

كاريزما
CHARISMA

عادل السبوي
ADEL EL SIWI

Adel El Siwi

Born in 1952 in Behera, Egypt. He studied medicine at Cairo University between 1970 and 1976, but simultaneously indulged in independent study at the Faculty of Fine Arts between 1974 and 1975. In 1980 he relocated to Milan in Italy, where he lived and worked for a decade before moving back to Cairo, where he continues to live and work.

El Siwi has had numerous solo shows at venues including Mashrabiya Gallery of Contemporary Art, Cairo (1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 2006); Epreuve d'Artiste, Beirut (1993); Accademia d'Egitto, Rome (1996); Ammar Farhat, Tunis (2003); Al Riwaq, Manama (2003); Atassy Gallery, Damascus (2004); French Cultural Center, Alexandria (2005); Artspace, Dubai (2007, 2012); Mahmoud Khalil Museum, Cairo (2010); Galerie Inception, Paris (2012). Artspace London (2013)

He has participated in the Cairo Biennale (1996, 2008), the Sharjah Biennial (1997), the Venice Biennale (1997) and (2009). His work has been included in a number of group exhibitions, among them Rencontres Africaines, Institut du Monde Arabe, Paris (1994); Modernities and Memories, Transafrican Art, Orlando Museum, Miami, (2000); Word into Art: Artists of the Modern Middle East, (organized by the British Museum), Dubai (2008); Oum Kalsoum: La quatrième pyramide, IMA, Paris (2008); ItaliaArabia, Chelsea Art Museum, New York (2008). He was invited by "Le Laboratoire: Sculpture urbaine" to project his work onto historical buildings in Rio de Janeiro, Brazil (1996), Grenoble, France (2000), Alger, Algeria, (2003). 25 years of Arab creativity, Institute of the Arab World, Paris (2012) ; Contemporary Egyptian Art: Havana – Cuba (2010); Traveling exhibition "Contemporary African Art" Casablanca 2019- Abidjan 2020 "Lend me your Dream Casablanca, Dakar , 2019 , Abidjan 2020".

Collections : Museum of Modern Art Cairo, the Institute of the Arab World Paris, al Mathaf the Doha Museum Qatar, the British Museum London, the Guggenheim Museum Abu Dhabi, the Museum of African Art "Macaal" Marrakech , Chamber of Commerce Dubai.

In addition to his career as a visual artist, El Siwi has translated numerous art historical texts into Arabic by artists such as Leonardo da Vinci and Paul Klee.

Adel El Siwi

Truth... Narrated by Illusion

Farouk Yousif

The Dichotomy ...

Adel el-Siwi seems to embody the dichotomy of artist-philosopher, and perceives both as one. A concept, loaded with a multiplicity of ideas, is metamorphosed through painted surfaces into fables, where beginnings and ends intertwine, posing the eternal creative problematic: are ideas move, in creation, to be a narrative, or is it the story that attracts the idea? Does the abstract come before the palpable, or is the sensual act of creation creates the abstract? As the creative act descriptive? Or is it prescriptive?

Medical prescription was the beginning, where the noble medical profession of a physician is abandoned for the talent, described by beholders, actually everybody else, as the “hobby.”

The Spatial ...

The physical space was Italy, where painting, the hobby, became a full blown profession, where, since “day one”, El-Siwi was obsessed to pose –and propose– only questions, as finding answers has always been lesser priority. Questions, easy and comforting as they always come, cliches and déjà vu, for the creative mind, was / is a terrifying illusion that leads the viewer into safer havens, just boxes of formal and informal social controls.

The Hunter ...

As an image-maker, El-Siwi is a hunter of thought, of philosophy, of ideas, of the trivial, and of the banal. He delves into --and treads on-- the “in between-nes” of two realms: that of the real, and the juxtaposed infinite illusional, regardless to sources. El-Siwi, perhaps, is a non-believer of physical sources, the entirety of the physical world with whatever it proposes. To a creative personality like his, it would be too expected, without surprises, quite too boring. While the act of drawing and painting is enchanting, to tell El-Siwi’s narrative requires blending fiction with reality, hybridizing the physical with the abstract, and weaving the psychedelic illusion with the actual. Each component of the formula is integral, imperative, and complementary to the personal narrative of his painted stories, with all its novel aesthetics, all opening doors of interactivity with his viewers.

The Diaries ... The Temporal ...

In physical realms, diaries by default, are inseparable from their time. Throughout the history of literary fiction, past and present were elements for questioning: is our preset really the present? Did it actually happen? Are temporal elements of past, of present and of future, all one concept of illusion? Time, in a discourse of rationality, is linked to memory, and memories are “controlled” rationally. Is there an alternative to Time? Can anyone live outside the spatial and the temporal? Time swallows all real memories, and is able to lose some along the process in “times” of effervescence. One’s perception of Time dictates the way one feels about it; personal perception eases how one handles the temporal, especially how in the physical world one treads on the forbidden, in thought or in action. Peace of mind and conscientiousness help one traverse realms of the “present”, especially when loaded with the ambush of all forbidden.

Certainty, if there is such a concept, proposes that Time is not extracted from a source, or is the product of one’s perception, or entirely derived from illusion. From that thought, one is required to derive personal realities, the concept of the real that is not haphazard. Space and Time are also not a coincidence. In El-Siwi’s practice, everything painted is intentional, not coincidental, persistently derived from his very own personal memories, mixing space, time, past, present, sometimes future to formulate his alternative painted fables. In every new work, all elements transcend the common rational perception of Time, to exist in a visual text specific to Adel El-Siwi.

The Dream The Myth ...

In a sense, El-Siwi dreams to paint, yet it is not certain that he ever paints his dreams, for those painted narratives are clearly not the “rational real”; they are their own reality, where all element is based on a myth or a legend, rural, urban, or merely from the artist’s own cumulative experiential reality. El-Siwi never abandoned his diaries as a reference for all his visual texts, where the slightest detail is documented in drawing or in literal text. To assimilate and extract –passionately– those details and use in his paintings are additional skills, acquired by long years of studio practice. The scholar within the artist proposes questions, while the artist within the scholar experiences the absolute pleasure of creating; both artist and scholar unite to create El-Siwi’s inspired personal narrative. Painted elements exist as if they have been dreamt of, and no conclusive evidence will ever be found to indicate that such creatures ever existed within the realms of reality. Viewers are obliged to explore their memories for similarities, traces of resemblance or prior knowledge of the visual elements proposed by El-Siwi, who, like a wizard, to the viewer’s surprise, consistently rearranges his elements to recreate a flux of meanings and innuendos, describing an entire life of memories, pure and absolute.

The Haunted Universe ...

El-Siwi's universe is a reflection of intimate experiential lived moments, one that combines talent, creativity and scholarship. The artist's assimilation of folk fables, combined with his technical capacity, storm his canvases to transcend the sheer visual, attaining embedded core values; every fable is re-authored to simulate a comic strip. El-Siwi's exquisite "schemata" blends the seen with the perceived, the real with the imagined, where he –himself— changes roles, from audience to protagonist and back, in a narrative that is not forcibly his at the start of the process, though in the painting endgame he turns author. El-Siwi improvises situations within invented scripts, where he dialogues with invented creatures at times, where fiction and reality are powerfully intertwined, in sounds, images, thoughts, and to complete the recipe: ghosts.

The Forgotten Fragment ...

Melody set the scene then paves the way for the painted story, then all harmony is gradually abandoned; those are only instigators that ignite the creative process, yet should never overload the making of El-Siwi's visual narrative, who is persistently adamant to formulate –among his creatures– an otherworldly alchemy of the contradictory forces of the implied versus the explicit, alongside the existential, the carnal forces of desire, ecstasy, the profane, on the road to emancipation from standard narratives and the rational real. The artist is emancipated from his own creation and creatures, whom he meets only briefly in occasional encounters, liberating them and himself, willingly and with pleasure, from any and all commitment. Perhaps, or certainly, what one sees in El-Siwi's painted surfaces is not forcibly what he has seen as he paints. Once painted, the surface becomes a forgotten fragment, of a forgotten reality.

The Killer ...

Created creatures are flooded at first with love from their creator, then the artist kills those at a later stage when their lifecycles have been completed, once he has thoroughly chased them, followed their emotional traces, hardships, as well as their sacrifices, across realms of time and space. The interactive struggle of the artist and his creatures are omnipresent on El-Siwi's painted surfaces, and if one cannot find the eliminated creatures, one must sense their ghostly presence all over each painting, questioning the power-distance between reality and illusion as far as our very own existence is perceived. The artist in this case is torn between the forces of the real and the imaginary, denying her/him the position of an objective witness. For El-Siwi's reality, there is an intense dose of fiction the engulfs his thoughts, and within the imaginary, there are loads of realities that drives his narratives. The painting practice is everywhere and nowhere in the weaving of the fable; the lines form traces that outline stories, all told to be forgotten.

The State of No Silence ...

Stories are told since Adam and Eve on El-Siwi's canvases, Science confronting the eternal Myth, drawing and painting drive all critical questions, disregarding right or wrong, and overlooking all definitive answers. In his painting practice of addition and elimination of elements, he creates imaginary parallel narratives integrating sacred and profane together, perceived myth, as well as perceived reality. The resulting aesthetic is unique yet confusing, particularly for the eternal creational Myth, as elements have been, through the vigorous and obsessive addition and elimination, been –embarrassingly– disrupted, and altered. The artist/scientist, as creator, is innocent of all ill-doing, while maneuvering his elements around the surfaces, creating, or fiendishly seemingly so, his very own myth. Like a scientist who dissects his organic elements, El-Siwi tie all souse ends and completes his narrative unexpectedly, yet proficiently so.

The Face ... The Mask ...

Adel El-Siwi may seem one of the greatest dreamers of the era, yet one can perceive him too as one of the greatest visual dream-breakers of all time. In Nostalgia, and seeking no easy solutions, the veteran artists, a gamer of old, offers his viewers no comfortable outlet for their viewing experience, taming their very own aspirations, dreams, and wishes for safe and sure encounters with spaces, long consumed. Liquid statesl of emotions linked with dreams are a trap, that magnetically attracts the artist towards detailed descriptive exits, safe, sure, and attractive. El-Siwi denounces the approach, and in his practice, he has always been outspoken about descriptive approaches: it is only a "mask", hiding the core, and leaving only a vacuum of false predictions.

The Optimist ...

One opts to trust the universe of Adel El-Siwi, who paints to exist, and believe in his narrative that created novel stories, happy as they go, painful at times. At times one could feel his physical presence, at other times, the artist disappears, while his very own creatures are omnipresent, and at all times, the story survives both. The optimist painter believes in painting as an existential reason and source to become, laying in a generous evergreen meadow within an alternative reality, inhabited by the artist, and the artist alone.

The Infinite Wealth ...

Extracting and deriving his inspiration from a multiplicity of sources, El-Siwi's sources are books, real time experiences, physical spaces, music, film culture, or other, and like all modernist scholars, he maintains the perfect middle between the creative persona tainted by Western exposure, and the down-to-earth Egyptian component of his identity with its cultural overload. Where he comes from, one could see the amount of self-development he endured to adapt, cope, and integrate his local-self to his international ecosystem; One could see his attempts to go faster than his very own era. This cumulative exposure and experience works to formulate visual –and sometimes literary– content, surprising and controversial at all times, scattering a diversity of personal elements, while defying symbology and codes.

The Rhythm-Maker ...

Every maker has her/his tempo, habits, and her/his personal linkage to the craft: drawing and painting. Each time he is back with a large-scale project, El-Siwi appears on stage with a new style, in total liberation; to him, with issues of style: no strings attached. He combines available visual tools of expression with new imaginary self-created alphabets, to develop his surprising act, each time new, unrepeated in every aspect. One is almost certain while scrutinizing older works of the artist, that El-Siwi may not be able to-recreate the same feat, as he has abandoned that ship. Perhaps by adopting novel methods and styles, in his quest for surprises and frenzy for visual storytelling, he forbids himself, in respect of his very own scholarship and talent, from treading on the past.

El-Siwi thinks that literary meanings are trivial; painting and drawing are paramount; style is equally less important, and for that he leaps forward adventurously seeking new doors. There exists though a thread of character in the lines and the color that signifies El-Siwi and confirms his presence, before reading his signature. Perhaps it is the area between the visual and the narrative, mystical as it is, that characterizes this attribution, and the compelling specificity between the artist and her/his work.

Through his work, El-Siwi can lead any viewer into his studio blindfolded, both seeking elements behind every visual prose found hidden in every corner of his canvases, creating along the way the personal visual language, specific to each true creator.

The Drawing Lesson ...

Privileged is Adel El-Siwi; with a Egyptian Euro-Mediterranean heritage, he is able to start on an individual platform of painting practice, releasing creative energy derived from the wealthy genetic origins of the geographical space. His time is one with open skies, and shared spaces, where he dwelled and shared, thought and rebelled against, endured and enjoyed, laughed and cried, won and lost. Indeed, he is the protagonist of his own itinerary, his own film, his own life story, and generous that one was. Drawing and painting were never limited to a space or to a particular time; he had to be “it” everywhere and at all times, accepting the challenges of the craft, of Painting, who is an “alive entity” that could be a friend if you tame, and could at any time turn against the creator to be the roughest of all foes. Painting is a tough job, he believes; every work started is like holding a piece of lava, and every finished surface an achievement is hardly and rightfully attained.

This is Adel El-Siwi's lesson in drawing, and in painting.

Listening to the Rabbit
Mixed Media on canvas
140 x 170 cm
2020 - 2024

Beauty in the forest
Mixed Media on canvas
140 x 170 cm
2020 - 2024

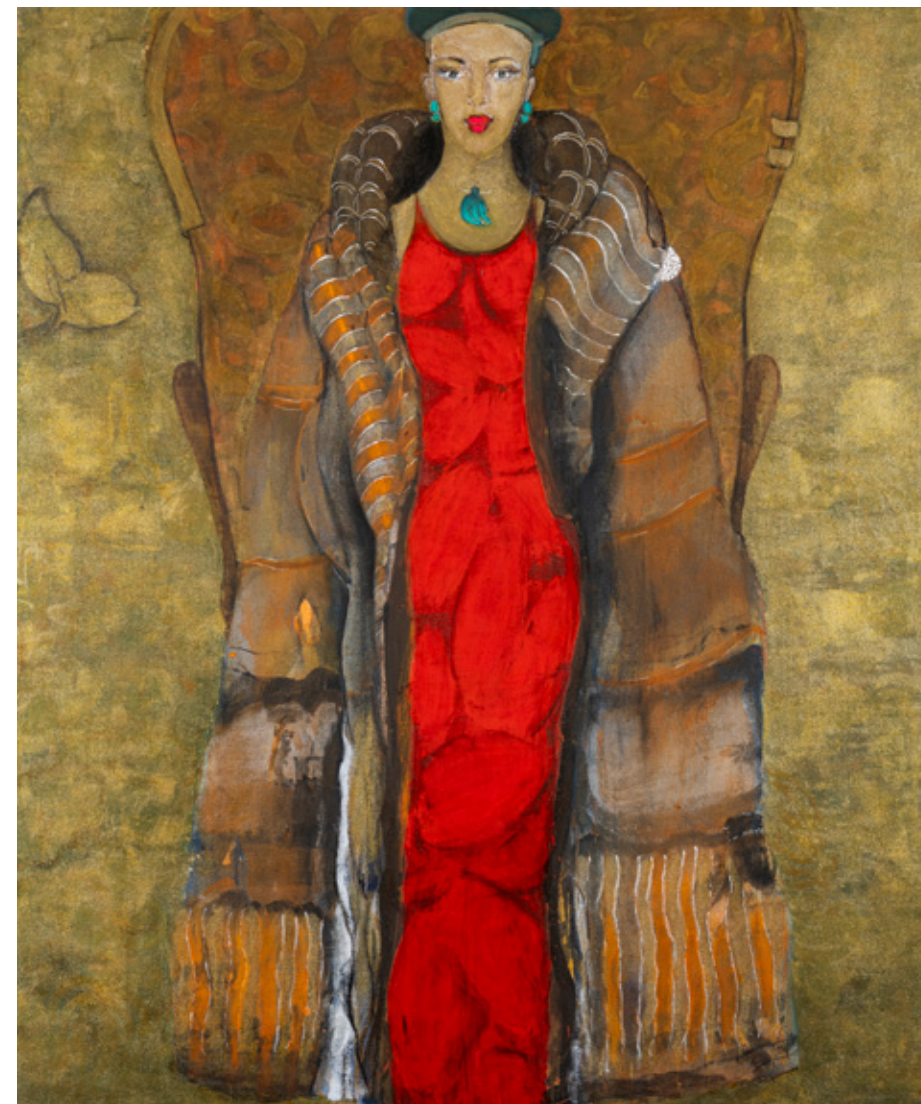
Look At Me
Mixed Media on canvas
120 x 140 cm
2020 - 2024

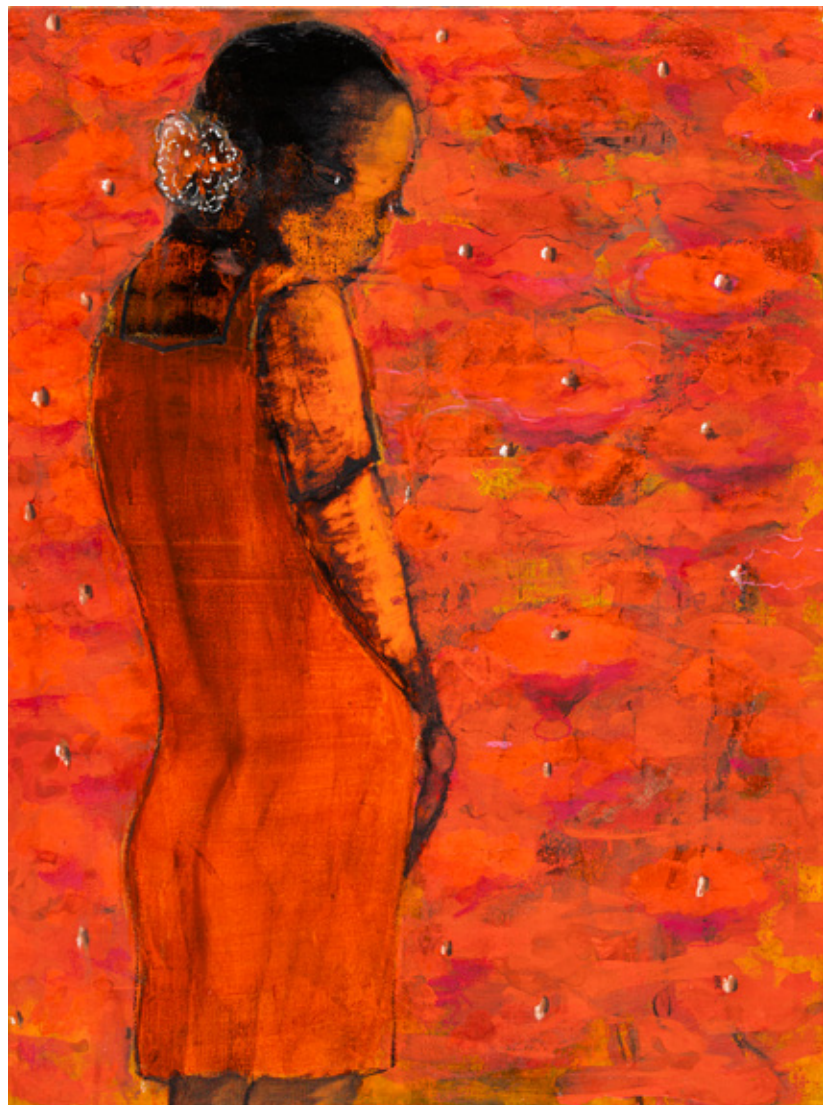
Bird Watcher
Mixed Media on canvas
100 x 120 cm
2020 - 2024

Sophisticated Princess
Mixed Media on canvas
157 x 187 cm
2020 - 2024

Young Princess
Mixed Media on canvas
157 x 187 cm
2020 - 2024

In the Red Field
Mixed Media on canvas
60 x 80 cm
2020 - 2024

Princess of Shepherds
Mixed Media on canvas
157 x 187 cm
2020 - 2024

The Bewitched Prince
Mixed Media on canvas
190 x 240 cm
2020 - 2024

Saving the Fox
Mixed Media on canvas
190 x 240 cm
2020 - 2024

Temptation
Mixed Media on canvas
60 x 80 cm
2020 - 2024

A Boy with Yellow Flower
Mixed Media on canvas
100 x 120 cm
2020 - 2024

The Deluge
Mixed Media on canvas
140 x 170 cm
2020 - 2024

In the Mint Field
Mixed Media on canvas
120 x 140 cm
2020 - 2024

The Blue Girl
Mixed Media on canvas
120 x 140 cm
2020 - 2024

Face with a Pink Flower
Mixed Media on canvas
100 x 120 cm
2020 - 2024

Why the Pyramids
Mixed Media on canvas
120 x 140 cm
2020 - 2024

The Three Gazelles
Mixed Media on canvas
140 x 170 cm
2020 - 2024

The Queen
Mixed Media on canvas
100 x 120 cm
2020 - 2024

Green Eyes
Mixed Media on canvas
100 x 120 cm
2020 - 2024

Picasso
Mixed Media on canvas
60 x 80 cm
2020 - 2024

In The Music Room
Mixed Media on canvas
190 x 240 cm
2020 - 2024

Seated Dog
Mixed Media on canvas
60 x 80 cm
2020 - 2024

To the Lighthouse
Mixed Media on canvas
190 x 240 cm
2020 - 2024

The Lover
Mixed Media on canvas
157 x 187 cm
2020 - 2024

Perfume
Mixed Media on canvas
170 cm
2020 - 2024

Age of Innocence I
Mixed Media on canvas
107 x 170 cm
2020 - 2024

Age of innocence II
Mixed Media on canvas
107 x 170 cm
2020 - 2024

The Sleeping Chinese
Mixed Media on paper
18 x 25 cm
2020 - 2024

Intellectual friend
Mixed Media on paper
10.5 x 16 cm
2020 - 2024

Clown
Mixed Media on paper
35 x 25 cm
2020 - 2024

The Wolf
Mixed Media on paper
10.5 x 16 cm
2020 - 2024

The Other Me... I القرين I
Mixed Media on paper
27 x 34.5 cm
2020 - 2024

The Other Me... II القرين II
Mixed Media on paper
27 x 34.5 cm
2020 - 2024

تكتسب وجوداً يُخرجها من حيزها الرمزي. وهنا بالضبط يجد «السيوى» مبتغاه حين يزيد من حجم الممتلكات التى نجح فى ضمها إلى عالمه بعد أن حررها من كل صفاتها الجاهزة.

الإيقاع الذى يُذكر به

كلما عاد «عادل السيوى» إلى الرسم فإنه يتحرر من أسلوبه، ولكن ما معنى ذلك؟ لـ«السيوى» عاداته التى تتحكم بعلاقته بالرسم، وهى عادات تتعلق باللغة المتاحة واللغة المتخيلة معاً. تلك لغة تساعد على احتواء أشكاله فيصبر أمام ضغوطها ولا يكررها رغبة منه فى أن تحتفظ بدهشتها الأولى. لقد رأيت لوحات له، أنا على يقين من أنه لم يعد قادراً على رسم ما يشبهها بعد أن غادر عالمها. فهو لا يقلد نفسه. خبرته فى الحياة كما فى الثقافة لا تسمح له بالقيام بذلك. ليس الرسم بالنسبة له عملية تقنية يستعيد المرء من خلالها خبراته السابقة. فبالرغم من حرصه على أن يكون لكل ما يفعله معنى غير أن المعنى ليس هو الهدف الذى يسعى إليه من وراء عملية الرسم. المعنى هو آخر ما يفكر فيه. ليس «السيوى» رسام معانى. بالقوة نفسها فإنه لا يعتبر الأسلوب أهم ما فى الرسم. يقاوم «السيوى» الأسلوب من أجل أن يتجدد. ذلك صحيح والصحيح أيضاً أن لوحته تشير إليه من غير أن يحتاج المرء إلى قراءة توقيعه. ذلك سر لا يمكن توضيحه ببسر. لا يكفى هنا الحديث عن غنائية من النوع الرفيع لا يفارق من خلالها «السيوى» نزعته إلى إقامة علاقة غامضة بين المرئى والمحكى لتوضيح كل شيء ولكنه ضرورى من أجل أن نعثر على الضالة الشعرية، التى ينفث أمامها فضاء تأمل يقود إلى عالم الرسام الذى هو صنعة مرسمه. من غير أسلوب نعرفه. يمكن أن يقودنا «السيوى» إلى مرسمه مغمضى العينين. يتيح لنا «السيوى» حين يرسم التعرف على الشعر بمعناه المطلق، فضاء تخيُّلياً يتخطى بقوة تأثيره اللغة المتاحة لبيتكر لغة متخيلة، تتشكل موادها من الصور والموسيقى والأفكار. فى كل لوحة منه هناك موسيقى تصنع إيقاعاً يذكر به.

درس «السيوى» فى الرسم

لا يفكر «السيوى» بسواه من الرسامين حين يرسم. وهو إذ جرب أن يكون مصرياً ومتوسطياً وأوروبياً فى الوقت نفسه فلأنه أراد أن يختبر طاقته الروحية، التى تتوزع بين أصول ثقافية متشعبة. لم يوقت ساعته على مكان بعينه، فزمنه كان مفتوحاً على كل الأمكنة التى عاش وقرأ وفكر واحتج وشقى وتمتع وتألم وضحك فيها. إنه ابن سيرته الشخصية التى شكلت فصول حكايته التى يعرف أنه كلما مد يده إليها ستكون كريمة معه. لم يكن زمن الرسم بالنسبة له رهين وضع بعينه بالمعنى الإلهامى. يمكنه أن يكون رساماً فى كل وقت، غير أن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه يضع الرسام فى خدمة رسومه. ما يتحداه «السيوى» فى الرسم هو أكبر مما واجهه فى حياته من تحديات. «أما كان عليه أن يبحث عن عدو أقل مراسا وشراسة؟»، فى ذلك السؤال يكمن شعور «السيوى» بأن الرسم مهنة شاقة. كل لوحة جديدة من لوحاته هى أشبه بجمرة يستخرجها من فوهة بركان. هذا الاشتباك المتواصل هو درس «السيوى» فى الرسم.

لكي لا يكون هنالك صمت

يستعيد «عادل السيوى» شئون الخليقة منذ «آدم». بطريقة أو بأخرى سيجد نفسه مشتتاً بالخرافة بأسلوب نقدى. ولكن أسئلة الرسم تظل شاخصة وهى التى تتحكم بمساره. ليس من أجل التعرف على الخطأ والصواب. تلك مسألة ثانوية. ولكن من أجل ألا يكون الصمت حدثاً ثانوياً. ما معنى ذلك؟ يرسم «السيوى» وقائع متخيلة جرى التوافق على أنها جزء من التاريخ المجاور، غير أنه فى محاولته لإخراجها من ذلك الحيز يمحو الكثير منها ليبقى على القليل. تلك نبوءة مرحة بأن الجمال قليل. وهو كذلك. بل إنه يقل كلما ارتطمنا به. الجمال ليس صنيعاً بشرياً. يسبب سلوك «السيوى» الكثير من الإحراج للخرافة حين يزيحها من أبعدها ويضعها وسط بضائع كثيرة قابلة للاستهلاك. ذلك ما يقرره الرسام وهو يؤثت براءته بأشياء كثيرة يستعيرها من عالم لا يقع إلا فى متناول يديه. عالم خرافته الشخصية. غير أنه لا يستطرد. يتعامل مع موضوعاته باقتضاب غير متوقع بعد أن يكون قد استفاض فى تشريحها قبل أن يصل إلى نتائج النهائية التى قرر أن يضعها فى الحيز العام.

الوجه الذى يحتاط من قناعه

يخطئ المرء لو وصف «عادل السيوى» بأنه واحد من كبار الحالمين فى عصرنا. ذلك الوصف يكون صحيحاً حين نضيف إليه جملة تقول «وهو أيضاً واحد من كبار مدمرى الأحلام». بخبرة استثنائية استطاع «السيوى» أن يروض أحلامه مثلما يفعل المرء بحنينه إلى مكان، يعرف أنه لم يعد صالحاً لعيشته. أدرك «السيوى» مبكراً ما الذى يعنيه الانجرار وراء الأحلام من عاطفة سائلة هى الفخ الذى سيغرق الرسام بالحاجة إلى الوصف. والوصف هو أشد ما يكرهه «السيوى». ذلك لأنه يعرف حقيقة أن ما نراه لا يمثل إلا قناعاً. أما الوجه الذى لطالما رسمه فى مراحلہ السابقة فما هو إلا محاولة للتكهن. شئء يمكننا أن نتخيله من غير أن نكون على يقين من وجوده. وهو ما يدعم محاولة «السيوى» فى إقناعنا بأن الحلم يشكل مرحلة قد تجاوزها لا لأنه عاشها بضراوة بل لأنه لم يتعرف على نفسه من خلالها.

أكثر رسامى عصرنا تفاؤلاً

علينا أن نشق بعالم «السيوى» مثلما كانت حكاياته فى وقت سابق مصدراً لشقاء الكثيرين وسعادتهم أيضاً. «أنا أرسم إذاً أنا موجود»، تلك مقولة لا تنطبق إلا عليه. فهو يرسم لكى يحقق وجوده ولكنه من خلال الرسم ينغى فى الوقت نفسه وجوده. فإذا نفى الرسام وجوده هل علينا أن نراهن على وجود كائناته؟ لو قلت إن «عادل السيوى» هو أكثر رسامى عصرنا تفاؤلاً ربما لن يصدقنى الكثيرون وهم أيضاً لا يملكون دليلاً على تشاؤمه. ما لا يُخفى فى رسومه أنه يؤمن بالرسم حلاً وجودياً لمشكلات تتخطى علاقة الإنسان البصرية بالعالم الخارجى. والأمر لا يتعلق بالخطأ والصواب بقدر ما يعنى استبدال عالم بآخر. وهو ما نجح «السيوى» فى القيام به. ذلك لأنه لم يبخل علينا بالراحة من أجل أن نلتقط أنفاسنا ونحن ننقل من الخرافة إلى واقعها ومن ثم نحرث أرض الواقع بحثاً عن الحقيقة. هنك يقيم عالم «عادل السيوى».

ثروة جمال لا يُفنى

يلتقط «عادل السيوى» مفرداته من أماكن مختلفة، من الحياة المباشرة ومن الكتب.. لا فرق.. رأيته يمشى أمامى وهو يهذب خطواته. قدم على الأرض وأخرى فى مكان آخر. لا يسمح للمثقف بأن يسبقه كما أنه حريص على أن يضبط خطوات ابن البلد. يعرف أنه وارث لمزيج من المتناقضات التى تنتمى كلها إلى عصر الحداثة. الأغانى والأفلام والحكايات الشعبية المصرية وبالقوة نفسها كل النتاج الأوروبى الحديث من قصائد وأفلام وروايات وكتب عيش. عاش حياته مناضلاً من أجل أن تتسق خطواته مع إيقاع العصر. هو ابن عصره الذى قرر أن يسبقه. ولأنها علاقة لا تقوم على الافتراض فإن «السيوى» يفاجئنا بمحتوى لم نتوقعه، سواء تعلق ذلك المحتوى بحكاية نعرفها أو بصدام معرفى، هو الشاهد الوحيد عليه. غير أنه فى الوقت نفسه لا يسمح لما يرسمه من مفردات بأن تتحول إلى رموز. رمزية كل شئء هى الجزء النائم من طاقته التعبيرية. حين تنتقل الأشياء كما الكائنات من الطبيعة إلى اللوحات فإنها

لكن الصراع بينهما كان دائماً مصدر إلهام. يرسم «السيوى» كائناته كما لو أنه يحلمها غير أنه فى الواقع يفكر فيها من غير أن يكون متأكداً من وجودها الواقعى. أمام كل لوحة يضطرنا إلى التذكر. ذاكرته مثل ذاكرتنا تضع عناصرها وموادها على الطاولة.

يمد «السيوى» يده إلى ما يعجبه من مفرداته ليعيد صياغتها فيدهشنا. «كيف تمكنت يدا الساحر من إعادة الخلق؟»، ذلك يؤكد أنه عاش حياة كاملة لا من أجل أن يتذكر، بل من أجل أن يصفى ذاكرته من الشوائب. هناك حياة صافية هى النبع الذى يصدر منه هذا الفن الصافى.

عالم مسكون بالأشباح

عالم «عادل السيوى» هو مرآة لتجاربه الشخصية فى الحياة والثقافة على حد سواء، وهو ما وهبه مساحةً تمتزج فيها المراثيات بعصفها الفكرى، الذى يخترق قشرتها ليصل إلى ما لا يظهر منها والحكايات بخيالها البصرى الذى يجسدها صورياً كما لو أن كل حكاية تتحول إلى شريط مصور. لـ «السيوى» موهبة رفيعة المستوى فى المزج بين ما يبصره ويحلمه وبين ما يعيشه ويتخيله. يمكنه بخفة أن يتحول من مشاهد محايد إلى بطل إيجابى فى حكاية هى ليست من صنعه ولكنها ستتحول أثناء عملية الرسم إلى واحدة من صنائعه العجيبة. وهو إذ يرتجل موقفاً شخصياً فى حوارهِ مع مخلوقات تتشكل فى سياق تركيبه لحكاية ما إنما يعبر عن رغبته فى كسر الحاجز الذى يفصل بين الواقع والوهم. يعرف أن قوة الفن تكمن فى ذلك المزج الساحر بين الواقع الذى يتشكل من مواد، بعضها وهمى وبين الوهم الذى يرتب أحواله كما لو أنه واقع. هالتان تمتزج من خلالهما الأصوات والأشياء والأفكار ناهيك عن الشخصيات التى تتحرك كالأشباح.

الجزء المنسى من أحلامه

يمر «السيوى» عادة بالحكاية بطريقة غنائية غير أنه فى مراحل متقدمة من إنجاز لوحته لا يعبأ بها كثيراً، سيخفف من وطأتها بحيث لا تصبح عبئاً على الرسم أو عقبة فى طريقه.

فهو لا يميل إلى الوصف بقدر ما يميل إلى محاورة كائناته التى يستخرجها من عالم، شديد الاعتزاز بحسبيته. نرى فى لوحاته قوة الشبق والشهوة وضراوة التمسك بالوجود، حلاً لانعتاق الإنسان من وجوده الفانى. يتحرر الفنان من الحكاية بالقوة نفسها التى يتحرر من خلالها من الواقع. وهو على العموم واقع استثنائى لا يصلح للوصف لأنه يقع مرة واحدة وهو لا يُعاش إلا أثناء عملية الرسم. وتلك عملية معقدة يعيشها «السيوى» بمتعة مَن يرى كائناته ويتعرف عليها لأول مرة وهو يعرف أنه فى طريقه إلى التحرر منها. وإنا على يقين من أن ما نراه فى لوحاته وقد عُلفت للعرض ليس هو ما سبق وأن رآه وهو يرسم. لقد أندثر أو مُحى عالم، يعرف الفنان أنه سيكون جزءاً من وقائعه المنسية.

والرسام يقتل كائناته أيضاً

يشبع «السيوى» الكائنات التى يخترعها حباً فى مرحلة أخرى يقتلها. فى الحالين يراها قد عاشت حياتها كاملة. لا يتعلق ذلك الخلاص بزمان ومكان محددين. ذلك لأن الفنان يرسم كَمَن يقتفى أثراً لحقيقة ضائعة. كم من العاطفة يحتاج الحب؟ كم من الألم تحتاج التضحية؟ سؤالان ينسجان خيوط عالم شقى، يتعذب «السيوى» كثيراً من أجل أن يتخلص منه بعد أن يضعه على لوحاته. علينا ونحن ننظر إلى لوحاته أن نفكر فى شقائه وشقاء تلك الكائنات التى رُسمت ومن ثم مُحيت غير أنها لم تتخل عن وجودها الشبحى. من خلالها يلوح الفنان لنفسه بسؤال وجودى «ما المسافة التى تفصل بين الواقع وخياله فى حقيقة وجودنا؟» ذلك سؤال يلزم صاحبه بأن يتجرد من تأثير قوتى الواقع والخيال من غير أن يلعب دور الشاهد. لا يؤمن «السيوى» أصلاً بوظيفة الشاهد حين يتعلق الأمر بالرسم. واقعياً هناك الكثير من الخيال الذى يخلخل الهواء بين عظامه وخيالياً هناك الكثير من الوقائع التى تترسب مثل الطين فى مجرى مياه صاخبة. الرسم ليس هنا وليس هناك أيضاً. فهو حين يمرر حكاياته لا يريد لها أن تتحول إلى يقين بصرى. ما نراه لن يحتفظ إلا بشيء قليل من إلهامها أما ما يتبقى من الإلهام فإنه مستوحى من الرغبة فى نسيانها. نحن نروى الحكيات لكى ننساها.

عادل السيوى أو الوهم الذى يقول الحقيقة فاروق يوسف

لا يجد «عادل السيوى» تناقضاً بين أن يكون رساماً وأن ينشغل بالأفكار فى الوقت نفسه. الآن الأشياء وهى تُرسم تتحول إلى أفكار أم لأن الأفكار وهى تتخلى عن طابعها التجريدى تكتسب طابعاً حسيّاً أكثر مما لو اكتفت بالوصف الذى يتشبه بالإيحاء؟ سيكون علينا أن نقتفى أثر الموهبة وننسى الهواية. منذ أن تخلّى عن الطب، الذى أكمل دراسته فى القاهرة انغمس «السيوى» فى حياة الرسم التى بدأها فى إيطاليا.

لا يخفى «السيوى» شغفه بالأسئلة التى لا تسبق الجواب حسب، بل وأيضاً تنفى وجوده. ذلك لأنها خُلقت من مادة مضللة، مادة يمكن أن نعيد من خلالها تركيب الجمل التى سبق لها وأن بثت الرعب فى قلوبنا غير أنها يمكن أن تختفى فى أية لحظة ولن تكون مصدر اطمئنان نهائى ونكون حينها كَمَن ملأ شباك الصيد ماء، متوهماً أن كل بقعة ماء هى بحيرة أسماك. «السيوى» هو صياد أفكار غير أن المشاهد التى يصطادها تغنيه عن الأفكار.

الوسيط الناعم بين عالمين

يمكننا أن نتحدث عن الوهم إلى ما لا نهاية، ولكن أوهامنا هل تجد من يرسمها؟ ليس بالضرورة أن يكون الأصل نحن. تلك فرضية غالباً ما تكون مستبعدة. يخيّل إلّى أن «السيوى» لم يكن يوماً ما يؤمن بالعالم الظاهرى. أو على الأقل واقعية ذلك العالم. لا يضر إن كان ذلك الوجود واقعياً. ولكن ذلك الاحتمال يظل بالنسبة لـ«السيوى» مبعثاً للسأم. لن يكون الرسم فى حاجة إلى استدراج الواقع.

إذا كان «السيوى» غير مهتم فيما إذا كان هناك عالم واقعى فإنه فى المقابل لا يجد فى الوهم بديلاً. لذلك فإنه لا يسد نقص أحدهما بحضور الآخر. بمعنى أن يتمم الوهم الواقع فيما لا ينفرد الواقع بنفسه إلا باعتباره وهماً. ولكن ماذا عن الرسم؟ سيضبط الرسم عناصر

المعادلة. سيكون واقعياً بقدر ما هو وهمياً. الوسيط الناعم بين عالمين. وهو وسيط يمكنه أن ينسل بخفة إلى أرواحنا. ضرورته تكمن فى إسعادنا. فى شعورنا بالراحة وهنا يكمن معنى الجمال.

حين تتجرد اليوميات من زمنها

لَمْ لا يكون الحاضر ذكرى أو نوعاً منها؟ إذا ما نجحنا فى عقلنته فإنه سيتحول إلى ذكرى، أما إذا استمر فى هيجانه فإنه لن يتمكن من احتواء الماضى حسب بل وأيضاً سيكون بديلاً للزمن. وهو ما معناه أن نفكر ونعيش خارج الزمن ولا نخضع لضغوطه. أما كان مجدياً أن يكون سلام الروح بديلاً للحاضر فى حركته التى وهبته ضوءاً أخضر فى اجتياز مناطق محرمة بل وملغومة؟ سنظل نتعذب لأن ما يحدث من حولنا ليس من صنع إدراكنا. كما أنه أيضاً ليس مستعاراً تماماً من أوهامنا. الفطنة هى ليست ما نحتاج إليه بل العمل على البحث عن الوجه الحقيقى لما نرى وإلا سنظل محكومين بالصدفة ومشدودين إلى ما نعتقد أنه سحرها وهو فى الحقيقة بلاؤها. لا يرى «السيوى» وهو رسام مصائر فى الصدفة إلا حدثاً طارئاً. يرسم وهو يتذكر. سيكون الحاضر ذكرى وستكون ذكرى الحاضر سبيله إلى صناعة لوحة من نوع مختلف. ذلك حدث سينساه ما أن يبدأ برسم لوحة أخرى. لا تقيم لوحاته فى ماضيه فهو يجرد يومياته من زمنها.

أسطوره الشخصية بين يديه

يحلم «السيوى» ليرسم. ولكنى لست متأكداً من أنه يرسم أعلامه. لا يمكن لتلك الرسوم أن تكون واقعاً. فى كل واحدة من لوحاته سعى الفنان إلى أن يركب عناصر أسطورة شخصية، بعضها مستلهم من الحكايات أما البعض الآخر فإنه مستعار من حياته الشخصية. لم يفارق «السيوى» يومياته. عرف عبر سنّى تجربته الفنية كيف يلتقط اللحظات المتفجرة فى حياته.. إنها خبرة مجاورة. خبرة تضع الرسام أمام أسئلة المفكر وفى الوقت نفسه فإنها تفتح أمام المفكر أبواب المتعة التى يصنعها الرسام. لقد مضى كما لو أنهما الشخص نفسه.

عادل السيوى

- ولد عام ١٩٥٢ بالبحيرة، مصر، والتحق بكلية الطب جامعة القاهرة.
- درس الفن بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة عامى ٧٤ و٧٥، وحصل عام ٧٦ على بكالوريوس الطب والجراحة.
- فى عام ١٩٧٩، قرر أن يهجر الطب كلية، وأن يتفرغ للفن، وسافر إلى إيطاليا وأقام بمدينة ميلانو عشر سنوات من ١٩٨٠ إلى ١٩٩٠، عاد بعدها إلى القاهرة، حيث يقيم ويعمل.

المشاركات الجماعية

بينالى فينيسيا ١٩٩٧، بينالى ساو باولو: عرض موازى فى ريو دى چانيرو، بينالى القاهرة ١٩٩٧، وبينالى الإسكندرية ١٩٩٧، وبينالى الشارقة ١٩٩٦، وعرضت أعماله بقصر «اينوشنتى» بفلورنسا ١٩٨٦، و«أورلاندو» بفلوريدا ٢٠٠٠، و«قصر الفنون» بمارسيليا ٢٠٠٨، و«معهد العالم العربى» بباريس ١٩٩٤ و٢٠٠٠، و٢٠٠٥، معرض «الكلمة والفن» الذى نظمه المتحف البريطانى ٢٠٠٨، ومتحف «تشلسى» بنيورك ٢٠٠٨، بينالى القاهرة ٢٠٠٨، بينالى فينيسيا ٢٠٠٩، الفن المصرى المعاصر: هاقانا _ كوبا ٢٠١٠، عرض ٢٥ عاماً من الإبداع العربى، معهد العالم العربى باريس ٢٠١٢، «هبنى حلمك». معرض متجول «الفن الأفريقى المعاصر» الدار البيضاء ٢٠١٩، أبيدچان ٢٠٢٠، «أقرضنى حلمك» _ الدار البيضاء، داکار، ٢٠١٩، أبيدچان، ٢٠٢٠.

المقتنيات

متحف الفن الحديث القاهرة، متحف معهد العالم العربى باريس، متحف الدوحة قطر، المتحف البريطانى لندن، متحف جوجنهايم أبوظبى، متحف الفن الافريقى (macaal) مراكش، الغرفة التجارية دبی.

ترجم إلى العربية رسالة التصوير لـ«ليوناردو دافنشى»، ودروس التشكيل لـ«بول كلى»، وله العديد من الدراسات والمقالات حول الثقافة والفن فى العالم العربى.

Fatima
Mixed Media on paper
15.5 x 24.5 cm
2020 - 2024

ADEL ELSIWI

21.2.2023 | 20.3.2024

CHARISMA

Curated by
Mohamed Talaat

Special Thanks

Translation and Revision
Khaled Hafez

Photography
Emad Abd El Hady

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

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

AI MOUSSA TRADING CENTER GATE 1- OLAYA ST.
OPPOSITE TO KING FAHAD LIBRARY PARK, RIYADH, KSA.