

Khaled Takreti

ayyam gallery
beirut | damascus | dubai

Khaled TAKRETI

Beirut

Beirut Tower, Ground floor, Zeitoune Street
Across from Beirut Marina, Solidere
Beirut - Lebanon
Phone +961 1 374450/51, Fax +961 1 374449, Mobile: +961 70535301
beirut@ayyamgallery.com

Damascus

Mezzeh West Villas
30 Chile Street, Samawi Building
Damascus - Syria
Phone +963 11 613 1088 - Fax +963 11 613 1087
info@ayyamgallery.com

Dubai

3rd Interchange, Al Quoz 1, Street 8
P.O.Box 283174 Dubai - UAE
Phone +971 4 323 6242 - Fax +971 4 323 6243
dubai@ayyamgallery.com

General design : Nassouh Zaghlouleh
© All rights reserved 2010

ayyam **gallery**
beirut | damascus | dubai

My Grandmother and I

Sweets and candies, especially Mackintosh caramels, has always been part of my granny's big purse, together with coins of all colors and sizes. At that age I would never be thrilled with happiness except when I had some of them. Granny has always known of my yearning for those treasures of her Ali Baba cave of a purse.

Whenever I try to revive her looks, in my mind's eye, I see a beautiful lady with a permanent and intelligent shy smile, elegant hairstyle, and red contoured lips. I would never forget the pearl necklace adorning her neck in the morning. How I loved my granny! Much more she loved me!

I recall a special childhood I spent between our house and my granny's, which was not farther than a few steps away.

I impatiently waited for the weekend to go to her house and stay for the holiday and accompany her in her daily walks; to the florist to buy flowers of different kinds and colors, then to Antoine bookshop in Hamra Street to take a look at the latest issues of magazines and newspapers. Those rounds usually ended at Donald Duke, the famous toys shop in the seventies, to complete my set Lego to enable me to finish my visionary mansion.

I have always been her indulged child, and she has always been my favorite granny.

Khaled Takreti
Paris, 21st. December, 2008.

Ma grand-mère et moi

Douceurs et confiseries, en particulier caramels "Mackintosh", pièces de monnaies de toutes couleurs et de toutes dimensions ont toujours fait partie du grand sac de Mamie. A cet âge, je ne me souviens pas avoir été aussi heureux que lorsque j'en recevais quelques unes. Mamie a toujours été consciente de ce faible que j'avais pour ce sac qui renfermait trésors de la caverne d'Ali Baba.

Lorsque je cherche ses traits dans mon imagination, elle se présente d'abord à moi comme une belle dame au perpétuel sourire discret et malicieux, à la coiffure élégante et aux lèvres dessinées d'un fil incarnat. Je n'oublierai jamais ce collier de perles qui ornait son cou dès le matin. J'ai tant aimé ma grand-mère ! Et elle m'aimait encore plus!

Je me souviens de cette enfance particulière partagée entre notre maison et celle de ma Mamie, sa maison située à quelques pas de la nôtre.

C'est avec impatience que j'attendais le week-end pour le passer chez elle et ainsi l'accompagner dans ses courses quotidiennes : chez le fleuriste pour acheter des roses de toutes variétés et couleurs, puis à la librairie Antoine rue Hamra pour consulter les derniers journaux et les dernières revues. Ces promenades s'achevaient la plupart du temps chez Donald Duck : fameux magasin de jouets des années soixante-dix qui me permettait de compléter ma collection de légos et ainsi de terminer la construction de mon palais visionnaire.

J'ai toujours été son petit enfant gâté, et elle a toujours été ma Mamie préférée.

Khaled Takreti
Paris, le 21 Décembre 2008

The Wondrous Imagination of Khaled Takreti

BY **MAYMANAH FARHAT**

9

Upon first glance, the paintings of Khaled Takreti are difficult to place. A Syrian artist who was born in Beirut in 1964, where he spent his early childhood, his work fits well within the city's cosmopolitan (if not transient) artistic landscape. Having spent his formative years in Damascus studying architecture and design, his canvases can also be viewed within Syria's long tradition of figurative painting—one in which experimentation has been crucial and representation has seen no limits.

At the same time, there is something reminiscently American about the ways in which he has recently captured his subjects. With wit and a healthy dose of popular culture, there is a level of playfulness in the appearance and narratives of his subjects that is certainly at home with the likes of painters David Hockney and Alex Katz. Conversely, the ways in which he divides his compositions, creating depth with blunt lines and geometric planes, can be found in both Italian Renaissance painting and European Modernism in general. And yet the often over-the-top protagonists of his latest works can easily go head to head with those celebrated in contemporary Chinese art. "I have a preference for Italian art of the 16th century and also for figurative painters of various eras," says the artist. "I appreciate as well modern art (Picasso) and I am very attracted to contemporary art, notably Chinese."

Where then do we place Takreti, an artist who has taken from the various locations in which he has lived and worked? While launching

his artistic career in the 1990s, he was involved in the Damascus art scene but travelled to New York in 1995, where he stayed for two years. In 2006 he relocated from Syria to France and has remained in Paris since.

That the artist's work translates effortlessly between these various locales speaks volumes. His is a painting style that has absorbed a number of movements, yet has remained free of the burden of history. Not a single influence can be traced assuredly, as only faint clues exist in his compositions. Undoubtedly the sign of a great artist, he has been able to identify certain techniques and utilize them without losing the slightest bit of independence while remaining at the cutting-edge of painting today. Takreti describes this aspect of his work by stating, "The travel and mix of cultures between East and West enrich and add something to the quality and depth of my works. The change of environment and light impacts the choice of color and the energy."

In recent years his paintings have become increasingly bold. As he has sought to hone his art, each body of work has reflected the gradual progression of his painting style:

My technique is always the same. Working a lot, I discovered new elements that I added to my initial technique. Each set of works calls for a different energy, a different range of color.

I always put imagination in my work. With experience I acquired creative tools that give me the courage to go even further.

Over the last decade, the execution of his figures has become steadily more refined, as lines and brushstrokes appear to be applied with greater fluidity and care, resulting in a smooth surface upon which little texture can be detected. This reductive quality is frequently found in Pop art, in which a seemingly simple, illustrative approach is in actuality a highly complex way of rendering subjects so that at all times they (and the painting) evoke the prevalence of visual culture that surrounds us on a daily basis. The benefit of such is that it establishes a dimension where the emphasis is more on the immediate image rather than the process through which it was formed. This method also directs the viewer's attention to the ironic or psychological nature of the artist's protagonists and is essential to penetrating the psyche.

10

Rather than presenting simply realist depictions, where the emphasis is on technical skill, Takreti offers stylized portraits that capture a specific moment in time and the mood (or essence) of his subjects. His characters are extracted from his own life, from reality and the subconscious:

My painting is like a diary to me, scenes of my life are summarized in it. The heroines and heroes are taken from my family and friends, the scenes are experienced or desired. That is the reason why the characters can be real or fictional. In previous exhibitions, I showed my childhood memories, experienced or desired.

Contributing to the richness of his canvases is the manner in which his compositions are frequently dissected along clear horizontal and vertical planes, working harmoniously with his subjects so that the emphasis is on their sleek forms. This accomplished sense of design stems from his background in architecture, as he often reverts to balancing a work by framing his figures with linear divisions or square cubicles.

Takreti's latest paintings integrate these elements with an intensified flare. A vivacious palette, whimsical subjects and lively compositions straight out of 1970s rock album covers make for a refreshing body of work. All the more fearless in his stylization, the artist's characters are caught in colorful moments, infused with a lighthearted existence as they navigate love and adolescence. Inspired by his youth in Damascus, he has sought to capture the spirit of those years:

The general theme is my teenage years-I play, I jump, I dance, I am with my friends, and finally I am surrounded by my family. Some scenes are also warm and full of love and humor. This set has a lot of fancy in it. It needs this range of color and this energy from that time. The accessories I use are contemporary. Since the character takes more than half of the surface, every detail has to be there for the work to exist.

The large 2009 acrylic on canvas painting "Les Voleurs d'étoiles" personifies the nature of this new series. Shown in midair, a couple leaps into a constellation of stars that is set against a piercing purple

11

sky. Dressed in eccentric outfits, with mismatched psychedelic colors, Takreti's lovers hold each other tightly as they seem to fall into complete bliss. The poetics of the piece is alluded to in its title, which loosely translates as "The thieves of stars." The purple hues of their surroundings fade in intensity, as though dusk has just settled in around them. The artist's protagonists are the embodiment of young love, uplifted from the weight of the world, far into cosmic infinity.

Although executed with a seemingly outlandish palette, he has grounded his composition with meticulous planning, as each hue seems to speak to another. Further accentuating the couple's bodies are thin yellow and white highlights that envelope their forms, directing the viewer's gaze to the moment of action in which they are suspended. The overall remarkable effect of the work is derived from Takreti's astute use of color.

The perils of love are explored in the vibrant acrylic on canvas work "Auto-Stop" (2009). A young man beckons the object of his desire with an exaggerated pose, kneeling before her as he reaches up with an extended hand. The wry girl flirts with him intensely as she stands in the back seat of a small car holding a butterfly net. In the palm of his hand lies his heart, a small token of his affection. The painting is dominated by reds and pinks, the universal colors associated with love. Perhaps the most uninhibited of the bunch, it is unabashedly campy. This is part of Takreti's genius, his wondrous imagination.

And yet one does not have to look hard to find that the artist has taken great care in drafting his composition. The lower portion of the canvas is cut by a thin white line that divides the foreground from a rose-colored sky that is dotted with fattened clouds. In the center of the work is a crimson square enclosing green vegetation. What might otherwise seem out of place has been used as a clever formalistic tool, as the artist utilizes the contrasting colors of this object to guide the viewer to the tiny heart in his hero's hand.

This use of visual markers continues in the impressive acrylic painting "Promenade" (2009), which is sectioned into three as though rendered as an immense triptych. Appearing in mostly orange, yellow, red and green, the composition reads from left to right, unfolding as chapters in a love story. Rectangular sections distinguish each segment, with

12

13

the first portion seeming to describe the blossoming of a relationship between a young pair. Beginning with a bike ride that carries into the center of the painting and morphs into the couple at an older age, the painting depicts teenage lovers as they glide through time and their bond matures.

Fixed amidst their visual novella is a vivid tree, its emerald foliage propping up a mysterious green figure. This enigmatic symbol appears in its earlier stages as sparse branches with small blossoms in the initial episode of their story and seems to wane to a shadow of its existence once the couple is shown in their final vignette. Although commanding in its palette, size and narrative, the painting possesses subtleties that demonstrate Takreti's consummate understanding of how to build a composition. A figure's pink hair and purple shoes prevent his form from receding into the background and points to the sharp lines that have been used to define the space, while an almost unnoticeable purple pellet in the heart of the tree unifies the many objects and characters of the work. The use of such nuanced techniques can also be located in the Mughal paintings of 16th-19th century India, a school of art not far from Takreti's latest series, as much of it is dominated by grand stories of love that are situated amidst lush settings in which architectural design is key.

With such a vast range, it will be a great task for scholars to position Takreti within the span of art history, as his oeuvre is at once a confident nod to the past and an exciting glance into the future. Although he argues that he is an artist representing his time with the tools of today, his paintings remain unmatched, existing in a rousing world of their own.

Khaled TAKRETI

Born in Beirut in 1964, Syrian artist Khaled Takreti studied architecture and design in Damascus and worked for the General Directorate of Antiquity and Museums in Syria prior to earning a reputation as one of the Middle East's most exciting contemporary painters. Developing a love for drawing at an early age, he later harnessed his talent through years of formal training. In 1995 he moved to New York City where he absorbed international trends and expanded his knowledge of art over the course of two years. This continued when he relocated to Paris, where he has been working as a full time artist since 2006. His paintings have been shown in solo and group exhibitions throughout the Middle East, Europe and the US and in international expositions such as the Alexandria Biennale, Art Paris, Art Hong Kong and Art Palm Beach. His works are housed in such prominent Middle Eastern institutions as the Syrian National Museum and Jordan National Gallery of Fines Arts.

A standout artist whose acrylic canvases hint at an array of creative influences, he has developed a style of painting that incorporates original subject matter with a refined sense of design, a daring use of color and a vivid imagination. His large scale compositions often revolve around portraits of women—a subject matter that the artist feels brings a sense of stability and strength while generating tranquility and balance in his work. Takreti's elegant and demure heroines are often elongated figures that although occupying only a small portion of the canvas, have a staggering presence. Positioned against a loud background of solid color fields, his subjects exist within a delicate setting that is executed with meticulous planning, an element that is the direct result of the artist's architectural training. Thin lines dissect the composition into horizontal and vertical planes, as his fashionable protagonists stare aloofly at the viewer. The artist's earlier works, which were often portraits of mature women of a particular social background, emanated with a subtle force reminiscent of David Hockney's pools and were rendered with a palette similar to that found in the work of Alex Katz. His more recent canvases have become increasingly campy and outlandish, with a refreshing sense of freedom that is rare among painters today.

L'IMAGINAIRE MERVEILLEUX DE KHALED TAKRETI

PAR MAYMANAH FARHAT

A première vue, les tableaux de Khaled Takreti sont difficiles à situer. Artiste syrien né à Beyrouth en 1964, où il passe les premières années de son enfance, l'œuvre de Khaled Takreti s'accorde bien au paysage artistique cosmopolite - pour ne pas dire en mutation constante- de cette ville. Il étudie l'architecture et le design à Damas. Ainsi, ses toiles sont pendantes de la longue tradition syrienne de peinture figurative : tradition dans laquelle l'expérimentation est cruciale et la représentation ne connaît aucune limite.

On décèle depuis peu, une influence américaine dans la manière de dépeindre ses personnages. De l'esprit et une bonne dose de culture populaire s'ajoutent à un traitement espiègle de l'apparence des personnages et de leurs histoires. Ceci n'est pas sans rappeler l'œuvre de David Hockney et d'Alex Katz. Parallèlement à ceci, la façon dont Takreti divise ses compositions donne une impression de profondeur (par l'utilisation de lignes brutes et de plans géométriques) et rappelle les toiles de la Renaissance italienne et le courant modernisme européen en général. Et pourtant, les protagonistes souvent excessifs présents dans ses récentes toiles vont aussi de pair avec ceux qui sont fêtés dans l'art chinois contemporain. «J'ai un penchant pour l'art italien du XVIème siècle et pour les peintres figuratifs de diverses périodes» avoue l'artiste. «J'apprécie également l'art moderne (Picasso) et suis attiré par l'art contemporain, en particulier l'art chinois.»

Ainsi, comment pourrait-on situer Khaled Takreti, artiste qui puise son inspiration dans les multiples lieux où il a vécu et travaillé? Tandis qu'il lance sa carrière artistique dans les années 90, il s'implique dans le

milieu artistique damascène mais part en 1995 pour New York où il y séjourne pendant deux ans. En 2006, il quitte la Syrie pour la France, et s'établit à Paris.

Il est tout à fait significatif que l'œuvre de Takreti s'adapte avec aisance à ces multiples lieux. Son style pictural a absorbé plusieurs tendances, mais paradoxalement demeure affranchi du poids de l'histoire. Il est difficile de discerner ne serait-ce qu'une seule influence avec certitude, car il n'en subsiste que des indices à peine décelables dans ses compositions. Il sait identifier certaines techniques et les utiliser sans rien perdre de son indépendance et tout en demeurant à la pointe de ce qui se fait en peinture de nos jours. Ce qui est assurément la marque d'un grand artiste. Takreti décrit cet aspect de son œuvre de la façon suivante «Le voyage et le mélange des cultures orientales et occidentales enrichissent et ajoutent quelque chose au niveau de la qualité et de la profondeur de mes toiles. Les changements de décor et de lumière ont un impact sur le choix des couleurs et l'énergie qui s'en dégage.»

18

Ces dernières années, ses tableaux sont devenus de plus en plus intrépides. Tandis qu'il perfectionne sa technique, chaque nouvelle série d'œuvres reflète la progression graduelle de son style pictural:

J'utilise toujours la même technique. En travaillant beaucoup, je découvre de nouveaux éléments que j'intègre à ma technique d'origine. Chaque série demande une énergie différente, une autre gamme de couleurs. Je mets toujours de l'imagination dans mon œuvre. Avec l'expérience, j'ai acquis des outils créatifs qui me donnent le courage d'aller encore plus loin.

Au cours de ces dix dernières années, il affine sans cesse l'exécution de ses personnages. Les lignes et coups de pinceau semblent être appliqués avec une plus grande fluidité et minutie : ce qui aboutit à une surface lisse sur laquelle il est difficile de détecter le moindre relief. C'est une simplicité qui se retrouve fréquemment dans le Pop Art: approche qui semble au premier abord facile et illustrative mais qui en fait est une façon extrêmement complexe de dépeindre les personnages de façon à ce qu'ils (ainsi que le tableau) évoquent à tout moment l'ubiquité de la culture visuelle qui nous entoure au quotidien. L'avantage d'une telle démarche est qu'elle établit une dimension où l'accent est mis sur

l'immédiateté de l'image plutôt que sur le processus de création. Cette méthode permet aussi de guider le spectateur vers le côté ironique ou psychologique des protagonistes de l'artiste : elle est donc essentielle pour en pénétrer la psyché.

Plutôt que d'offrir de simples représentations réalistes, où l'accent serait mis sur la maîtrise technique, les portraits stylisés de Takreti extraient l'esprit d'un moment particulier et l'humeur (ou l'essence) de ses personnages. Ceux-ci sont puisés dans sa propre vie, de la réalité ou bien de l'inconscient:

La peinture est pour moi l'équivalent d'un journal intime, j'y condense des scènes de ma vie. Les héros et héroïnes sont empruntés à ma famille et parmi mes amis, les scènes sont vécues ou désirées. C'est pourquoi les personnages peuvent être réels ou imaginaires. Dans mes expositions précédentes, je montrais des souvenirs d'enfance, vécus ou désirés.

Ce qui contribue à la richesse de ses toiles, c'est la manière dont les compositions sont fréquemment divisées selon des plans verticaux et horizontaux nets, de façon à s'accorder harmonieusement à ses personnages et accentuer leurs silhouettes élégantes. Ce style assuré de la composition provient de sa formation d'architecte. Khaled Takreti s'appuie souvent sur des divisions linéaires ou des cases carrées pour encadrer ses personnages afin d'équilibrer l'effet général.

Les tableaux les plus récents de Takreti intègrent ces éléments avec un panache intensifié. Une gamme de couleurs radieuses, des personnages fantasques et des compositions dynamiques sorties tout droit d'une pochette d'album de rock des années 70 contribuent à en faire une série tout à fait originale. Il est hardi dans sa stylisation : ses personnages sont saisis dans des moments pittoresques et diffusent une impression de désinvolture tandis qu'ils se frayent un chemin au fil de l'amour et de l'adolescence. S'inspirant de sa jeunesse à Damas, il cherche à saisir l'esprit de l'époque:

Le thème général, c'est mon adolescence: je joue, je saute, je danse, je suis avec mes amis, et finalement je suis entouré de ma famille. Certaines scènes sont aussi chaleureuses, pleines d'amour et d'humour. Il y a beaucoup d'imaginaire dans cette

19

série. J'ai besoin de la gamme de couleurs et de l'énergie de cette époque. Les accessoires que j'utilise sont contemporains. Puisque les personnages occupent plus de la moitié de la surface, chaque détail est nécessaire pour que l'œuvre ait du sens.

La grande acrylique sur toile «Les voleurs d'étoiles» de 2009 illustre parfaitement la nature de cette nouvelle série. Saisi en plein vol, un couple s'élance vers un ciel d'un violet perçant, parsemé d'étoiles. Vêtus de façon excentrique, portant des habits aux couleurs psychédéliques et détonantes ; les amants de Takreti sont enlacés, et semblent se laisser aller au bonheur absolu. Le titre de l'œuvre : 'Les Voleurs d'Etoiles' fait allusion à la poésie de cette scène. Les tons de violet du décor diminuent d'intensité comme si le crépuscule venait de les envelopper. Les protagonistes sont la personnification de l'amour de jeunesse, libérés du poids du monde, loin dans l'infini du cosmos.

Bien qu'exécutée dans une gamme de tons qui pourrait sembler extravagante, Takreti ancre sa composition selon une méthode particulièrement méticuleuse qui implique le fait que chaque tonalité semble répondre à une autre. Le couple est mis en valeur grâce à l'utilisation de minces bandes jaunes et blanches qui enveloppent de lumière les contours de leur corps, guidant ainsi le regard du spectateur vers ce moment précis de l'action au cours duquel ils sont suspendus. L'effet général saisissant de cette œuvre tient donc à la façon pertinente dont Takreti utilise la couleur.

Les périls de l'amour sont explorés dans «Auto-Stop» (2009), une acrylique sur toile aux tons éclatants. Un jeune homme fait signe à l'objet de son désir dans une pose exagérée : agenouillé devant elle, il lui tend la main. La fille, ironique, flirte intensément avec lui et se tient debout sur le siège arrière d'une petite voiture, un filet à papillons entre les mains. Dans la paume de la main de l'homme se trouve son cœur, modeste témoignage de son affection. Les tons de rouge et de rose dominent : couleurs universellement associées à l'amour. Cette œuvre, la plus débridée de la série, est délibérément kitsch. Ceci relève du génie de Takreti et de son imaginaire merveilleux.

Et pourtant, il est indéniable que la composition a été exécutée avec le plus grand soin. La portion inférieure de la toile, délimitée par une mince ligne blanche sépare le premier plan d'un ciel rose parsemé de

20

21

nuages replets. Au centre de la toile se trouve un carré corail encadrant des plantes vertes. Ce qui pourrait paraître incohérent sert en fait d'outil formaliste intelligent: l'artiste utilise des couleurs contrastées afin de guider le regard vers le minuscule cœur place au creux de la main du héros.

Cette utilisation de signifiants visuels se poursuit dans l'acrylique monumentale «Promenade» (2009). Divisée en trois, cette toile nous donne l'impression d'être en présence d'un immense triptyque. La composition, principalement composée à partir de nuances d'orange, de jaune, de rouge et de vert se lit de gauche à droite, se déployant tels les chapitres d'une histoire d'amour. Des sections rectangulaires distinguent chaque segment : la première portion semble narrer les rapports épanouis d'un jeune couple ; la promenade en vélo se poursuit et les personnages se transforment en couple plus âgé. Le tableau dépeint les adolescents amoureux qui planent à travers le temps tandis que les liens qui les unissent mûrissent.

Au centre de cette histoire visuelle se trouve un arbre radieux, dont le feuillage émeraude dissimule un personnage vert mystérieux. Ce symbole énigmatique est présent dès le premier épisode de l'histoire sous la forme de branches clairsemées en fleurs et n'est qu'une ombre une fois que le couple est représenté dans la case finale. Bien qu'impressionnant par sa gamme de couleurs, sa taille et son contenu narratif, le tableau est rempli de subtils détails qui fournissent la preuve de la maîtrise absolue de Takreti lorsqu'il s'agit de structurer une composition. Ainsi, les cheveux roses et les chaussures violettes d'un des personnages permettent à sa silhouette de ne pas se noyer dans le fond et indiquent les lignes nettes qui sont utilisées pour définir l'espace, tandis qu'une boule violette presque invisible au cœur de l'arbre unit les nombreux objets et personnages de l'œuvre. L'utilisation de techniques si nuancées se remarque également dans les peintures mogholes de l'Inde entre le XVIe et le XIXe siècle. La plupart des œuvres qui caractérisent cette école de peinture indienne relatent d'histoires d'amour qui se déroulent dans des décors verdoyants dans lesquels l'architecture joue un grand rôle. Ce qui s'apparente à la dernière série de toiles que nous avons offert Takreti.

Une telle variété signifie qu'il sera difficile pour les spécialistes de situer Takreti dans l'histoire de l'art, car son œuvre est à la fois un

clin d'œil assuré vers le passé et un regard enthousiaste vers le futur. Bien qu'il se voie comme un artiste représentant son époque avec des outils d'aujourd'hui, ses toiles demeurent inégalées, appartenant à un monde fascinant qui leur est propre.

22

Khaled TAKRETI

Né à Beyrouth en 1964, l'artiste syrien Khaled Takreti étudie l'architecture et le design à l'université de Damas avant de travailler à la Direction Générale des Antiquités et des Musées en Syrie. Il est incontestablement un des peintres contemporains les plus prometteurs du Moyen Orient. Son amour pour le dessin, qui remonte à sa plus tendre enfance, se double d'années de formation académique. En 1995, il part à New York et y réside pendant deux ans. Ce séjour lui donnera l'occasion de s'intéresser de plus près aux tendances artistiques internationales, de les absorber et d'approfondir ainsi sa connaissance de l'art. Après être retourné en Syrie, il part pour Paris en 2004, où il y est désormais installé et travaille en tant qu'artiste à plein temps depuis 2006. L'œuvre de Khaled Takreti a fait l'objet de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers le Moyen Orient, l'Asie, l'Europe ou encore les Etats-Unis telles que la Biennale d'Alexandrie, Art Paris, Art Hong Kong et Art Palm Beach. Certains de ses travaux font partie de collections aussi notoires que celles du Musée National Syrien et de la Galerie Nationale des Beaux Arts de Jordanie.

23

Khaled Takreti est un artiste au style remarquable dont les acryliques font écho à tout un éventail d'influences artistiques. Il a développé un style pictural qui allie des thèmes originaux à un sens esthétique raffiné, une utilisation audacieuse de la couleur et une imagination fertile. Ses toiles de grand format sont souvent centrées sur des portraits féminins : thème qui selon l'artiste donne un sentiment de stabilité et de force tout en apportant tranquillité et équilibre à son œuvre. Les personnages de Takreti, chics et réservés, ont des silhouettes allongées qui, bien qu'elles n'occupent qu'une petite partie de la toile, ont une présence impressionnante. Placées devant des fonds plats faits de blocs de couleur vive, ils évoluent dans un décor délicat exécuté selon un plan rigoureux : caractéristique qui résulte de toute évidence de la formation en architecture de l'artiste. Des lignes nettes divisent la composition de ses toiles en plans horizontaux et verticaux, tandis que ses héroïnes élégantes regardent le spectateur avec froideur. Il émane de ses œuvres précédentes - souvent des portraits de femmes mûres appartenant à une certaine classe sociale - une subtile puissance faisant écho aux piscines de David Hockney et dont la gamme de couleurs rappelait Alex Katz. Ses récentes toiles sont un peu plus manierées et extravagantes, avec un sens de la liberté très appréciable et rare chez les peintres d'aujourd'hui.

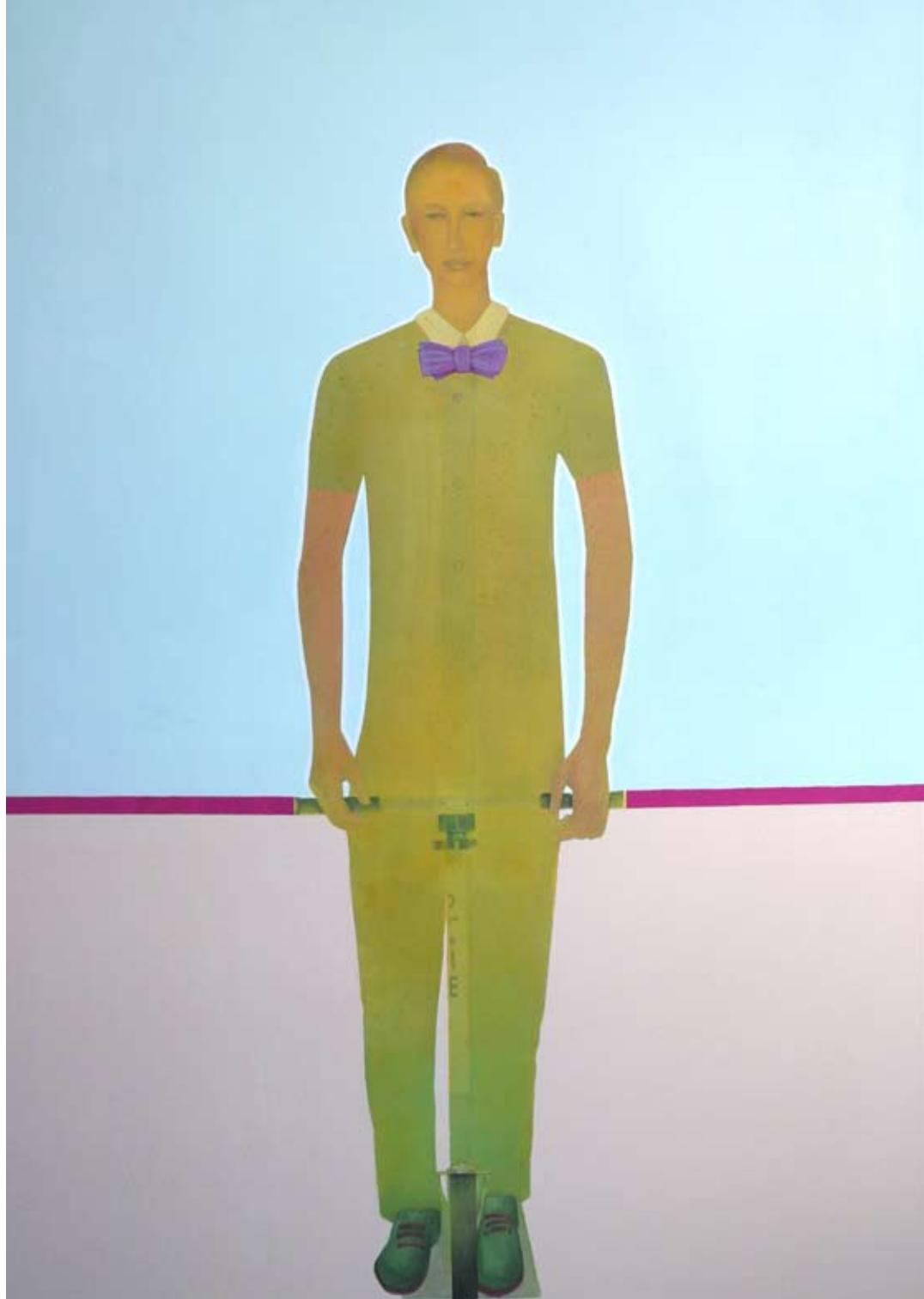
'The Big Day' 180x180 Acrylic on canvas 2008

'Butterfly' 195 X 130 cm. Acrylic on Canvas 2008

'Azur' 195 X 260 cm.
Acrylic on Canvas 2008

29

'Le Porte Bonheur' 130 X 195 cm. Acrylic on Canvas 2008

'Le Jour de Fête' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2008

'Souvenir d'enfance' 130 X 195 cm. Acrylic on Canvas 2008

'Le Manège' 120 X 120 cm. Acrylic on Canvas 2008

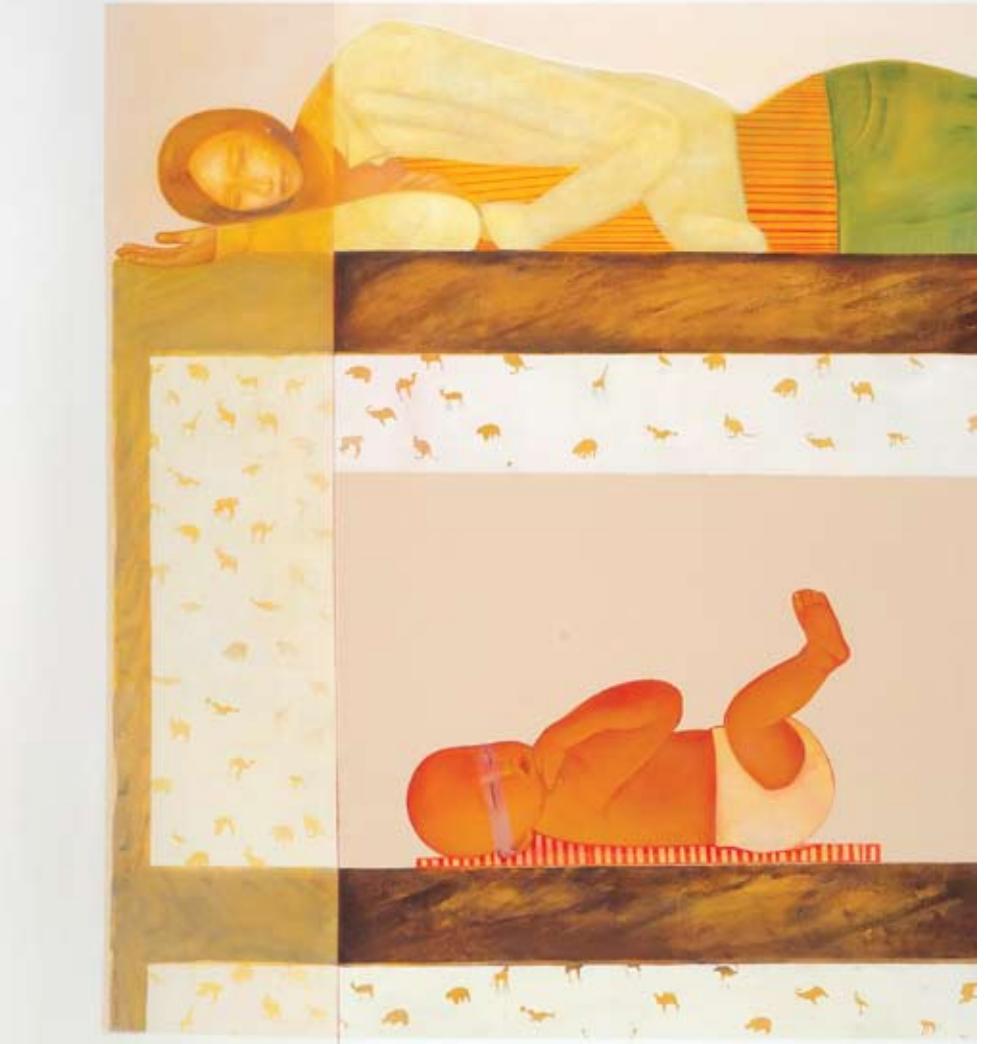
'Le Soleil' 120 X 120 cm. Acrylic on Canvas 2008

'La Vie en Rose' 195 X 130 cm. Acrylic on Canvas 2008

'Le Silence' 195 X 130 cm. Acrylic on Canvas 2008

'Le Ballon Vert' 140 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2008

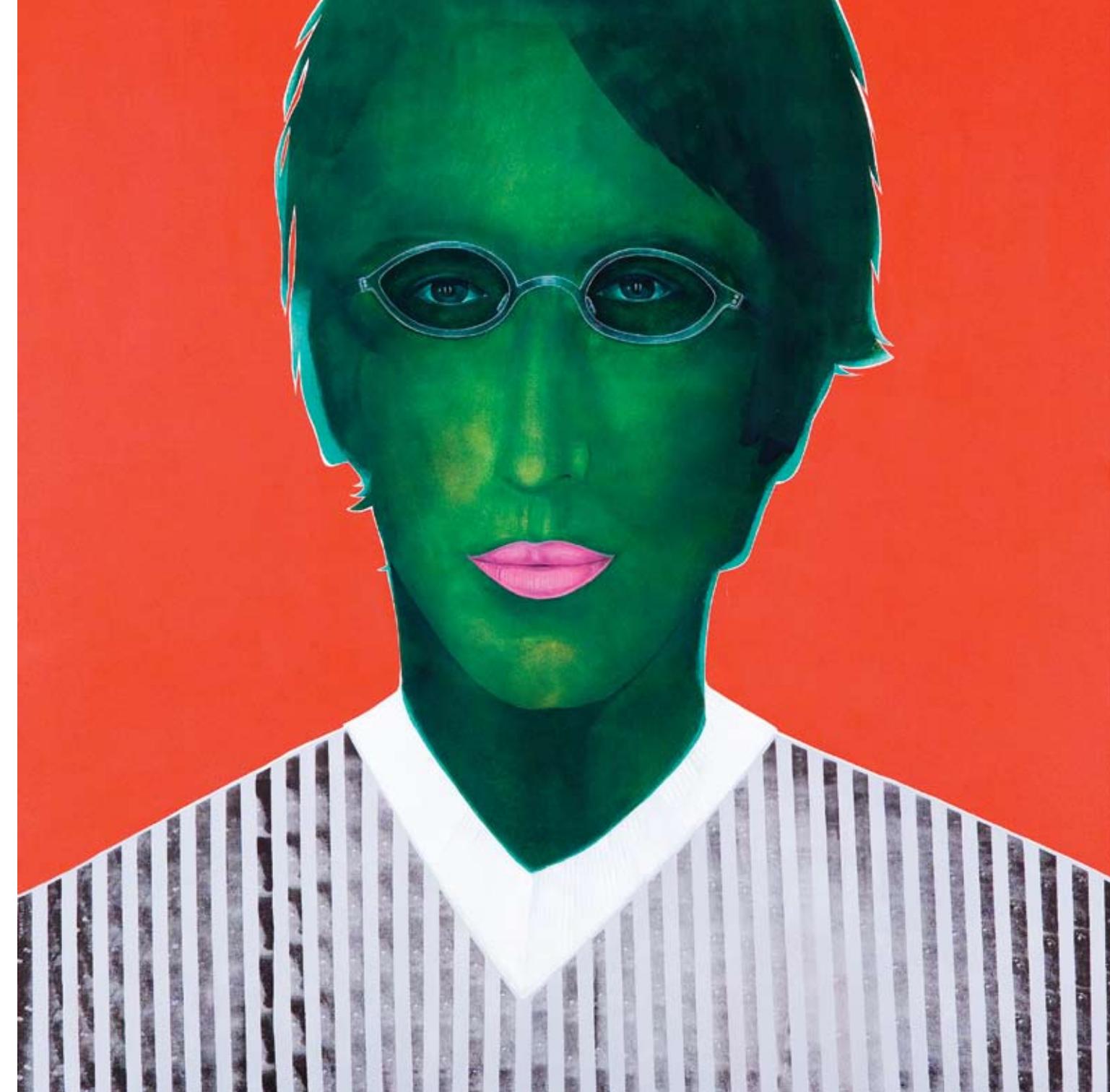
'Full Make Up' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2008

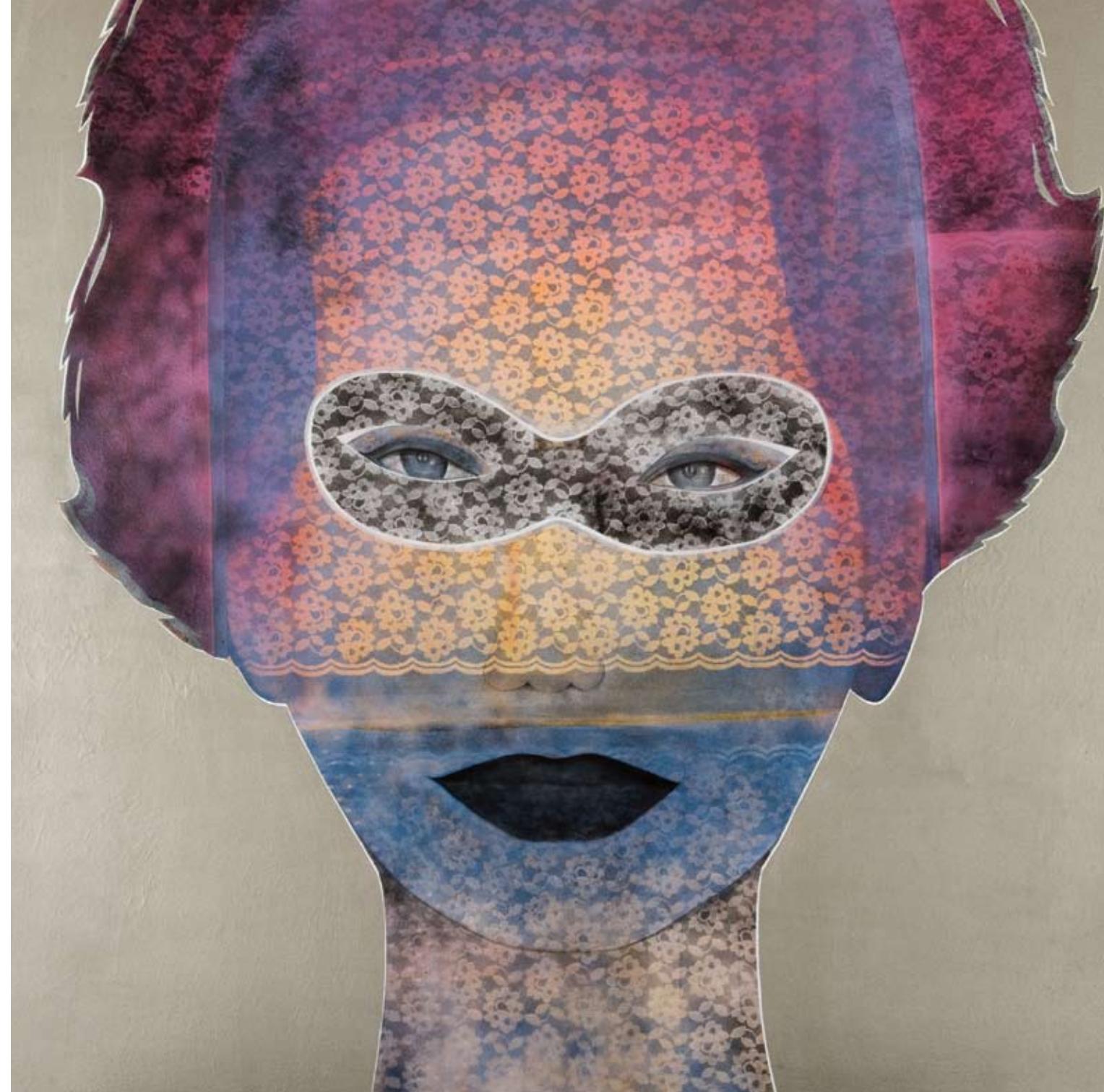
'La Chasse au Dinosaur' 180 X 180 cm. Acrylic and Golden Paper on Canvas 2009

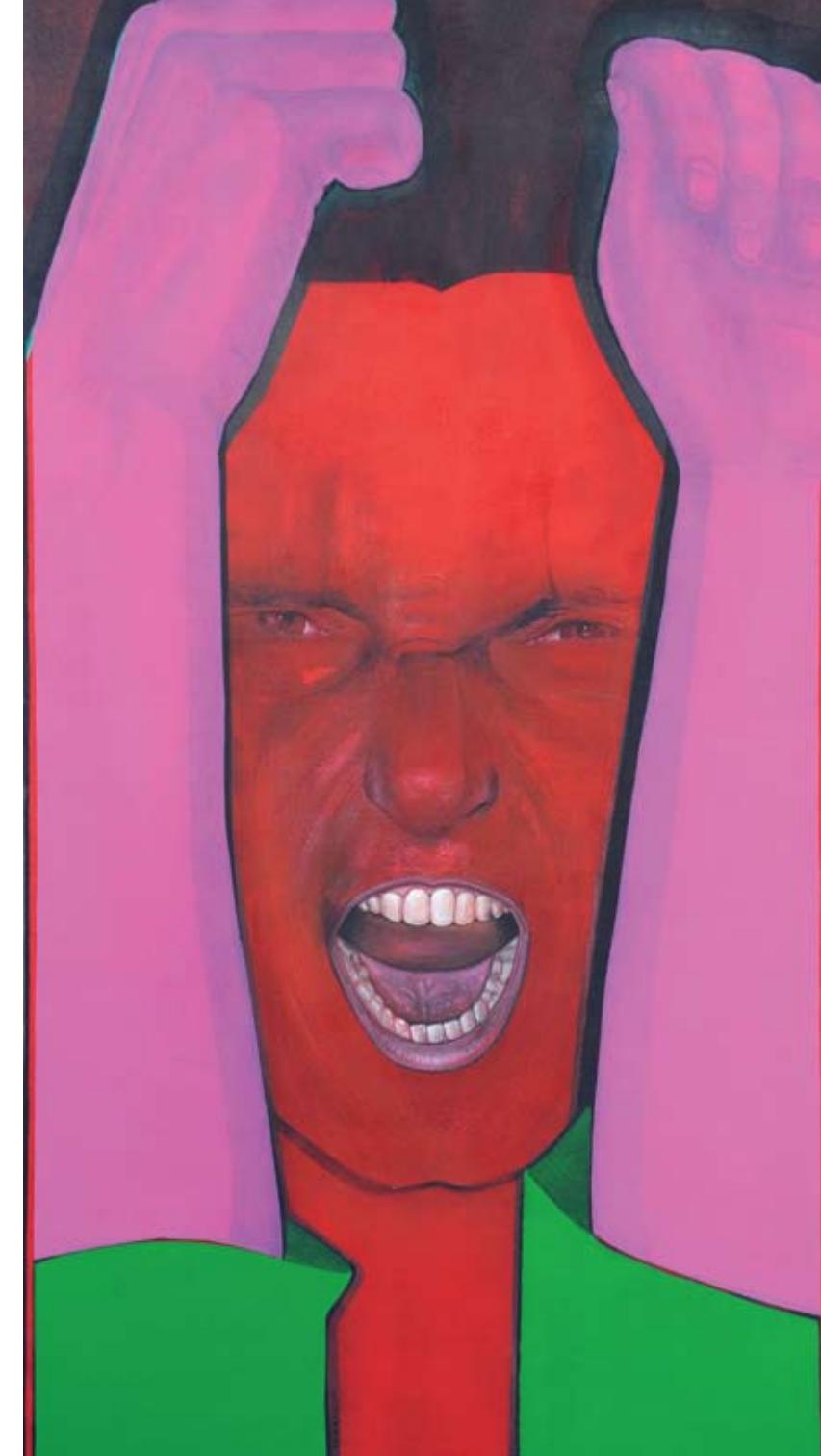
'The Kiss' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2009

'La Dentelle' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2009

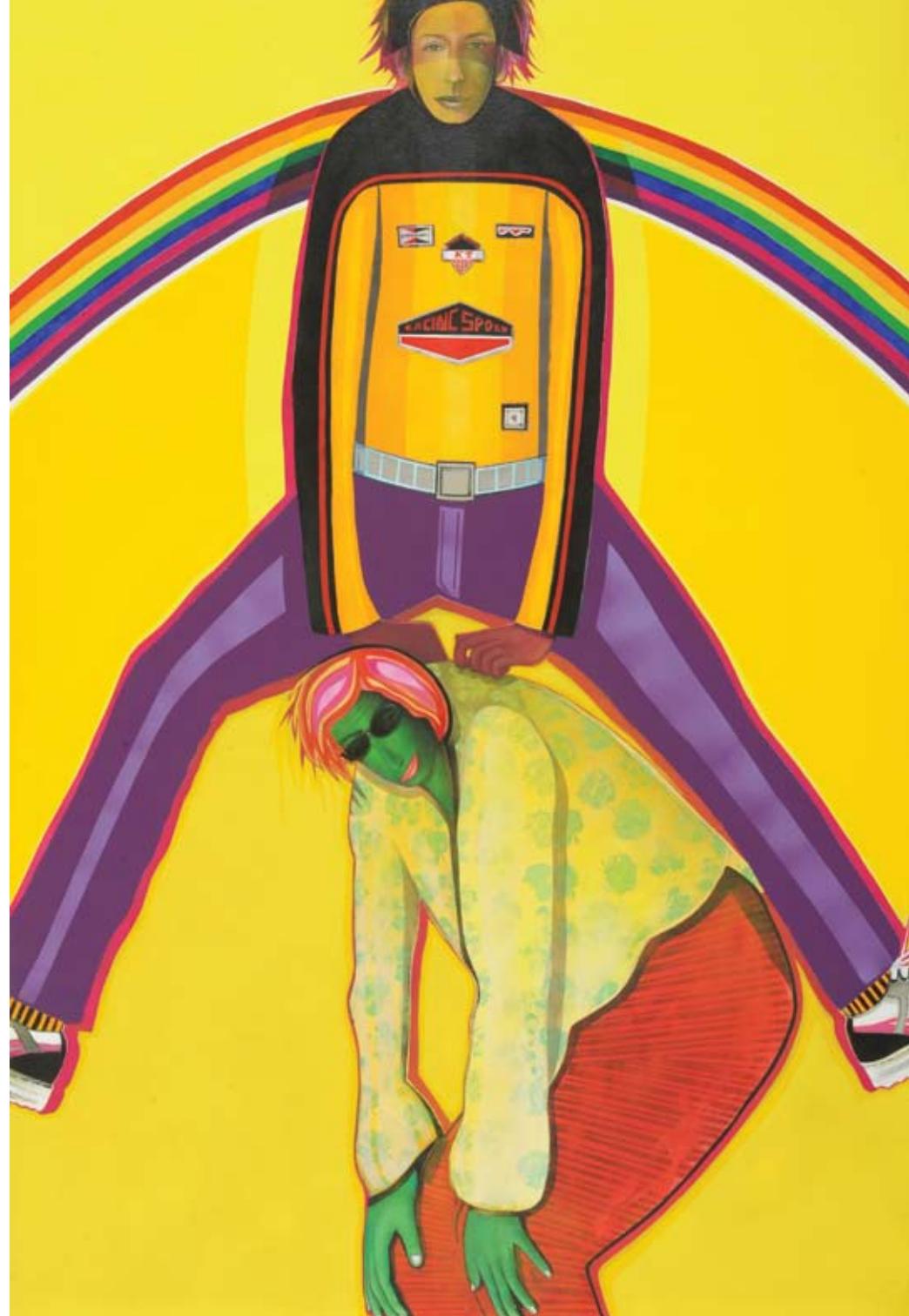
'The Scream' 150 X 83 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Le Piercing' 150 X 150 cm. Acrylic on Canvas 2009

'L'arc-en-ciel' 194 X 130 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Les Voleurs d'étoiles' 194 X 130 cm. Acrylic on Canvas 2009

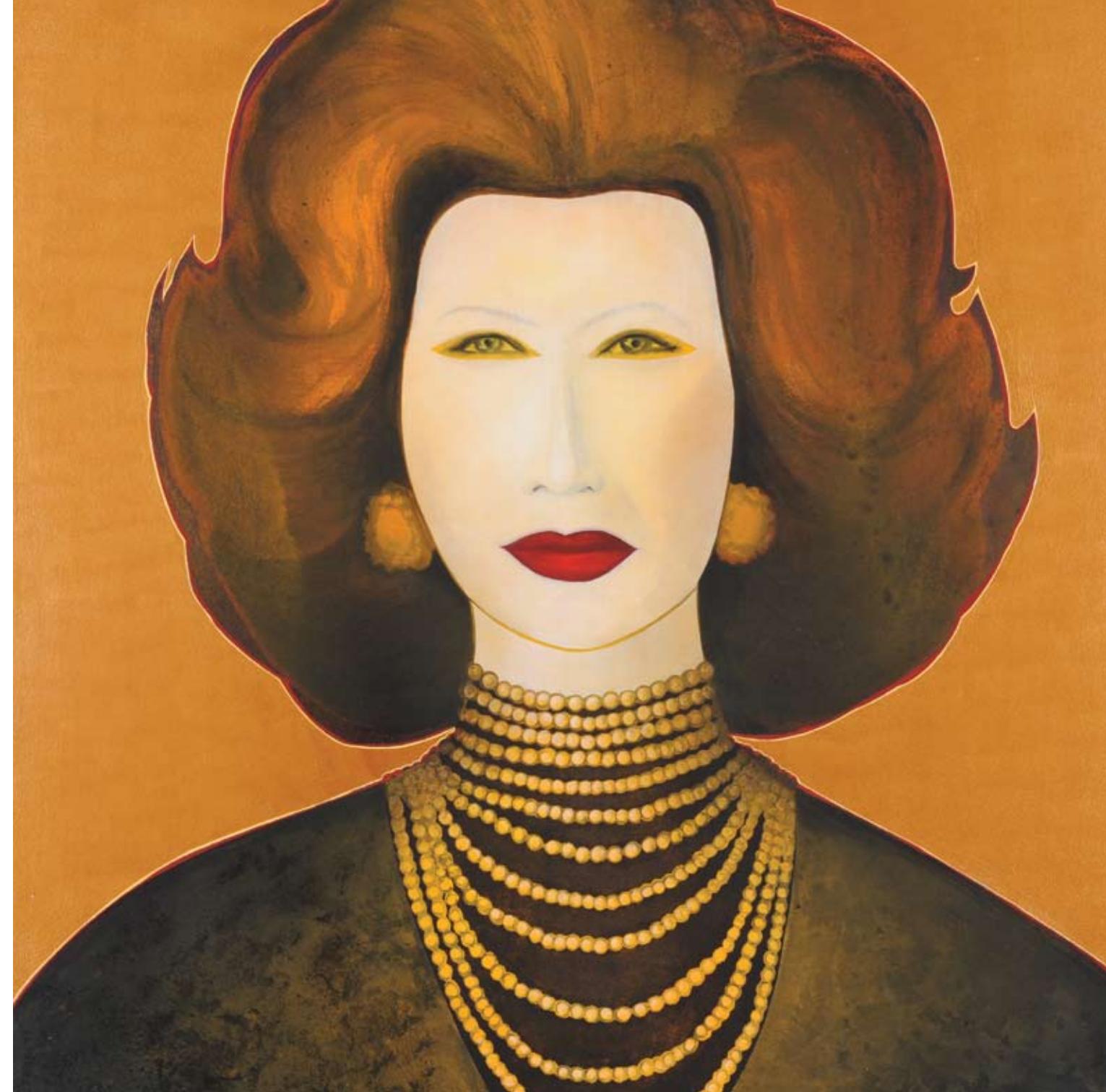
'Le Foulard Rouge' 150 X 150 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Hommage à Al-Beik' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2009.

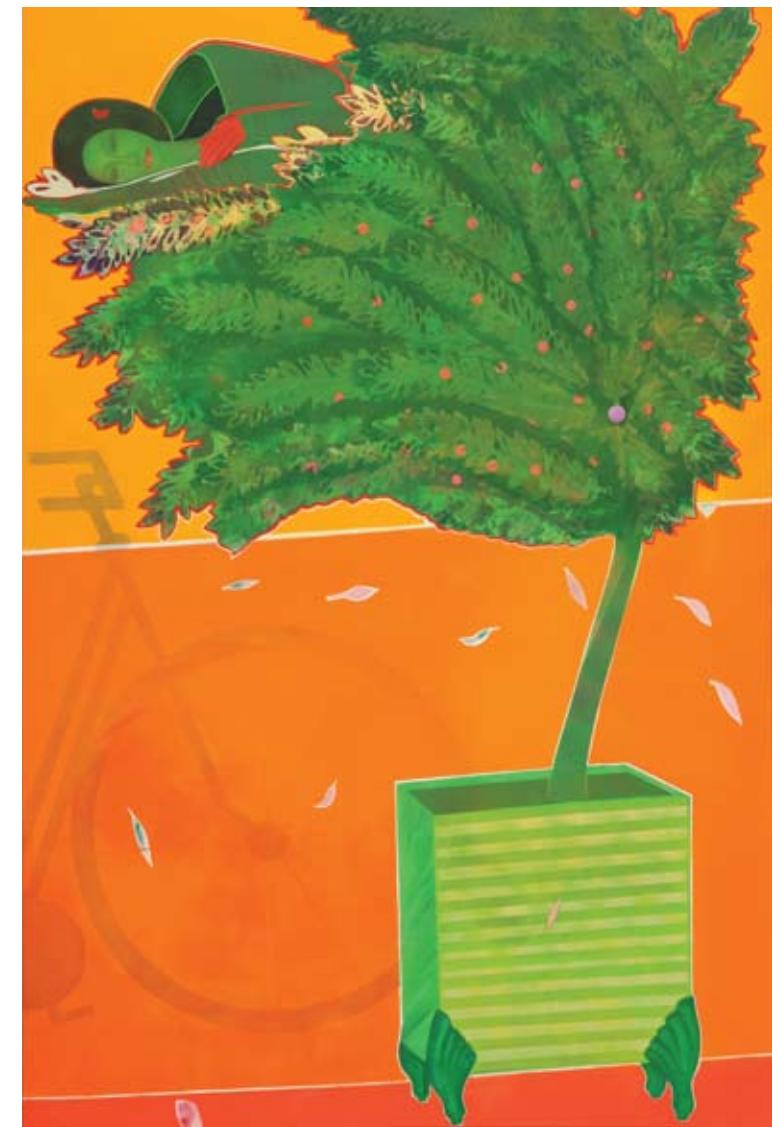
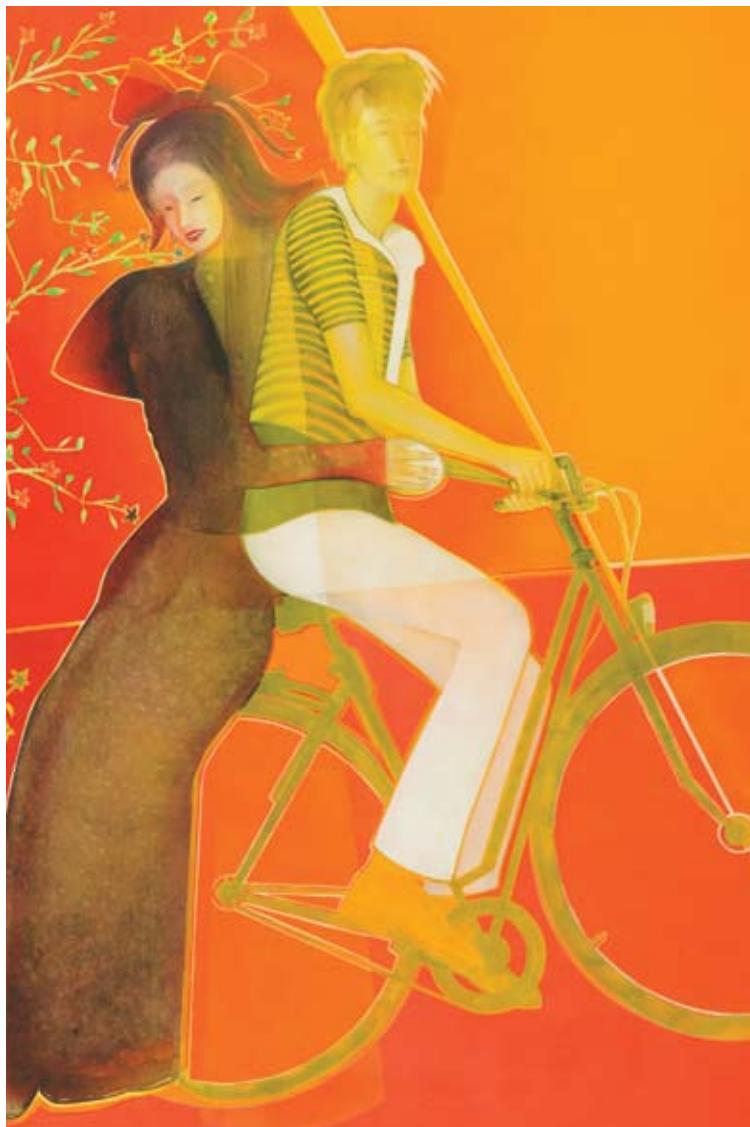
'Le Bijou' 150 X 150 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Auto-Stop' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Promenade' 194 X 390 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Le Kimono' 150 X 150 cm. Acrylic on Canvas 2009

'Make a Wish' 180 X 180 cm. Acrylic on Canvas 2009

'La Barrette' 150 X 150 cm. Acrylic on Canvas 2010

'Patchwork' 130 X 195 cm. Mixed Media on Canvas 2010

'Nous Deux' 130 X 195 cm. Mixed Media on Canvas 2010

'Sunglasses' 150 X 150 cm. Acrylic on Canvas 2010

خالد تكريتي

مع مجموعة واسعة من هذا القبيل، ستكون مهمة الخبراء صعبة لتحديد موقع تكريتي على مر تاريخ الفن، ففي الوقت ذاته تلتفت أعماله بثقة إلى الماضي وتتطلع بإشارة نحو المستقبل. وعلى الرغم من أنه يزعم أنه فنان يمثل عصره بواسطة أدوات عصرية، تبقى لوحاته لا مثيل لها، موجودة في عالم مثير خاص بها.

ولد الفنان السوري خالد تكريتي في بيروت عام ١٩٦٤، ودرس الهندسة المعمارية والتصميم في دمشق. عمل في المديرية العامة للآثار والمتحف في سوريا وذلك قبل اكتسابه سمعة باعتباره أحد أكثر الفنانين المعاصرین إثارة في الشرق الأوسط. من미اً حبه للفن في سن مبكرة، صقل موهبته لاحقاً من خلال سنوات من التدريب الرسمي. انطلق إلى مدينة نيويورك عام ١٩٩٥ حيث تشرب الاتجاهات العالمية ووسع آفاقه في الفن على مدى سنتين. استمر ذلك مع انتقاله إلى باريس إذ أصبح فناناً متفرغاً منذ عام ٢٠٠٦. عرضت لوحاته في معارض فردية وجماعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وفي معارض دولية مثل «بيانالي الإسكندرية»، «أرت باريس» و«أرت هونغ كونغ» و«أرت بالم بيتش». أعماله موجودة في مؤسسات بارزة في الشرق الأوسط نذكر منها «المتحف الوطني السوري» و«المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة».

فنان بارز، تلمع لوحاته الأكريليكية إلى مجموعة من التأثيرات الإبداعية. طور أسلوبًا في الرسم يدمج الموضوع الأصلي بإحساس راق في التصميم، واستخدام جريء للون ومخيالة حية. تتحول لوحاته الكبيرة غالباً حول صور نساء - موضوع يشعر الفنان أنه يضفي إحساساً بالاستقرار والقوة بينما يولد السكينة والتوازن في عمله. غالباً ما تبدو بطلات تكريتي النقية والرزينة في صورة ممدودة ورغم أنها تشغل جزءاً صغيراً من اللوحة إلا أن لها حضوراً مذهلاً. متوضعة على خلفية صاخبة من الحقول اللونية الصلبة، ترد مواضعه ضمن أعداد دقيقة فقد نفذت بعد تحطيط حذر، العنصر الذي يعد نتيجة مباشرة لتدريب الفنان الهندسي. تجزء خطوط رفيعة التركيبة إلى مسطحات أفقية وعمودية فيما تحدق شخوصه إلى المشاهد. أعمال الفنان السابقة والتي كانت في معظم الأحيان صوراً لنساء بالغات ومن خلفية اجتماعية معينة، انبثقت مع قوة خفية ذكرتها ببرك ديفيد هوكنى وتشابهت بألوانها مع أعمال «الكس كاتر». أما لوحاته الأخيرة فقد أصبحت وبشكل يتزايد مصنوعة وغربية، مع شعور منعش بالحرية يندرج وجوده اليوم بين الرسامين.

والهزل. هذه المجموعة فيها الكثير من التأثير. إنها تحتاج إلى هذه المجموعة من الألوان وإلى هذه الطاقة المأخوذة من ذلك الوقت. إنني أستخدم إكسسوارات معاصرة، وبما أن الشخصية تحتل أكثر من نصف المساحة، لابد من العمل على كل التفاصيل للنجاح في تكوين العمل».

ومع ذلك لا يتوجب على المرء التمعن في النظر ليعرف أن الفنان قد اعنى للغاية في صياغة التركيبة. قطع الجزء السفلي من اللوحة بواسطة خط أبيض رفيع يفصلها عن سماء وردية اللون تتشر فيها غيوم مسطحة. وفي وسط اللوحة يوجد مربع قرمزي يضم نباتات خضراء. وكل ما قد يبدو في غير مكانه قد استخدم كأدلة شكلية ذكية، لأن الفنان يستخدم الألوان المتناقضة لهذا الكائن لتوجيه المشاهد إلى القلب الصغير في يد البطل.

يستمر استخدام العلامات المرئية في لوحة الأكريليك الرائعة «النزة» (٢٠٠٩)، التي تتفرع إلى ثلاثة أجزاء وتقدم في ثلاثة هائلة. تظهر في معظمها باللون البرتقالي والأصفر والأحمر والأخضر وتقرأ من اليسار إلى اليمين، كما لو أن فصولاً من قصة حب تكشف فيها. أقسام مستطيلة تميز كل قطعة، في الجزء الأول الذي يبدو كأنه يصف الازدهار في علاقة حب بين زوجين يافعين. بدأ بركوب الدراجة الذي يستمر في وسط اللوحة ويرافق الزوجين فيما يتقدمان في السن، تصور اللوحة عاشقين في سن المراهقة ينسلان في الوقت وتتضاعف الروابط بينهما.

وسط الحكاية البصرية توجد شجرة حية، وأوراقها الزمردية تبني صورة غامضة خضراء. هذا الرمز الملغى يظهر في مراحله الأولى على شكل فروع متفرقة مع أزهار صغيرة في الحلقة الأولى من قصتها، لكنه يبدو كظل فقط ما أن يظهر الزوجان ويرد في صورتهما النهائية. على الرغم من تحكمه باللوحة من حيث الحجم والسرد، في اللوحة مكرر يدل على فهم تكريتي العالى لكيفية بناء عمله.

يمنع الشعر الوردي والحداء الأرجواني إحدى شخصياته من الانحسار في الخلفية، ويشير إلى الخطوط الحادة التي استخدمت لتحديد المساحة، في حين نلاحظ بالكاد لوناً أرجوانياً في قلب الشجرة يوحد الأشياء العديدة وشخصيات العمل. يمكن أن يذكرنا استخدام مثل هذه التقنيات الدقيقة بلوحات المغول منذ القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر في الهند، وليس هذه المدرسة الفنية بعيدة عن مجموعة تكريتي الأخيرة، إذ تطغى على غالب الأعمال قصص حب كبيرة تقع وسط إعدادات مورقة، يكمن سرها في التصميم الهندسي.

تجسد لوحة أكريليكية كبيرة أجزئها عام ٢٠٠٩ بعنوان «لصوص النجوم» طبيعة هذه السلسلة الجديدة. كأنهما في الجو، يقفز زوجان إلى كوكبة من النجوم وضعت على سماء أرجوانية خارقة. مرتدان ملابس غريبة، مع ألوان مخددة غير متطابقة، يحضن عشاق تكريتي بعضهما بعضاً بإحكام فيبدوان كأنهما منجرفان في النعيم الكامل. يلمح إلى شعرية العمل في عنوانه المفضاض «لصوص النجوم». تتلاشى درجات اللون الأرجواني من حولهم بشدة، كما لو أن الفسق استقر للتو من حولهم. أبطال الفنان هم تجسيد للحب اليافي، رفعهما من ثقل العالم، بعيداً إلى اللانهاية الكونية.

على الرغم من أن لوحته تبدو منفذة بشكل غريب ، إلا أن الفنان أسس لها بتخطيط دقيق، وتبدو الألوان كأنها تخاطب بعضها بعضاً. وفي مزيد من إبراز الزوجين، رسمهما باللون الأصفر الرفيع والأبيض مغلقاً أشكالها، وموجهاً أنظار المشاهد إلى لحظة الحركة التي تم تعليقهما فيها. التأثير الكلي الملحوظ للعمل مستمد من استخدام تكريتي الذكي لللون.

يتم استكشاف ويلات الحب في لوحة أكريليك على القماش بعنوان «أتو ستوب» (٢٠٠٩). يبدي شاب رغبته متذذاً وضعية مبالغًا فيها، فيركع أمامها محاولاً الوصول إليها بيد ممدودة. وتفاوزله الفتاة الساخرة بشدة إذ تقبع في المقعد الخلفي لسيارة صغيرة ممسكة بشبكة للفراشات. في راحة كفه يمكن قلبها، عربوناً صغيراً عن حبه. يطفى على اللوحة اللونان الأحمر والزهري، ألوان عالمية ارتبطت بالحب. ربما أكثر ما هو غير مألوف في جملة اللوحة، هو الاصطناع بدون خجل. وهذا جزء من عصرية تكريتي، خياله الخارق.

دمشق ولكنه سافر إلى نيويورك عام ١٩٩٥، حيث مكث لمدة عامين. عام ٢٠٠٦
انقل من سوريا إلى فرنسا، وبقي في باريس منذ ذلك الحين.

هي أنه يؤسس بعداً حيث يتم التركيز أكثر على الصورة الحالية بدلاً من العملية التي تشكلت من خلالها. كما أن هذا الأسلوب يوجه انتباه الناظر إلى طبيعة أبطال الفنان الساخرة أو النفسية ويعود أساسياً لاختراق النفسية.

بدلاً من تقديم مجرد تصوير واقعي، حيث يتم التركيز على المهارات التقنية، يعرض تكريتي بأسلوب منمق صوراً تلتقط لحظة محددة في الوقت وفي مزاج (أو جوهر) شخصياته، فشخصياته مستخرجة من حياته، من الواقع والعقل الباطن؛

«لوحتي تمثل مذكراتي، ومشاهد من حياتي ملخصة فيها. البطولات والأبطال مأخوذون من عائلتي وأصدقائي، والشاهد مختبرة أو مرغوبة. لهذا السبب، يمكن للشخصيات أن تكون حقيقة أو وهمية. في المعارض السابقة، صورت ذكريات طفولتي، المختبرة أو المرغوبة».

إن ما يساهم في إثراء لوحته هي الطريقة التي غالباً ما يشرح لوحته من خلالها بواسطة مسطحات أفقية وعمودية، عاملة بانسجام مع مواضعه بحيث يتم التركيز على شكلها الأنثيق. حس التصميم الناتم هذا نابع من خلفيته في مجال العمارة، فهو غالباً ما يبحث عن تحقيق التوازن في العمل عن طريق تقدير موضوعاته بتقسيمات خطية أو مقصورات مربعة.

لوحات تكريتي الأخيرة تدمج هذه العناصر بإضافة مكتفة. لوحة مرحة، مواضيع غريبة للأطوار وتراكيب حية خارجة من غلاف ألبوم لموسيقى الروك في السبعينيات تشكل هيكلًا جديداً لأعماله. مع جرأته في التصميم المنمق، يصور الفنان شخصياته في لحظات مفعمة بالألوان، ويعيّثها بمرح لأنها تقلل الحب والراهقة. مستوحياً من شبابه في دمشق، سعى لالتقاط روح تلك السنوات:

«الموضوع العام هو سنوات مراهقتي، الأعب، وأفقر، وأرقص، وأنا مع أصدقائي، وأخيراً أنا محاط بعائلتي. بعض المشاهد دافئة ومليئة بالحب الامر) انتشار الشفافة البصرية الذي يحيط بنا بشكل يومي. والفائدة من هذا،

فيما يترجم عمل الفنان بسهولة هذه اللغات المختلفة، صنع مجلدات. أسلوبه في الرسم استوعب عدداً من الحركات، ومع ذلك ظل خالياً من عباء التاريخ. لا يمكن افتقاء حتى أثر واحد مؤكد، ولا نجد في أعماله غير أدلة باهتة. لا شك أن هذا دليل على كونه فناناً عظيماً، فقد تمكن من تحديد تقنيات معينة والاستفادة منها دون أن يفقد أبسط درجة من استقلاليته ليبقى في الصدارة في مجال الرسم اليوم. يصف تكريتي هذا الجانب من عمله بالقول «إن السفر وخليط الثقافات الشرقية والغربية يضيف شيئاً إلى نوعية وعمق أعماله. تغير البيئة والضوء يؤثر على اختيار اللون وعلى الطاقة».

أصبحت لوحته أكثر جرأة في السنوات الأخيرة. كما سعى إلى شحذ فنه، فكل مجموعة من أعماله تعكس التقدم التدريجي لأسلوبه:

تقنيتي هي نفسها دائماً. أثناء عمله الكثير، اكتشفت عناصر جديدة أضافتها إلى التقنية الأساسية. كل مجموعة من الأعمال تتطلب طاقة مختلفة، ومجموعة مختلفة من الألوان. وأنا دائماً أضيف الخيال إلى عملي. مع الخبرة اكتسبت أدوات إبداعية تعطيني الشجاعة للذهاب إلى أبعد من ذلك.

على مدى العقد الماضي، أصبح تفريز صوره أكثر دقة وبشكل مطرد، فتبعد الخطوط وضربات الفرشاة مطبقة بسلاسة وعناية أكبر، مشكلة سطحاً ناعماً الملمس لا نلاحظ فيه القماش إلا نادراً. هذه النوعية من التسطيح نجدها غالباً في الفن الشعبي، فيها نهج يبدو بسيطاً وتوضيحيًا لكنه في الواقع الأمر وسيلة مقدمة للغاية لتقديم الموضوعات، بحيث أنها تستحضر في جميع الأوقات (واللوحة كذلك الامر) انتشار الشفافة البصرية الذي يحيط بنا بشكل يومي. والفائدة من هذا،

خيال خالد تكريتي المدهش

بقلم ميمونة فرحت

عند النظرة الأولى، يصعب تحديد مكان لوحات خالد تكريتي. هو فنان سوري ولد في بيروت عام ١٩٦٤، حيث قضى طفولته المبكرة، وعمله يتواافق جيداً مع المشهد الفني الكوزموبوليتياني (إن لم يكن العابر) للمدينة. بعد أن أمضى سنواته التكوينية في دمشق، حيث درس الهندسة المعمارية والتصميم، يمكن أن تعد لوحاته أيضاً جزءاً من التقليد القديم للرسم الرمزي في سوريا، حيث كان التجربة حاسماً ولم يعرف التقديم أية حدود.

في الوقت نفسه، هناك ما يذكرنا بالنمط الأميركي في السبيل التي استخدمها مؤخراً لتصوير شخصياته. مع خفة دم وبجرعة صحية من الثقافة الشعبية، هناك مستوى من الهرج في مظهر وسرد مواضيعه، تذكر برسامين أمثال ديفيد هوكنى، وأليكس كاتز. من جهة أخرى، إن الطرق التي يقسم تركيباته بها، تخلق العمق بواسطة خطوط حادة ومستطحات هندسية، يمكن العثور عليها في عصر النهضة الإيطالية والحداثة الأوروبية بشكل عام. كما تتشابه صور كبار الزعماء في أعماله الأخيرة بسهولة مع تلك المجددة في الفن الصيني المعاصر. يقول الفنان «أنا أفضل فن القرن السادس عشر الإيطالي، ويعجبني رسامين من عصور مختلفة. أنا أقدر أيضاً الفن الحديث (بيكاسو)، كما إنتي مشدود جداً إلى الفن المعاصر، وخصوصاً الصيني».

حسناً إذاً، أين نضع تكريتي، الفنان الذي أخذ من مختلف المواقع التي عاش وعمل فيها؟ بينما أطلق مشواره الفني في التسعينيات، كان منخرطاً في المشهد الفني في

أنا وجدي

سفاير..... وبالتحديد قطع من الكراميل "ماكينتوش" لطالما كانت موجودة في الحقيبة الكبيرة الخاصة بجدي، والمليئة بقطع النقود المعدنية من جميع الألوان والأحجام، ما كانت سعادتي آنذاك لتحقق إلا بالحصول على البعض منها، ولأن جدي اعتادت أن أريد من موجودات تلك الحقيبة المليئة بكنوز مغاربة علي بابا.

عندما أحاول إعادة رسماها بخيالي، أول ما يتراهى لي سيدة جميلة تصاحبها ابتسامة خجولة ذكية ودائمة، شعرها دائماً ذو تسريحة أنيقة وأحمر شفاه يحدد شفتتها، وهنا لا أنسى عقد اللؤلؤ الذي كان يتصدر عنقها منذ الصباح. أحببت جدي كثيراً ... وأحببته أكثر.

أذكر طفولة خاصة قضيتها ما بين منزلنا ومنزل جدي الذي لم يكن يلزمني للوصول إليه سوى بعض خطوات صغيرة.

كنت أنتظر بفارغ الصبر عطلة نهاية الأسبوع للذهاب إلى منزلها والبقاء معها طيلة العطلة ومرافقتها في مشاورتها اليومية... زيارة باائع الأزهار لشراء أكثر من نوع ولون من الورود، ثم الذهاب إلى مكتبة أنطوان في شارع الحمرا للإطلاع على آخر المجالات والصحف. غالباً ما كانت تلك الرحلات تنتهي بمحل الألعاب الشهير في فترة السبعينيات "دونالد دك" وذلك من أجل إكمال مجموعة "اللิغو" الخاصة بي لإنها قصري الخرافي.

لطالما كنت طفلها المدلل، ولطالما كانت جدي المفضلة.

خالد تكريتي

باريس، ٢١ كانون الأول ٢٠٠٨

الد نگرینی

ayyam gallery
beirut | damascus | dubai

الد نكريني

ayyam gallery
beirut | damascus | dubai