

موسيقى اللون
COLOR OF MUSIC

جبر علوان JABER ALWAN

Painting in the Moonlight

They are tangoing. The body sways gracefully and the waist twists deftly on the music before it floats up in the air and falls peacefully, ensconcing itself snugly in his arms. The dance floor fades until it turns to a colour spot. Brushstrokes of red and yellow on the canvas jointly create a female body. She loves falling for him to catch her as he appeals for security in her eyes. His features are hard to discern except his passion and a tender look in his eyes at her. In such a dreamy atmosphere, the artist fastidiously stresses the physical unity between the two dancers as they move, one body, together through waves of warm colour.

Such a poetic image recurs in artist Jaber Alwan's paintings. He draws as if he were composing poems of a pure colour. In Alwan's paintings, we can hear sounds of rhyme and rhythmic whispers—and music.

This poetic image, a characteristic feature of Alwan's art, had been achieved before in a project he launched in collaboration with late Iraqi poet Saadi Youssef. In their

poetry-illustration anthology named "Erotica", Saadi's thoughts interacted beautifully with Alwan's illustrations—which was prompted first, the image or the poem, is the question.

Alwan's poetic images intimate weighty feelings of isolation, which overwhelm most of his works. Alwan stands out from most of Arab painters for his remarkable success to express an atmosphere of loneliness and isolation. His paintings' central characters are always depicted swimming in a neutral colour area, resigned to a state of distraction and loneliness. These expressions, which usually recur in works of artists of modernism, are the reflections of the artist's unhappy relationship with his surroundings, a relationship marked by an unabated tense dispute.

Alwan's feelings of loneliness and isolation are not different from Van Gogh's in his Empty Bedroom or Edvard Munch's in his The Scream. Nor are Alwan's feelings absent in Salvador Dali's in Woman at the Window. However, unlike these artists',

most of Alwan's paintings are gripped by such feelings. Regardless of being weighty and hard, they are appealing as they display a blend of sadness and cheerfulness.

Alwan's artistic experiment is also marked by an overwhelming and sedated female presence. His woman usually represents a central feature in his experiment. His females are in a constant motion. Blessed with beauty and charm, they overwhelm the scene with a mixture of softness and vitality.

Alwan depicts his women while they are at home, at the streets or in cafes. He cleverly express their feelings when they are alone. Against the women's weighty and conspicuous presence, men's is most frequently ephemeral, a presence, which ushers in the arrival of female partners—without denying them their central position in the scene.

Alwan is a proficient painter and masterfully uses his tools. For example, dividing lines are hard to detect in his works. The colour stands alone behind the creation of his wonderful world, which gives the impression it is a dream or a myth, unfolding and renewed.

Just as he entices the viewer's eyes through his colours, characters and animated atmosphere, Alwan caresses the sense of hearing; tones in the work are heard coming softly through coloured spaces. Music is central to the awe-striking atmosphere; the piano music is mixed with a sobbing flute and a moaning violin. The blues excites a state of cheerfulness across the work, and animates hanging characters in the space. All what the viewer has to do is to free his imagination to see and hear.

Yasser Sultan

Dec. 28, 2023

JAS16
Acrylic on canvas
205 x 160 cm
2023

JAS17
Acrylic on canvas
150 x 150 cm
2023

JAS12
Acrylic on canvas
80 × 120 cm
2022

JAS35
Oil on canvas
40 x 66 cm
2013

JAS28
Oil on canvas
153 x 36 cm
2013

JAS27
Oil on canvas
148 x 74 cm
2015

JAS33
Oil on canvas
53 x 65 cm
2015

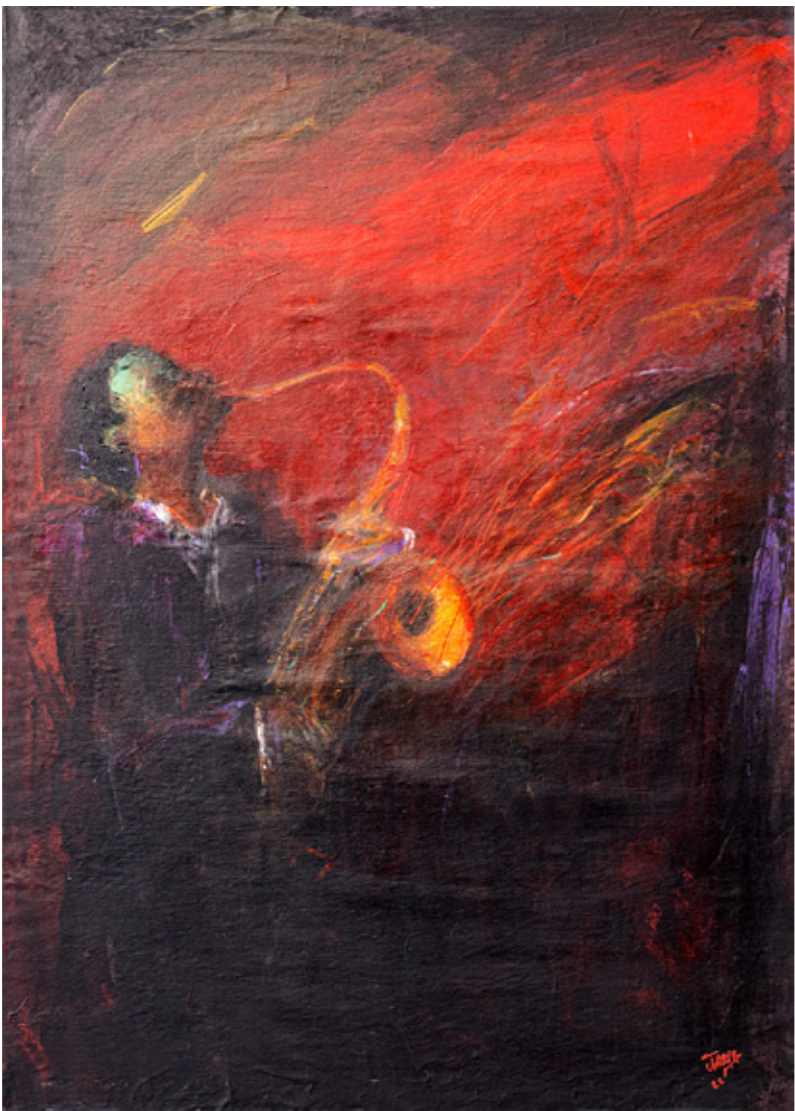
JAS32
Oil on canvas
160 x 140 cm
2012

JAS22
Acrylic on canvas
190 x 150 cm
2013

JAS34
Oil on canvas
65 x 90 cm
2015

JAS01
Acrylic on canvas
100 x 140 cm
2022

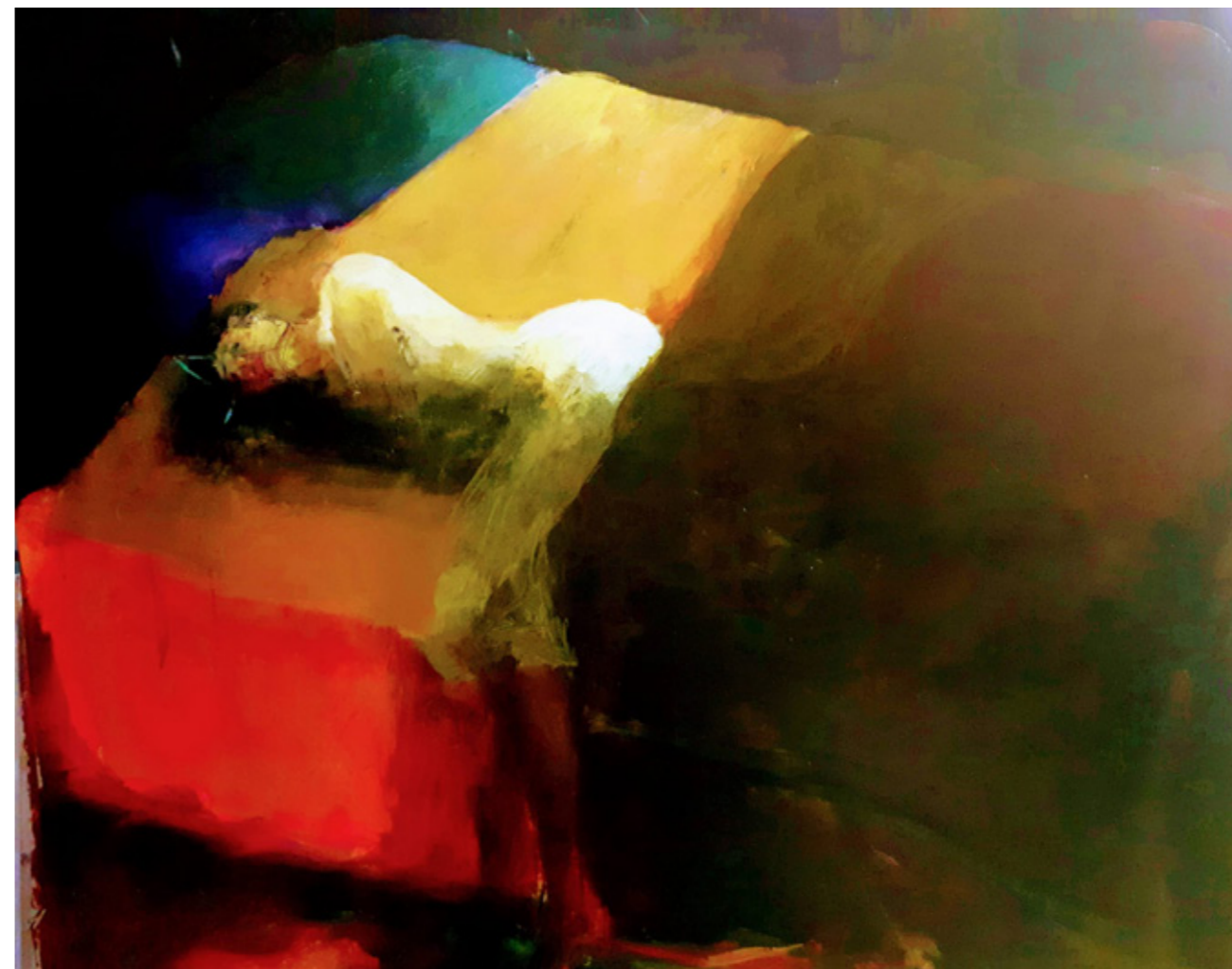
JAS02
Acrylic on canvas
150 x 140 cm
2018

JAS20
Acrylic on canvas
310 x 120 cm

JAS19
Acrylic on canvas
140 x 160 cm
2022

JAS18
Acrylic on canvas
160 x 160 cm
2022

JAS07
Acrylic on canvas
150 x 150 cm

JAS11
Acrylic on canvas
146 x 142 cm
2022

JAS06
Acrylic on canvas
100 x 140 cm
2011

JAS03
Acrylic on canvas
140 x 120 cm
2022

JAS21
Acrylic on canvas
160 x 170 cm

JAS08
Acrylic on canvas
160 x 143 cm
2022

JAS10
Acrylic on canvas
130 x 150 cm
2022

JAS09
Acrylic on canvas
160 x 147 cm
2022

JAS05
Acrylic on canvas
118 x 204 cm

JAS04
Acrylic on canvas
205 x 156 cm
2023

JAS23
Oil on canvas
53 x 65 cm
2015

JAS36
Oil on canvas
150 x 150 cm
2012

JAS24
Oil on canvas
150 x 64 cm
2013

JAS26
Oil on canvas
120 x 79 cm
2011

JAS25
Oil on canvas
66 x 102 cm
2015

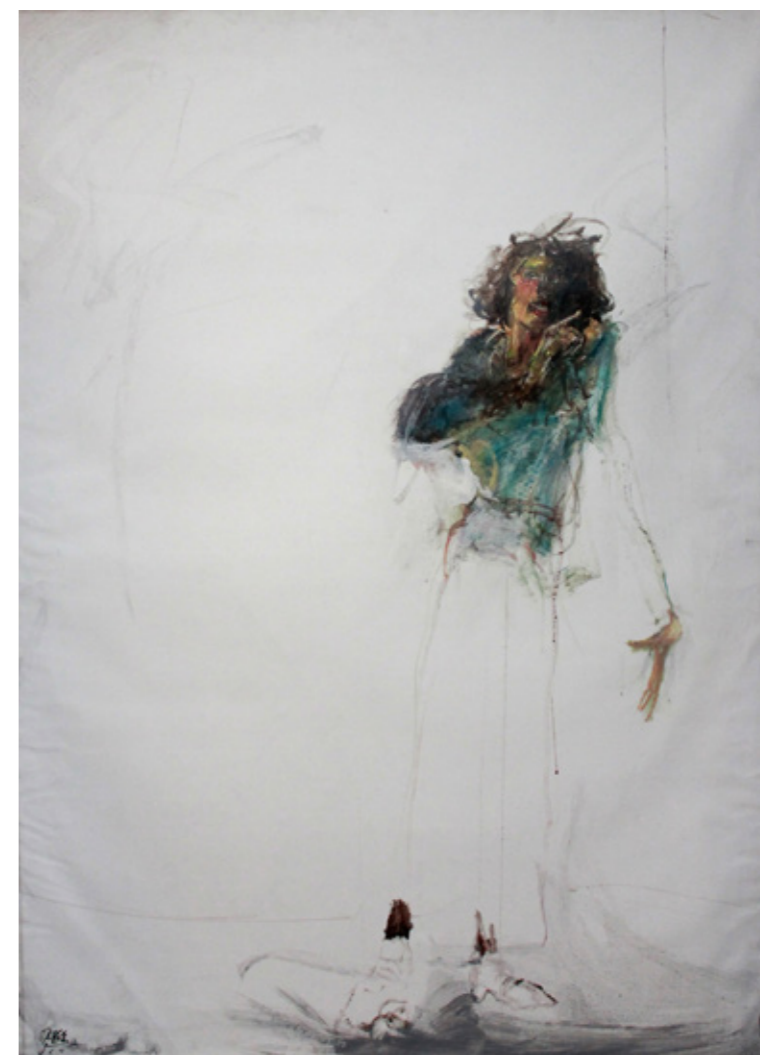
JAS13
Acrylic on canvas
150 x 140 cm
2017

JAS14
Acrylic on canvas
170 x 143 cm
2022

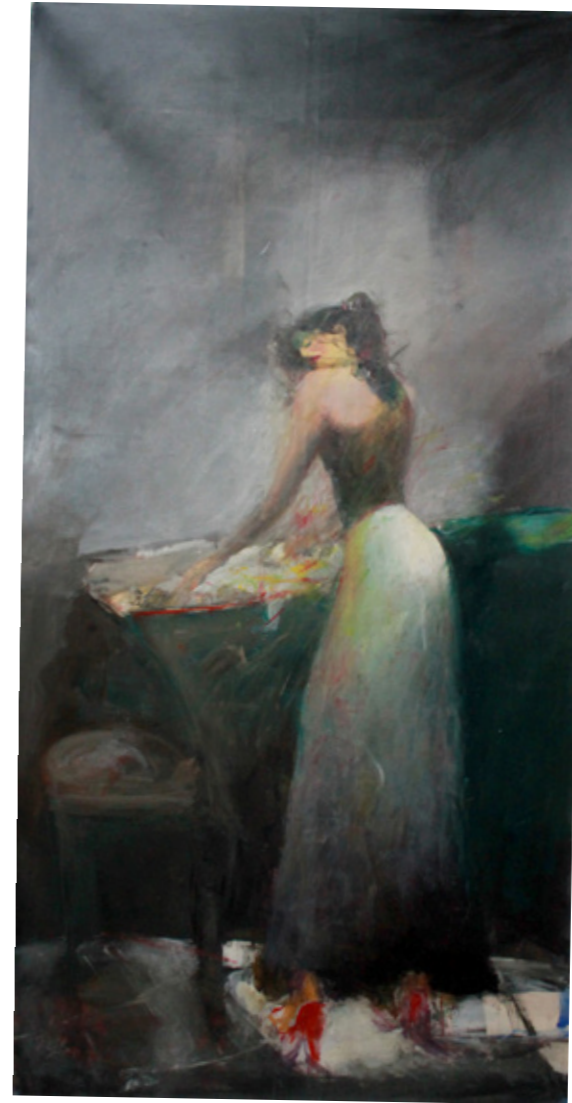
JAS30
Oil on canvas
204 x 120 cm
2012

JAS29
Oil on canvas
200 x 143 cm
2012

JAS15
Acrylic on canvas
100 x 100 cm
2000

JAS31
Oil on canvas
235 x 114 cm
2009

لوحات تُسمع وتُرى

يرقصان التانجو.. يتمايل الجسد ويترنح الخصر مستسلماً للنغمات.. يتمدد طافياً فى الهواء فتتلقفه الذراعان.. تتلاشى ساحة الرقص حتى تستحيل إلى بقعة من اللون.. ضربة فرشاة حمراء وأخرى صفراء على مساحة الرسم، يتشكل بينهما جسد الأنثى.. تستسلم هى للسقوط بين ذراعيه، بينما يبحث هو عن الأمان فى عينيها، فلا نبتين من ملامحه سوى ذلك الشغف والالتفاتة الحانية نحوها. فى هذه الأجواء الحالمة يمعن الفنان فى التأكيد على الوحدة العضوية بين الراقصين، بينما يتحركان معاً كجسد واحد بين أمواج من اللون الدافئ.

هى صورة شاعرية كغيرها من الصور الأخرى، التى تتكرر فى أعمال الفنان "جبر علوان"، فهو يرسم لوحاته كأنما يشكل بها قصائد من اللون الخالص.

أمام هذه المساحات الملونة نكاد نسمع سجع القوافى وإيقاع الكلمات، بل ونغمات الموسيقى. يمكننا تلمس أثر هذه الصورة

الشعرية، التى تتمتع بها أعمال الفنان "جبر علوان"، فى مشروعه المشترك مع الشاعر العراقى الراحل "سعدى يوسف". فى هذا الديوان المنشور تحت عنوان "إبروتيكاً" تشتبك المعانى الشعرية فى قصائد "سعدى يوسف" على نحو بالغ الرهافة مع الرسوم التى وضعها "جبر علوان"، فلا نعرف على وجه اليقين أيهما كان له السابق: أهى الصورة أم القصيدة!

هذه الصورة الشعرية التى تتميز بها أعمال الفنان "جبر علوان"، تشتبك كذلك مع شعور طاغٍ بالعزلة؛ وهو شعور يُخيم على معظم أعماله. بين أعمال الفنانين العرب قد تكون أعمال "جبر علوان" هى الأكثر تعبيراً عن مشاعر الوحدة والعزلة، فأبطال لوحاته يسبحون فى محيط محايد من اللون، مستغرقين دائماً فى وحدتهم وشرودهم.

هذه المعانى المعبرة كانت حاضرة فى أعمال العديد من فنانى الحداثة، وهى انعكاس لعلاقة الفنان المضطربة مع

محيطه واشتباكه الدائم معه. لا تختلف مشاعر الوحدة والعزلة التى يُعبر عنها "جبر علوان" عن تلك التى نستشعرها مثلاً أمام حجرة "فان جوخ" الخاوية، أو صرخة إدوارد مونش، أو حتى فى شرود فتاة النافذة لـ"سلفادور دالى". ما يميز تجربة "جبر علوان"، إن عزلته تكاد تخيم على معظم أعماله، وهى عزلة شجية رغم قسوتها، تؤطر لوحاته بمزيج من الشجن والبهجة معاً.

من بين السمات الأخرى التى تميز تجربة الفنان "جبر علوان" يأتى هذا الحضور الأنثوى الطاغى، وهو حضور له طابع مميز ومستقر، فالمرأة تمثل جانباً لا يستهان به من ملامح تجربته التصويرية على نحو عام. النساء فى لوحات "جبر علوان" يتحركن بلا هوادة، ويتمتعن غالباً بالجمال والفتنة، ويغمرن هذه المشاهد المرسومة بمزيج من النعومة والحيوية.

يتتبع الفنان نسائه فى بيوتهن وفى الشارع أو على المقهى، كما يجيد التعبير عنهن فى لحظات اختلاثن بأنفسهن. للرجال حضور بالطبع فى لوحات الفنان، لكنه حضور هامشى فى أغلب الأحيان؛ حضور

يمهد الأجواء للطرف الآخر من دون أن يزيحه عن مكانته المحورية داخل المشهد.

الفنان "جبر علوان" مصور ماهر ومتمكن من أدواته بلا شك، فلا تكاد نلمح أثراً للخطوط الفاصلة فى أعماله. من طريق اللون وحده يشكل الفنان ملامح هذا العالم المدهش، والذى يبدو كمشهد من حلم أو أسطورة ممتدة ومتجددة. وكما يداعب الفنان الأبصار بألوانه وشخوصه وأجوائه المحترمة بالحركة، يداعب السمع كذلك، إذ تكاد النغمات أن تسلل عبر مساحاته الملونة إلى مسامعنا.

فى تجربة "جبر علوان" التصويرية تمثل الموسيقى جانباً محورياً من هذا المشهد الأسطورى، إذ يمتزج هنا صوت البيانو وبكاء الناي مع أنين الكمان. هى أصوات تنثر البهجة وتوزعها فى جنبات العمل وتتحرك على وقعها هذه الشخوص المحلقة فى فراغ اللوحة. عليك فقط أن تطلق لخيالك العنان، فحينها سوف تسمع وترى.

ياسر سلطان

٢٨ ديسمبر / ٢٠٢٣

JABER ELWAN

16.1.2024 | 15.2.2024

Translation
Mohsen Arishie
Photography
Emad Abd El Hady

ERRM ART GALLERY: MIZAN TOWER, OLAYA ST, AL MOUSS CENTER, RIYADH 12221, SAUDI ARABIA
TEL: +966 50 059 3400 - INSTAGRAM: @ERRM.ART.GALLERY

GALLERY MISR: 4A IBN ZINKY ST., ZAMALEK, CAIRO, EGYPT MOB: +20 0122 273 0838
GALLERYMISR@GMAIL.COM - INFO@MISRGALLERY.COM - WWW.MISRGALLERY.COM
INSTAGRAM: @GALLERYMISR

