

البحارح
للفنون التشكيلية

Albareh Art Gallery
P. O. Box 26282, Adliya, Kingdom of Bahrain
Tel +973 1771 7707 | Fax +973 1771 4545
art@albareh.com | www.albareh.com

نزار يحيى
Nazar Yahya

يوسف
YUSUF

I am Joseph. O father,

my brothers neither love me nor want me amongst them

Father, they assaulted me with stones and words ... they wanted me to die

They closed the door of your house and left me outside, O my father

They expelled me from the fields and poisoned my grapes, O my father

They destroyed my toys, O my father.

When the wind passed and played with my hair, they were jealous
and flamed up with rage against me and you.

Father, what did I do to them, O my father?

The butterflies stopped on my shoulder, the grains bent down on me

And the birds hovered over my hands,

what have I done my father? And why me?

You named me Joseph and they threw me in the well

They accused the wolf, though the wolf is more merciful

than my brothers, my father

did I wrong anyone when I said that I saw eleven stars, the sun

and the moon, all bowing to me?

Poet Mahmoud Darwish

أنا يوسف يا أبي

أَنَا يُوسُفُ يَا أَبِي
يَا أَبِي، إِخْوَتِي لَا يُحِبُّونَنِي،
لَا يُرِيدُونََنِي بَيْنَهُمْ يَا أَبِي

يَعْتَدُونَ عَلَيَّ وَيُرْمُونَنِي بِالْحَصَى وَالْكَلَامِ
يُرِيدُونََنِي أَنْ أَمُوتَ لِكَيْ يَمْدَحُونِي
وَهُمْ أَوْصَدُوا بَابَ بَيْتِكَ ذُونِي
وَهُمْ طَرَدُونِي مِنَ الْحَقْلِ
هُمْ سَمَّمُوا عَنِّي يَا أَبِي
وَهُمْ حَطَّمُوا لَعْبِي يَا أَبِي

حِينَ قَرَّ النَّسِيمُ وَلَاعَبَ شَجْرِي
غَارُوا وَثَارُوا عَلَيَّ وَثَارُوا عَلَيْكَ،
فَمَاذَا صَنَعْتَ لَهُمْ يَا أَبِي؟
الْفَرَاشَاتُ حَطَّتْ عَلَيَّ كَتَفِي،
وَقَالَتْ عَلَيَّ السَّنَابِلُ،
وَالطَّيْرُ حَطَّتْ عَلَيَّ رَاحَتِي
فَمَاذَا فَعَلْتَ أَنَا يَا أَبِي، وَلَمَاذَا أَنَا؟

أَنْتِ بَسَمَيْتَنِي يُوسُفًا،
وَهُمُ أَوْفَعُونِي فِي الْجُبِّ،
وَاتَّهَمُوا الذُّبُوبَ الذُّبُوبَ أَرْحَمَ مِنْ إِخْوَتِي
أَبْتِ! هَلْ جَنَيْتَ عَلَيَّ أَحَدًا عِنْدَمَا قُلْتَ إِنِّي
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ؟

الشاعر محمود درويش

نزار يحيى

عاش بعيداً عن بلاده في الأردن منذ عام ٩٧، ليعود عام ٢٠٠٣ إلى مدينته بغداد متاملاً مواصلة العيش فيها من جديد وقد اضطر للرحيل مرة أخرى مع عائلته ليعيش بعيداً عن صور التدمير المأساوي لبلاده بسبب الغزو الأمريكي، ولكنه عقد العزم على مواصلة أعماله الفنية والتوسع فيها في بيئة غريبة عن إحساسه كمبدع لأعمال فنية عميقة الروحانية. وعلى الرغم من اغترابه، بدأ نزار بشجاعة بداية جديدة كفنان في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وبدأ يبدع فناً يجسد روحانيته وحسه الثقافي العميق، بالإضافة إلى معاناة شعبه وآلام مأسية المرّوعة.

يقال إن فكرة الحرب على العراق قد بدأت في هيوستن عاصمة النفط والطاقة في الولايات المتحدة، وقد يكون هذا صحيحاً، ولعل الصدفة الغريبة هي التي جلبت نزار إلى هيوستن، مهد المأساة التي دمّرت بلاده، لكن في هيوستن، وبعد أن واجه أزمات شخصية وعائلية، أبدع نزار أعمالاً فنية ذات قيمة عالمية.

تتجلى قناعات نزار وشغفه في سلسلة من الأعمال الحديثة التي ترمز إلى قصة النبي يوسف ومنفاه في الصحراء كما وردت في الكتاب المقدس، كما تروي في نفس الوقت أيضاً قصة موازية للهجرة العراقية المؤلمة التي بدأت مع

الدعم الأمريكي لديكتاتورية صدام، ثم هزيمة جيشه في حرب الخليج وصولاً إلى الاحتلال البشع والمدمر والأخرق للعراق. هذا الأمر يتطلب فناً يتمتع بالكثير من المقدرة والإيمان مثل نزار الذي تحمل الكثير من الألم والذي يستطيع أن يستخلص جوهر ومشاعر عصر مأساوي ويواصل مسيرته ليعبر عن يقين إيماني شخصي عميق.

تتجلى بصيرة نزار في شكل الأيدي التي تغطي الوجه، فكل صورة تعد صلاة أكثر من كونها تغطية لا يقصد منها مداراة الخجل وإنما حجب الضوء. تمثل صورة الذئب الرعب الخفي والقاتل الوحيد والدافع النفسي، إنها خسارة مفاجئة للهوية موجهة صوب القلب. الشكل المبهمة هو تكوين نقي مشبع بالصوفية الإسلامية، أما الشكل المثقل بالمعاناة فيمثل الصورة المعزولة للإنسان المعاصر ذي الجذور القديمة. تحتاج قصة يوسف إلى أن تروى مراراً وتكراراً لأنها ملحمة الإنسان المنبوذ الذي يبحث عن نور الله، الإنسان الذي يضل طريقه في البرية لكنه لا يحبط ولا ينهزم في مسعاه. يندلع اللهب من رأسه في إحدى أعماله الأخرى الأكثر استلهاماً لأنه يركز على التجربة الروحانية الأسمى، ألا وهي حضور الله.

أصبح نزار عضواً مهماً في مجتمع الفن المزدهر في تكساس، ففنه

يتميّز بالأصالة والرؤية، وهو يفتح أعين الأمريكيين على العبقرية المتفردة لثقافته وشعبه الذي أساءت الولايات المتحدة إليه بشدة، كما أن فنه يؤكد في نفس الوقت على الإيمان بالله كما تعبر عنه الصوفية.

خلال معرض فوتوفيسست الشهير دولياً والذي يقام في هيوستن، سيرعرض متحف ستايشن للفن المعاصر أعمال نزار على رعاة ونقاد من مختلف أنحاء العالم.

جيمس هاريثاس، مدير متحف ستايشن للفن المعاصر.

Nazar has become an important member of the burgeoning art community of Texas. His art is authentic and visionary. He is opening American eyes to the unique genius of his culture and of his people that the United States of America has so thoroughly wronged, at the same time his art affirms the belief in God as revealed through Sufism. During the internationally renowned Houston's Fotofest, the Station Museum of Contemporary Art shall introduce this work to curators and critics from around the world.

James Harithas, Director, Station Museum of Contemporary Art

dictatorship of Saddam, followed by the defeat of Saddam's army during the Gulf War, and ended with a terrible, destabilizing and inept occupation of Iraq. It takes an artist of great ability and faith like Nazar who has endured much pain and who is able to distill the form and the emotion of a tragic era and go on to express a profoundly personal religious truth.

Nazar's insight takes the form of hands covering the face, each image a prayer more than an act of covering up, not shame, but hiding their light. The image of the wolf represents hidden fright, the lone killer and the psychological trigger, a sudden loss of identity aimed at the heart. The shrouded figure is a pure form suffused with Islamic mysticism. The figure, burdened with suffering, is the hermetic image of a contemporary man with ancient roots. The story of Joseph needs to be told again and again, for it is the epic of the outcast, one who searching for the light of God, who becomes lost in the wilderness but is not deterred or defeated in his quest. The flame bursts from his head, in another of his most inspired works, because it focuses on the highest spiritual experience, the presence of God.

Nazar Yahya

Nazar is an exiled Iraqi who has experienced the tragic devastation of his country. He left Iraq to Jordan in 1997 until 2003 when he returned back to Iraq to meet his family. The situation in his native Baghdad was too sad for him so he returned back to Jordan with his family in 2003 and resolved to continue and indeed, expand his art in an environment, which is foreign to his sensibility as a creator of profoundly spiritual artworks. Nevertheless, courageously beginning anew as an artist in Houston, Texas, he has gone on to create an art that dramatizes his spirituality and his profound sense of culture as well as the pathos and pain of his peoples' terrible grief. It may be true that the Iraq war was hatched in Houston, the oil and energy capital of America. It may have been a freak fortune of war that brought Nazar to Houston, but it is in Houston, that Nazar has produced artworks of international significance.

Nazar's conviction and his passion are evident in a series of recent works that symbolize the biblical story of Joseph's exile in the desert and at the same time, tell a parallel story of the cruel Iraqi exodus that began with the US support of the

In this collection of artworks, photography emerges as a new and effective element in my work in addition to the special effects and computer processing. This collection is titled “Yusuf” – “the sad one” in Hebrew. Yusuf is the biblical prophet figure “Joseph” who was also mentioned in the Qur’an. He is the eleventh son of Jacob and Rachel’s first born and is one of the most well known figures in the Torah. Joseph is known for his God-given ability to interpret dreams and also his beauty as half the beauty of the world was his. Thrown into the well by his jealous brothers, he later comes to work for Potiphar Aziz of Egypt, and after being liberated from captivity he becomes minister to the king of Egypt

I’m not here to interpret the story as reported in history. Rather I want to draw a comparison between the character of Joseph and his story with my tragedy of separation from my homeland. It is not just my story, but also the story of many Iraqis and Arabs around the world, leading a life of contradiction and a lack of balance between the communities in which they grew up in and the new ones they are currently living in.

My approach to the scenes in my images is spiritual, as the figures play an important role in expressing the symbols and moves that are necessary to stage my paintings. It is here that I find that photography more than painting gives me more power to express my thoughts and emotions within my artworks.

When I started working on “Yusuf” I had to devote my research to the elements mentioned in the Qur’an and compare them to what is happening with me at the present and to the way they that my character was affected in the past and still do. Joseph of the past is the voice that recites and awakens sadness in the hearts. The Iran-Iraq war was raging while the voice reciting was filling the space with sad

tunes, reminding everyone with the sadness of Jacob. In those times, I did not use to concentrate on the wordings, but I was able to feel the sadness from the way he read and from the silence of the listeners. The wolf is the accused in the story, yet he is innocent and I totally believe that animals, even the wild ones have more pity and compassion just by looking objectively at all the disasters that human minds have created.

In the image of the witness, I put three pictures next to each other of a man who hides his face with his hands perhaps out of fear, rejection or shame, and another picture of a man with his back. In both cases, his head is covered with a cloak made of camel hair, common in the Arab region. I was keen to preserve this identity in the clothing, to show the evil and the good in humans and in them being either Joseph or one of his brothers.

“The wolf is more merciful than my brothers, oh father”, wrote the poet Darwish. Out of hundreds of photos, I had to search for an image of a wolf that had the looks of compassion and mediation compared to images of evil human beings, rendering the wolf as a witness and not the accused. Therefore, in my works, the Wolf appears with its clear features, as he is confident of its innocence.

For photography purposes, I thought of searching for a man who is as beautiful and attractive as Joseph was. However; I felt it would be dishonest if I assumed that beauty is Joseph. That is not fair. Why should not I be Joseph, as heir of his fate? Why aren’t we all Joseph after having lost so much? In all parts of the world there are people who are full of tales. I have had the opportunity through my works to come close to these tales.

In the making of ‘Hand Features’, I tried to get as many pictures as possible of people

doing the same movement of covering the face with the hands, for the situation to be clear, symbolizing the rejection of existence. In the fingers, roots of the plants are made by repetition as if they were planted in the space to hide behind the eye, mouth, and nose. It was very difficult to get approvals from people, but I do not blame many of them, especially since I focus in these works on Iraqis who have lived abroad with their differences in religion, beliefs, knowledge, economic standards and experiences in exile countries.

Many of these people are burdened with their personal distortions, created over years of indifference towards the human element of this society. One man in his thirties who rejects the idea says ‘I do not want to be scandalized in magazines’. I’m not joking here, but what increases my sadness and sorrow, and made me more insistent to be the Joseph, who was defiant to what his closest brought onto him, the Joseph who was brought as a slave and bargained over his beauty. It is him who became the person that changed the history of a civilization that almost perished. It is Joseph the source of knowledge, the loyal and the friend.

Fire, appeared in some of the paintings in Islamic Art as it was used to cover the face of the Prophet whose features are prohibited to appear in drawings. At the same time, fire is a symbol for knowledge and purity. Sometimes the face is painted without features for the same reasons. I do not agree here with this prohibiting view as much as I try to simulate this form of strangeness and awe I feel in my work titled “Knowledge”, where three persons stand in positions similar to worshippers, and in the middle, stands a person whose face is covered in flames.

I have used the idea of flames in a picture showing a person, with conventional features, covering his face with flames

coming out from between the hands. The common factor in this collection is the influence of Sufism, which I believe in. The mentioning of burning and fire and the knowledge exists in many Sufi texts, for example, AlNafari’s Book of Anecdotes says: “The fire made me halt as I saw it eat science, work, wisdom, knowledge, attitudes and shrines. I saw the minds providing it with wood, and I saw the hearts in their sincerity turning into wood for it. I was confused! It said to me: If you have seen God, you will come to me with science, work, wisdom, and knowledge, and then say to me: This is your firewood, so eat it. But if you have not seen God, you will become my firewood, not your work nor your wisdom and your knowledge”. Fire is also mentioned in the spiritual poetry of Jalal al-Din Rumi. In the ‘complain of the Flute’ he says: “This sound of the flute is fire, it is not wind; whoever possesses not this fire, let him be naught! It is the surge of love that bubbles in the wine”

I was once sitting in the presence of the late artist Shaker Hassan Al Said who asked me for a cigarette. I did not understand then, all I said was ‘Why do you want a cigarette, Hajj? You don’t smoke.’ He laughed, saying ‘I need it to pierce the paper painting’. ‘What for’ I asked? ‘For the light to enter from the other side of the painting and for the fire to symbolize the state of knowledge’.

The poem titled ‘I am Joseph, Father’, by contemporary Arab poet Mahmoud Darwish, is a reading of a contemporary Joseph. With it he touches my wound when he says: “and why I?” He takes me back with his voice to my memories of Baghdad and to the sad recite, filling the past and the present with predictions and acting as a reminder to the inheritors’ of Joseph’s grief. ‘I am Joseph, Father’, becomes a source of inspiration and motivation as fire and knowledge are to Al Nafari, flute’s

air to Rumi, and the lights coming from the paper perforated by Hajj Shaker.

The Sufi pain that can be felt in this work can be seen with the silence of people and with the blank expressions intended to hide their features. It is a picture of people from above marching while lost in the roads, speaking to themselves not knowing where to go. It reminds me of the flower dance whereby a person is performing this dance by turning around himself.

How can Joseph’s shirt and the wolf have the same importance of the evidence and the accused? The shirt was mentioned twice, the first time as evidence with bloodstains, and the second as an evidence of truth and honesty. In honesty and in lying, Joseph was the loser. In one of my artworks, I printed a map of the city where I was born (Baghdad) on a red-stained T-shirt. It was the shirt of Joseph. In this collection, I divert a little and use Islamic designs and motifs in the composition, yet maintain the image of the shirt that is stained with mud and blood as Joseph comes out of the well. I found in the sketches of Italian artist Da Vinci of Petronius a reference to beauty and talent of this character, that I made the image of the man standing and covering his nakedness -with the same garment but made of camel hair-a reference to the images humiliating human beings in Iraq’s Abu Ghraib, Words contribute to the formation of the idea and the image in paintings. The pictures that I took are not traditional photographic images that capture an instant incident or occurrence but are planned for as in any painting that is preceded by a preliminary outline in a sketchbook. Once the work starts sketches change and ideas develop as the artist interaction with them in this creative process. The use of current modern techniques also helps the artist extensively

to achieve the desired outcome. The unlimited potential of computers as well as modern printing techniques have helped me to achieve the desired overlaying structure that was crucial for me as it enabled me to deliver my message. This technique of composing the artwork by building coloured shapes and surfaces is in my opinion an intellectual construction of the painting, whereby the idea will not mature in one work or in one painting. I needed multiple perspectives and references to develop my ideas and thoughts within the artwork.

In this collection, I present printed works on paper, using digital technology and also printed works on Chinese rice paper that are then used on canvas and in different sizes.

The works are accompanied by a video titled ‘Joseph’s Well’, with a recurring scene of a person trying to jump out of a dark pit. The video is displayed not on a screen but through a long pipe representing the well. As to the print collection “I am Joseph, Father”, they are limited editions printed with digital print technology on modern art paper. The poem in Arabic and English is a tribute for the great Arab poet Mahmood Darwish and his inspirations to me that never cease to end.

Nazar Yahya
2012

في هذه المجموعة من الصور، والتي يظهر فيها التصوير الفوتغرافي عنصرا جديدا وفاعلا في عملي الفني بالإضافة إلى المؤثرات والمعالجات بالكمبيوتر ، تنضوي هذه المجموعة من الأعمال تحت عنوان (يوسف) ز يوسف بالعبرية هو (الحزين) وهي شخصية النبي عليه السلام ، كما جاء في القرآن الكريم وهو الإبن الحادي عشرللنبي يعقوب عليه السلام الإبن الأول لأمه راحيل.

يعتبر يوسف بن يعقوب من أكثر الشخصيات المعروفة في كتاب التوراة، حيث كان معروفاً ببراءته ذي الألوان ، وعلى المقدره التي أعطاها له الله في تفسير الأحلام وأيضا معروف بجماله الشديد فهو أخذ نصف جمال الدنيا. ألقوه إخوانه في الجب لغيرتهم منه ولكن في النهاية عمل يوسف لدى بوتيفار عزيز مصر ، وبعدها تحرر من أسرهِ وأصبح الوزير لملك مصروأصبح هو عزيز مصر.

لست هنا من أجل تفسير القصة كما ورد به في التفاسير ولكنني أنظر إلى الموضوع كمقارنة بين شخصية يوسف وأجواء الحكاية ، وبينني كإنسان يعيش أزمة الغراق التي كانت إلى حد كبير تشبه ما حصل ليوسف من غدر مبيت له ، لست أنا فقط بل هي حكاية لمجموعة كبيرة من العراقيين والعرب الذين يملأون المعمورة ويعيشون بتناقض وعدم توازن مابين المجتمع الذين نشأوا به والمجتمعات الجديدة.

أيضا" لن أتداخل مع ما يشبه صحيفة للأخبار أو محطة تلفزيونية تركز على ما تحتاجه من اللعب في السياق السياسي بل سوف أتناول المشاهد في لوحاتي من منطلق روحاني ، تؤدي به شخصيات اللوحة بسكونها وتحركها عن أدوارها التعبيرية على مسرح اللوحة ، وهنا أجد في الفوتغراف ضرورة ملححة لتعطي العمل الفني طاقة تعبيرية أعلى من الرسم أعني في هذه المرحلة وهذا النوع من المواضيع.

عندما بدأت العمل في يوسف كان علي أن أكرس البحث على العناصر التي جاء ذكرها في القرآن كمصدر أساسي للحكاية، ومقارنتها

وتطبيقها مع ما يحدث في الحاضر، وما كان للقصة من تأثير على شخصيتي سواء الآن أو في الماضي.

يوسف في الماضي هو صوت المقرئ الذي كان يثير الحزن في قلوب الجميع ، كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة وكان صوت المقرئ يملأ الفضاء بالنغمات الحزينة ، كان يضع في كل شخص حزن يعقوب ، لم أركز في حينها على التفاصيل ولكني إستطعت التكهن من طريقة القراءة ومن صمت المستمعين.

يأتي ذكر الذئب في هذه القصة كمتهم وهو بريء وأنا أتفق بشكل مطلق بأن في الحيوانات حتى البرية منها شفقة أكثر من البشر إذا ما نظرنا بتجرد لما صنعه العقل البشري من كوارث ، وفي لوحة الشاهد أضع ثلاث صور متجاورة للإنسان يخفي وجهه بيديه ربما خوفا أو رفضا أو خلا ، وصورة أخرى للإنسان يدير ظهره وفي الحالتين يغطي رأسه بعبائة نسيجها من وبر البعير وهي من الأشياء المتداولة في المنطقة العربية وكنت حريص على إضفاء هذه الهوية في الأزياء لأن ما يعنيني هنا هو إنسان هذه البقعة من الأرض العربية في شره وخيره، في حالة كونه يوسف أو كونه من اخوته.

(كان الذئب أرحم من إخوتي يا أبي) ، هكذا صيغت بقلم الشاعر درويش ، كان علي أن أختار من بين مئات الصور صورة لهذا الذئب ونظرته المليئة بالتأمل والرحمة إذا ما قورنت بصور الأشرار من بنو البشر إذا" فهو شاهد وليس متهما" ، لذلك وضعت في اللوحة واضح الملامح واثق من براءته ،

من أجل التصوير فكرت في البحث عن شاب يشبه ما وصف به يوسف من الحسن والجمال ولكني شعرت بشيء من عدم الصدق والتمثيل على الحقيقة إذا ما افترضت أن الجمال هو يوسف ، ليس عدلا لماذا لا أكون أنا يوسف؟ إذا كنت الوريث لما حل به ، لم لا نكون كلنا يوسف ؟

طالما نحظى جميعا بهذا القدر من الخسران ، تجد في كل بقاع الأرض أشخاصا" عبارة عن حكايات وقد كان لي الفرصة في عملي (ملامح

اليد) أن أكون قريبا" من هذه الحكايات ، مواهب وقدرات تهملها الأوطان في هذ اللوحة حاولت الحصول على أكبر عدد ممكن من الصور للأشخاص الذين يؤدون نفس الحركة بتغطية الوجه بواسطة الأيدي ليكون الموقف هنا واضح والرافض لهذا الوجود ، ترى في الأصابع جذور لنباتات يصنعها التكرار كانها مزروعة في الفضاء تخفي ورائها العين والغم والانف ، كان صعب جدا أن أحصل على موافقة الجميع وأنا لا ألوم الكثير منهم خاصة وأنا أركز في عملي هذا على العراقيين الذين يعيشون خارج الوطن باختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومستوياتهم المعرفية والاقتصادية وأسبقيتهم في العيش في بلدان الغربة.

فالكثير منهم كان محملا بالتشوهات الشخصية التي خلفتها سنوات من عدم الإكتراث لإنسانية هذا المجتمع ، يقول أحد الأشخاص الرافضين للفكرة وهو شاب في الثلاثين من عمره لا أريد أن أكون فضيحة في المجلات ، لست أمزح هنا بل هذا ما يزيد من حزنني وأسفي لإصراري في نفس الوقت على أن تكون يوسف المتحدي لما جارعليه من قبل الأقربين ، يوسف الذي جيبئ به عبدا" يزايد على حسنه ليصير بعدها الشخص الذي يغير تاريخ حضارة كادت تهلك، يوسف العلم ، المعرفة ، الوفي لأهله ، الصديق.

النار كما ظهرت في بعض اللوحات من الفن الإسلامي تغطي الوجه كدليلا على النبي الذي يحرم ظهور ملامحه في الرسم وفي نفس الوقت كدليل على المعرفة والطهروفي بعض الأحيان يرسم الوجه بلا ملامح لنفس الأسباب ، لا أتفق هنا مع وجهة النظر التحريمية بقدر ما أشعر بهذا الشكل من غرابية ورهية أحاول أن أحاكيها في عملي بعنوان (المعرفة)، ثلاث أشخاص يقفون بوضعية أشبه بالمتعبدین يتوسطهم الشخص الذي يغطي وجهه اللهب ، وكذلك في الأيادي نفس الغرابية والنتيجة كما يبدو ذلك في الكثير من الأعمال ، لقد كرست فكرة اللهب الذي يغطي الوجه في اللوحة (إشراق) وهي صورة شخصية بأبعاد تقليدية لشخص يغطي وجهه باليد

ويخرج اللهب من بين اليد، ربما يكون العامل المشترك في هذه المجموعة هو إيماني بالفكر الصوفي الإسلامي وطريقة البناء التراتبي للوصول إلى الغاية حتى لو يكون الموضوع يصف حالة سياسية .

وكذلك يأتي ذكر الحرق والنار مع المعرفة في الكثير من النصوص الصوفية مثلا عند النفري في كتاب المواقف (أوقفني في النار فرأيتها تأكل العلم والعمل والحكمة والمعرفة والمواقف والمقامات، ورأيت العقول في إقبالها حطبا لها، ورأيت القلوب في إخلاصها حطبا لها، فحرت! فقالت لي : اذا كنت قد رأيت الله، فسوف تأتيني أنت بالعلم والعمل والحكمة والمعرفة وتقول لي : هذا حطبك فكليه. وإن كنت لا ترى الله ، فأنت حطبي، لا عملك ولا حكمتك ولا معرفتك).

وكذلك يأتي ذكر النار في شعر جلال الدين الروحي في شكوى الناي، إن صوت الناي هذا نار لا هواء فلا كان من لم تضرم في قلبه مثل هذه النار، نوحة الناي لفحة من سعير ، لا هواء فلا تكن بالغدير ، وهذه النار التي حلت في الناي هي نار العشق، كما أن الخمرة تجيش بما ، إستقر فيها من فورة العشق .

كنت جالسا في حضرة الفنان المرحوم شاكر حسن ال سعيد وقد طلب مني سيجارة، لم أكن أفهم حينها غير أنني قلت ما لك في السيجارة يا حاج وأنت لا تدخن ؟ ضحك وقال بل أثقب فيها جسد اللوحة الورقية ، فقلت ولم ؟ قال ليدخل النور من الجهة الأخرى، سيكون الفراغ إذا" بدل الرسم والنار أداه لخلق هذه الحالة من المعرفة.

في قصيدة للشاعر العربي المعاصر محمود درويش وهي بعنوان (أنا يوسف يا أبي)، قراءة معاصرة ليوسف المعاصر يضع فيها أصبعه على جرحي حين يقول ولماذا أنا؟ ، يعيدني بصوته إلى بغداد وصوت المقرئ يملأ الماضي والحاضر بالتنبؤات والوارثين لحزن يوسف، (أنا يوسف يا أبي) تصبح مصدرا للإلهام والتحفيز كما النار والمعرفة عند النفري ، وكما

هواء الناي عند الرومي والأنوار الأتية من الورق المثقب عند الحاج شاكر ، كل ذلك صنع يوسف ولمسة الألم الصوفية في هذا العمل صمت التعابير للأشخاص المقصود إنكار ملامحهم صور الأشخاص من الأعلى السائرين في حيرة في طرق وعرة ، وأحيانا" تكرر لشخص يحاور نفسه فقد ضل الطريق ، كما في رقصة الوردة لشخص يؤدي الرقصة والدوران حول نفسه.

كيف يكون لقميص يوسف أهمية بقدر أهمية الذئب ، كأهمية الدليل والمتهم ، فقد جاء في ذكر القميص مرتين الأولى دليل بدم كذب والثانية دليل بفعل صدق وفي الصدق والكذب كان يوسف الخاسر ، في أحد الأعمال الأوبجكت السابقة التي هي كانت النواة لفكرة يوسف فقد طبعت خارطة لمدينتي التي ولدت فيها (بغداد) على قميص ملطخ باللون الأحمر كان قميص يوسف، وضمن هذه المجموعة أذهب بعيدا" بعض الشبئ ولكني أحرص على بقاء المفهوم فقد وجدت في التكوين لتصميم قميص من الفن الإسلامي جمالا في اللون والزخارف ولكني لم أستطيع تخيل قميص يوسف إلا وهو خارج من البئر ملوثا" بالطين ، ومن جهة أخرى وجدت في تخطيط الفنان الإيطالي دافنشي لشخصية بتروفيبوس تلميحا" للجمال والموهية لهذه الشخصية ولكني جعلت من صورة الرجل الواقف يغطي عريه بنفس القماشة المصنوعة من وبر البعير يشير إلى الصور التي ظهرت تهين الإنسان في العراق في أبو غريب بل تهين الإنسانية وما طمح إليه دافنشي في إظهار أجمل صورة للإنسان.

المفردات تتشارك مع بعضها في تكوين فكرة وصورة اللوحة والصور التي أخذت هي ليست بالشكل التقليدي كصور فوتغرافية تلتقط حدث أو صدفة ، بل مخطط لها كأى لوحة يسبقها مخطط أولي في دفتر درويش وهي بعنوان (أنا يوسف يا أبي)، قراءة معاصرة ليوسف المعاصر يضع فيها أصبعه على جرحي حين يقول ولماذا أنا؟ ، يعيدني بصوته إلى بغداد وصوت المقرئ يملأ الماضي والحاضر بالتنبؤات والوارثين لحزن يوسف، (أنا يوسف يا أبي) تصبح مصدرا للإلهام أتفق مع التعامل بحوية مع المادة وتصرفاتها

ومفاجأتها ، الآن مثلا" الطباعة الحديثة والإمكانيات اللامحدودة في الكمبيوتر وأجهزة التصوير تساعد بشكل عظيم في تقدم العمل إذا أحسن إستخدامه، لقد رافقتني التقنيات الطباعية في الكثير من مراحل عملي في الرسم ولم يكن الهدف منها فقط تقنيا من أجل الإبهار بقدر ما كان وسيلة للتعبير فقد إحتجت كثيرا في أحد المراحل السابقة لرسم مفردات مكررة أو طباعة على اللوحة بطبقات متتالية لخلق مناخ لوني تراكمي يحفظ للطبقات اللونية السابقة شي من حضورها ، وهذه التقنية في بناء الأشكال والسطوح اللونية بطريقة البناء الفكرية للوحة حيث لا تنضج الفكرة من عمل واحد أو من اللوحة الواحدة أحتاج الي عدة منطلقات ومرجعيات لتكوين شخصية العمل حتى في حال وجودهما أي الأشكال والأفكار كرموز فإن المعنى فيها لا يعبر عن ذاته إلا بهذه التراكمية، وفي هذه الحالة سيكون لهذه التداخلات شكل لنسيج من الأفكار والأشكال المبنية على تفسير المنظومات. في هذا المجموعة أقدم أعمالا" مطبوعة على ورق بتقنية الرقمية وأعمال أخرى مطبوعة على ورق الرز الصيني وملصق على الكانفاس ، بحجوم مختلفة.

يرافق الأعمال فيديو بعنوان (بئر يوسف) المشهد مستمر لشخص يقفز محاولا الخروج من حفرة مظلمة والفيديو يعرض بطريقة مختلفة ليست على شاشة بل يشاهد من خلال أنبوب بمثابة البئر.

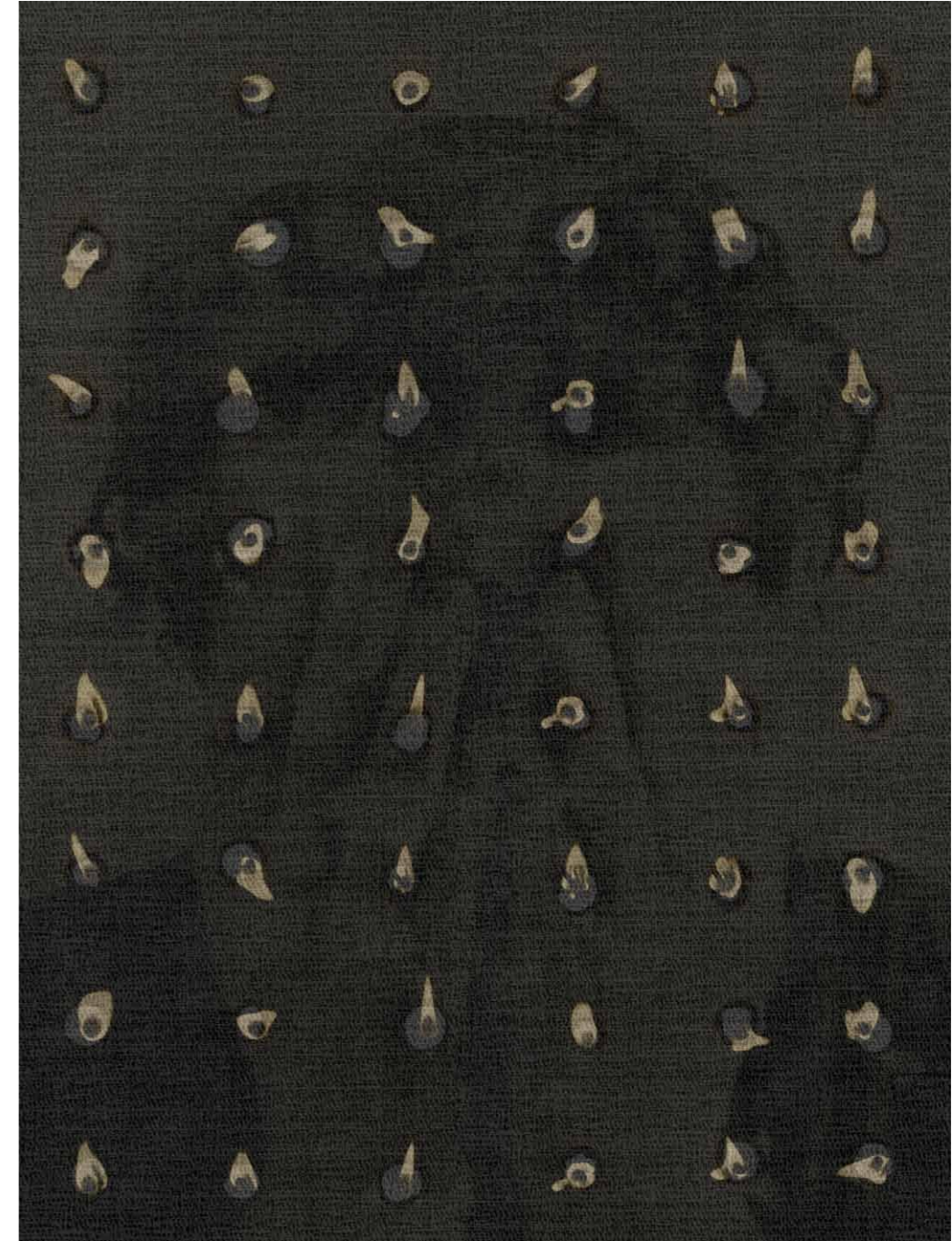
وأیضا" المجموعة الطباعية بعنوان (انا يوسف يا ابي) بنسخ محدودة بتقنية الطباعة الرقمية الحديثة على ورق فني ، القصيدة تكون باللغتين العربية والإنجليزية ، وهي تأتي تكريما للشاعر العربي الكبير ووفاء له كمصدر للشعاع الفكري في حضوره وغيابه.

نزار يحيى

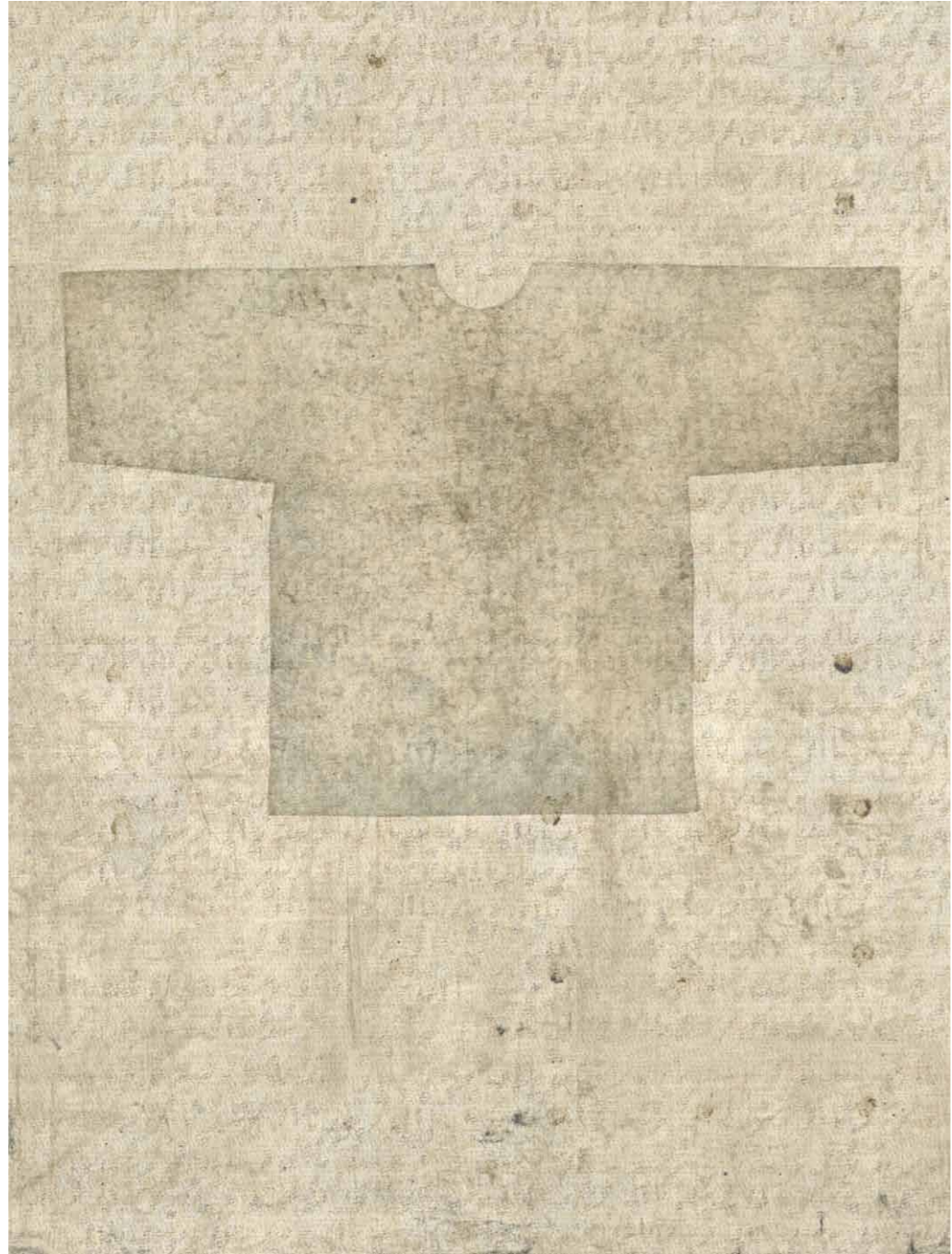
٢٠١٢

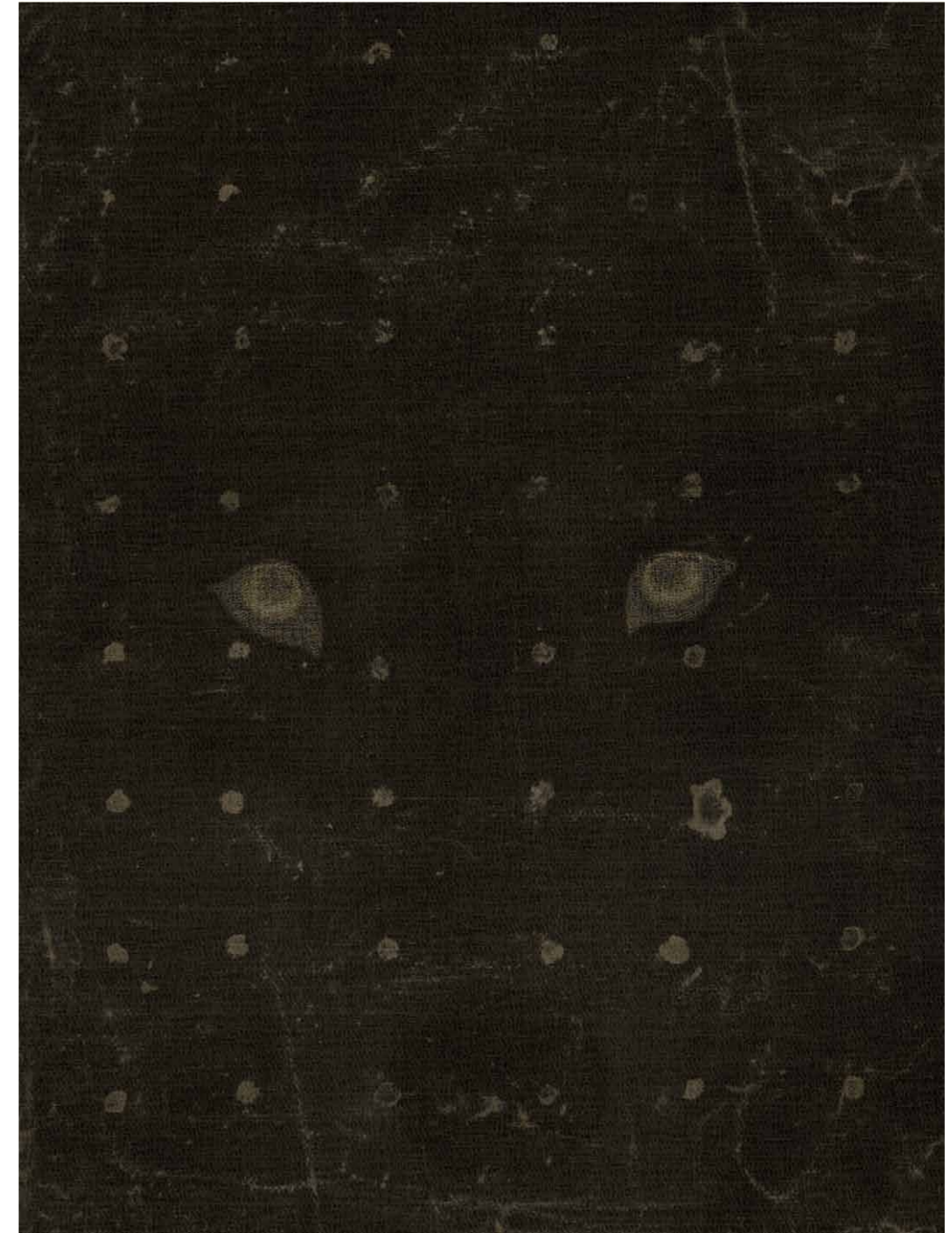
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (1)

I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (2)

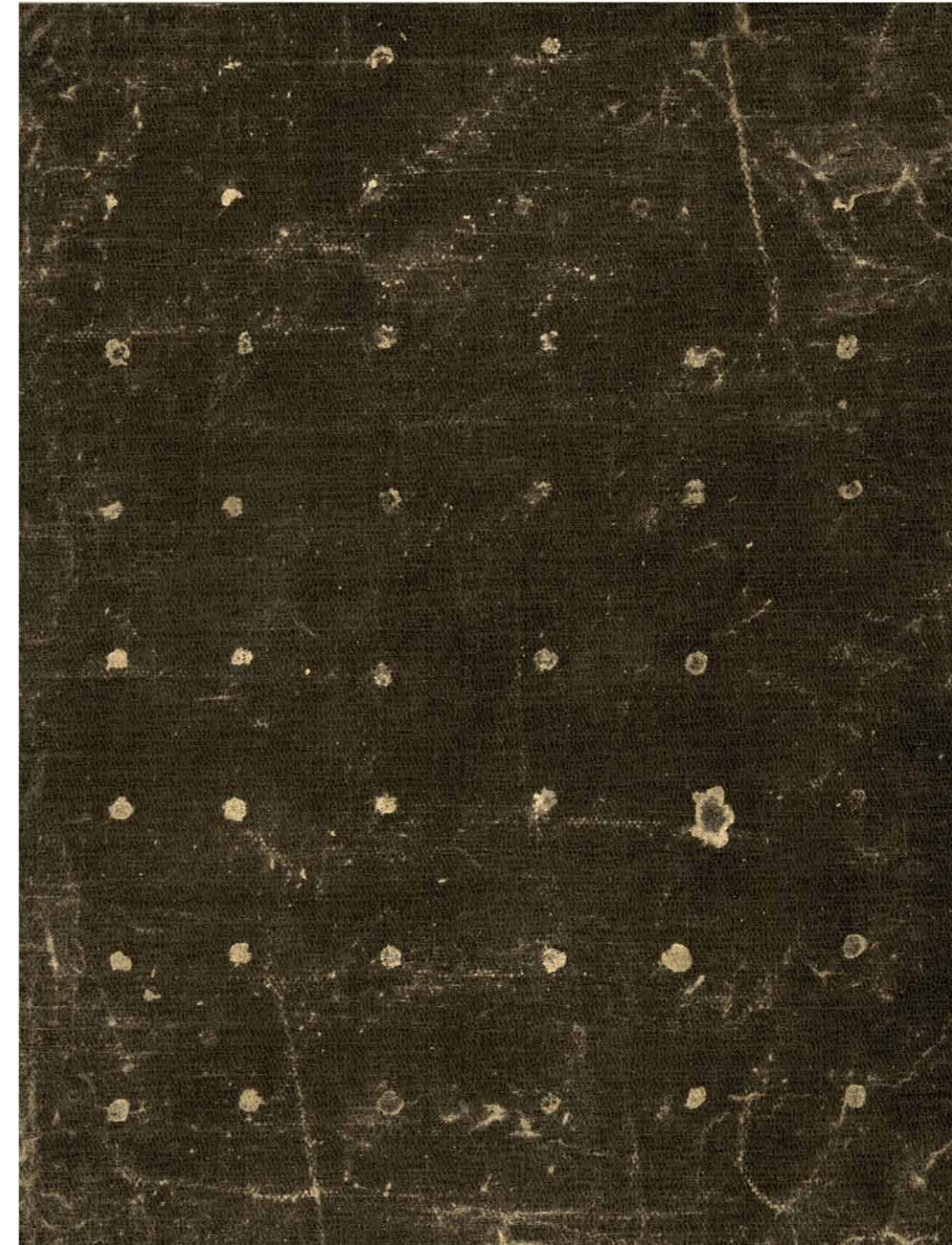
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (3)

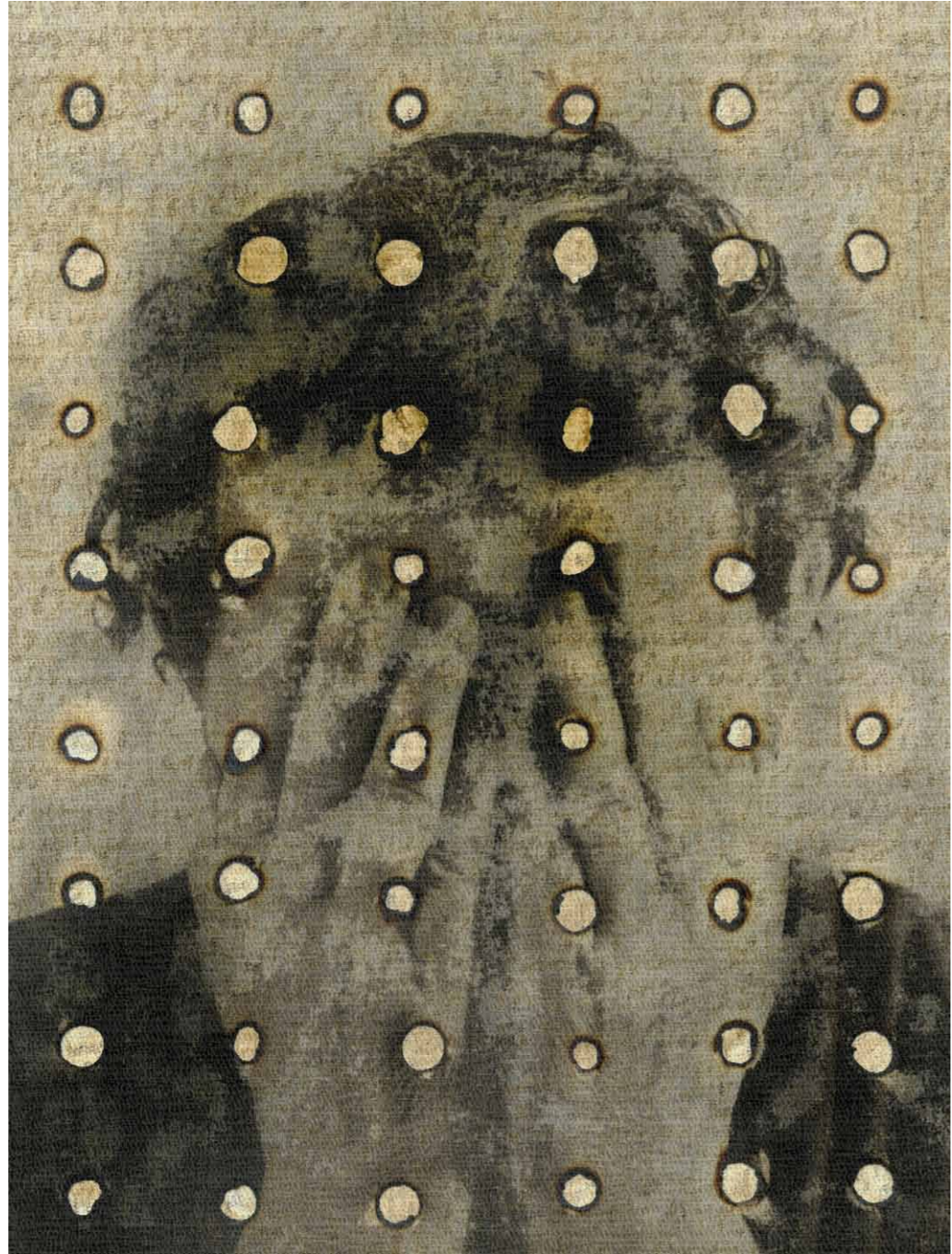
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (4)

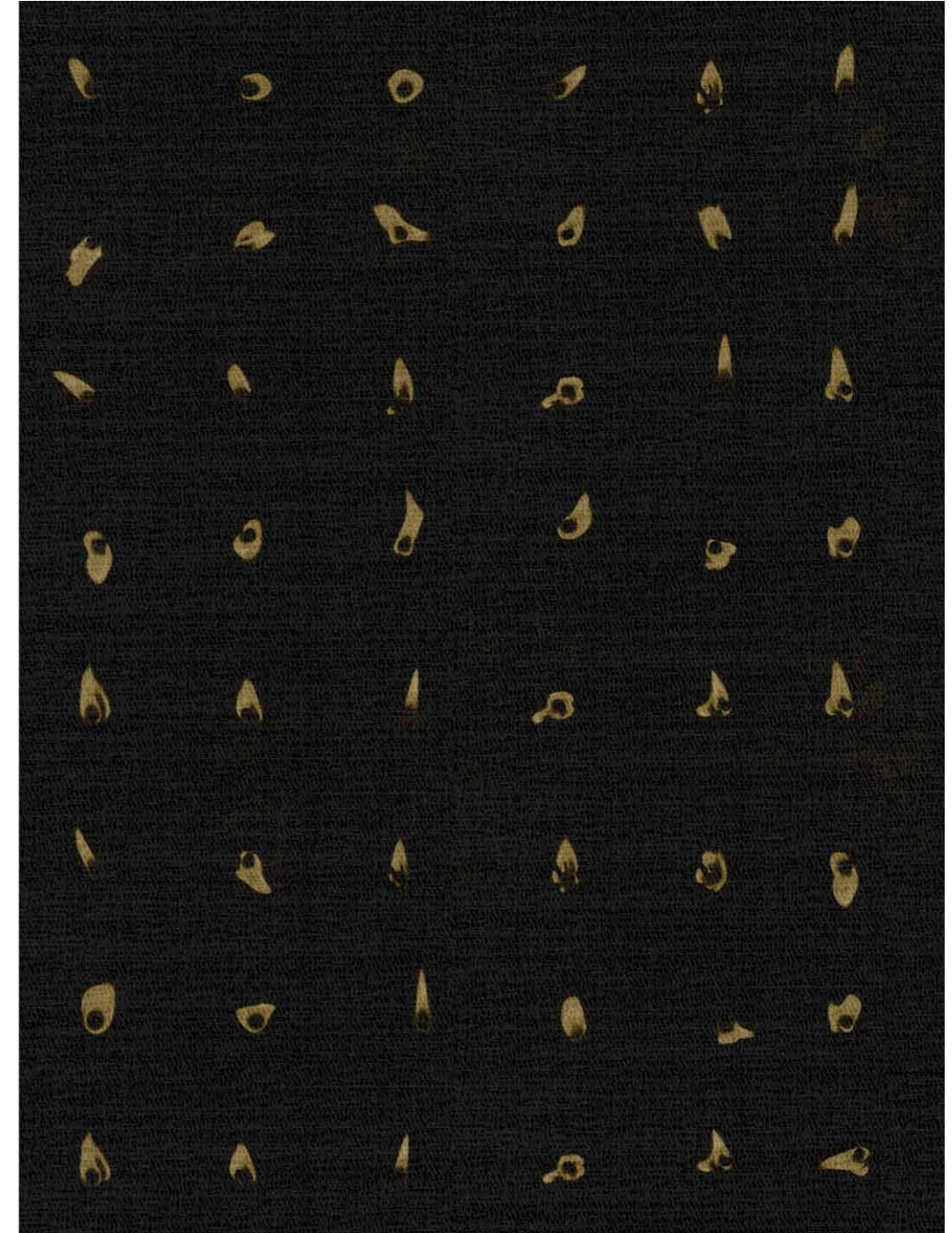
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (5)

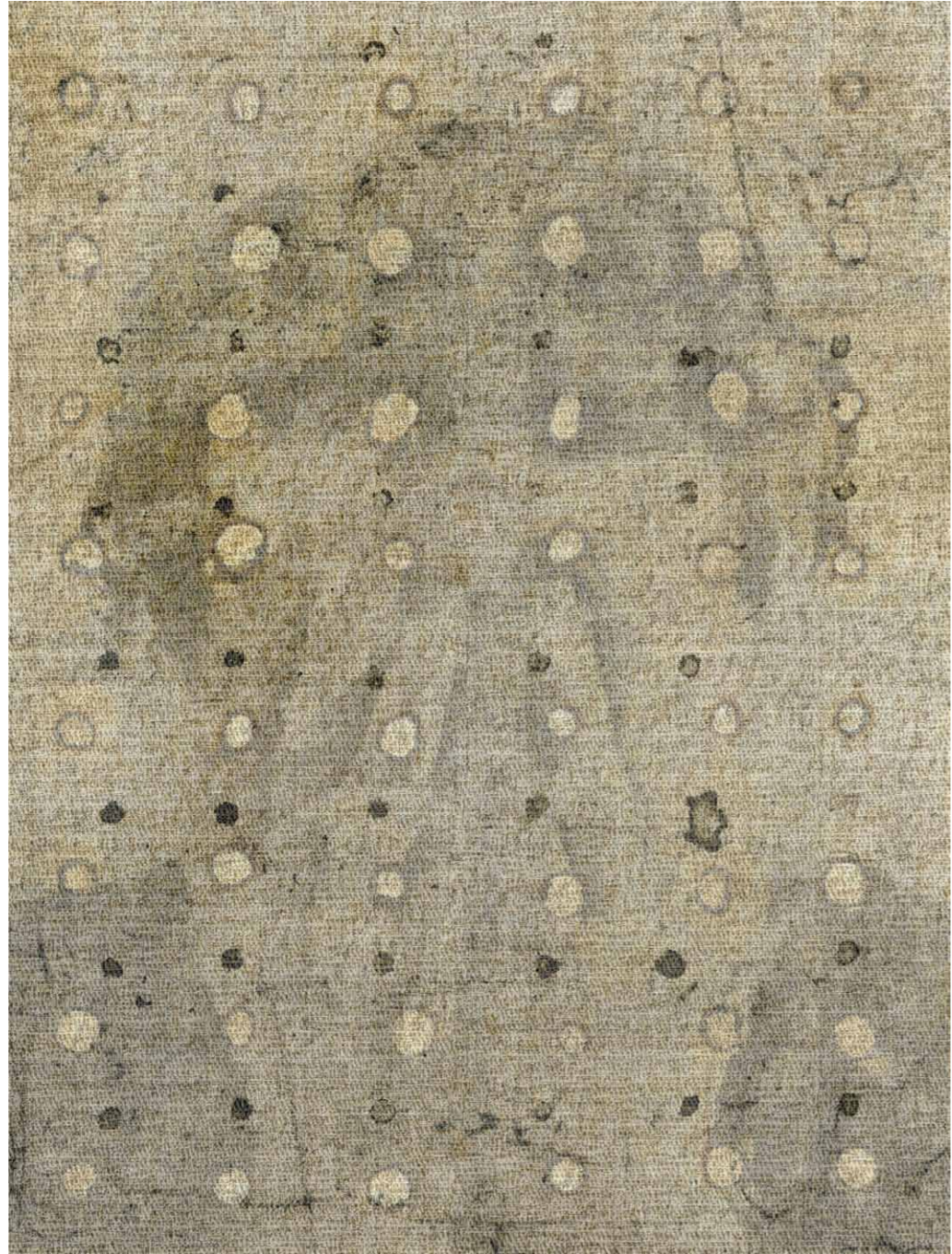
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (6)

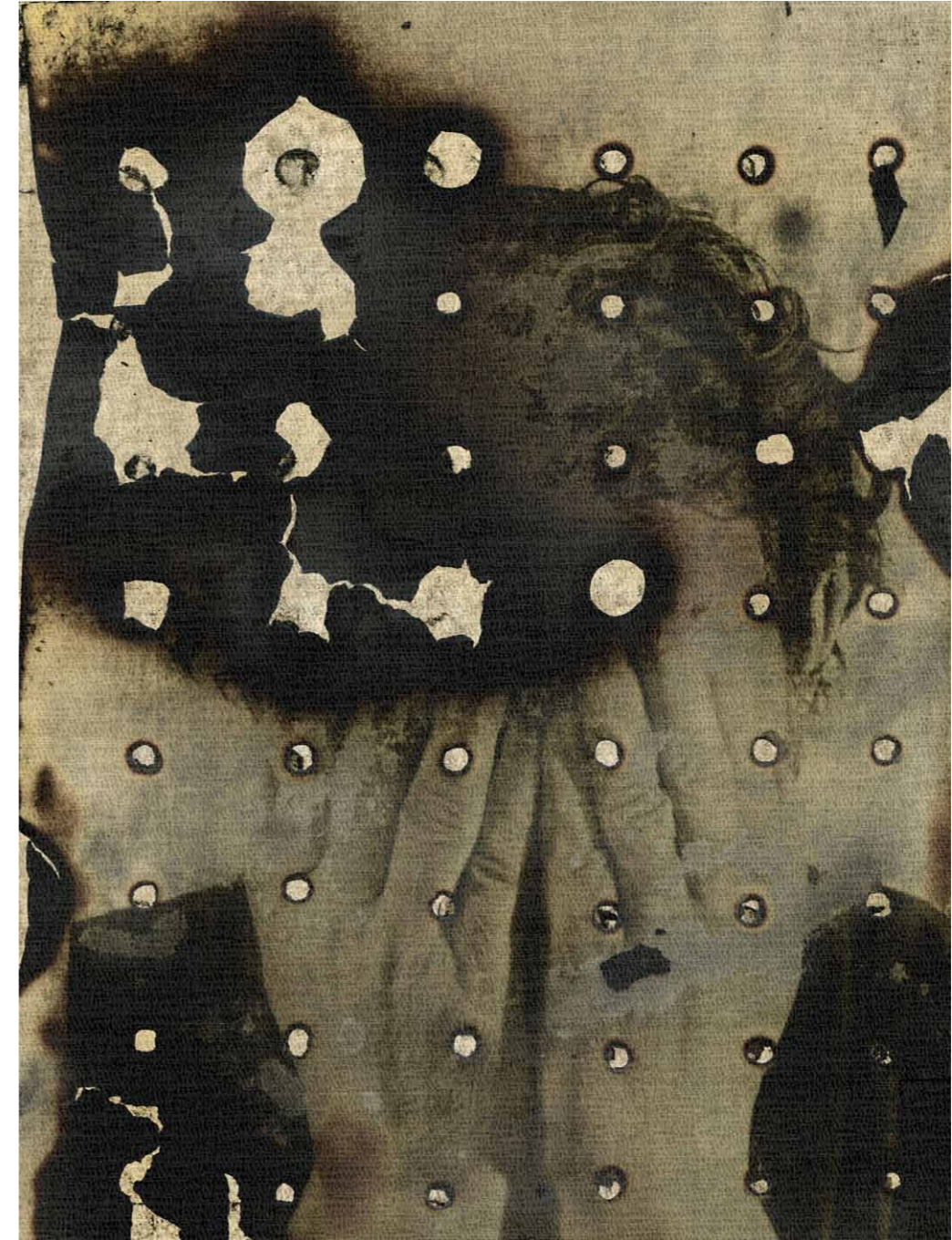
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (7)

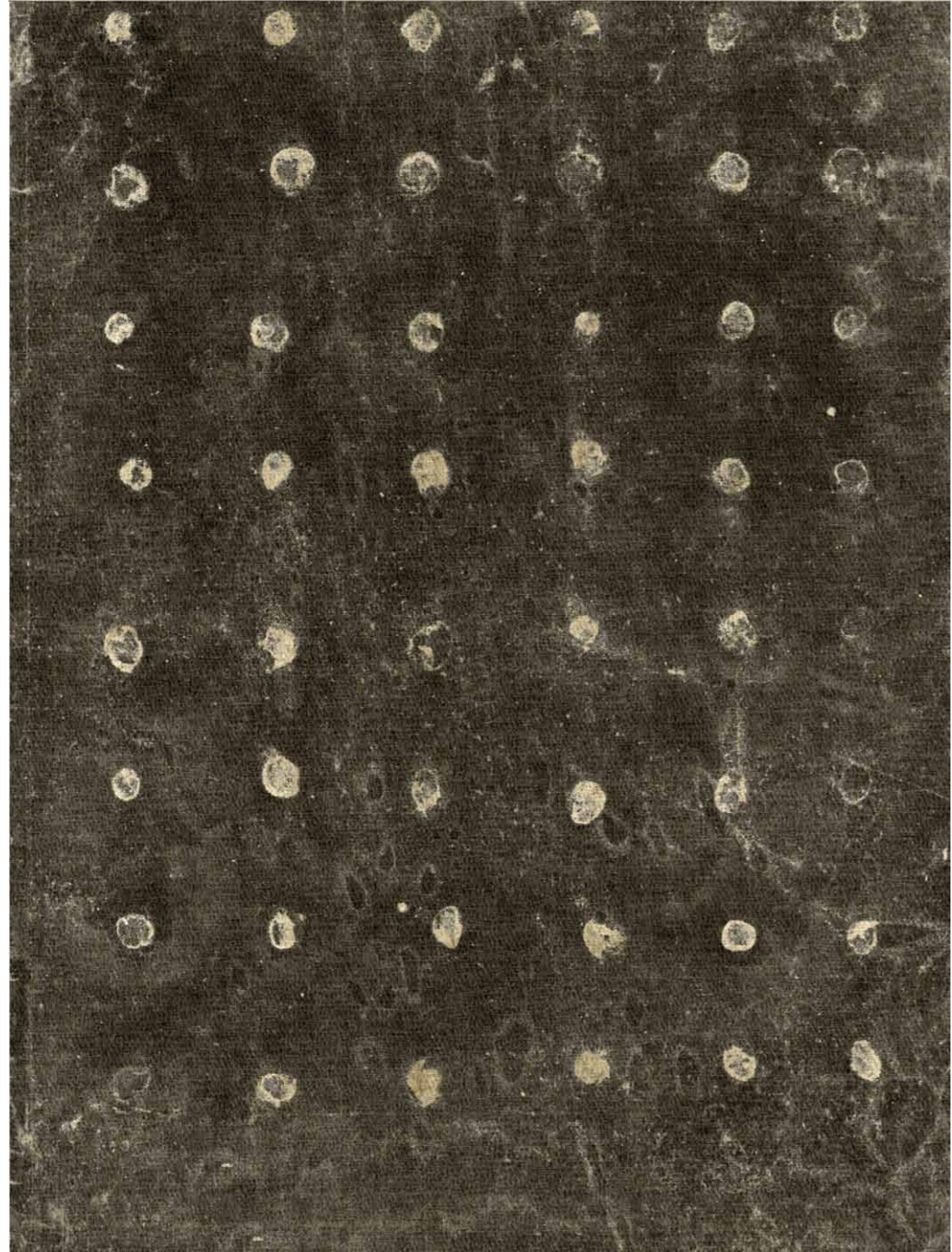
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (8)

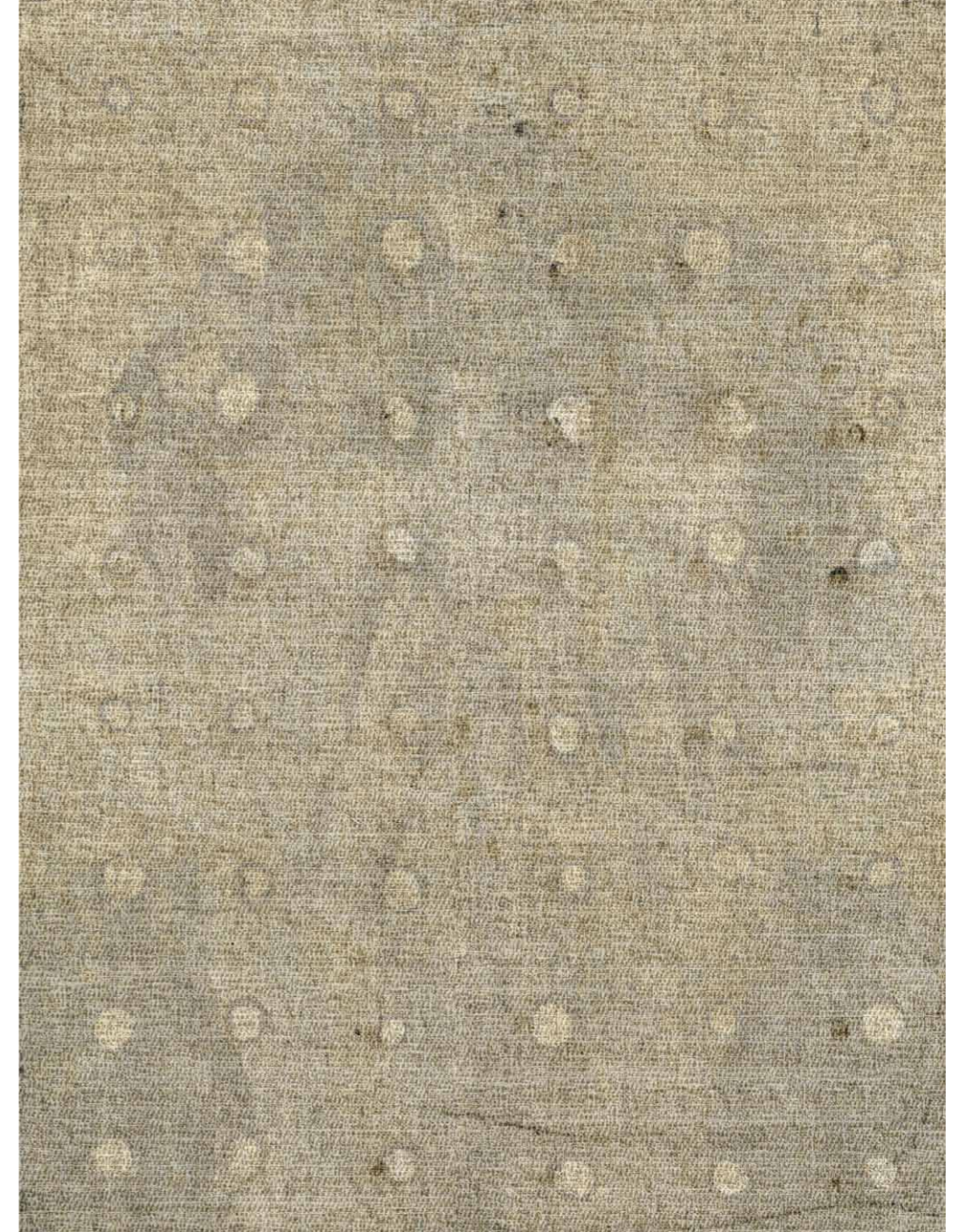
I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (9)

I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011 (10)

I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011.(11)

I am Yusuf | 61x46cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011.(12)

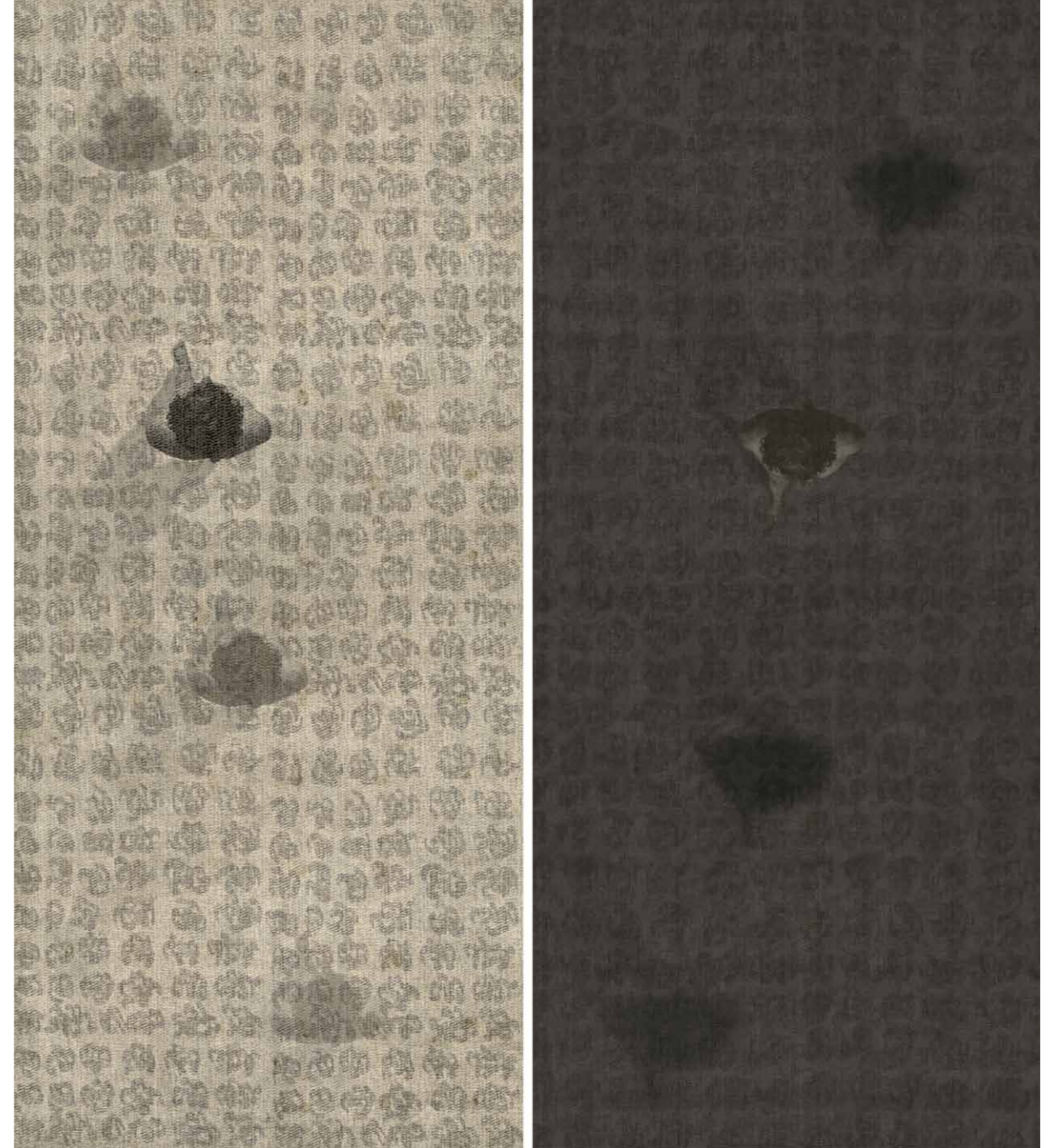
familiarity | 107x185cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

Features of the hand | 138x203cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

Four directions | 132x132cm | Mixed media on chine paper on canvas | 2011

long trip canvas | 137x61cm | Mixed media on chine paper on canvas | 2011

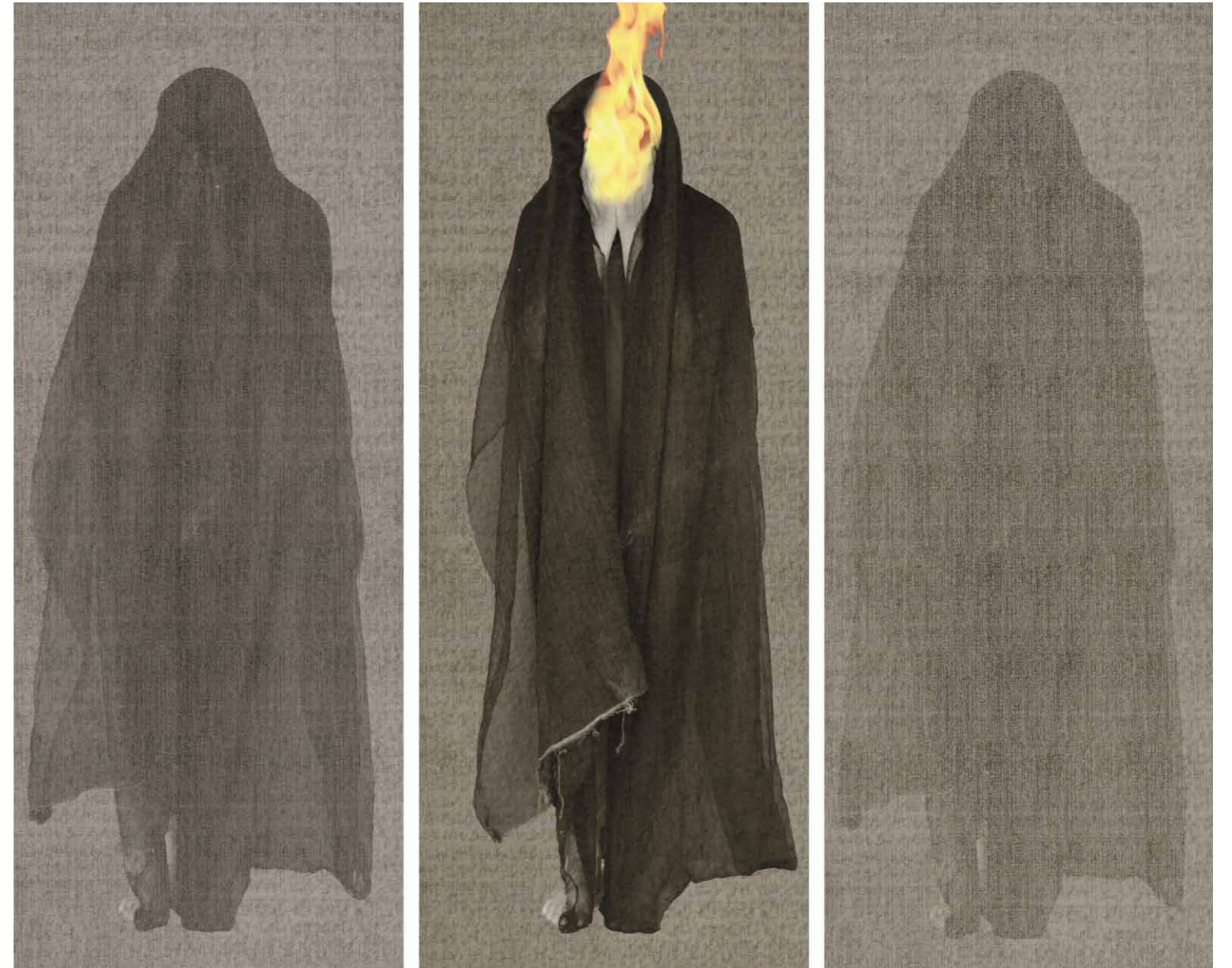
Luminosity | 137x273cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

Pulse of wild | 117x91cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

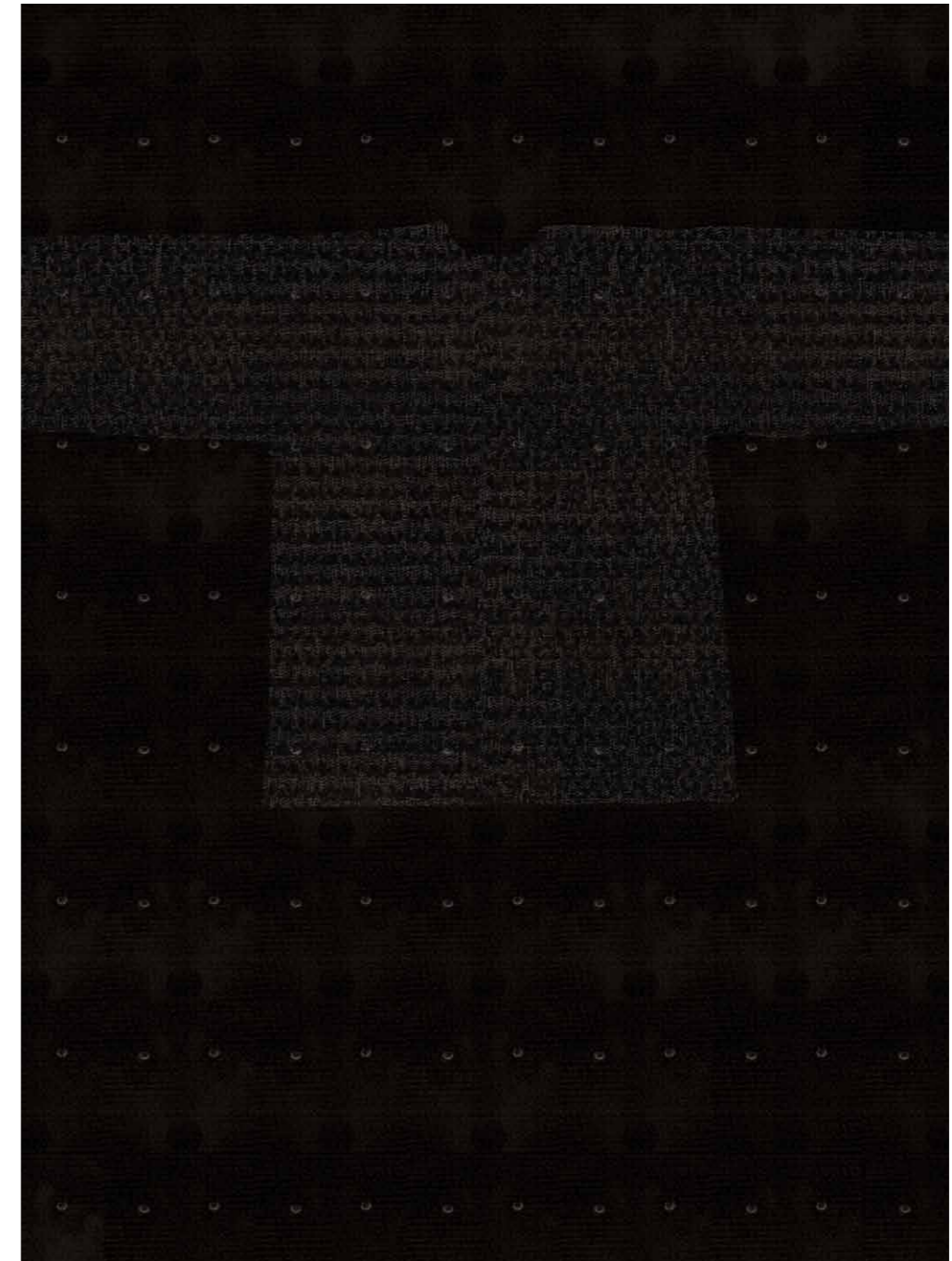
Straight path (Surat Mustaqem) | 91x69 cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

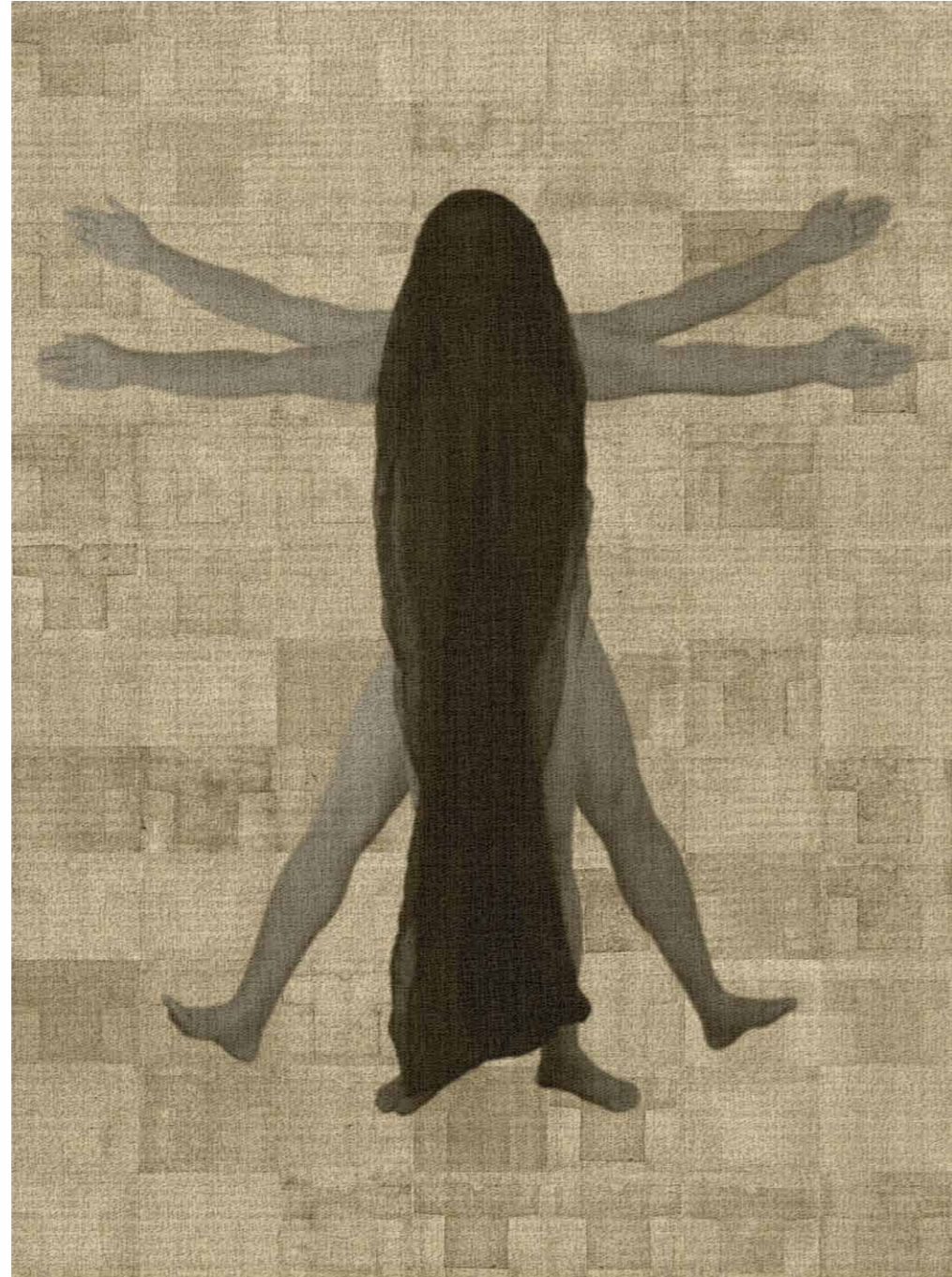
The knowledge | 152x183cm | triptych | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

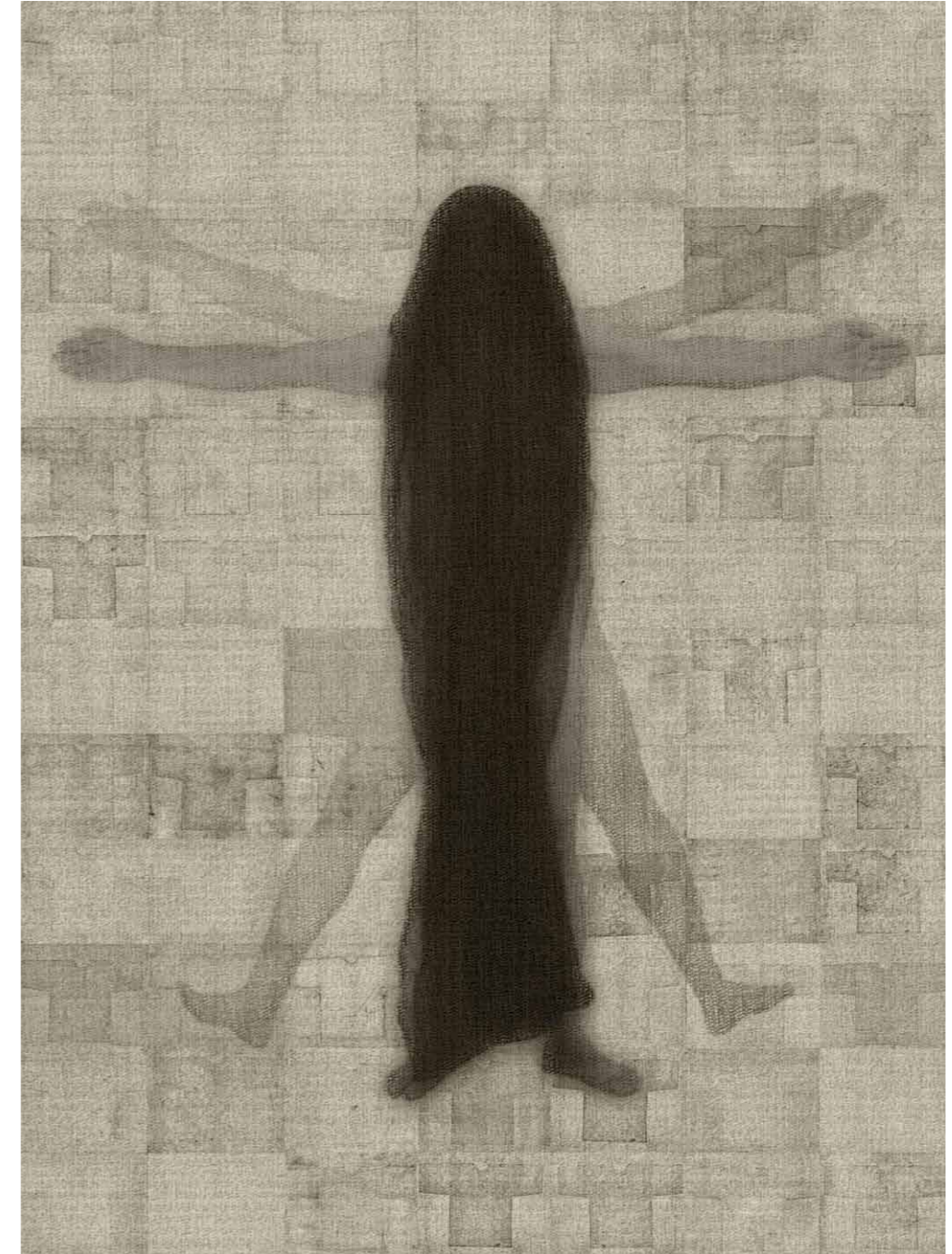
The Witness | triptych | 137x200 cm | Mixed media on chines paper on canvas | 2011

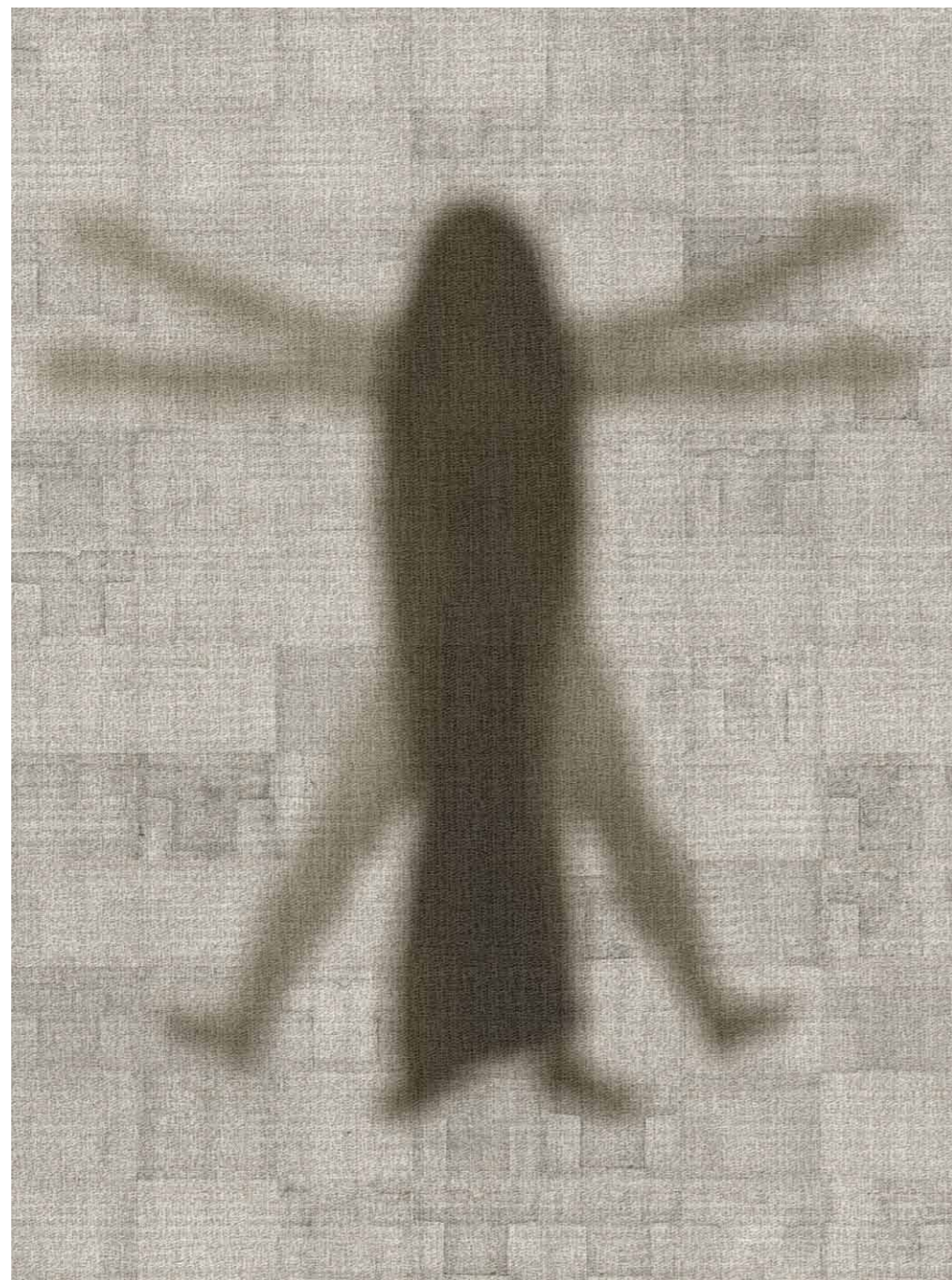
Wildlife | 97 X 71cm | Mixed Media on paper

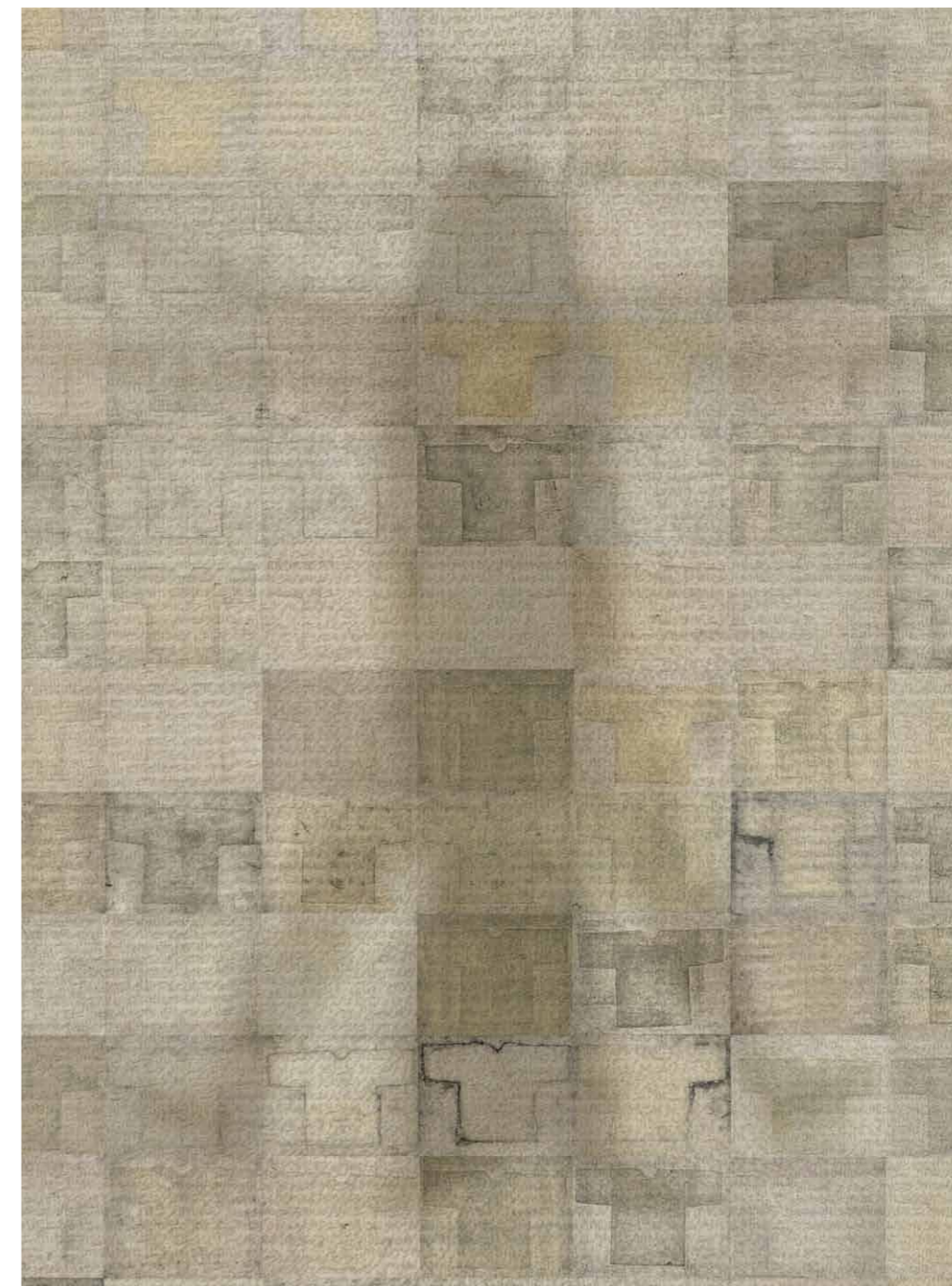
Viatur for send -1 | 127x94cm | Mixed Media on canvas

Viatur for send -2 | 127x94cm | Mixed Media on canvas

Viatur for send -3 | 127x94cm | Mixed Media on canvas

Viatur for send -4 | 127x94cm | Mixed Media on canvas

نزار يحيى

من مواليد بغداد، العراق، ١٩٦٣

Nazar Yahya

Born in Baghdad, Iraq, 1963

EDUCATION

1987
BA in Painting, Academy of Fine Arts, Baghdad University, Baghdad

SOLO EXHIBITIONS

1994
Graphic Expiation, Riwaq Gallery, Baghdad

2000
French Cultural Centre, Doha

2002
Steel and Asphalt Memory, French Cultural Centre, Doha

2004
Blocks, Orfali Gallery, Amman

2007
Bird Land, Karmin Gallery, Amman

2008
Bird Code, Sultan Gallery, Kuwait

GROUP EXHIBITIONS

1985
Fredrickstad Biennale, Fredrickstad

1997
Environment and Surroundings in Iraqi Art, Jordanian National Museum, Amman, Homage to Jawad Salim, Athar Gallery, Baghdad

1999
Three Iraqi Artists, Agial Gallery, Beirut
Fifty Years of Iraqi Graphics, Darat Al Funun, Amman

2000
Fredrickstad Triennial, Fredrickstad

2001
Six Iraqi Artists, Albareh Gallery, Manama

2002
Asian Art Biennale, Dhaka

2003
Five Contemporary Artists from Iraq, Green Art Gallery, Dubai

2005
Improvisation Exhibition: Seven Iraqi Artists, Al Riwaq Gallery, Manama and Besan Gallery, Doha
Contemporary Iraqi Book Art, University of North Texas, Houston, Texas

2006
World into Art: Artists of the Modern Middle East, British Museum, London

2007
Positive Negative, Albareh Art Gallery, Manama

2010

Chair and Painting, Albareh Gallery, Manama
My Home Land, Art Sawa Gallery, Dubai
Art in Iraq Today: Part II, Meem Gallery, Dubai

AWARDS

1997
Homage to Jawad Salim, received three artistic awards

2004
First Prize in Painting, Emaar, Dubai

PUBLIC COLLECTIONS

Arab Museum of Modern Art, Doha
British Museum, London
Kinda Foundation, Saudi Arabia
Touch@Art, London
Station Museum, Houston

٢٠١٠
معرض «كرسي ولوحة»، البارح للفنون التشكيلية، المنامة
معرض «موطني»، جاليري ارت سوا، دبي
معرض «الفن في العراق اليوم»، (المعرض الثاني) ، جاليري ميم، دبي

الجوائز

٢٠٠١
تحية الى جواد سليم، حصل على ثلاث جوائز فنية

٢٠٠٤
الجائزة الأولى للرسم، إعمار، دبي

مقتنيات

متحف الفن العربي المعاصر، الدوحة
المتحف البريطاني، لندن
مؤسسة كندا، المملكة العربية السعودية
تنش ات ارت، لندن
متحف المحطة، هيوستن

١٩٩٩
معرض جماعي لثلاثة فنانيين من العراق، جاليري أجيال، بيروت
خمسون سنة من الفن العراقي، دارة الفنون، عمان

٢٠٠٠
ترينالي فريدريك ستاد، فريدريك ستاد

٢٠٠١
معرض جماعي لستة فنانيين عراقيين، البارح للفنون التشكيلية، المنامة

٢٠٠٢
بينالي الفن الآسيوي، داكا

٢٠٠٣
معرض جماعي لخمسة فنانيين معاصرين من العراق، جاليري جرين أرت، دبي

٢٠٠٥
معرض «إرتجال» ، سبعة فنانيين عراقيين، جاليري الرواق، المنامة و جاليري بيسان، الدوحة

كتاب الفن العراقي المعاصر، جامعة شمال تكساس، هيوستن، تكساس

٢٠٠٦
معرض «العالم من خلال الفن» فنانون من الشرق الوسط، المتحف البريطاني، لندن

٢٠٠٧
معرض «الإيجابي والسلبي»، البارح للفنون التشكيلية، المنامة

التعليم

بكالوريوس في الرسم، أكاديمية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، بغداد، ١٩٨٧

المعارض الفردية

١٩٩٤
الرسم الغرافيكي، جاليري رواق، بغداد

٢٠٠٠
المركز الثقافي الفرنسي، الدوحة

٢٠٠٢
ذكريات الصلب والاسفلت، المركز الثقافي الفرنسي، الدوحة

٢٠٠٤
كتل، جاليري الأورفلي، عمان

٢٠٠٧
أرض الطيور، جاليري كارمن، عمان

٢٠٠٨
لغة الطيور، جاليري سلطان، الكويت

المعارض الجماعية

١٩٨٥
بينالي فريدريك ستاد، فريدريك ستاد

١٩٩٧
البيئة ومحيطها في الفن العراقي، المتحف الوطني الأردني، عمان
تحية الى جواد سليم، جاليري آثار، بغداد

