This book was published in conjunction with the exhibition:

"*In the presence of the animal*"
27 April – 31 May 2017

Curated by: **Stefania Angarano**
Organized by: **Mashrabia Gallery of Contemporary Art**
www.mashrabiagallery.com

Graphic design: **Nashwa Abdelfattah**
Photography: **Faouzi Massrali**
Text by: **Stefania Angarano, Adel El Siwi, Mohamed Makhzangi**
Translations: p. 18, 94, 136, 194, 232, 302, **Raphael Cohen;**
p. 5, 7, 11 **Victoria Cornacchia;** p.83, 221, 247, **Adel El Siwi**
Arabic copy editing: **Mohamed Amer**

Special thanks to: **Bishoy Nabil, Luca Bertoli**

© **BEBA Editions**, 8 Champollion St., Cairo, Egypt.
baadelbahr@hotmail.com, www.bebaeditions.com

First Edition, 2017
Bilingual edition: English/Arabic

ISBN: 978-977-6532-12-0

Adel El Siwi

In the Presence of the Animal

Introduction

by Stefania Angarano

This book accompanies an exuberant, excessive, overflowing exhibition, that is much more than a mere display, since it comprises 280 artworks, including paintings, assemblages, drawings and monoprints, all rigorously selected from hundreds of works. This body of work is the fruit of six years dedicated to an intense reflection on the nature of the animal and its ambivalent relationship with the human being, and as such it is indispensable to document.

Dogs, cats, birds, reptiles, hieratic and silent figures ranging from custodians of a secret or a place, to protecting deities, to survivors of ancient decontextualised iconographies: the theme of the animal is foreshadowed in several of El Siwi's works as early as in the 1980s, with individual elements appearing here and there, accompanying the man along his existential journey, or along his fulfilment of his usual functions.

The artist's interest in the subject then turns into a systematic project that leads him to produce a long series of studies of animal typologies. From the beginning, these studies have no naturalistic aspiration and no interest in being scientifically accurate. Rather, the focus is on colours, movements, eyes and physical attitudes, with the objective of seizing the "personality" that lies behind each subject's external appearance. Having started with Indian ink drawings, where the colour, whenever it appears, is a warm, monochrome background that wraps up the lines like a cocoon, El Siwi soon realises colourful large format paintings, equipped with a dazzling interior light, as if proclaiming a revelation, each telling a full story of its own. Having abandoned close-up studies, where the animal, an infinite source of awe, was simply to be contemplated, in the large canvases the representation becomes a theatre where human and animal live side by side with no hierarchical distinction, as protagonists: it is not the human that watches the animal anymore, these two now view each other as equals and enigmatically glimpse

out at those who stand in front of the painting. The animal thus enters the scene not as a symbol or allegory, but rather as an apparition: shiny, unfathomable, unforeseeable, its presence cannot be tied down to a specific meaning. It is surrounded by an aura of regality, as the title of the exhibition In the Presence of the Animal suggests, echoing an official formula used to introduce an important figure.

A temptation towards metamorphosis is always present and creates eternal doubt about the nature of the figures: humanised animals that play a role in the comedy represented by Adel El Siwi are juxtaposed with mutant human beings or ones transformed by a spell, as in the Egyptian and Greek mythological narratives and later in the fables of Aesop and La Fontaine. Most often, however, it is the relationship between human and animal itself that, free from moral intent, remains shrouded in mystery and open to interpretation, like in a dream.

El Siwi draws from literature, cinema and art history to set up a sophisticated net of cultural references, at times direct, as in the case of "Homages" to famous painters, at others full of visual references to famous and less famous works, to the point of appropriating animals of other artists, reinventing them and reviving them.

Adel El Siwi combines an impressive and highly personal painting technique with an unshakable faith in the ability to continuously give birth to new worlds by means of painting. Thereby, and by constantly updating his narrative capacity, El Siwi reaches a miraculous balance, offering us a work that is both strongly sensual and conceptually lucid: almost a manifesto of contemporary painting.

Stefania Angarano has been running for 26 years *Mashrabia Gallery for Contemporary Art* in Downtown Cairo. One of the founding members of *Baad al Bahr for Cultural Development (BEBA)*, an association based in Cairo since 2008, she has curated the following projects: *Noubar: Nomad Urban Breaking Art*, 2004; *Al Azhar Park meets Contemporary Art*, 2005, *Invisible Presence: Looking at the body in Contemporary Egyptian Art*, 2009 and *From Rags To Riches: a project of public art made from recycled materials*, 2016.

In the Presence of the Animal

by Adel El Siwi

There is a huge gap between what I think and what takes shape on the surface of a painting. A gap is difficult to overcome. There may actually be some deep links between the two, but I haven't realized that yet. So I stopped trying to keep track of the steps. And I ended up with a relieving conviction, that a painting takes shape according to its secret that lies within and that this secret remains hidden behind what visibly appears, even if this may seem very simple and familiar.

Here I will try to dwell on what I know, namely the beginning of the difference. What I mean by this is what separates us as human beings from other living creatures, a distance that sometimes can become so small that the link ends up disappearing/starts fading to the point of vanishing and nothing remains in common to put us together except life alone and sometimes it becomes so narrow that the creature I am working on becomes almost my copy, and perhaps I hope that it would understand my words too. This rapprochement and complete distance at the same time are puzzling and still do not stop surprising me.

The contemporary monkey repeats the experience of the first monkey that was created millions of years ago. It has no choice other than to repeat the experiences of its predecessors and, no matter how the conditions changed, it can only become a monkey like them. This inner obstinate energy took a long journey through history, which is hard to imagine, in order to remain and continue repeating itself. This energy radiates through the presence of the animal. I have realized that I also bear deep in my body and my instincts that first creature, which is almost without history, and that there is something that brings us close together.

Perhaps childhood is the starting point, since children start looking at the world before even starting to speak and I believe

that this childish look, able to penetrate our words and our ideas to reach our bodies and our minds, is not lost completely.

And when we get rid of the weight of the mind, we go back to this first stage of which we can have a glimpse in the ignition of the desires, in the heedlessness of the lovers and also in the burst of anger.

The absence of words makes the animal visible, despite its powerful presence as a body. Besides, despite the smell, the sound and the touch, it remains visual or let's say scenic, which is what brings me back so much to childhood just as if the eye opens the door to awaken all the senses.

Giacometti said that when you look at a human face, you always look at the eyes. Even if you look at a cat, it always looks you in the eye. And even when you look at a blind man, you look where his eyes are as if you could feel the eyes behind the lids.

The eye is something special as it's almost as though it's made of a different material from the rest of the face... It seems that the gaze is our childish means to understand and this is what brings us together with the animal so well. The gaze is indeed the site of intense rapprochement, from which, on the face of the donkey, a mix of tiredness/exhaustion and satisfaction emerge, and we glimpse the panic of the mouse, the deceiving neutrality of the fish, the coldness of the snake, the curiosity of the monkey and the wisdom of the elephants. I believe that the look is more important than all the other common attributes, such as the bear on the ground, playing, the sensory attraction, the care for the young and the conflicts for leadership.

In the beginning I used to look at the animal, focusing my attention in the strange points: its size, its colour, the softness of the fur, the wingspan, the shape of the beak, the scales on the skin and the movement of the tail and I would be surprised by the maps of the smells and the voices that the animal weaves in its memory. However, afterwards I moved to something which I never succeeded in: decoding the mystery of its personality and its mysterious feelings. And within me lies the never-ending curiosity to know how the snake feels while it is shedding its old skin and what would our relationship with the world be if it were without earth and air and if the water submerged the body from every side

like for the fish and I still look at how the birds fly and how they rise to the sky.

And I wonder about the kind of emotions that are generated in the heads of these lightweight creatures that gaze at us from high altitudes. And since I am aware of my small size and of my short height, I have always paid attention to relativity; the giant creatures and the very tiny ones stimulated the intimate parts of my emotions. Most of these feelings are fear and apprehension of the unexpected, since I realize that it's impossible for me to predict the actions of this small creature, just like I realize that I cannot do anything in in front of the brutal strength of the big one.

I am very interested in the mouth when I look at the animal and I understand why mammals envy birds, as it was narrated by El-Jahiz, not because of the wings of their feathers, but for their long beak apparatus. The mouth is a voracious hole for hunting and engorgement and, a complete bodily gate, with its mouth that bites, preys, roars, sinks its canines since its mouth does not laugh or smile. While on our faces the smile reveals our humanity and stands as our visual gift for the others and for the world, with the mouth the "animal face" distances itself from ours and remains far away because it cannot laugh or smile.

My interest in animals started when I read Paul Klee's invitation for his students to come to the Bauhaus to contemplate the structure of the living beings, both plants and animals. At that time he was encouraging the students to benefit from the study of the bodily structure of the organisms, as a model of formation, for there is a never-ending variety of structures of organisms and every structure is unique and cannot be replicated. And this is approximately what we want from the work of art: coherence, uniqueness and independence.

The painting manifests itself in its entirety, as the body manifests itself in every instant. I had this experience at the beginning of the eighties. At that time I was trying to develop my ability to set up scenery, but during these years in which I was contemplating and describing the creatures, the living architecture brought me to another world, the original purpose emerged and I discovered that I am fond of the animal itself as an actor and a entity to consider in its completeness.

I have never thought about the animal as a body that does not come out of his borders nor as being the first free gleam of life and not even in his close relationship with nature and I haven't thought even once of the animal as a teacher or a symbol. Besides, I absolutely hate mainstream generalizations. The animal was actually arousing my curiosity towards the only questions that matters for me: life itself. That curiosity grew bigger wherever the presence of the animal intersects with history, culture and technology, or in other words, whenever it involves human-built and everyday objects. Still now I'm stuck with this passion and I cannot close my eyes when I see a dog putting its head outside the car window contemplating the world.

In one creature, human-like and animal-like features and feelings are combined: one of the paths that strongly attracted me was the fact that the scenes came by themselves. A man with the feelings of a wolf, a woman with the spirit of a cat or a snake. The head of an animal on the body of a man. It seems I was obsessed with the incarnations of the ancient Egyptian deities, where the animal and the human are joined together, like also in the imaginations of "One thousand and one nights" when the jinn takes possession of the body of the woman or when the animal takes the shape of a human or again when a demon seizes the body of a donkey.

The animal: this close and far creature, who cannot smile, but can always make me laugh. He amuses me when he exaggerates in announcing his presence and he also makes me laugh when he is extreme in making himself busy. It is the stubborn insisting on being stubborn of that who doesn't care about changes and who always contradicts his impulses and his actions according to the time and the place and therefore never pays attention to variations. So, with the most extreme spontaneity, sometimes the animal turns to a comedian who is beyond compare.

In the presence of the animal, this experiment that lasted many years had actually protected me from spinning in the maze of the subsequent facts, from the rapidity of the appearance and the disappearance, from the change of faces, from the fatal attraction, from the changing of opinions and from the waves of enthusiasm and successive despair that devastated our country in the recent years. So I express all my thanks, love and appreciation to this wonderful old companionship.

Adel El Siwi's magic creatures

by Mohamed Makhzangi

I would never have imagined that what we got used to calling "the animals" would be the dominant guests of honor in our meeting after years of not seeing each other, even though we had never stopped emotionally evoking each other in our memories and in the Egyptian cultural reality in which we move. What I realized in the first minutes of our meeting is that the same world lies inside Adel, just as it exists inside me.

I gave him a copy of my book "Animals of our days" not because this text inspires the presence of these creatures as a revealer of a tragedy of human conflicts in our days, as I figure, but because it is a book enriched with high quality drawings by the great artist Mohammad Haggy. This is a book of visual art juxtaposed with the literary texts, worthy to be given to a good friend, a visual artist, a man of high dignity and culture. However, this initiative alone cannot be considered a starting point, since the world of animals had already been present in the world of this artist and friend, who throughout his artistic and life discoveries had succeeded in giving animals this influential presence. This is what really impressed me and brought to my mind the words of that old Chinese aphorism that says that supernatural, marvels or coincidence: "are not miracles, but unrevealed laws".

At 7.30 in the evening we met in his atelier in the city centre, we embraced at the entrance and cried out simultaneously "It's been a long time!", "Yes, a long time indeed!", and between our legs a cat lifted his head up staring at us with surprise and curiosity. It was a lively start for the presence of these creatures in our meeting. Adel introduced me to the silent curious "Miró" and when I sat on one of the couches, which brought back familiar memories, I found "Miró" sitting on the floor beside me staring at me carefully, so I noticed that its pupils were expanding exceedingly. So, I told Adel about what I saw and he answered: "He's afraid!" "Afraid of

what?" I wondered and immediately a story came to my mind and I repeated the words filled with a marvelous rhetoric that I read in a book of modern physics that stresses: "Existence is not made of atoms, but of stories", and from the story "Miró the cat" I found out that the name that Adel gave him was very appropriate, inspired by "Miró the painter", poet of abstractions, whose paintings, with picturesque prose of shapes, seem geometrical at first sight, but after a closer look, poetry reveals itself in the formation of the picture. So, also Miró the cat is a poet, but a poet that was rescued from straying in the streets. A lady, who devoted herself to saving gifted and humiliated creatures like it, took it and gave it to Adel El Siwi, one of those to whom she trusted, and who proved that the name Miró suited him. This cat is an artist in its own way, haunted by extreme anxiety and extremely sensitive to changes who bears in its bosom the memory of prolonged severe pain and memories of fear, pain and hunger that are difficult to erase even with the new reality. An artistic human or a human artist. I was sure from the following visits that this artist was appropriate to grasp the worried whispers and the excessively sensitive utterances of the animal, both in reality and, by consequence, in art.

That was the beginning of how Miró the cat that evening took its first step with us in the world of animals. The second step came after giving Adel his present "Animals of our days", so Adel, who already knew it, looked at it kindly and started recalling visions of the world of animals. And since he harmonized perfectly with my passion for this world, we spent around two hours sharing our knowledge and lively amazement for this realm. Afterwards we entered the third stage when Adel invited me once again to see his works and the animal was there in its beautiful and marvelous presence that overwhelmed me with consecutive waves of magic that I couldn't interpret at the time. I asked Adel to give me the honor to contemplate these paintings carefully so as to recall my feelings through them. And that is what happened when he sent me a "flash-drive" with some high-quality photos showing his paintings of these creatures, which I have never liked to call animals, not in the real world, or in the artistic dimension. In his paintings there was magic.

I am not an art critic, I assure you, but more than that. I would never like to be a critic or to inspect paintings with a critic's eye, I'd rather just let myself be overwhelmed by this magic. What is

magic? I believe it's the beautiful feeling of being carried away, with an exquisite confusion and a dazed deference, with all this and the other feelings that I don't know how to define. Certain feelings give you elation and that's what I found in these paintings. I remember in particular the collection of the elegant male goat with his love and his son, his presence harmonizing with elegance in all situations, as well as the painting of Ibrahim Aslan, showing a heron that stands delicately on his finger, where the artist and the bird share an extremely sweet gentle spirit. And also the painting with the shoes with the fluttering embroidered wings of the butterflies, that are very finely expressed in the composition and the coloring of the sky, that speaks with a sadness that goes beyond the capacities of language and emphasizes the marginality of words within the infinite ways of communicating in the universe and among creatures. And these are just examples of the numerous paintings that filled me emotionally with that sense of magic. I do not like to discover its secrets through the arbitrariness of the conscious mind or "consciousness", because its magic lies in its direct penetration of "the latent" or the "subconscious", especially in these paintings about these creatures by Adel El Siwi. I believe that in his creativity he owes more to a sense of the concealed than to the impact of consciousness. For me in those paintings there are two evident aspects that refer to the magic that emanates from the latency, the first is the child artist within the great creator and second the scenery of dreams, especially colourful dreams, those we experience while we are - in the dream - vaguely aware that we are dreaming. I believe that all amazing art stems from this area that the artist naturally penetrates in the moment of creativity, diving down from the surfaces to the depths of the subconscious, from the narrow physical reality to the spaciousness of the dream in the dream.

All this came to my mind while I felt a clear difference exists between Adel El Siwi's paintings, the so-called "Animals" and the various paintings about animals that I saw made by classical painters, high-skilled in portraying, and even neo-realism and hyperrealism that fascinate our eyes to the point that we cry out "ah" as if it was a copy, but don't give us that feeling of magic, "the magic moment" that Guy Lyon Playfair identifies in his book "Medicine, mind and magic" as the point where the conscious effort stops to let the miraculous nature dominate. And here the miraculous is the result of the creation of these wonderful concealed meanings that talk to us in our dreams through symbols and revelations, leaving a deep -

though hard to interpret - emotional impact on us. For this we feel puzzled by our dreams, fragments of scenes with mysterious, cloudy and indefinite backgrounds – the "curtain", an eye-catching mark in all or most of the paintings of Adel El Siwi's "animals"- where one can notice a very light decorative grazing or variegation of the colour. In front of this background the characters and the living beings - Adel's "animals", the shoes and the butterflies - move silently creating a realistic effect, despite their non literal composition. Isn't this what appears to us in our dreams?

And just like the colourful dreams, especially the cheerful ones, what aroused my baffled interest for these paintings is that high definition transparent coloring, as if they were drawings in ethereal colours on ethereal glass. What El Siwi added in this phase is high resolution (expression used these days to refer to the coloured screens of laptops, televisions and mobile phones), but in an artistic way. This is an important transition from Adel's paintings "Stars of my life" where the colours suggest the good old times. Here we find a new technique and new creatures, despite their belonging to the spirit of the artist himself, where the clarity of the colour rejoices at the remarkable sweetness and precious humility. As for the shadows, whose darkness tries to "materialise the colour" as does the colouring technique itself, their edges and curves are not immersed in obscurity so as to highlight the features. However, its light and abstractness remind me of children's drawings and of the coloured drawings in the manuscripts and recall Picasso's perspicacious saying "all children are born artists, the problem is how to remain an artist once we grow up".

The few lines used to define the compositions give a sense of freshness and remind me also of drawings of children who express themselves visually - for instance - a circle with eyelashes, or a house with a square, or a big rectangular studded with squares or smaller rectangles that stand for the doors and the windows. Also here in El Siwi's drawings there is that childish magic in visualising the creatures, that two-dimensional aspect that gives us that feeling of magic. Another enchanting element is the tender cheerful elegance present in the seven suits of the goat-headed hero that represents compassionate delightful elegance itself. And surprisingly, while trying to capture the feelings of magic, Richard Dawkins's scientific biological definition comes in handy, and though it was originally meant to refer to the real world according to the scientific empirical understanding, it applies also to the "artistic world" created by the artist, reflecting the real world, that is what we call here "the animals". Dawkins, regardless of his opinions with which we agree and disagree, says in his book "The magic of reality", that "the real world, as understood scientifically, has magic of its own, the kind I call poetic magic: an inspiring beauty which is all increasing magic" and these creatures are indeed a real world, to which the powers of friendliness and brutality do not pay attention, except for the real artist. It is a magical world I sing of with the same spirit as Dawkins: "The magic of reality is neither supernatural nor a trick, but – quite simply – wonderful. Wonderful and real. Wonderful because real". And here lies the amazing artistic truth of these creatures: Adel El Siwi's magical creatures.

Mohamed Makhzangi, a Cairo-based writer with a background in psychiatry, neurology and alternative medicine, was born in Mansoura in 1949. He abandoned medicine and joined the editorial board of Al-Arabi magazine in Cairo in 1992 where he currently works. He wrote several books ranging from novels, short-stories and alternative medicine to travel literature. During all his life he has been cultivating his deep passion and keen interest in animals and wrote about the world of these inspiring creatures such as: "Animals of our days".

Adel El Siwi was born in 1952 in Beheira, Egypt. He studied medicine at Cairo University between 1970 and 1976 and in the same years studied art at the Faculty of Fine Arts. In 1980 he moved to Milan, Italy, where he lived and worked for a decade before moving back to Cairo, where he currently lives and works.

Solo exhibitions:

2017 *In the presence of the Animal,* Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
The Face and Beyond, Artspace *Gallery*, Dubai, UAE
2015 Artspace *Gallery*, Dubai, UAE
2013 Inception Gallery, Paris, France
Artspace *Gallery*, London, UK
2012 Artspace Gallery, Dubai, UAE
2010 *The Fables,* Horizon One Gallery, Cairo, Egypt
2009 *Contemporary icons,* Artspace Gallery, Dubai ,UAE
2008 *Au delà du visage,* Le Violon Bleu, Tunisia
2007 *Siwi Faces,* Artspace, Dubai, UAE
2006 *My stars,* Mashrabia Gallery, Espace Karim Francis, Cairo, Egypt
2005 French Cultural Center, Alexandria, Egypt
2004 Illusion Art Gallery, Kuwait City, Kuwait
Atassi Gallery, Damascus, Syria
Agial Gallery, Beirut, Lebanon
2003 Ammar Farahat Gallery, Tunisia
Al Riwaq Gallery, Manama, Bahrain
1999 Akhnaton Gallery, Center of Arts, Zamalek, Cairo, Egypt
Vision Egyptienne d'Eternité, Ville d' Agde, France
1996 Egyptian Academy, Rome, Italy
1995 Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
1993 Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
Epreuve d'Artiste, Beirut, Lebanon
1992 Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
1990 Papiry Gallery, Berlin, Germany
Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
1989 Koreuber Gallery, Berlin, Germany
1988 Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
1987 Cairo Atelier, Cairo, Egypt
1985 Cairo Atelier, Cairo, Egypt
1980 Cairo Atelier, Cairo, Egypt

Group exhibitions:

2015 SYRA Arts, New York, USA
2014 *Contemporary Egyptian Art,* Egyptian Academy, Rome, Italy
2012 *25 years of contemporary Arab art,* Institut du Monde Arabe, Paris
2011 *Window on contemporary Egyptian art,* London
2009 Venice Biennale, Venice, Italy
Helga Hoffman Gallery, Amsterdam, Netherlands
Invisible presence: Looking at the Body in Contemporary Egyptian Art (curated by Stefania Angarano), Samaakhana, Cairo, Egypt
The Face, Horizon One Gallery, Cairo, Egypt
2008 *The Other,* Cairo Biennale, Cairo, Egypt
Arabia Italia: Chelsea Art Museum, New York, USA
Word into Art - Artists of the Middle East: traveling exhibition (curated by Venetia Porter), The British Museum, Dubai, UAE
Mediterranean Trilogy, Palais des Arts, Marseille, France
Arab artists in between Italian and Mediterranean Traditions (curated by Martina Corgnati), Damascus/Beirut/Cairo
2007 *Occidentalism* (curated by Karim Francis), Swiss hotel, Cairo, Egypt
2005 *Al Azhar Park meets Contemporary Art,* Azhar Park, Cairo, Egypt
Mashrabia Gallery, Cairo, Egypt
Fonoon Gallery, Cairo, Egypt
Espace Karim Francis, Cairo, Egypt
2003 *ARAB canvas* (curated by Saleh Barakat), Dubai, UAE
Arab paintings for Children (curated by Mohie Al Labbad)
Repliques (curated by Philippe Mouillon), Algeria
Human Face in Contemporary Egyptian Art, Bibliotheca Alexandrina, Egypt
2002 *Contemporary Egyptian Art,* Beijing, China
Ateliers Arabes, Unesco Hall, Beirut
18 International artists: Homage to King Henry IV (curated by Philippe Mouillon), Lyon, France
2001 *Contemporary Art in Egypt,* Mexico City, Mexico
2000 *Italian – Egyptian Contemporary Art Confrontation,* Gezira Art Center, Cairo
Trans African Art, Orlando Museum of Modern Art, Florida, USA
1999 *A la nuit tombée* (curated by Philippe Mouillon), Grenoble, France
12 Contemporary Egyptian Artists, Institut du Monde Arabe, Paris, France
1998 Bellektin - Moderling, Dolmabachi Cultural Center, Istanbul, Turkey
Days of Kom Ghurab, Hanager Art Center, Opera House, Cairo, Egypt
1997 *Modernities and Memories: Recent works from the Islamic world,* Venice Biennale, Venice, Italy
Sharjah Biennale, Sharjah, UAE
Contemporary Egyptian Art, University of Lebanon, Beirut
Alexandria Biennale, Alexandria, Egypt
Sans Frontières, Micheline Fallet Gallery, Geneva, Switzerland
1996 Biennale of São Paulo, São Paulo, Brazil, parallel works in Rio de Janeiro
Cairo Biennale, Cairo, Egypt
1995 Lexus Hall, Jedda, Saudi Arabia
Modern Egyptian Art Exhibition, Marseille, France
International Institute for Commerce, Mexico City, Mexico
1994 *Rencontres Africaines,* Institut du Monde Arabe, Paris, France; National Gallery, Johannesburg, South Africa; Capetown, South Africa; Lisbon, Portugal
British Council, Cairo, Egypt
1993 Modern Art Museum, New Delhi, India
1989 Ghoury Palace, Cairo, Egypt
1986 *Foreign Artists in Italy,* Palazzo Innocenti, Florence, Italy

Other Achievements:

2006 Translation of Giuseppe Ungaretti's *Life of a man*
2001 Translation and preface of Paul Klee's *Bauhaus Lectures*
1997 Member of the Supreme Council of Culture, Egypt
Editor of the magazine of Visual Art *Ain*
1996 Creator of the *Kom Ghorab Community Art project,* Old Cairo
1995 Translation and preface of Leonardo da Vinci's *A treatise on painting*
1994 Art director of *Ya Donia ya Gharami,* directed by Magdi Ahmed Ali

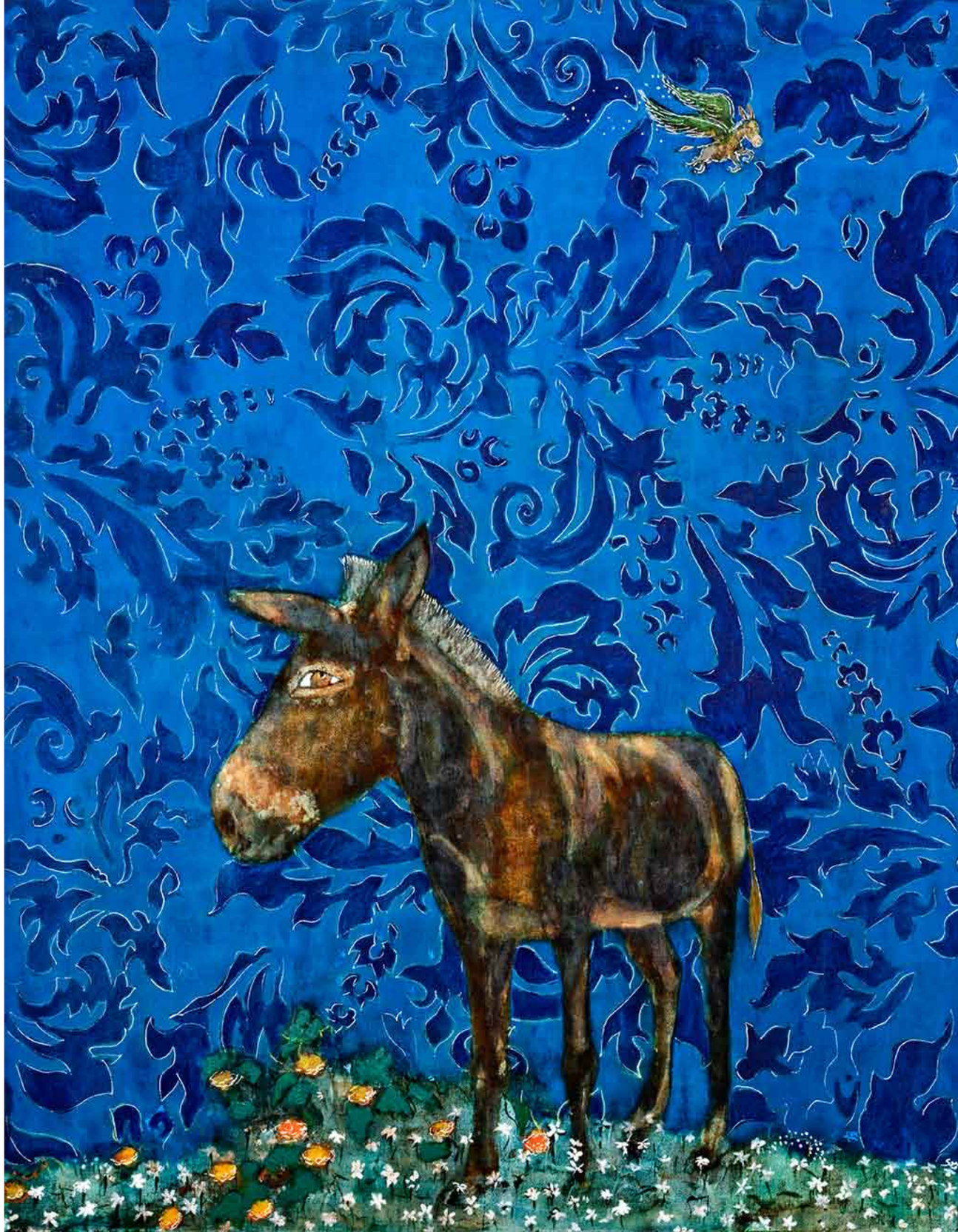
Acquisitions: Several private collections and museums hold acquisitions of works by Adel El Siwi, such as: British Museum, London, UK; The Guggenheim Abu Dhabi, UAE; Museum of Modern Egyptian Art, Cairo, Egypt; Institut du monde Arabe, Paris, France; Sharjah Art Foundation, UAE; Greater Cairo Library, Egypt; Cairo International Airport, Egypt; Kinda Foundation, Riyadh, Saudi Arabia; Kamel Lazaar Foundation, Tunis.

A man sitting in stale air
thinks of the animals

Wadih Sa'adeh
Private Edition, Beirut 1985

رجل في هواء مستعمل
يقعد ويفكر في الحيوانات

وديع سعادة
إصدارخاص، بيروت ١٩٨٥



About distance
mixed media on canvas, 140X170 cm, 2015

عن المسافه
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠X١٧٠ سم، ٢٠١٥

L’enfant prodige
mixed media on canvas, 220x200 cm, 2015

الإبن الضال
خامات متنوعة على قماش، ٢٢٠x٢٠٠ سم، ٢٠١٥

Right: **Étant donné, to Duchamps**
mixed media on canvas, 70x122 cm, 2015

إلى اليمين: **بما أن**
خامات متنوعة على قماش، ٧٠x١٢٢ سم، ٢٠١٥

Design
mixed media on canvas
220X170 cm, 2015

تصميم
خامات متنوعة على قماش
١٧٠X٢٢٠ سم، ٢٠١٥

Daily chase
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

مطاردة يومية
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

His Master's Voice
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

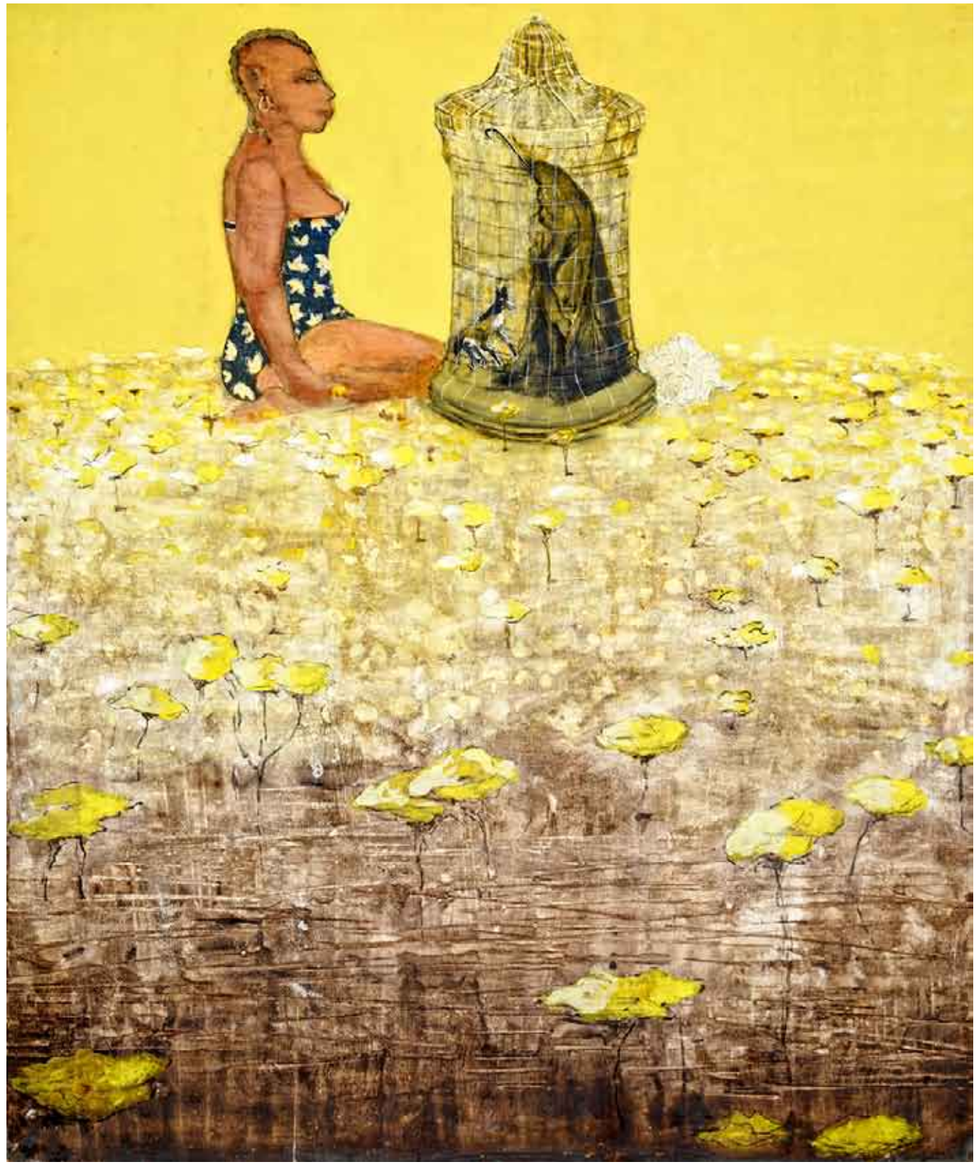
صوت سَيدّهْ
خامات متّنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم. ٢٠١٥

Jealousy eats the soul
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

الغيرة تأكل الروح
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

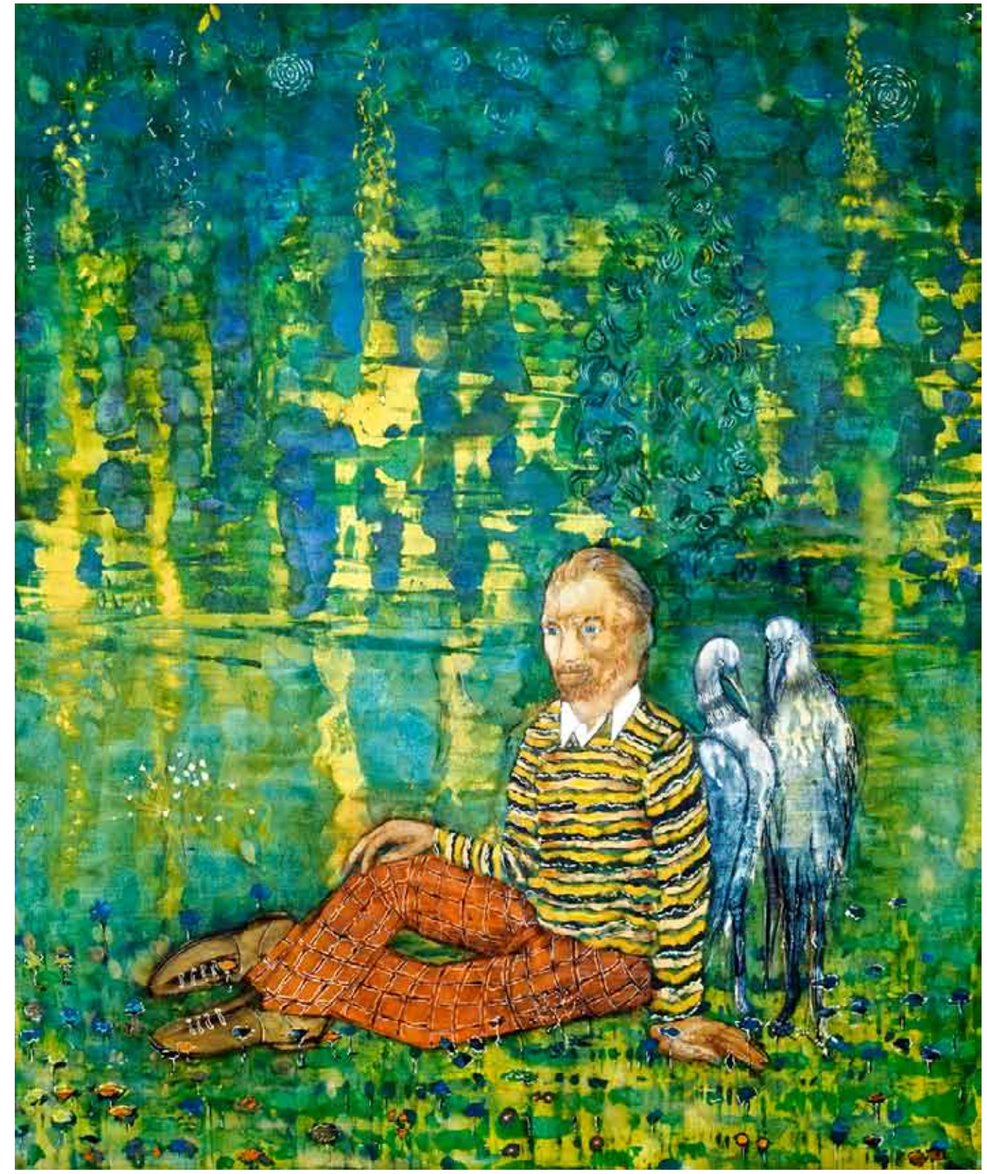
The Dragon
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

مع التنين
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥



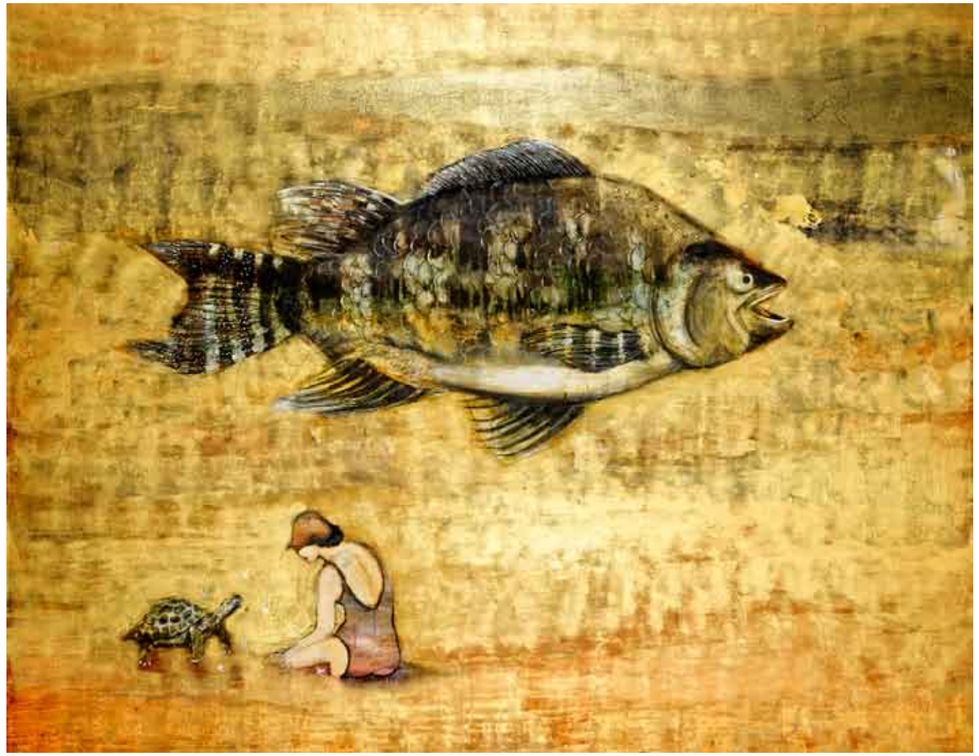
The Coyote
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

الثعلب الأمريكي
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥



Vincent
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

فينسينت
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥



Silence
mixed media on canvas, 170x140 cm, 2015

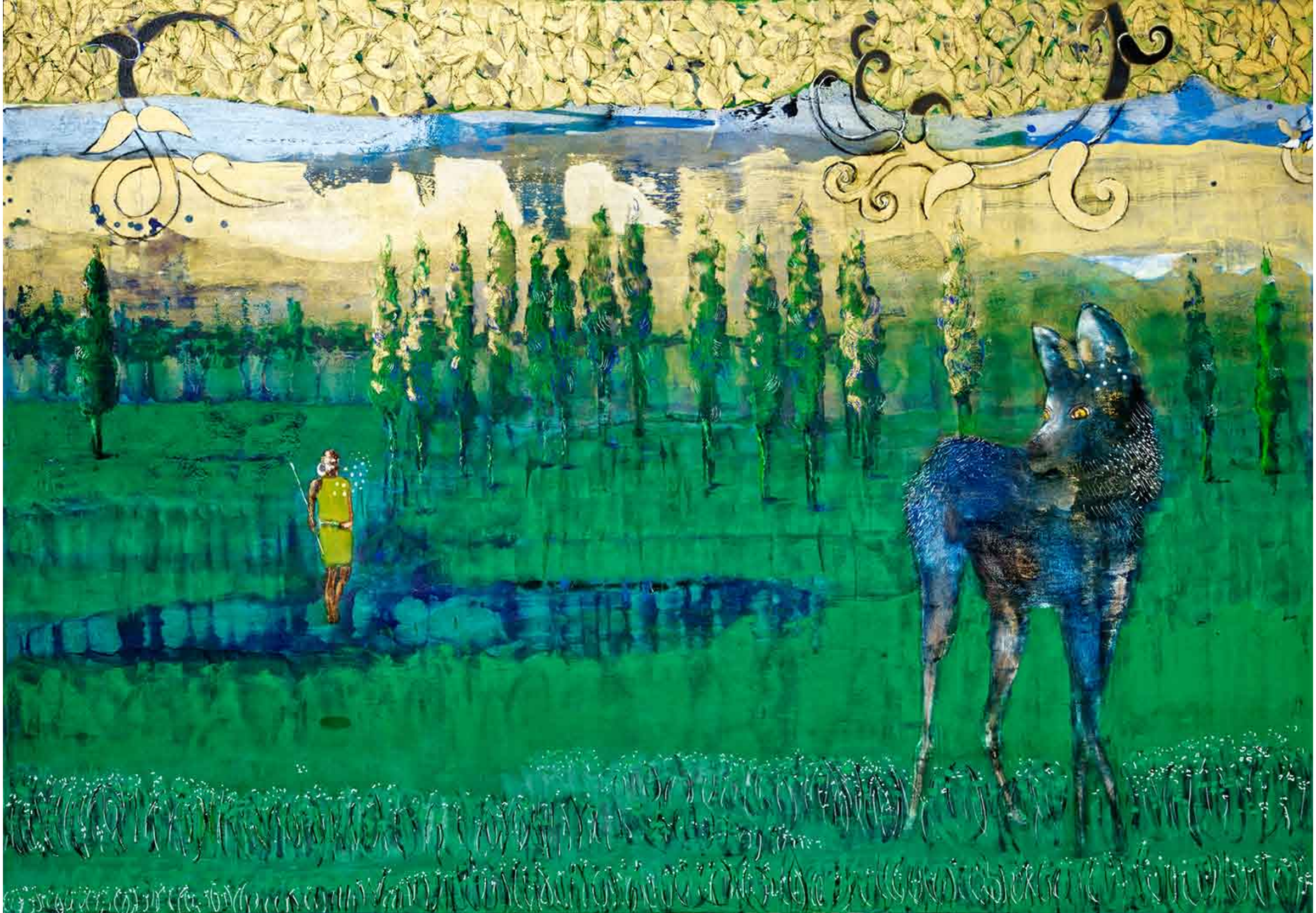
صمت
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠x١٤٠ سم، ٢٠١٥

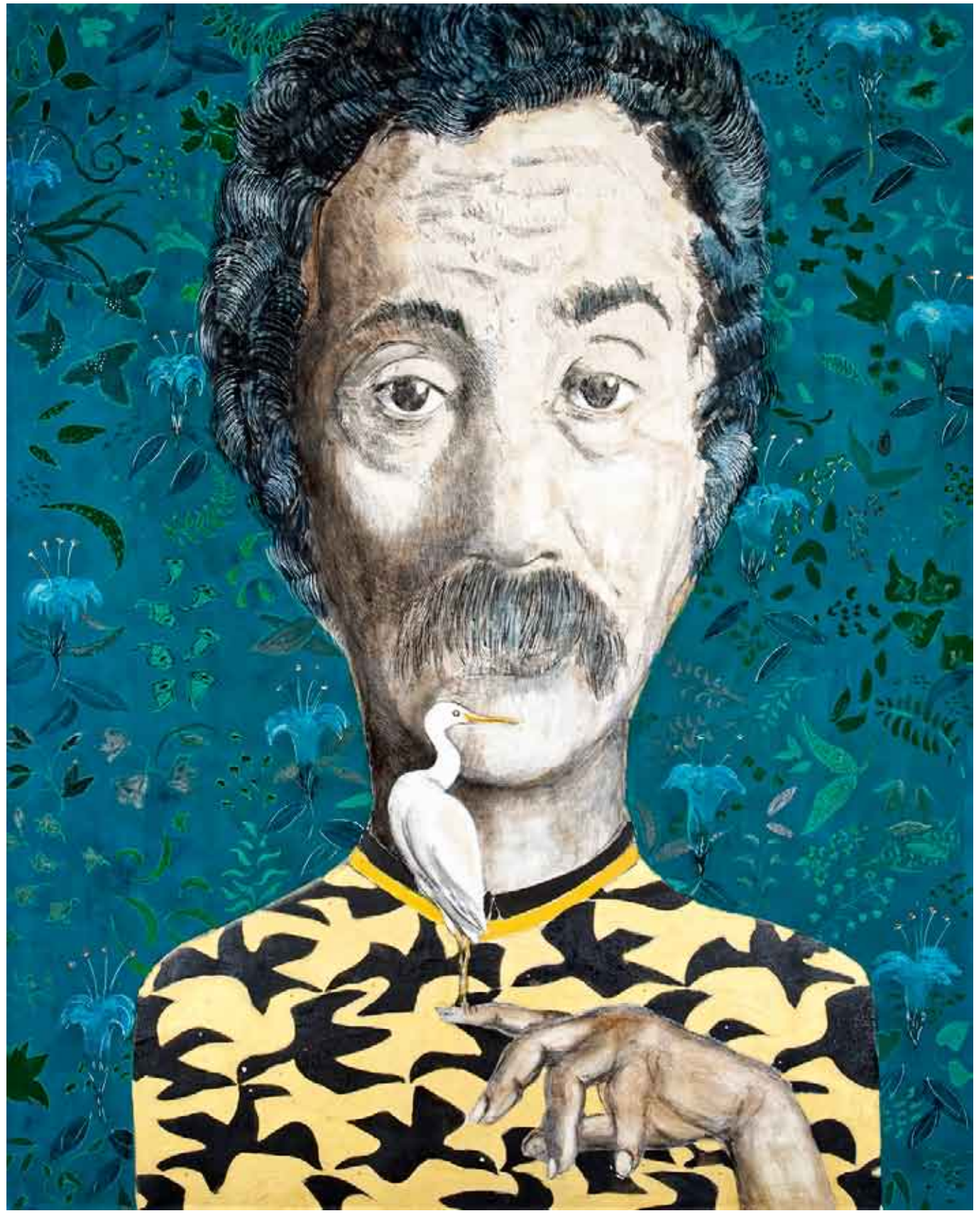
Pages 34&35: **The catcher in the Savanna**
mixed media on canvas, 200x140 cm, 2015

صفحة ٣٤و٣٥: **فى السافانا**
خامات متنوعة على قماش، ٢٠٠x١٤٠ سم، ٢٠١٥

Look at me
mixed media on canvas, 157x187 cm, 2015

أنظر إليّ
خامات متنوعة على قماش، ١٥٧x١٨٧ سم، ٢٠١٥



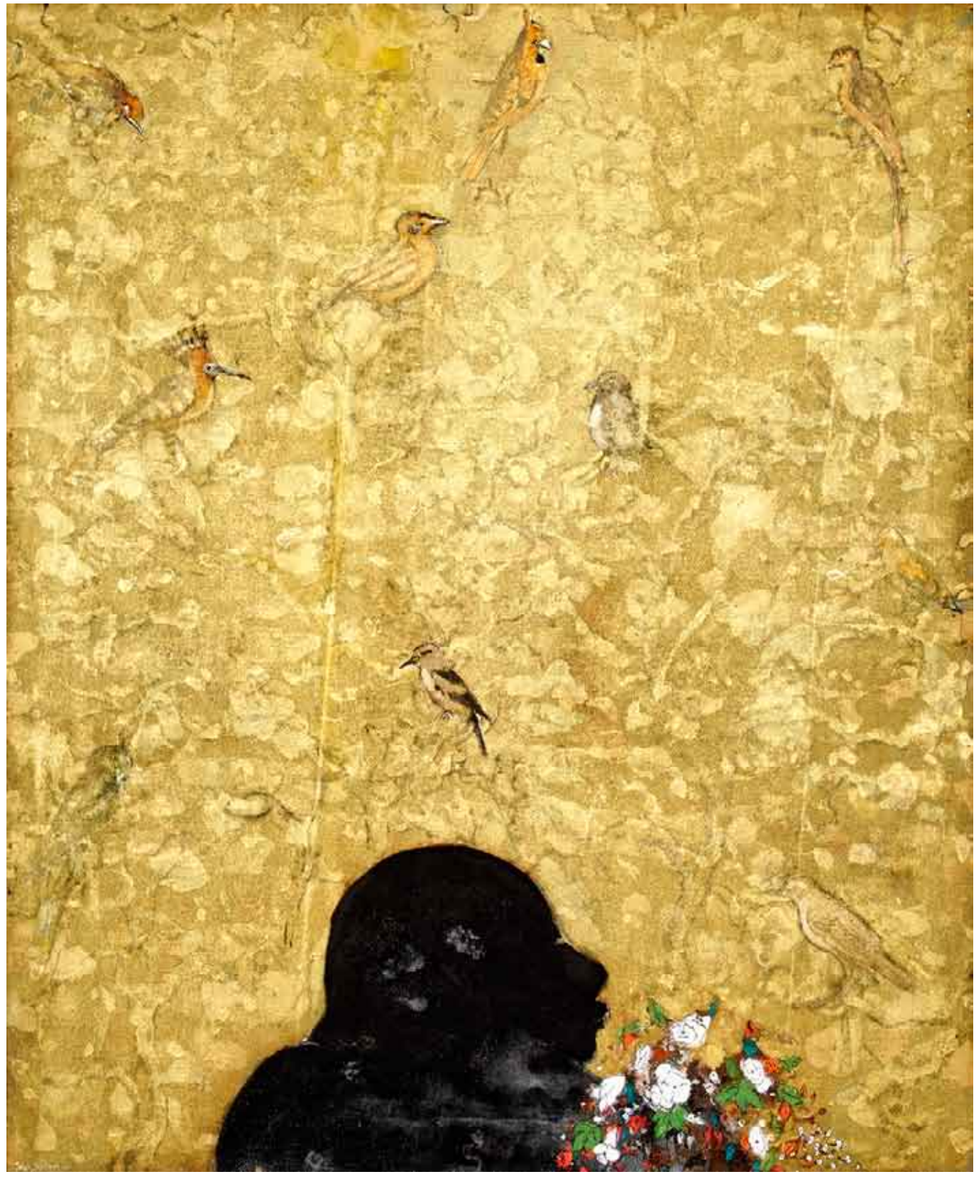


Aslan
mixed media on canvas, 170x220 cm, 2015

أصلان
خامات متنوعة على قماش، ٢٢٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

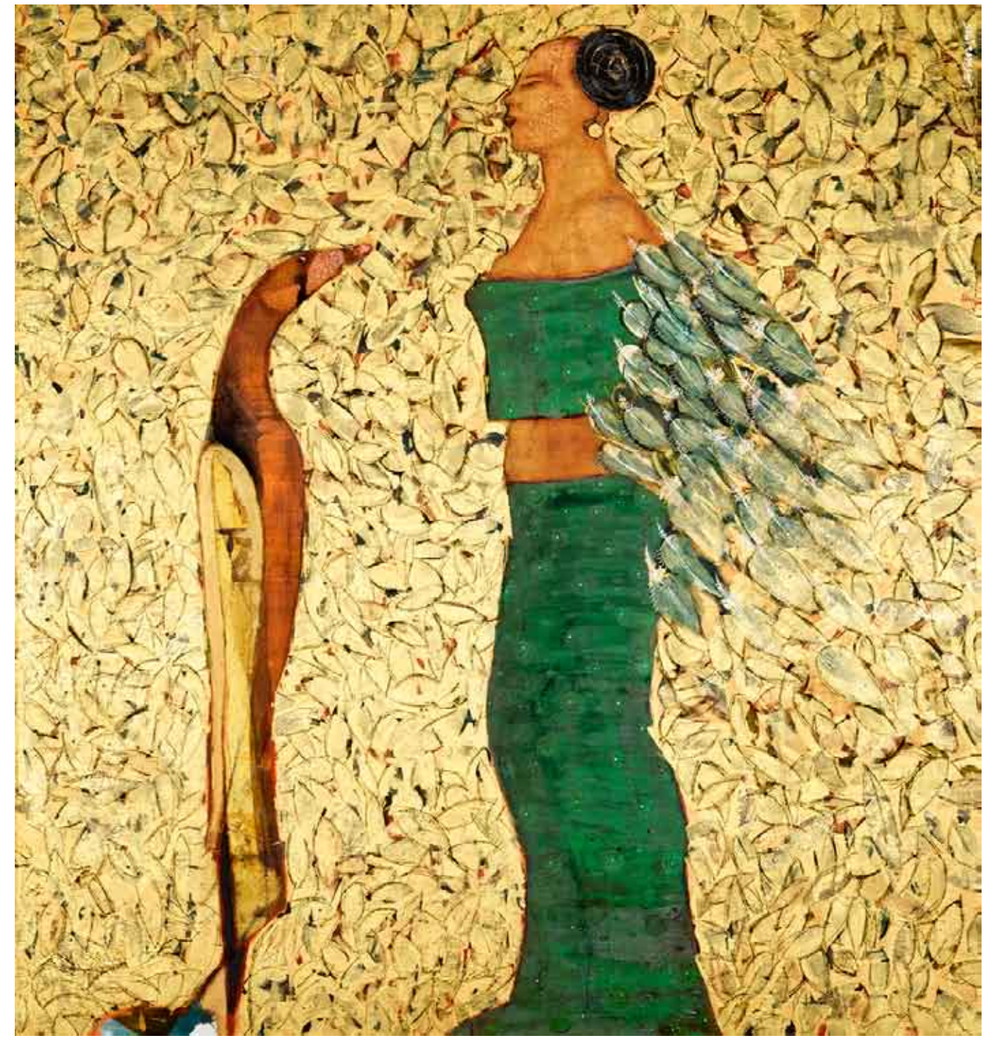
The new world
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

العالم الجديد
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠x١٤٠ سم، ٢٠١٥



Salah Jahin, the last romantic
mixed media on canvas, 200x170 cm , 2013

صلاح جاهين، آخر الرومانسيين
خامات متنوعة على قماش، ٢٠٠x١٧٠ سم، ٢٠١٣



Flying lesson
mixed media on canvas, 157x170 cm, 2015

درس الطيران
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠x١٥٧ سم، ٢٠١٥

The deer
mixed media on canvas, 170X140 cm, 2015

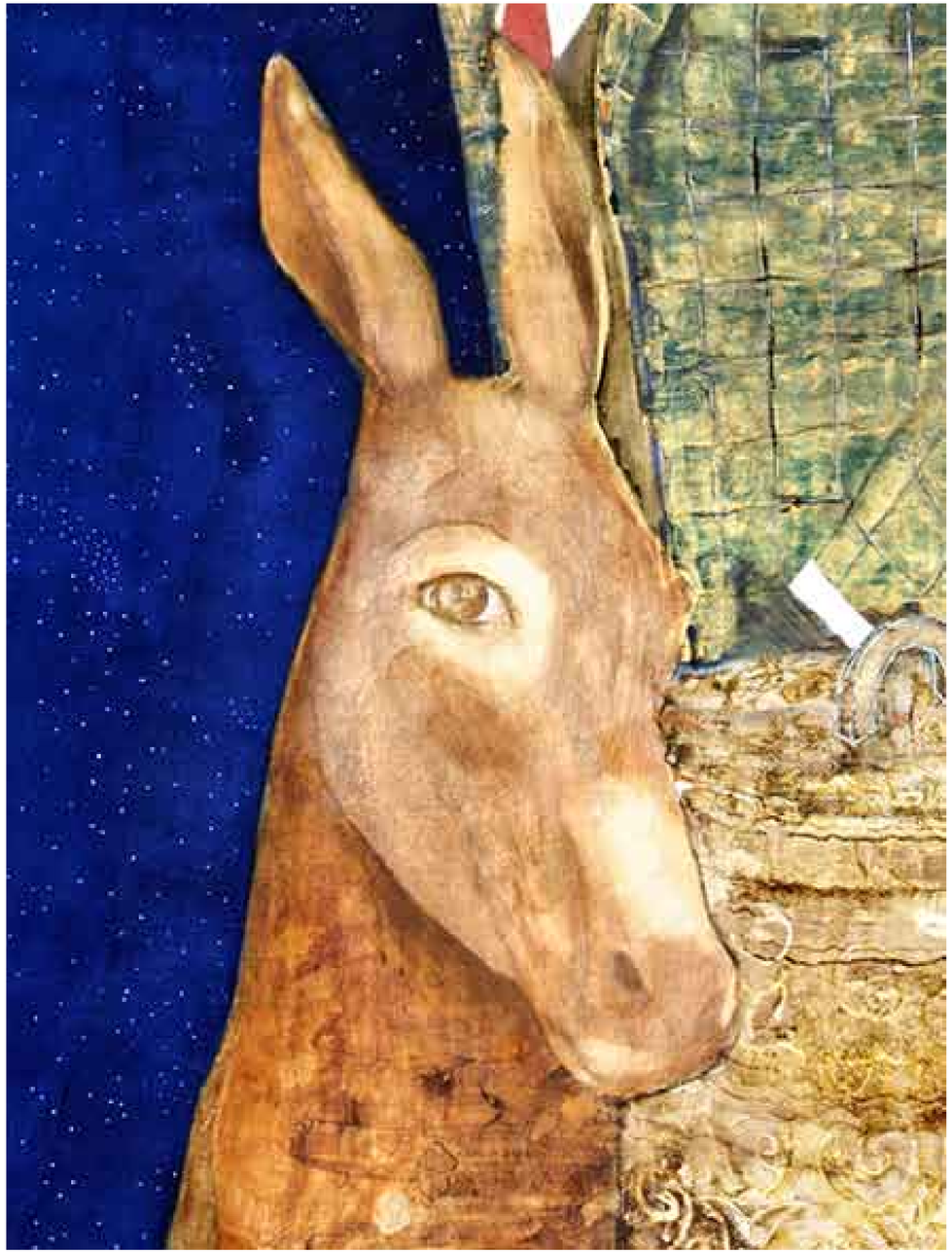
غزالة البر
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠X١٤٠ سم، ٢٠١٥

Donald Duck's last battle (1)
mixed media on canvas, Ø 170 cm, 2016

آخر معارك بطوط (١)
خامات متنوعة على قماش، ق ١٧٠ سم، ٢٠١٦

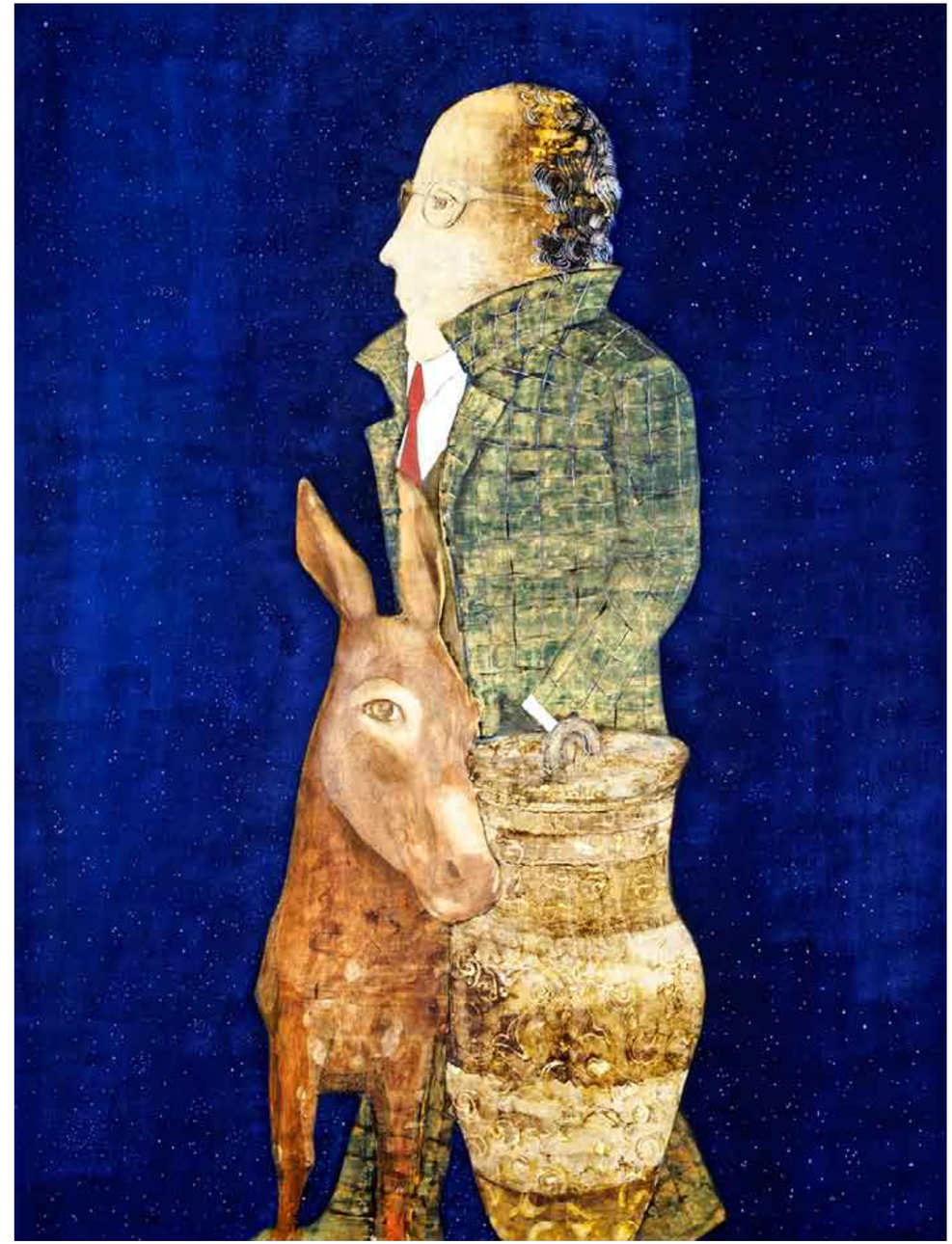
Donald Duck's last battle (2)
mixed media on canvas, Ø 170 cm, 2016

آخر معارك بطوط (٢)
خامات متنوعة على قماش، ق ١٧٠ سم، ٢٠١٦



Detail from **Egyptian night sky (To Derno Ricci)**

تفصيل من **ليل مصرى (إلى ديرنو ريتشى)**



Egyptian night sky (To Derno Ricci)
mixed media on canvas, 170x220 cm, 2015

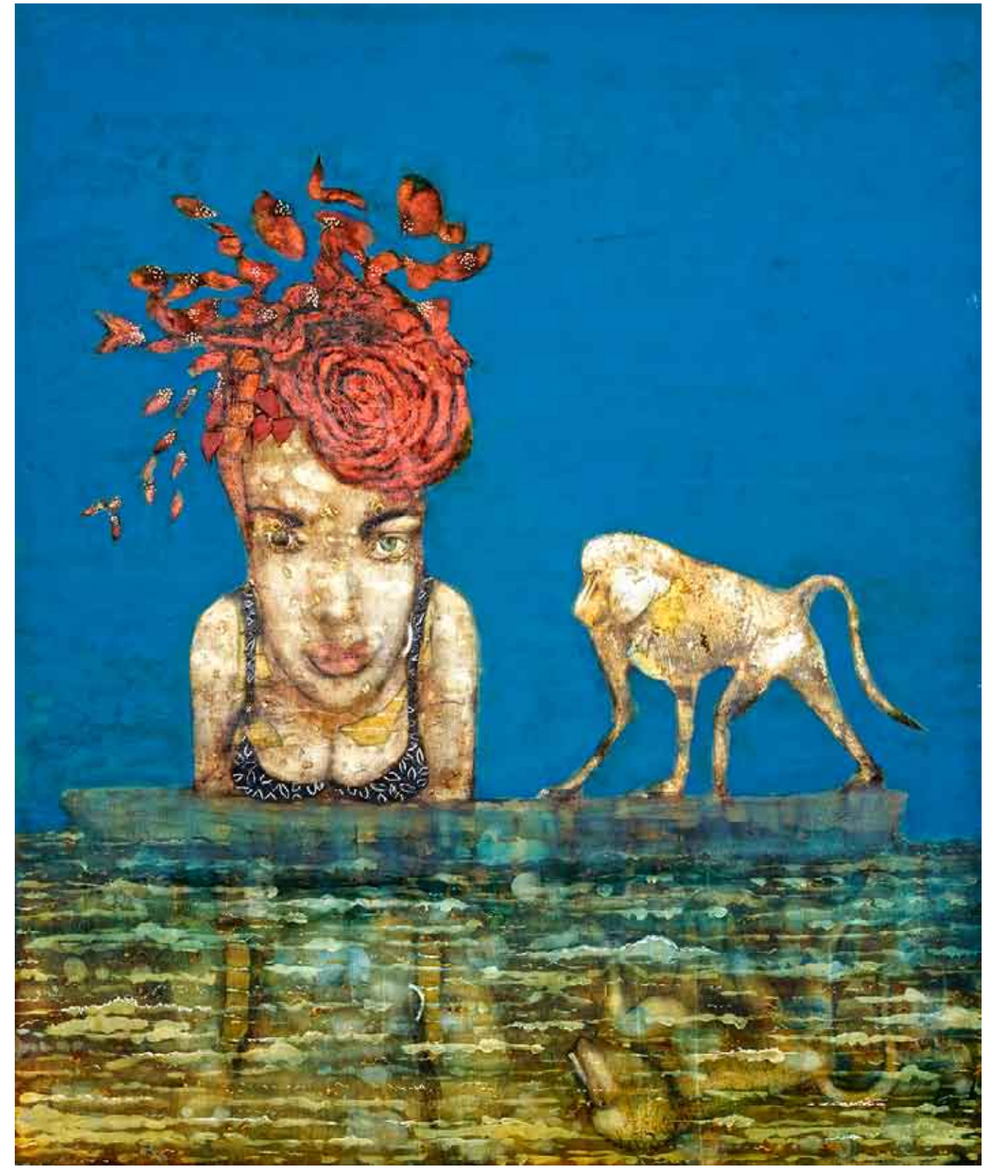
ليل مصرى (إلى ديرنو ريتشى)
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠x٢٢٠ سم، ٢٠١٥

Mechanical Giraffe
mixed media on canvas, 170X140 cm, 2015

الزرافه الميكانيكيه
خامات متنوعة على قماش،١٧٠X١٤٠ سم، ٢٠١٥

The voyager
mixed media on board, 133x138 cm , 2015

الرحالة
خامات متنوعة على خشب، ١٣٣x١٣٨ سم، ٢٠١٥



Encounter
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

لقاء
خامات مختلفة على قماش،١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

Detail from **Bewitched prince**

تفصيل من **أمير مسحور**

Left: **Bewitched prince**
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

أمير مسحور
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم. ٢٠١٥

The Octopus
mixed media on canvas, 170x220 cm, 2015

الأخطبوط
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠x٢٢٠ سم، ٢٠١٥

The edge of the world
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

على حافة العالم
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

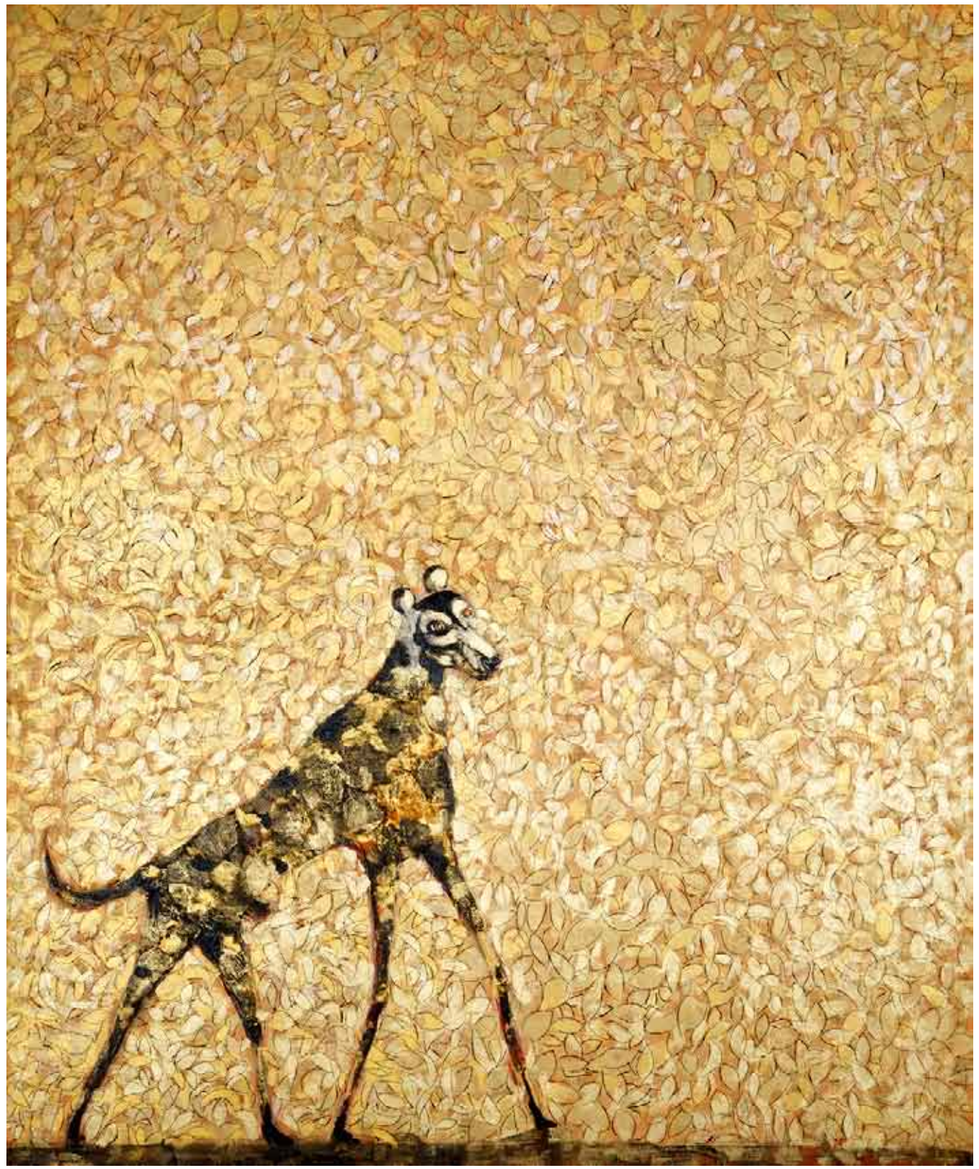
The family **العائلة**
mixed media on canvas, 170x140 cm, 2015 خامات متنوعة على قماش

Right: **The elephant man**
mixed media on canvas, 170x220 cm, 2015

على اليمين: **الرجل الفيل**
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠x١٢٢ سم، ٢٠١٥

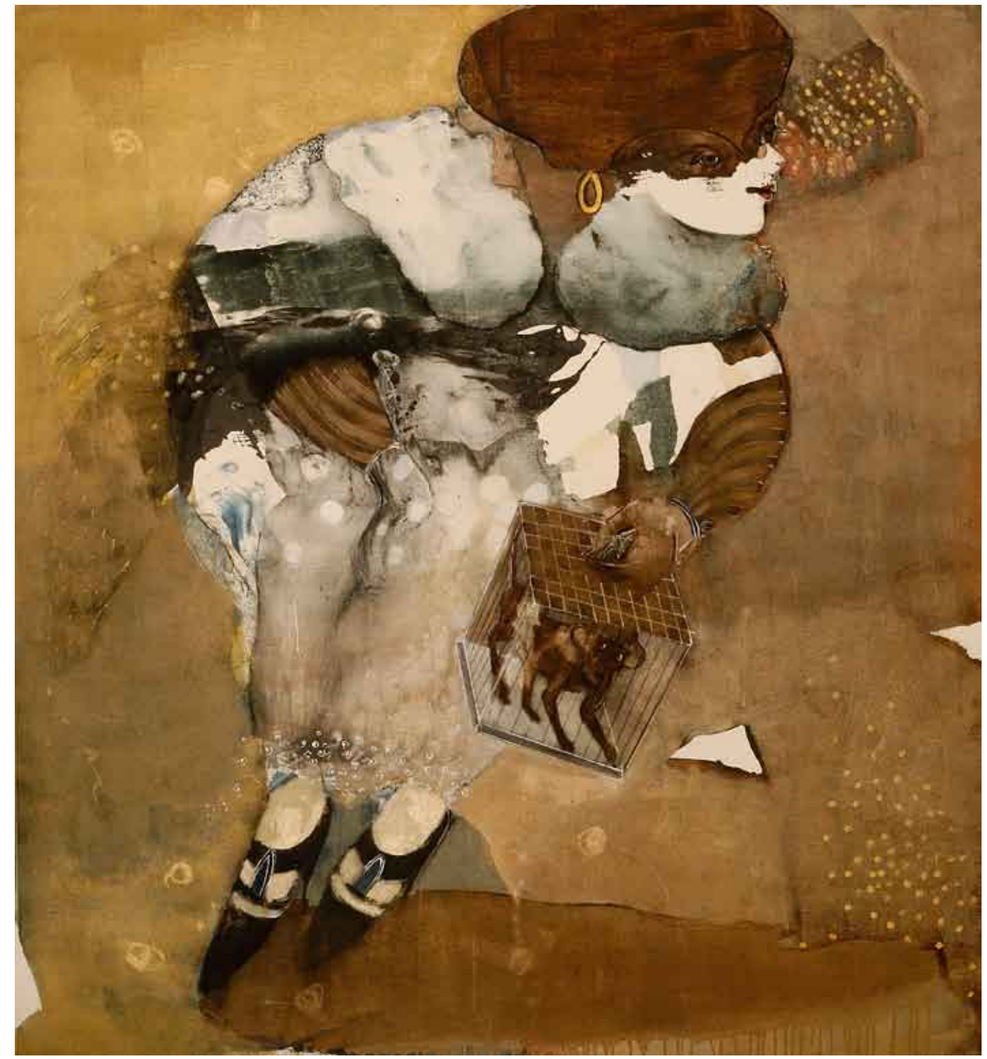
The butterflies
mixed media on canvas, 170X140 cm, 2015

الفراشات
خامات متنوعة على قماش، ١٧٠X٢٢٠ سم، ٢٠١٥



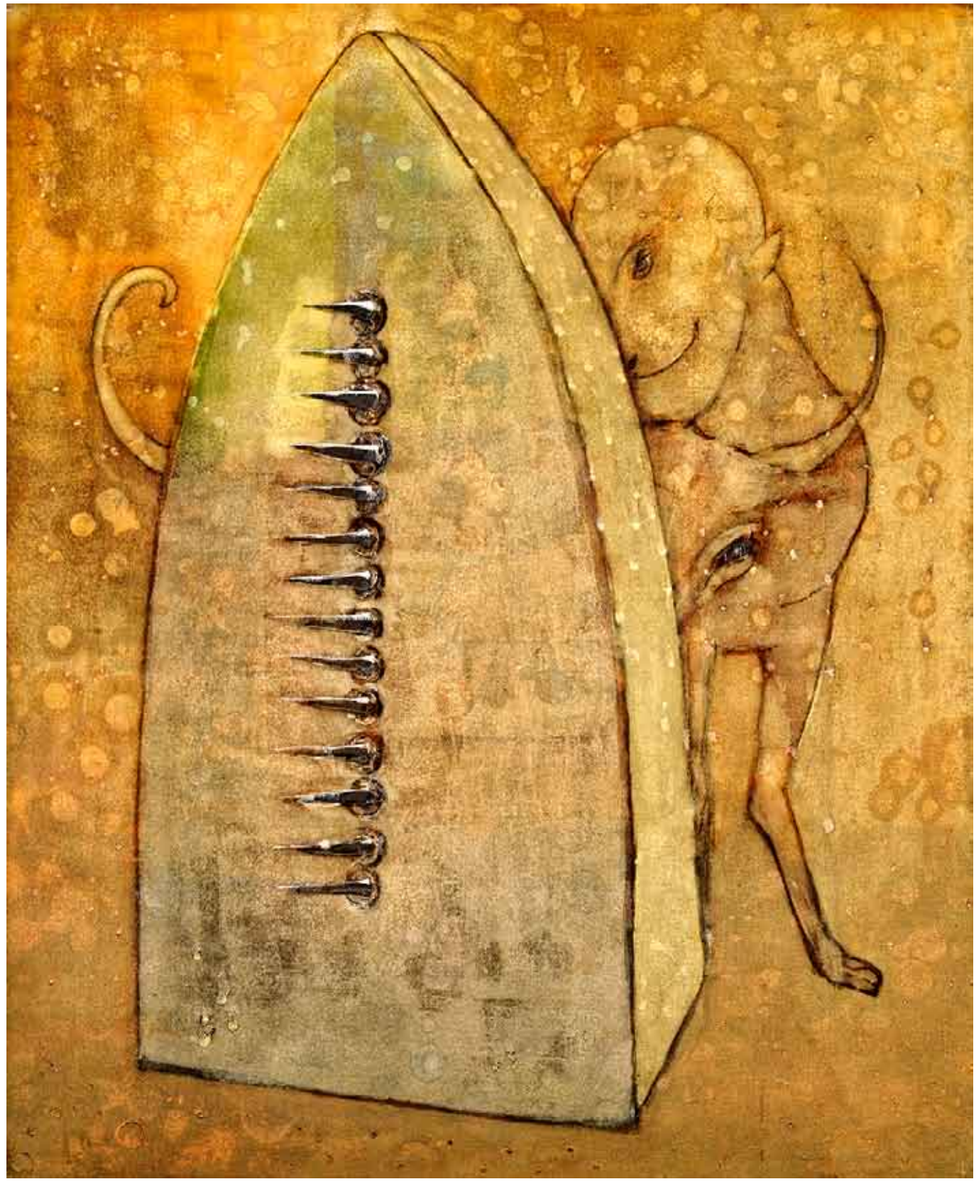
Noon light
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

في وهج الظهيره
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥



The cage
mixed media on canvas, 157x170 cm, 2012

فى القفص
خامات متنوعة على قماش، ١٥٧x١٧٠ سم، ٢٠١٢



Dada
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

دادا
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

The fox
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

الثعلب
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

Save the hedgehog
mixed media on canvas
220X170 cm, 2015

إنقذوا القنفذ
خامات متنوعة على قماش
٢٢٠X١٧٠ سم، ٢٠١٥

Mahmoud Said
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

Right: **The tower of the hyena**
mixed media on canvas 157X270 cm, 2017

محمود سعيد
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

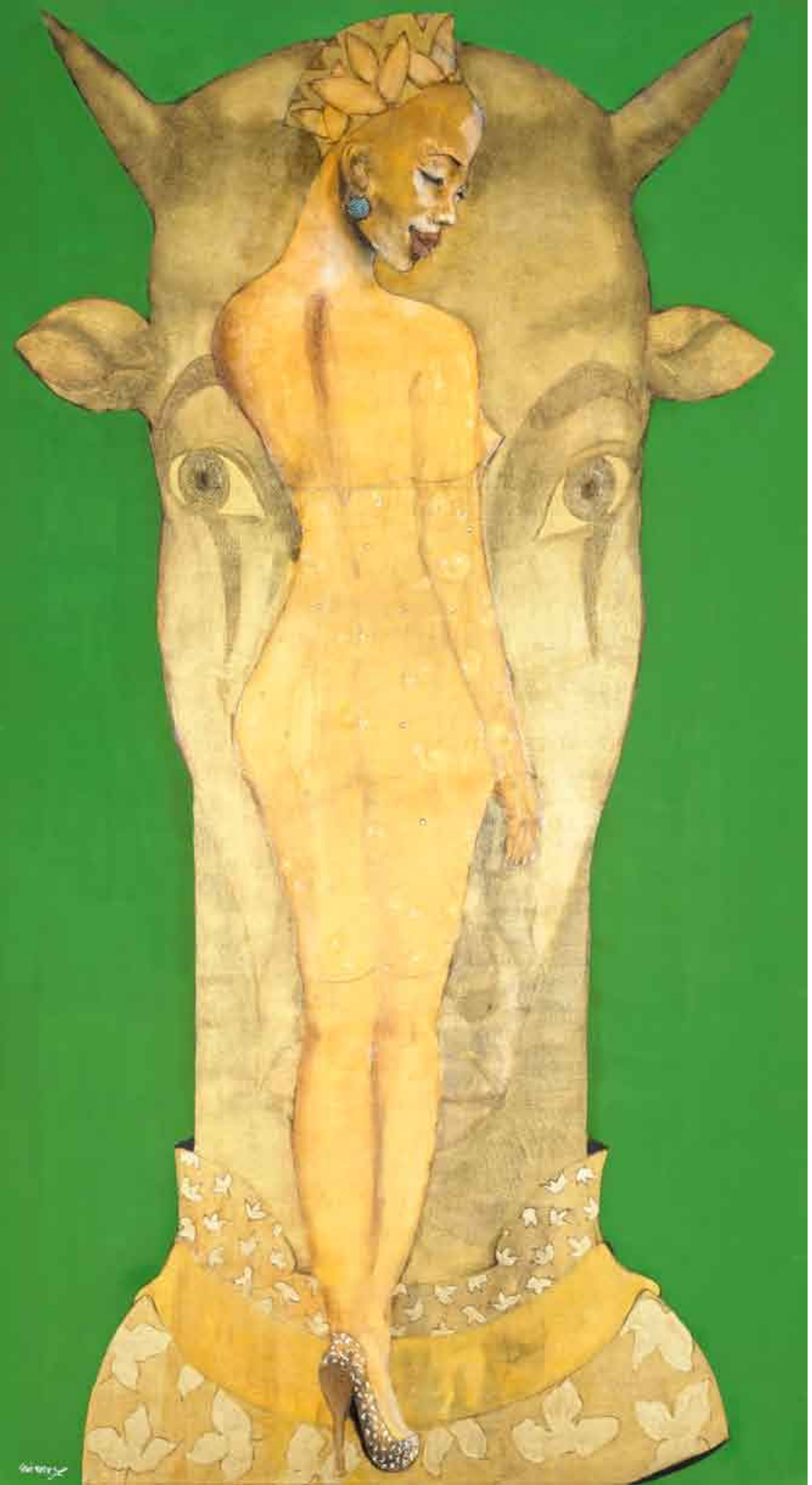
على اليمين: **برج الضبع**
خامات متنوعة على قماش، ١٥٧X٢٧٠ سم، ٢٠١٧

Detail from **Regarding the elephant**

تفصيل من **فيما يخص الفيل**

Left: **Regarding the elephant**
mixed media on canvas, 175x270 cm, 2017

على اليسار: **فيما يخص الفيل**
خامات متنوعة على قماش، ١٧٥X٢٧٠ سم، ٢٠١٧



Modus operandi
mixed media on canvas, 140x170 cm, 2015

طريقة العمل
خامات متنوعة على قماش، ١٤٠x١٧٠ سم، ٢٠١٥

Left: **The beautiful and the sacred**
mixed media on canvas, 175x270 cm, 2017

على اليسار : **المقدس والجميل**
خامات متنوعة على قماش، ١٥٧X٢٧٠ سم، ٢٠١٧

The silent majority

Their physically apart, these animals have been absorbed into the so-called silent majority. The animals transformed into spectacle have disappeared in another way. In the windows of bookshops at Christmas, a third of the volumes on display are animal picture books. Baby owls or giraffes, the camera, will never be entered by the spectator. All animals appear like fish seen through the plate glass of an aquarium. The reason for this are both technical and ideological: Technically the devices used to obtain ever more arresting images - hidden cameras, telescopic lens, flashlights, remote controls and so on - combine to produce pictures which carry with them numerous indications of their normal invisibility. The images exist thanks only to the existence of the technical clairvoyance.

A recent, very well-produced book of animal photographers (La Fête sauvage by Frédéric Rossif) announces in its preface: “Each of these pictures lasted in real time less than three hundredths of a second, they are far beyond the capacity of the human eye. What we see here is something never before seen, because it is totally invisible.”

In the accompanying ideology, animals are always the observed. The fact that they can observe us has lost all significance. They are the objects of our ever-extending knowledge. What we know about them is an index of our power, and thus an index of what separates us from them. The more we know, the further away they are.

John Berger
Extract from: *Why We Look at Animals,* 1977

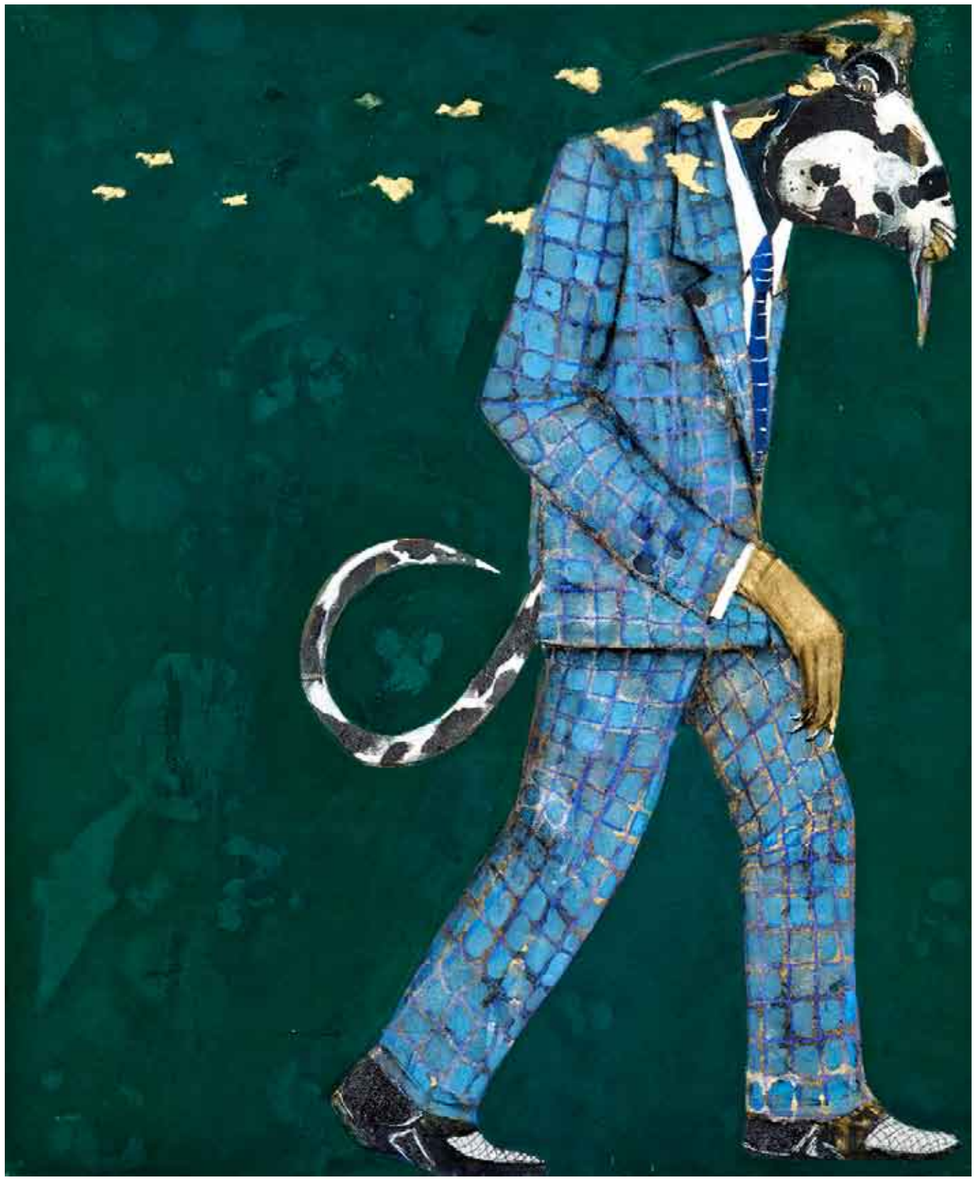
الأغلبية الصامتة

إذا استبعدنا الملامح الجسدية للحيوانات، يبقى أن هذه الكائنات قد تم دمجها داخل ما نسميه بالأغلبية الصامتة. وبتحويل الحيوان إلى عرض ومادة للفرجة، يكون قد اختفى ككائن على الجانب الآخر بشكل ما. عندما يقترب عيد الميلاد، تحتشد واجهات المحال وكافة الأماكن التى تبيع الكتب أيضاً، بإصدارات ومطبوعات عن الحيوانات، وثلث ما يتم عرضه هو كتب مصورة: بومة أو زرافة يتم تثبيتها أمام الكاميرا داخل مجال يتجلى مفتوحاً بكامله، كأن العدسة تحيط بها مكتملة. ولكن المجال الذى نتأمله يظل رغم تلك الإحاطة مجالاً ممانعاً، لا يدع المشاهد يقترب منه أو يدخل إليه بعينه؛ ولذا تبدو كافة الحيوانات كما لو كانت أسماكاً نشاهدها داخل حوض مصطنع، نشاهدها من خلف الزجاج، وكأنها تقف وراء حاجز غير مرئي. وهذا الإحساس يعود إلى سببين أحدهما تقنى، أما الآخر فثقافى ويتعلق بالأفكار: العامل التقنى يرجع إلى طبيعة الكاميرات وأجهزة التصوير التى تستخدم لتصوير الحيوانات، والتى يتم تطويرها لتكتسب قدرات أكبر على تثبيت مشهد الحيوان، كالكاميرات الخفية والعدسات التلسكوبية بعيدة المدى، وسائر أجهزة الإضاءة التى يتم التحكم فيها عن بعد، إلى الجانب العديد من الملحقات الأخرى. كل هذا يخلق انطباعاً بأن الكائنات لم تعد مرئية بشكل طبيعى، وكأنها أصبحت كائنات غير مرئية أو خفية. هذه الصور قد أُنتجَت بفضل تلك القدرات الفائقة للتكنولوجيا، وكأننا ننظر من عين عرّافة التقنية.

فى واحد من هذه الكتب عن الحيوانات التى صدرت مؤخراً، كتاب بعناوين «عيد التوحش» لمؤلفه فردريك روسيف، يخبرنا المؤلف فى مقدمة الكتاب بما يلى: «بأن كل صورة ضمها الكتاب، قد أُمسكت بمشهد الحيوان فى حالة تم رصدها فى زمن قدره واحد على الثلثمائة من الثانية، وهذا زمن يتجاوز بكثير قدرات عيوننا البشرية، التى لا تلتقط هذه الأزمنة بالغة الدقة» ويواصل قائلا: «ما نراه هنا هو مشهد لم يره أحد من قبل، لأنه غير مرئي كلية».

أما العامل الثقافى فيرجع إلى أن الأفكار والإيديولوجيا، ظلت تتعامل مع الحيوان دائماً بوصفه موضوعا للنظر أو التأمل، مما أفقده أى معنى يخصه، لقد فقد الحيوان كل معنى، عندما تحول إلى مادة لمعارفنا، وهى معارف آخذه فى الاتساع على نحو متصاعد، وكل حقيقة أو معلومة نكونها عنهم تقدم لنا الدليل على قدرتنا من جهة، وتصبح بالمثل الدليل على مدى اختلافنا عنهم على الجانب الآخر، وكلما عرفنا عنهم أكثر، اتسعت المسافة الفاصلة بيننا وبينهم.

جون بيرجر
مقطع من كتاب: *لماذا النظر إلى الحيوان*، ١٩٧٧



Days of the Capricorn (1)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

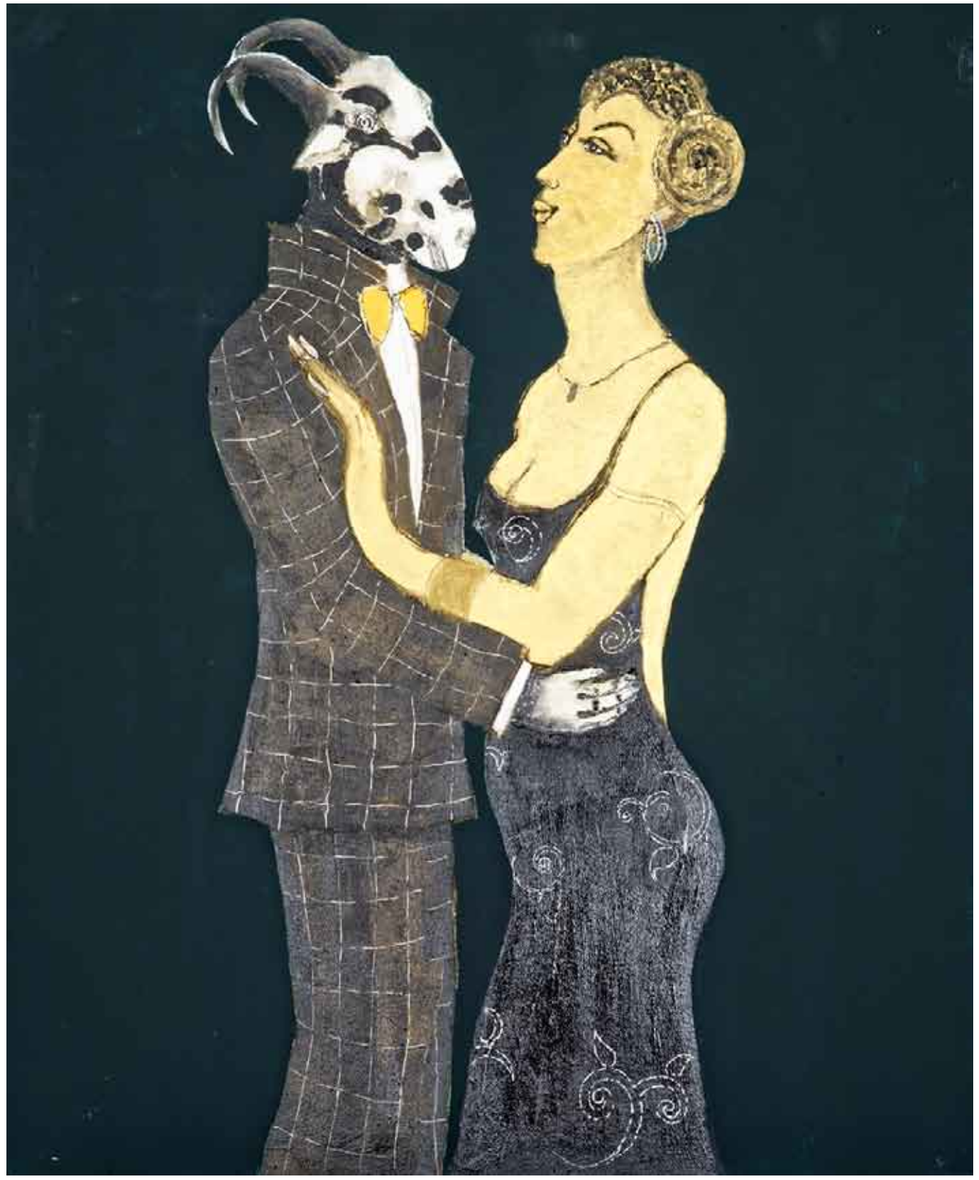
أيام الجدي (١)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥

Days of the Capricorn (5)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

أيام الجدي (٥)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥

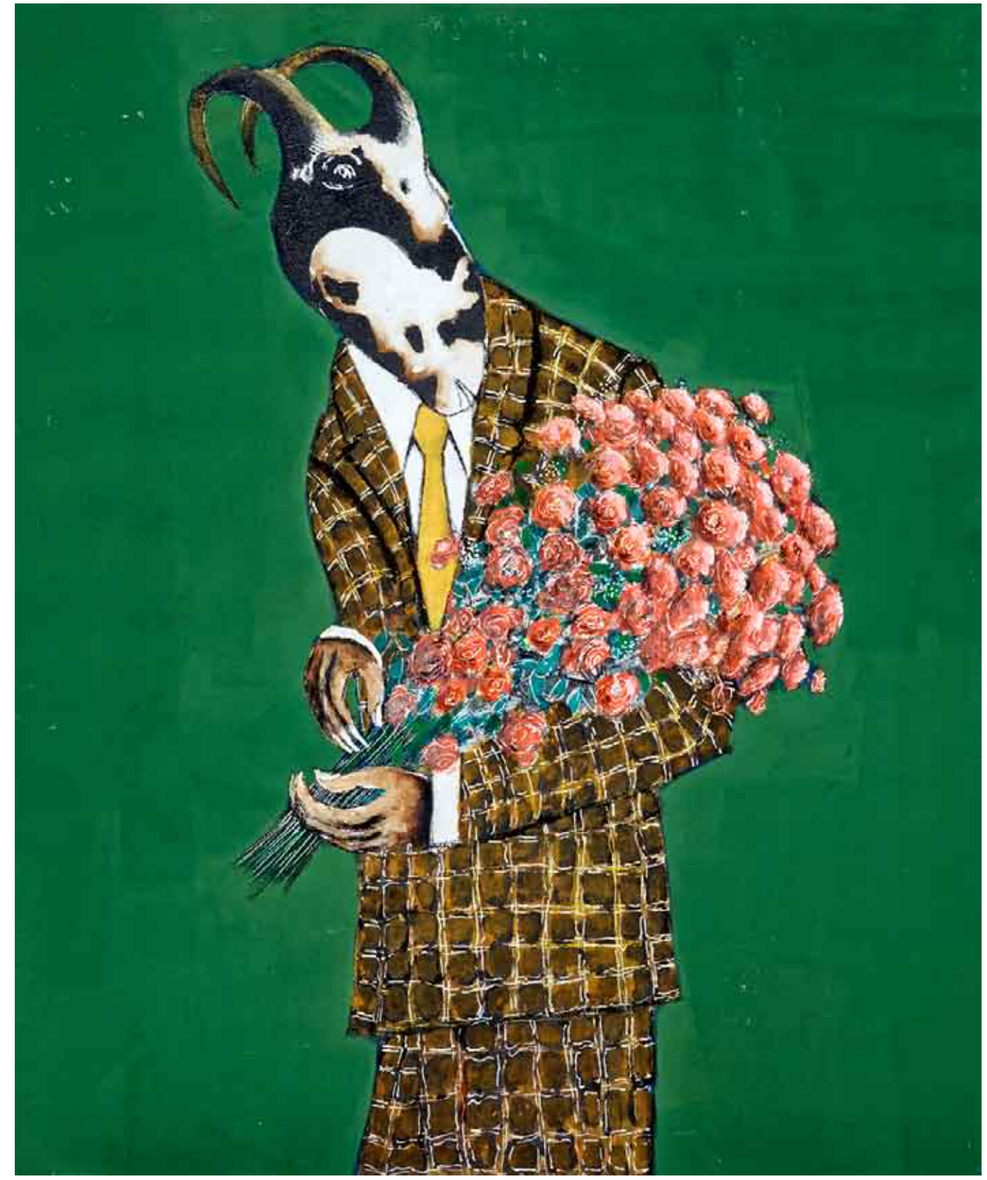
Days of the Capricorn (3)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

أيام الجدي (٣)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥



Days of the Capricorn (4)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

أيام الجدي (٤)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥



Days of the Capricorn (7)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

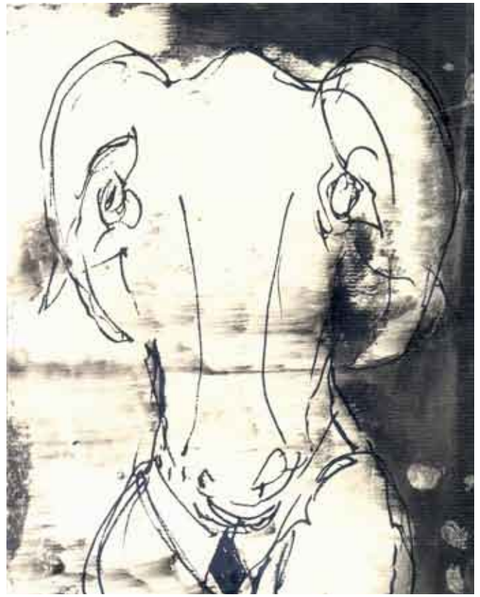
أيام الجدي (٧)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥

Days of the Capricorn (2)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

أيام الجدي (٢)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥

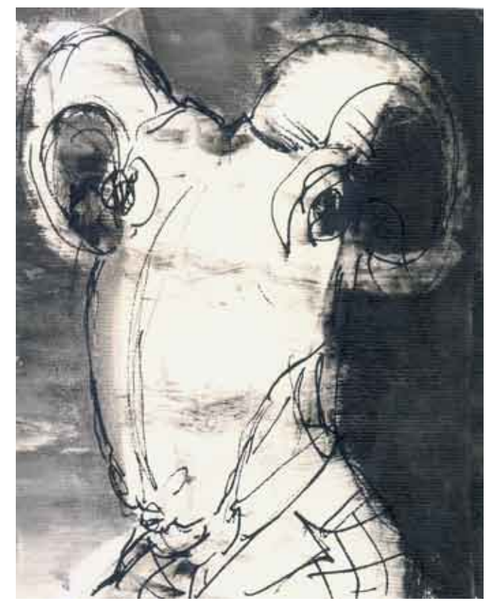
Days of the Capricorn (6)
mixed media on canvas, 100x120 cm, 2015

أيام الجدي (٦)
خامات متنوعة على قماش، ١٠٠x١٢٠ سم، ٢٠١٥



Capricorn sketches
coal and ink on paper, 18x22 cm, 2015

دراسات أيام الجدى
فحم وحبر على ورق، ١٨x٢٢ سم، ٢٠١٥



Capricorn sketches
coal and ink on paper, 18x22 cm, 2015

دراسات أيام الجدى
فحم وحبر على ورق، ١٨x٢٢ سم، ٢٠١٥

Outside of being

Insofar as the animal knows neither beings nor nonbeings, neither open nor closed, it is outside of being; it is outside in an exteriority more external than any open, and inside in an intimacy more internal than any closedness. To let the animal be would then mean: to let it be outside of being. The zone of nonknowledge—or of a-knowledge—that is at issue here is beyond both knowing and not knowing, beyond both disconcealing and concealing, beyond both being and the nothing. But what is thus left Outside of Being to be outside of being is not thereby negated or taken away; it is not, for this reason, inexistent. It is an existing, real thing that has gone beyond the difference between being and beings. However, it is not here a question of trying to trace the no longer human or animal contours of a new creation that would run the risk of being equally as mythological as the other. As we have seen, in our culture man has always been the result of a simultaneous division and articulation of the animal and the human, in which one of the two terms of the operation was also what was at stake in it. To render inoperative the machine that governs our conception of man will therefore mean no longer to seek new—more effective or more authentic—articulations, but rather to show the central emptiness, the hiatus that—within man—separates man and animal, and to risk ourselves in this emptiness: the suspension of the suspension, Shabbat of both animal and man.

Giorgio Agamben
Extract from: *The Open, Man and Animal*

خارج الوجود

الحيوان لا يعرف لا الكائن ولا ما هو غير كائن، لا يدرك ما هو مفتوح ولا ما هو مغلق؛ ولذا فإنه خارج الوجود، هو خارج الوجود على نحو يفوق أى بعد مفتوح أو أى خروج آخر، ولكنه فى الوقت ذاته داخل الوجود، وهو داخل الوجود على نحو حميمي يفوق فى حميميته أى انغلاق آخر. ماذا يعنى أن ندع الحيوان، المعنى هو أن نتركه خارج الوجود، ولكن عندما نطالب بتركه خارج الوجود، فإن ذلك لا يعنى أن ننفى الحيوان أو أن نقوم بإزاحته من الوجود. فوجود الحيوان واقعى، ولكنه وجود يتجاوز الفرق بين الكينونة والكائن. لا يمكن الخروج من حالنا هذه، بصياغة ملامح جديدة لوجودنا، ملامح لم تعد بعد إنسانية كما لم تعد حيوانية، وكأننا بصدد عملية خلق جديدة، ففى هذه المغامرة نخاطر بالوقوع مجدداً فى براثن الأسطورة. إن إبطال عمل تلك – الماكينة – التى سيطرت ولا زالت تتحكم فى أفكارنا ومفاهيمنا عن الانسان، لا يعنى البحث عن طريقة أخرى لفهم طبيعة الاندماج والتداخل بين ما هو إنسانى وما هو حيوانى، كى نصل إلى تصور أكثر كفاءة أو أكثر أصالة، فاحتياجنا الأكبر هو مواجهة الفجوة التى تستقر داخلنا كبشر، تلك الهوة المفتوحة التى تفصل داخل الانسان، بين ما هو انسانى وما هو حيوانى. نحتاج إلى كشف خوائنا المركزى، وذلك يعنى هذه المنطقة من الفراغ، هذه الفجوة هى وحدها المغامرة الممكنة: هى تعليق ما هو معلق أصلاً، هى يوم العطلة، هى سبات وكمون للإنسان والحيوان معاً.

جورجو أجامبين
مقطع من كتاب: *المفتوح: الإنسان والحيوان*

يستخدم اجامبين مصطلح ماكينة الأنثروبولجى على نحو نقدى، فهو يرى أن علم الانسان قد واصل تغذية الثقافة الغربية بأفكار تقود آلياتها فى النهاية إلى خلق استقطاب حاد بين ما هو حيوانى وما هو انسانى، أو تعمد إلى دمجهما معاً كأطراف فى كيان واحد، يكون الرهان فيها على تصفية هوية قطب منهما لصالح القطب الآخر. عادل السيوي

To Miró
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى خوان ميرو
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

To J. J. Grandville
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

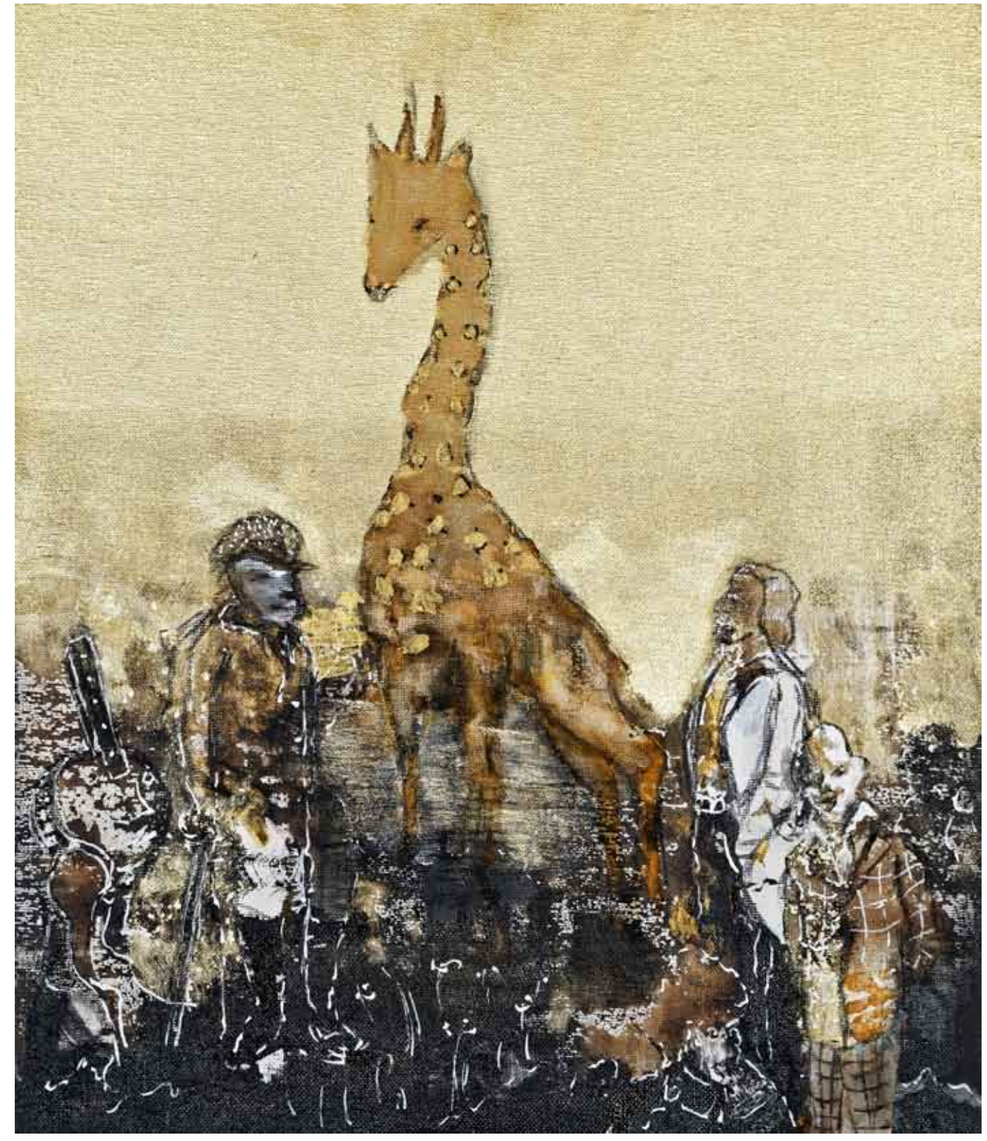
إلى جراندفيل
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

To Picasso
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى بيكاسو
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

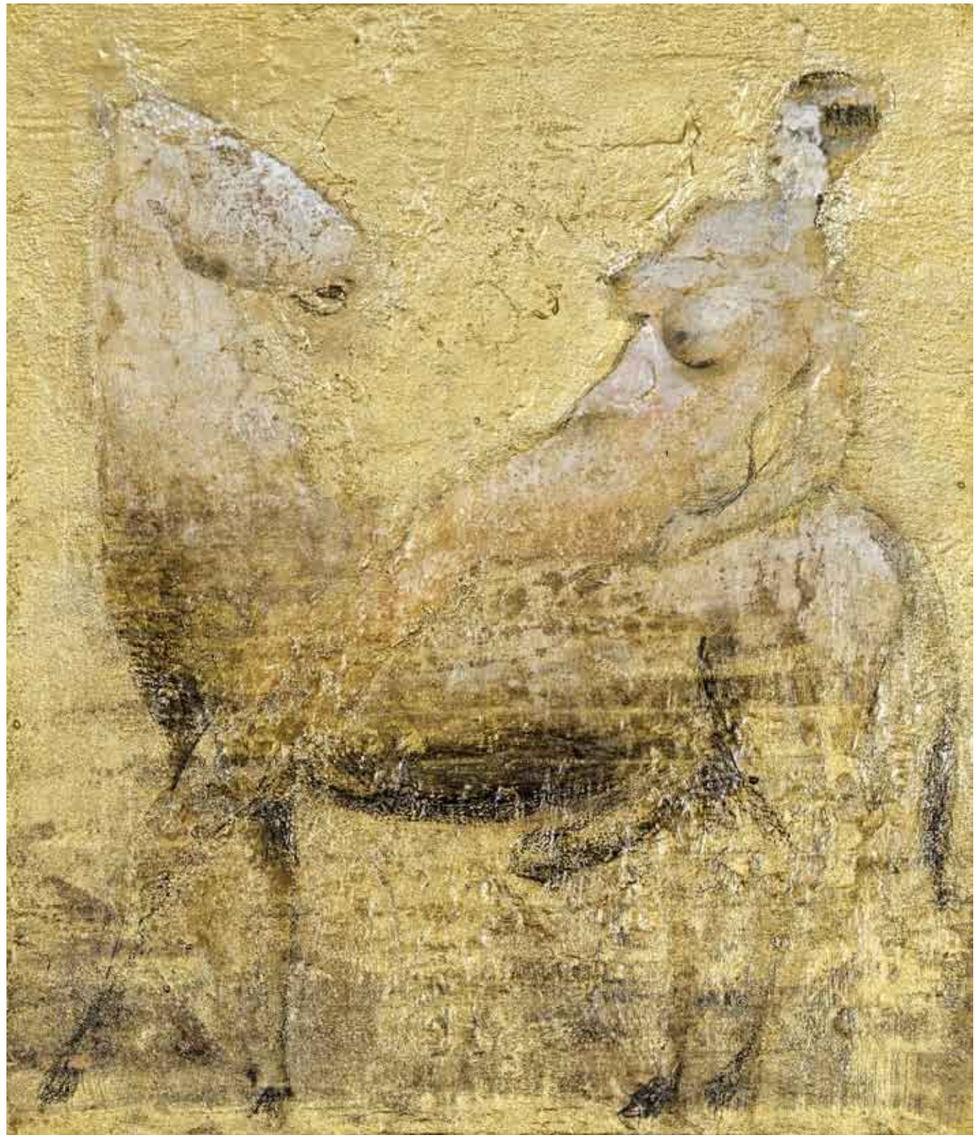
To Paul Klee
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى بول كلى
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧



To Bosch
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى بوش
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧



To Marino Marini
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى مارينو ماريني
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

To Pisanello
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى بيزانيللو
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

To Mughal Artists
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى الفنانين المغول
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

To Leonardo Da Vinci
mixed media on canvas, 40x47 cm, 2017

إلى ليوناردو دافنشي
خامات متنوعة على قماش، ٤٠X٤٧ سم، ٢٠١٧

I am Sultan, the law of existence

When people no longer care if you are a hero, and you do not even care yourself, what is left of you? Making a living? For the sake of making a living he faced the lions on his own in the locked cage. The whole big top was making a living—spectators, workers, fizzy drink sellers. But the one who allots livelihoods made the others spectators, applauding limply, all of them having passed the test of life, having shaken everything off their hands, having lost the deep living waters of engagement, until it became impossible for them to feel a tremor of emotion or a beat of excitement. Making a living alone plus eating human flesh and the locked iron cage.

No one knows why, not even Mohammed Hiluw himself. The only one who knew was the lion himself, king of the jungle, king of sensibility. The lion alone perceived that the man he knew well, whose instinctive gazes reached into the very depths of him, telling him that the man was not afraid and had will and faith in himself that was much stronger than the lion's, was afraid that day. To be fair, I must say here that another person in the big top knew. That was a lad, who I learned later was his son. He too with his great instincts realised. He knew lions well—he had raised them with his father and faced up to them—like he knew his father well. He knew the essence of that look in the eyes of the lion and those looks confronting them from the eyes of his father.

When the man fell, dignity fell and the sceptre was lost. All that was left for Sultan was to feel pity for his master, but sadly he could not, for the lion, like animals and like the jungle at root, feels pity for no one.

Right now I am crouched with Sultan in his solitary confinement, a killer, a criminal, an outcast. I wonder, like all of us with minds if we were an animal: "What is my crime, gentlemen? What my guilt, when I only fulfilled my role as a wild animal?"

Sorry, gentleman, it is only you who make fun of this law and laugh; when the world upholds it as a true law, you uphold it with sarcasm and jokes. Sultan is not guilty. I am not Sultan the lion, I am Sultan the law of the jungle, the law of civilization, the law of humanity, the law of all existence.

Yusuf Idris
Extract from: *I am Sultan, the law of existence*

This piece was published in Al-Ahram after the death of the famous lion trainer Mohammed al-Hiluw when he was attacked by Sultan the lion during a performance at the National Circus in Cairo in 1972.

أنا سلطان قانون الوجود

إذا لم يعد مهماً لدى الناس أن تثبت بطولتك، ولا حتى لديك أنت نفسك، فماذا يبقى منك؟ أكل العيش؟ أجل أكل العيش كان هو الإنسان الذى يواجه الأسود وحده، فى القفص المغلق. الخيمة كلها أكل عيش متفرجين وعمالا وبائعى كازوزة. ولكن الذى وزع الأرزاق جعل الآخرين متفرجين، يصفقون ذلك التصفيق الفاتر، الناجحون جميعا فى امتحان الحياة، النافضون يدهم من كل شىء، الذين انسحبت منهم مياه الإندماج الحى العميق، حتى أصبح مستحيلاً أن يصلها خلجة إنفعال أو نبضة حماس. أكل العيش وحده مع أكلة لحوم البشر والقفص الحديدى مغلق.

لا أحد يعرف، حتى محمد الحلو نفسه لا يعرف، الوحيد الذى كان يعرف هو الأسد نفسه، ملك الغابة، ملك الإحساس. الأسد وحده أدرك أن ذلك الرجل الذى يعرفه جيداً، وتعود منه دائماً أن يمد أصابع نظراته الغريزية إلى أعمق أعماقه فتنبئه بأن الرجل لا يخافه وأنه يملك إرادة وثقة بنفسه، أقوى بكثيرمما لديه. اليوم الرجل خائف. ولابد للإنصاف هنا أن أذكر أن إنساناً آخر فى الخيمة كان يعرف، ذلك هو الشاب الذى عرفت فيما بعد أنه ابنه الذى خلفه، كان هو الآخر بغريزته العظمى يدرك، فهو يعرف الأسود جيداً، رباها مع أبيه، وأحبها، كما يعرف أباه جيداً، ويعرف كنه هذه النظرات الخارجة من عين الأسد وتلك النظرات التى تواجهها والخارجة من عين أبيه.

سقط الرجل حين سقطت الهيبة وضاع الصولجان، حين لم يعد باقياً أمام سلطان إلا أن يحس بالشفقة على صاحبه لم يستطع للأسف، فالأسد كالحيوانات وكالغابة فى أساسها، لا يحس بالشفقة على أحد.

فى هذه اللحظة أنا قابع مع سلطان فى حبسه الإنفرادى، قاتلاً ومجرماً ومنبوذاً أتساءل كما لابد لذى العقل منا لوكان حيوانا أن يتساءل: ما هى جريمتى أيها السادة؟ ما ذنبى وأنا لم أفعل إلا أنى قمت بدورى كوحش؟

آسف أيها السادة فأنتم وحدكم الذين تسخرون من هذا القانون وتضحكون، فإذا كان العالم يحياه حقيقةً وقانوناً، وتحيونه أنتم سخريةً ونكتاً، فالذنب ليس ذنب سلطان. فأنا لست سلطان الأسد، أنا سلطان قانون الغابة، وقانون الحضارة، وقانون الإنسان، وقانون كل الوجود.

يوسف إدريس
مقاطع من: *أنا سلطان قانون الوجود*

نشر المقال بجريدة الأهرام عقب الحادثة التى أودت بالمروض الشهير محمد الحلو بعد أن هاجمه الأسد سلطان. حدث ذلك أثناء احد عروض السيرك القومى بالقاهرة سنة ١٩٧٢

Bear
ink on paper, 35X50 cm, 2007

دب
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

Hyenas
ink on paper, 50X35 cm, 2007

ضباع
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

Lonely Animal
ink on paper, 35X50 cm, 2007

حيوان وحيد
حبر على ورق، ٣٥X٥٠ سم، ٢٠٠٧

Elephant
ink on paper, 35X50 cm, 2007

فیل
حبر علی ورق، ۵۰X۳۵ سم، ۲۰۰۷

Tiger
ink on paper, 35X50 cm, 2007

نمر
حبر علی ورق، ۵۰X۳۵ سم، ۲۰۰۷

Camels 1
ink on paper, 50X35 cm, 1991

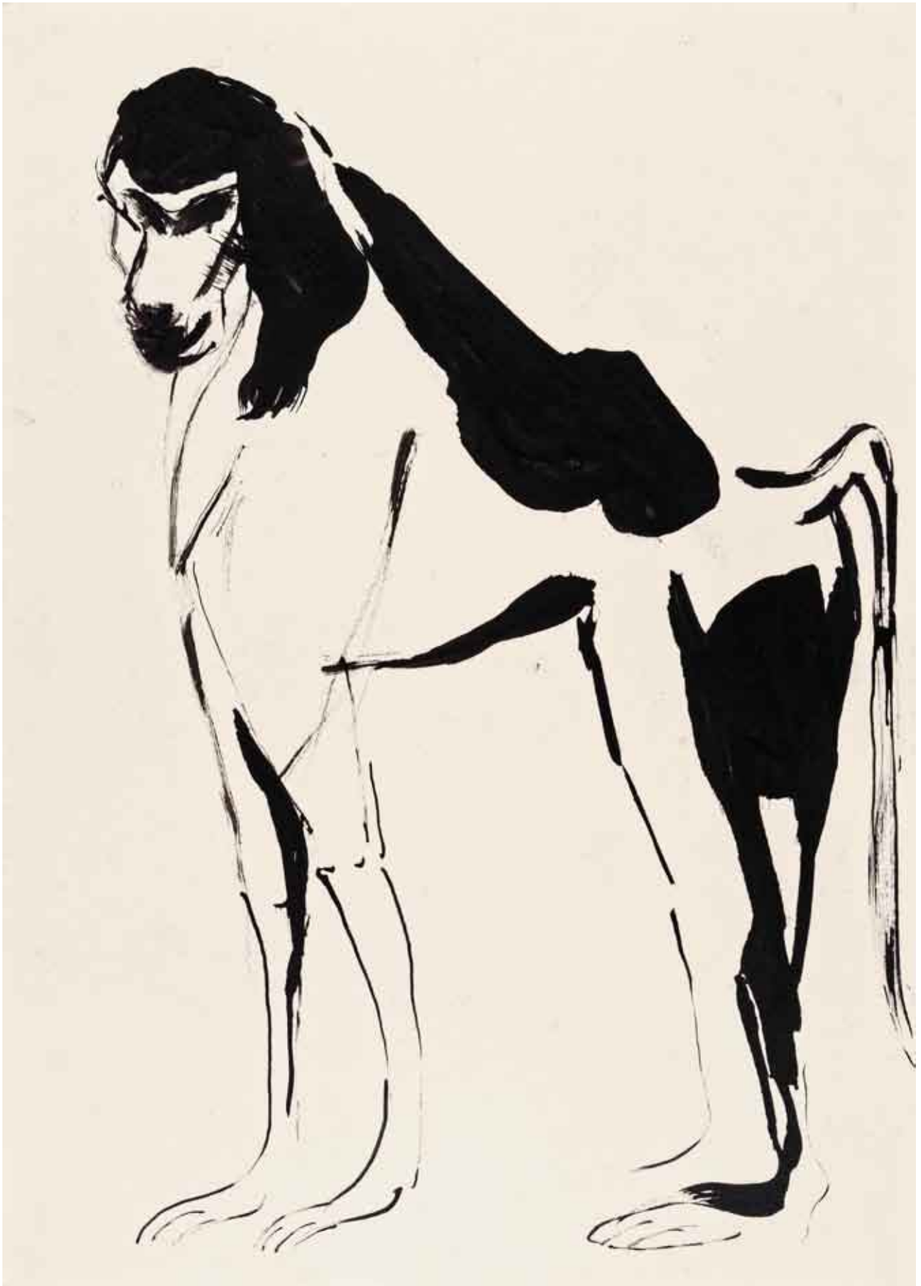
Top right: Camels 2
ink on paper, 50X35 cm, 1991

Bottom right: Camels 3
ink on paper, 50X35 cm, 1991

جمال ١
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ١٩٩١

أعلى اليمين: **جمال ٢**
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ١٩٩١

أسفل اليمين: **جمال ٣**
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ١٩٩١



Baboon
ink on paper, 35X50 cm, 2007

قرد البابون
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

Antelope (1)
ink on paper, 35X50 cm, 2007

وعل (١)
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

Fox
ink on paper, 35X50 cm, 2007

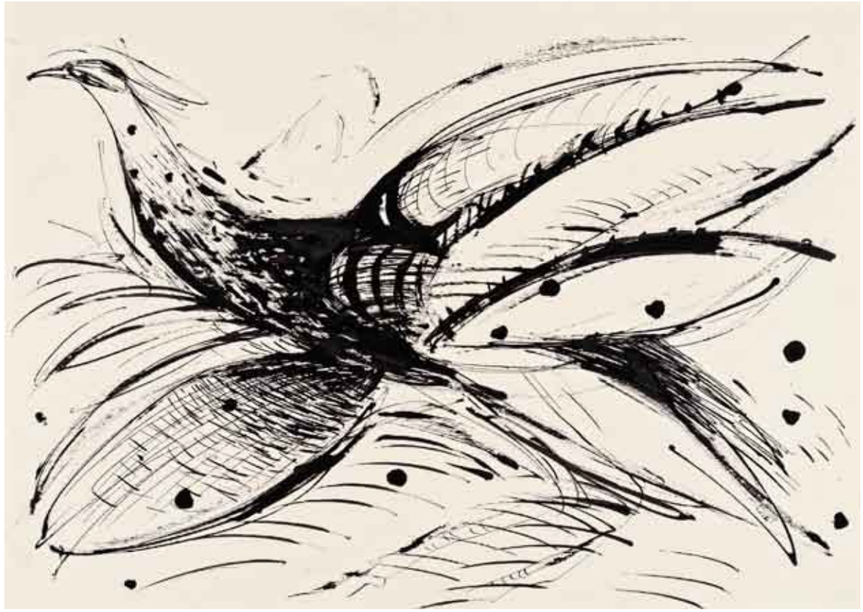
ثعلب
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

Rhinoceros
ink on paper, 35X50 cm, 2007

خرتيت
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

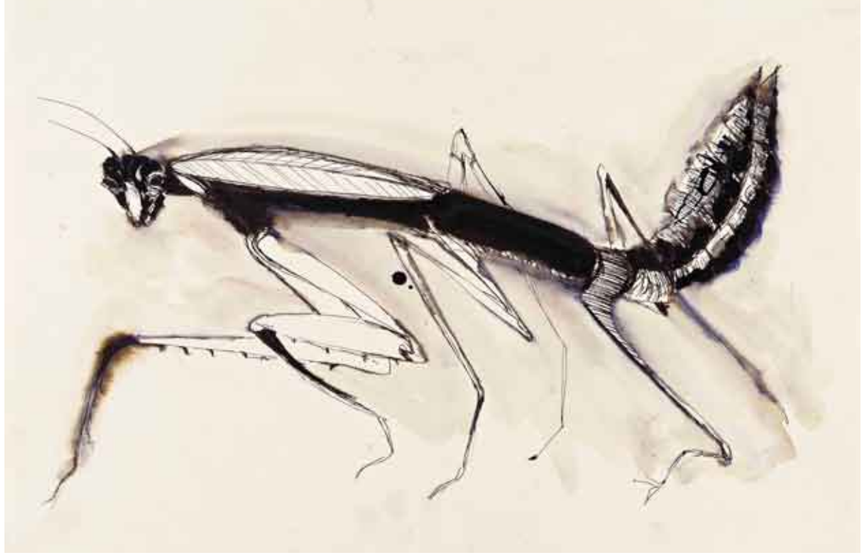
Peacock
mixed media on paper, 12X17 cm, 1998

طاووس
خامات متنوعة على ورق، ١٢X١٧ سم، ١٩٩٨



Flying Bird
ink on paper, 50X35 cm, 2007

طائر
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧



Mantis
ink on paper, 50X35 cm, 2007

فرس النبى
حبر على ورق، ٥٠X٣٥ سم، ٢٠٠٧

The peacock's excuse

Next, the peacock came, splendidly arrayed in many-colored pomp; this he displayed As if he were some proud, self-conscious bride turning with haughty looks from side to side.

"The Painter of the world created me," He shrieked, "but this celestial wealth you see should not excite your hearts to jealousy. I was a dweller once in paradise; there the insinuating snake's advice deceived me -- I became his friend, disgrace was swift and I was banished from that place. My dearest hope is that some blessed day a guide will come to indicate the way back to my paradise. The king you praise is too unknown a goal; my inward gaze is fixed for ever on that lovely land - There is the goal which I can understand. How could I seek the simorgh out when I remember paradise?"

The hoopoe said: *"These thoughts have made you stray Further and further from the proper way; you think your monarch's palace of more worth than Him who fashioned it and all the earth. The home we seek is in eternity; The Truth we seek is like a shoreless sea, of which your paradise is but a drop. This ocean can be yours; why should you stop Beguiled by dreams of evanescent dew? The secrets of the sun are yours, but you content yourself with motes trapped in its beams. Turn to what truly lives; reject what seems - which matters more, the body or the soul? Be whole: desire and journey to the whole."*

Farid Eldin El Attar
Extract from: *The Conference of the Birds*

عذر الطاووس

يعد ذلك أقبل الطاووس قى حلة ذهبية، وازدان كل جناح بألف لون، جاء كأنه عروس يوم الجلوة، وكل ريشة منه مجلوة..

قال ما أن فرغ من نقش الغيب من نقشى، حتى أمسك الصينيون بأقلام النقش، وعلى الرغم من أنني جبريل الطير ولكن، ألم بي أمر من القضاء ليس بالحسن، فقد شاركتني ذات المكان ثعبان قبيح، حتى أخرجني ذليلاً من الجنة، وما أن بدلو مكان خلوتي، حتى أصبحت قدماى كالجبيرتين قبحاً، فاستقر عزمي في هذا المكان المظلم على أن أجد لى مرشداً إلى الخلد، ولست ذلك الطائر الآمل فى السلطان، بل يكفينى أن أكون حارساً، ولكن أنّى للسيمرغ أن يحظى بمكانتي، لقد كان الفردوس الأعلى مكاني؟ لذا ليس لي من عمل آخر فى الدنيا غير محاولة العودة إلى الجنة مرة أخرى.

فال له الهدهد: يا من ضللت الطريق بفعل نفسك، إن كل ما تريده هو منزل ذلك السلطان، فلتقل: تقدم قريباً منه: فهذا أفضل من ذاك، حيث تجمل الدار بحضرة السلطان...

إن دار النفس جنة خلد مليئة بالرغبات والنزوات، أما دار القلب فغاصة بالصدق. وحضرة الحق بحر خضم عظيم، وقطرة صغيرة منه تساوى جنات النعيم. من يملك البحر يملك القطرة، وكل ما عدا البحر هوس وخيال، فإن تستطيع سلوك الطريق إلى البحر، فلم تلزم نفسك بالإسراع صوب قطرة الندى؟ فمن يعرف كيف يناجي الشمس بالأسرار، فأنّى يعاود الاكتفاء بالبقاء في ظل ذرة من شعاع؟ وكل من أصبح كلاً، فأى صلة للجزء به؟ ومن أصبح روحاً، فأي صلة للأعضاء به؟ فإن كنت رجل كل، فتأمل الكل، واطلب الكل، وكن كلياً، وصر إلى الكل، وتخير الكل.

فريد الدين العطّار
فقرة من كتاب: *منطق الطير*

Peacock (2)
mixed media on paper, 70x100 cm, 2007

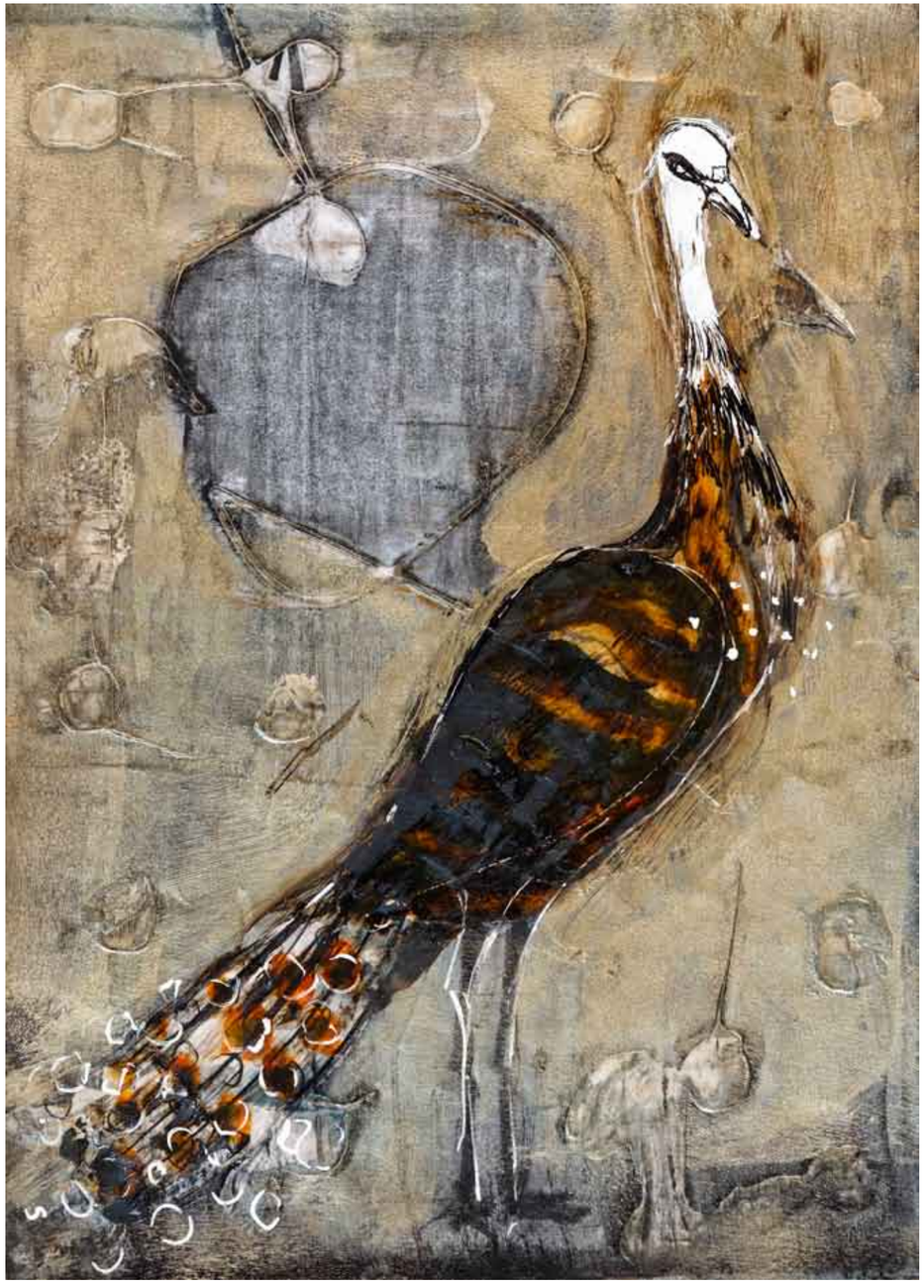
طاووس (٢)
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم. ٢٠٠٧

Peacocks
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

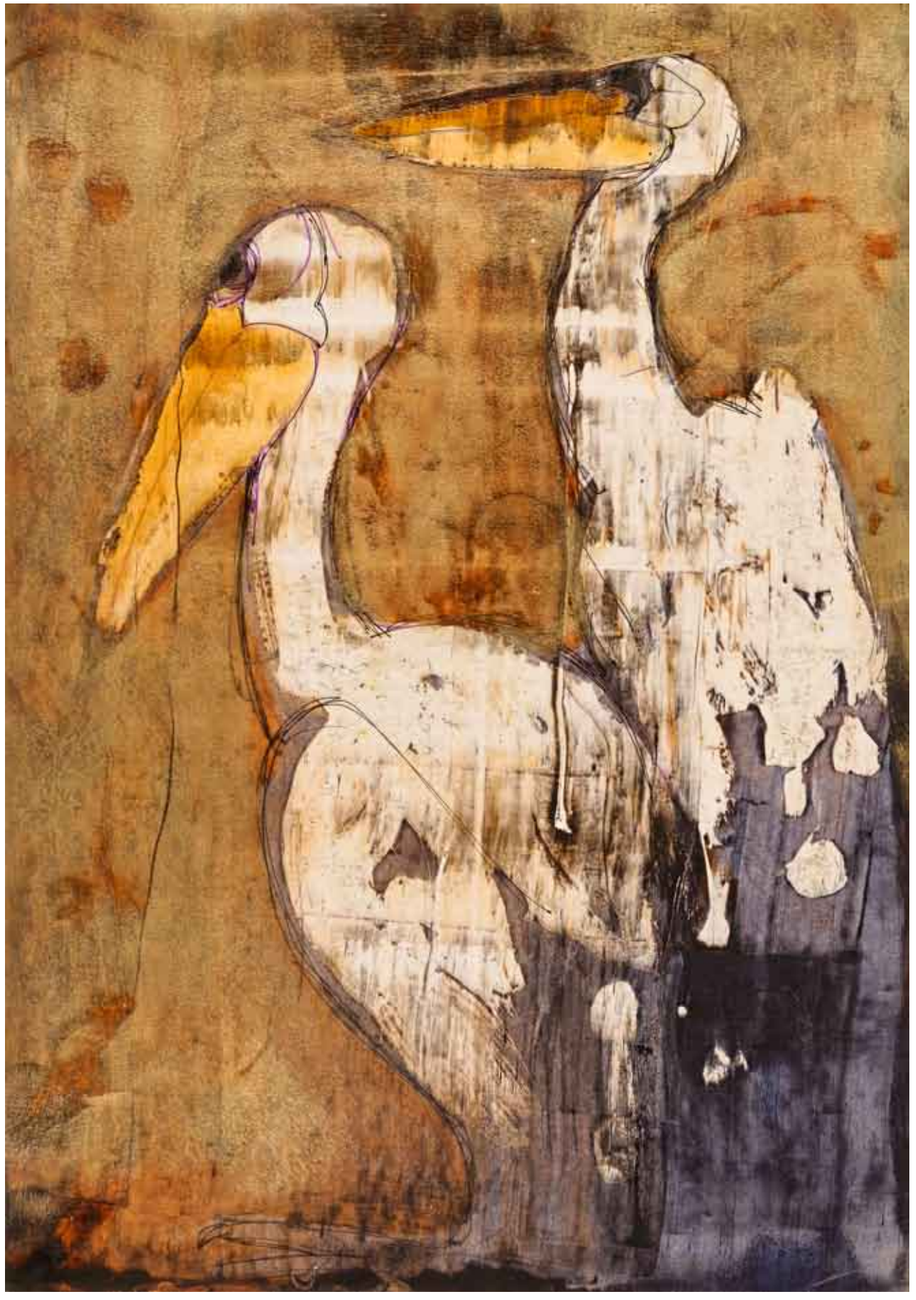
الطاووس
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Water bird
mixed media on paper, 70x50 cm, 2007

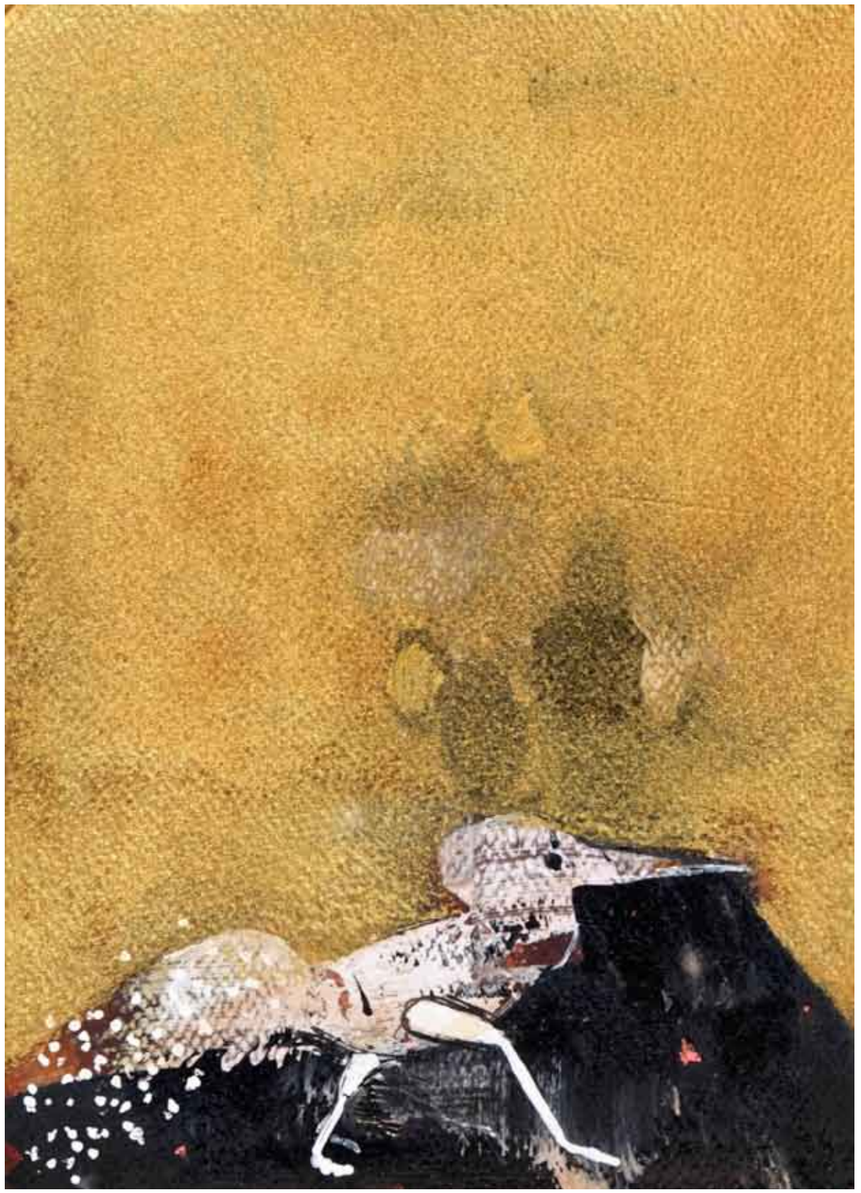
طائر مائي
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠٠٧



Peacock (1) **طاووس (١)**
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998 خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨



Pelican **طائر البليكان**
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005 خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥



Walking bird
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

طائر يسير
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Kiwi
mixed media on paper, 17x12 cm, 2005

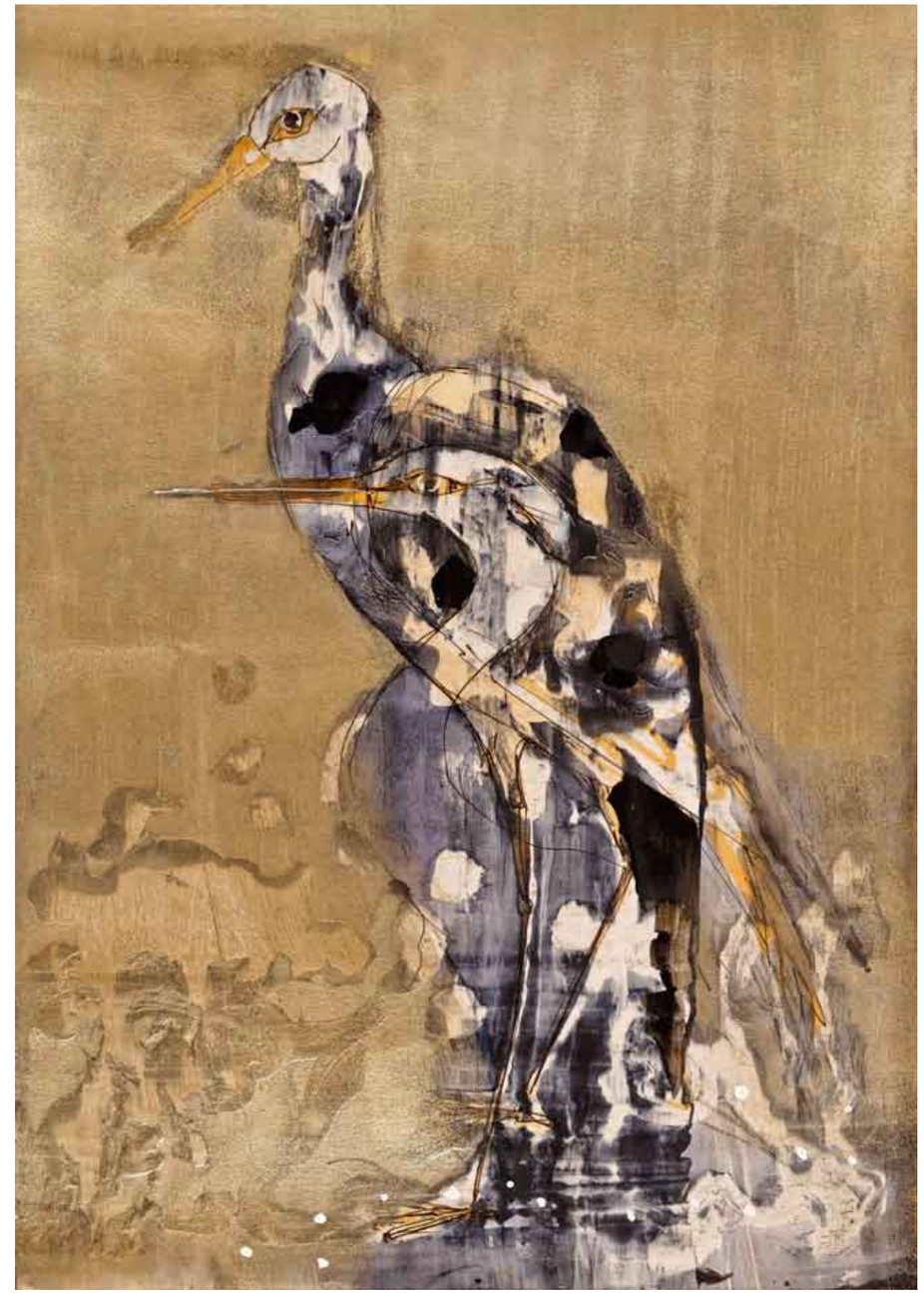
طائر الكيوي
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٥

Page 120&121: **Cock**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2012

صفحة ١٢٠ و ١٢١: **ديك**
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠١٢

Peacock (3)
mixed media on paper, 70x100 cm, 2002

طاووس (٣)
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠٠٢



Ibis
mixed media on paper, 35x50 cm, 2004

أبو قردان
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٥٠ سم، ٢٠٠٤

Curlew
mixed media on paper, 50x70 cm, 2007

كروان
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠٠٧

Kiwi
mixed media on paper, 50x35 cm, 1998

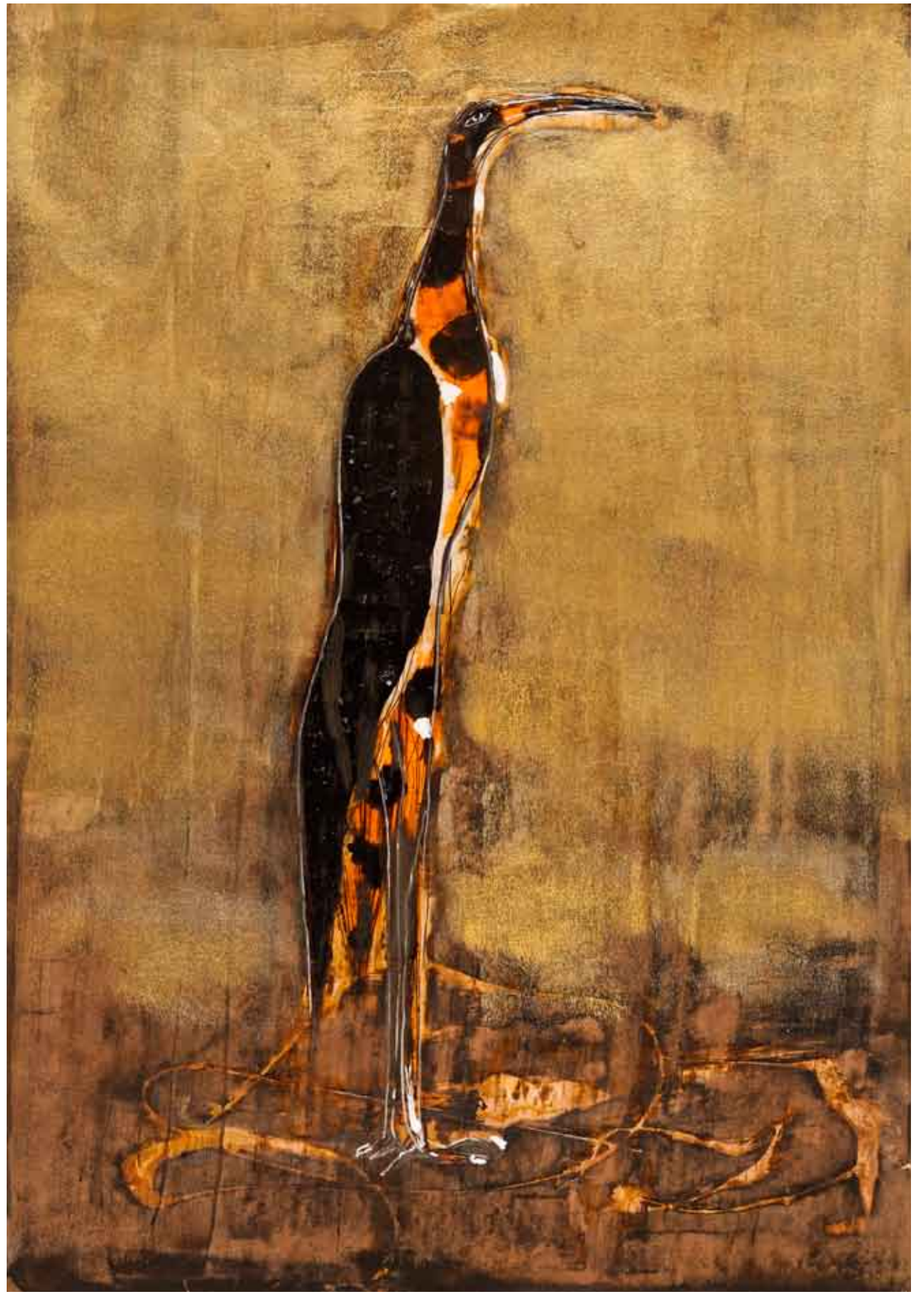
طائر الكيوي
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ١٩٩٨

Geese of Meidum (1)
mixed media on paper, 50x70 cm, 2007

إوز ميدوم (١)
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠٠٧

Geese of Meidum (2)
mixed media on paper, 70x50 cm, 2007

إوز ميدوم (٢)
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠٠٧

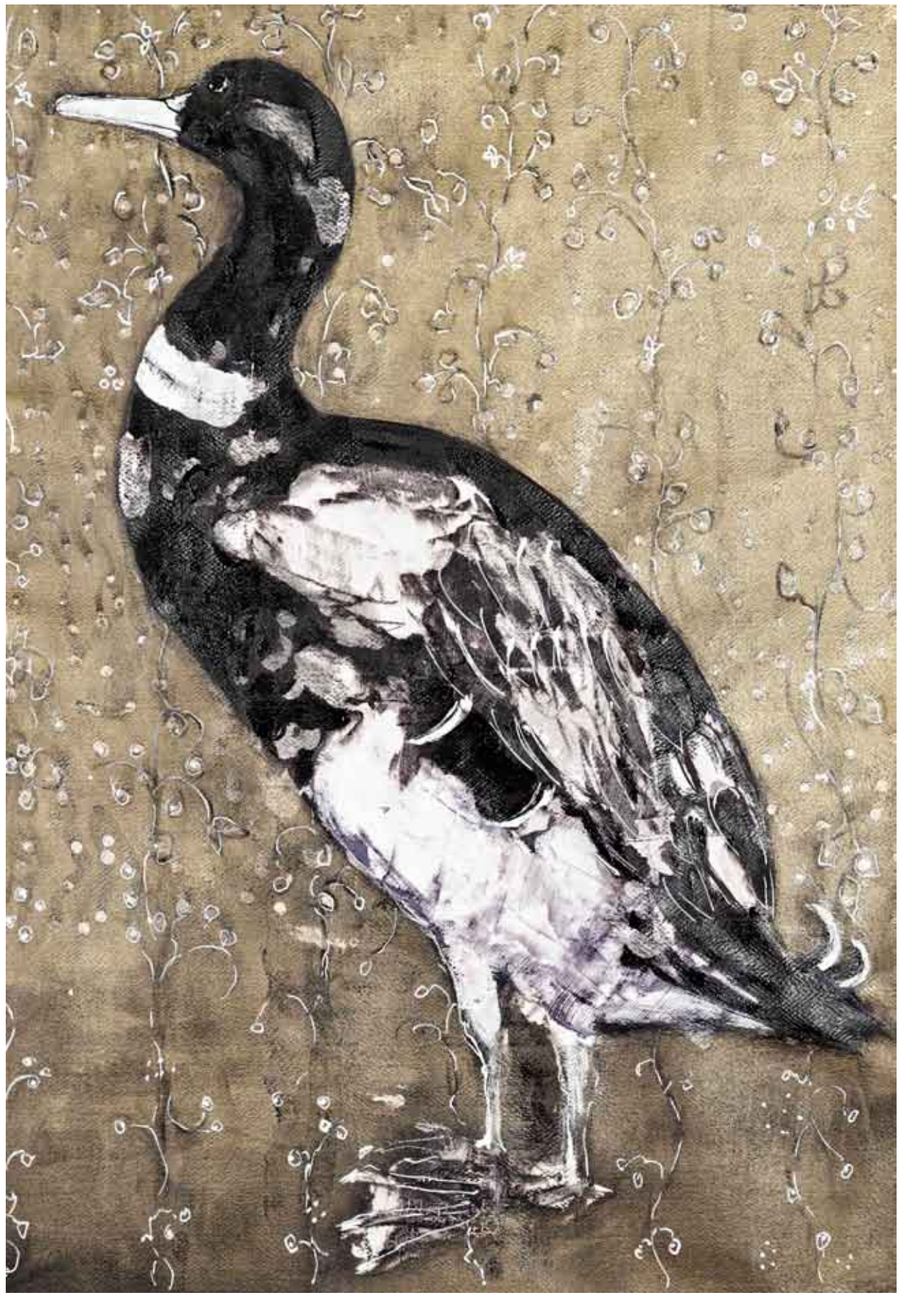


Crane bird
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

طائر الكركي
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥

Twin owls
mixed media on paper, 70x100 cm, 2004

توأمان من البوم
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠٠٤



Duck
mixed media on paper, 50x70 cm, 2017

بطة
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٧

Turkey
mixed media on paper, 50x70 cm, 2012

ديك رومي
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٢

Owls
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

بومتان
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥

Female peacock
mixed media on paper, 50x35 cm, 1998

أنثى الطاووس
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٥٠ سم، ١٩٩٨

Persian duck
mixed media on paper, 35x25 cm, 1998

بط فارسي
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Gray heron
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

طائر البلشون
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨

The Wonders of Creation

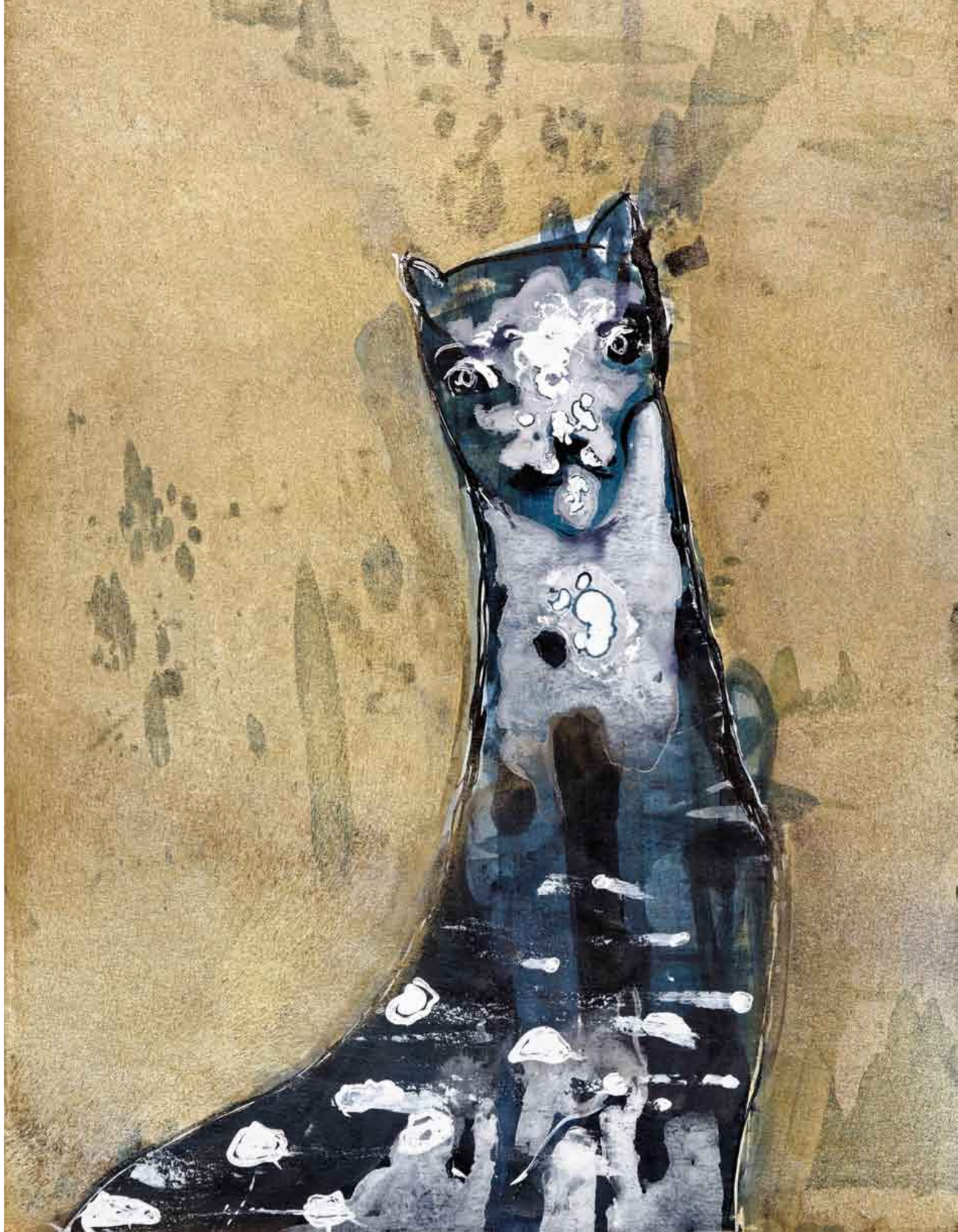
The ass is a creature with lethargic limbs, and extremely indolent and obstinate. They claim that if a dog hears an ass heehawing, his back hurts so much he barks in pain. They claim that if you're stung by a scorpion, you should sit backwards on an ass; if the ass starts walking, the sting is transferred to him. They say that if you tie a stone weighing 20 mithqal to an ass's tail, he won't heehaw, and the same if you tie it to his ears. Apollonius in his Properties says: "It is a wonder that when the ass see a lion, he stops still or may run towards him until in his reach. The ass thinks that helps him avoid the lion's clutches. Similarly when the wolf snatches a sheep, the sheep runs along with him and helps him keep going, thinking that will keep her from his clutches. Apollonius said that if you put a thirsty pig on the back of a ass, when the ass drinks, the pig dies.

The Learned Imam Zakaria bin Mohammed bin Mahmoud al-Qazwini
Extract from: *The Wonders of Creation*

عجائب المخلوقات

الحمار حيوان خدر الأعضاء، فى غاية البرودة كدر القوى، زعموا أن الكلب إذا سمع نهيقه يتألم ظهره حتى ينبح من الألم، وزعموا أن من لدغته العقرب يركب حمارا ووجهه الى ذنبه، فإذا مشى الحمار، إنتقل الألم الى الحمار، وقالوا لو شد فى ذنب الحمار حجر وزنه عشرون مثقالا لا ينهق، وكذلك لو شدت أذناه. قال بليناس فى كتاب الخواص: من العجب أن الحمار إذا رأى الأسد، وقف على مكانه وربما عدا اليه حتى يقف بين يديه، ويحسب أن ذلك ينفعه من سطوته كما أن الذيب إذا سلب الشاه فإن الشاة تعدو معه فتساعده فى المشي، تحسب أن ذلك يمنعها من سطوته. وقال بليناس إذا حملت خنزيرا عطشانا على ظهر حمار فإذا شرب الحمار مات الخنزير.

الأمام العالم: زكريا بن محمد بن محمود القزوينى
فقرة من كتاب: *عجائب المخلوقات وغرايب الوجودات*



Cat
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

قط
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Donkey
mixed media on paper, 50x70 cm, 2014

حمار
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٤

Baboon
mixed media on paper, 100x70 cm, 2012

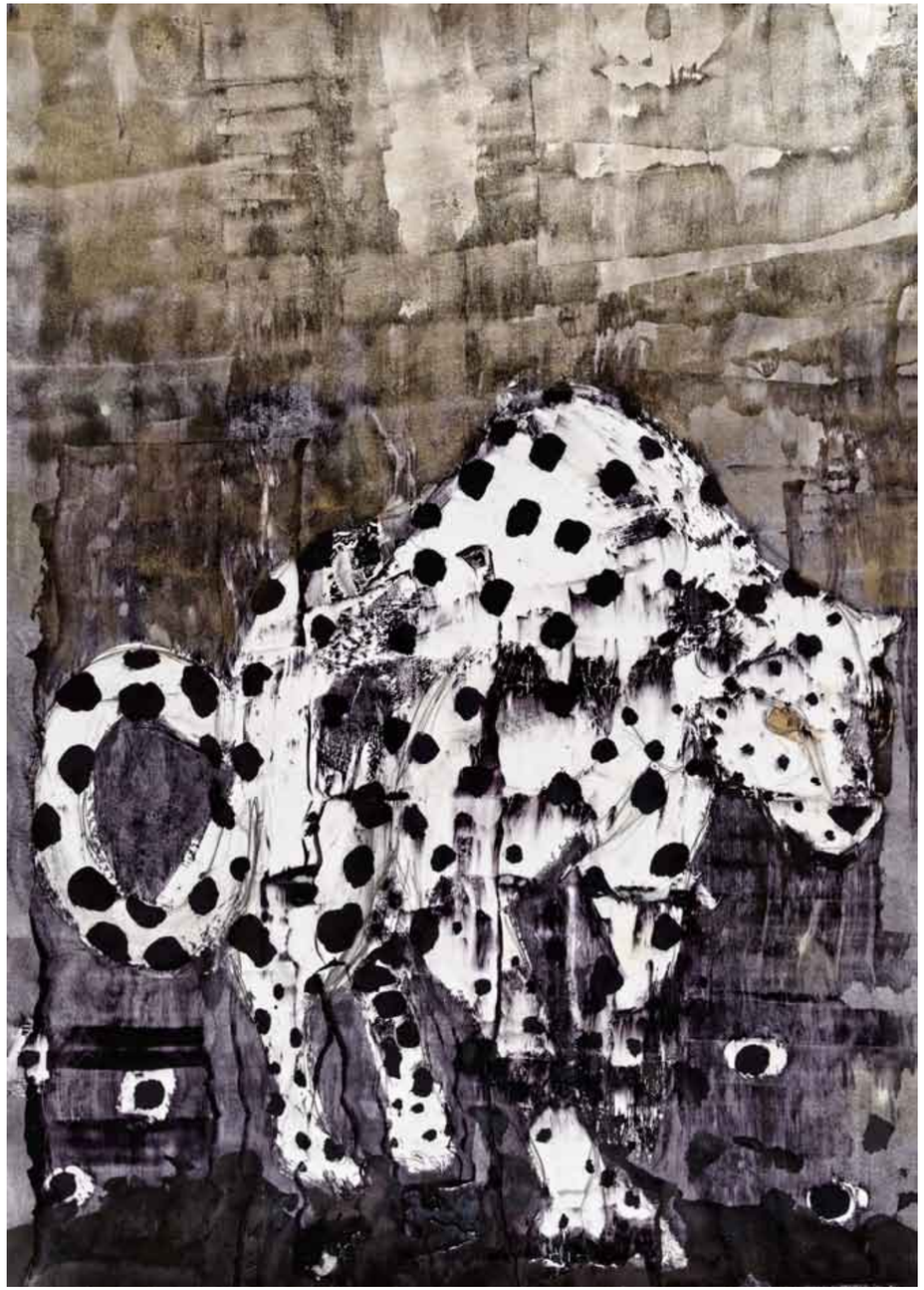
قرد البابون
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠١٢

Primitive taurus
mixed media on paper, 70x100 cm, 2009

ثور بدائى
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠٠٩

Running deers
mixed media on paper, 70x100 cm, 2007

غزلان تركض
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠٠٧



Leopard
mixed media on paper, 70x100 cm, 2007

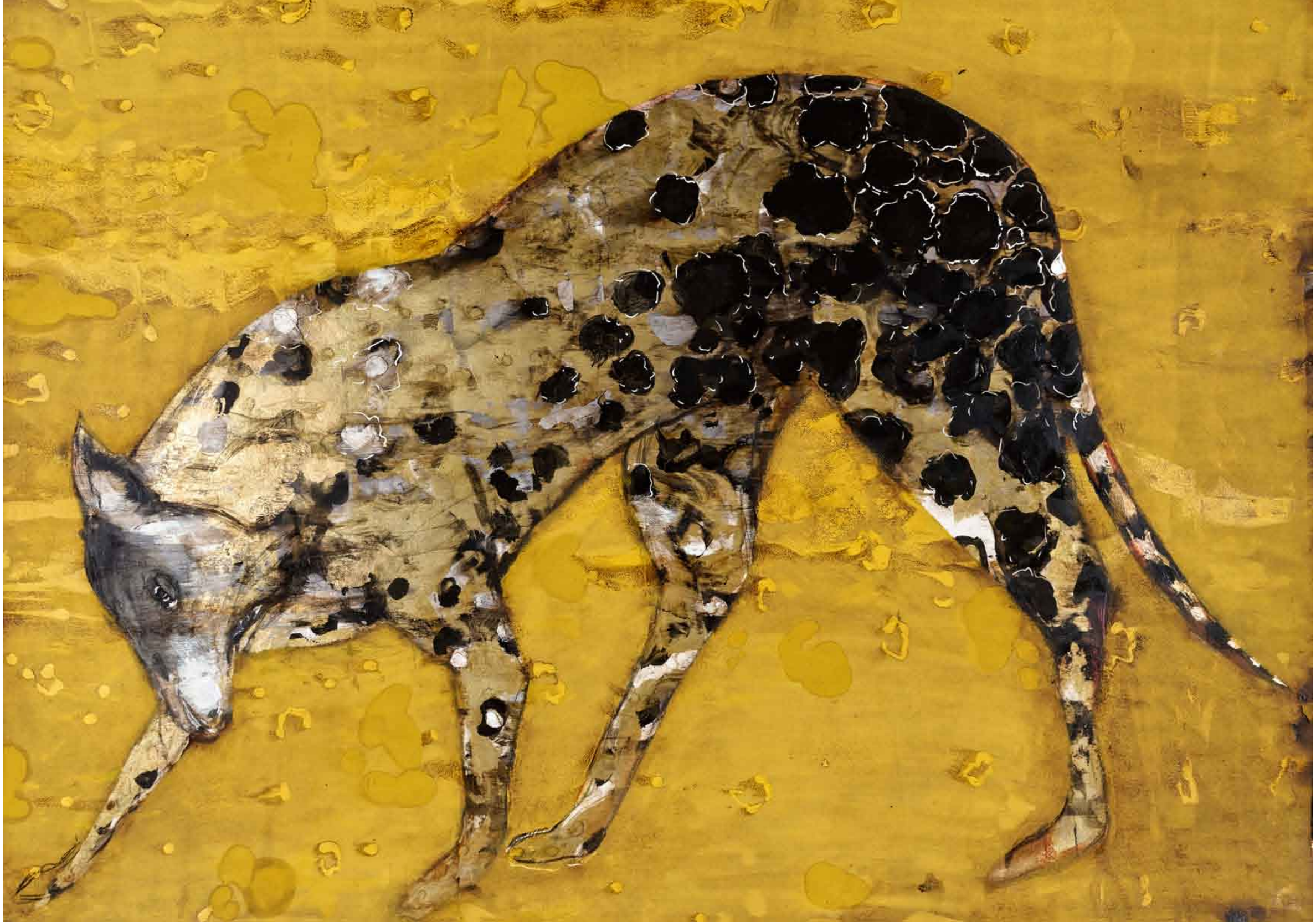
فهد
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠٠٧

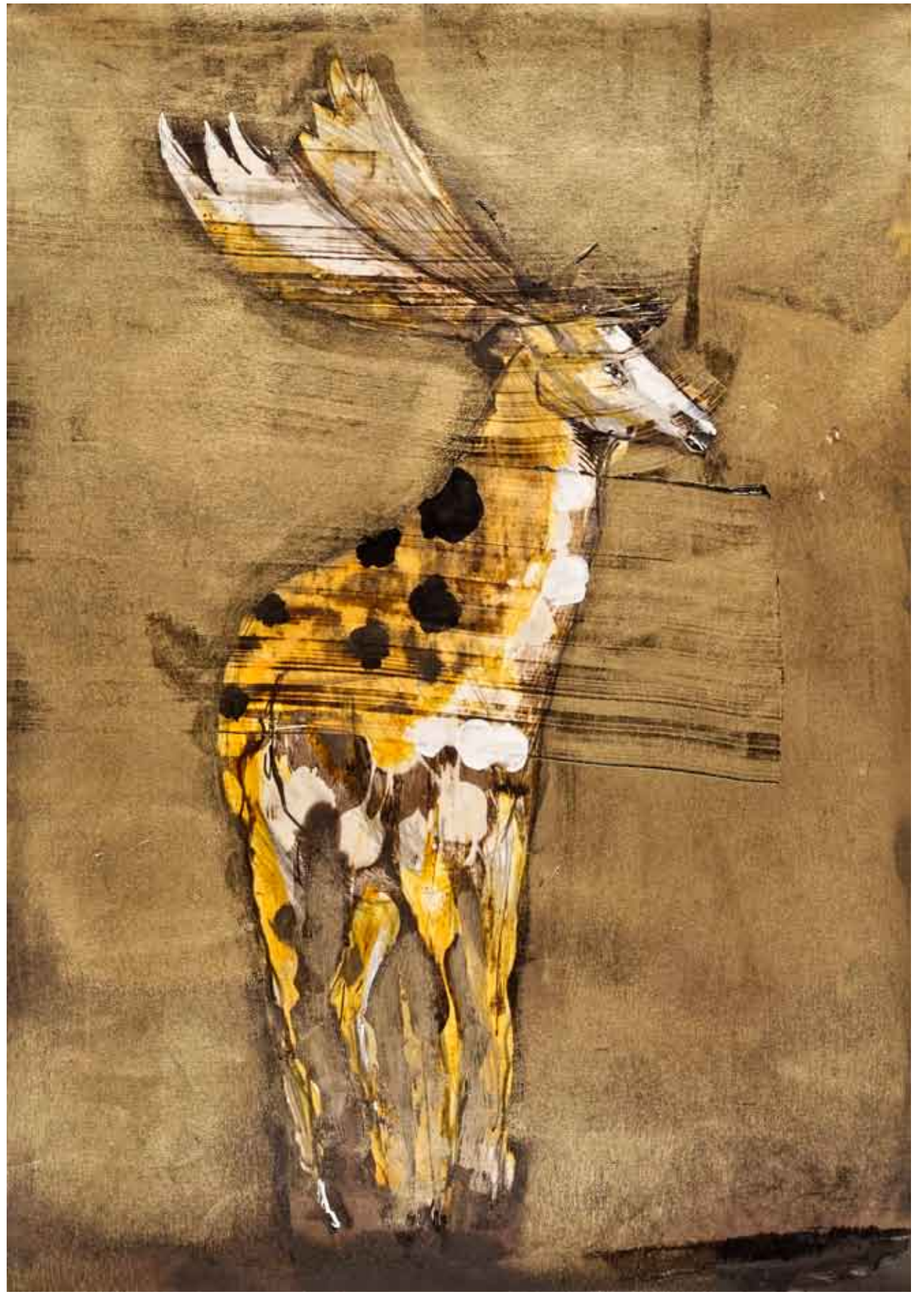
Antelope (2)
mixed media on paper, 50x35 cm, 2005

وعل (٢)
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥

Pages 146&147: **Hybrid**
mixed media on paper, 100x70 cm, 2011

صفحة ١٤٦ و١٤٧: **حيوان هجين**
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠١١





Antelope (3)
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

وعل (٣)
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥

Baboon
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

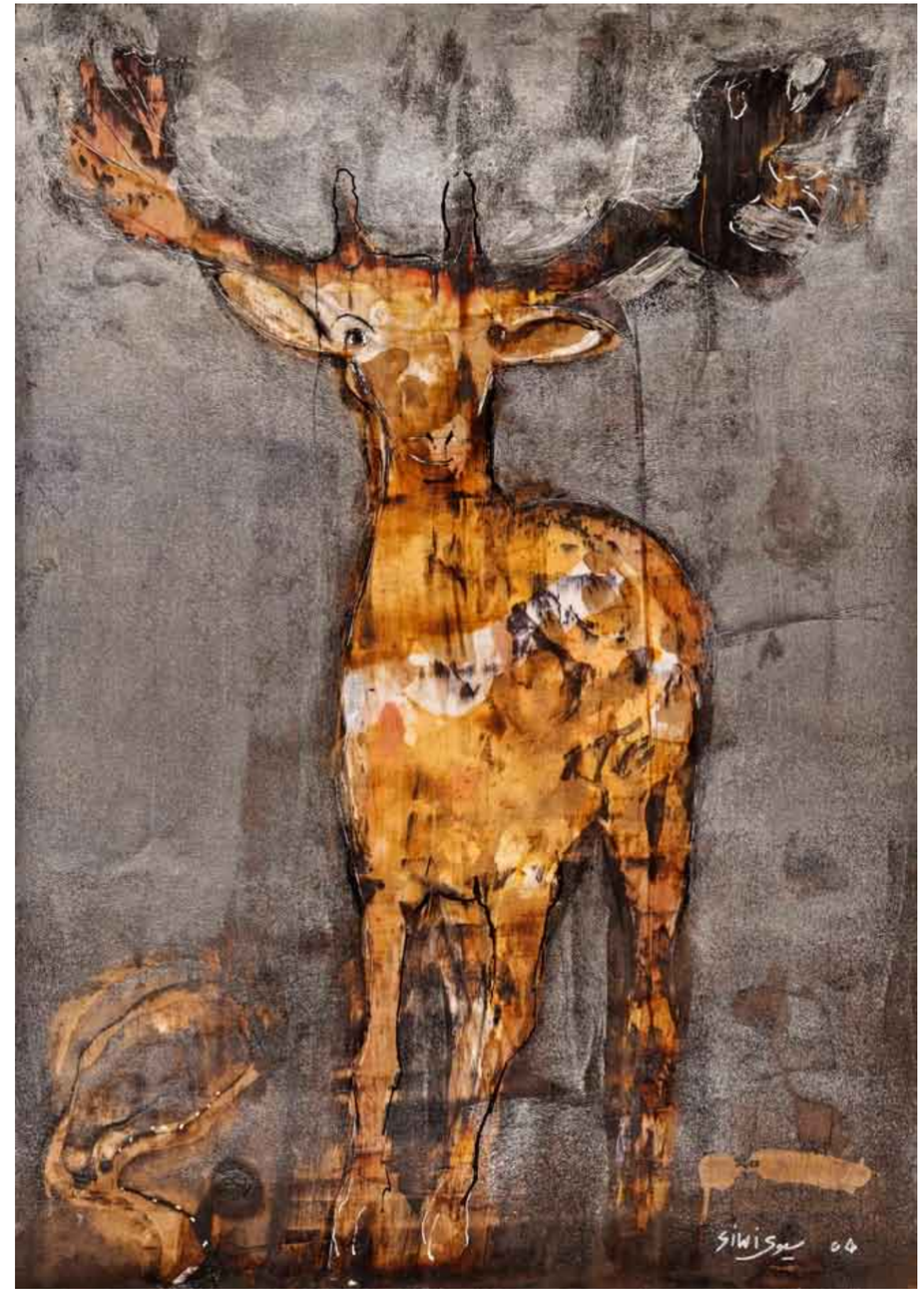
قرد البابون
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨

Baboon
mixed media on paper, 100x70 cm, 2012

قرد بابون
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠١٢

Pages 152&153: **Donkeys**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2014

صفحة ١٥٢ و١٥٣: **رهط من الحمير**
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠١٤



Antelope (4)
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

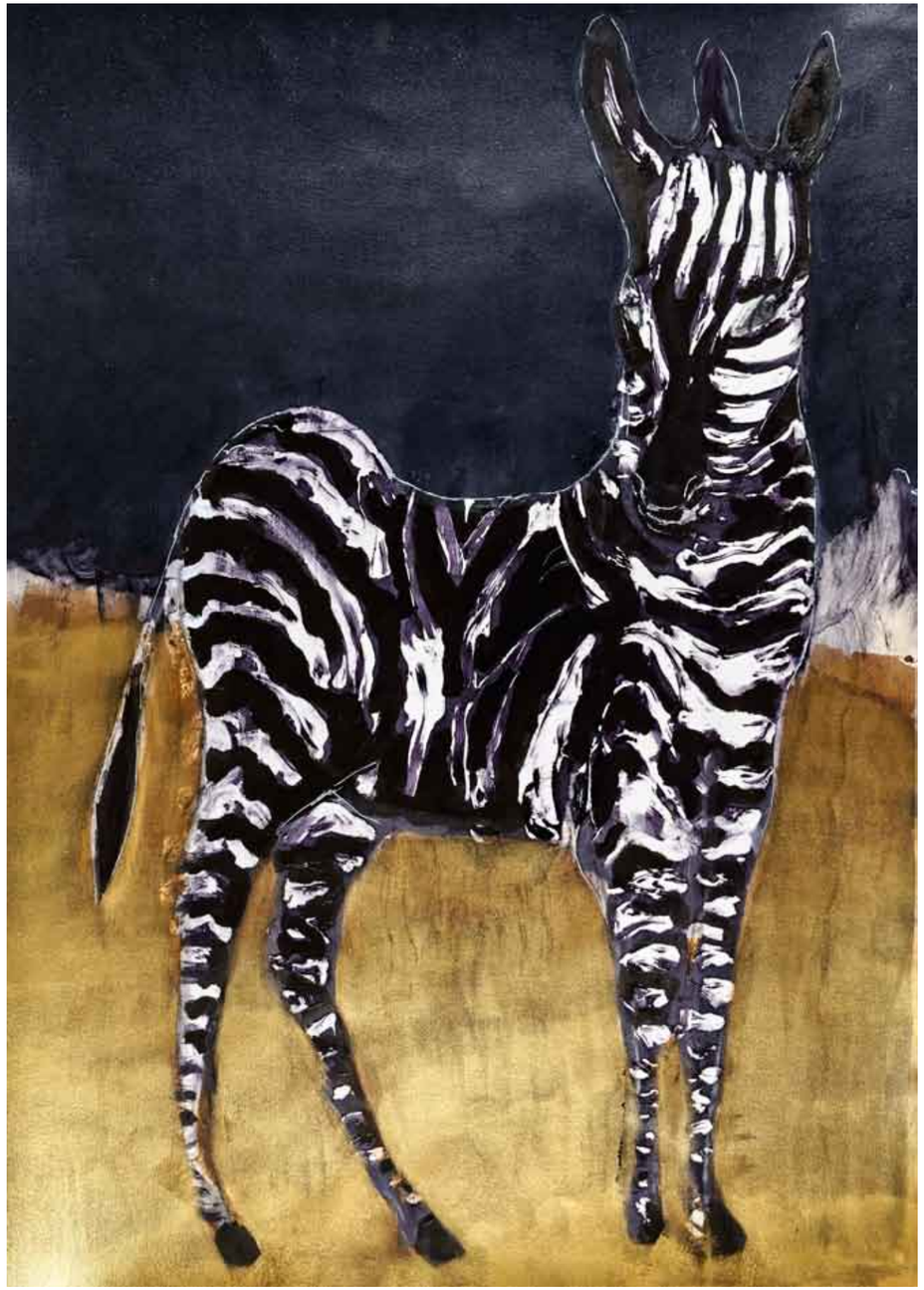
وعل (٤)
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٥٠ سم، ٢٠٠٥

Goat
mixed media on paper, 50x70 cm, 2007

عنزة
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠٠٧

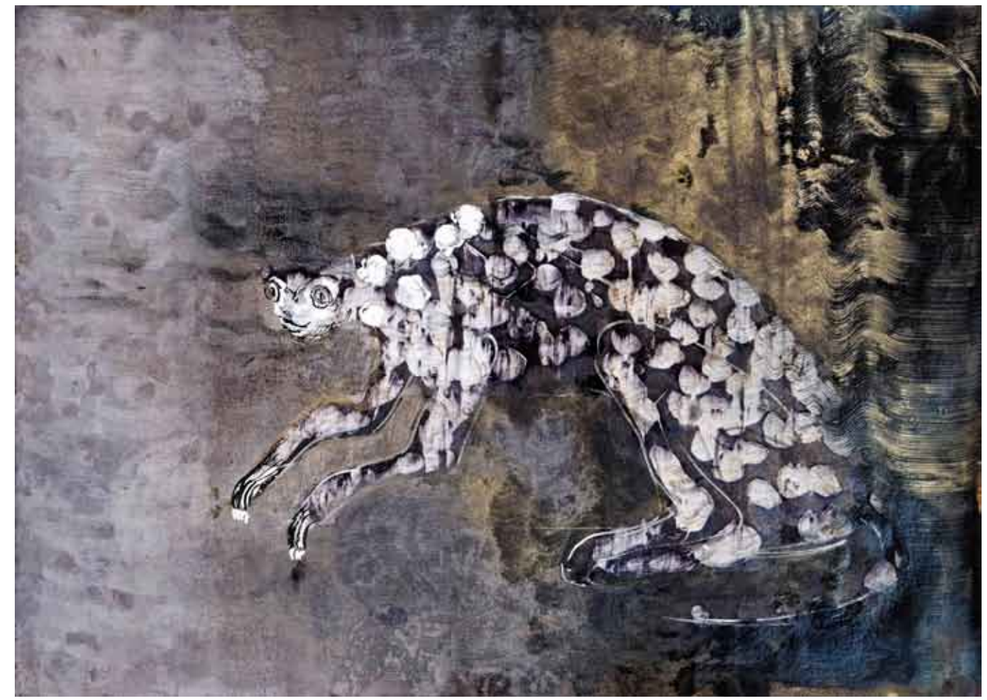
Wild animal
mixed media on paper, 35x25 cm, 1998

حيوان مفترس
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨



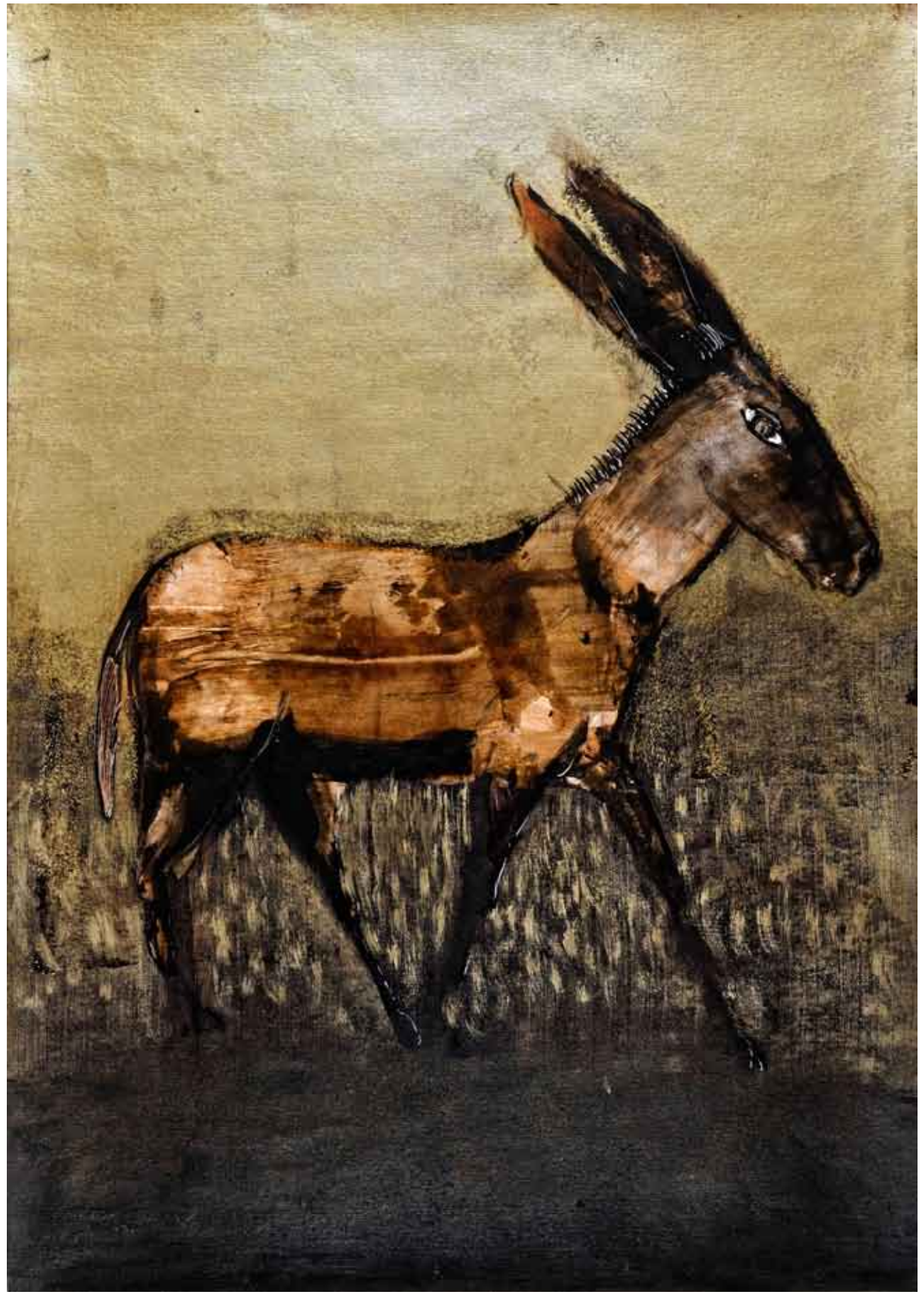
Zebra
mixed media on paper, 70x100 cm, 2012

حمار وحشي
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠١٢



Cat
mixed media on paper, 35x25 cm, 1998

قط
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨

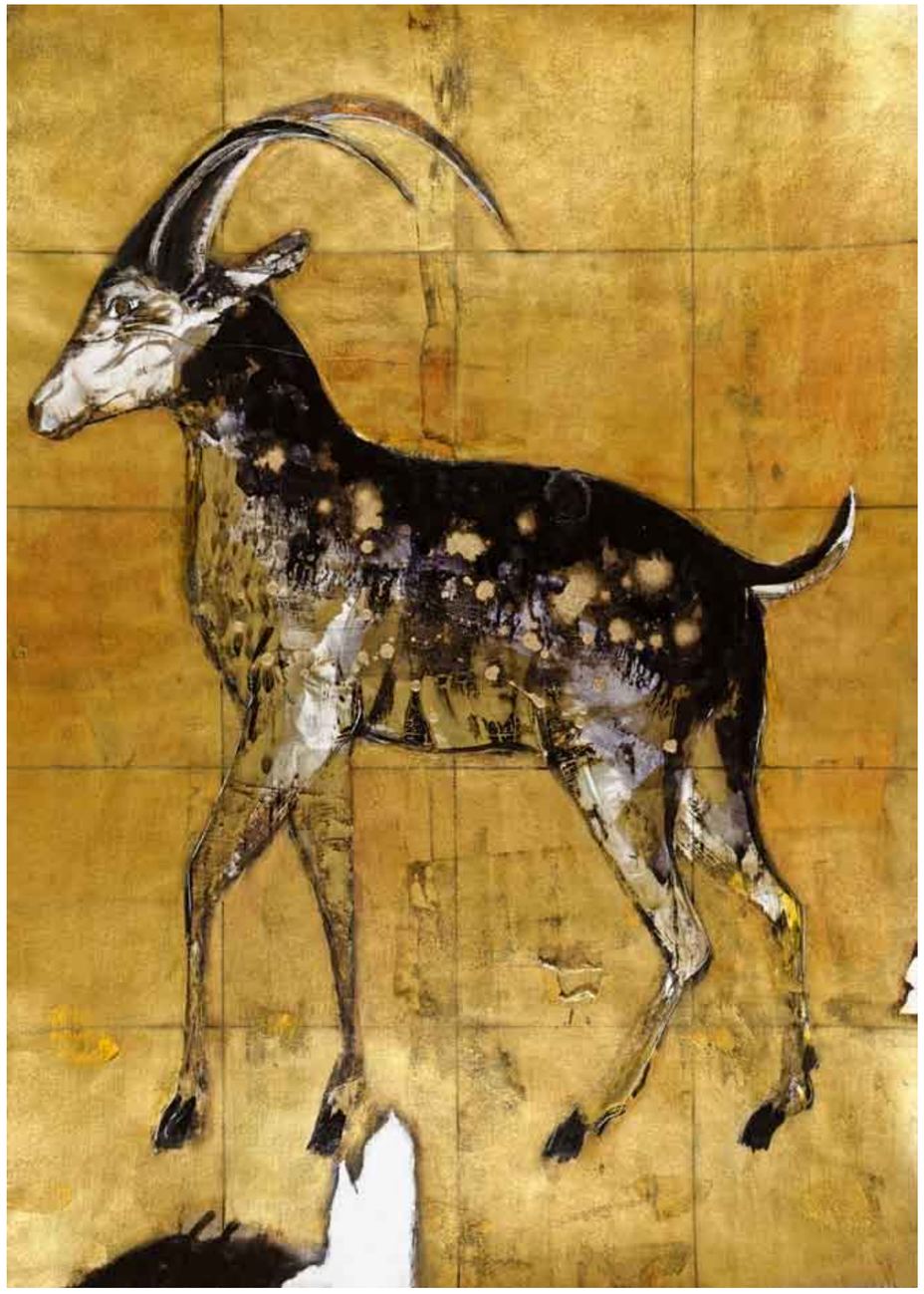


Donkey
mixed media on paper, 50x70 cm, 2015

حمار
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٥

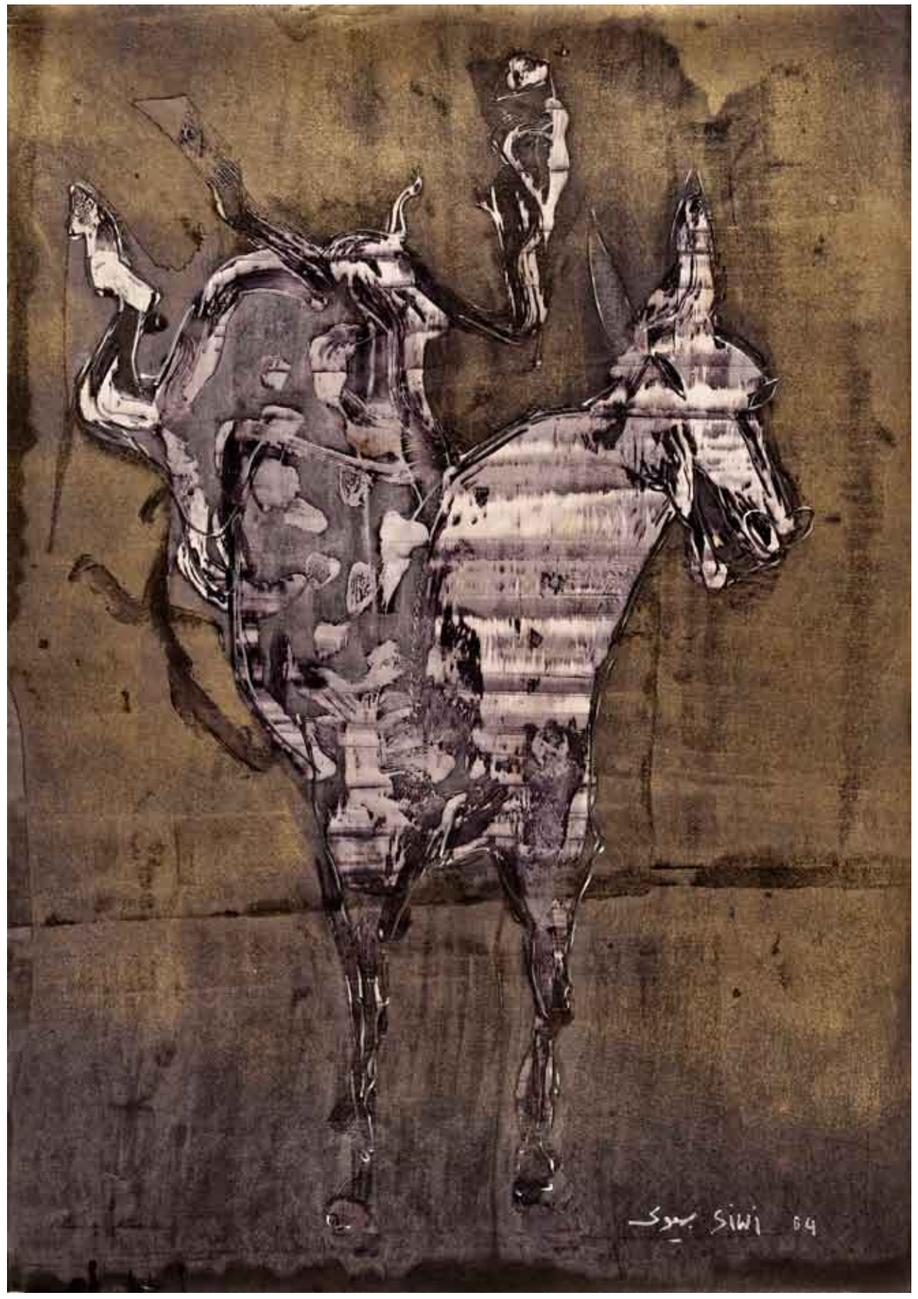
Hippopotamus
mixed media on paper, 100x70 cm, 2005

فرس النهر
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠٠٥



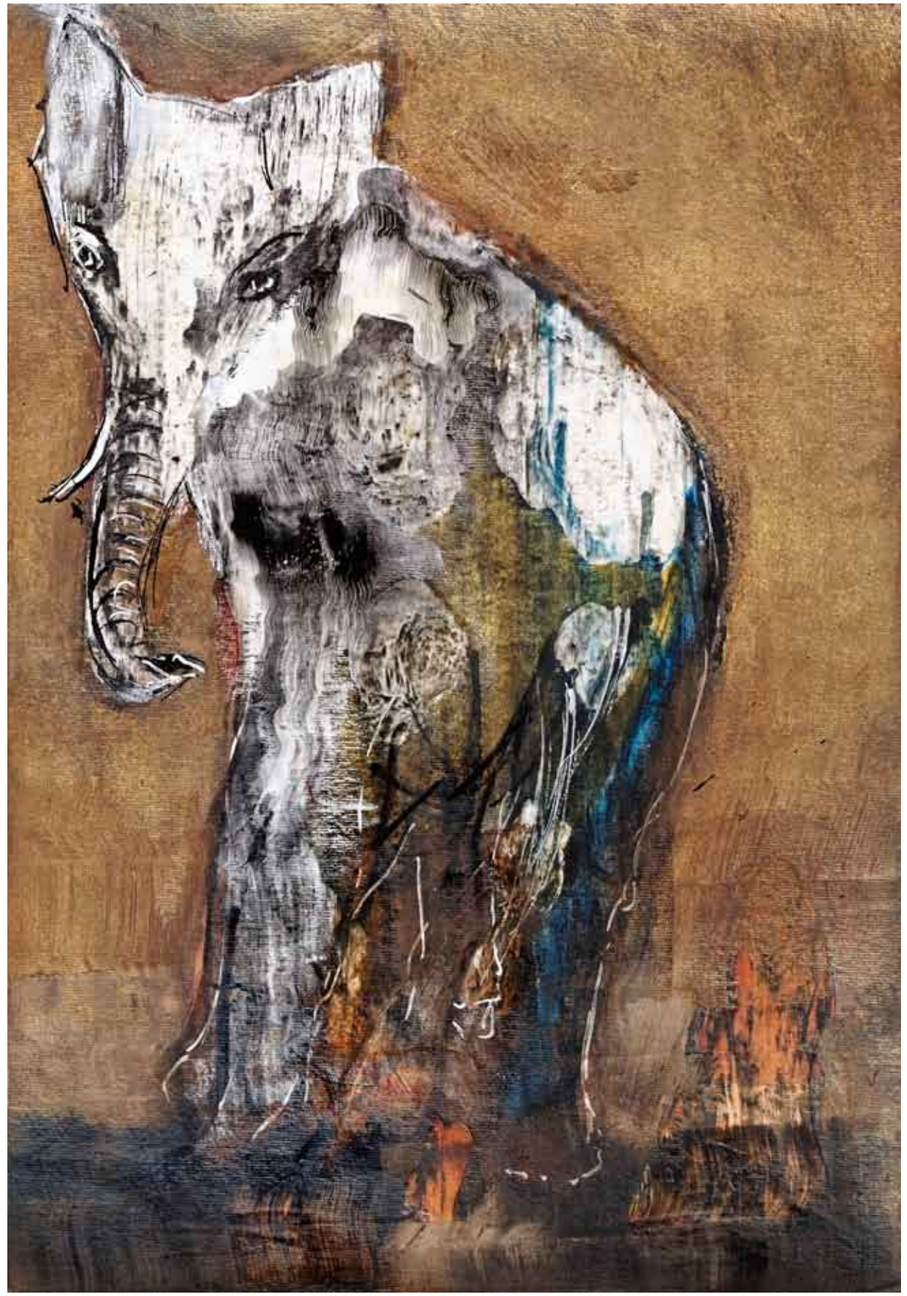
Male deer
mixed media on paper, 70x100 cm, 2007

ظبي
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠٠٧



Furious donkey
mixed media on paper, 35x50 cm, 2004

حمار هائج
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٥٠ سم، ٢٠٠٤



Elephant
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

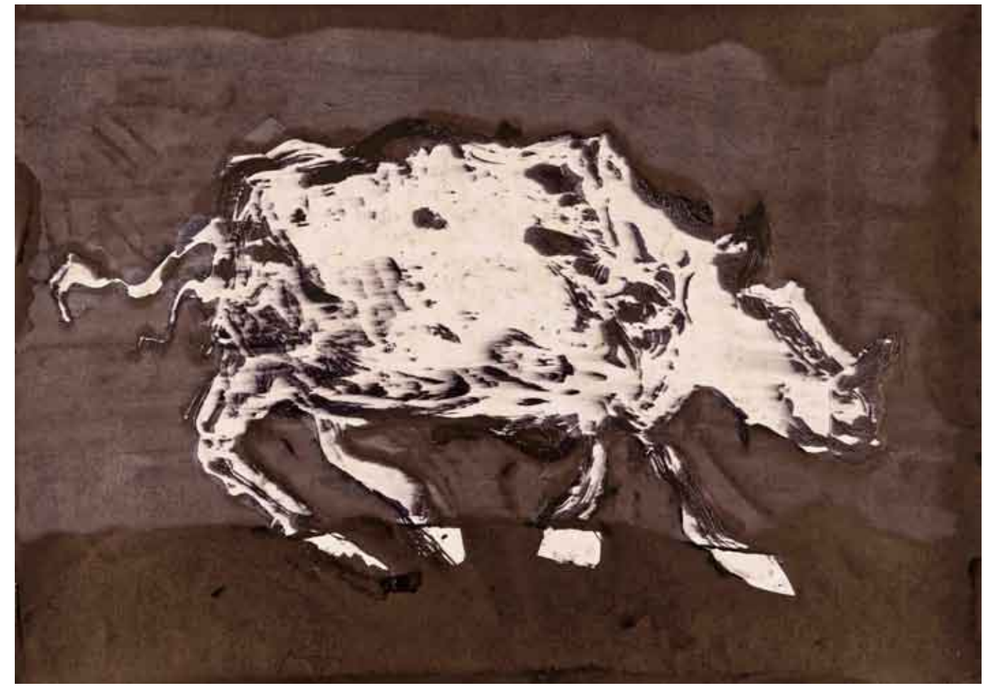
فيل
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Dürer's rabbit
mixed media on paper, 100x70 cm, 2010

أرنب ديرر
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠١٠

Thinking baboon
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

قرد يفكر
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨



Baby rhinoceros
mixed media on paper, 50x35 cm, 2005

خرتيت صغير السن
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥

Pages 168 & 169: **Goats**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

صفحة ١٦٨ و ١٦٩: **ماعز**
خامات مختلفة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠١٦

Elephant
mixed media on paper, 70x100 cm, 2014

فيل
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠١٤

The Goat of Picasso
mixed media on paper, 50x70 cm, 2016

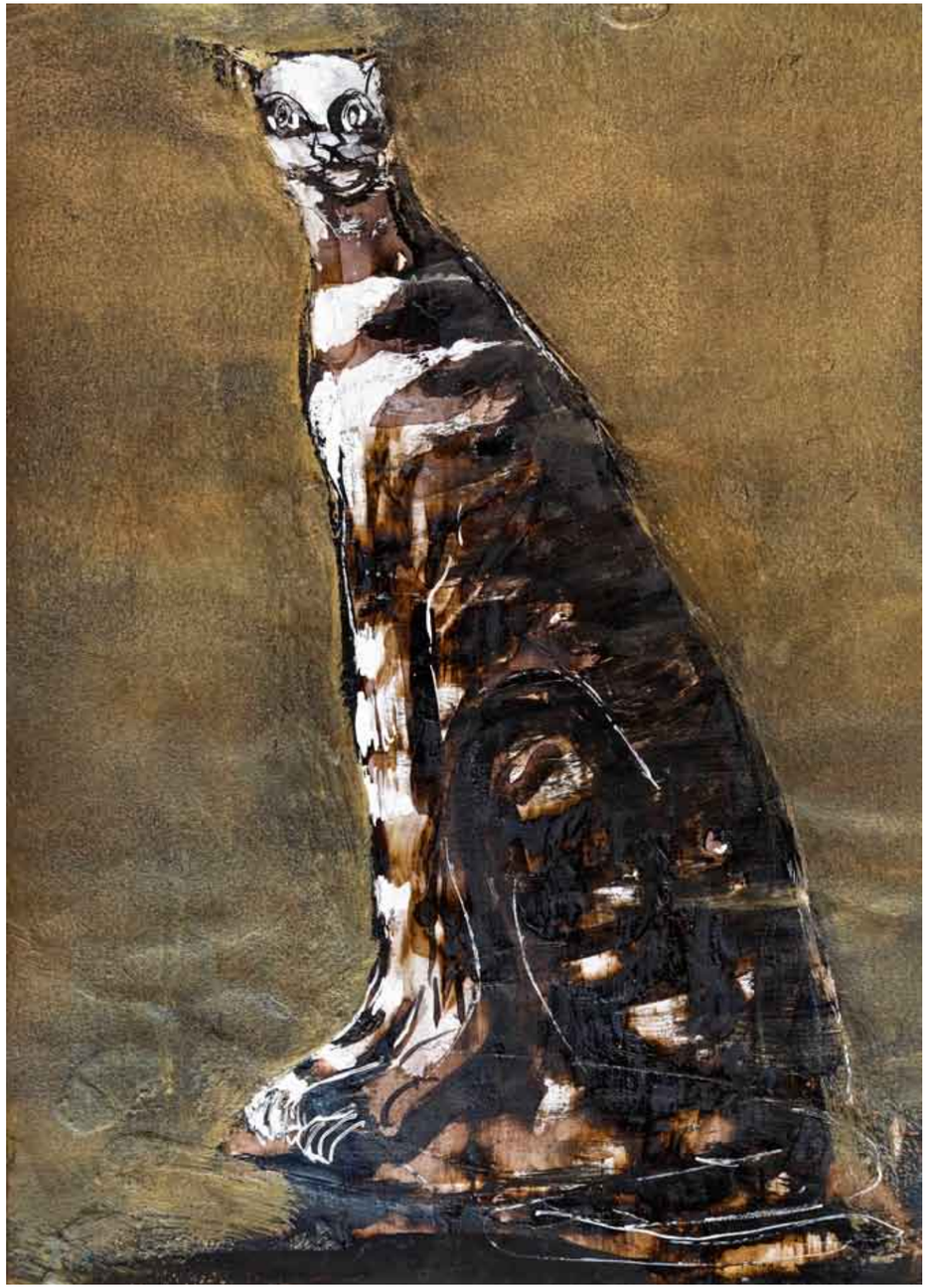
معزة بيكاسو
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

The lotus smelling baboon
mixed media on paper, 50x70 cm, 2016

بابون يشم اللوتس
خامات مختلفة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

Bull
mixed media on paper, 70x100 cm, 2014

ثور
خامات مختلفة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠١٤



Wild cat
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

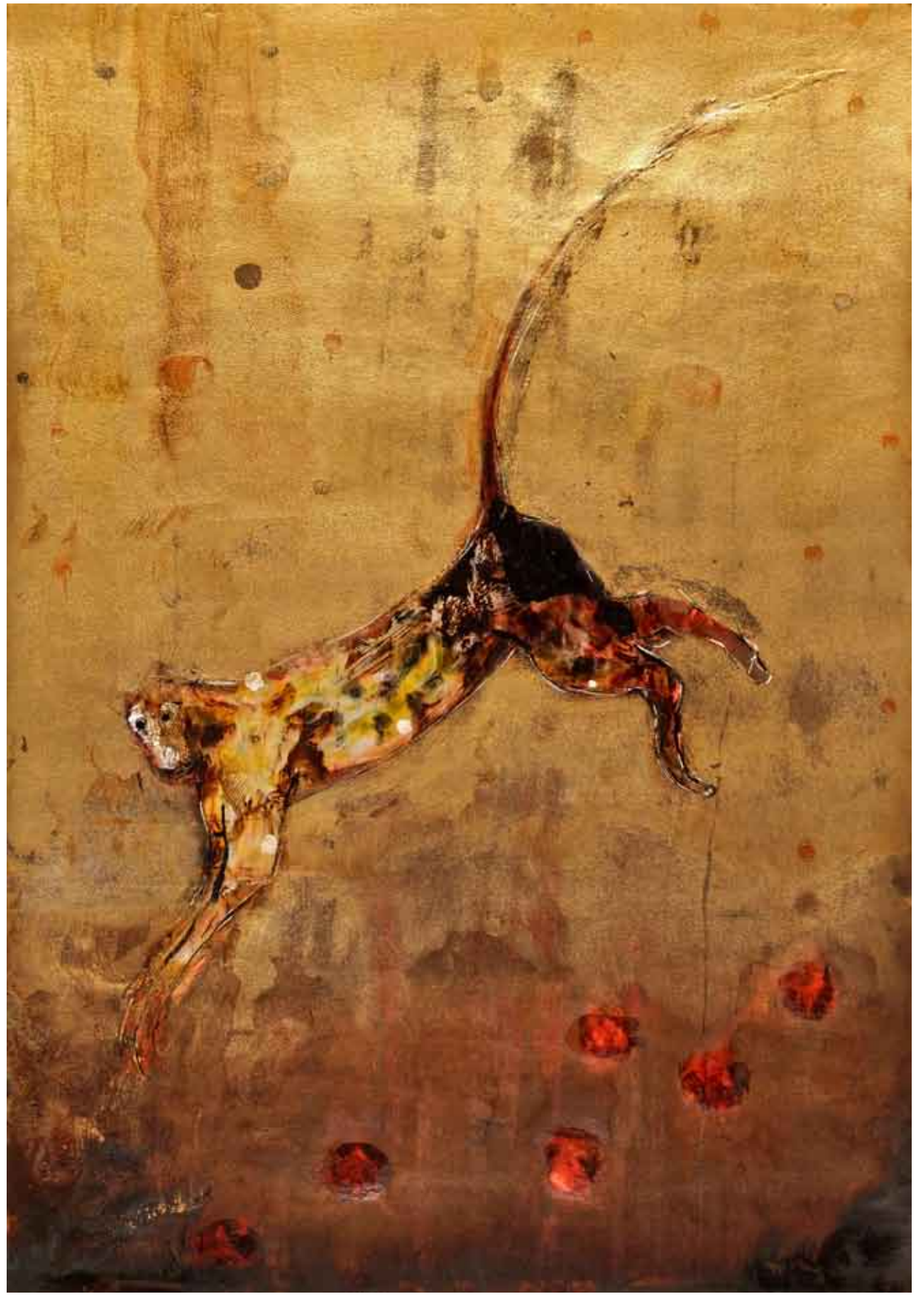
قط برى
خامات مختلفة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Goats
mixed media on paper, 70x50 cm, 2007

ماعز
خامات مختلفة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠٠٧

Pages 174 & 175: **Bulls**
mixed media on paper, 100x70 cm, 2009

صفحة ١٧٤ و١٧٥: **ثوران**
خامات مختلفة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠٠٩



Baboon
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

قرد البابون
خامات مختلفة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥

Leopard
mixed media on paper, 70x50 cm, 2007

فهد
خامات مختلفة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠٠٧

Cat
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

قط
خامات مختلفة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Primitive bull
mixed media on paper, 70x50 cm, 2007

ثور بدائى
خامات مختلفة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠٠٧

Donkeys
mixed media on paper, 70x50 cm, 2014

حمير
خامات مختلفة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٤

Egyptian Cat
mixed media on paper, 70x100 cm, 2012

قط مصرى قديم
خامات مختلفة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠١٢

Zoo

Public zoos came into existence at the beginning of the period which was to see the disappearance of animals from daily life. The zoo to which people go to meet animals, to observe them, to see them, is, in fact, a monument to the impossibility of such encounters. Modern zoos are an epitaph to a relationship which was as old as man. They are not seen as such because the wrong questions have been addressed to zoos.

A zoo is a place where as many species and varieties of animals as possible are collected in order that they can be seen, observed, studied. In principle, each cage is a frame round the animal inside it. Visitors visit the zoo to look at animals. They proceed from cage to cage, not unlike visitors in an art gallery who stop in front of one painting, and then move on to the next or the one after next. Yet in the zoo the view is always wrong. Like an image out of focus. One is so accustomed to this that one scarcely notices it any more; or, rather, the apology habitually anticipates the disappointment, so that the latter is not felt. And the apology runs like this: What do you expect? It's not a dead object you have come to look at, it's alive. It's leading its own life.

The public purpose of zoos is to offer visitors the opportunity of looking at animals. Yet nowhere in a zoo can a stranger encounter the look of an animal. At the most, the animal's gaze flickers and passes on. They look sideways. They look blindly beyond. They scan mechanically. They have been immunized to encounter, because nothing can any more occupy a central place in their attention.

John Berger
Extract from: *Why We Look at Animals,* 1977

حديقة الحيوان

مع انسحاب الحيوان من الحياة اليومية، بدأ التوسع فى إنشاء حدائق الحيوان، وإنتاج الدمى الحيوانية التى تكاد تطابق الأصل فى دقتها، وراجت تجارة مشاهد وصور الحيوان بشكل واسع، ومن المنطقى أن نتصور أن هذا التوجه الجديد وهذه الابتكارات تشكل محاولة للتعويض، ولملء الفراغ، ولكن يبقى أن كل هذه المحاولات تنتمى بدورها إلى نفس المسيرة التى لا تراجع نفسها ولا تعرف الندم، أنها مسيرة تشتيت وتهميش الحيوان.... حديقة الحيوان هى النصب الكبير للانفصال، صرح القطيعة، بين الإنسان والحيوان الذى تحول إلى عرض ومادة للفرجة، الحيوان يقف فى حديقة الحيوان كمادة للفرجة وكإعلان عن اختفائه فى آن.

حديقة الحيوان هى المكان الذى يتم فيه تجميع أنواع عديدة ومتنوعة من الحيوانات بقدر المستطاع، بهدف إتاحتهم للرؤية، والملاحظة والدراسة. يشكل كل قفص فى الأساس إطاراً يحيط بالحيوان ويحصره داخله. يفد الزوار إلى الحديقة لمشاهدة الحيوان. ينتقلون من قفص إلى آخر، على نحو يشبه كثيراً الطريقة التى ينتقل بها زائر فى متحف من لوحة فنية إلى أخرى. حيث يتوقف قليلاً أمام كل لوحة داخل إطارها ثم يتركها ليشاهد المجاورة لها وهكذا. ولكن يبقى الفرق أن المشهد المتاح فى الحديقة هو دائماً مشهد خاطئ، وكأنه مشهد مشوش خارج البؤرة، وقد اعتاد الزائر هذه الطريقة فى المشاهدة بحيث لم يعد بعد قادراً على إدراك مدى قصورها، هذا الذى نراه ليس الحيوان وإنما الحيوان وقد تم فصله عن مجاله وحياته.

فى حديقة الحيوان لا مجال لتبادل النظرات، فالجمهور يشاهد الحيوان فى أسره، ولكن الحيوان لا ينظر بدوره إلى الناس، فهذه النظرة الزائغة فى عينيه غير معنية بما يقع أمامه، وكأنه يرنو إلى شىء ما خلفهم، يشيح بنظرته الفارغة عنهم، كى يستشرف أفقاً آخربعيداً عنهم، أو يراقب ما يمكن أن يكون مجاله الطبيع المفتقد.

جون بيرجر
مقطع من كتاب: *لماذا النظر الى الحيوان*، ١٩٧٧

Donkey
monoprint, 25x35 cm, 1997

حمار
مونوبرینت، ۲۵x۳۵ سم، ۱۹۹۷

Perch Fish
monoprint, 35x25 cm, 1997

Page 187, top left & bottom right: **Scorpion**
monoprint, 25x35 cm, 1997

Page 187, top right & bottom left: **Calf**
monoprint, 25x35 cm, 1997

سمكة بلطى
مونوبرينت، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٧

صفحة ١٨٧، أعلى اليسار وأسفل اليمين: **عقرب**
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧

صفحة ١٨٧، أعلى اليمين وأسفل اليسار : **عجل**
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧

Monkey (1)
monoprint, 35x25 cm, 1997

قرد (١)
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧

Monkey
monoprint, 35x25 cm, 1997

قرد
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧

Nymph
monoprint, 25x35 cm, 1997

حورية
مونوبرينت، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٧

Walking bird
monoprint, 25x35 cm, 1997

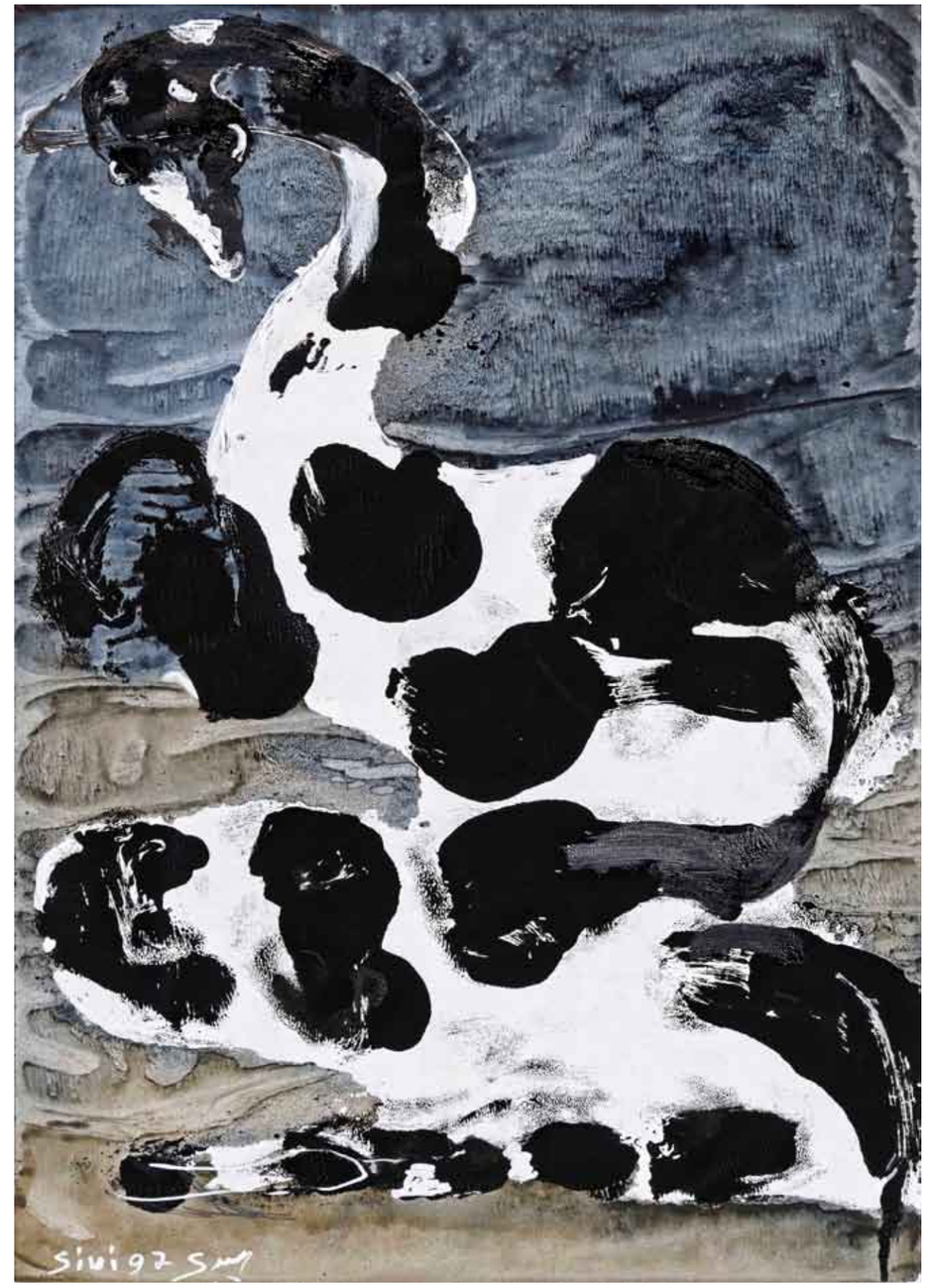
طائر يسير
مونوبرينت، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٧

Fish
monoprint, 35x25 cm, 1997

سمكة
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧

Donkey
monoprint, 25x35 cm, 1997

حمار
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧



Snake
monoprint, 25x35 cm, 1997

ثعبان
مونوبرينت، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٧

On man's virtue over the other animals

The difference between man and beast, between man and the lion and the insect, and what makes man merit His—the glorious and great—words, And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth - all from Him [45:13], is not the image, for man was created from a drop, and his father Adam was created from dust, and it is not that he walks on two legs, and takes his needs with his two hands, because those traits are all found in imbeciles and the mad, in children and simpletons. The essential difference is ability and capability. For when there is ability there is reason and knowledge … Have you ever thought what separates between you and the creation subjected to you, what separates between the creation that was made for you and the creation that has power over you? Have you thought of the bee, the ant, and the spider? You see that God—the holy and mighty—deliberately made mention of them, and ascribed to them magnificent chapters and weighty verses, and how he made report of them in the Quran and in truth, when He says, And your Lord inspired to the bee [16:68]. Pause over the tiny size of the bee and the weakness of its strength, then bring to mind God's words to the bee, Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down (for you) [16:69] and you will find it mightier than a towering mountain and vaster than space. Then consider His words, Until, when they came upon the valley of the ants, an ant said, "O ants, enter your dwellings that you not be crushed by Solomon and his soldiers while they perceive not." [27:18]. What then of the scale of the ant do you find in the mind of the stupid and the fool? See you how he attributed to them a valley, and what better is there than their warning and advice to their fellows, and their fear of what might come to be. You find them of great ability, and He magnified them in your mind after diminishing them in your eyes.

Al-Jahiz
Extract from: *Book of the Animals*

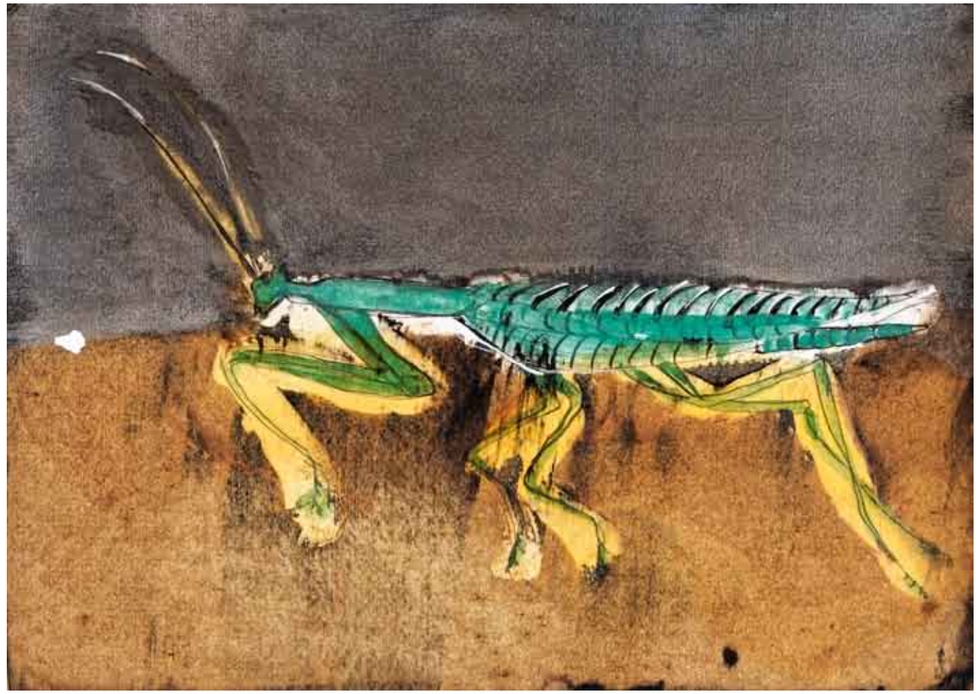
فى فضل الإنسان على سائر الحيوان

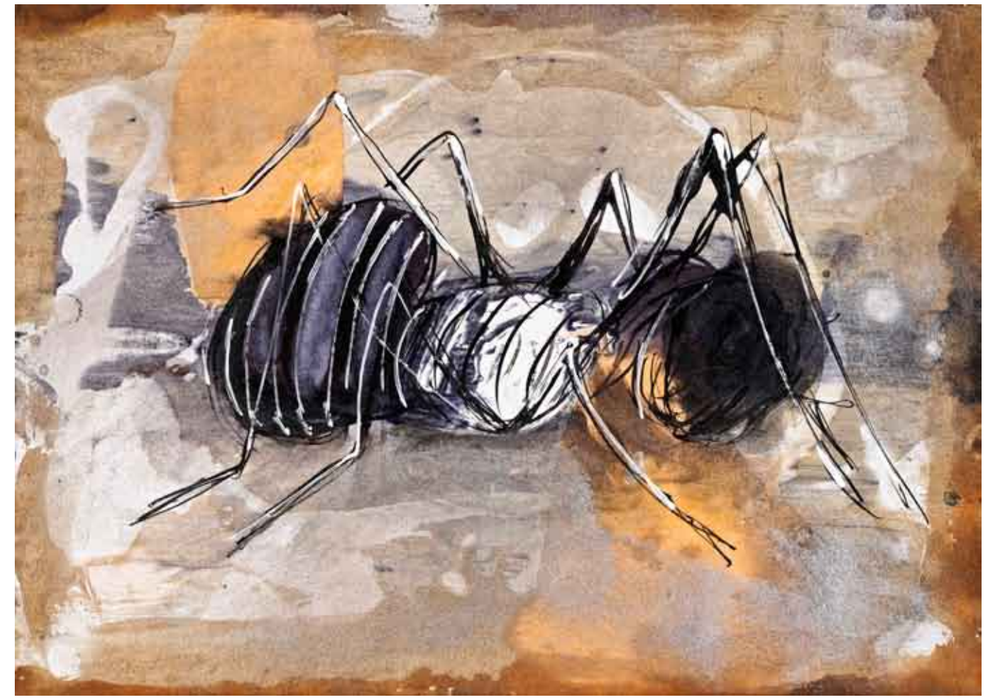
إن الفرق الذى بين الإنسان والبهيمة، والإنسان والسبع والحشرة، والذى صير الإنسان إلى استحقاق قوله عز وجل: «وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه» ليس هو الصورة، وأنه خلق من نطفة وأن أباه خلق من تراب، ولا أنه يمشى على رجليه، ويتناول حوائجه بيديه؛ لأن هذه الخصال كلها مجموعة فى البله والمجانين، والأطفال والمنقوصين. والفرق الذى هو الفرق. إنما هو الاستطاعة والتمكين. وفى وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة. فهل فكرت قط فى فصل ما بينك والخلق المسخر لك، وبين الخلق الذى جعل لك والخلق المسلط عليك؟ وهل فكرت فى النحلة والعنكبوت والنملة، وأنت ترى الله تقدس وعز كيف نوه بذكرها، وأضاف إليها الصور العظام، والآيات الجسام، وكيف جعل الإخبار عنها قرآنا وفرقانا، حيث يقول «وأوحى ربك الى النحل.» فقف على صغر النحلة وضعف أيدِها، ثم ارم بعقلك إلى قول الله: «ثم كلى من كل الثمرات، فاسلكى سبل ربك زللا» فإنك تجدها أكبر من الطود، وأوسع من الفضاء. ثم انظر إلى قوله: «حتى إذا أتوا على وادى النمل» فما ترى فى مقدار النملة فى عقل الغبى، وغير الذكى؟ فانظر كيف أضاف الوادى اليها، وما خبر عن حذرها ونصحها لأصحابها، وخوفها ممن قد مُكِّنَ، فإنك تجدها عظيمة القدر، رفيعة الذكر. وقد عظمها فى عقلك بعد أن صغَّرها فى عينيك.

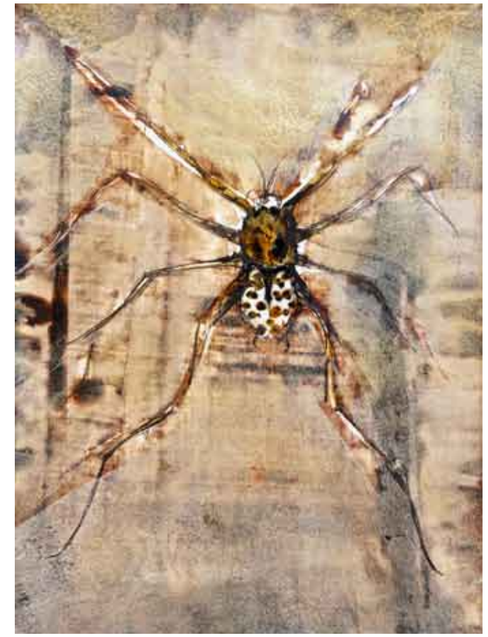
أبى عثمان عمرو بن البحر الجاحظ
فقرة من كتاب *الحيوان*
تحقيق وشرح: عبد السلام هارون – مكتبة الحلبى – القاهرة ١٩٦٧

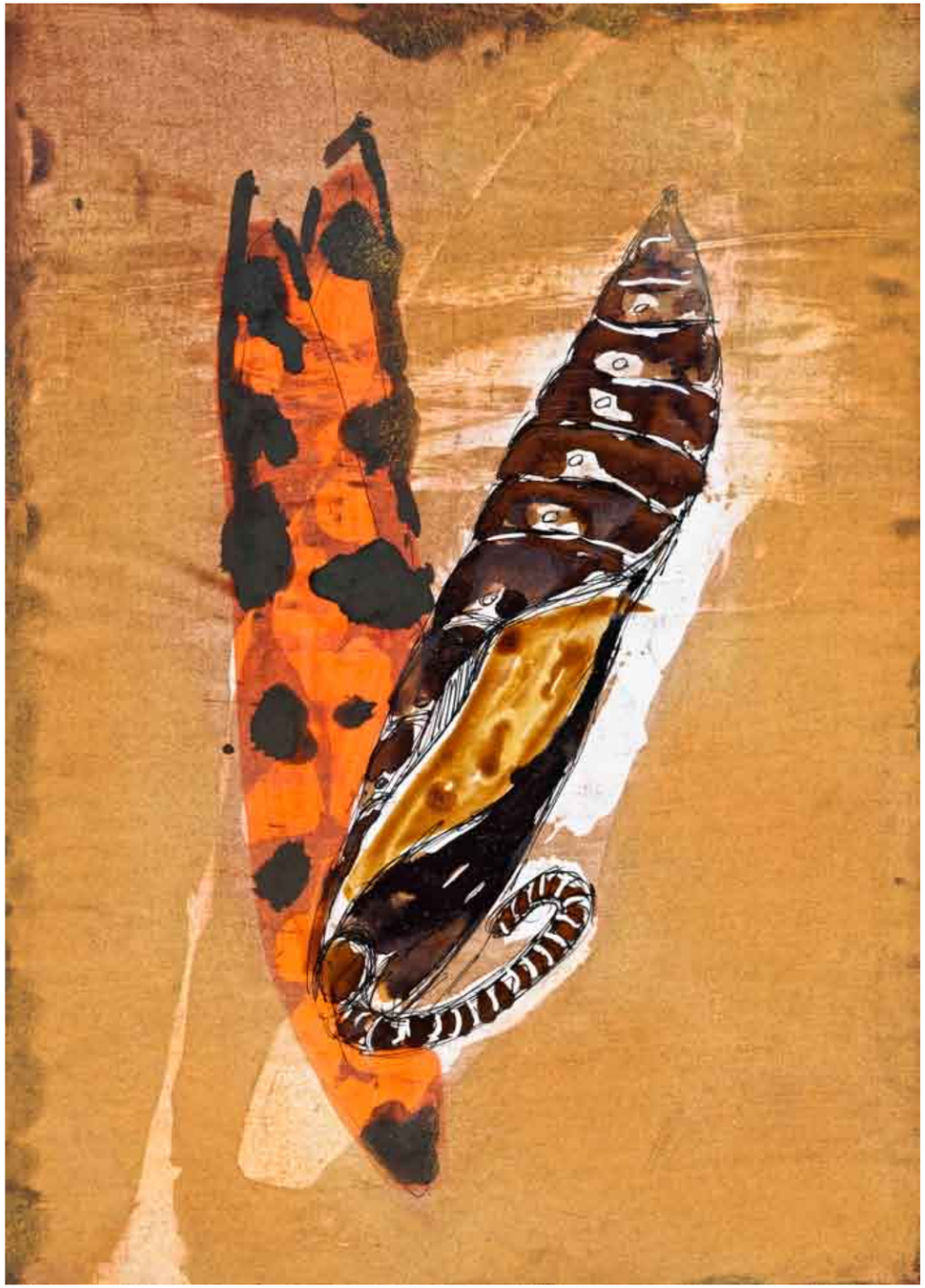
Pages from 197 to 219: **Little beings**
mixed media on paper, 25x35 / 35x25 cm, 1998

الصفحات من ١٩٧ إلى ٢١٩: **كائنات صغيرة**
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ / ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨









Boundaries

The relation between man and animal marks the boundary of an essential domain, in which historical inquiry must necessarily confront that fringe of ultrahistory which cannot be reached without making recourse to first philosophy. It is as if determining the border between human and animal were not just one question among many discussed by philosophers and theologians, scientists and politicians, but rather a fundamental metaphysico-political operation in which alone something like man can be decided upon and produced.

Giorgio Agamben
Extract from: *The Open, Man and Animal*

حدود

ترسم العلاقة بين الحيوان والإنسان حدود مجال رئيسى، مجال يتعين على البحث التاريخى، أن يواجه فيه بالضرورة تلك التخوم المتجاوزة للتاريخ، والتى لايمكن الوصول إليها بغير الركون إلى فلسفة أولى. أن الأمر يبدو وكأن تعيين الحدود بين ما هو انسانى وما هو حيوانى، ليس مجرد سؤال، ليس موضوعاً ما بين الموضوعات الأخرى التى طرحها فلاسفة ورجال لاهوت وعلماء وسياسيون، وإنما بالأحرى عملية تأسيس فكرية وسياسية، يمكن من خلالها وحدها أن يتم تقرير وإنتاج شىء ما مثل الإنسان.

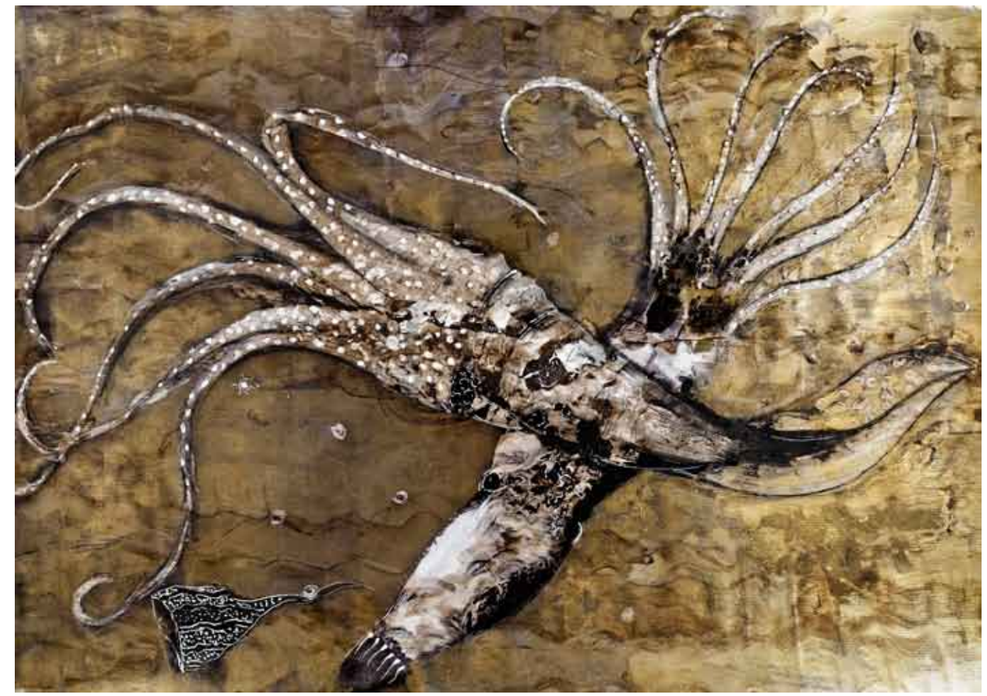
جورجو أجامبين
مقطع من كتاب: *المفتوح، الإنسان والحيوان*

Frog
mixed media on paper, 23x35 cm, 1998

ضفدع
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Crab
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

كابوريا
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٣٥ سم، ٢٠٠٥



Squid
mixed media on paper, 100x70 cm, 2004

حبار
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠٠٤

Frog
mixed media on paper, 35x25 cm, 1998

ضفدع
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨

Crab
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

كابوريا
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٥٠ سم، ٢٠٠٥

Snake and turtle, after Japanese art
mixed media on paper, 100x70 cm, 2014

ثعبان وسلحفاة، من الفن الياباني
خامات متنوعة على ورق، ١٠٠x٧٠ سم، ٢٠١٤

Crab
mixed media on paper, 35x50 cm, 2005

كابوريا
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٥٠ سم، ٢٠٠٥

Lizards
mixed media on paper, 70x100 cm, 2007

سحليتان
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x١٠٠ سم، ٢٠٠٧

Fish
mixed media on paper, 35x25 cm, 1998

سمكة
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨

Animals of strange appearance and shape

the appearance and shape of these animals is different to the familiar shape of the animals. I mention them in three groups, God willing. The first is a genus with a strange shape and appearance which God created at the ends of the Earth and in the islands of the sea, and includes Gog and Magog, whose number only God can count. One of them is half as tall as a grown man, and they have fangs like a lion, claws instead of nails, and a hairy spur. They do not die until they have a thousand offspring. Another genus is called *mansak,* and they live in the East, near Gog and Magog, and look like people. They have ears like the elephant, each ear like a cover, so when they sleep, they lie down on one ear and wrap themselves up in the other. Another genus is found in the mountains near the Gates of Alexander. They are very short, only five hands tall, with broad faces, and black skin with white spots. They climb trees and are not friendly with people. A species of them is found on Ranaj Island, and looks like a man, has wings, and flies. They can be white, or black, or green, and have a language of whistles, which only they understand.

The Learned Imam **Zakaria bin Mohammed bin Mahmoud al-Qazwini**
Extract from: The Wonders of Creation

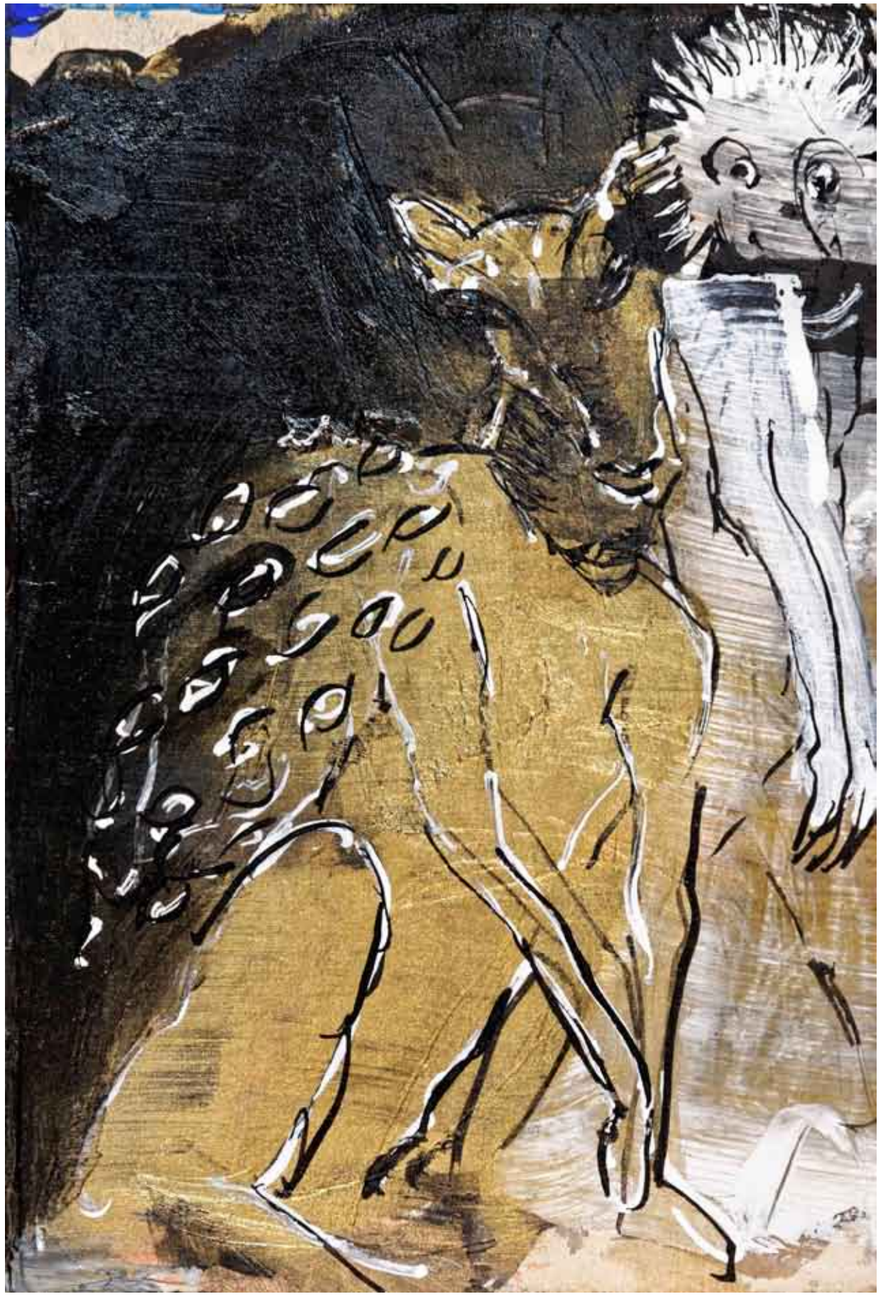
حيوانات غريبة الصور والأشكال

وهي حيوانات تخالف صورها وأشكالها أشكال الحيوانات المعهودة، أذكرها في ثلاثة اقسام إن شاء الله تعالى. القسم الأول أمم غريبة الأشكال والصور خلقها الله تعالى في أكناف الأرض وجزاير البحر، منها يأجوج و مأجوج، وهم أمم لا يحصيهم غير الله كثرة، طول أحدهم نصف قامة رجل مربوح، ولهم أنياب كأنياب السباع ومواضع الأظفار مخالب ، ولهم هلب عليه شعر قالوا لا يموت أحدهم حتى يرى من نسله ألفاً، و منها أمم يقال لها منسك، وهم في جهه المشرق بقرب يأجوج ومأجوج على صورة الناس، ولهم آذان كآذان الفيلة، كل أذن مثل كساء، إذا ناموا، افترشوا إحدي الاذنين والتحفوا بالأخرى، ومنها أمم في بعض الجبال بقرب سد الإسكندر، قصار القدود طول أحدهم خمسة أشبار، عراض الوجوه سود الجلود، وفيها نقط بيض، يستوحشون من الناس وغيرهم، ويتسلقون الأشجار ولا يستأنسوا بالناس، ومنها أمة بجزيرة الرانج،على صورة الإنسان ولهم أجنحة يطيرون بها، وهم بيض وسود وخضر، لهم كلام يشبه الصفير يتكلمون به ويفهمونه ولا يفهمه غيرهم.

الأمام العالم: **زكريا بن محمد بن محمود القزوينى**
مقتطف من كتاب: *عجائب المخلوقات وغرايب الموجودات*

Metamorphosis
mixed media on paper, 12x17 cm, 2007

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٧



Metamorphosis
mixed media on paper, 12x17 cm, 2001

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠١

Metamorphosis
mixed media on paper, 25x17 cm, 2016

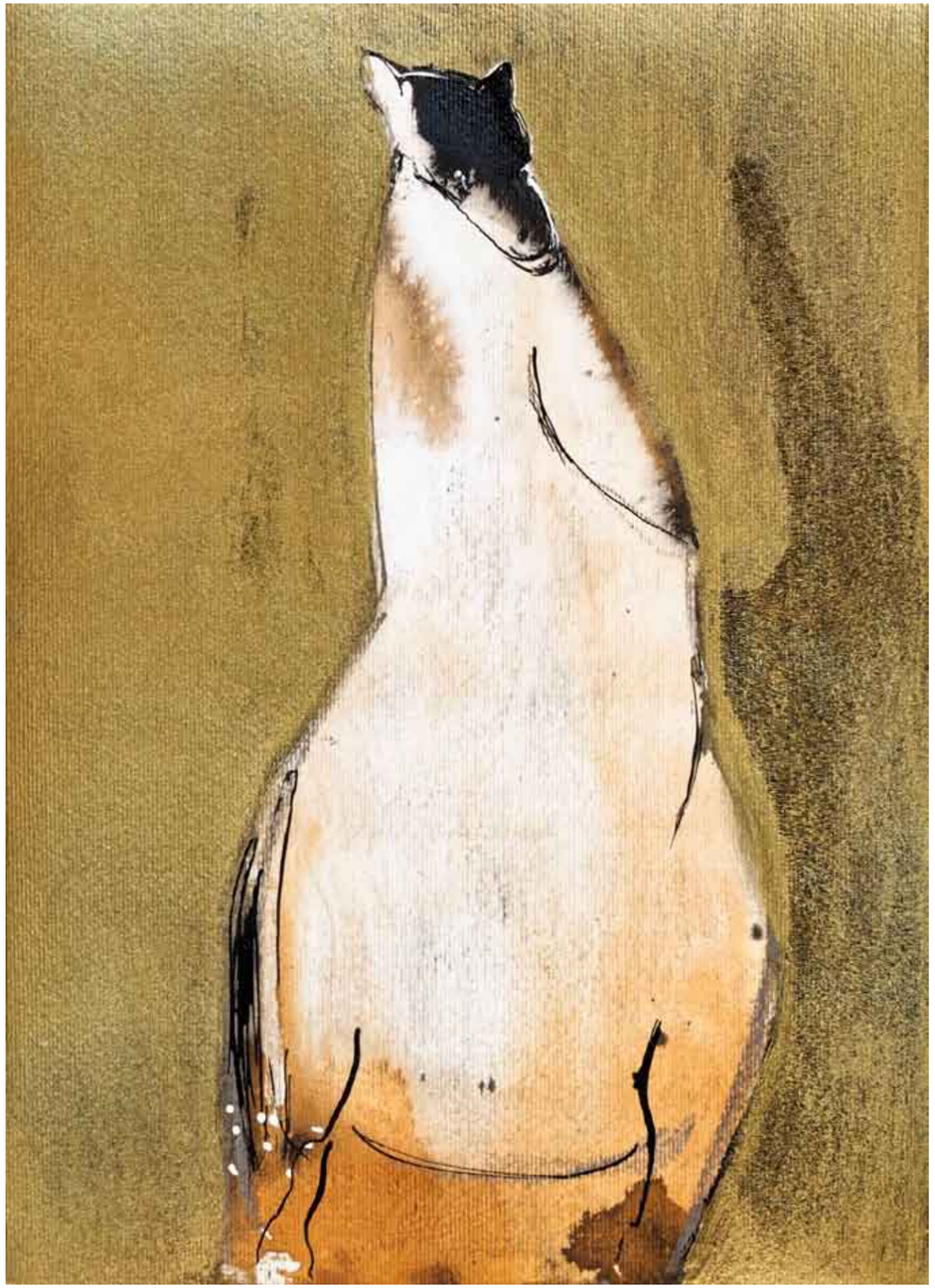
تحولات
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x١٧ سم، ٢٠١٦

Metamorphosis
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Metamorphosis
mixed media on paper, 17x12 cm, 2007

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٧



Metamorphosis
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Metamorphosis
mixed media on paper, 17x12 cm, 2001

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠١

Metamorphosis
mixed media on paper, 12x17 cm, 2005

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٥

Metamorphosis
mixed media on paper, 25x17 cm, 2016

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x١٧ سم، ٢٠١٦

Detail from: **Metamorphosis** (on the left)

تفصيل من: إحدى لوحات **التحولات** (على اليسار)

Metamorphosis
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

تحولات
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Basic conflict

In our culture, the decisive political conflict, which governs every other conflict, is that between the animality and the humanity of man. That is to say, in its origin Western politics is also biopolitics. If the anthropological machine was the motor for man's becoming historical, then the end of philosophy and the completion of the epochal destinations of being mean that today the machine is idling.

What is man, if he is always the place—and, at the same time, the result—of ceaseless divisions and caesurae? It is more urgent to work on these divisions, to ask in what way—within man—has man been separated from non-man, and the animal from the human, than it is to take positions on the great issues, on so-called human rights and values.

Giorgio Agamben
Extract from: *The Open, Man and Animal*

قاعدة الصراع

فى ثقافتنا الإنسانية بطول تاريخها وحتى يومنا هذا، يشكل الصراع بين الإنسان والحيوان قاعدة الصراع السياسي الحاسم، إنه الصراع الذى ولده الفصل بين إنسانية وحيوانية الكائن البشرى، أى بين ماهو إنسانى وما هو حيوانى، لقد انفصل الإنسانى عن الحيوانى، وانفصل ما هو حيوانى فينا عن ما هو إنسانى. وهذا يدعونا الآن وبشكل ملح لتامل المسار والطريقة التى تم بها هذا الانفصال؛ لنجد إجابة على الأسئلة الكبرى ولتحديد موقف يخصنا الآن تجاه القيم التى نتبناها، وتجاه ما نسميه حقوق الإنسان.

جورجو أجامبين
مقطع من كتاب: *المفتوح، الإنسان والحيوان*

Bull
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

ثور
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

From the **Taurus assemblage**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

Left: detail from the **Taurus assemblage**

من **لوحة الثيران التجميعية**
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

على اليسار تفصيل من: **لوحة الثيران التجميعية**

From the **Taurus assemblage**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

من: **لوحة الثيران التجميعية**
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

From the **Taurus assemblage**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

من: **لوحة الثيران التجميعية**
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

Pages 254 & 255: **Taurus assemblage** (12 pieces)
mixed media on paper, 280x150 cm, 2016

صفحة ٢٥٤ و٢٥٥: **لوحة تجميعية للثيران** (١٢ قطعة)
خامات متنوعة على ورق، ١٥٠x٢٨٠ سم، ٢٠١٦

Right: **Camels**
mixed media on paper, 50x70 cm, 2016

Pages 258 & 259: **Camels of El-Wasity**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

على االيمين: **جمل وابنه**
خامات متنوعة على ورق، ٧٠x٥٠ سم، ٢٠١٦

صفحة ٢٥٨ و ٢٥٩: **جمال الواسطي**
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

Top & left: from the **Camels assemblage**
mixed media on paper, 70x50 cm, 2016

Pages 262 & 263: **Camels assemblage** (16 pieces)
mixed media on paper, 280x200 cm, 2016

أعلى ويسار: من **لوحة الجمال التجميعية**
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٦

صفحة ٢٦٢ و٢٦٣: **لوحة تجميعية للجمال** (١٦ قطعة)
خامات متنوعة على ورق، ٢٠٠x٢٨٠ سم، ٢٠١٦

Pages from 265 to 272: from the **Ibis assemblage**
mixed media on paper, 50x70 cm, 2014

الصفحات من ٢٦٥ إلى ٢٧٢: تفاصيل من **لوحة طائر أبو قردان التجميعية**
خامات متنوعة على ورق، ٥٠x٧٠ سم، ٢٠١٤

Page 273: **Ibis assemblage**
mixed media on paper, 150x210 cm, 2014

صفحة ٢٧٣: **لوحة تجميعية لطائر أبو قردان**
خامات متنوعة على ورق، ١٥٠x٢١٠ سم، ٢٠١٤

Status of animals

Take a hare running from one corner of a room to another. I think this hare can achieve more for the political development of the world than a human being. By that I mean that some of the elementary strength of animals should be added to the positivist thinking which is prevalent today. I would like to elevate the status of animals to that of humans.

Joseph Beuys
Extract from the lecture *Social sculpture*, 1993

Joseph Beuys in America, compiled by Carin Kuoni, Four Walls Eight Windows, New York, 1993

قدر الحيوان

"إذا أخذنا كمثال أرنباً يقفز من من أحد أركان الغرفة إلى الركن الآخر، أعتقد أن هذا الأرنب يستطيع أن يساهم فى تطورنا السياسى بنصيب أكبر مما ينجزه كائن بشرى. وأقصد بذلك أهمية أن تضاف القوة البدائية للحيوانات إلى التفكير المنطقى الذى يسيطر علينا فى يومنا هذا. أود أن أرفع من قدر الحيوان ليتساوى بالبشر."

جوزيف بويز
مقطع من محاضرة بعنوان *نحت المجتمع*، ١٩٩٣

طرح جوزيف بريز أفكاره وتصوراته لمستقبل الفن للمرة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٧٤ بدعوة من مدرسة نيويورك للدارسات الاجتماعية. يتسع مفهوم المجتمع عند بويز ليشمل كافة الكائنات الحية وليس الانسان وحده. وهو أول من طرح فكرة إعادة نحت المجتمع وادماج االكائنات الأخرى كطرف فاعل ومبدع داخله.

Togetherness
mixed media on paper, 25x17 cm, 2016

صحبة
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x١٧ سم، ٢٠١٦

Fighting dogs
mixed media on paper, 25x17 cm, 2016

كلاب تتشاجر
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x١٧ سم، ٢٠١٦

The calf
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

العجل
خامات متنوعة على ورق، ٢٥x٣٥ سم، ١٩٩٨

Primitive buffalo
mixed media on paper, 12x17 cm, 2007

جاموس بدائي
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٧

Romantic animal
mixed media on paper, 17x12 cm, 2002

حيوان رومانسي
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٢

Cow
mixed media on paper, 17x12 cm, 2005

بقرة
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٥

Barking dogs
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

كلاب تنبح
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Antelope
mixed media on paper, 17x12 cm, 2000

وعل
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٠

Lonely animal
mixed media on paper, 17x12 cm, 2000

حيوان وحيد
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٠

Fox
mixed media on paper, 17x12 cm, 2005

ثعلب
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٥

Hyena
mixed media on paper, 12x17 cm, 2005

ضبع
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٥

Water creatures
mixed media on paper, 12x17 cm, 2006

كائنات الماء
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٦

Talking animals
mixed media on paper, 17x12 cm, 2005

حيوانات تتحاور
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٥

Baboon's boat
mixed media on paper, 17x12 cm, 2005

قارب القرود
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٥

Two baboons
mixed media on paper, 17x25 cm, 2017

قردان
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٧ سم، ٢٠١٦

The herd
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

القطيع
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Advice
mixed media on paper, 17x12 cm, 2007

نصيحة
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٧

Hidden dog
mixed media on paper, 17x12 cm, 2005

كلب يختفى
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٥

Pages 296 & 297: **The herd**
mixed media on paper, 25x17 cm, 2016

صفحة ٢٩٦ و٢٩٧: **القطيع**
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Bear looking at the sky
mixed media on paper, 25x35 cm, 1998

دب ينظر الى السماء
خامات متنوعة على ورق، ٣٥x٢٥ سم، ١٩٩٨

Two baboons
mixed media on paper, 17x25 cm, 2016

قردان
خامات متنوعة على ورق، ١٧x٢٥ سم، ٢٠١٦

Nostalgic wolf
mixed media on paper, 17x12 cm, 2007

ذئب غلبه الحنين
خامات متنوعة على ورق، ١٧x١٢ سم، ٢٠٠٧

Gorilla
mixed media on paper, 12x17 cm, 2005

غوريللا
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٥

Detail from: **Gorilla**
mixed media on paper, 12x17 cm, 2005

تفصيل من: **غوريللا**
خامات متنوعة على ورق، ١٢x١٧ سم، ٢٠٠٥

The beginning of things curves over their end
and their end longs to rise to the heights.
From the heights of Heaven to the centre of Earth
all is one world, or like one city,
or like one animal, or like one man.

Brethren of Purity
Extract from: *The Epistles of the Brethren of Purity*
Chapter on *the genesis of animals*, epistle 9

«إن أول الأشياء منعطف على آخرها،
وإن آخرها متطلع إلى الإرتقاء إلى أعلاها.
من أعلى الفلك المحيط إلى منتهى مركز الأرض.
وإنها كلها عالم واحد، أو كمدينة واحدة.
أو كحيوان واحد، أو كانسان واحد.»

إخوان الصفاء
مقطع من: *رسائل إخوان الصفا*
الرسالة التاسعة: *فصل فى تكوين الحيوانات*

الحلم – إدراكاً غامضاً بأننا نحلم، وأعتقد أن الفن المدهش كله ينبع من هذه المنطقة التي يبرع الفنان حال دخوله إليها في لحظة الإبداع، بالغوص من سطوح الوعي إلى أعماق اللا وعي، من الواقع المادي الضيق إلى رحابة الحلم في الحلم.

خطر لي كل ذلك وأنا «أحس» بفارق واضح بين لوحات عادل السيوي عما يسمى «الحيوانات» وبين اللوحات العديدة التي شاهدتها عن الحيوانات لفناني الكلاسيكية الحاذقين في التصوير، وحتى الواقعية الجديدة أو الواقعية الفائقة، التي تبهر عيوننا فنهتف «ياه .. كأنها طبق الأصل»، لكنها لا تبعث فينا هذا الشعور بالسحر، تلك «اللحظة السحرية» التي يعرفها غاي ليون بليفير في كتابه «السحر والطب والمعجزة» بأنها «النقطة التي يتوقف عندها المجهود الواعي لتهيمن الطبيعة العجائبية». والعجائبية هنا ناتجة من إبداع تلك الخافية المدهشة التي تحدثنا في أحلامنا بالرموز والإيحاءات، ممتلكة منطقها الخاص عميق الأثر الشعوري فينا، والعصي على التفسير في آن، من هنا تنتابنا الحيرة تجاه أحلامنا، التي هي شذرات من مشاهد، ألاحظ أن خلفياتها غامضة وغائمة وغير محددة مقارنة بحركة الشخوص والأحياء التي تمور – بصمت – أمام تلك الخلفية، أو الستارة، وهي ملاحظة لافتة في كل أو معظم لوحات كائنات عادل السيوي السحرية تلك عن «الحيوانات»، اللهم إلا نَبشَة زُخرفية بالغة الخفة أو ترقيش خفيف للغاية في لون الخلفية، أما شخوص الحلم الملون، وهي هنا «الحيوانات» والأحذية، والفراشات، فهي واقعية التأثير برغم لا حَرفية تشكيلها، أليس هذا ما ترينا أياه الأحلام؟

وكما الأحلام الملونة، المبهجة منها خاصة، فإن ما أثار انتباهي المشدوه بهذه اللوحات هو هذا التلوين الشفاف عالي الوضوح في آن، كأنها رسوم بألوان أثيرية على زجاج أثيري، وقد أضاف عادل في هذه المرحلة، علو الوضوح (إذا جاز أن تكون هذه ترجمة لتعبير high resolution التي نستخدمها في أيامنا كثيرا إشارة إلى الشاشات الملونة للحواسيب وأجهزة التلفزيون والهواتف النقالة) مع الفارق بين آلية ما هو تقني وحياة ما هو فني، ودون سطوع ضوئي في الألوان المبهجة التي تعكس الجِدةَّ اللطيفة، نقلة أراها فارقة مقارنة بألوان لوحات « نجوم عمري» لعادل السوي التي توَحي بالقِدم الدافئ، هنا تقنية جديدة وشخوص جُدد برغم أنتمائهم جميعاً لروح الفنان نفسه، هنا وضَوح لوني فَرِح بعذوبة لافتة وتواضع ثمين، أما الظلال فكانت في دكنتها التي تحاول «تجسيم التلوين» تتسق مع تقنية التلوين ذاتها، فهي ليست مغرقة في الدكنة عند الحواف والحنايا لإبراز الملامح، بل خفيفة ومختزلة تذكرني برسوم الأطفال، وبالرسوم الملونة في المخطوطات التي أبدعها الإنسان في طفولة النشر الأول، وهذا يستدعي مقولة بيكاسو الثاقبة التي يشير فيها إلى أن كل الأطفال يولدون فنانين، والمعضلة تكمن في كيفية الاحتفاظ بهذا الطفل الفنان داخل الإنسان بينما يكبر.

أما خطوط تحديد التكوينات، الشخوص، الكائنات، فكانت مقتصدة إلى أبعد حدود الطزاجة، تذكرني أيضا برسوم الأطفال الذين يعبرون تشكيلياً عن اَلرسم – على سبيل المثال بدائرة لها رموش، وعن البيت بمربع أو مستطيل كبير مرصع بمربعات أو مستطيلات أصغر داخله تشير إلى الأبوات والنوافذ. هنا أيضا في رسوم السيوي لتلك الكائنات ذلك

السحر الطفولي في رؤية هذه الكائنات، ذلك البعد الثاني الذي يبعث فينا الإحساس بالسحر. وثمة رافد آخر ساحر، هو هذه «الأناقة المبهجة العطوف» التي وضح تجليها في ثياب بطل سباعية الكائن برأس الماعز، وهي الأناقة المبهجة العطوف ذاتها، التي تشع بها كل لوحات هذا المُنجَز الفني الكبير. ومن المدهش أنني أجد تعريف عالم بيولوجي يتهادى نحوي في محاولة الإمساك بهذا الإحساس بالسحر، وهو وإن كان يتكلم عن «العالم الحقيقي» تبعاً للفهم العلمي الإمبيريقي، إلا أنني أراه ينطبق على «العالم الفني» الذي يبدعه الإنسان الفنان أنعكاساً لـ «العالم الحقيقي» الذي هو هنا ما يسمونه «الحيوانات»، يقول «ريتشارد دواكنز» – بغض النظر عن أرائه التي نتفق أو نختلف معها – في كتابه «سحر الواقع»: «إن العالم الحقيقي، طبقا للفهم العلمي، يمتلك سحراً نابعاً من داخله – هذا الذي أسميه السحر الشاعري: الجمال المُلهِم الذي هو كله سحر متزايد»، وتلك الكائنات عالم حقيقي لا ينتبه لحضوره قويِّ الإيناس، وغيابه قوي الوَحشة، إلا فنان حقيقي، وهو عالَم ساحر أهتف له بالهتاف ذاته الذي أطلقه دوكنز: «ذلك السحر المختلف عن سحر الخوارق أو الخدع – ببساطة تماما – هو مدهش، مدهش وحقيقي. مدهش لأنه حقيقي»، وهو هنا إدهاش اَلحقيقة الفنية في تلك الكائنات. كائنات عادل السيوي السحرية.

محمد المخزنجى: كاتب وأديب مصرى بارز مقيم بالقاهرة، ولد بالمنصورة سنة ١٩٤٩، ودرس الطب فى جامعتها، تخصص فى الطب النفسي بأوكرانيا. له أهتمامات واسعة وعميقة بقضايا البيئة والطاقة، وهو مولع بتأمل الحياة الفطرية، وتنعكس هذه الإهتمامات فى العديد من كتبه وخاصة فى كتابه القصصى "حيوانات من أيامنا."

كائنات عادل السيوي السحرية

بقلم محمد المخزنجي

لم أتخيل أن ما درجنا على تسميته «الحيوانات» سيكون ضيف الشرف المهيمن على لقائنا بعد سنوات لم ير فيها أحدنا الآخر، برغم أن كلاً منا لم ينقطع وجدانياً عن استحضار صاحبه كلما تردد الاسم في أبهاء الذاكرة، أو في الواقع الثقافي المصري الذي نتحرك فيه. وهذا ما تيقنت من وجوده لدى عادل في الدقائق الأولى من اللقاء، بقدر ما كنت متيقناً من وجوده لديَّ. كان هناك منطق ما في أن أحمل له نسخة من كتابي «حيوانات أيامنا»، لكن هذا المنطق لا يمكنه تفسير متوالية الاكتشافات في جديد عادل السيوي، الحياتية والفنية، التي لم أكن أعرف شيئاً عنها، والتي جعلت للحيوانات هذا الحضور المهيمن علينا في ذلك المساء. إخترت أن أهديه نسخة من كتابي «حيوانات أيامنا» ليس لأنه بنصوصه يستلهم وجود هذه الكائنات ككاشف عن تراجيديا الصراع البشري في أيامنا، كما أحسب، ولكن لأنه كتاب مُدجج برسوم عالية للفنان الكبير محمد حجي، فهو كتاب في الفن التشكيلي، إضافة لنصوصه الأدبية، يليق إهداؤه لصديق، فنان تشكيلي رفيع المقام ومثقف حقيقي. ولا يمكن أن تكون هذه البادرة وحدها هي نقطة البداية التي استتبعت جذب نقاط أخرى تتعلق بالحيوانات في عالمه، صنعت قوسا صار دائرة مفعمة بوجود ورسوم وسيرة «الحيوانات»، لأن النقاط التي توالى ظهورها، كانت موجودة أصلاً في عالم الصديق الفنان دون أن أعلم بوجودها، وهو ما جعلني مدهوشا بعد تلك الزيارة، وأستدعي في نفسي تلك العبارة من المأثور الصيني القديم التي تقول عن الخوارق، أو الأعاجيب، أو الصُدَف: «إنها ليست معجزات، بل قوانين لم تُكتشف».

في السابعة والنصف مساء التقينا في مرسمه بوسط البلد، سلمنا وتعانقنا عند المدخل هاتفين كأنما معا «والله زمان» «آه والله زمان»، وإذا بين أقدامنا قط يرفع رأسه محدقا فينا بدهشة وفضول! بداية حية لوجود تلك الكائنات في لقائنا. ويعرفني عادل بالمتطلع الصامت: «ميرو»، وعندما جلست في أحد الفوتيهات العائد طرازها إلى زمن أليف مضى، وجدت «ميرو» يقعي على الأرض بقربي، رافعاً وجهه ومحدقاً فيَّ بإمعان، فانتبهت إلى شيء غير عادي في عينيه، كانت الحدقتان متوسعتين للغاية، أخبرت عادل بملاحظتي، فأجابني: «خايف»! ومم هو خائف؟ تساءلت وإذا بالإجابة قصة تجعلني أتذكر وأردد قولاً بلاغياً عجيباً قرأته في كتاب عن الفيزياء الحديثة يؤكد: «الوجود لا يتكون من ذرات بل من قصص»، ومن قصة «ميرو القط»، أكتشف أن عادل كان دقيق التصويب عندما منحه اسم «ميرو الرسام»، شاعر التجريديين بلوحاته ذات النثار الخلاب من الأشكال التي تبدو هندسية للوهلة الأولى ثم بالإمعان يتكشف الشعر في تكوينها وفي تشكيل اللوحة. فميرو

القط شاعر أيضاً، لكنه شاعر تم استنقاذه من الضلال في الشوارع، فهو في الأصل قط شوارع، جاءت به سيدة كرست نفسها لإنقاذ مثله من الكائنات الموهوبة المهانة، ثم بعد تنظيفها واستخراج القدر الكافي من التهذيب داخلها، تسلمها لمن تأتمن أنه سيواصل إخراج هذه الكائنات من مهانة الماضي، واستخراج مواهبها الخبيئة. وكان عادل السيوي أحد من استأمنته على هذا القط، وقد أثبت أنه يليق باسم ميرو، فهو شاعر على طريقته، مسكون بالقلق والحساسية البالغة للمتغيرات، ويحمل بين جوانحه ذكريات آلام شديدة مديدة، ذكريات خوف وألم وجوع لم تخفت داخله، وإن راح واقعه الجديد يهبه من يحاول محوها، إنسان فنان، أو فنان إنسان، وقد تيقنت في زيارات تالية، أن الفنان كان جديراً بالتقاط همسات القلق ونبسات حساسية الحيوان المفرطة، في الواقع، ومن ثم في الفن!

بتلك البداية خطا بنا ميرو القط في ذلك المساء أول خطوة إلى عالم الحيوانات! الخطوة الثانية جاءت في أعقاب تقديم هديتي «حيوانات أيامنا» لعادل، فإذا به يعرفه، يتصفحه بتأمل ودود، مستدعيا رؤاه عن عالم الحيوان، وإذا بها تتناغم تماما مع شغفي بهذا العالم، ومكثنا قرابة ساعتين نتبادل دهشتنا المعرفية والحية بهذا العالم، ومن ثم جاءت الخطوة الثالثة عندما دعاني عادل لرؤية آخر أعماله، وإذا بالحيوان حاضر فيها حضوراً جمالياً عجيباً غمرني بموجات متوالية من السحر الذي لم أعرف له تفسيراً حينها، فطلبت من عادل أن يمنحني مكرمة تأمل هذه الوحات مليا لأستعيد إحساسي بها، وهو ما حدث عندما أرسل لي «فلاشة» عليها صور عالية الجودة لهذه اللوحات عن هذه «الكائنات» السحرية في لوحاته، والتي لا أحب أبدا تسميتها حيوانات، لا في عالم الواقع، ولا في عالم الفن.

لست ناقداً فنياً، أؤكد، بل أكثر من ذلك، وبعد مطالعتي المتكررة للوحات، لم أود أبدا أن أكون ناقداً أو أفتش بعين نقدية في اللوحات، فقط كنت أترك نفسي ليغمرني ذلك السحر، ما السحر؟ أعتقد أنه شعور بانخطاف جمالي، بتحير لذيذ، بإكبار منذهل، بكل هذا وبغير هذا مما احسه ولا أعرف كيف أسميه، إحساس ما يهديك الغبطة، وقد وجدت ذلك في تلك اللوحات، أذكر منها وأتذكر على وجه الخصوص، مجموعَة الكائن ذكر الماعز المتأنق مع حبيبته وابنه ومع الوجود الذي تناغم مع أناقته فيؤكل الأحوال، ولوحة إبراهيم أصلان الذي يحط طائر البلشون على أصبعه المرهفة بخفة الروح بالغة العذوبة للفنان كما الطائر، ولوحة الأحذية الموشاة برفيف فراش شديد الرهافة التشكيلية واللونية في سمائها، وتنطق بشجن يتجاوز التعبير باللغة ويؤكد على هامشية الكلمات ضمن طرق التواصل اللا محدودة في الكون وبين الكائنات، وهذه مجرد أمثله للوحات عديدة شغفتني شعورياً، شعور بالسحر لا أحب تعسف العقل الواعي أو «الواعية» في فض أسراره؛ لأن سحريته تكمن في نفاذها المباشر إلى «الخافية» أو اللا وعي، خاصة أن هذه اللوحات عن هذه الكائنات عند عادل السيوي أعتقد أنها مدينة في إبداعها أكثر ما تكون إلى حس الخافية، إلى ذلك «الإحساس» بالوجود والموجودات والكائنات أكثر من عمد الوعي بمقَاييسها ومواصفاتها، ففيها مظهران واضحان تماما بالنسبة لي يشيران إلى ذلك السحر النابع من الخافية، أولهما الطفل الفنان داخل المبدع الكبير، وثانيهما مشهدية الأحلام، خاصة الأحلام الملونة، وبالأخص «الأحلام الرائقة . الملونة»، أي تلك الأحلام التي تأتينا ملونة، ونكون ونحن نعيشها مدركين – في

ورعاية الصغار وصراعات القادة.

كنت فى البداية أنظر الى الحيوان، مركزا انتباهى على مناطق غرابته: حجمه، لونه، نعومة الفراء اتساع الجناح شكل المنقار حراشف الجلد حركة الذيل، واتعجب من خرائط الروائح والأصوات التى ينسجها الحيوان فى ذاكرته. ولكنى انتقلت بعد ذلك الى محاولة لم تنجح ابدا، لفك لغز شخصيته ومشاعره الغامضة. ولدى فضول لا ينتهى لمعرفة ما يشعر به الثعبان وهو ينسلخ من جلده القديم، وكيف تكون العلاقة بالعالم دون أرض ولا هواء، والماء يغمرالجسد من كل جانب، كما تحيا الأسماك، ولازلت أراقب تحليق الطيور وتسلقها الهواء، واتساءل عن نوع المشاعر التى يمكن أن تتولد فى رؤس هذه الكائنات الخفيفة التى تنظر الينا من علو شاهق. ونظرا لوعى بقلة حجمى وقصر قامتى، كنت دائما منتبها للنسب، فالكائنات العملاقة وتلك الصغيرة بالغة الصغر تثير مناطق خاصة فى مشاعرى، واغلبها مشاعر خوف وتوجس من المباغتة، لأننى أدرك استحالة التنبؤء بما سيفعله هذا الصغير جدا، كما أدرك قلة حيلتى امام بطش ذلك الكبير.

اهتم كثيرا بالفم، عندما أنظر الى الحيوان، وأتفهم لماذا تحسد الثديات الطيور، كما روى الجاحظ، لا على اجنحتها وريشها وانما على مناقيرها الطويلة اللاقطة. الفم فوهة النهم والقنص والالتهام، بوابة الجسدانية الكاملة، بالفم يعقر الحيوان ويفترس ويزأر ويغرز انيابه، إنه فم لا يضحك ولا يبتسم. بينما تكشف وجوهنا عن انسانيتها عند الابتسام، الابتسامة هى هديتنا البصرية للآخرين وللعالم. مع الفم يتباعد وجه الحيوان عن وجهنا، يظل بعيدا هناك، لأنه لا يعرف الضحك ولا الابتسام.

بدأت الاهتمام بالحيوان، عندما قرأت دعوة بول كلى لتلاميذه فى الباهاوس لتأمل بنية الكائنات الحية نباتات كانت أو حيوانات، وكان الرجل يدفع طلاب الفن آنذاك للإستفادة من دراسة بنية الكائن الجسدية، كنموذج للتكوين، فبنية الكائنات تتنوع بلا نهاية، وتظل كل بنية مفردة غير قابلة للتكرار. وهذا ما نريده من العمل الفنى تقريبا، التماسك والتفرد والإستقلال ، فاللوحة تتبدى بكاملها كما يتبدى الجسد فى كل لحظة. خضت هذه التجربة فى بداية الثمانينيات. وكنت أسعى آنذاك الى تطوير قدرتى على بناء المشهد، ولكن هذه السنين من تأمل الكائنات بوصفها عمارة حية قادتنى الى عالم آخر، خارج الغرض الأصلى تماما، واكتشفت أننى مولع بالحيوان نفسه كفاعل وذات مكتملة.

لم أفكر أبدا فى الحيوان بصفته جسدا لا يخرج من حدوده، ولا فى كونه تألق الحياة الأول الحر، ولا حتى فى علاقته الوثيقة بالطبيعة، ولم أفكر ولو مرة واحدة فى الحيوان بصفته معلما أو رمزا. بل وأكره تعميم الدلالات أصلا. الحيوان كان فى الحقيقة يوسع فضولى تجاه السؤال الوحيد الذى يهمنى، وهو الحياة نفسها. وكان هذا الفضول يتسع عندما يتقاطع حضور الحيوان مع التاريخ أو الثقافة أو التكنولوجيا، أى عندما يتورط مع ما صنعناه كبشر ومع أشياء حياتنا اليومية. ولا زلت عالقا بهذا الشغف، ولا استطيع أن أغمض عينى عندما أرى كلبا يطل برأسه من نافذة سيارة كى يتأمل العالم.

الجمع فى الكائن الواحد بين الملامح والمشاعر الإنسانية وتلك الحيوانية كان أحد المسارات التى جذبتنى بقوة كانت المشاهد تأتى وحدها. رجل بمشاعر ذئب، إمرأة بروح قطة أو ثعبان. رأس حيوان على جسم رجل. يبدو أننى كنت مأخوذا بتجسدات الالهة المصرية القديمة، حيث يتلاحم الانسانى والحيوانى معا، كما فى خيالات الف ليلة وليلة أيضا حيث يتلبس الجن جسد إمرأة، او يتخذ الحيوان هيئة البشر. او يستولى عفريت ما على جسد الحمار.

الحيوان: هذا الكائن القريب البعيد، الذى لا يبتسم، قادر على إضحاكى دائما، يضحكنى عندما يبالغ فى الإعلان عن حضوره، ويضحكنى عندما يتطرف فى إنشغاله بنفسه، أنه الثابت المصر على ثباته بعناد، ولا يابه بالمتغيرات، والذى تتعارض دوافعه وأفعاله دائما مع طبيعة اللحظة او المكان، ولا ينشغل بذلك أبدا. وهكذا وبمنتهى التلقائية يتحول الحيوان أحيانا الى كوميديان لا مثيل له.

هذه التجربة التى امتدت سنوات طويلة فى حضرة الحيوان، حمتنى بالفعل من الدوران فى متاهات الوقائع المتلاحقة، ومن سرعة ظهور واختفاء وتبدل الوجوه، ومن التجاذب المهلك وتبديل المواقف، ومن موجات الحماس واليأس المتعاقبة، التى دهمت بلادنا فى السنوات الأخيرة. فكل الشكر والمحبة وكل التقدير لهذه الصحبة القديمة الرائعة.

الحيوان فى هذه الأعمال بوصفه رمزا أو مجازا، وانما كظهور وحضور مضىء يصعب اختراقه، أو التنبوء بما ينطوى عليه. حضور يصعب اختصاره او أسره داخل معنى أو دلالة بعينها، وانما يظل ملفوفا بهالة ملكية ، كما يشير العنوان الذى أختاره الفنان للمعرض ،» فى حضرة الحيوان»، تلك العبارة المستخدمة رسميا للإعلآن عن حضور شخصية هامة او كيان جليل .

غواية التداخل بين الكائنات وتحولاتها حاضرة أيضا بقوة بين الأعمال، وتثير هواجس وشكوكا متكررة حول طبيعة الأشكال التى تتجسد فى كلا الإتجاهين : تلك الحيوانات المؤنسنة التى تشارك بأدوارها فى الكوميديا التى يخرجها السيوى، كمقابل مضاد لذلك الظهور الانسانى الذى اكتسى بملامح الحيوان، أو تلك الكائنات التى غيرت ملامح اجسادها كلية بفعل سحر ما ، كما فى الحكايات والأساطير الشعبية المصرية، وفى حكايات عيسوب ولا فونتين ، ولكن يبدو فى أغلب الأعمال أن العلاقة بين الحيوان والانسان هى نفسها التى تظل مبهمة و محتفظة بكامل سرها ، ومفتوحة لكافة التفسيرات، كما فى منطق الأحلام .

ينسج السيوى شبكة مرهفة من الاستعارات والإقتباسات، يستدعيها من الأدب ، ومن السينما ومن تاريخ الفن ، تتجسد احيانا على نحو مباشر كما هو الحال فى مجموعة الإهداءات، التى يستدعى من خلالها حيوانات مصورين مشهورين، والتى تكون احيانا ثرية بمرجعيتها البصرية وتارة اخرى يعود الى أعمال أقل ذيوعا ويعيد صياغة هذه الحيوانات من داخل تجربته، وكأنه يهبها فرصة لأن تعاود الظهور بيننا الآن.

التمكن المدهش من توليف تقنيات تصويرية تخصه، والذى ينصهر مع يقينه وثقته فى قدرة اللوحة دائما على اكتشاف عوالم جديدة، من داخل ذاتها وبأدوات تخصها ، وفى ضرورة أن تعثر اللوحة بذلك على طاقتها السردية. يصل هنا بالفنان الى تلك المنطقة من الاتزان الحرج، ويقدم لنا من خلاله هذه المجموعة من الأعمال المفعمة بالحسية والمفاهيمية المضيئة معا ، كما لو كانت بيانا بذاتها عن التصوير المعاصر.

ستيفانيا أنجارانو : تدير جاليرى مشربية للفن المعاصر منذ ٢٦ عاما، عضو مؤسس لجمعية " بعد البحر" للتنمية الثقافية، التى تمارس نشاطها بالقاهرة منذ ٢٠٠٨، قامت بإعداد وتنسيق عدة عروض جماعية من بينها: نوبار ٢٠٠٤ . حديقة الأزهر تلتقى بالفن المعاصر ٢٠٠٥. حضور لا مرئي:نظرة الى الجسد فى الفن المصرى المعاصر ٢٠٠٩، من المهمل الى الثمين : مشروع يجمع بين الفن العام وإعادة تدوير المخلفات.

فى حضـرة الحيوان

شهادة الفنان عادل السيوى

مسافة كبيرة تفصل بين ما أفكر فيه وما يتشكل بالفعل على سطح اللوحة. هوة يصعب تجاوزها، ربما تكون هناك صلات عميقة حقا، ولكننى لم أفلح أبدا فى إدراكها، ولذا توقفت عن محاولة تتبع الخطوات، وانتهيت إلى قناعة مريحة وهى أن اللوحة تتشكل وفقا لسرها الداخلى، وتظل محتفظة به كامنا خلف كل ما يظهر، حتى وإن تبدى للعين بسيطا ومألوفا. سأحاول هنا أن أتوقف عند ما أعرفه ،بداية من الفارق. وأقصد الفاصل الممتد بيننا كبشر والكائنات الأخرى، والذى يتسع أحيانا بحيث تكاد الصلة تختفى تماما، ولا يبقى من مشترك يضمنا سوى الحياة وحدها، ويضيق أحيانا اخرى فيصبح الكائن الذى أتأمله نسخة أخرى منى تقريبا، وربما أطمع فى أن يفهم كلامى أيضا. هذا الاقتراب المحير، والابتعاد الكامل فى آن، لم يتوقف عن إثارة دهشتى.

يكررالقرد المعاصر خبرات أول قرد تخلق منذ ملايين السنين. لا خيار أمامه سوى أن يعيد تجربة أسلافه، مهما تبدلت الأحوال، أى ان يصبح فقط قردا مثلهم. هذه الطاقة الداخلية العنيدة التى قطعت تاريخا يصعب تخيله، كى تبقى وتواصل تكرار نفسها. تشع فى كامل حضور الحيوان. أدرك أننى أحمل أيضا فى عمق جسدى وغرائزى ،ذلك الكائن الأول، الذى بلا تاريخ تقريباً، وأن هناك ما يجمعنا بقوة. ربما تكون الطفولة هى نقطة البدء، فالاطفال يبدأون بالنظر الى العالم قبل الكلام، واعتقد أن هذه النظرة الطفلة السابقة على اختراق الكلمات والأفكار لأجسادنا وعقولنا، لا تضيع بالكامل. وعندما نتخلص من ثقل العقل نعود الى تلك الحالة الأولى، ويمكن أن نلمح ذلك فى اشتعال الرغبات، وفى غفلة المحبين وفى تفجر الغضب أيضا . غياب الكلمات يجعل الحيوان بصريا رغم قوة حضوره ككتلة، ورغم الرائحة والصوت والملمس، يظل بصريا او لنقل مشهديا، وهذا هو ما يعيدنى كثيرا الى الطفولة، وكأن العين تفتح الباب لتستيقظ الحواس كلها.

يقول جاكومتى أننا عندما ننظر الى وجه كائن ما, فإننا ننظر دوما إلى العينين، فلو نظرت الى قطة، ستجد انها بدورها تنظر إلي عينك, وحتى عندما ننظر إلى رجل كفيف، فإننا نركز نظرتنا إلى حيث تكمن عيناه، وكأننا تشعر بالعينين المتواريتين وراء الجفون. منزلة العين الرفيعة تجعلها تبدو وكأنه خلقت من مادة أخرى من دون باقي أعضاء الوجه. يبدو أن النظر وسيلتنا الطفولية للفهم، هى ما يجمعنا بالحيوان بجدارة. النظرة هى إذن موقع الاقتراب الكبير. وفيها يطل خليط من التعب والرضا فى وجه الحمار، ونلمح ذعر الفأر، والحيادية المخادعة للأسماك، وبرودة الثعبان. وفضول القرد. وحكمة الأفيال. النظرة أهم فى اعتقادى من كل المشتركات اخرى مثل الدب فوق الأرض واللعب والانجذاب الحسي

تقديـــم

استيفانيا أنجَرانو

يتزامن اصدار هذا الكتاب مع افتتاح معرض عادل السيوى « فى حضرة الحيوان» ،الذى يحتشد بعدد وافر من الأعمال، مما يجعله يتجاوز حدود المعرض ، وذلك بعد انتخاب أكثر الأعمال دلالة على التجربة من بين أعمال اخرى كثيرة ، ما بين لوحات رسمت على القماش الى رسومات على الورق وأعمال تجميعية وطبعات مفردة . هذا الفيض هو محصلة ستة أعوام من تأمل متواصل ومن عمل مكثف على حضور الحيوان وطبيعته وعلى غموض علاقته بنا كبشر .

كان الحيوان حاضرا فى أعمال السيوي منذ معرضه الأول فى مطلع الثمانينات، وطوال رحلته فى التشكيل. حيث كان يتبدى كحضور مفرد مرة هنا ومرة هناك. كانت الكائنات التى يستدعيها آنذاك، صامتة ومتعالية وكانها انتزعت من عالم الأحلام : قطط وكلاب وطيور وزواحف. تظهر بصحبة البشر فى مسيرتهم الوجودية، كما لو كانوا حراسا على أماكن، وأمناء على أسرار، أو ككائنات نجت من تصاوير أيقونية قديمة، وقد انتزعت من سياقها. فى السنوات الست الماضية حول الفنان ولعه القديم بالحيوان الى مشروع ممتد للتأمل وللعمل بشكل منهجى. فقطع مرحلة أولية طويلة أنجز خلالها العديد من الرسومات والدراسات على الورق، كانت هذه الدراسات تسعى فى الأساس الى الإمساك بالملامح والأبعاد الجسدية للحيوان. ولكنها لم تكن معنية بالبنية المادية للحيوان وحدها، ولا بمحاكاة حضوره الواقعى، ولا بالرصد العلمى الدقيق لتفاصيله الجسدية، فقد انجذب الفنان بدرجة أكبر الى عناصر اللون والملمس والحركة والنظرة والسلوك الجسدى، فى محاولة منه للنفاذ الى « الشخصية»، الى الذات الكامنة خلف التبدى الجسدى البازخ للحيوان الذى اختاره.

قطع السيوى رحلة من الرسومات بالحبر الشينى ، يتبدى اللون فيها عند حضوره كخلفية ثرية دافئة ،تندغم الخطوط داخلها وكأنها ملفوفة داخل شرنقة . ولكنه سرعان ما انتقل الى اللوحات كبيرة المساحة والتى يفصح اللون من خلالها عن ذاته بقوة، لوحات تملك ضوءا داخليا يخطف البصر ، وكأنه إعلان بشارة. وهكذا أصبحت كل لوحة حكاية مكتملة ومستقلة . تخلى الفنان بعد ذلك عن تلك الرؤية المتفحصة للكائنات، حيث يكون الحيوان مجرد موضوعا للتامل ، بدأ السيوى يحول العالم فى اللوحات كبيرة المساحة الى مسرح للحياة، يتساكن فيه الحيوان مع الانسان بلا تمييز تراتبى ، يتشاركان كابطال: لم تعد النظرة هنا نظرة الانسان الى الحيوان، وانما النظرة التى يمكن أن يتبادلها كائنان متساويان، ندان . أو تلك النظرة الغامضة التى تصوب الى من يقف خارج اللوحة.لا يتبدى

عادل السيوى

فى حضرة الحيوان

صدر هذا الكتاب بالتزامن مع معرض:

"في حضرة الحيوان" للفنان عادل السيوي
من ٢٧ أبريل حتى ٣١ مايو ٢٠١٧

المنسق: **استيفانيا أنجرانو**
إشراف: **قاعة مشربية للفن المعاصر**
www.mashrabiagallery.com

تصميم الكتاب: **نشوى عبدالفتاح**
تصوير: **فوزي مصرللي**
النصوص: **محمد المخزنجي، عادل السيوي، واستيفانيا أنجرانو**
الترجمة: الصفحات ١٨، ٩٤، ١٣٦، ١٩٤، ٢٣٢، ٣٠٢، **رافاييل كوهين**
الصفحات ٥، ٧، ١١، **فيكتوريا كورناكيا**، الصفحات ٨٣، ٢٢١، ٢٤٧، **عادل السيوي**
مراجعة لغوية: **محمد عامر**

شكر خاص للفنان **بيشوى نبيل**، ولخبير الطباعة **لوكا بِرتولي**

جميع الحقوق محفوظة **لدار نشر بعد البحر**
٨ شارع شامبليون، التحرير، القاهرة، مصر. تليفون: ٢٥٧٨٤٤٩٤
www.bebaeditions.com

الطبعة الأولى، ٢٠١٧
طبعة ثنائية اللغة

رقم الإيداع: ٩٣١٧ / ٢٠١٧