

Combustions

Ahmad Moualla | Solo Exhibition

24 February – 13 April 2024

Fann À Porter is pleased and honored to present Ahmad Moualla's (b. 1958, Syria) first solo exhibition with the gallery and his first exhibition after an 8-year hiatus, *Combustions*, a series of new works on paper created in 2023. Considered one of the pioneers of modernism and expressionism in Syria, his name resonates strongly among his generation and those who succeed him.

Moualla was the first of his peers to introduce interactive performance to his work, what the artist refers to as a ritual. Throughout history, there have always been two types of rituals: religious or political. Moualla wanted to create a third: an interactive performance where the audience becomes part of the work. These rituals made their first appearance in his works during the seminal exhibitions in Damascus, *Miro in Three Dimensions* at the French Cultural Center in 1995 and *A Tribute to Saadallah Wannous* at the Atassi Gallery in 1997. Though he no longer incorporates "performance", the act and process of creating his works is a performance in itself.

The artist, known for his fiercely dramatic, intensely theatrical, and nearly musical large-scale canvasses, continues to reference themes of the inherent relationship between the individual and the troupe to which they belong to. Blurring the boundaries between fact and fiction, consciousness and subconsciousness, Moualla reflects on the ambiguities that are constantly in our minds and part of our daily lives.

Moualla's silhouettes and familiar figures return to the compositions. Exploring these themes, the artist's deeply contemplative works on paper provoke ideas of questioning social dynamics. Calling for a reconsideration of socially rooted axioms, specifically in Arab society, the artist questions ideas of power, free-will, and choices.

The compositions are reminiscent of his colossal canvas works with one poignant difference: the works on paper are a direct extension of the artist and a totally unfiltered rendition of his thoughts. With an almost automatic approach and through the materials used, fire, charcoal, coffee, Moualla can represent this extension as an uninterrupted connection from an ethereal idea to a tangible composition. The process employed also gives an added element to the works. The reverse of each piece becomes a composition in itself, mirroring the figures and providing a new perspective to the details included in the main composition.

The title of the exhibition not only refers to the process employed by Moualla, but also to the unrequited experiences that each person has gone through at one point in their lives, and to the fires that are still burning in the human conscience. All these unanswered questions are what the artist aims to answer through these works.

Though the idea of burning the composition comes first, the physical process comes last. As he is applying his material to the paper, Moualla is already thinking of where the fickle flame will continuously burn the edges of the works. These burnt edges delineate the limits and boundaries of the work. In other works, the burning element comes through the center of the composition. This eliminates negative space as an unnecessary element of the work and rather uses it as a tool to create balance and harmony, becoming part of the overall composition.

The exhibition is an invitation to contemplate these questions, and observe the seemingly floating figures, carefully choreographed, intertwining, lively dancing, and dynamically resting, as they fill the compositions with their burning shadows. Each oddity infuses the arrangement with its own movement and rhythm.

احتراقات

معرض فردي للفنان أحمد معلا
٢٣ شباط - ١٣ نيسان ٢٠٢٤

يتشرف غاليري فن آ بوتر باستضافة معرض الفنان أحمد معلا " احتراقات " الذي يضم مجموعة مميزة من آخر نتاجه الفني، بعد توقف عن العرض دام ثمانية سنوات .

والفنان أحد أهم رواد الحداثة والتعبيرية في سوريا إذ تمثل أعماله وتجاربه في مجال الأداء والتنصيب التجارب الأولى في هذا المجال في سوريا. كان على رأسها معرضه " ميرو بثلاثة أبعاد" الذي أقيم العام ١٩٩٥ في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق، ومعرضه " تحية لسعد الله ونوس في غاليري أتاسي بدمشق العام ١٩٩٧، والتي شكلت طريقاً للأجيال للعبور من الحداثة إلى عوالم تفاعلية أرحب تقنياً ومعرفياً.

استمر الفنان بتقديم عروضه الدرامية البالغة الإيحاء تشكيميا ومسرحيا وسينمائيا وتلفزيونيا مركزاً على العلاقة بين الفنان والمجتمع وعاكساً الغموض المستقر في أذهاننا، وتفاصيل الحياة اليومية بمنطق بصري يجمع التلميح إلى التصريح والوعي إلى اللاوعي. كل ذلك لاستكشاف المواضيع التي تقف على ضفاف الأحداث بوعي تأملي لكل مايجري، داعياً لإعادة النظر بالبداهيات المتأصلة اجتماعياً ومتسائلاً عن مفاهيم القوة والإرادة والاختيارات.

لقد أشار أحمد معلا إلى العديد من الموضوعات الملحة في الأعمال القماشية الكبيرة متكئاً على التاريخ الإبداعي للشعر والمرويات، محوياً القيم الأدبية إلى مادة بصرية تنأى عن التفاصيل، لتتحول إلى عوالم ملموسة بالغة التأثير. وهو الأمر الذي يلجأ إليه في ورقياته هذه، احتراقات تمضي في التعبير عن أفكاره وأحاسيسه، سواء عبر الموضوع المشترك الذي يستعرضه، او من خلال التقنية التي تجمع الماء والنار معاً على سطح الورق الذي يعالجه بمهارة واحتراف، حيث يجتمع الفحم بالقهوة ليوحى بحرائق لا تزال مشتعلة في الضمير الإنساني.

لايشير عنوان هذا المعرض إلى التقنية التي يستخدمها احمد معلا فحسب، بل يمتد نحو التجارب المتمناة والمشتهاه التي مر بها كل شخص في مرحلة من مراحل حياته، دون تحقيق ماتمنى فعله، لي طرح عبر هذه الورقيات أسئلة لم يتم الإجابة عليها. وعلى الرغم من حضور عملية الحرب وقصديتها وبروزها كفاعل أول بالغ الدلالة فإن الفنان يغيب القراءة الفيزيائية السطح، متحكماً بمسارات الحريق التي تشكل حدود الموضوعات المقترحة والفضاءات المعنوية التي يمارس عبرها دوره في خلق الانسجام وابتكار التوازن.

هذا المعرض دعوة للتأمل في الأشكال والشخصيات التي تبدو عائمة والمصممة بعناية، المتشابكة المتعانقة، المتراقصة بحبوية، والمسترخية ديناميكياً وهي تملأ الفراغ بظلالها المحروقة.