

NO SIGNAL..

أحمد AHMED

جعفري GAAFARY

يتميز الفنان الشاب أحمد جعفري بشخصية فنية خاصة، فأعماله لها وقعها على العقل والوجدان لاهتمامه بموضوعات وقضايا من الواقع الآتي وربما حولها اشتباكات فكرية بعضها سلس وبعضها متداخل ومُعقد فيأتي أسلوبه المُعتمد على هذا المحتوى الفكري كبطل للمشهد التصويري على حساب القيم الجمالية التقليدية لجذب بصريًا عقل المُتلقي إلى مساحات التحاور مع العمل من خلال عناصر تعبيرية بسيطة ورموز بصرية ذات دلالات ومعانٍ تم توظيفها في سياق بناءٍ تشكيلي لتعكس فكر وقناعات الفنان ومن أجل ضمان هذا الحوار دائمًا يلجأ «جعفري» إلى خلق مسطح بصري شديد التشويق لإثارة مخيلة المُشاهد وجذبه نحو نقاط التلاقي أو الاختلاف.

أ.د/ خالد سرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

The young artist, Ahmed Gaafary, is distinguished by a special artistic personality. His artworks have an impact on the mind and conscience because of his interest in the issues of current reality. Perhaps they have intellectual clashes around them, some of them are smooth and some are overlapping and complicated. His style that is based on this intellectual content becomes the hero of the scene at the cost of the traditional aesthetics to visually attract the viewer's mind to spaces of dialog with the artwork through simple expressive elements and visual symbols of connotations and meanings employed in the composition to reflect the artist's beliefs. To ensure this dialog, Gaafary always creates a highly interesting visual composition to stimulate the viewer's imagination, attracting him towards points of convergence or divergence.

Prof. Khaled Sorour

Head of Fine Arts Sector

ليس عنوان المعرض خيالي بل هو الواقع الذى نخفيه ولا نصارح به أنفسنا أننا نعيش عالم (No Signal)، نحن نتحدث بنفس اللغة، ولكن لماذا نجد صعوبة في التواصل، ربما لأننا نهتم بتفاصيل الآخر دون اعتبار لقيمة الجوهر، فأصبحت التفاصيل عائق وحاجز في التواصل، هل حين نرتب الحروف لتصبح كلمات تصلك كلماتي بدون معاني، هل أنا أتحدث معك بإشارات ورموز ليس لها تفسير، هل حواسك وعقلك مغلفة بستائر حديدية لا تستقبل أبجدياتي، ومن فعلوا بنا هذا أسقطوا إشارات التواصل بيننا، يبدو أن شيئاً ما أصابنا وجعلنا نتحاور معاً دون جدوى، نعم .. انقطع البث، والإرسال مشوش، وفقدت الرسالة، وتاهت المعاني.

فكيف ندعى أننا نتواصل مع حضارات الماضى وندرك الحاضر أو نعد للمستقبل، هل تواصلنا وأنجزنا، امتلك الإنسان البدائي وسائل متعددة للتعبير، في البدايات الاولى للبشرية منح الفن وظيفة اجتماعية جوهرية وهى التواصل، حيث كان الفن هو اللغة الرسمية الإنسانية وتجسدت هذه اللغة بأن جعلوا من عناصر الطبيعة رموز وإشارات وعلامات تقرأ بصرياً وقام بتدوينها على الجدران بخطوط وخربشات حفراً ونقشاً، فعرف الإنسان التدوين والسرد قبل التوصل إلى اللغة المنطوقة بأزمنة بعيدة.

الفنان التشكيلي (أحمد جعفرى) أسلوبه الفنى ناضج فكرياً وصياغته فلسفية نابعة من رؤيته الخاصة للحياة المعاصرة وقسوتها، اهتمامه الرئيسى بالمجتمع متمثل في علاقة البشر بمن حوله وقضايا الإنسانية لذا يعود إلى جذور التجربة الإنسانية الاولى في التواصل. يستند في لوحاته إلى مرجعية وإرث ثقافي ومعرفي في استلهم رسوم للتدليل على أشياء وأفكار وليست كلمات مفهومة لغوياً بالمعنى المعاصر للغة، رسوماً من إبداعاته كمعادل تصويرى بصرى للجدل مع الإرث، إلا أنه أعادنا إلى عالم الكتابة والرسم، والكتابة والنقش، والكتابة والتسجيل والسرد، وممارسة الفعل الفنى التصويرى الأقرب إلى بساطة رسوم الأطفال على أنه نوع من الكتابة التشكيلية البصرية الملونة والتلقائية التجريدية شكلاً، والمختزلة التفاصيل وعميقة المعانى مضموناً، وتعنى Idea Writing كتابة الأفكار تلك الكتابة

البصرية التى استخدم فيها العلامات والإشارات والرموز، والرموز (Symbolic) أكثرها استخدامًا لأنها التمثيل التجريدى واستخلاص جوهر الشئ لنستعيع به عن التمثيل المباشر للأشياء المرئية، ليصبح كل رمز يحمل صفة عنصر تشكيلى وهو أيضا العنصر المعنى بالاتصال، ونجد أيضا تداخل الرموز العامة المتعارف عليه بين البشر، مع الرموز الخاصة للفنان إلا أن كلاهما يحمل رسالة.

واستكمالاً للإرث المعرفى استعان « الجعفرى » ببعض الخطوط المتعرجة والأشكال الهندسية كإشارات ترجع إلى بدايات طرق التفاهم بواسطة الأشياء الموجودة بالبيئة، وهى الكتابة بالأشياء Object Writing مثل رص الحجارة فوق بعضها أو مجموعة مربعات رسماً هندسية تعنى أن بهذا المكان شخصاً ما يعيش وحيداً، وتزرع أوراق الأشجار على الأرض هى لغة الزنوج أن بهذه المنطقة هى الطريق الصحيح لوجودك حياً، ثم رسائل العصوية نسبة إلى العصا، العصى المثبتة بشكل مائل دليل على مسار الطرق إلى مكان آمن التى ترجمها «الجعفرى» فى لوحاته إلى خطوط متداخلة متشابكة، ثم العصى المربوطة بخيوط رفيعة تعنى عدد الأيام القادمة لعبور الطريق، والدائرة هى دائرة الأرض والكون ودائرة الصمت والغموض والتوحد النفسى. وغيرها من التفسيرات إلا أن جميعها تؤكد حيرة البشر فى أساليب التواصل.

فى لوحات (الجعفرى) نجد طابع المعالجة الفنية البساطة، واللون المكثف ذو الدلالات النفسية والوجدانية، والتجريد فى تخليص العناصر، الإيقاع اللوني ومساحات الألوان الجريئة، واستخدامه للتجريدية هو شعوره بأن لكل عنصر جوهره النقي المجرد، متبعاً فلسفة التجريد وجمالياتها التى تركها الإبداع الإنسانى البدائى، تتلاقى فكرياً وفنياً لوحات « الجعفرى » فيما يخص بناء اللوحة والتكوين بأعمال الفنان الإسباني (خون ميرو) عندما عبر عن الحرب الأهلية فى إسبانيا فى أواخر ثلاثينات القرن الماضى برسمه مجموعة عناصر ورموز متطايرة ومبعثرة على مساحات الألوان تعبيراً عن فقد التواصل وقدم رسالة ونقد اجتماعى للواقع، ومن الجانب التقنى يتفق (الجعفرى) مع «ميرو» حين قال الثانى مقولته: (أحاول تطبيق الألوان على اللوحات مثل الكلمات التى تشكل المعانى والعلامات والإشارات التى تشكل قطعة الموسيقى).

رحلات عديدة للبشرية ترجمها «الجعفرى» فنياً وتشكيلياً بمهارته الفكرية والفنية والفلسفية فهل وصلتكم الرسالة أم (No Signal).

سوزى شكري
فنانة وناقدة فنية

Writing means visual writing in which signs, marks, and symbols are used. Symbols are the most used ones because they are the abstract representation and the essence extraction to replace it with the direct representation of the visible things; each symbol bears the characteristic of a compositive element and it is also the element concerned with communication. We also find the overlap of common symbols known to humans, with the special symbols of the artist, but they are both carry a message.

Proceeding with the heritage of knowledge, Gaafary used some squiggles and geometric shapes as signals dating back to the beginnings of the ways of understanding through using objects in the surrounding environment, which is object writing. For instance, stacking stones or a set of squares in a geometric way indicating that someone lives alone in this place. Distributing leaves on land is the language of the Negros to express that this is the correct way to stay alive in this area. Then come the messages of the sticks. The diagonally fixed sticks used as a sign that the way leads to a safe place were translated by Gaafary in his paintings into interlocking lines. The sticks hung with fine threads indicate the number of days to pass the way. The circle is the roundness of the Earth and the universe, and the circle of silence, mystery and psychological unity, and other explanations, yet all prove the uncertainty of humans about the ways of communication.

In Gaafary's paintings, simplicity, the intense color of psychological and sentimental connotations, the abstraction of elements, the rhythm of color, and the bold color areas are the attributes of the art treatment. His use of abstractionism reflects his feeling that each element has its pure abstract essence; he followed the philosophy of abstraction and its aesthetics left by the primitive human creativity. In terms of structure and composition, Gaafary's paintings intellectually and artistically accord with those of the Spanish artist Joan Miró when the latter portrayed the civil war in Spain in the late thirties of the last century by drawing a group of elements and symbols scattered over the areas of color, expressing the loss of communication. He presented a message and a social criticism of reality. On the technical aspect, Gaafary agrees with Miró's saying, "I try to apply colors like words that shape poems, like notes that shape music."

Numerous journeys of humankind have been artistically translated by Gaafary, with his intellectual, artistic and philosophical skills, so have you got the message or «No Signal»?

Suzy Shoukry
Artist and art critic

No Signal••

The title of the exhibition is not fictional, but it is the reality that we hide without opening up that we live in a world of «No Signal». We speak the same language, but why do we find it difficult to communicate, perhaps because we are concerned with the details of the other without regard to the value of essence; the details become an obstacle and a barrier in communication. Do my words reach you without meanings when I arrange letters to become words? Do I speak to you with signs and symbols that have no explanation? Are your senses and your mind wrapped in iron curtains to not receive my alphabets? Whoever did this to us dropped the signals of communication between us. It seems that something hit us and made us talk together to no avail. Yes, the broadcast was interrupted, the transmission was jammed, the message was lost, and the meanings lost.

How can we claim that we communicate with the civilizations of the past and realize the present or prepare for the future? Have we communicated and accomplished? The primitive man possessed several means of expression. In the early beginnings of humankind, he granted art an essential social function which is communication, where art was the official human language and this language was embodied by making the elements of nature depicted as symbols, signs, and visually read marks, and he wrote them on the walls with lines and scribbles that were engraved and inscribed; the man knew recording and narration before reaching the spoken language in distant times.

The plastic artist, Ahmed Gaafary's style is intellectually mature and his composition is philosophical stemmed from his own vision of contemporary life and its cruelty. His main interest in society is the relationship of people with the surroundings and issues of humanity; it is due to the roots of the first human experience in communication.

His paintings are based on the reference of a cultural and epistemological legacy in inspiring drawings to illustrate things and ideas and not linguistically understood words in the contemporary sense of the language. These creative drawings are as a visual depiction equivalent to the controversy with the legacy, but he brought us back to the world of writing and drawing, writing and engraving, writing, recording and narration, and practicing the pictorial art that is closest to the simplicity of children drawings as a kind of color visual composed writing, and the abstract spontaneity in form, viewing shorthand details and deep meanings content. Idea

أحمد جعفري

درس التصوير والنحت بالقسم الحر - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان في الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٥، ويمارس عمله كفنان منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن، يتنوع أسلوبه بين العمل الفني التصويري، والعمل الفني المجهز في الفراغ والفيديو، شارك في أكثر من ٩٠ معرض جماعي ما بين الدولي والمحلي منها صالون الشباب من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٥، معرض أجندة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣، معرض أم كلثوم بالمغرب ٢٠١٥، معرض نورد آرت بألمانيا ٢٠١٥، مهرجان أوصلو للأفلام القصيرة، بينالي (تي ريو) بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل ٢٠١٧، بينالي الشباب بمدينة ساو باولو البرازيل، معرض بجالييري النيل بالزمالك ٢٠١٨، معرض مفردات البيئة المصرية بأكاديمية الفنون المصرية بروما ٢٠١٨، معرض فناني هرم سيتي بجالييري العاصمة ٢٠١٩، معرض كوكب بلا منطق بقاعة (ARTSMART) ٢٠١٩، كما أقام سبع معارض فردية منها (معرض دلالات ناباكوف) بقاعة اتجاه، قصر الفنون، دار الأوبرا المصرية ٢٠١٦، معرض (صنع في مصر)، مركز سعد زغلول الثقافي، ٢٠١٢، معرض (الطريق إلى اللانهاية) مركز الجزيرة للفنون ٢٠١٢. كما شارك بالعديد من المشاريع الفنية منها (مشروع شمال وجنوب) التابع لمكتبة الإسكندرية، وسيمبوزيوم البحر المتوسط الدولي بالإسكندرية ٢٠١٠.

AHMED GAAFARY

He studied painting and sculpture through the free studies at Faculty of Fine Arts, Helwan University from 2003 to 2005, and he has been working as an artist since 2006 until now. His style varies between painting, installation, and video. He participated in more than 90 international and national group exhibitions, including Youth Salon from 2008 to 2015, Agenda Exhibition from 2009 to 2013, Umm Kulthum in Morocco 2015, NordArt in Germany 2015, Oslo Short Film Festival, TRIO Biennale in Rio de Janeiro, Brazil 2017, Youth Biennale in Sao Paulo, Brazil, exhibition at Nile Art Gallery in Zamalek 2018, "Egyptian Environment Vocabulary" at the Egyptian Academy of Arts, Rome 2018, "Artists of Haram City" at Capital Art Gallery 2019, "Planet Without Logic" at ArtsMart Gallery, 2019. He also held seven solo exhibitions, including "Nabakov Signs" at Etigah Gallery, Palace of Arts, Cairo Opera House, 2016, "Made in Egypt" at Saad Zaghloul Cultural Center, 2012, "The Way to the Infinity" at Gezira Arts Center, 2012. He also participated in many art projects, including "North and South" of the Bibliotheca Alexandrina, and the International Mediterranean Symposium in Alexandria 2010.

أكريليك على قماش ٩٠×٩٠ سم

Acrylic on canvas 90×95 cm

Acrylic on canvas 95x95 cm

أكريليك على قماش ٩٥×٩٥ سم

Acrylic on canvas 48x45 cm

أكريليك على قماش ٤٨×٤٥ سم

Acrylic on canvas 48x45 cm

أكريليك على قماش ٤٨×٤٥ سم

Acrylic on canvas 60×50 cm

أكريليك على قماش ٦٠×٥٠سم

Acrylic on canvas 60×50 cm

أكريليك على قماش ٦٠×٥٠سم

أكريليك على قماش ٩٠×٥٠سم

Acrylic on canvas 50×90 cm

أكريليك على قماش ٩٠×٥٠سم

Acrylic on canvas 50×90 cm

Acrylic on canvas 107×95 cm

أكريليك على قماش ١٠٧×٩٥سم

أكريليك على قماش ١٢٥×٩٥ سم

Acrylic on canvas 125×95 cm

أكريليك على قماش ٨٥×١٠٠سم

Acrylic on canvas 105×85 cm

أكريليك على قماش ٩٥×٩٥ سم

Acrylic on canvas 95×95 cm

Acrylic on canvas 90x95 cm

أكريليك على قماش ٩٥×٩٠ سم

أكريليك على قماش ٧٩×٩٥ سم

Acrylic on canvas 79x95 cm

Acrylic on canvas 90x95 cm

آكريليك على قماش ٩٥×٩٠ سم

Acrylic on canvas 175×135 cm

أكريليك على قماش ١٧٥×١٣٥ سم

Acrylic on canvas 107×95 cm

أكريليك على قماش ١٠٧×٩٥سم

Acrylic on canvas 37×35 cm

أكريليك على قماش ٣٧×٣٥ سم

Acrylic on canvas 37×35 cm

أكريليك على قماش ٣٧×٣٥ سم

Acrylic on canvas 37×35 cm

أكريليك على قماش ٣٧×٣٥ سم

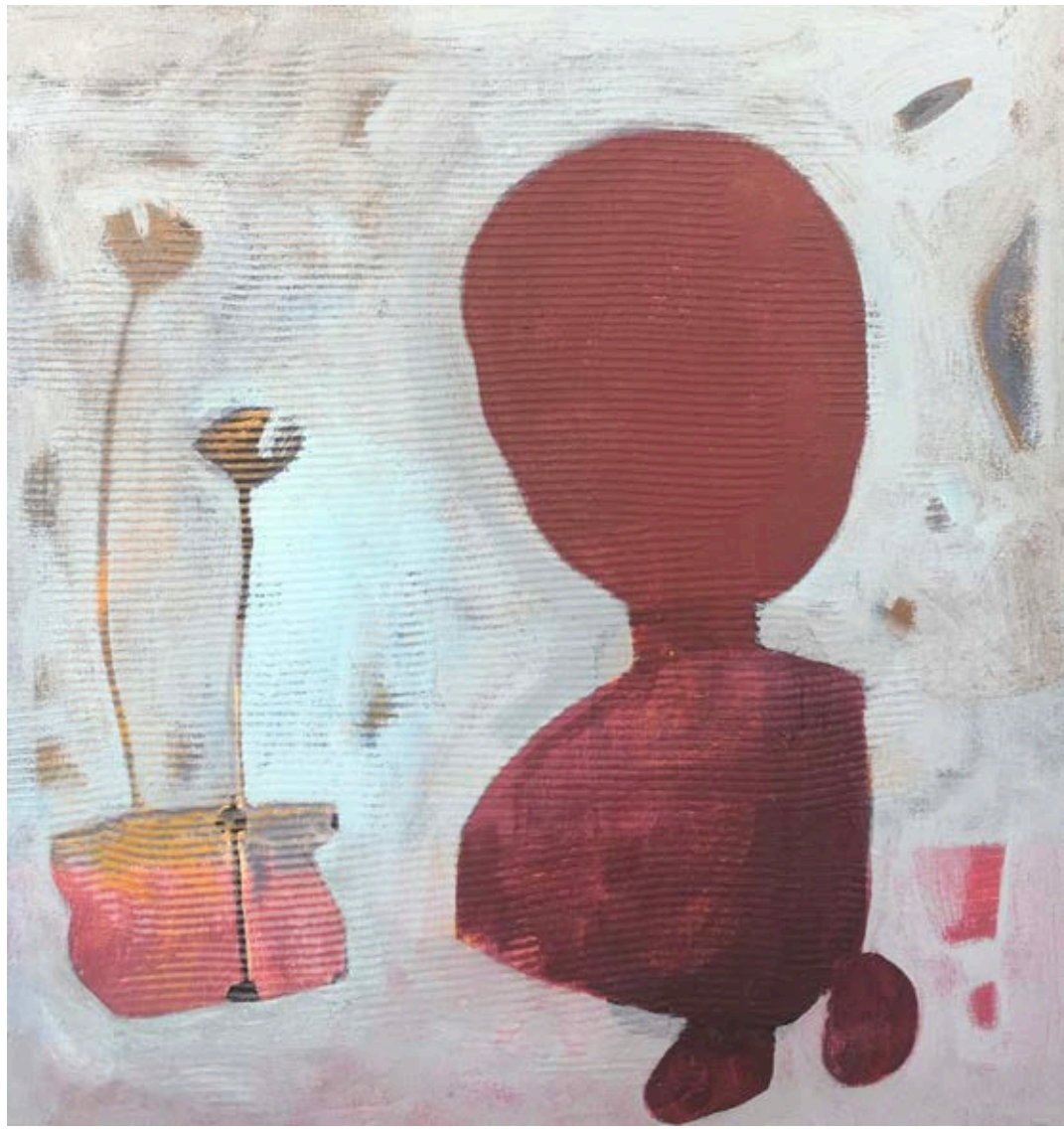

Acrylic on canvas 37×35 cm

أكريليك على قماش ٣٧×٣٥ سم

أكريليك على قماش ٣٥×٣٧ سم

Acrylic on canvas 37×35 cm

Acrylic on canvas 55×45 cm

أكريليك على قماش ٥٥×٤٥سم

Acrylic on canvas 48×45 cm

أكريليك على قماش ٤٨×٤٥سم

Acrylic on canvas 55x50 cm

أكريليك على قماش ٥٥×٥٠سم

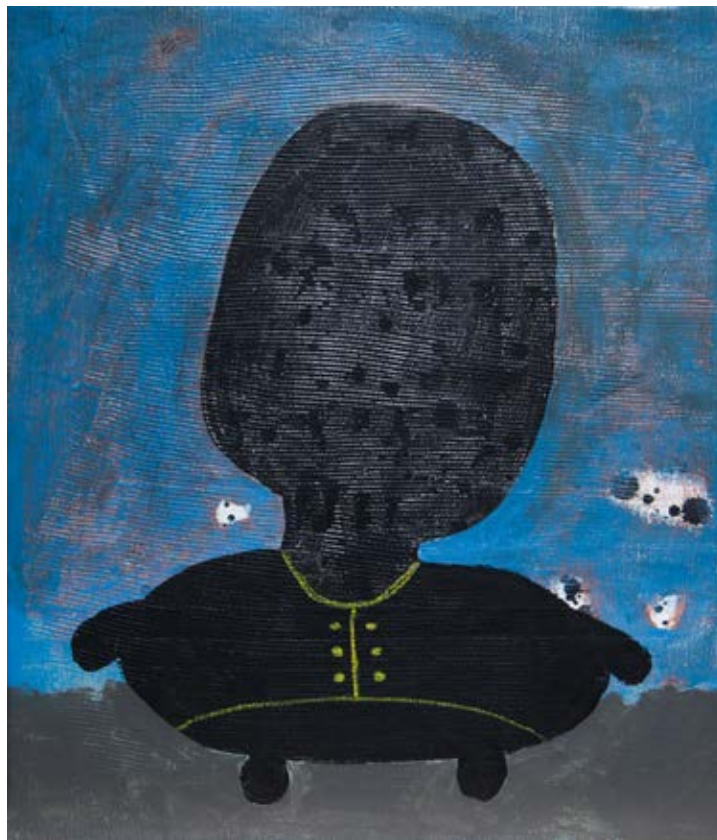
Acrylic on canvas 48x45 cm

أكريليك على قماش ٤٨×٤٥سم

Acrylic on canvas 55×45 cm

أكريليك على قماش ٥٥×٤٥سم

Acrylic on canvas 55×45 cm

أكريليك على قماش ٥٥×٤٥سم

Acrylic on canvas 95×120 cm

أكريليك على قماش ٩٥×١٢٠ سم

Acrylic on canvas 95×120 cm

أكريليك على قماش ٩٥×١٢٠ سم

أ. هدى مرسى
مراجع لغة عربية