

albareh
art gallery

Paolo Ucello,
The Battle of San Romano
By Mohammad Omar Khalil

Mohammed Omar Khalil
Solo Exhibition
Febreuary 2010

Albareh Art Gallery

Building 38 | Road 3601 | Area 336
Adliya - Kingdom of Bahrain
POBox 26282
T +973 1771 3535
F +973 1771 4545
art@albareh.com

Saks Fifth Avenue
City Center Mall
Seef District Kingdom of Bahrain
T: +973 17117 2000

Deisgn and Production
Artobrand Design

Photogrphy
Andrew Weaver

A lifetime fascination
Mohammad Omar Khalil
and Paolo Uccello

by Paolo Uccello seen through contemporary eyes is the new challenge of Sudanese artist Mohammad Omar Khalil. Three diptychs and six watercolors revisit the 15th century battle in a different manner, while remaining truthful to the original work.

Paolo Uccello (born Paolo di Dono, 1397-1475) was a Florentine painter, known for his pioneering work on visual perspective in art. Living between two eras, Uccello attempted in a unique way, to reconcile two distinct artistic styles - the essentially decorative late Gothic and the new heroic style of the early Renaissance. His most famous paintings are three panels depicting the battle of San Romano exhibited today in three museums: one in the Louvre, Paris, another in the National Gallery, London, and the third in the Uffizi, Florence. These panels represent the victory of the Florentine army over the Sienese in 1432, and were commissioned by a Florentine merchant in 1456. The story goes that when Cosimo de Medici saw the paintings, he confiscated them and offered them to his grandson Lorenzo. The bloodless but action-packed battle scene, the sculpture-like treatment of forms, the bright colors, the elaborate decorative patterns of the figures and landscape doubtless gave great pleasure to the young Medici prince.

For Mohammad Omar Khalil, the fascination with Uccello's works dates back to 1963 when he first travelled to Florence and visited the Uffizi. Mesmerized by the power of the paintings, he went back to the museum once a week to look at the Battle of Romano, wondering at the man's genius. He knew, deep inside him, that one day he will do "something" with the three panels.

The opportunity presented itself when he came to Paris in January 2009. Invited by the Mansouriah Foundation to use its studio at the "Cité des Arts" for one year, Mohammad Omar Khalil embarked on his big venture to create panels based on Uccello's masterpieces. But the question was how and where to start with such an important project? How to deal with the responsibility of revisiting Uccello's paintings without copying them? Khalil's intuition led him and opened the way. After visiting the Louvre several times to look at the panel of the Battle of San Romano, Mohammad Omar Khalil began to do sketches. The challenge was significant as he had not drawn a single sketch since his school days in Sudan, and there he was in the Paris studio, paralyzed in bed with a bad flu, producing endless sketches of the famous battle.

Born in Burri near Khartoum in 1937, Mohammad Omar Khalil belongs to that first generation of Sudanese artists trained at the School of Fine and Applied Art in Khartoum. In 1963, he went to Florence where he studied fresco painting and advanced

PAOLO UCCELLO OF SAN ROMANO

printmaking techniques at the Academia del Arte after which he spent a year in Ravenna studying mosaics. He moved to the United States in 1967, and settled in New York where he still lives and works. A master engraver, Mohammad Omar Khalil teaches at Columbia University. He conducted as well printmaking workshops at Morocco's cultural moussem in Asilah from 1978 until 2005.

His paintings are his secret world. According to his needs, Khalil integrates in them all kinds of materials such as images, textures, pieces of wood, of paper, of metal... that are transformed by the hands of the artist to find their right place in the larger context. The effect of the collage technique is important in the construction of his works and some of his surfaces include areas of patterned commercial fabric or reproductions of old paintings, of posters or cuttings from newspapers and magazines.

For the Battle of San Romano, Mohammad Omar Khalil uses that same technique in the three diptychs. This time, however, he introduces the sketches drawn and inspired by the 15th century paintings in order to reach a stunning result: The collage, the image and the drawing merge in a hidden and secretive order of colors and spaces that remind one of old frescoes and mosaics.

Using the same dimensions as Uccello's panels – 323 × 182 cm; 313 × 182 cm; 310 × 182 cm – Khalil worked his canvases on various levels, creating several layers, covering the collages with oil painting and playing with the colors to produce in the end a structured and balanced piece of art carrying the perfect light. The decorative aspect in Uccello's Battle of San Romano, his well-studied perspective and way of dealing with space subjugated the Sudanese artist who doubted and hesitated for long. Not knowing how to proceed with the three large paintings, Khalil's sketches nevertheless helped him to produce several watercolors. These formed the basis of his reflective work on the big panels.

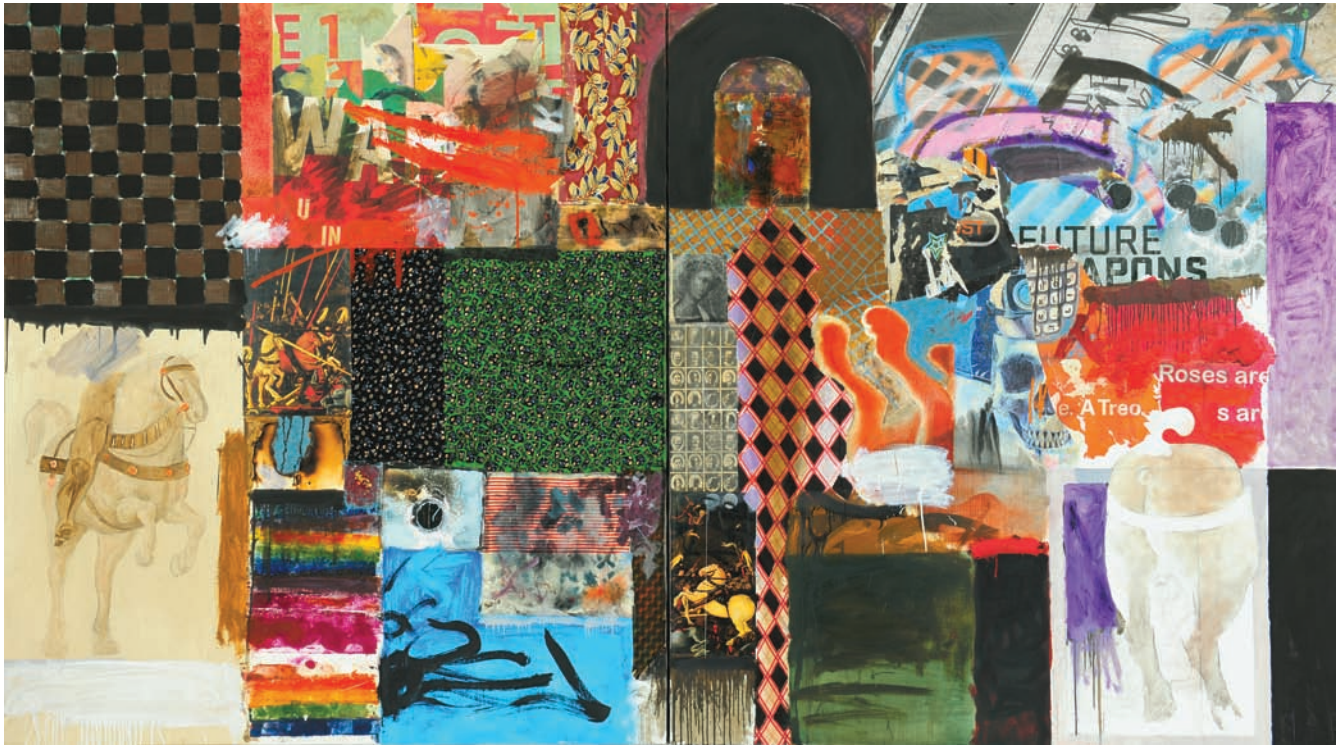
The collages seem to be Mohammad Omar Khalil's way of viewing the exterior world while the watercolors, reproducing motifs and forms in a light and bright manner, are the subjects of his own search: Different fragments of Uccello's panels, Moroccan doors and ceramic walls, tanners at work and tanners' holes, streets and people of Fez... lead the artist in his creativity and the composition of his artistic space. The three diptychs of the Battle of San Romano are the core of Mohammad Omar Khalil's exhibition, while ten watercolors (six are based on the Battle, and four depict the Moroccan city of Fez) uncover the different approaches used by the artist in the construction of his stories.

The scene, however, changes when his interior world, his dreams and the nostalgia for his country are thrown, in free and less-structured strokes, on the paper: The two watercolors, inspired by Tayyeb Saleh's novel "Season of Migration to the North", reveal the artist's hidden and intimate garden. Shared memories of Sudan and the vibrations of a world to which they both belong are quite explicit in these works... The collages of the exterior world suddenly disappear, and the interior heart open up to tell its secrets.

Mixed Media on canvas | 185cm x 300cm | 2009

Mixed Media on canvas | 185cm x 300cm | 2009

Mixed Media on canvas | 185cm x 300cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2008

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2008

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

Water color on paper | 100cm x 150cm | 2009

الموزاييك في رافينا. في عام ١٩٦٧ انتقل الى الولايات المتحدة واستقرّ في نيويورك حيث ما زال يقيم ويعمل حتى وقتنا الحاضر. له خبرة طويلة في فن الحفر الذي يدرّسه في جامعة كولومبيا، كما كان أدار ورش الحفر في موسم أصيلة الثقافي في المغرب منذ تأسيسه العام ١٩٧٨ وحتى العام ٢٠٠٥.

أعمال محمد عمر خليل الفنية تشكل عالمه الحميم، يُدخِل إليه مواداً متنوعة: صوراً، عجائناً، قطعاً خشبية، ورقية ومعنوية... تتصهر بيد الفنان لتتموضع في مكانها المناسب داخل إطار شمولي. تقنية اللصق لها تأثير بالغ في طريقة بناء عمله إذ تحتوي بعض أجزاء لوحاته على أقمشة وصور وملصقات أو حتى على قصاصات من الصحف والمجلات.

ولتنفيذ ثلاثية «معركة سان رومانو»، استخدم محمد عمر خليل تقنياته المعتادة، ولكنه ابتداءً هذه المرة بعمل رسوم تحضيرية (سكتشات) مستوحاة من اللوحة التي تعود الى القرن الخامس عشر متوخياً بذلك بلوغ هدفه بالوصول الى نتيجة باهرة: تقنيات اللصق او الكولاج، التصوير والرسم تتوحد منسّقة في نظام ألوان وفضاء متماهٍ وسريّ يذكرّ بأعمال الفريسكو والموزاييك القديمة.

مستخدماً نفس مقاييس لوحات اوشيلو – ٢٢٢ X ١٨٢ سم، ٢١٢ X ١٨٢ سم،

٢١٠ X ١٨٢ سم – نفذ خليل لوحاته على عدة مراحل. تعاقبت الطبقات و توضعّت الألوان الزيتية فوق الملصقات و تلاعبت بدرجات إضاءتها لينتج في المحصلة النهائية عملاً فنياً متماسكاً ومنسقاً بتوزعه نوراً متناغماً. المنحى الزخرفي في ثلاثية اوشيلو، المنظور المكاني المدروس بعناية وطريقة معالجة الفراغ اذملت الفنان السوداني الذي تحير وتردد طويلاً، غير عالماً بالكيفية التي سيتعامل بها مع الأعمال الثلاثة الكبيرة. إلا أن رسوم خليل التحضيرية هي التي ساعدت في نهاية المطاف على إنجاز عدة لوحات مائية، وهذه بدورها شكلت الأساس لتمكّنه من السيطرة على كيفية صياغة اللوحات الثلاث.

تبدو الملصقات وكأنها طريقة محمد عمر خليل في تكوين صورة للعالم الخارجي، بينما تشكل أعماله المائية الطافحة بالضوء وبالنور الأساس لأبحاثه الحميمة: أجزاء مختلفة من لوحات اوشيلو، أبواب مغربية وجدران مغطاة بالزليج، حُفر صباغة وصباغون يعملون، شوارع ومارة من فاس... كل هذه تلهم الفنان في مسار إبداعه وتمكّنه من توليف عالمه الفني. المزدوجات الثلاثة «لمعركة سان رومانو» تشكل نواة معرض محمد عمر خليل، بينما أعماله المائية العشرة (سنة تتناول موضوع المعركة وأربع لمدينة فاس المغربية) تتحى منحى مغايراً يستخدمه الفنان لبناء موضوعاته.

ويتغيّر المشهد عندما يتعلق الأمر بعالمه الداخلي، أحلامه وحنينه لبلاده. هنا، على الورق تصبح اللمسات عفوية ومتحررة من قيود البنائية. العملين المستوحين من رواية صديقه الطبيب صالح «موسم الهجرة الى الشمال» تفضح العالم السريّ والحميم للفنان. ذكريات سودانية مشتركة ومخاض عالم ينتميان له معا يظهر جلياً في تلك المائيتين... و فجأة تختفي ملصقات العالم الخارجي وينفتح القلب من الداخل ليبوح بكل ما تحويه مكنوناته.

أدت نظرة محمد عمر خليل الحداثية الى لوحة «معركة سان رومانو» التي تحد جديد نتج عنه ستة أعمال مائية وثلاث مزدوجات زيتية أعادت صياغة معركة القرن الخامس عشر بطريقة مختلفة رغم الحفاظ على الأمانة للعمل الأصلي.

باولو أوشيلو (ولد تحت اسم باولو دي دونو ١٢٩٧-١٤٧٥) فنان فلورنسي عُرف بأعماله الطليعية التي تعالج المنظور البصري في اللوحة. عاش أوشيلو بين حقبتين ويمكن من أن يجمع بطريقة فذة بين مدرستين فنيّتين مختلفتين، الفوطي الزخرفي المتأخر من جهة والمدرسة البطولية الجديدة لبداية عصر النهضة من جهة اخرى. أكثر أعماله شهرةً هي اللوحات الثلاث «معركة سان رومانو» المعروضة في ثلاثة متاحف، احدها في متحف اللوفر بباريس وأخرى في المتحف الوطني بلندن، وثالثة في متحف الأوفيزي بفلورنسا. تظهر هذه اللوحات انتصار جيش فلورنسا على جيش سيينا عام ١٤٣٢، و نفذت بطلب من تاجر فلورنسي عام ١٤٥٦. ويُقال بأن كوزيمودي ميديسي اعجب باللوحات عندما شاهدها، فاحتجزها ثم أهداها الي حفيده لورنزو. مشهد المعركة المحتدمة ولكن الغير دموية، الاشكال المعالجة بتجسيم نحني، الالوان الزاهية، دقة الوحدات الزخرفية للاشخاص وللطبيعة اعطت مما لا شك فيه سعادة بالغة للامير الميديسي الصغير.

اما إعجاب محمد عمر خليل بأعمال أوشيلو فيعود الى العام ١٩٦٣ عندما سافر الى فلورنسا وزار متحف الأوفيزي. دهش لقوة اللوحات حين وقع بصره عليها وصار يرجع الى المتحف اسبوعيا لمعاودة مشاهدة «معركة سان رومانو»، ماخوذاً بعبقرية الفنان. منذ ذلك الحين عرف محمد عمر خليل في قرارة نفسه بأنه سوف يعمل «شيئاً ما» مع تلك اللوحات الثلاث.

و سُئحت له الفرصة عندما جاء الى باريس في كانون الثاني من العام ٢٠٠٩. مدعواً من مؤسسة المنصورية للإقامة يبرسمها في «المدينة العالمية للفنون» لمدة عام. عندها ترك محمد عمر خليل لنفسه العنان لكي يخوض مغامرته الكبرى في إنجاز عمل فني مستوحى من رائعة أوشيلو. ولكن السؤال المطروح كان من أين وكيف يبتدئ بمشروع على هذا القدر الكبير من الأهمية؟ كيف يمكن التعامل بمسؤولية استعادة أعمال أوشيلو دون نسخها؟ حدسه فتح له الطريق بعد ان زار متحف اللوفر وتيمعن مرة بعد اخرى بوحدة من ثلاثية «معركة سان رومانو» المعروضة هناك. عندها ابتدا محمد عمر خليل يعمل الرسوم التحضيرية إلا ان التحدي كان واضحا لأنه لم يكن من عادته الاعتماد على رسوم تحضيرية لإنجاز أيا من أعماله السابقة، وذلك منذ ان كان طالبا في السودان. استفاد من مرض أقعده في سريره لينتج عددا لا يحصى من الرسوم التحضيرية للمعركة الشهيرة.

ولد محمد عمر خليل في قرية بوري بالقرب من الخرطوم العام ١٩٣٧، وهو ينتمي الى جيل الفنانين السودانيين الذين تدرّبوا في كلية الفنون التطبيقية في الخرطوم. سافر عام ١٩٦٣ الى فلورنسا حيث درس الرسم الجداري (فريسكو) وتقنيات طباعة متقدمة في أكاديمية الفنون، وبعدها أمضى سنة في دراسة

رومانو

شغف العمر

محمد عمر خليل

و باولو أوشيلو

محمد عمر خليل، معرض شخصي، ٢٠١٠

البارح للفنون التشكيلية

مبنى ٢٨ شارع ٣٦٠١، العدلية ٣٣٦

مملكة البحرين

ص. ب ٢٦٢٨٢

هاتف +٩٧٣١٧٧١٧٧٠٧

فاكس +٩٧٣١٧٧١٤٥٤٥

art@albareh.com

www.albareh.com

ساكس فيث افينيو

مجمع سيتي سنتر، منطقة السيف

مملكة البحرين

هاتف +٩٧٣١٧١١٧٢٠٠٠

التصميم و الإخراج

أرتويراند للتصميم

التصوير

أندرو ويفر

باولو أوشيلو
و معركة سان رومانو
محمد عمر خليل

*Saks
Fifth
Avenue*

البارح
المصنوع التشكيلة