

Faces on the way across the drawing space Text by: Yasser Sultan

وجوه عابرة على مساحة الرسم نص المقدمة: ياسر سلطان

Artworks Photography: **Emad Abd Ei Hady** تصوير الأعمال الغنية: **عماد عبد الهاد**ئ

Translation to English: **Mohsen Arishi** ترجمة الى الإنجليزية؛ **محسن العريشى**

Printing: AR Printhouse, Egypt, 2024

المراكب المراكب المراكب المراكب المراكبة VISIBLE POEMS

HEND ADNAN

Hend Adnan is a Syrian- Egyptian artist based in Cairo, Adnan received her B.A. from the Painting Department of the Faculty of Fine Arts in Cairo 1992. Adnan treasures the ability to work freely in oil colours and with live models, respecting shadows in all their forms, working on psychological moods and feelings into realistic representations and colours that bring together all the characteristics of oil colours with an emphasis on texture

The model in Adnan 's work is the source and the base of the artwork. Every work is an interpretation of one of the emotions and moods that is hidden by the model features.

The success of an artwork depends on its ability of transferring this invisible impression to the viewer then he became a positive participant into the painting.

Selected shows

Through Her Eyes, Villa Magenta, Cairo, 2024. Menart Fair, Paris, 2024. Solo Exhibition at Hamed Ewis Hall at the museum of faculty of Fine Arts, Alexandria, Egypt, 2024. Art Cairo, the Grand Egyptian Museum, Cairo, 2024-2023. Arab Dialogue, Gallery Misr, Salah Al Din Citadel, Cairo, 2023. 1-54 Contemp. African Art Fair New York 2022. Contemporary art platform, Hafez Gallery, Kuwait, 2019. Earth and All That Above It, Al Markhiya Gallery, Qatar, 2018. The Mdina Cathedral Art Biennale, Malta, 2015. Art 15, Hafez Gallery, London, 2015. Egyptian Tales, Artspace, Dubai, 2012. Under Current, Art Sawa, Dubai, 2009. Salon d'Automne Paris, 2008. Egipto Artes Plásticas, Alicante, Spain, 2007.

Fly IV
Charcoal and golden gesso on paper
41 x 31 cm
2022

Painting is an unpronounced poetry; and poetry is a pronounced painting. The image has a lyrical influence, hard to be confined to the composition frame: the invisible can be recognised intelligibly in the visible.

The sketch is the beginning; then comes the execution of numerous experiments using different drawing materials, including pencils, charcoal or pastels, to create the oil painting on the canvas. The technique, to be compatible with the theme and its idea, develops using fast strokes of broad soft paintbrush, dense layers of colour with clear and powerfully-produced brushstrokes to accentuate the colour richness, whether it is dim, cold or warm; special attention should be given to details and its abbreviations.

The model is the prime and fundamental source of inspiration for the work. Every painting is the fulfillment of an interactive and interchangeable communication, emotional and intellectual, between me and the model(s). The success of the work is made when the viewer recognises intelligibly the invisible influence in the work as it reciprocates his/her emotion and feelings. Invisible influences in the work have the potentials to transcend its space and boundaries, and produce unhindered the effect of poetry and music.

The sitter's facial features and body expressions motivate control of her psyche, which is pronounced by my palette and the technique designed for numerous forms until the concept of the work is realised.

I am very keen on exploring and carefully studying the woman's psyche, which is a source of inspiration and creativity. In addition to different interests, the woman, an exhaustible source for inspiration, remains the chief theme in my work.

Dark I Oil on canvas 40 x 30 cm 2021

FACES ON THE WAY ACROSS THE DRAWING SPACE

A face of a cheerful demeanour drawn in charcoal on a small piece of white sheet. The monochrome drawing reveals a variety of colour tones condensed into a girl with an appealing round face, which reciprocates the viewer's look.

The girl has wide eyes, full lips and eyebrows that are slanted upwards. Her face is swathed in a veil of decorative fabric to accentuate it in the dim background. It seems that the girl's look exudes a mixed feeling of sorrow and anger. Signs of joy are discernible in that enigmatic smile on the face; or perhaps we are alerted to a state of perplexity reposed momentarily in the girl's heart and pronounced by the thoughtful eyes.

Hend Adnan displays drawings, in which time either freezes momentously or stops to signal hard-to-be interpreted feelings. The artist presents meanings cast as lyrical images, which sometimes challenge attempts to describe them. Although Hend's faces appear to be eager to give us access to everything, they refuse to disclose their true nature; they are keen to keep their secret hung in the space of the work.

The painter introduced multiples of faces, which denote different women and girls, who happened to sit for their portraits. The painter cleverly illustrated in them the appealing and overwhelming presence of thousands of different women and girls.

Hend's drawings reveal exhausted and limp bodies, some of which are cocooned in transparent fabric; others are protesting to the world with broken hearts. An air of minor defeats and setbacks intrudes on the

Dark II Oil on canvas 40 x 30 cm 2021

details of these limp bodies. Further expansion of the scene reveals a face overshadowed by a luscious body; the viewer will find it hard to recognise the facial features of women and girls as Hend painted them tenderly and emotionally.

Hend's women and girls are relaxing and self-contended, as if we were peeping at them lying in their beds. Other paintings show females as they turn their backs on the world; others are stuck meaningfully to the wall.

The dramatic finale to the scene is provided when the bodies get rid of their weights; and ghosts of their setbacks disappear from their faces. We come across a lone female body soaring into a space painted in blue.

We can almost realise the movement of the limbs or the ripples of the velvet dress blown in the air. The dress, alternately transparent and dim, tempts the viewer to gaze intently and hopefully to discover the secret of the alluring presence in the details and the colour tones. The recurrent appearance of the body in different colours and across varied spaces is combined with its soaring into an endless void.

In an interview, Hend confirmed to me that these flying bodies are the voice of her revolution. According to her explanation, bodies lying helplessly on the canvas and silently surrendering to the classic rules of the portrait have been freed to soar into the air unstoppably. The painter's new experiment is the highlight of a collection of mini and large-size paintings.

Hend is an accomplished realist painter. She excels in colour manipulation and treatment. Her skill is evident in controlling dimensions and proportions. She pays

Dark III Oil on canvas 40 x 30 cm 2021

special interest to the influence of shade and light. Her unique technique in this respect is highlighted in limbs, details and the reflection of the light on tendrils of hair straying across the space of the canvas.

Hend's artistic skill is also evident in her admirable control of the dimensions of the body compared to the surrounding space. Likewise, she comes up with an admirable blend of colour and a selection of fascinating shades.

In addition, the painter makes use of her exceptional artistic ability to empathise with her women and girls. She inspires them to speak out and express themselves. Reciprocating, they entrusted the painter to conceal their souls beneath layers of colour and between the folds of the lines. Given such a credit, Hend has been keen to explore the canvas for areas of interactive communication, which help her take part in such a mute dialogue.

Hend displays a variety of faces denoting different women and girls swathed in neutral colour or gleaming in bright ones. The feminine presence in Hend's work is not downgraded even when the space narrows and expands. The painter's females are inspired to speak out; each of them voices the concern of their gender.

Hend had previously distributed female bodies across the space in the canvas. Being together, they lay peacefully, undisturbed. However, in her new exhibition, the space is dedicated to a lone woman or girl; details invoke messages composed by sorrow and joy.

> Yasser Sultan October 1st . 2024

Rêve VI Oil and oil pastel on canvas
150 x 150 cm
2024

Rêve V Oil on canvas 150 x 150 cm 2024

Rêve IV Oil on canvas 150 x 150 cm 2024

Black floral Oil on canvas 40 x 80 cm 2024

White Floral Oil on canvas 80 x 40 cm 2024

Floral Dress Oil on canvas 120 x 80 cm 2024

Dark V Oil on canvas 27 x 41 cm 2021

Eclipsed I
Charcoal and golden gesso on canvas
92 x 60 cm
2022

Eclipsed III
Charcoal and golden gesso on canvas
92 x 60 cm
2022

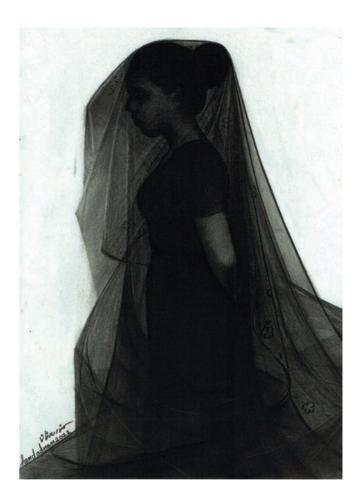

Eclipsed IV
Charcoal and gesso on canvas
92 x 60 cm
2022

Eclipsed V
Charcoal and gesso on canvas
92 x 60 cm
2022

Cachée III
Charcoal and golden gesso on paper
41 x 31 cm
2022

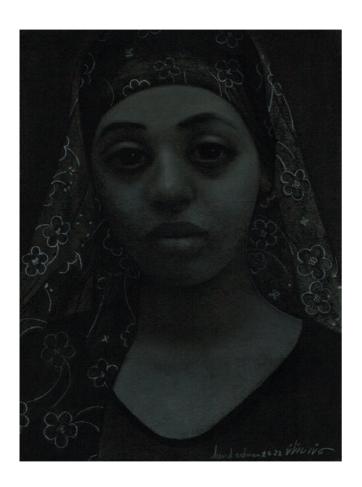
Cachée I Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

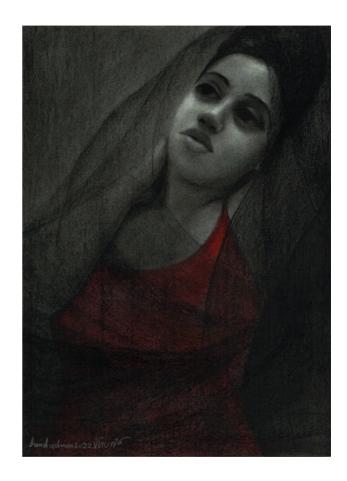

Eclipsed II Charcoal on canvas 92 x 60 cm 2022

Cachée II Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

Cachée VI Charcoal on paper 31 x 23 cm 2022

Cachée IV Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

Dart II Oil on canvas 150 x 150 cm 2017 Entre Terre et Ciel
Oil on canvas
150 x 150 cm
2021

Dart Oil on canvas 150 x 150 cm 2017

The Power of the center Oil on canvas 150 x 150 cm 2018

Fly V
Charcoal and golden gesso on paper
41 x 31 cm
2022

Fly I
Charcoal and golden gesso on paper
41 x 31 cm
2022

Fly III
Charcoal and golden gesso on paper
41 x 31 cm
2022

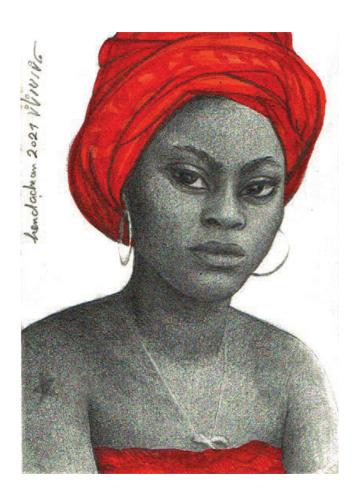
Fly II
Charcoal and golden gesso on paper
41 x 31 cm
2022

Fly VI Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

Fly VII Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

Sophia I Pencils and colored pens on paper
15 x 11 cm
2021

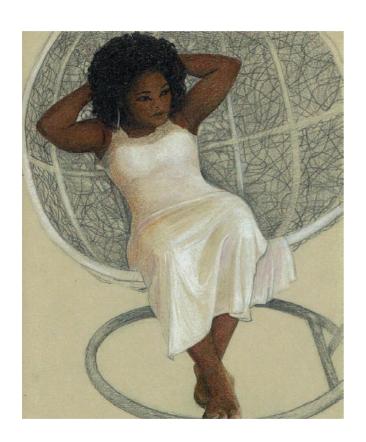
Sophia IV
Pencils and golden papers on paper
15 x 11 cm
2021

Sophia III
Pencils and colored pens on paper
15 x 11 cm
2021

Sophia II Pencils and colored pens on paper 15 x 11 cm 2021

In White Colored pencils on paper 31 x 24 cm 2021

Cachée V Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

Sophia's Gaze Oil on canvas 50 x 50 cm 2024

Sophia Oil on canvas 81 x 64 cm 2022

Serwal
Oil on canvas
100 x 80 cm
2017

Red Dress Oil on canvas 100 x 80 cm 2017

Rêve III Oil on canvas 170 x 140 cm 2023

Rêve I Oil on canvas 170 x 140 cm 2023

هند عدنان

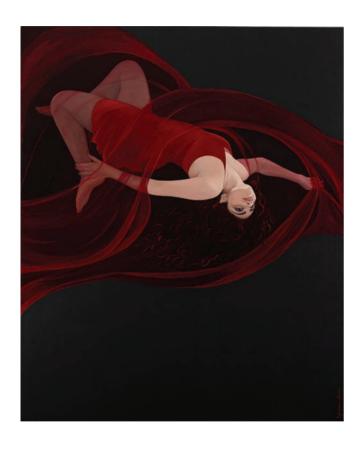
هند عدنان فنانة سورية ـ مصرية، ولدت بالقاهرة ومقيمة بها، حصلت "عدنان" على درجة البكالوريوس من قسم التصوير بكلية الغنون الجميلة بالقاهرة ١٩٩٢.

تمتاز "عدنان" بقدرتها على العمل بحرية بالألوان الزيتية فى تصوير الموديلات، واحترام الظلال بجميع أشكالها، والعمل على تحويل المزاج النفسى والمشاعر إلى تمثيلات وألوان واقعية تجمع كل خصائص الألوان الزيتية مع التركيز على الملمس.

الموديل فى عمل "عدنان" هو المصدر والأساس للعمل الغنى، فكل عمل فنى هو تغسير لأحد المشاعر والحالات المزاجية، التى تخفيها الموديل ويعتمد نجاح العمل الغنى على قدرته فى نقل هذا الانطباع غير المرثى إلى المشاهد، فيصبح مشاركاً إيحابياً في اللوحة.

معارض مختارة

من خلال عيناها، «ڤيلا ماجينتا»، القاهرة، ٢٠١٤. «مينا آرت فاير»، باريس، ٢٠١٤. معرض فردى في قاعة «حامد عويس» بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مصر، ٢٠١٤. «آرت كايرو»، «جاليري مصر»، «في المتحف المصرى الكبير»، القاهرة، ٢٠١٣ – ٢٠٠٤. «حوار العرب» في قلعة «صلاح الدين الأيوبي»، القاهرة، ٢٠١٣ – ٢٠٠٤. «ا – ٤٥ آرت فير الفن الأفريقي المعاصر»، نيويورك، «حافظ جاليري» ٢٠٠١. معرض منصة الفن المعاصر»، «حافظ جاليري»، الكويت ١٩١٩. معرض «الأرض وكل ما فوقها»، «المرخية»، قطر، ١١٨، بينالي «كاتدرائية المدينة للفنون»، مالطا، ١٥٠٥. «فن ١٥»، «جاليري حافظ»، لندن، المدرنة للفنون»، مالطا، ١٥٠٥. «فن ١٥»، «جاليري حافظ»، لندن، سوا»، دبي، ١٠٠٦. «تحت التيار»، «آرت سوا»، دبي، ٢٠٠٩. «إيجيبتو آرتس بلاستيكاس»، «أليكانتي»، إسبانيا، ١٠٠٧.

Rêve II Oil on canvas 170 x 140 cm 2023

Black and White Oil on canvas 65 x 80 cm 2024

التصوير هو شعر صامت، بينما الشعر هو تصوير ناطق والتأثير الناتج عن التصوير هو شعر لا يمكن حصره داخل حدود التشكيل، وكل ما هو «غير مرثى» لابد أن يتم إدراكه وفهمه عبر ما هو «مرثى».

البداية تكون بعمل اسكتشات ثم دراسات متنوعة بخامات الرسم مثل الرصاص والفحم أو الباستيل استعداداً لتنفيذ الرسم مثل الرصاص والفحم أو الباستيل استعداداً لتنفيك العمل بالألوان الزيتية على «كانڤس»، حيث يتنوع التكنيك المستخدم حسب مفهوم العمل وموضوعه مابين استخدام ألوان زيتية سائلة بفرشاة عريضة سريعة بملامس فيها نعومة، وبين ألوان كثيفة على طبقات متعددة ذات ملامس واضحة قوية تؤكد غنى الألوان المستخدمة سواء كانت ألواناً معتمة أو تشف الطبقات التى سبقتها،باردة أو تشع دفئاً مع الاهتمام بالتفاصيل أو تبسيطها.

الموديل هى المصدر والأساس الذى يشيَّد عليه العمل الغنى وكل لوحة هى نتاج لتفاعلى مح إحدى أو عدد من الانفعالات النفسية المتغيرة، التى تكمن خلف سطح الملامح، ونجاح العمل الغنى يأتى على مدى نفاذ هذا التأثر غير المرثى ووصوله إلى المتلقى، حيث يصبح مشاركاً فى العمل الذى يؤثر على مشاعره ونفسيته، التى تجد جزءاً منها فى هذا العمل.

هذه التأثيرات لا يمكن حصرها داخل إطار ومساحة العمل فتتخطاه منطلقة تتفاعل وتؤثر دون استئذان كالشعر والموسيقى.

In Blue Watercolor pencils on paper 46 x 33 cm 2021

هذه السيطرة على الكيان النفسي، تأتى عبر ملامح الموديل وتعبيرها الجسدى، بالإضافة إلى استقرار واتزان العمل الغنى الذى تؤكده المجموعة اللونية المستخدمة والتكنيك المستخدم في تكوينات متعددة لتحقيق مفهوم العمل.

أحاول دائماً البحث ومراقبة نفسية المرأة، التى هى مصدر خصب للإلهام والإبداع، ومع اهتمامى بموضوعات مختلفة تبقى هى الموضوع الرئيسى لأعمالى، والذى أجده نبعاً متجدداً لا ينضب.

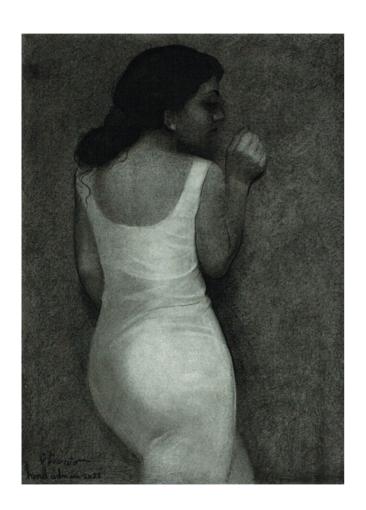
۲۰۲۴ ،نانعد عنه

وجوه عابرة على مساحة الرسم

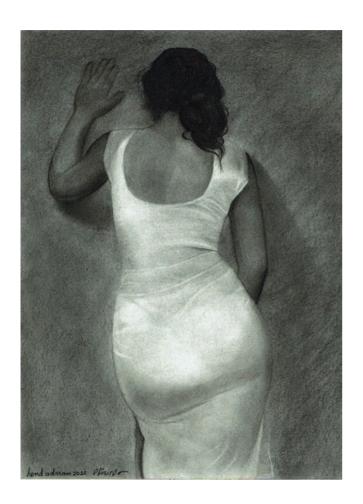
وجه دافئ الملامح مرسوم بأقلام الغحم على مساحة صغيرة من الورق الأبيض, تشف هنا درجات اللون الواحد أو تتكثف على ورق الرسم، فتشى بأطياف أخرى من اللون. من بين الدرجات القاتمة للخلفية يتشكل وجه مستدير وعذب؛ وجه يتطلع إلينا كما نتطلع إليه في هيئة وديعة لغتاة، عيون واسعة وشفاة ممتلئة وحاجبان مرفوعان، وثمة غلالة شغافة من القماش خات زخارف تُحيط بهذه الملامح فتفصلها عن فراغ الخلفية الداكن. قد نلمح في هذه العيون الواسعة أطياف مشاعر من أسي أو غضب، قد نتبين علامات البهجة في ابتسامة خافية بين قسمات الوجه، أو ربما ننتبه إلى هذه الحيرة العابرة التي تسكن قلب الفتاة وتشي بها هذه العيون الساهمة.

فى لوحات «هند عدنان» يتجمد الزمن فى لحظات حاسمة كهذه، أو قد يتوقف عند مشاعر غير قابلة للتغسير. فى هذه اللوحات تتراءى لنا المعانى وقد تجسدت أمامنا كالصور الشعرية، التى قد نعجز عن وصغها أحياناً. قد تخبرنا الوجوه المرسومة هنا بكل شىء، أو ربما لا تغصح عن مكنونها أبدأ لتظل محتفظة بسرها العالق فى فضاء حجرة الرسم. تتكرر الوجوه واحداً تلو الآخر لنساء وفتيات أخريات، وجوه قادتها المصادفة إلى الجلوس بين يدى «هند عدنان» ليختزل حضورها الحمث والمهمن آلاف النساء والفتات الأخريات.

يتسع المشهد قليلًا ليكشف عن أجساد منهكة ومتراخية الأطراف، يختبئ بعضها خلف شرانق من القماش الشفاف، بينما تواجه أخريات العالم بقلب منكسر. تتسلل الانكسارات والهزائم الصغيرة كطيف عابر من الأسى فوق الملامح وتفاصيل الجسد المتثاقل، يزداد اتساع المشهد فيتوارى الوجه أمام الحضور الفاتن للجسد، حتى لا نكاد نتبين ملامح

To The Wall I Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

To The Wall II Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

النساء والغتيات، اللاتى ترسمهن «هند عدنان»، بمزيج من الرقة والشغف، نساء وفتيات مطمئنات ومستسلمات للراحة، كأننا نختلس النظر إليهن فى مخادعهن. فى أعمال أخرى نرى هؤلاء النساء وهن يدرن ظهورهن إلى العالم، ونرى بعضهن وقد التصقن بالحائط، فى إشارة ذات دلالة.

هنا يمتد أفق المشهد إلى منتهاه فتتخلص الأجساد من ثقلها تماماً، وتتوارى أشباح الانكسارات المخيمة على الوجوه. أمامنا جسد وحيد مُحلِّق في فراغ من الأزرق؛ جسد أنثوى مرسوم بخامة الألوان الزيتية على القماش. في حضور اللوحة تكاد تشعر بحركة الأطراف أو تموجات القماش المخملي للثوب وهو يتطاير بفعل الهواء. يشف الثوب أو يزداد قتامة أمام ناظريك، فتعاود النظر مرة بعد مرة، باحثاً عن سر هذا الحضور الخلاب، عن هذا السحر الساكن بين التفاصيل ودرجات اللون. يتكرر ظهور الجسد نفسه في فضاءات لونية مختلفة ومساحات متفاوتة، يجمع بينها هذا التحليق والغراغ الممتد الى ما لا نهاية.

عبر هذه الأجساد المُحلقة تطلق «هند عدنان» ثورتها، أو هكذا تصفها هي في حديثها معي. الأجساد المستكينة داخل مساحة الرسم، والتي طالما استسلمت للصمت وخضعت للقواعد التي تقتضيها الهيئة الكلاسيكية للبورتريه، تنطلق هنا محلقة بلا هوادة. تتجسد هذه التجربة الأخيرة في مجموعة من الرسوم الصغيرة وبعض اللوحات الكبيرة المرسومة بمهارة. «هند عدنان» رسامة واقعية بارعة؛ هي رسامة بارعة في مُعالجاتها اللونية وحبكتها للتكوين، كما تتجلي مهارتها في ضبط النسب والأبعاد واهتمامها اللافت بالظل والنور. نتبين هذه البراعة في معالجاتها للأطراف والتفاصيل أو لانعكاس الضوء على خصلات الشعر المنسابة في فراغ اللوحة. تتبدى مهارتها كذلك في ضبطها لأبعاد الجسد ومساحة الفراغ

To The Wall III Charcoal on paper 41 x 31 cm 2022

المحيط به، أو فى طريقة خلطها للألوان واختياراتها لدرجات اللون. إلى جانب هذه المهارة اللافتة فى الرسم تمتلك «هند عدنان» القدرة كذلك على التوحد مـ٤ فتياتها ونسائها اللاتى ترسمهن. هى تمنحهن القدرة على البوح، وهن يمنحنها أرواحهن كى تخبئها بين ثنايا الخطوط وتحت طبقات اللون. عليها فقط البحث فى كل مرة عن مساحة للتواصل قبل الشروع فى الرسم والانخراط فى هذا الحوار الصامت.

حين نتطلع إلى أعمال «هند عدنان» ستصادفنا العديد من الوجوه المعبرة لنساء وفتيات أخريات، قد تتقلص المساحة أو تتسع، تتوشح بالدرجات المحايدة أو تتوهج باللون، لكن يظل هذا الحضور الأنثوى العذب هو المُسيطر. النساء والفتيات اللاتى تجلبهن «عدنان» إلى هذه النافذة المشرعة على عالمها يملكن مفاتيح البوح، وهى نافذة أنثوية بالمعنى الصريح والمُباشر فكل واحدة منهن تختزل العديد من المشاعر الأنثوية المتدفقة لنساء وفتيات كُثيرات. في أعمالها السابقة كانت تتوزع الأجساد الأنثوية على مساحة الرسم، مستلقية في سكينة ومستأنسة باجتماعها معاً. أما في هذه الأعمال المعروضة فتقتصر مساحة الرسم على عنصر واحد، امرأة أو فتاة وحيدة، تُشكل بحضورها تفاصيل العمل وتستدعى العديد من المعاني المغزولة بالأسي والبهجة.

یاسر سلطان آکتوبر ۲۰۲۶

