

كان يا مكان: حديقة الأمة

لصادق كوايش الفراجي

كان يا مكان: حديقة الأمة

Once Upon A Time: Hadiyat Al Umma

Once Upon A Time:
Hadiyat Al Umma

by Sadik Kwaish Alfraji

IZ

Once Upon A Time: *Hadiqat Al Umma*

by Sadik Kwaish Alfraji

بإشراف لورا ميتزلر والدكتورة الكسندرا ماجليب

Curated by Laura Metzler and Dr. Alexandra MacGilp

كان يا مكان:
حديقة الأمة

لصادق كويش الفراجي

مشروع مكلف من
a project
commissioned by

بارجيل
مؤسسة للفنون
BARJEEL
ART FOUNDATION

مشروع بدعم من
a project supported by

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

ayyam gallery

الفهرس Table of Contents

شكر وتقدير Acknowledgements	6
كلمة مدير الإدارة Foreword by Director	8
كلمة لورا متزler Foreword by Laura Metzler	10
مقال القيم الفني للدكتورة ألكسندرا ماجليب Curatorial Essay by Dr. Alexandra MacGilp	14
كلمة الفنان Artist Statement	26
السيرة الذاتية للفنان Artist's Biography	30
العمل الفني Artwork	34

Acknowledgements

H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi,

Member of the Supreme Council, Ruler of Sharjah

H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi,

Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi,

Chairperson of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan,

Ministry Of Culture & Knowledge Development

H.E. Marwan bin Jassim Al Sarkal,

CEO of Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)

Sheikh Sultan Sooud Al-Qassemi,

Founder of Barjeel Art Foundation

Director Giuseppe Moscatello

Exhibition Curator Laura Metzler

Exhibition Curator Dr. Alexandra MacGilp

Exhibition Designer Paolomaria Giannotti

Maraya Art Centre Coordinator Eiman Al Amri

Graphic Designer Noor Abu Hijleh

Graphic Designer Khairiah Al Kassab

Art Coordinator Roderick Jimenez

Art Coordinator Joey Dela Cruz

Public Relations Coordinator Hamdah Al Nuaimi

Editing and Translation in Arabic Ila Al Amam

Programme Coordinator Fatma Al Mahmoud

Digital Marketing Coordinator Faisal Mohammed

Operations

Wael Itani

Neyza Nava Caberto

Catherine Joy Lima

Melanie Maliwat

This project was commissioned by Barjeel Art Foundation and supported by Ayyam Gallery.

شكر وتقدير

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،
عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة

سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي،
ولي العهد ونائب حاكم الشارقة

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي،
رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

سعادة مروان بن جاسم السركال،
المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

الشيخ سلطان سعود القاسمي،
مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون

مدير الإدارة يوسف موسكاتيلو

القيم الفني لورا متزلر

القيم الفني الدكتورة ألكسندرا ماجليب

مصمم المعارض باولوماريا جيانوتي

منسق مركز مرايا للفنون إيمان العامري

مصمم الجرافيك نور أبو حجلة

مصمم الجرافيك خيرية القصاب

منسق فني رودريك جيمينز

منسق فني جوي ديلا كروز

منسق علاقات عامة حمده النعيمي

التحرير والترجمة باللغة العربية إلى الأمام

منسق البرامج فاطمة المحمود

منسق التسويق الرقمي فيصل محمد

منسقي العمليات

وائل عيتاني

نيزا نافا كايبرتو

كاترين جوي ليما

ملاني ماليوات

هذا المشروع أقيم بتكليف من مؤسسة بارجيل للفنون وبدعم من أيام جاليري.

The human experience of displacement and exile is universal. It does not recognise ethnicity, age, or gender. In its attempt to displace it, it unites us - an irony that is exemplified in the brilliant artistic expressions of Baghdad-born artist Sadik Alfraji.

I have always believed that the global experience we now live has removed all national borders from our understanding of identity, and has indeed created common contemporary issues that we all relate to and struggle to understand at times. Looking closely at the Iraqi experience, displacement as a thematic trajectory constitutes a visible presence in Iraqi art and literature and continues to play a vital role in the reconstruction of the memory of home.

In this exhibition, Alfraji brilliantly argues that even though exile signifies an actual physical absence from a particular 'home', it also embodies an intense emotional and psychological state of presentness. *Once Upon A Time: Hadiqat Al Umma*, renegotiates time in a visual representation of the exilic consciousness of Iraqi Art. The fascinating reconstruction of memory in Alfraji's work proves once more that the memories we carry with us since childhood always find a way to come back to our present; a myriad of emotions, shadows, and silhouettes from yesterday that continue to play a crucial role in understanding our future.

Alfraji's interdisciplinary work has always carried with it narratives of loss, fragmentation, and exile. Born and raised in Baghdad, he left Iraq to the Netherlands where he has been living and working for more than 20 years. And yet, the imagery of Baghdad and his early memories of the place still live on in the works he creates, often in black and white, evoking sadness and a sense of perpetual loss.

This exhibition is an important milestone for Maraya, as it continues to underline some of the core issues of cosmopolitan societies that are often marked by hybrid identities that take refuge in nostalgia and memory. This exhibition pays homage to the diasporic communities in the U.A.E., especially members of the Iraqi diaspora that have made this country their home and have contributed greatly to the arts and culture scene for years now, particularly in Sharjah. We also take this opportunity to invite you to to revisit and understand the ramifications of dispersal and exile on the human experience and on artistic expression that we see in its finest form in *Once Upon A Time: Hadiqat Al Umma* exhibition.

التجربة الإنسانية في التهجير والنفى هي تجربة عالمية، لا تعرف عرقاً أو سنّاً أو جنس. يوحّدها محاولاتها الدائمة في تحديد هويتنا وإزالة ماضينا.. معان كثيرة تجسّدت في تعبير فني رائع من الفنان العراقي صادق الفراجي.

أؤمن بأن ما نعيشه الآن في عصر العولمة، أزال كافة الحدود والقيود المنوطة بمفهومنا للهوية، وأشركنا جميعاً في قضايا معاصرة تتحدى مفاهيمنا التقليدية عن الوطن والوجود. ولو نظرنا عن كثب إلى التجربة العراقية، نرى إن النزوح تموضع في الأدب والفن العراقي، ولا يزال يلعب دوراً حيوياً في إعادة بناء ذاكرة الوطن.

يعتبر الفراجي في هذا المعرض عن المنفى بطريقته البارة، ويسلط الضوء على تداعيات الاغتراب من خلال الكشف عن حاضر المغترب الذي يتسم باستمرارية الحنين والرغبة المتجددة في العودة إلى الوطن. "كان يا مكان: حديقة الأمة" معرض يعيد إحياء الماضي ويسلط الضوء على الاغتراب الذي هو جوهر الفن العراقي المعاصر. ومرة أخرى نجح الفراجي في إثبات أن الذكريات التي نحملها معنا منذ الطفولة تجد طريقها دائماً للعودة إلى حاضرنّا.

ولد الفراجي ونشأ في بغداد، وغادر العراق إلى هولندا حيث يعيش ويعمل منذ أكثر من عشرين عاماً، وبالرغم من بعده عن وطنه، نجد أن فنه غالباً ما يعكس ذكرياته وطفولته في بغداد، وفي كثير من الأحيان باللونين الأبيض والأسود لتأكيد حالة الضياع الدائم التي تقترب عادةً بتجربة الاغتراب.

نفخر بإقامة هذا المعرض المهم الذي يسلط الضوء على بعض القضايا الأساسية لمجتمعنا اليوم ويكشف عن تداعيات الهجرة على تطور الفن في هذه المنطقة. ونود الإشارة إلى دعمنا المتواصل لما تقدّمه الجاليات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصةً الجالية العراقية التي ساهمت في إثراء المشهد الفني المحلي والعالمي. كما ننتهز هذه الفرصة لدعوتكم إلى فهم غور تجربة المنفى وأبعادها الإنسانية في الفن المعاصر، وخاصةً في إبداعات الفنان صادق الفراجي في معرضه "كان يا مكان: حديقة الأمة".

Laura Metzler
Maraya Art Centre Curator

In 2010 Sadik Kwaish Alfraji debuted *Once Upon A Time: The House That My Father Built*, a multimedia video installation addressing the death of his father and the memories tied to his family home in Baghdad. The funeral was the first time he had been to Iraq in twenty years and opened up a journey of personal storytelling, coalescing a deep sense of loss with a cherishing of his past life and memories. What started as a single video continued unfolding into a larger story as he worked, revealing new chapters as the artist mentally revisited his childhood. Each chapter is deeply rooted in a specific place and we are proud to be debuting the second which moves the artist's personal narrative into a more public space, Hadiqat Al Umma.

This public garden holds some of the most iconic visual landmarks in Iraq and was a buzzing social site full of people and surrounded by all manner of entertainment venues and shops. Over time, however, it has been abandoned and fallen into disrepair, building the sense of loss and isolation that is at the core of Alfraji's practice.

The work is presented as a fully immersive, nine channel installation with a new sculpture standing silently in the centre. The sculpture is entitled *Cloud in Trousers* (2016) and is a bronze cast of Alfraji's signature shadowed figure. The title is a reference to the 1915 Vladimir Mayakovsky poem by the same name and comes from a segment within where the speaker is contrasting his angry passion for action against his circumstances with the softness of complacency. The literary work is known for its combination of lyricism and coarseness that speaks to the complicated emotional landscape Alfraji

maps through this animation. He continues his black and white color palette and the muddling of the charcoal as his drawings mask and reveal faces he has taken from statues and monuments found throughout the garden as well as his own from a family photo taken there. The panels are scaled to engulf the audience in the setting, creating a full panorama that is impossible to take in all at once. Instead one catches fragments and fleeting moments that mimic the experience of walking through a space like Hadiqat al Umma, observing glimpses of the other visitors.

The presence of the sculpture changes the interaction with the signature shadow form in Alfraji's work. Where in *The House That My Father Built*, the artist allowed the viewer an intimate window into their home and the darkness hovering over it, in *Hadiqat Al Umma* he invites you to stand beside the form. The observational distance is broken down and you become Alfraji's shadow yourself, simultaneously illuminated by the shifting images in front of you and darkened by the same revealing light.

"Wherever we go, however we change or grow old, *Once upon a time...*' would always be the words we carry within, long for and cherish. These words pull us towards memories and times, things and places, images and people that cannot be separated from us. *Once upon a time* is another version of ourselves from within."

Sadik Alfraji, artist's statement *The House That My Father Built*, 2010

لورا متزلى

مسؤول معارض مركز مرايا للفنون

ي عام 2010، قدم صادق كويش الفراجي "كان يا مكان: ذلك البيت الذي بناه أبي"، وهو عمل فيديو تركيبى متعدد الوسائط يسلط الضوء فيه على وفاة والده والذكريات التي ربطته بعائلته ومدينته بغداد. كانت الجنازة أول مرة يرجع فيها الفنان الفراجي إلى العراق بعد غياب دام عشرون عاماً، رحلة أثارت فيه الذكريات المنوطة بالمكان وحس كبير بالضياغ وفقدان الوطن. ومهد هذا العمل لسلسلة أعمال أخرى بقصص من طفولته استطاع من خلالها رسم ذكرياته ووطنه، وكأنها فصول لرواية واحدة، كل فصل بها يحكي قصة مكان ما، وفي سياق معرضنا، استطاع الفراجي نقل ذكرى حديقة الألة للمشاهد.

تعتبر حديقة الألة في بغداد مقلماً بارزاً من معالم مدينة بغداد، وكانت في الماضي مليئة بالزوار والمحلات التجارية التي رسخت تلك الحديقة كأحدى الوجهات الترفيهية في المدينة. وعلى الرغم من أنها فقدت الكثير من جمالها وخصوصيتها على مر السنين، إلا أنها بقيت حية في ذاكرة وذهن الفنان الذي استخدم ذكرياته فيها لإعادة صياغة إيقاعها.

يقدم الفنان في هذا المعرض تركيباً بانورامياً بوسائط متعددة تعرض على تسعة شاشات للعرض، ويتوسطه عمل نحتي جديد من البرونز بعنوان "غيمة في بنطال" (2016) المستوحى من عنوان القصيدة الشهيرة للشاعر فلاح ميمر ماياكوفسكي التي يعبر بها عن تناقضات غضبه المستمر لظروف حياته ورضاه عن نفسه. يُعرف عن هذا العمل الأدبي تعبيره عن العلاقة المعقدة ما بين غنائية الحياة وخشونتها، وهذا ما يصف حالة الفراجي العاطفية المعقدة التي تتوضح عند النظر إلى رسومه المتحركة التي استطاع من خلالها التعبير عن هذه المشاعر المتضاربة بجمالية يصعب على المشاهد تجاهلها. يستمر الفنان باستخدام ألوان الأبيض والأسود والفحم لرسم وجوهاً ألفها في تلك الحديقة والنصب التذكارية التي أحبها في طفولته وصوره العائلية. وقد راعى الفنان في اللوحات أن تكون بحجم يحتضن الجمهور المشاهد ليكون بانوراما هائلة من الصعب استيعابها في الوهلة الأولى. وهكذا يستطيع الفنان وببلاغة فنية معقدة أن يعيد صياغة تجربة المرور في الحديقة لزوار المعرض، حيث يسترقون النظر إلى ظلال وأشكال تمر بسرعة في لحظات تشابه تلك الوجوه التي ترسخت في ذاكرة الفراجي.

وفي هذا العمل يلعب العمل النحني دوراً هاماً في التأثير على ديناميات العمل، فالبطل الغامض للأعمال يتوسط العمل ليتمكن المشاهد من الوقوف إلى جانبه، وهذا ما يختلف عن عمله السابق "كان يا مكان: ذلك البيت الذي بناه أبي" الذي سمح للمشاهد حينها فرصة الاطلاع على لمحة من الوطن والظلال القاتمة التي تخلق فوقه. وبهذا استطاع الفنان أن يزيل الحواجز الافتراضية بين الزائر والعمل، لتصبح أنت من يشاهد العمل جزءاً منه، وجزءاً من الصور المتحركة أمامك التي تعكس ضوءاً قائم يكشف عن ذكريات وحنين الفراجي إلى وطنه.

أينما ذهبنا
وكيفما تغيرنا أو كبرنا،
كان يا ما كان هي الكلمات التي نحملها معنا
نحن إليها و... تدفعنا نحو ذكريات وأزمان،
أشياء وأماكن،
صور وأناس لا يمكن أن تنفصل عنا.
كان يا ما كان هي ما نحن عليه.
نص الفنان في عمله "كان يا مكان: ذلك البيت الذي بناه أبي"

Meet me under the monument

Sadik Kwaish Alfraji and *Once Upon A Time: Hadiqat Al Umma*

Dr. Alexandra MacGilp

A little boy with big brown eyes looks out from a worn black and white photo. He is dressed in his best clothes, and wearing a cowboy hat, too big for his head and set at a jaunty angle, with a sheriff's star badge on his chest and a gun holster with two pistols at his waist. He is every inch the hero from a Western movie. But the boy is in Hadiqat Al Umma, a park in Central Baghdad. The costume is a photographer's prop. He is a young Sadik Kwaish Alfraji. The photograph was taken when the artist was about eight years old, almost half a century ago. Alfraji does not remember the exact year it was taken, and the date is not recorded on the back alongside the studio's contact information. In those days roving photographers would take portraits on spec and patrons would purchase the photographs from the studio later. Alfraji remembers the day clearly however. It was Eid-Al-Fitr, after Ramadan, during the late 1960s and Alfraji was with his father.

The artist's father would often bring his young son to the park when he had business in Baghdad. They would take the bus

from their home city of Al-Thawra, now called Sadr City, to the capital where it terminated near the park and there steal a couple of hours of leisure. For the young Alfraji the park was a kind of paradise. The place is associated with spending time with his late father, whom, as a boy, he hero-worshipped. This photograph captures an Ur-moment in Alfraji's memory of the park and the past. A chance moment is staged for the camera that preserves this fragment of time and place forever. It would remain crystallised in the artist's memory even if the photograph were to be lost. This way of formalising memories has been eroded with the advent of digital photography. This is a pure moment, recalling perhaps the strong, unadulterated, memory that the protagonist of Chris Marker's *La Jetée* must cling to in order to travel in time, although ultimately he cannot escape the present.

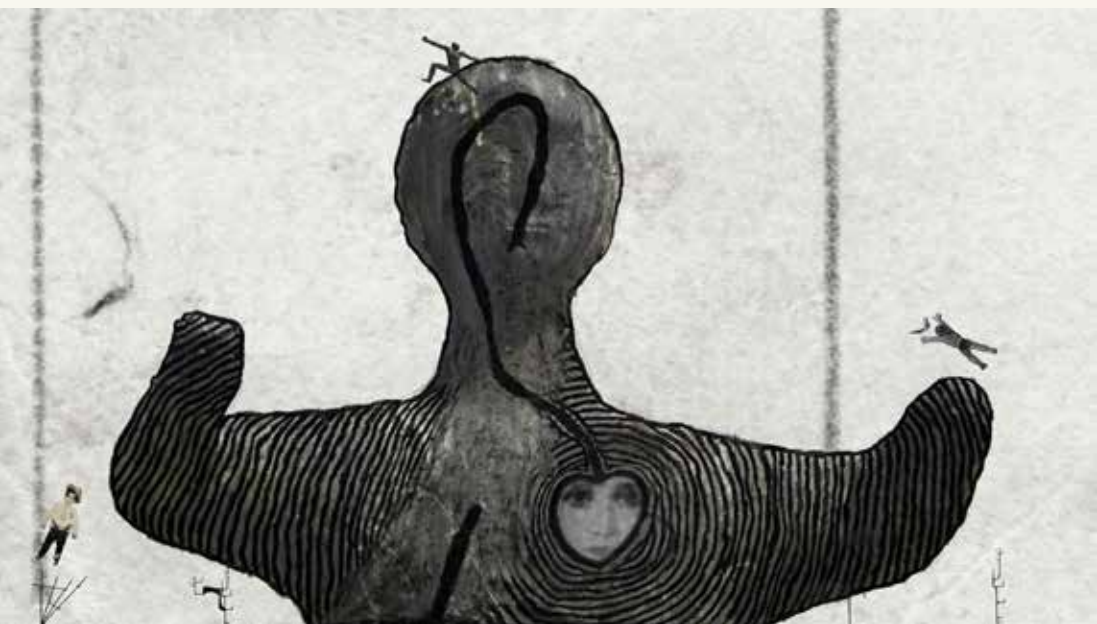
The park, which opened in 1937, was a vibrant public space for the citizens of Baghdad. Situated in the lively Bab-Al-Sharqi area, it inhabits the junction of the city's most famous streets; Al-Rasheed, Al-Jumhourieh, Al-Sa'doun and Abu Nawwaas. The area around the park teemed with restaurants, cafes, cinemas, markets and photography and record shops. The cinemas offered a glamorous escape from daily life, showing local Arab films alongside those from Bollywood and Hollywood, starring the likes of Sophia Loren. As in so many Arab cities of the time, the streets would be flooded with the music of revered singers such as Um Khulthoum, Abdul Halim Haféz, Warda, Fayrouz and Nazem al-Ghazali. Later these would give way to patriotic songs glorifying the regime.

As we can see from 1960s postcards, the park is oval shaped with lush vegetation, a large pond, fountains, playgrounds and cafes. In these, groups of men in suits and women in modern clothing as well as traditional sit in conversation beneath colourful parasols. The park is a haven from the dust, the traffic fumes and the burning sun of Baghdad. There were also three famous artworks around the park celebrating Iraq's independence after the coup d'état of 1958, when the park's name was changed from King Ghazi Garden to its current one. The humans and animals they depicted came alive for the young Alfraji. These characters were as real to him as people he would see enjoying the park and stimulated his youthful imagination.

As a teenager Alfraji was able to go to the park alone or with his friends. In the surrounding streets he discovered popular culture, both local and imported, in the form of films and music. In the park he would see girls and daydream of them to the strains of the popular song *Fatet Ganbena* (She passed

by us) by Abdul Halim Hafez. Here young people would meet each other and form romantic attachments. Every young man dreamed of meeting his beloved under the monument in Hadiqat Al Umma.

Alfraji's teenage years during the 1970s coincided with a golden era of peace for Iraq. The country was experiencing a period of prosperity, stability and economic growth, the result of a sharp increase in petroleum prices, the country's main export. In retrospect this decade was as the high point in Iraq's modern history, a time of rapid development and educational reform. It ended when Saddam Hussein came to power in 1979 and the Iran-Iraq War, where so many young

men lost their lives, broke out in 1980. This tragedy has continued almost without pause until today, through the First and Second Gulf Wars, embargos and current conflicts. Alfraji views the 1970s as the last beautiful time in Iraq, and it is an era soaked in nostalgia for many Iraqis. For him it is epitomised in his memories of Hadiqat al Umma, a site of longing for a happier past, at once unreachable and unrepeatable.

The park's three monumental artworks, executed in a modernist idiom, aroused Alfraji's imagination. These works were commissioned at a crucial time in Iraq's history, when it was freeing itself from colonial influence and becoming a confident, independent nation. They evoke a time of optimism and open-mindedness and celebrate peace and freedom. Inside the park is the white statue of a mother and child standing back to back, entitled *Motherhood*, by Khalid Al Rahal (87-1926). Larger than life size, the woman wears an abaya and raises her arm looking into the future with hope, while her son waves to passersby. The boy's mask-like face is as beautiful as a classical statue but vacant, with empty eyes. For Alfraji, his face is a blank canvas to be drawn on, a screen to project onto. The stone boy becomes a doppelganger for the artist, and stands in for a generation of Iraqi youth, embodying their frustrated dreams.

In Tahrir Square, over the entrance to the park, rests *The Freedom Monument* by Jawad Salim (1961-1920). This sombre work was to become a popular symbol for republican Iraq's struggle for justice and liberty. Salim combined inspiration from ancient Mesopotamia with European modernism in fourteen sculpted reliefs. Interestingly, the work's frieze format and composition, the expressive bull and horse and the depiction of the horrors of war could come equally from a scene on an Assyrian cylinder seal or Picasso's *Guernica*. Salim had worked in the Baghdad Archeological Museum, travelled to Rome and Paris and studied at the Slade School of Art, London. He founded the Sculpture Department at the Institute of Fine Arts in Baghdad, where Alfraji would later study. Sadly Salim's untimely death prevented him seeing the completion of the installation of this colossal work.

The park's other large-scale work was *The Revolution Monument* by Faiq Hassan (1914-1991), a mural painted in portrait format onto a concrete wall. It celebrates the foundation of the Republic of Iraq in 1958 and the project of freedom as a group effort. Soldiers, workers from fields and factories, women in traditional and modern dress are united in a joyful scene. At the foot of the composition, anchoring it, sits a monumental maternal figure in a green dress. With one hand she opens a birdcage, with the other she holds aloft a dove of peace. Her body protects her son at whom she looks with intense love, head to one side, as he stretches his arms towards the bird in her hand. The mother's face appears in Alfraji's installation, representing an exemplary, mythical mother.

Alfraji's installation is formed of nine projections in a darkened

space. The title of the work suggests that a story will be told. In fact, there is not one single narrative but flashes of stories, a series of visions from the park. These fragments of lives, seen and imagined, float in front of us like apparitions, reconstructed from the artist's emotional and visual recollections. Alfraji's charcoal drawings become mesmerising video animations that together create a panoramic installation. A sculpture of a black figure stands in the space, representing the artist at a later point in time looking back, a silent double for the viewer.

The darkened room of the installation offers a private space for reverie. The work adopts a child's eye view of the park as a magical place, mixing real people encountered with figures from popular culture and characters from public artworks. Seven of the nine projected scenes borrow a face from these artworks as their origin point. Three times it's the son from the Al Rahal sculpture, and, from Salim's frieze, once the little boy, once the head of an adult man, once the horse and, in the last of them, is the serene mother from Hassan's mural. On the other two screens it's the artist in the cowboy hat from the old photograph who serves as the source. In these animated scenes the pale faces become filled up with black drawings. They tell stories; one is of a couple that meets in the park, falls in love, marries and raises a family. A tree grows to

represent their love. Beguiling images wash over our vision. In the gallery, animated hearts, flowers, stars and watching eyes abound, as do maze-like doodles running a path across the screens. The work is suffused in dream-like imagery that is hard to interpret; a medal winner's podium, a candle, a child's balloon. A stick-like antique warrior carries his son on his shoulder while another figure, perhaps escaped from the frieze, reaches for a crescent moon. Nature in the form of trees, water, horses, fish and birds envelops the faces with its own gentle rhythm. The work demands repeated viewings in order to be absorbed into the world it creates and participate in the narratives that unfold there.

This work is a testament to the vivid memory of the park in the mind of the artist, as a moment of pre-lapsarian innocence in Iraq's turbulent modern history. This memory is also a collective one, shared by many generations of Iraqis. Alfraji's nostalgia for his childhood is rendered more bittersweet by his status as an exile from a homeland that has been wracked by tragedy. The artist can't make things whole again and return to the past, except through this work. In it, he reanimates a happy boyhood memory of Hadiqat Al Umma, a site that then became a gateway to the adult world, a place of freedom. The boy in the photograph, staring out into an unknowable future, stands in for all the young men who passed through this park in Baghdad.

حديقة الأمة، وتوثيق مهم للحظة البراءة والسلام في تاريخ العراق الحديث المضطرب. هذه الذاكرة هي أيضا ذاكرة جماعية، تتقاسمها عدة أجيال من العراقيين، الذين يعانون مرارة وحلاوة الحنين لطفولتهم في وطن مزقته الحروب وهم في المنفى . وهنا يدرك الفراقي أن ليس بيده تغيير الأمور في وطنه إلى ما كانت عليه، إلا أنه يستطيع إعادة إحياء طفولته الجميلة من خلال صورة الطفل السعيد في حديقة الأمة، تلك الحديقة التي فتحت له أبوابا من عوالم أخرى.

العمل، في دلالة على الفنان الذي يشارك الجمهور في مراقبة ماضيه.

الغرفة المظلمة التي تحوي العمل التركيبي توقّر نوعاً من الخصوصية، فالعمل مبني من وجهة نظر طفل يرى الحديقة كمكان سحري يجمع الحقيقة بالخيال والأساطير والتماثيل الفنية. سبعة من المشاهد التسعة تعرض وجوهاً من الأعمال الفنية في الحديقة، ثلاثة منهم هو وجه الطفل في تمثال الرجال ومن عمل جواد سليم وجه طفل صغير، ورأس رجل بالغ، وحصان والام الهادئة من جدارية حسن.

أما الشاشتين المتبقيتين فهما لصورة الفنان في قبعة رعاة البقر، والتي تمثل أصل العمل. في هذه المشاهد المتحركة، تتغير الوجوه الشاحبة لتملأ برسوم سوداء تروي قصص عدة، واحدة منها عن فتى وفتاة يلتقيان في الحديقة يقعان في الحب ويتزوجان وينجبان الأطفال لتتبع شجرة تمثل جدهم. نرى العديد من القلوب والزهور والنجوم والعيون المتحركة ترسم مآهات بصرية عبر شاشات العرض، فالعمل في جوهره يشبه الحلم الذي يصعب تفسيره، بأشخاص وظلال وقصص من الجداريات والأعمال في حديقة الأمة التي يرى فيها الشجر والماء والخيول والألوان المتعددة. عمل أخاذ يتطلب رؤية عدة مرات لفهم واستيعاب جميع القصص التي يرويها الفراجي.

هذا العمل هو شاهد على الذاكرة الحية في ذهن ووجدان الفراجي عن

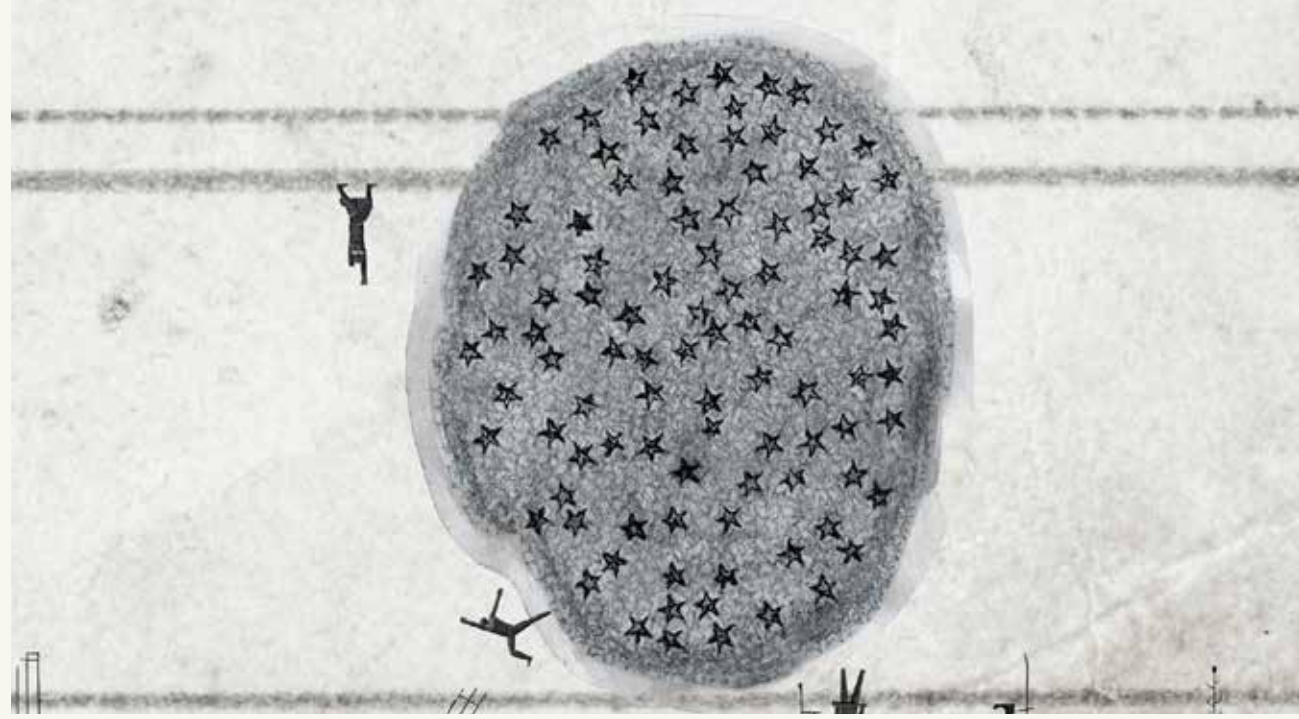
المستقبل بكل أمل، في حين يقف ابنها ليحيي المارة. وجه الصبي نُحت كقناع كلاسيكي جميل بعيون خاوية، شبهه الفراجي بقماش أبيض للرسم، أو شاشة للعرض. ويلقح هذا الصبي المصنوع من الحجر إلى جيل الشباب العراقي الذي يسوده الإحباط والضيق.

وفي ميدان التحرير، وعند مدخل حديقة الأمة، يقع نصب الحرية للفنان الراحل جواد سليم (1920-1961). هذا العمل العميق أصبح رمزاً شعبياً لنضال الشعب العراقي من أجل العدالة والحرية. استوحى الفنان جواد سليم عمله من حضارة الرامديين والحدائق الأوروبية وجسدها في أربعة عشرة منحوتة مجسمة. ومن المثير للاهتمام، أن منحوتات الثور والخيل وصور الحرب في عمله تشبه المشاهد الموجودة على الأختام الإسطوانية الآشورية، وتلك الموجودة في لوحة الجرنیکا الشهيرة لبيكاسو. عمل الفنان جواد سليم في متحف بغداد، ودرس في كليّة سليد للفنون في لندن وسافر إلى روما وباريس. وهو الذي أسس قسم النحت في معهد الفنون الجميلة في بغداد، الذي درس فيه الفراجي. وللأسف وفاة سليم المفاجئة منعت من رؤية عمله المكتمل في الحديقة.

أما العمل الفني الثالث في حديقة الأمة فهو من عمل الفنان الراحل فائق حسن (1914-1991)، وهو لوحة جدارية مرسومة على جدار خرساني سميت بجدارية الثورة، التي احتفت بتأسيس جمهورية العراق في عام 1958. في هذه الجدارية نرى جنوداً، وعمال من الحقول والمصانع ونساء يرتدين اللباس التقليدي، كلهم متجدون في مشهد جميل ومفرح. وفي أسفل الجدارية، تجلس أم ترتدي ثوباً أخضر اللون، وتفتح بيد قفص العصافير وباخري تحمل عالياً حمامة السلام. جسدها يحمي ابنها الذي تتطلع إليه بحب شديد، ويمد هو ذراعيه نحو حمامة السلام التي في يدها. ونرى وجه الأم في تركيب الفراجي ممثلاً في شخصية أسطورية ومثالية.

العمل التركيبي للفراجي مكون من تسعة شاشات عرض في مساحة مظلمة، وعنوان العمل يوحي بقصة ما، ولكن المعرض لا يسرد رواية واحدة بل عدة قصص ورؤى من الحديقة. هذه الشذرات من الحياة، تمر أمامنا كذكريات عاطفية وبصرية أعاد الفنان بنائها. وتتحرك رسومات الفحم لتصبح وكأنها فيديو لصور متحركة في تركيبة بانورامية. ويتوسطها تمثال أسود يقف ليرى

لنتقابل تحت النصب

صادق كويش الفراجي وكان يا مكان: حديقة الأمة

لـ الدكتوراة ألكسندرا ماجليب

في صورة بالية بالأبيض والأسود نرى طفلاً صغيراً بعينين كبيرتين لونهما بني، يرتدي أجمل ثيابه، ويضع قبعة راعي البقر (الكابوي) أكبر من حجم رأسه، نراه متأهباً ومرحاً في زاوية الصورة، وعلى صدره شارة الشرطة ويحمل على خصره مسدسين وكأنه بطل من فيلم غربي، ولكنه في واقع الحال في حديقة الأمة، وسط بغداد.

الذي يرتديه صادق الفراجي الطفل كان لغرض التصوير فقط، التقطت له الصورة عندما كان عمره نحو ثماني سنوات، أي قبل نصف قرن تقريباً. لا يتذكر الفراجي تاريخ التقاط الصورة، ولكنه يتذكر تفاصيل ذلك اليوم بشكل واضح.. وعلى الرغم من أنّ التاريخ لم يشجل على ظهر الصورة كما جرت العادة يذكر الفراجي أنها كانت في عيد الفطر، بعد شهر رمضان، وكان الفراجي مع والده في أواخر الستينيات من القرن الماضي.

كان والد الفنان الفراجي يأخذ ابنه الصغير معه إلى الحديقة كلما أتى إلى بغداد لقضاء بعض الأعمال. كانوا يستقلون الحافلة من مدينة الثورة، التي تسمى حالياً مدينة الصدر، إلى العاصمة حيث كانت آخر محطة بالقرب من حديقة الأمة. وهناك كان الفراجي يقضي مع أبيه بضع ساعات من المرح، فقد كانت الحديقة بالنسبة له جنة فهي المكان الذي يقضي فيه الوقت مع أبيه الذي كان ولازال يعتبره بطلاً ويحله. توثق هذه الصورة لحظة مفصلية في ذاكرة الفراجي عن الحديقة والماضي، فهي استطاعت تجميد

تلك اللحظة والمكان وحفظهما إلى الأبد، حتى وإن فُقدت فستبقى مترسخة في عقل ووجدان الفراجي. ولعل من الجدير بالذكر أن هذه الطريقة التقليدية في التصوير وحفظ الذكريات اندثرت مع ظهور التصوير الرقمي، ما يجعل هذه اللحظة نقية وفريدة من نوعها وكأنها تذكّنا ببطل فيلم كريس ماركر لا Jetée الذي يتشبهت بذكرياته ليستطيع السفر عبر الزمن، على الرغم من أنه في نهاية المطاف لا يستطيع الهروب من الحاضر.

افتتحت حديقة الأمة في عام 1937 وكان حينذاك الوجهة المفضلة لسكان بغداد. تقع في منطقة الباب الشرقي الحيوية، وتتوسط تقاطع أشهر شوارع بغداد مثل شارع الرشيد مع شارع الجمهورية، وشارع السعدون مع شارع أبي نواس. كانت الحديقة محاطة بمحال لبيع الأدوات والتسجيلات الموسيقية والتصوير الفوتوغرافي وكذلك المحلات التجارية ودور السينما والمسارح والمطاعم والمقاهي والأسواق. اعتبرت دور السينما وقتها الملجأ المثالي للهروب من ضغوطات الحياة بعروض الأفلام العربية والأفلام الهندية وأفلام هوليوود بأبطال مثل صوفيا لورين. وكما هو الحال في الكثير من المدن العربية في ذلك الوقت، كانت الشوارع تعج بموسيقى وأغاني طربية لأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وفيروز وناظم الغزالي، والتي أبدلت بعد ذلك بأغاني وطنية تمجد النظام الحاكم.

وكما يمكننا أن نرى من خلال البطاقات البريدية من ستينيات القرن الماضي، كانت الحديقة بيضاوية الشكل، وخضراء، فيها بركة كبيرة، ونوافير، وملعب ومقاهي. وتري فيها الرجال مرتدين البدلات والنساء في ملابس حديثة أو تقليدية يجلسون ويتسامرون تحت المظلات الملونة. كانت الحديقة ملاذاً من غبار المدينة ودخان السيارات والشمس الحارقة في بغداد. وتميّزت أيضاً بثلاثة أعمال فنية مشهورة مجّدت استقلال العراق بعد انقلاب عام 1958، وتغيّر فيها اسم الحديقة من «حديقة الملك غازي» إلى حديقة الأمة. وبالنسبة إلى الفراجي كان يرى صور البشر والحيوانات في التماثيل وكأنما دبت فيها الحياة، فهي تقفز وتحرك في مخيلته الشابة حول الحديقة ولا يعيقها جمودها الفعلي.

وأثناء مراهقته، كان الفراجي يذهب إلى الحديقة لوحده أو مع أصدقائه واكتشف حينها الثقافة الشعبية التي تمثّلت في الأفلام والموسيقى المحلية والمستوردة. كان أيضاً يحلم بالفتيات ويتغنّى بهن بكلمات "فاتت جنبنا" لعبد الحليم حافظ. شهدت هذه الحديقة المواعيد الغرامية وأحلام الشباب بلقاء الأجنة تحت النصب التذكاري.

في فترة مراهقة الفراجي، وخلال سبعينيات القرن الماضي الذي تزامن مع العصر الذهبي للعراق. كانت البلاد تنعم في الرخاء والاستقرار والنمو الاقتصادي، نتيجة للزيادة الحادة في أسعار البترول، الذي تصدر قائمة التصدير في العراق. كان هذا العقد يمثل نقطة ازدهار حقيقية في تاريخ العراق الحديث الذي شهد التطور السريع والإصلاح التعليمي، والذي انتهى عندما استلم صدام حسين السلطة في عام 1979، لتندلع بعدها الحرب العراقية الإيرانية في 1980، التي فقد فيها عدد كبير من الشباب حياتهم. واستمرّت هذه المأساة دون توقف حتى يومنا هذا، فمرّت على العراق الحروب والمآسي كحرب الخليج الأولى والثانية، والحصار الاقتصادي والصراعات الحالية. ولهذا يرى الفراجي أن حقبة السبعينيات من القرن الماضي هي آخر فترة جميلة في العراق، الفترة التي يحن إليها العديد من العراقيين دوماً، والتي ارتبطت في ذاكرته بحديقة الأمة، المكان الذي يصور الحنين إلى ماضٍ سعيد وبعيد المنال.

تم تكليف الأعمال الفنية الثلاثة حول حديقة الأمة في وقتٍ فاصل في تاريخ العراق عقب التحرر من هيمنة الاستعمار واستقلاله، الذي أيقظ في المدينة روح التفاؤل والانفتاح والسلام. وفي حديقة الأمة، عمل الفنان خالد الرحال (1926-1987) الشهير "تمثال الأم" الأبيض الكبير، الذي يجسد علاقة الأم بطفلها في تصوير بدیع لأم ترتدي العباءة وترفع ذراعها وكأنها تنظر إلى

By Sadik Kwaish Alfraji

Hadiqat Al Umma was not merely a small park in central Baghdad, it was also a gateway to the realms of love, dreams and imagination that moulded my childhood.

I used to pass by the park, a happy child with my father, filled with awe at the Revolution mural by Faiq Hassan and the Freedom statue of Jawad Salim. I was constantly entertained by the film posters, restaurants, and cafes around me. I still remember the smell of trees that enveloped me, along with the resonance of water fountains mixed with the sounds of the street vendors, and the songs in the background playing along with the lovers' whispers around me. I used to hear pigeons cooing and breathing as they flew near me, and I flew with them and with the silhouettes in the mural and the motherhood statue there ... These shadows were my family that waited for me in the park every day; the peasants, the mother and child, the soldier and worker, the rebel, the prisoner and the martyr, the pigeon, the horse and the bull, people from all around, northerners and southerners, birds, spikes, moons and suns all floating there, up in the sky, waiting for me.

Once I was posed in front of a photographer's camera, and what a magical moment it was. Looking at myself changing into a cowboy, riding the horse of the Freedom Statue. It began galloping, neighing and rising so high, where I could see my father, the people and every path of the park dancing happily for me, for that beautiful day which stuck onto my soul like a love charm, reviving itself every time I looked back.

I still relive that lovely day, like it was a crowded panorama breathing within me, it lives on every time I try to recreate those magical shadows of the park.

To that magical day.

To that unknown photographer.

To the great soul of Jawad Salim, still hovering over the place with his splendid relief.

And that of Faiq Hassan's, whose mural with its kind faces and birds give hope to all passers-by from the city neighbourhoods.

To you Khalid Al Rahal ... to the beautiful mother still standing there, with her son, defying all deaths.

To those, and to all the lovers, dreamers, wanderers and outcasts who once passed by that park filled with hope, tales and music.

بقلم صادق كويش الفراجي

لم تكن حديقة الأمل مجرد متنزهاً صغيراً يتوسط بغداد، بل كانت باباً مفتوحاً على عوالم من العشق والأحلام و الخيال.. تلك التي كونتني منذ الصغر..

كنت أمر من هناك، طفلاً سعيداً، مع أبي، تبهرني جدارية الثورة لفائق حسن ونصب الحرية لجواد سليم، وإعلانات الأفلام والمطاعم والمقاهي.. وتأخذني رائحة الأشجار وصوت نوافير المياه الممزوجة مع صوت الباعة والأغاني وهمس العشاق وهديل الحمام التي كنت أكاد أن اسمع أنفاسها وهي تقترب عائمة في الهواء، فأخلق معها ومع أشخاص الجدارية والنصب وتمثال الأمومة، الذين أصبحوا، مع الأيام، عائلتي التي تنتظرنني كلما مررت من هناك: الفلاحة والفلاح، الأم والطفل، الجندي والعامل، الثائر والسجين، حمامة السلام والحصان والثور، حشد من الناس، شماليون وجنوبيون، وطيور وسنايل وأقمار ومشاعل وشموس، كلها تحلق هناك، في سماء الحديقة، بانتظاري...

مرة، أوقفني أبي أمام كامرة المصور، كانت لحظة ساحرة، انظر فيها إلى نفسي وقد تحولت إلى فتى "كابوي" يمتطي حصان نصب الحرية، الذي راح يصهل ويقفز بي عالياً، لأرى بعدها أبي والناس وممرات الحديقة ومن تحتي، ترقص فرحاً لذلك اليوم الجميل، الذي علق في روعي مثل تعويذه حب، تتجدد كلما نظرت إلى الخلف.

ذلك اليوم الجميل، بكل ما فيه، احسه الآن.. وكأنه باتوراما مزدحمة تتنفس في داخلي وأنا أحاول إعادة تشكيل تلك الخيالات الساحرة لحديقة الأمة.

إلى ذلك اليوم الساحر أهدي هذا العمل

إلى ذلك المصور المجهول

إلى الروح العظيمة جواد سليم، التي ما زالت تحوم فوق المكان مع رليفة الجليل إلى روح فائق حسن الذي ما زالت جداريته، بوجوها الطيبة وطيورها، تمنح الأمل للقادمين من أحياء المدينة

إلى خالد الرجال و الأم الجميلة التي ما زالت تقف مع إنها هناك تقاوم الموت

إلى هؤلاء، وإلى كل العشاق والحالمين والمشردين الذين مروا من الحديقة،

يوم كانت تصدح بالأغاني والحكايا والأمل

السيرة الذاتية للفنان

يستكشف الفراجي من خلال أعماله ذات الوسائط المتعددة ما يصفه بأنه "قضية الوجود" من خلال رسوماته ولوحاته والفيديوهات وكتبه الفنية ورسوم الجرافيك والأعمال التركيبية. تهيمن على أعماله المتشعبة شخصية غامضة ممثلة على شكل فراغ أسود هو بمثابة انعكاس لما حوله من أحداث، مستكشفاً تعقيدات التنقل في الطبيعة الهشة للوجودية الحديثة. يظهر الفراجي تلك الشخصية المنفردة مظلمة بالحبر الأسود ليغطي على الخصائص الشكلية لمؤلفاته محاولاً أن يلتقط فيها الحركة التعبيرية والالتواءات الخفية للجسم المحملة من بيئات مشحونة نفسياً. وغالباً ما يسجل الفنان سردياته لشخصيته المتكررة باللونين الأسود والأبيض لا سيما في حالة الخسارة، والفرقة والهفوات الزمنية التي تؤكد بشكل كبير على تجربة المنفى.

ولد صادق الفراجي في بغداد عام 1960، يعيش ويعمل في أمسترفورت، هولندا. حصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة والتشكيلية من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد عام 1987، وعلى دبلوم في التصميم الجرافيكي من كونستاتين هيفنز، هولندا عام 2000.

Artist Biography

Multimedia artist Sadik Alfraji explores what he describes as 'the problem of existence' through drawings, paintings, video animations, artists' books, graphic art, and installations. The shadowy protagonist who occupies Alfraji's interdisciplinary works represents a black void, a filter that allows him to explore the intricacies of navigating the precarious nature of modern existence. By rendering his solitary figure as a charcoal-coloured silhouette and minimising the formal properties of his compositions, Alfraji captures the expressed movement and subtle inflections of the body in psychologically laden environments. The artist often records his own narrative in black and white depictions of his recurring character, particularly the loss, fragmentation, and lapses in time that underline the experience of exile.

Born in Baghdad, Iraq in 1960, Sadik Alfraji lives and works in Amersfoort, The Netherlands. He received a Bachelor of Fine Art in Painting and Plastic Art from the Academy of Fine Arts, Baghdad in 1987 and a High Diploma in Graphic Design from CHK Constantijn Huygens, Netherlands in 2000.

The artist's recent solo shows include Red Star Line Museum, Belgium (2016); Galerie Tanit, Munich (2016); Ayyam Gallery Beirut (2015); Ayyam Gallery Al Quoz, Dubai (2015); Beirut Exhibition Center (2014); Ayyam Gallery London (2015 2013); Ayyam Gallery DIFC, Dubai (2011); Stads Gallery, Amersfoort, Netherlands (2010); Station Museum, Houston (2008); Stedelijk Museum, Den Bosch (2007).

Selected group exhibitions include TRIO Biennial, Rio de Janeiro (2015); P21 Gallery, London (2015); the British Museum, London; 56th Venice Biennale, Italy (2015); Abu Dhabi Festival, Abu Dhabi (2015); Barjeel Art Foundation, Sharjah (2015); LACMA, Los Angeles (2015); FotoFest Biennial, Houston (2014); Samsung Blue Square and Busan Museum of Art, South Korea (2014); Ikono On Air Festival, online and broadcasted (2013); Mori Art Museum, Tokyo (2012); Institut du Monde Arabe (2012); Centro Cultural General San Martin, Buenos Aires (2012); Museum of Modern and Contemporary Art, Algiers (2011); and Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Qatar (2010).

Alfajri's works are housed in numerous private and public collections including The British Museum, UK; MFAH, Museum of Fine Arts, Houston, USA; LACMA, Los Angeles Country Museum, USA; MATHAF, Arab Museum of Modern Art, Qatar; Barjeel Art Foundation, U.A.E.; Cluj-Napoca Art Museum, Romania; Novosibirsk State Art Museum, Russia; Shoman Foundation Amman, Jordan; French cultural center, Amman, Jordan; National Gallery of Fine Arts, Amman, Jordan; The Art Center, Baghdad; The National Museum of Modern Art, Baghdad;

قدم الفنان مؤخراً معارض فردية عدة، من بينها: متحف ريد ستار لاين، بلجيكا (2016)؛ غاليري تانيت، ميونيخ (2016)؛ غاليري أيام بيروت (2015)؛ غاليري أيام القوز، دبي (2015)؛ مركز بيروت للمعارض (2014)؛ غاليري أيام لندن (2015، 2013)؛ غاليري أيام مركز دبي المالي العالمي، دبي (2011)؛ غاليري ستادس، امرفورت، هولندا (2010)؛ متحف ستيشن، هيوستن (2008)؛ متحف ستيديليك، دن بوش (2007).

كذلك شارك في معارض جماعية عدة، من بينها: ثلاثية بينالي، ريو دي جانيرو (2015)؛ معرض P21، لندن (2015)؛ المتحف البريطاني، لندن (2015)؛ بينالي البندقية السادس والخمسين، إيطاليا (2015)؛ مهرجان أبو ظبي، أبو ظبي (2015)؛ مركز مرايا للفنون، الشارقة (2015)؛ متحف كانتري، لوس أنجلوس (2015)؛ بينالي فوتوفيست، هيوستن (2014)؛ سامسونغ بلو سكوير ومتحف بوسان للفنون، كوريا الجنوبية (2014)؛ مهرجان ايكو على الهواء وعلى النت، وعلى الإذاعة (2013)؛ متحف موري آرت، طوكيو (2012)؛ معهد العالم العربي (2012)؛ المركز الثقافي العام سان مارتين، بيونس آيريس (2012)؛ متحف الفن الحديث والمعاصر، الجزائر (2011)؛ والمتحف العربي للفن الحديث، قطر (2010).

تتواجد أعمال الفراجي في العديد من المقتنيات الشخصية والعمومية، منها: المتحف البريطاني، المملكة المتحدة؛ متحف الفنون الجميلة في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية؛ متحف كانتري، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية؛ المتحف العربي للفن الحديث، قطر؛ مؤسسة بارجيل للفنون، الإمارات العربية المتحدة؛ متحف كلوج نابوكا للفنون، رومانيا؛ متحف نوفوسيبيرسك للفنون، روسيا؛ مؤسسة شومان، عمان، الأردن؛ المركز الثقافي الفرنسي، عمان، الأردن؛ المتحف الوطني للفنون الجميلة، عمان، الأردن؛ مركز الفنون، بغداد، العراق؛ المتحف الوطني للفن الحديث، بغداد، العراق.

العمل الفني Artwork

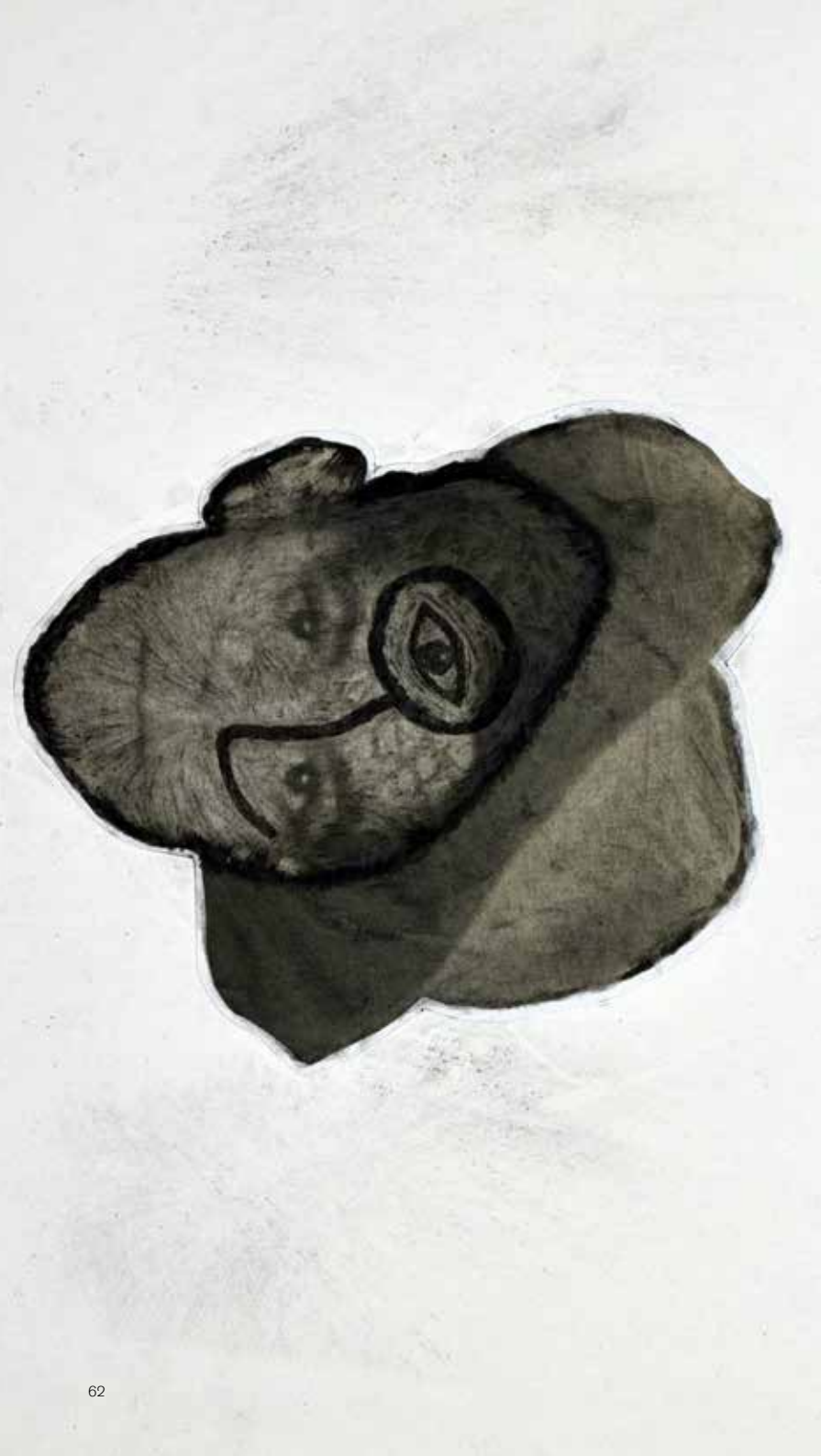

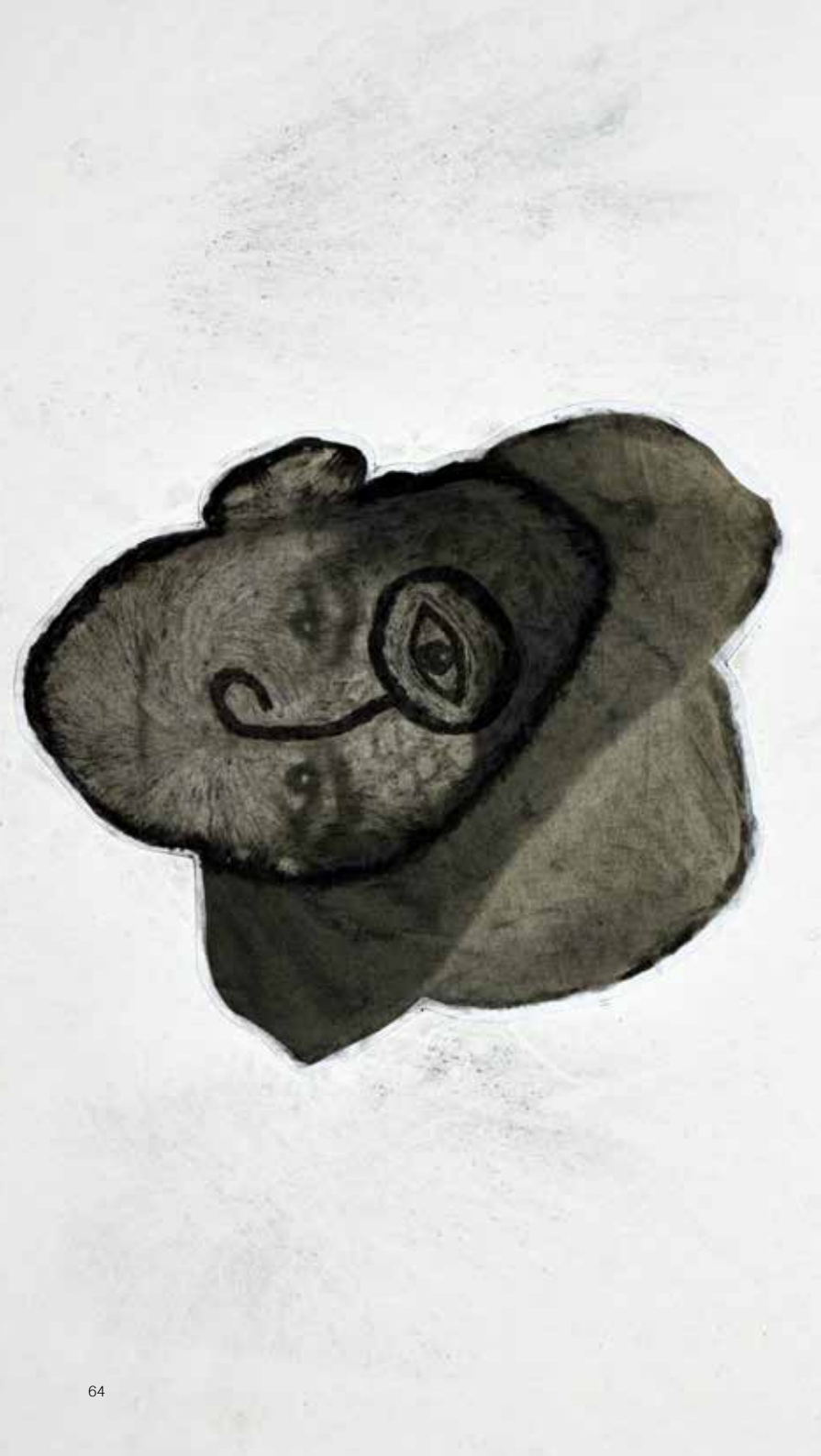

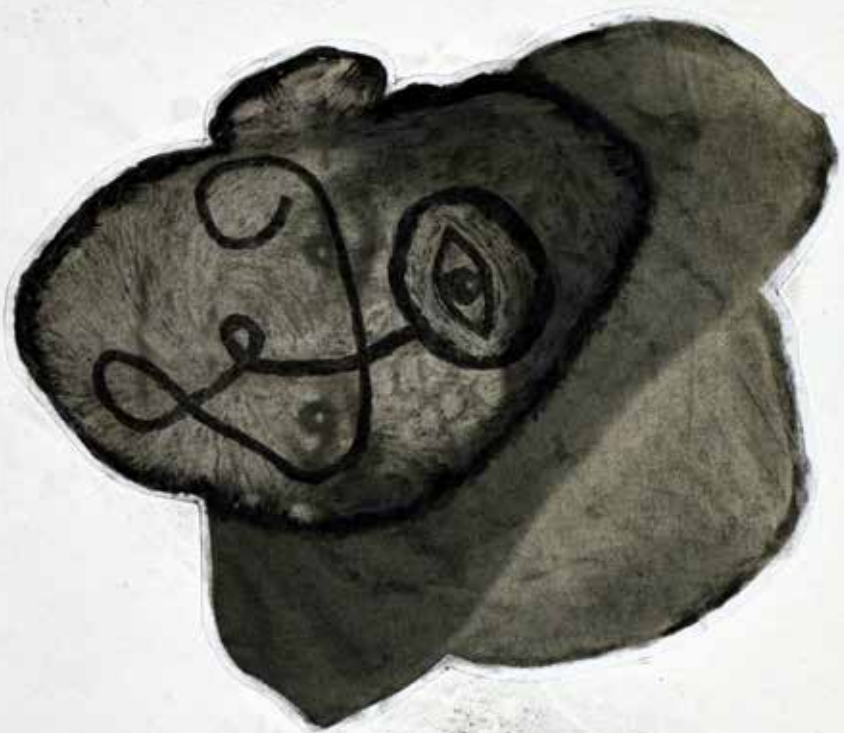

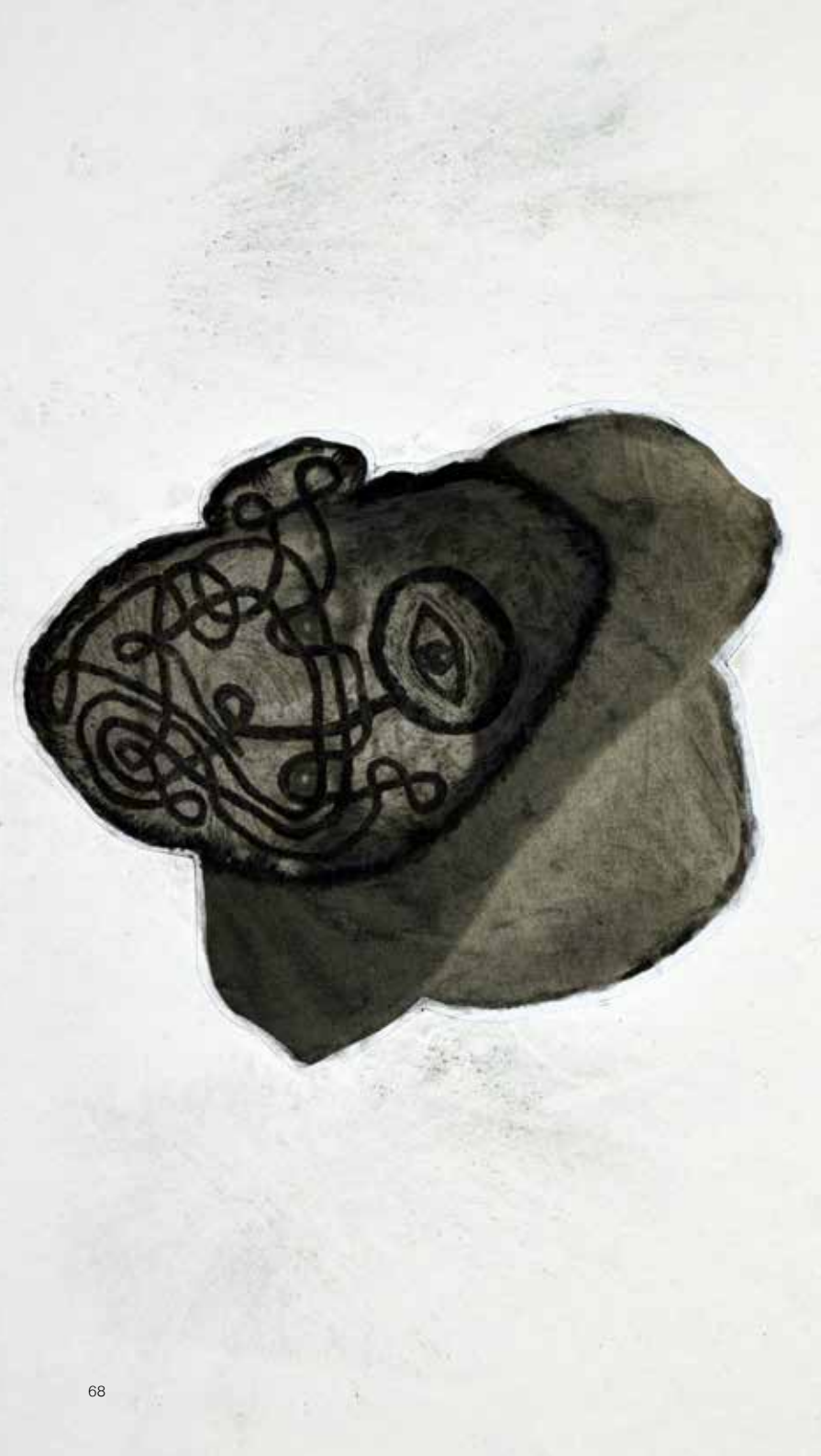

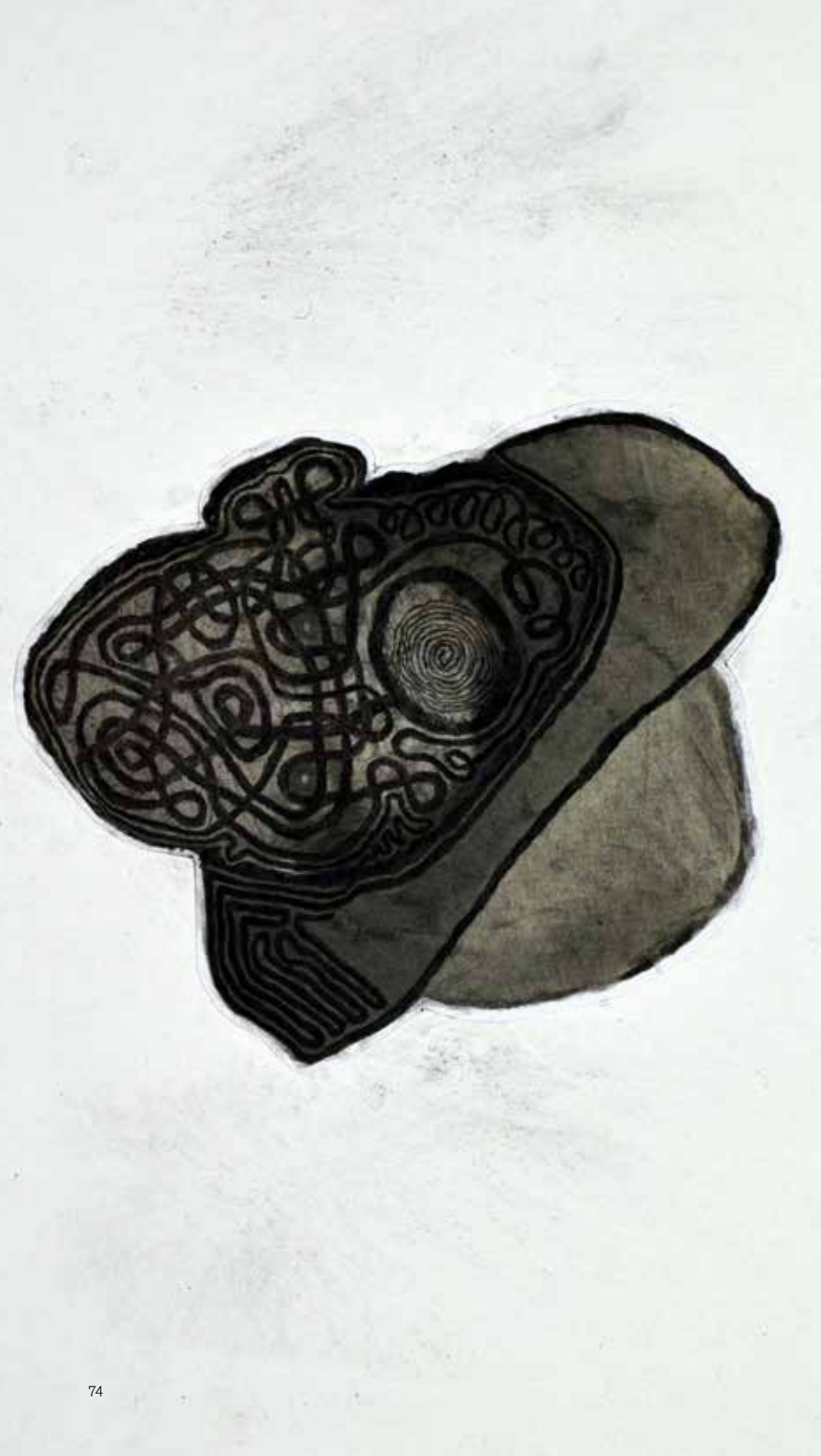

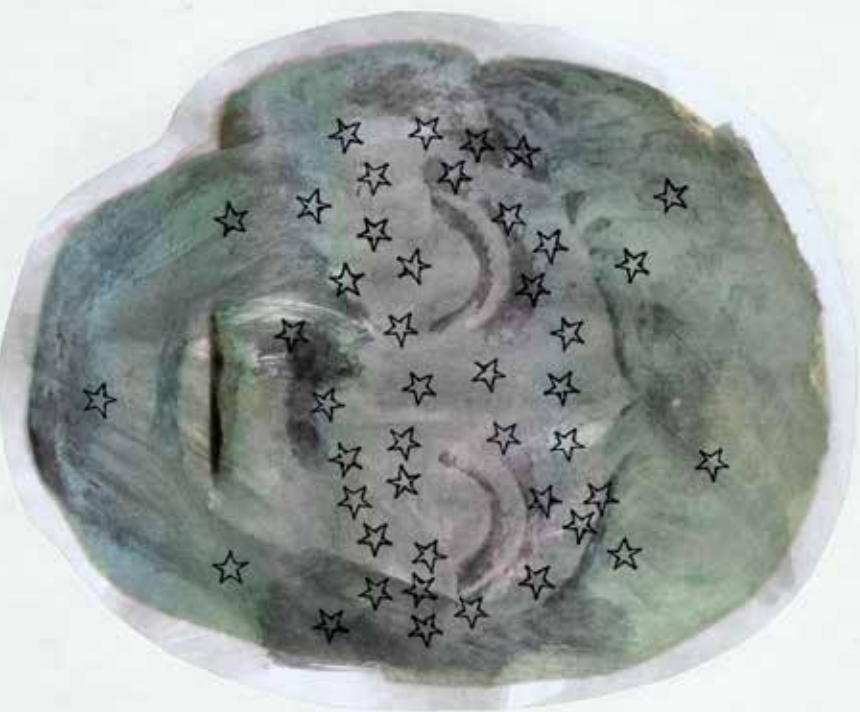

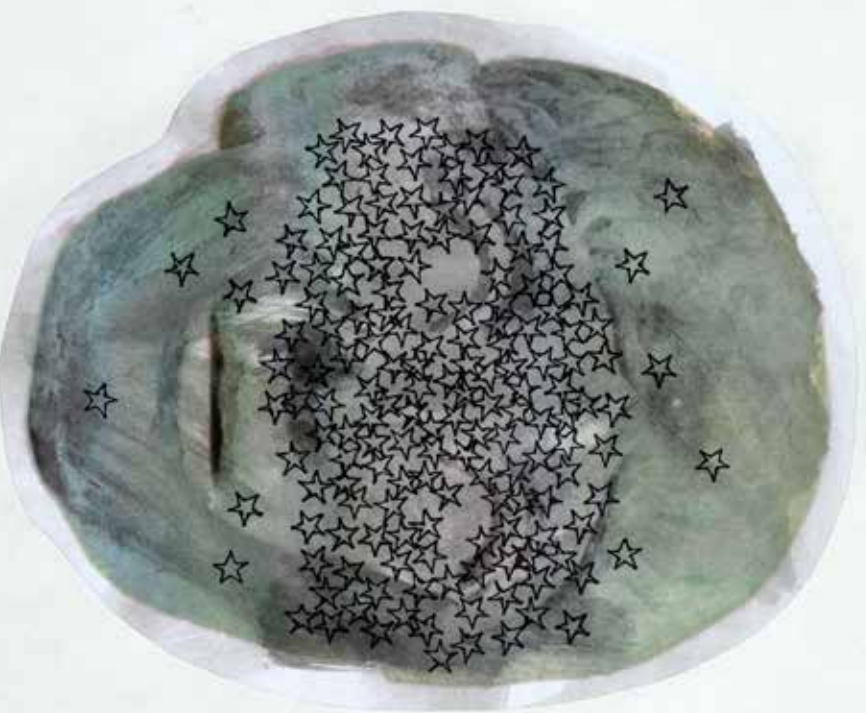

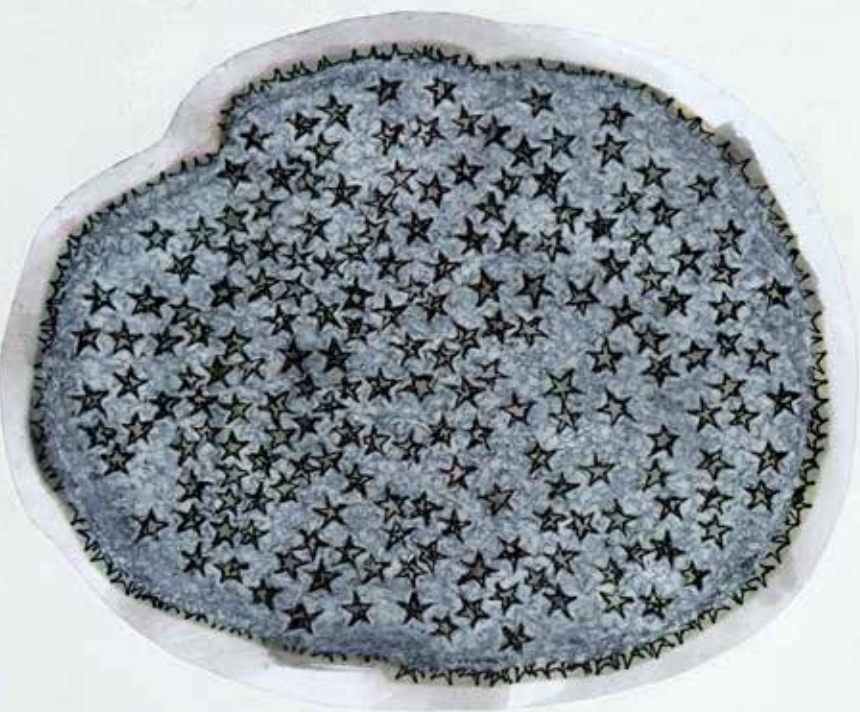

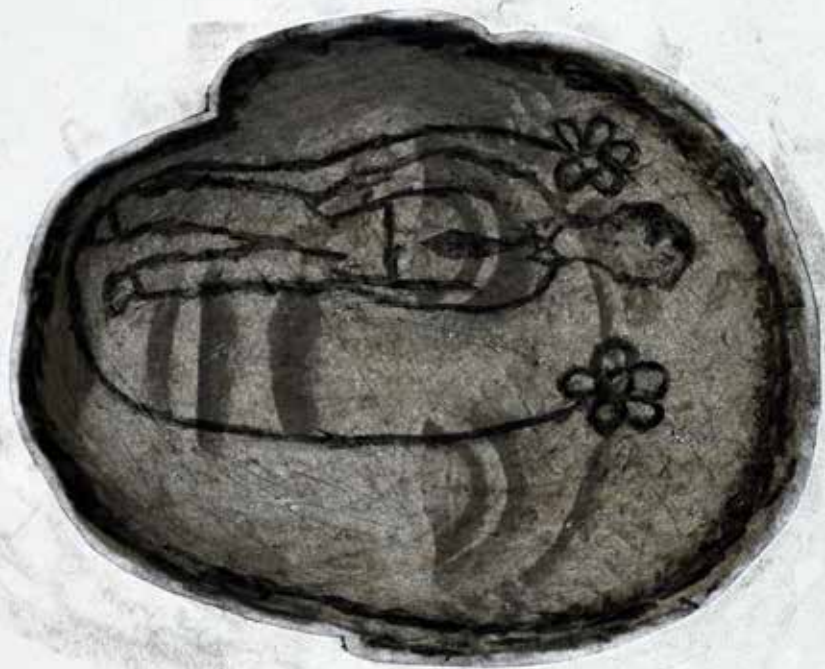

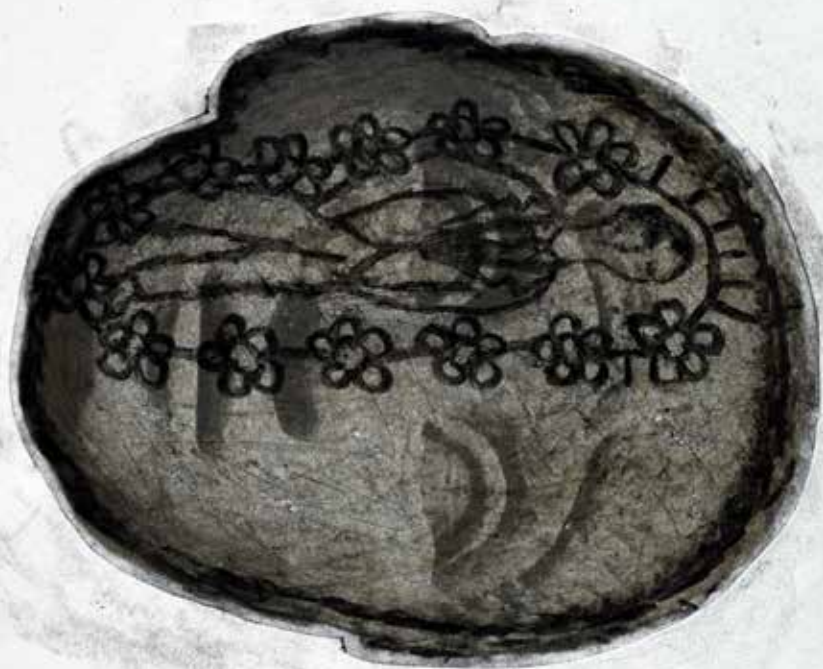

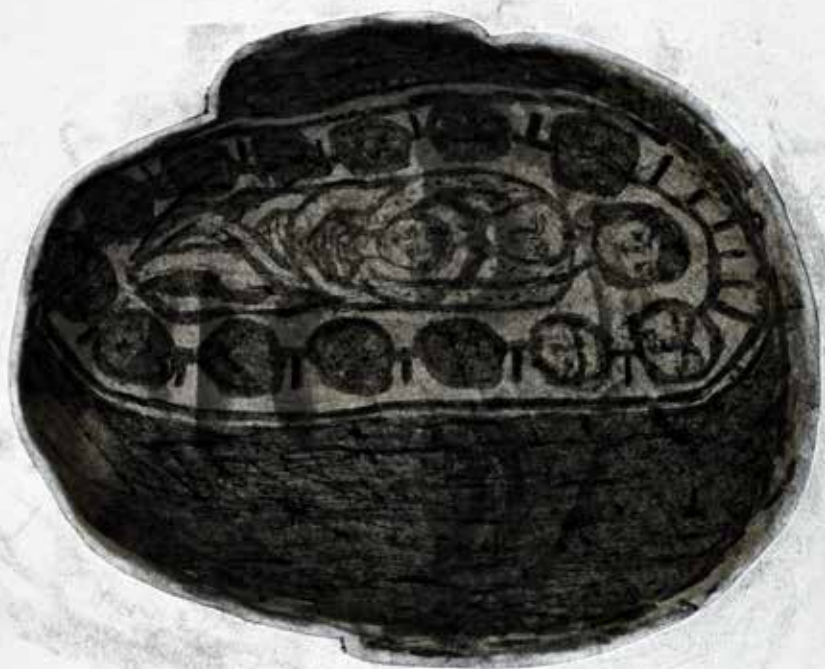

عناوين الصور Captions

الصفحة 5 Page

صورة عائلية مقدّمة من مجموعة الفنان الشخصية

Family photo from artist's personal effects

الصفحة 10, 11, 12 Page

غيمة في بنطال، 2016

البرونز

195 x 73 x 47 سم

النسخة 1 من أصل 5

مقدّمة من الفنان وجاليري أيام

Cloud in Trousers, 2016

Bronze

195 x 73 x 47 cm

Edition 1 of 5

Courtesy of the artist and Ayyam Gallery

الصفحة 14, 16, 18, 19 Page

كان يا مكان: حديقة الامة، 2017

فيديو مع صوت، المدة: 8'10" HD تسعة قنوات

صورة من فيديو

Once Upon a Time: Hadiqat al Umma, 2017

9 channel HD video with sound, 8'10"duration

Video still

الصفحة 27, 28, 30, 32, 33 Page

كان يا مكان: حديقة الامة، 2016

تخطيط إطار رسوم متحركة، فحم على ورق

Once Upon a Time: Hadiqat al Umma, 2016

Animation frame sketch, Charcoal on Paper

الصفحة 36 - 135 Page

كان يا مكان: حديقة الامة، 2016

رسم إطار رسوم متحركة، فحم على ورق

27 x 48 سم الواحدة منها

Once Upon a Time: Hadiqat al Umma, 2016

Animation frame drawing, Charcoal on Paper

27 x 48 cm each