

ArtBooth

STILL LIFE TO ABSTRACTION

BY ASSAD ARABI

Artbooth Gallery is pleased to announce the solo exhibition

STILL LIFE TO ABSTRACTION

BY ASSAD ARABI

26 OCTOBER - 30 NOVEMBER 2023
ARTBOOTH GALLERY

CONTENT

6 ——— ABOUT ASAAD ARABI

8 ——— ARTIST STATEMENT IN ENGLISH

13 ——— ARTIST STATEMENT IN ARABIC

16 ——— ABOUT ARTBOOTH

18 ——— ARTWORKS

32 ——— CONTACT US

ABOUT ASAAD ARABI

A prominent art theorist and critic Asaad Arabi (1941) is well known as an early innovator of contemporary painting in the Arab world. Born in Damascus, Asaad Arabi graduated from the Faculty of Fine Arts, where he studied under the Italian artist and instructor Guido La Regina, leader of a new abstractionist school. Following his move to Paris in 1975, Arabi received a diploma in painting from the Higher Institute of Fine Arts, and later earned a PhD in Aesthetics from the prestigious Sorbonne University. His subsequent studies, essays and critiques have been widely published in both French and Arabic, elevating the painter to the rank of prominent art theorist.

Childhood memories of Damascus serve as an wellspring of inspiration for Asaad Arabi, his lifelong fascination with Damascus: familiar theme in his repertoire and one he repeatedly comes back throughout his long career. Arabi's paintings consists of strong sense of nostalgia for his homeland. In this captivating collection Arabi's works capture the essence of Damascus which he lived in and still lives in him. Arabi utilizes his palette to interpret the sounds of his city's alleyways and run-down dwellings. With powerful brushstrokes and great precision, his abstract paintings depict humans and animals against a backdrop of encompassing, exaggerated color. These houses occur frequently in Arabi's compositions, where an emphasis on the ancient city fixes ideas of a vanishing past.

Selected solo exhibitions include Ayyam Gallery Jeddah (2013); Ayyam Gallery DIFC, Dubai (2011); Ayyam Gallery Beirut (2010); Ayyam Gallery Damascus (2009); Cairo Biennial (2004); Sircov Gallery, Brest, France (2003); Kuwait Museum (2003). Arabi's works are housed in public and private collections such as Institut du Monde Arabe, Paris; the Barcelona Contemporary Museum of Art; the National Museum, New Delhi; the National Museum of Korea, Seoul; Los Angeles County Museum of Art and Barjeel Art Foundation, Sharjah.

“POSTMODERNISM: DISSOLVING THE BOUNDARIES BETWEEN EXPRESSIONISM AND ABSTRACTION.”

I often find myself facing the reproach of artist friends, including close ones, who admire my artistic works. They question my penchant for simultaneously portraying and presenting conflicting artistic directions. My journey embraces both the realm of "Epic expressionism," (of the inhabited and the uncharted) and the daring explorations into abstraction (seamlessly blending the lyrical and the geometric). Nevertheless, my peers are quick to critique the Western models that have influenced me, as well as the Arab counterparts of my approach in this dual activity, as we will explore. They attempt to rationalize this oscillation and creative freedom, which often elicits critical perplexity among traditional critics, for they perceive these directions or currents as conflicting (due to their lack of understanding of the intricate creative process).

This brings to mind the first half of the twentieth century, when the brilliant French-Russian immigrant, Nicolas de Staël, demonstrated the arbitrariness of this division. He skillfully practiced both, reducing the semiotics of scenes captured from moving trains or speeding cars into geometric compositions. In doing so, he leaned closer to expressing the existentialism of Albert Camus to the extent that he met a nearly suicidal fate behind his bottles foreboding death or the car accident predicted by Camus just a month prior to de Staël's demise. This period witnessed the isolation of lyrical abstraction, notably among the late Impressionists (and Monet in particular). It was a time of detachment from the existential expressive movement, or late conceptualism, and from the geometric abstraction pioneered

by artists like Herbin and Delaunay, before it evolved into "post-70s post-modernist minimalism," following its transition from optical illusion (kinetic) in the 1950s.

It is undeniable that post-modern abstraction, within the vision of de Staël, has emerged from its isolation and stood as a counterpart to what is known as abstract expressionism, reminiscent of the works of Willem de Kooning. My artistic philosophy aligns closely with de Kooning's, emphasizing the seamless integration of abstraction and memory expressionism. It is a journey that has seen the gradual dissolution of feminine forms to embrace kinetic abstraction, a trajectory shared by many pioneers whom I have relatively followed. They reach abstraction through a gradual alignment of their anthropological or urban diagnoses. In my case, it was only during the 1980s that I fully embraced abstraction, following the gradual destruction of the iconic structures of the ancient city (Damascus - Sidon - Paris - Cairo... etc.). This is due to the comprehensive geometry of the city and the detachment of its memories from its narratives and myths.

My journey into abstraction has been intrinsically linked to my settling in Paris since 1975. The waning radiance of the virtuous Farabian cityscape and its chromatic harmonies gradually transformed into structural abstract rhythms. This success was first influenced by my professor, Jacques Nalart, at the Beaux-Arts, as well as my membership, facilitated by him, in the Salon des Réalités nouvelles (New Realities), founded since 1945. In this context, abstraction represented the most radically realistic facet of the external Impressionist art scene. My allegiance to this salon spanned over a decade. Its traditions were solidified in me, thanks to the gallery where I exhibited, located in the heart of the Bastille neighborhood (Galerie Jean). Notably, I was selected by a European committee

to represent France alongside César, Tinguely, and others from the modernist pioneers, especially Antoni Tàpies. A total of fifty artists whose art bore signatures rendered with colossal prints received significant recognition, starting with some of the leading European printing presses in Barcelona.

Therefore, I became known in Paris as an abstract artist, despite my gradual return to the intimate realm of expressionism submerged in modernism (often referred to as “post-modernism,” following Georges Bataille). The simple reason being that I connected painting to the dream; we do not dream in squares, circles, or triangles, but rather in something related to the city, no matter how infused with the metaphysical it becomes. My abstract achievements once again turned into the enduring pages of the past without erasing from the canvas this organic fusion between abstraction and the melancholic Mediterranean expressionism.

However, this fusion concealed an equal longing for abstraction, and so I organized an exhibition that was the result of two years of practicing abstraction (in 2015 at Ayyam Gallery in Dubai) titled “Gradual Return to Abstraction.” The central turning point in my “post-modern” style occurred in less than a year, as I began to simultaneously create expressive and purely abstract works, influenced by Lebanese art, particularly the Druze artist Saliba Douaihy, who excelled in depicting the landscapes of his region, Ehden, Zgharta, and Mount Lebanon. He later transitioned to the Moroccan phase before settling in the United States, where his style evolved into a purely American topographic abstraction. I became acquainted with his art and style during his final years in Paris, along with the influences of Shafik Abboud (who worked alongside my professor Jacques Nalart in managing the Salon of New Realities) and Mohamed Aksouh.

Paul Klee surpasses all of these mentors for a simple reason: my unwavering conviction, over more than half a century, that painting is closer to music than it is to literature and symbolism. This conviction has solidified through practice and multifaceted study, initially focusing on the horizontal stave, followed by Johann Sebastian Bach’s compositions (vertical counterpoint) for an entire year during the rigorous preparation of my second PhD in Aesthetics. My knowledge of music exceeds my literary inclinations, a perspective that explains my “auditory” phase, drawing inspiration from icons like Umm Kulthum, Al-Sunbati, and Shawki. It was during this phase that I began to derive musical modes from the depths of poetry.

Today, I find myself painting in a dual post-modern manner, separating the diagnostic expressive pictorial from geometric abstract artworks (with its lyrical and geometric combinations), guided by Willem de Kooning’s approach in the New York School and following in the footsteps of Nicolas de Staël in the existential Paris School. I am not alone in this pursuit. Other artists have embarked on a parallel journey, such as Nazir Naba, whose art simultaneously depicted abstraction and his Eastern influences (post-Raphaelism), as well as the prominent Tunisian artist: the master Rafik El Kamel, known for his daily abstractions and parallel orientalist paintings. This leads us to the American postmodern direction, where artists depict both giants of abstraction and realistic paintings, not to mention the pioneers of this trend, including even Pablo Picasso himself.

- Asaad Arabi -

ماذا "بعد الحداثة": إلغاء الحدود بين التشخيص والتجريد

كثيرًا ما أعاني من ملامة الأصدقاء الفنانين بمن فيهم المقربون، الذين يعشقون أعمالهم الفنية، من أنني أصوّر وأعرض في نفس المرحلة اتجاهين متناقضين، بحيث تتزامن "التعبيرية الملحمية" (للساكن والمسكون)، والمغامرات المخبرية في التجريد (من التوليف بين الغنائي والهندسي). مع ذلك فهم يوفرون انتقادهم للنماذج الغربية التي أنتجتها، أو حتى العربية المناظرة لمنهج في هذا النشاط المزدوج؛ كما سنرى. أو بالأحرى يبررون لهم هذه المراوحة والحرية الإبداعية التي تعربد نقدًا بين الاتجاهات أو التيارات التي يعتبرها النقد التقليدي متضاربة (عن عدم معرفة عملية).

وهو ما يذكرني بيقين النصف الأول من القرن العشرين الذي أثبت فيه العبقرى (المهاجر الروسي) الفرنسي نيكولا دو ستايل تعسف هذا التقسيم، وممارسته للاثنين معًا مع اختزاله الهندسي لسيميولوجية المشاهد التي كان يقتنص ملامحها من قطار أو سيارة سريعة. لذلك كان أقرب إلى التعبير عن وجودية ألبير كامو، لدرجة أنه لقي نفس المصير شبه الانتحاري خلف زجاجاته المنذرة بالموت أو بحادث السيارة الذي تنبأ به كامو قبل شهر من الموت. وبدليل عزل التجريد الغنائي سليل أواخر الانطباعية (ومونيه بالذات) خاصة لدى أقطاب مدرسة نيويورك (مثل جاكسون بولوك) عن الحركة التعبيرية الوجودية أو المفاهيمية المتأخرة. وعن التجريد الهندسي الذي أسسه هربان ودلونوي وقبل بلوغه "المنمالية" النحتية ما بعد سبعينيات ما بعد الحداثة بعد عبوره من الوهم البصري (السينيتيك) في الخمسينيات.

لا شك في أن تجريد "ما بعد الحداثة" (ضمن رؤية دو ستايل) خرج من عزلته وأصبح رديفًا لما عرف بالتعبيرية التجريدية على غرار وليام دو كوونينغ. هو الذي أنتج إلى منهجه الذي لا يفصل مفهوم التجريد عن التعبيرية الذكراية. هو الذي حطم هيئاته النسائية ليصل بالتدريج إلى التجريد الحركي، هو شأن العديد من الرواد الذين أتبعهم نسبيًا، والذين يصلون إلى التجريد مع التماهي المتدرج لتشخيصاتهم الأنطولوجية أو الحضرية. أنا بدوري لم أصل في الثمانينيات إلى التجريد إلا بعد تدمير متدرج لهيئة معالم المدينة العريقة (دمشق - صيدا - باريس - القاهرة... إلخ). وذلك إثر هندستها الشمولية، واختزال ذاكرتها المنسلخة عن حكاياها وأساطيرها.

ارتبط التجريد في تاريخ لوحتي مع استقراره في باريس منذ 1975 م. وغروب هيئة المدينة الفارابية الفاضلة وأحانيتها اللونية التي تحولت بالتدريج إلى نواظم تجريدية بنائية، نالت النجاح ابتداء من تأثير أستاذه جاك نالار في البوزار وانتمائي بفضلها إلى صالون "الواقعية الجديدة" المؤسس منذ عام 1945 م باعتبار أن التجريد يمثل الواقعية الأشد راديكالية من مشهدها الانطباعي الخارجي. وبقيت مخلصًا للعرض في هذا الصالون أكثر من عقد من الزمان، ترسخت تقاليده لدي بفضل الغاليري التي كنت أعرض فيها في حي الباستيل المركزي (غاليري جان)، وخاصة باختياري من قبل لجنة أوروبية لأمثل فرنسا مع سيزار وتانغلي وسواهما من رواد الحداثة، خاصة أنطوني تابيس، وبمجموع خمسين رائدًا طبعت أعمالهم موقعة بطباعة عملاقة لاقت حفاً لا يستهان به من الشهرة، ابتداء من أبرز مطابع أوروبا في برشلونة.

إذًا عرفت في باريس كفنان تجريدي رغم عودتي الحميمة المتدرجة إلى التعبيرية المغرقة في الحداثة (التعبيرية المحدثة ما بعد جورج بازلتز، أي "ما بعد حداثية")، والسبب البسيط أنني ربطت اللوحة بالحلم، وخضعت لدهشة أننا لا نحلم بمربع أو كرة أو مثلث، وإنما بما له علاقة بالمدينة مهما توسحت بالميتافيزيك وتحوّلت نقاط نجاحاتي التجريدية من جديد إلى صفحات الماضي التليد دون أن ألغي من اللوحة هذا التوليف العضوي بين التجريد والتعبيرية المتوسطة الحزينة.

لكن هذا التوليف كان يخفي الحنين بنفس الشدة إلى التجريد، وهكذا أقمت معرضًا بمثابة ثمرة سنتين من ممارسة التجريد (عام 2015 م-غاليري أيام - دبي) تحت عنوان: "العودة المتدرجة إلى التجريد". حصل المنعطف المركزي في أسلوبه "ما بعد الحداثي" بعد أقل من عام، إذ أصبحت أصوّر في نفس المرحلة التعبيرية التراجيدية المحلية، والتجريد المحض في آن واحد خاضعًا لتأثيرات لبنانية بعد السورية وعلى رأسها صليبا الدويهي الذي برع في مناظر منطقتة إهدن وزغرتا وجبل لبنان. تحول بعدها إلى المرحلة المتوسطة المغربية قبل إقامته في الولايات المتحدة واستقرار أسلوبه على تجريد طوبوغرافي أميركي محض تعرفت عليه وعلى فنه خلال سنوات استقراره الأخيرة في باريس، ناهيك عن تأثيرات شفيق عبود (الذي كان مشاركًا مع

أستاذي جاك نالار في مسؤولية إدارة صالونات الواقعيات الجديدة إضافة إلى محمد اكسوح).

يتفوق بول كلي على كل هؤلاء المعلمين لسبب بسيط هو قناعتي الراسخة خلال أكثر من نصف قرن أن التصوير أقرب إلى الموسيقى منه إلى الأدب والرمز. وتؤكد مع الممارسة وحتى الدراسة التعددية للنوطة الأفقية في البداية ثم ديوان باخ (عمودية الكونتربيان) عامًا كاملًا في أثناء تحضير دكتوراه فلسفة علم الجمال الثانية. مؤكدًا أن معرفتي الموسيقية أرحب من إطلاعي الأدبي، هو ما يفسر مرحلة "سماعي" أم كلثوم والسنباطي وشوقي، واستنباط المقامات من بحور الشعر.

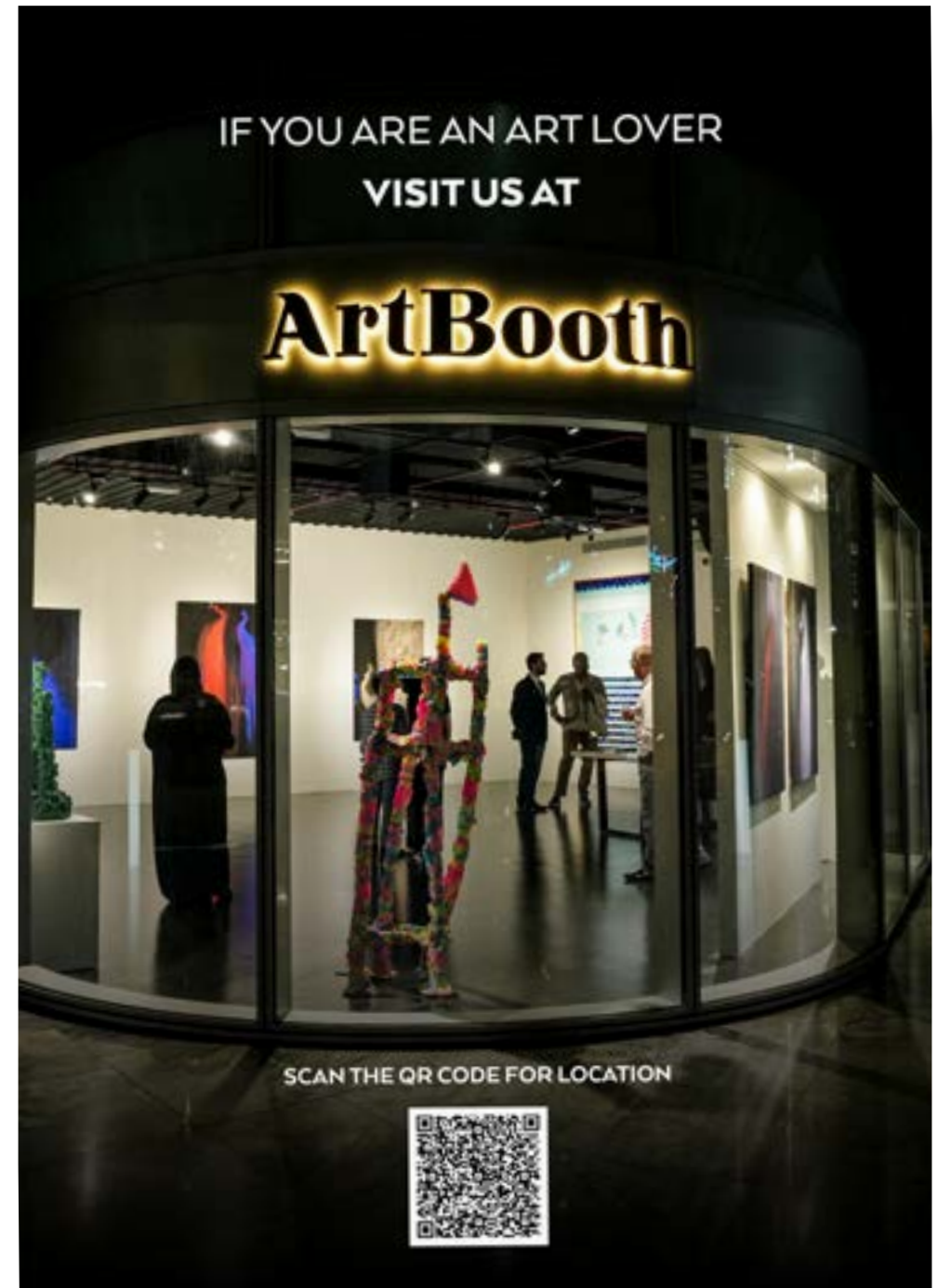
أجدي اليوم أصدور بطريقة ثنائية ما بعد حدثية، أفضل اللوحة التعبيرية البنائية التشخيصية عن اللوحة التجريدية البنائية (بتوليفاتها الغنائية والهندسية)، على هدى وليام دو كوونينغ في مدرسة نيويورك، بعد نيكولا دو ستائيل في مدرسة باريس الوجودية. ولست الوحيد الذي يتبع هذا المنهج الثنائي ابتداء من نذير نبعه الذي كان يصور في نفس المرحلة تجريده وشرقياته (ما بعد الرفائيلية) الواقعية. كذلك أبرز فنان في المحترف التونسي: المعلم رفيق الكامل، عرف بتجريداته اليومية ولوحاته الاستشرافية الموازية. وهو ما يقودنا إلى الاتجاه الأميري ما بعد الحدائي الذي يصور فيه فنانونه عمالقة التجريد إلى جانب اللوحات الواقعية ناهيك عن فاتح المدرس، وحتى بابلو بيكاسو نفسه.

ABOUT ARTBOOTH GALLERY

Founded by Roger El-Khoury in 2019, after 11 years of experience in the art field between Beirut and the United Arab Emirates, Artbooth aims to create a cross-cultural bridge between artists, audiences, and collectors from across the world.

The gallery is dedicated to promoting a wide selection of artworks and exploring new connections and partnerships. From emerging to established artists both at the regional and international level, it aspires to provide artworks best suited for any collector's satisfaction.

Services include fine art sales consultancy, second market art sales, archiving collections and curating exhibitions.

ARTWORKS

Assad Arabi
Damas Fire, Tribute to Zakaria Tamer, 2023
Acrylic on Canvas
100 X 81 cm

Assad Arabi
Damas In Colors, 2023
Acrylic on Canvas
100 X 81 cm

Assad Arabi
Eaten Alive, 2016
Acrylic on Canvas
80 X 80 cm

Assad Arabi
Abstraction Of An Old City,
2023
Acrylic on Canvas
88 X 116 cm

Assad Arabi

Damas in vertical, 2023

Acrylic on Canvas

100 X 81 cm

Assad Arabi

The Cat, 2023

Acrylic on Canvas

100 X 81 cm

Assad Arabi

Red Watermelon, 2008

Acrylic on Canvas

150 X 150 cm

Assad Arabi

Damascene Objects, 2008

Acrylic on Canvas

120 X 120 cm

Assad Arabi
Still Life Between Day & Night, 2008
Acrylic on Canvas
150 X 150 cm

Assad Arabi
Damascene Interiors, 2008
Acrylic on Canvas
146.5 X 114 cm

Assad Arabi

The Last Painting, 2023

Acrylic on Canvas

130 X 97 cm

Assad Arabi

El-Mihbaj, 2008

Acrylic on Canvas

150 X 150 cm

CONTACT US

Services include fine art sales consultancy, second market art sales, archiving collections and curating exhibitions.

ROGER EL-KHOURY

☎ +971 56 632 4242
✉ rogkoury@gmail.com

HASINTHA EDIRISINGHE

☎ +971 50 715 3649
✉ hasintha@artboothuae.com

✉ info@artboothuae.com
☎ +971 24 420 243
🌐 artboothuae.com

📍 Centro capital center by Rotana,
Ground floor, Al Khaleej Al Arabi Street
Abu Dhabi - United Arab Emirates

**We trust that internet is a powerful
medium of communication
follow us on Instagram**

 ARTBOOTHUAE

**and don't hesitate to message us
for any enquiries. Check what we
have and buy what you like, your
support lies behind our continuity...**

**With this in mind, moving forward
thanks to our strong reputation will
enable us to promote the culture of
art which we all cherish.**

NOTES

ArtBooth

 +971 24 420 243 info@artboothuae.com artboothuae.com [artboothuae](https://www.instagram.com/artboothuae)