينيها إلى لا شيء..؟ وأمام مشهد آخر لغابات إحدى لوحاتها ستدهشنا أشجارها، التي تكاد تتنفس وأشجار أخرى أُنبتت رؤوساً بشرية، كما في "شجرة الرجال" ٢٠٢٠، وجميع الرؤوس والعيون باتجاه المشاهد.. وكأننا أمام خشبة مسرح تعلوها جذوع جافه لشجرة مغموسة في الماء ورؤوس بشر تتوسطهم امرأة بثوب أبيض شفاف وبيدها كوب يسيل ماءه.. وفي لوحتين أخيرتين تحتضن المرأة تمساحاً أصفر ملتصق بها وتتوسط مياه في لوحة بعنوان "المرأة التي أحببت تمساحاً أصفر" وعرضت هذه اللوحة في معرض يوم المرأة العالمي بجنوب أفريقيا.. ويتكرر التمساح في لوحة أخرى تحتضنه المرأة في "المرأة الصيادة" - ٢٠٢١.

البدائية والميتافيزيقية

اعتقد أن اللوحات الغابية البرية هي سياق جغرافى لخريطة روح الفنانة نفسها، وليس لرسم مشهد طبيعي، وقبلًا كانت هي خريطة عقل.. لتتعيش وبدائية مبهمة داخل أجواء سريرية، تجذب المشاهد تعطشاً للبراءة ولمعرفة سبب وجود نساؤها وسط هذه الأجواء، التي بهن تطمح الفنانة لإنشاء خصوصية حسها البدائي، الذي أعتقد أنها مُهيأة له منذ بداياتها الميتافيزيقية، التي أخلصت لها بشغف عبر مراحل سابقة لاستحضار عالم غير واقعي لتجعله يبدو واقعي ملموس.. ولتقف "سعاد" بتجربتها خارج تيار الفن المصرى المعاصر المعاد تدويره فى سنواته القليلة الأخيرة بين الفنانين وأنصافهم.. فهي تعمل بإثارة وشغف ولا تتشابه وأحد.. وكالشائع مؤخرًا سيحاول آخرون السطو على عالمها المتفرد وطازجة بدائيتها كاتجاه فنى يخصها، لكن سيصعب عليهم جداً تقليد جودة روحها الميتافيزيقية. وللفنانة قدره على استحضار ضوء غروبى شاحب بألوان صريحه.. وأيضاً نور قمرى بارد داخله وجود بشرى حتى لا يفصل عن الغابى المكان والمعنى.. لنشعر أمام لوحاتها بأننا جميعاً بدائيو القرابة وكأن كل كائن حتى اليوم يمثل امتداد عضوى ونفسى غير منقطع مع أول كائن بدائى ظهر على الكوكب.. ولتأتى "سعاد" لتمد الخيط شبه المنقطع بعد "هنرى روسو"، وتفتح أبواب جديدة لعالم أوصدناه فى وجه الطبيعة المفردة بهواجسها وعزلتها وميتافيزيقيتها خارج زمننا الواقعي.. ويمكننا استشعار تلك الأجواء فى لوحات مثل: "النهر" ٢٠٢٠، حيث امرأة مستلقية فى استسلام منعزلة، داخل جوف قارب صغير متحرك، كجزيرة داخل مجرى مائى بين الباردىن الأزرق والأخضر برتابة إيقاع مائى بطيء، وكأن روح المرأة والطبيعة وغايتها وماءها كلاً لا يفصل.. بينما تشبث عصفور صغير بأعلى مقدمة يمين

My Face My Map

عالم "سعاد عبد الرسول" المثير

فاطمة علي

جريدة القاهرة

العدد رقم ١١٧٠

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢

الفنانة "سعاد عبدالرسول" تجمع بين شرايين العقل البدائي والحس الميتافيزيقي، في مراحلها الأولى افترشت عقل الإنسان بالخرائط، لوتحتي "الساحر" و"عين الثور" بالسحر تتواصلان. الفنانة البديعة "سعاد عبدالرسول" تُعد من أهم الفنانات المصريات المعاصرات.. وقد اقتنى الأسبوع الماضي وللمرة الثانية متحف "ورسيستر" للغنون بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أهم لوحاتها بعنوان "علاقة إجبارية".. وسبقه بشهور عرض كبير لأعمالها في مدينة "داكار" بالسنگال في جاليري "أوه إتش" وفي "كيب تاون" وتبعه مشاركتها في "آرموري آرت فير" بنيويورك. "سعاد" تقفز بحدسيه وإبداع داخل عالم اللوحة خارج مسلمات الرؤية السهلة.. فمنذ أعوام قليلة كانت ترسم الداخلي لرأس المرأة وجسدها مخترقه الجلد إلى اللامرئي في ٢٠١٦، وسبق لها محاولة قراءة خرائط الجسد المعقدة إلى جانب إلصاق خرائطها الكولاجية لتغليف الرأس البشري خرائط تفسيرية عضوية لجغرافية بشرية فيما بين ٢٠١٨ – ٢٠١٩، ثم تتحول بنسائها الخاضعات رمزياً لمسار خرائطي نفسي في لوحاتها الأخيرة اختلطت داخله العلامة بالدلالة لتتحول نسائها إلى مجرد علامات تُحير ولا تُفسر.. ربما هو نتاج تفاعل نساءها وآخرين أربكوا وجودهن.. وأربكوا بوصلة سيرهن وخريطته.. ولتبدو نساءها في لوحاتها الأخيرة في وضع لا مستقر غير آمن رغم خروجها بهن إلى الطبيعة البرية المفتوحة ربما لتختبر علاقة البشر بكائناتها بعيداً عن البشر.

تفكيكية الوجه وعجائنه

ونساء "سعاد" يبدون واقعات بعنف بين حدى الروحي والجسدى لدرجة التفكك، لتعيد الفنانة تغليفهن بغلالات من الشفافية، حتى نحتار بين ما بالداخل وبين ما يطفو على السطح، وذلك لأنها بارعة تُجيد بمهارة الكشف والإغفاء على نفس المسطح ولنفس الوجوه والأجساد.. وبتكرار رسم العيون بحس نفسي أكثر منه تكعيبي، ناظرة لأكثر من اتجاه أربكتنا "سعاد" كمشاهدين مثلما أربكت نسائها اللاتي حملتهن فوق طاقة استيعابهن، لما أحدثته بهن وإلى أي محيط ألقت بهن داخله.. حتى لم تعد للوجوه قدره على التعبير.. ف"سعاد" تطمس التعبير فلا يلزمها تبرير الحكاية.. كما في لوحاتها "من هذه المرأة؟"، "أريد أن أحب نفسي أكثر"، "أنا وظلي"، "سرى الخاص".. "من يشعر بي الآن؟"، "فمى لم يتكلم أبداً".. "مثل بومة وحيدة" و"حلمى".. لذلك.. وجوه نساءها واجهة لا تكشف عما بالداخل وربما تكشف عن امتزاج طبائع عدة.. فبعض الوجوه كالعجائن متعددة العيون والوجنات في اختلاط كأن الوجه نفسه في متاهة وفقد طريقه.. وبعض الوجوه في تحول تشق جلودها دون تفعيل لأي عطاء.. ربما لهذا كانت محاولتها تصوير وجوههن من أكثر من زاوية مع تعدد اتجاه النظرات اللامبالية داخل أجواء ميتافيزيقية كأنها تراوح بين مسارين متقاطعين ومتشابكين أقرب للنفوس أو الوجوه المهجنة.. ولبعض الوجوه غلاف شفيف كالقناع أو كانسلاخات مفككه بصرياً حتى نكاد نرى الوجه مقسم إلى حجات منفصلة الواحدة عن الأخرى، توالدت عن عدة انشطارات ربما لاستكشاف بيولوجيا الإنسان المستسلم بينما الوعي في مكان آخر..

سعاد عبدالرسول

من مواليد ١٩٧٤، فنانة مصرية، تعيش وتعمل في القاهرة، تخرجت في كلية الفنون الجميلة عام ١٩٩٨، ثم حصلت على درجة الماجستير في تاريخ الفن عام ٢٠٠٥، وحصلت على درجة الدكتوراه في تاريخ الفن الحديث في عام ٢٠١٢، عُرضت أعمال "سعاد" الفنية على نطاق واسع منذ عام ١٩٩٨، على الصعيدين المحلي والدولي، تتعدد وسائل "سعاد عبدالرسول" الفنية بين الرسم والنحت والتصميم الجرافيكي، الذي يدمج الفن التجريدي والتصويري. ولا تسعى الفنانة إلى تصور الجمال الجسدي للإنسان من خلال تصوير الأشكال المتحولة، ولكنها تحاول إعادة التفكير في الروابط بين البشر وعناصر الوجود مثل الأرض والماء والنباتات. من خلال أعمالها الفنية، تكشف "سعاد" أسرار عالمها الأسطوري، وتحت المشاهدين على التساؤل عما إذا كان الفن يتبع منطق الخيارات العقلانية في العالم الذي نعيش فيه، أو ما إذا كان يخلق نظريته الخاصة ومنطقه الداخلي. غالبًا ما تبرز النساء في أعمال "عبدالرسول" كأحد الأجزاء الرئيسية للعمل الإبداعي لتكشف العلاقة بين المرأة وأنظمة القيم الثقافية.

معارض مختارة

- ٢٠٢٢ قصر كرومويل – لندن (معرض جماعي)
- ٢٠٢٢ داك آرت أوف بينالي – أوه جاليري
- ٢٠٢٢ نيويورك آرت فاير – مركز جافيتس – The Armory show
- ٢٠٢٢ – ٢٠٢١ آرت دبي، سيركل آرت جاليري
- ٢٠٢١ خلف النهر، سيركل آرت جاليري – نيروبي (معرض فردي)
- ٢٠٢١ "Pueblos en Resistencia" The IV Bienal del Sur
- ٢٠٢١ – ٥٤ معرض الفن الأفريقي المعاصر (مراكش)
- ٢٠١٩ الحديقة الافتراضية، جاليري مشربية للفن المعاصر – القاهرة (معرض فردي)
- ٢٠١٦ جاليري ريد هيل، كينيا (معرض فردي)
- ٢٠١٢ جاليري مصر (معرض جماعي رسم)

مقتنيات

- متحف شازين للفنون، ماديسون، الولايات المتحدة الأمريكية
- متحف ورستر للفنون، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية
- متحف الفن الحديث بالقاهرة، مصر

منشورات

- كتاب "الرسومات العظماء" دار نشر "فايدون" ٢٠٢٢

من اين انت وجوهي المحطمة؟

وجهي خريطة وجسدي ايضا خريطة، فمي
المنحرف ناحية البحر لا يرتوي ابداء، وانغي تكسر او
استطال وانشق نصفين ليلاحق رائحة ما فالذاكرة،
وعيناى تعلقت بالسماء بعد ان تكاثرت لتلملم
الكم الاكبر من التفاصيل.
الارض شنتت ملامحي في الوقت نفسه لا شيء
احتوي وجهي الالهى.

سعاد عبد الرسول

ATLAS

SOUAD ABDELRASOUL

5th February - 23rd February 2023

Translation
Mohsen Arishie
Photography
Emad Abd El Hady

Opens daily from 11 am - 8 pm except Fridays. 4A Ibn Zinky st., Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. & Fax: 02 273 50604. Mob: +20 0122 273 0838
gallerymizr@gmail.com - info@misrgallery.com - www.misrgallery.com
Instagram: @gallerymizr - Facebook: Gallery MISR

GALLERY MISR