

Samir Sayegh	8	Λ	سمير الصايغ
The Future Is Near	18	۱۸	كلُّ آتٍ قَريب
Medium	24	48	أداة التعبير
Grieving	30	ψ.	الحِداد
Stage 1: Denial	32	٣٢	الرحلة الأولى: الإنكار
Stage 2: Anger	46	٤٦	الرحلة الثانية: الغَضَب
Stage 3: Bargaining	128	IΥΛ	الرحلة الثالثة: التفاوُض
Stage 4: Depression	156	107	الرحلة الرابعة: الاكتئاب
Stage 5: Acceptance	170	١٧٠	الرحلة الخامسة: القبول
Etudes	182	IVL	دراسات
Fragments	194	198	فتات
A Sculptor With 1000 Hands	204	3٠٢	نحات بألف يد
Portrait	214	314	السيرة

1.

Tarek ElKassouf's exhibit "The Future Is Near" constitutes a new approach to the art of sculpture, and a different concept from what the sculptural movement in Lebanon has known since its inception over a century ago...

The sculptural work presents itself here as an expression or manifestation of a spiritual and intellectual path, rather than independent sculptures as realized by Lebanese sculptors in the pioneering or modern eras... The intention behind the sculptures is new in its presence and vision. If it may seem at first glance that we are in the presence of an exhibit out of time, in art, culture, and society, whether by its distinctive style in sculpture and presentation, or its precocious maturity (as its fruits precede harvesting time...), nevertheless, the subject of time has a prominent presence in these sculptures' vision and philosophy.

2.

At first, ElKassouf creates a sense of ceremony and announces the rituals of grieving: a time for Denial, a time for Anger, a time for seeing the Invisible, a time for Bargaining, a time for Melancholy, and a time for Acceptance.

And from the beginning, we realize that we are in the presence of a new artistic experience that comes as a path built on introspection, as a retreat for contemplation and thinking, as a pilgrimage to raise major issues, to face existence with its disturbing and critical transformations, and confront death in its daily writings.

What's interesting here is that this inner journey is happening with the sculptor's first steps in creation, not in the middle, or before the end of the road, as we have usually seen with artists, poets and Sufis. It is as if this artistic experience started before it started, or that these sculptures have a precocious maturity...

ر. يُشَكِّل معرض «كلُّ آتٍ قَريب» لطارق القاصوف اقتراباً جديداً من فنّ النحت ومفهوماً مختلفاً لِما عرفَته حركة النحت في لبنان منذ نشأتها قبل أكثر من قرن...

يتقدّم النحت هنا كتعبيرٍ أو تَجَلٍ لمسارٍ روحيّ وفِكريّ أكثر مِمّا يتقدم كمنحوتاتٍ مستقلةٍ كما حقّقها نحّاتون لبنانيون في كلِّ من فترة الرُوّاد أو فتر ة الحداثة... النحت هنا جديد في حضوره ورؤياه. وإذا بدا لنا للوهلة الأولى أتّنا أمام معرضٍ يجيء خارج الزمن الذي نعيشه في الفنّ والثقافة والجتمع سواء بأسلوبه المُيّز في النحت والعرْض، أو في نضوجه المبكر، حيث تسبق ثمارُه زمن القِطاف... إلاّ أنّنا سرعان ما نكتشف أنّ للزمن حضورٌ بارزٌ في رؤية هذا النحت وفلسفته.

r. في البداية، يُقيم طارق القاصوف الطقس ويُعلِن شعائر الحِداد: وقتٌ للإنكار، وقتٌ للغضب، وقتٌ لرؤية اللامرئي، وقتُ للتفاوض، وقتٌ للاكتئاب ووقتٌ للقبول.

ومنذ البداية ندرك أنّنا أمام تجربةٍ فنيةٍ جديدة تجيء كمسارٍ لوقفةٍ مع الذات، كخلوةٍ للتأمُّل والتفكير، تجيء كحجٌٌ لطرح الأسئلة الكُبرى، والوقوف أمام الوجود في تحوّلاته القلِقة والحَرِجة، وأمام الموت وما يكتبه في دفاتر الأيام.

الثير هنا أنّ هذا السفر الداخلي أو هذا الحجِّ يَتمِّ مع الخطوات الأولى للنحّات وليس في منتصف الطريق أو ما قبل نهايتها، كما عرفناه عند فتّانين وشعراء وصوفيّين، وكأن التجربة الفنّية ابتدأت قبل أن تبدأ، أو أن النحت هنا في نضجٍ مُبكر...

3.

A language of geometry: letters for emptiness and letters for fullness, words for communication and words for separation, whispers for contact and whispers for intersections. And when this language becomes overwhelming and assured, the marble softens, the pores of stones narrow and gold's eloquence is exalted.

Thus, in geometry, confluence, contiguity and balance are achieved with ease, lightness and transparency.

The matter here is spirit, the solid is supple, and the rigid is soft.

In these sculptures, geometry blends with feelings and ideas, lines and their shapes become pain and truth, passion and withdrawal, fullness and absence. The geometry here is the language of the invisible world, the language of what is behind the eyes and behind the heart, the language of the self, the soul, and the intimate. With this language, the sculpture takes shape as an instrument for meditation and acceptance, or as a call to meet and embrace.

As we listen to this geometry, which the artist carries within him from the start, these sculptures open the door for us to see what his insight tells us about the world they come from, the unseen world or our inner self.

Time is no longer a collection of moments, the beginning of the road and the midway becomes equal, and the steps that are taken before and after are identical.

μ

يجيء النحت هنا، والعين مُغمضة واليد في حال إصغاء. ذلك أن هذا النحت يكمن في الجهة غير للرئية... يكمن في عالم الخَفاء. نحتُ يتقدّم إلينا من وراء العين، ومن وراء القلب، يجيء من الخيال، من التأمُّل، من التفكِّر... إنه نحتُّ ينزل إلى لللاّة ليُقيمَ في الحجر والرخام والذهب، إنه نحتُّ يتجسّد.

من هنا لغة الهندسة: حروفٌ للفراغ وحروفٌ للامتلاء، كلماتٌ للتواصُل وكلماتُ للانفصال، همْسُ للنَماس وهمْسُ للاختِراق. وعندما تَطغى لغة الهندسة وتتمكَّن، يَلين الرخام وتَرقٌ مَسام الأحجار وتعلو بلاغة الذهب.

هكذا في الهندسة يتمّ التقاطّع والتجاوُر والتوازُن بسهولة وخِفّة وشفافية، فالمادة هنا روح والصلابة لِين والجَماد طراوَة.

نحن أمام نحتٍ انصهرَت فيه الهندسة بالشاعر والأفكار، خطوطً الهندسة وأشكالها ألم والستِقامة، عشقٌ وإمحاء، امتلاءٌ وغياب. الهندسة هنا هي لغة علم الخَفاء، لغة ما وراء العين وما وراء القلب، لغة النفس، لغة الروح، لغة الداخل، ومع هذه اللغة يَمضي النحت في التشَكُّل كإيقاعٍ للتأمُّل والقبول أو كنداءٍ للقاء والعناق.

ومع إصغائنا لهذه الهندسة، كُون الفنّان يحملها معه بالفطرة، يَفتح لنا هذا النحت الباب لنرى ما تُخبِرنا به هذه الفِطرة عن العالم الذي تجيء منه، عن العالم اللامرئي أو عالم أنفُسنا الباطني.

هكذا لا يعود للزمن أوقاتُ فتتساوى بداية الطريق ومُنتصَفها وما قبل الخطوات وما بعدها.

4.

These sculptures are born in the cradle of new technology, in a natural birth without raising any questions or thoughts or caution, since the sculptor is one of its own sons.

However, they reveal, in their first manifestation, a fresh relationship between the sculptor and these technologies. It does not seem that he is only adopting these techniques and modern possibilities to assert his belonging to contemporary times and modernity. In fact, their espousal is a means of belonging to authenticity and listening to its values and vision in the understanding of the meaning of art and the artist's role.

These sculptures progress as they go along to the forms and aesthetics of oriental abstraction, as embodied in its many artistic styles such as carving, inserting, studding, ornamentation, calligraphy, gilding and drawing, where creativity is revealed with mastery, precision, perfection, integrity and cleanliness. It is fine form and fine design, as the old ones said.

What is interesting to note is that the sculptor's relationship with these techniques is different from that of contemporary artists. Following his steps in composing and assembling, and his transition from one situation to the next, whether to show opposition or accord, we realize that these techniques are no longer but an unavoidable matter with the capacity to make miracles, and become a blessing and a benediction.

5.

ElKassouf does not just seek to show the attributes and characteristics of stones and metals but strives to turn these attributes and characteristics into a language that is able to converse and communicate, to give and take, to show passion, love, friendship and intimacy. Diverse forms, overlapping, intersecting, and corresponding, create the meaning of the sculpture and show the sculptor's testimony to art and existence.

As such, this view is not complete without the technology that comes to concentrate the time of experience and testimonial. Here, the sculptor establishes a spiritual relationship with his contemporary tools, for the light that pierces the stone instead of the chisel, and that seeks to attain the artist's vision through the essence of the stone.

ع. في الواقع، يولَد هذا النحت في سرير التقنية الحديثة ولادةً طبيعية من دون أي إثارة لأسئلةٍ أو ظنون أو حذَر. ذلك أن النحّات واحدٌ

من أبنائها أبضاً.

إِلاَّ أَنَّ هذا النحت يكشف لنا مع أولى تجلّياته عن علاقةٍ جديدةٍ بين النحّات وبين هذه التقنيات، فلا يبدو لنا أنّ النحّات يأخذ بيَد هذه الأساليب والإمكانات الحديثة كحضورٍ في العصر وانتماءٍ للحداثة والعاصرة فحسب، إذ سريعاً ما يبدو لنا أن الأخْذ بها هو انتماءً للأصالة وإصغاءً إلى قيّمها ورؤيتها في فهْم معنى الفنّ ودور الفتّان.

يمضي هذا النحت مع خطواته الأولى نحو شكلانيةْ وجماليةْ التجريد الشرقيّ كما تجلّى في أكثر من نوع فنيّ، كالحَفْر والتنْزيل والتكْفيت والزخرَفة والخطّ والتذهيب والرسم، حيث الإبداعية لا تظهر إلاّ مع الإتقان والدقّة والثالية والكمال والنظافة. إنها حُسْن الشكل وحُسْن الوَضْع، على حَدّ قول القُدَماء.

إِلاَّ أَنَّ الْثَيرِ هنا أَنَّ ثَمَّة علاقة يقيمها النحَّات مع هذه التقنيات تختلف عن العلاقات التي أقامها فنانون معاصرون. فمع تتبُّعِنا لخطواته في التأليف والتركيب وفي انتقاله من حالٍ إلى حال، سواء لإبراز التناقض أو الائتلاف أو كان يسعى إلى توالد الأشكال أو للوصول إلى قراءةٍ ثانية أو إلى اندهاشٍ أو سِكْر، لا تعود هذه التقنيات كأمرٍ لا بُدّ منه، كقدرةٍ على فِعْل العجزات، لا تعود أداةً قَدُم بل تتحوّل إلى بَركةٍ ونِعمَة.

٥.

لا يسعى طارق القاصوف إلى صِفات وخصائص الأحجار وللَعادن التي يُحدِّثنا عنها لإبرازها بل يجتهد ليُحوِّل تلك الصِفات والخصائص إلى لغةٍ قابلةٍ للحوار والتواصُل، قابلةٍ للأخْذ والردِّ، قابلةٍ للعشق والحبّ والصداقة والأَلْفَة، فالأشكال في تنوُّعها وتداخُلها وتقاطُعها وتوازيها هي معنى النحت ومضمونه، أو هي شهادة النخات إزاء الفنّ والوجود. هكذا لا يتمّ هذا المشهد من دون هذه التقنية التي جاءت كتكثيفٍ لزمنِ الخُبرات والشهادة. هكذا يُقيم النخات مع أدواته العاصِرة علاقةً روحية، ذلك أنّ الضوء الذي يخترق الحجَر بدَل الإزميل لا يسعى إلاّ للوصول أنضاً إلى روح الححَر.

6.
In the end, the sculptor celebrates the hands that worked, held and
brought down the weariness from the stone's shoulders. He also
celebrates the technique that carved and pierced, wrote, and swept the
dust of pain from the hearts.

He celebrates the one who becomes many, and the self who becomes absolute.

Samir Sayegh

. . في النهاية، يحتفل النحّات بالأيّدي التي عمِلَت والتي قبضَت والتي أنزلَت التعب عن أكتاف الأحجار. ويحتفل بالتقنية التي حفرَت واخترقَت وكتبَت ومحَت عن القلب غُبار الآلام.

يحتفل بالواحد الذي يَصيرُ جَمْعاً والأنا التي تَصيرُ مُطلَقاً.

سمير الصايغ

The Future Is Near displays the quest for adaptation that is grief, as a journey through art. Exploring a human's most intimate, primal, yet complex, reply to loss. The exhibition reflects life, the ongoing death, loss, trauma, instability and threats that happen daily across the world; at least one will affect everyone on the planet at some point.

The 50-piece body of work takes the observer through the five stages of grief; a grief which is expressed with a realist optimism.

يَعرِض "كلُّ آتٍ قَريب" تَوْق الإنسان إلى التأقلم من خلال الجِداد، كرحلةٍ عبر الفنّ، غائصاً في الحميمية والبدائية العقَّدة التي تتظَهَّر في ردود فعلنا أمام الخسارات. العرض يعكس الحياة والوت الذي لا يموت. والخسارات والصدمات وعدم الاستقرار والخاطر التي تشكّل يوميات هذا العالم. فالإنسان يرزح تحت رحمة هذه الاحتمالات كل الوقت وفي أي مكان بالعالم.

القطع الخمسون التي أنتم بصدد التأمّل بها سوف تنقلكم عبر مراحل الحِداد الخمس. حِدادٌ مُعبَّرٌ عنه بشيءٍ من التفاؤل الواقعي.

SALEH BARAKAT GALLERY

The works are formed from four materials, three stones from the Mediterranean, and gold, through which the artist expresses a sacred language. The materials allow personal communication with the country, and with each of the work's beholders.

الأعمال العروضة تتكوّن من أربع مواد خام: أحجار متوَسّطية وذهب... عَبرَها يتحاور الفنان بلغةٍ مقدّسة مع الدينة. هذه الكوّنات تتيح التواصل الشخصيّ مع البلد، ومع كل متلقٍ للأعمال النحوتة منها.

A. Lava Stone

Despite its explosive origins, this rock now connects, not divides or destroys. It's energy safely harnessed for art. Lava stone is common to every country: common to every human. The most abundant stone in the world, it has the duality of showing how much we have in common, and is a symbol of the abundance we have as humans.

أ. الحَجَر البُركانيّ

هذا الحجر أصلُّه متفجِّرٌ، لكنّه اليوم يؤدّي دوره الجامِعَ، فلا يُشتِّت ولا يُحطّم. إنه تجسيد آمنٌ لطاقةٍ هائلة مُسخَّرة في خدمة الفن. الحجر البركانيّ مشتركٌ بين كل البلدان، وهو رفيق الإنسان أينما كان. كونه شائعٌ في العالم، فهو يرمز إلى الوفرة التي نتمتّع بها كبشر، ويُظهِر كم لدينا من قواسم مشتركة. هنا تكمن قدرته للزدَوجة.

B. Local Limestone

The local limestone highlights the artist's roots, and his connection with the Land. It highlights how personal this project, this exhibition, is for him. It is a grounding stone for him, synonymous with his nation. Connecting him with both his home and his art.

ب. الحَجَر الكِلْسِيّ الحلّي

الحَجَر الكِلْسِيّ للحلّي يعكس جذور الفنان وعلاقته بهذه الأرض، أرضه. إنه دليلٌ علَى مدى العنى الشخصي الذي يشكّله للشروع والعرض بالنسبة إليه. إنه حَجَر أساس في نظر الفنان. حَجَرٌ مرادفٌ لوطنه، وصِلَة وَصْل بين أرضه وفنّه.

C. Carrara Marble

Imperfection makes perfection with marble, as pressure, extreme heat, and time, change the form of its crystals, equalizing them, and densifying the rock. Carrara marble has fascinated sculptors for more than 2,500 years. These works continue this lineage, and belief in this stone: connecting the artist to all the sculptors who came before him.

ب. رُخام کَرّارا

كمالُ الرخامُ في شوائبه، حيث عوامل الضغط الرهيب والحرارة الشديدة والزمن، تصقل بلّوراته وتسوّيها وتكثّف الحَجَر. النحّاتون عشقوا رُخام كَرّرا منذ أكثر من ٢٥٠٠ سنة. والأعمال في هذا العرض ليست سوى امتدادٌ للعلاقة القديمة مع هذا الحَجَر وتجسيدٌ فنّي للإيمان به، ومن خلاله يتواصل الفنان مع كلّ النحّاتين الذين سبقوه.

D. Gold

Gold has been used in the sacred words, sacred languages of religion, in the gold letters of the texts of the Bible, Qur'an and the Torah. The artist uses gold as a sacred language to communicate closely. To communicate intimately. With the city he loves. With the world. To connect, and to be understood.

د. الذَهَب

بالذَهَبِ خُطَّ كلامٌ مقدّس. بالذَهَبِ كَتَبت الأديان، وبالذَهَبِ رُسِمَت أحرفٌ في الإنجيل والقرآن والتوراة. الفنان يلجأ هنا إليه كلغةٍ مقدّسةٍ للتواصل عن قرب. للتكلّم بحميمية مع الدينة التي يحبّها ومع العالم. الذَهَب للتواصل، ولجعل الرسالة مفهومة.

Grieving. Why Do We Grieve?

This is being human: grief is a psychological pain that orients to a new existence. When we repress it, we isolate ourselves. We carry a burden.

Life becomes heavier. Life becomes harder.

We move slowly, sluggishly.

Grief lightens. It unbinds us.

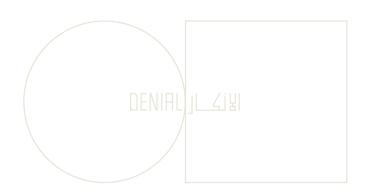
It frees the energy shackled to the source of loss.

Grief connects us to humankind.

Mourning and existence are bigger than us.

الحِداد. لماذا نَحُدّ؟

نَحُدّ لنؤكّد إنسانيّتنا. فالحِدادُ أَا ُ نَفسيّ يقودُنا إلى كيانٍ جديد. قمعُه يعزِلُنا. يَزيدُ حِمْلَنا ثقلاً، ويَزيدُ حياتَنا قَسوةً وصعوبة، فنسير ببطءٍ، ثَكلى. الحِداد يخفِّف نِيرَ الألم ويحرِّرنا. الحِداد يفكّ أشر الطاقة القيَّدة بالحزن. إنه كبيرٌ كالوجود ونحن صغار.

A silent shock absorber.

Denial helps us survive a great loss. When life makes no sense.

Has no meaning.

And is crushing us.

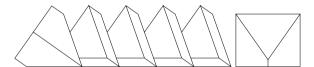
Denial is a mental sleight of hand.

Denial is an alternate reality.

But a doorway to healing
If we so choose.

الإنكار هو امتصاصٌ صامتٌ للصدمة. فهو يعيلنا على تخطّي خسارة كبيرة، بلحظةٍ تفقد فيها الحياة كلَّ معنى وتُصبِح بلا ظعمٍ وتسحَقنا. الإنكار هو حيلة ذهنية، هدفها خلق حقيقة بديلة عن الواقع. إنه خيارٌ يمكن الولوج منه إلى التعافي.

A. Denial Sculpture

The cuts of the stones are the sculptor's language. The language of this sculpting. There is no waste. There is no addition. There is no subtraction.

Every piece of this artwork is important to tell the whole story.

It is the beginning of the emotional trek. Owning its own separate space, this work is your greeter, offering you a proposal. This work is an invitation to come on an exploration, a migration, moving on from denial. A personal approach to sculpture, everything that is cut, is in the creation and is used in the work: because it is important to have all the pieces to heal. Do you accept the invitation to begin?

أ. منحوتة الإنكار

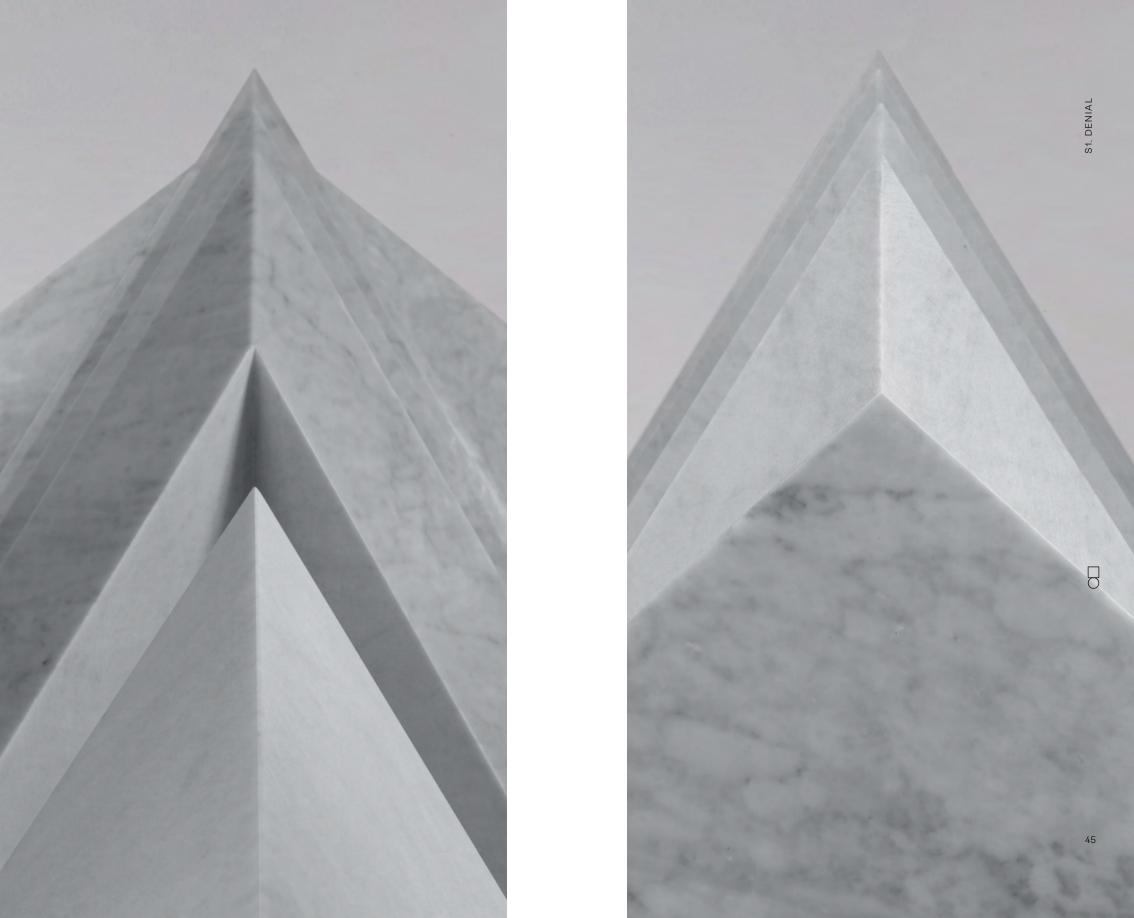
النحّات لغتُه تقصيب الحجر. منه يَستخرِج مفردات نَحْتِه. لا يهدِر شيئاً. لا يضيف ولا يحذِف. الحجر حكاية كاملة، وكل قطعة منه هي تفصيلٌ منها.

رحلة للشاعر تبدأ من هنا. هي دعوة إلى استكشاف درب الخروج من الإنكار. في الواقع، إنه أسلوب خاص في العمل، حيث تَدخُل الأجزاء الْقتَظعة في عملية النحت وتصبح جزءاً من العمل. فالتعافي يستوجِب إشراك كل القِطّع. هل تقبلون الدعوة لبدء هذه الرحلة؟

Denial - 2023 Bianco Carrara Size: 440x110x145 cm Tactile texture: Satin and Cotton

Anger is our strength to bind to the reality of a shattered life: righteous anger is the laying of blame on the inflicter of the grief.

Anger can be smashing.

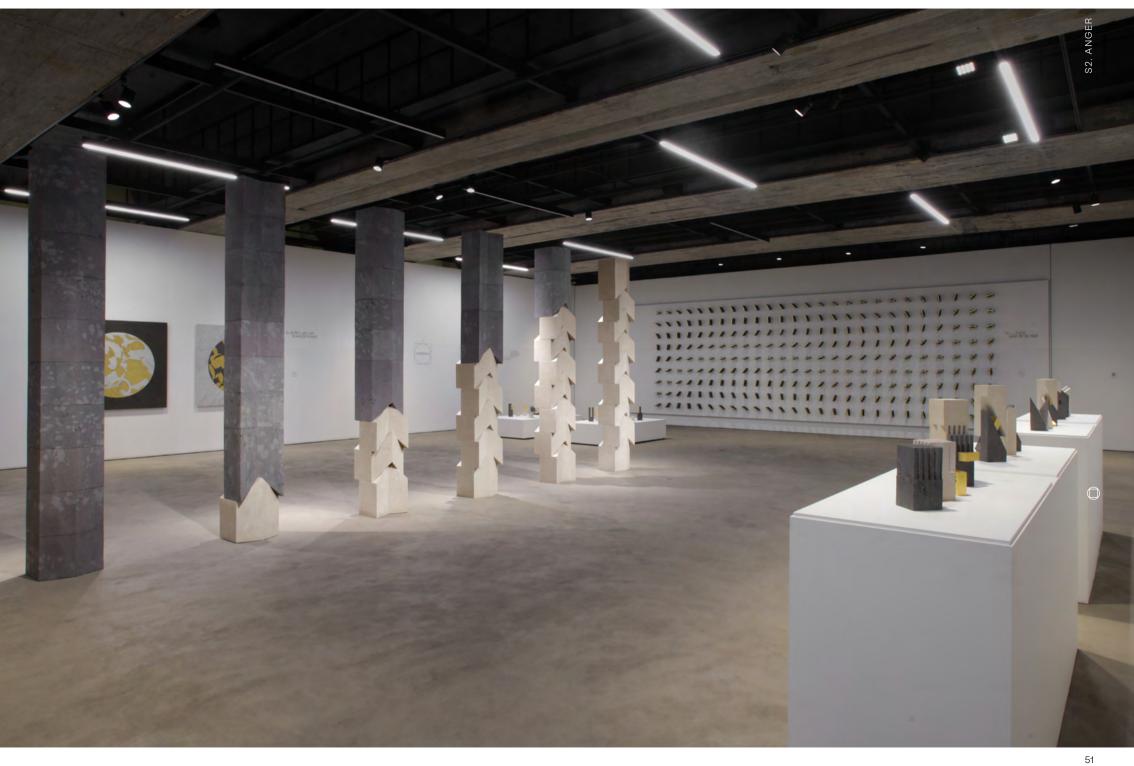
Anger can be screaming.

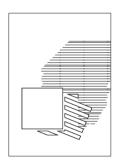
Anger can be screaming.

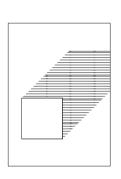
Anger can be silent. It is observed here through slowing down, understanding, and feeling the body: somatic experiencing.

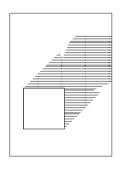
The body remembers.

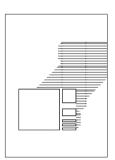
الغَضَب هو القوّة التي تربطنا بحقيقة الحياة عندما تنكسر. الغَضَب الحِقّ يأتي لإلقاء اللوم على التسبِّب بالأسى الذي نعيشه. قد نُحطِّم عندما نغضَب. قد نصرُخ أو قد نلوذ بالصمت. نراه في التَرَوِّي ومحاولة الفَهم والإحساس بالجسد. هذه تجربة جسمانية، لأنّ للجسد ذاكرته.

Making the invisible, visible, in art, here the witness becomes the attestor, bringing their own something different to the work. The observer of the gold shadow, and the original form, will see the dialogue of the two, and decide what the invisible means to them.

A.1. Making The Invisible Visible: Part I

The intention is to connect intimately. The square is trying to expand. Trying to propel itself from the canvas, from the artwork itself. The black becomes gold leaf. People crave the hidden, crave the detail that can easily be missed. As in the process of the movement of the square, the expansion, we have to accept we are changing.

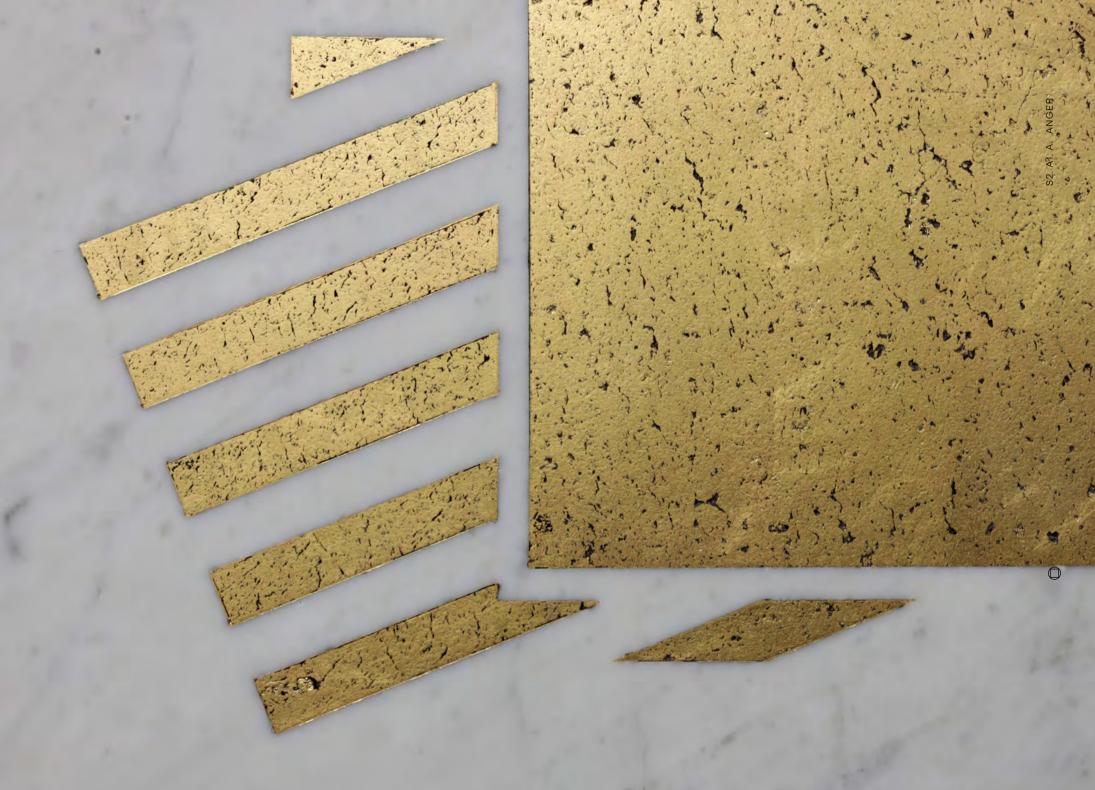
عندما ترون من خلال الفن ما هو غير مرئيّ، فإنكم تتحوّلون من شاهدِين إلى مُنخرطين، فتساهمون بإكمال العمل. الإضافة تبدأ في التَأمُّل بالشكل الأساسي ثم بظلّه الذهبي. هكذا، ترصدون الحوار بينهما فتستنتجون غير الرئي.

أً/١ جَعْلُ غير المرئيِّ مرئيٍّ: الجزء الأول

الهدف هنا هو الاتصال الوثيق. الربع يحاول التوسّع. محاولته تكمُن في دفع نفسه إلى خارج اللوحة، بل إلى خارج العمل الفني نفسه. الأسود يصبح ورقةً مذهَّبة. الإنسان يستهويه المُخفي، كما تستهويه التفاصيل التي يمكن أن تفلِّت. وكما تسير عملية توسّع الربّع وحركته، علينا أن نتقبّل حقيقة أنّنا نتغير.

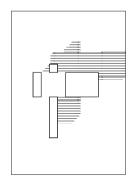

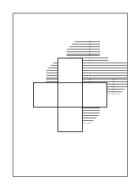

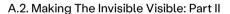

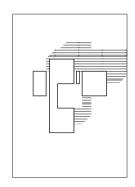

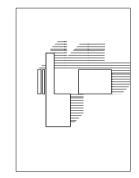

The square, in one sense, does not exist anymore. The square has gone from the artwork, but it is still present. It is still here. It has metamorphosed into something else. It should be invisible but it is visible. The viewer is part of the artistic process, the interpreter who makes nothing into something, from a mental puzzle, their ideas spring from a purposely unfinished artwork.

أ/٢ جَعْلُ غيرِ المرئيِّ مرئيٍّ: الجزء الثاني

بمعنى ما، يمكن القول إن الربّع لم يعد موجوداً. أي أنّه "هَجَر" العمل الفنّي، لكنّه بقيَ حاضراً فيه. فهو لّا يزل هنا، لكنّه تمظهَر بهيئةٍ مختلفة. لا زلنا نراه مع أنه صار غير مرئيّ. فالمشاهد جزءٌ من العملية الفنية، وتأويله لِما يراه يخلق شيئاً من عدم. أحْجِية ذهنية ولّدَت أفكاراً من عملٍ فنّي غير مكتملٍ عن قصد.

B. Intersections: First Series

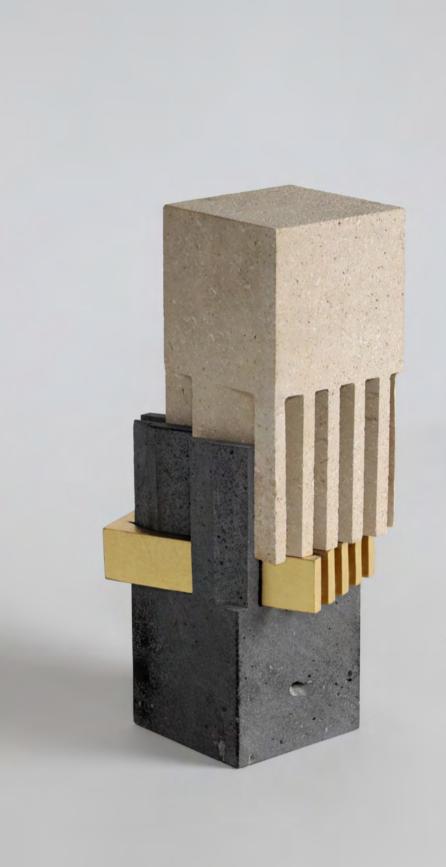
Sharp but delicate, and opposing, parts come together, pushing, trying to find balance, to complete each other. The pieces are attracted in abstract contact. Two contrasting but complementing each other, however the way the three intersect forms the whole. The sculpting starts with the gold key, pushed to its limit in the process of completion.

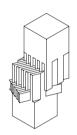
There are invisible and empty spaces here too - like space between words. Silence to explore.

ب. تداخُلات: المجموعة الأولى

أجزاء هذه الجموعة من الأعمال حادّة لكنّها حساسة ومتقابلة. تسعى إلى إيجاد التوازُن والتكامُل. إنها مُنجَذِبة إلى تلامُس مُبهَم. إنها متعاكسة ومتكاملة في آن، بثلاثة نماذج من التداخُل الذي يؤدّي إلى الشكل الكنّي. عملية النحت تبدأ من الفتاح الذهبي، مدفوعاً إلى أقصى حدوده في مسار إتمام العمل. بين قطعتَين ثمّة مساحة فارغة، أو "موجودة" وغير مرئية، كالفضاء بين كلمتَين. هي الصمت في الموسيقي، كمُكَوِّن حَيَويٌ إلانجاز العمل.

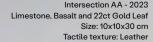

ب/ا تداخُل أ - أ أ - أ

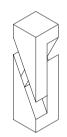
The stones are interwoven vertically, in an intersection that embraces the key. While seemingly straightforward, it summons exploration of those intersections. What is happening here? What may seem simple is more of a complex dialogue: pieces that may have seemed harsh apart are enmeshed in a softer connection.

الحجارة تتعانق عامودياً، في تقاطعٍ يَحتضِن الفتاح. على الرغم من ظاهره البسيط، يدعو هذا العمل إلى الغوص في تداخُلاته. ماذا يجري هنا؟ إنه نقاش معقّد. بمعنى آخر، الطرفان يبدوان قاسيان كلٌّ بمفرده، لكنهما متعانقان بصِلَة وصلٍ لا تخلو من الرقّة.

B.2. Intersection BB ب

ب/۲ تداخُل ب - ب

The parts are joined here with distraction, and with an implied tension, the prospect of the key failing, and the intersection becoming a collision.

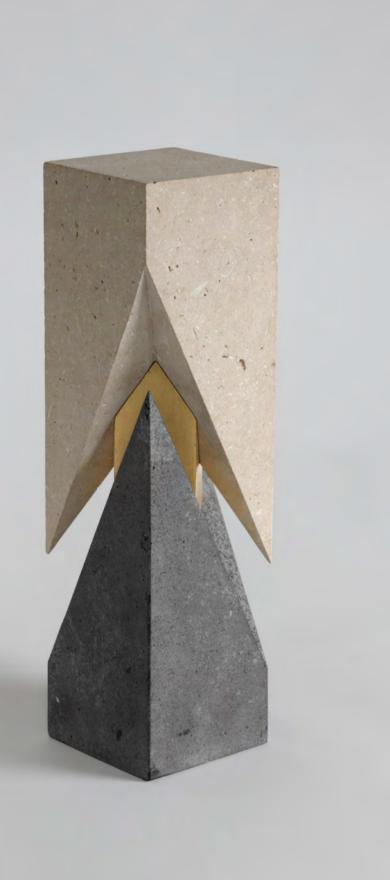
The gold key provides the balance, the power to keep larger pieces apart. There is room for exploration of movement, of directions, of frozen flow: with a dark hint of intensity.

أجزاء هذا العمل موصولة بتركيزٍ عالٍ، وبتوثّر ضمنيّ. هكذا، احتمال انزلاق الفتاح قد يحوِّل التداخُل إلى تصادُم. دور الفتاح الذهبي إرساء التوازن، إلى جانب قدرته على فصل القطع الكبيرة. بذلك يبقى الباب مفتوحاً أمام اكتشاف الحركة واتجاهاتها والانسياب المؤجِّل.

Intersection BB - 2023 Limestone, Basalt and 22ct Gold Leaf Size: 10x10x30 cm Tactile texture: Leather

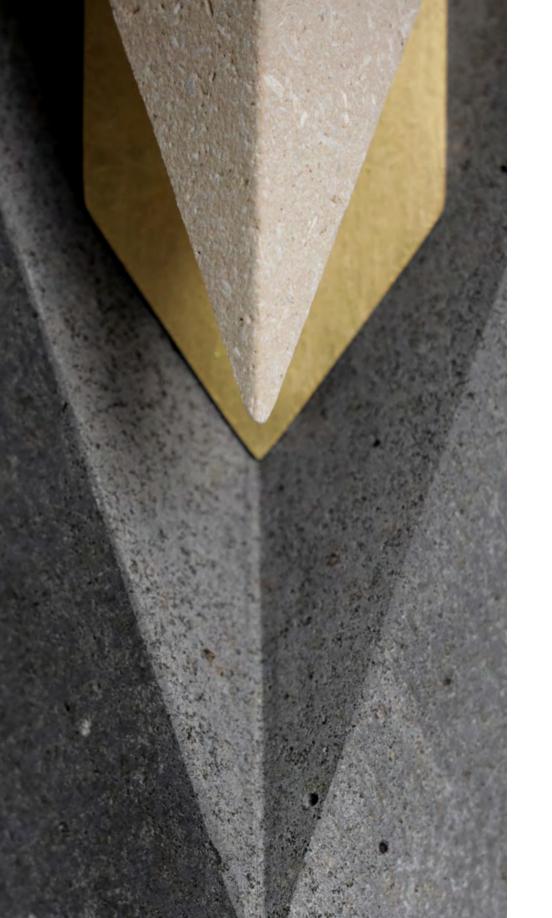

ب/۳ تداخُل ج - ج

In a delicate liaison between stones, there is a threat. The tension is expressed in a balance between aggression and harmony.

They fit together - each carved out as if for the other but are cut as if intended to wound. However they will never meet like that, the key keeping them in a perpetual suspense, yet a harmonic connection.

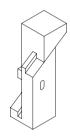
في علاقة حسّاسة بين الحجارة ثمّة ترقُّب. والتوتِّر يخلقُه التوازن بين العدائية والتناغُم. كلاهما ملائمُ للآخر. فكلّ منهما يبدو كأنه منحوتُ للآخر، لكنّه مقصّبُ بِنيّة أن يجرَح. غير أن مثل هذا اللقاء لن يحدُث، فالفتاح يبقيهما بحالة ترقِّب دائم، في ظلّ اتصال متناسق.

Intersection CC - 2023 Limestone, Basalt and 22ct Gold Leaf Size: 10x10x30 cm Tactile texture: Leather

B.4. Intersection DD

ب/٤ تداخُل د - د

The key creates harmony in complex connections, yet with the prospect of toppling, sitting together in improbable balance.

It allows for silence. What is happening? Is it an attraction?

Is it repulsion? The large pieces are coming together, seemingly trying to find balance, yet are joined with aversion.

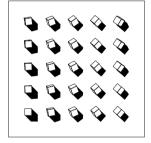
الفتاح يخلق تناغماً في أواصل معقّدة، مع الإبقاء على احتمال الانهيار والرسوّ على توازن مستبعّد. الصمت مكانه محفوظ. ماذا قد يحدث؟ انجذاب؟ تَباعُد؟ الأجزاء الكبيرة تتقارب، ربّما في محاولةٍ لإيجاد توازنٍ ما، رغم النفور في التِحامها.

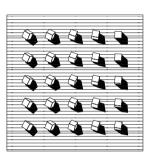

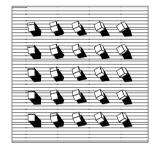

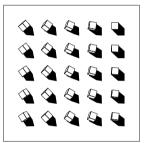
Intersection DD - 2023 Limestone, Basalt and 22ct Gold Leaf Size: 10x10x30 cm Tactile texture: Leather

C. Life Of A Cube

In one hundred steps, the cube moves and changes, twisting into the light, while exposing the often unclaimed human shadow. The artwork continues, does not stop midway, a 180-degree journey: this is vital. The cube can be a mirror for a willing corroborator, a font of recognition for what is in themselves. The shadow is gold because of the rarity and beauty of the truth of self: of shadow embraced. The cube is the shadow, the light, and the mirror.

ج. حياة مُكَعَّب

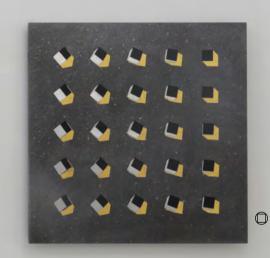
الْكُغَّب يتحرَّك ويتغيِّر في مئة خطوة. يدور في النور ملقياً الضوء على الظل البشري الُهمَل غالباً. العمل الفنِّي لا تتوقِّف حركتُه في منتَصَف الطريق، بل يكمل دورته مُنهِياً رحلة اللئة وثمانين درجة.

الُكَعَّب مرآةٌ لك والظلّ مُذَهَّبٌ لأن حقيقة الذات هي بهذا القدر من الجمال والنَدرة. الْكَعَّب هو الظلّ والنور والرآة.

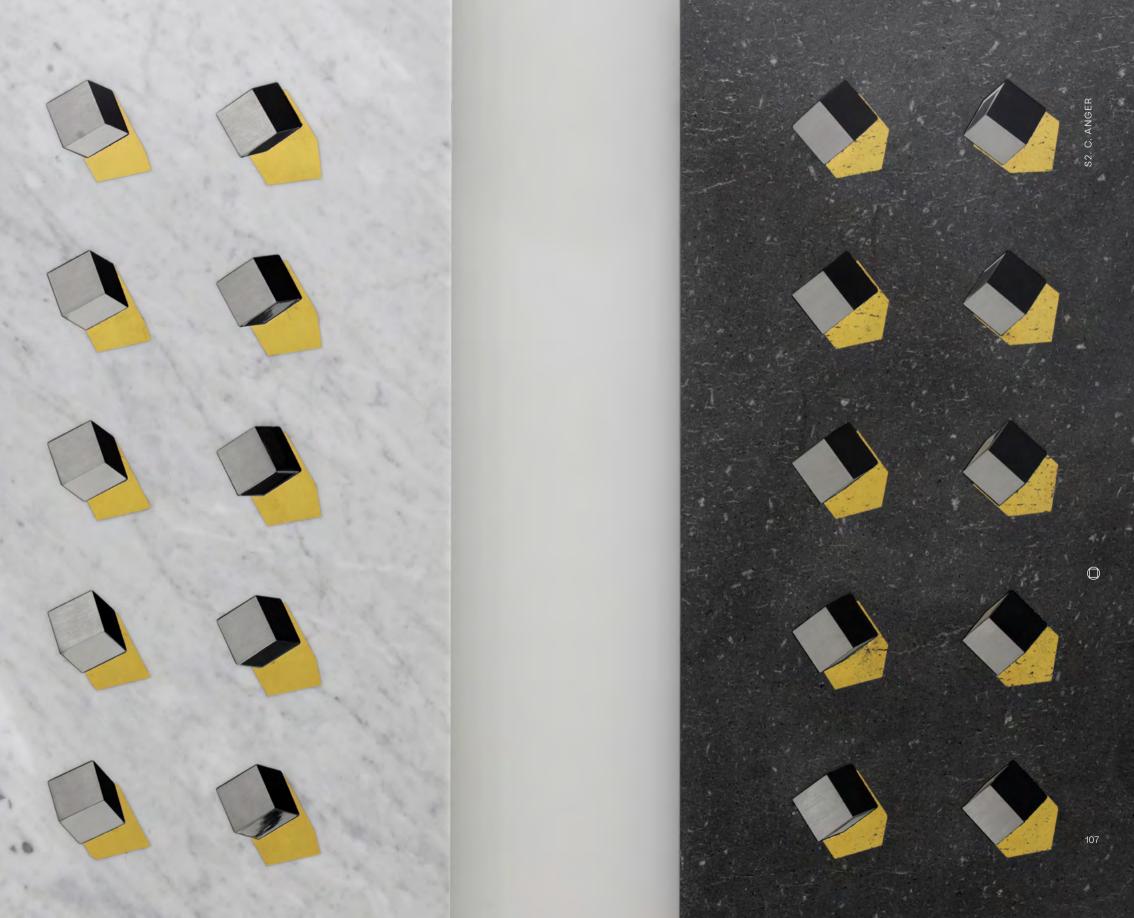

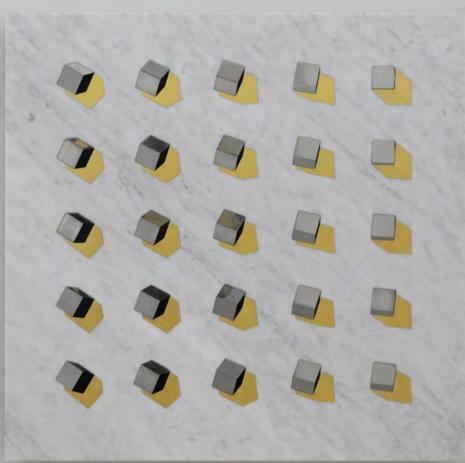

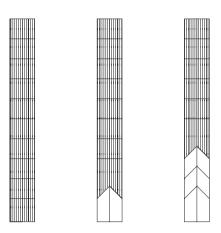
Life Of A Cube - 2023 Bianco Carrara, Basalt and 22ct Gold Leaf Size: 90x90x2 cm x4 pcs Tactile texture: Satin and Leather

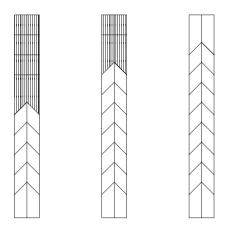

D. Transformative Energy

A dominating work with its scale, it is an initiator of silence.

You can see the transformation as it sheds its dark cover,

which can lead to questions for you.

Where are you exactly on your date with grief? Did I just start?

Am I halfway? Am I done? Are there still traces? Did I tackle everything?

We cannot stay the same person, after grief. Accepting our transformation to something else, is part of the process of healing.

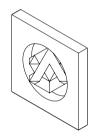
د. الطاقة التحويلية

إنه عملٌ آسرٌ من حيث الحجم. من عنده يصدر الصمت. تَحَوُّلَه يُمكِن رؤيته عندما يخلع معطفه الداكن، ما يضعك أمام هذه أسئلة: أين أنا بالضبط في موعدي مع الجِداد؟ هل بدأ جِدادي؟ هل أنا في منتصف الطريق؟ هل عشتُه بالكامل؟ هل ما زال هناك آثار؟ هل عالجتُ كلَّ شيء؟ بعد جِدادٍ نصبح شخصاً آخر. وقبول هذا الـ"آخر" فينا هو فصلٌ من رحلة التعافى.

E. Where Are You From?

Through healing or grieving, you also encounter other questions that matter. Where does my safety come from?

Where is my home? Who am I really?

Each of us has a journey to find these. But that compass does not have a direction, so it can lead you everywhere, and nowhere. Here, each brick has a unique direction, echoing that each of us has our own journey. But we all have the same journey. Grief shows us we have much more in common than we thought.

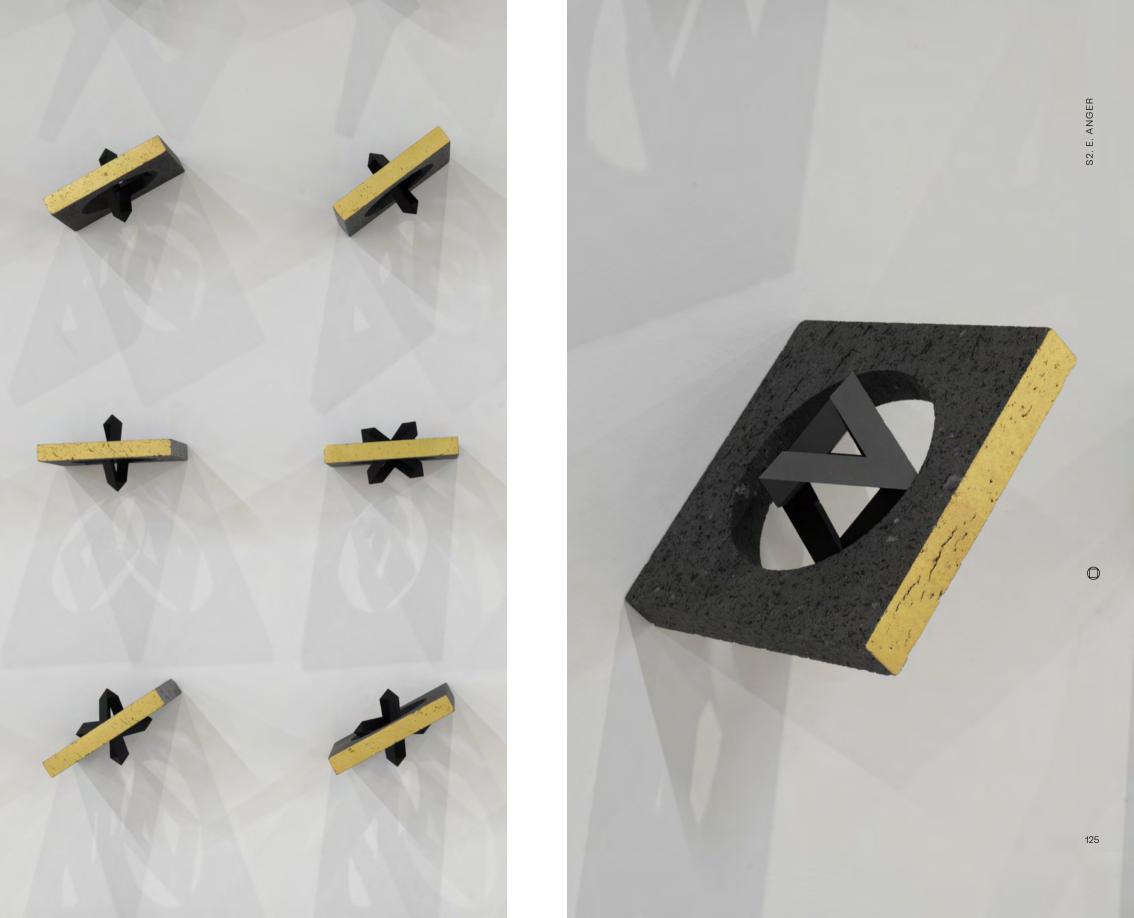
هـ. مِن أين أنت؟

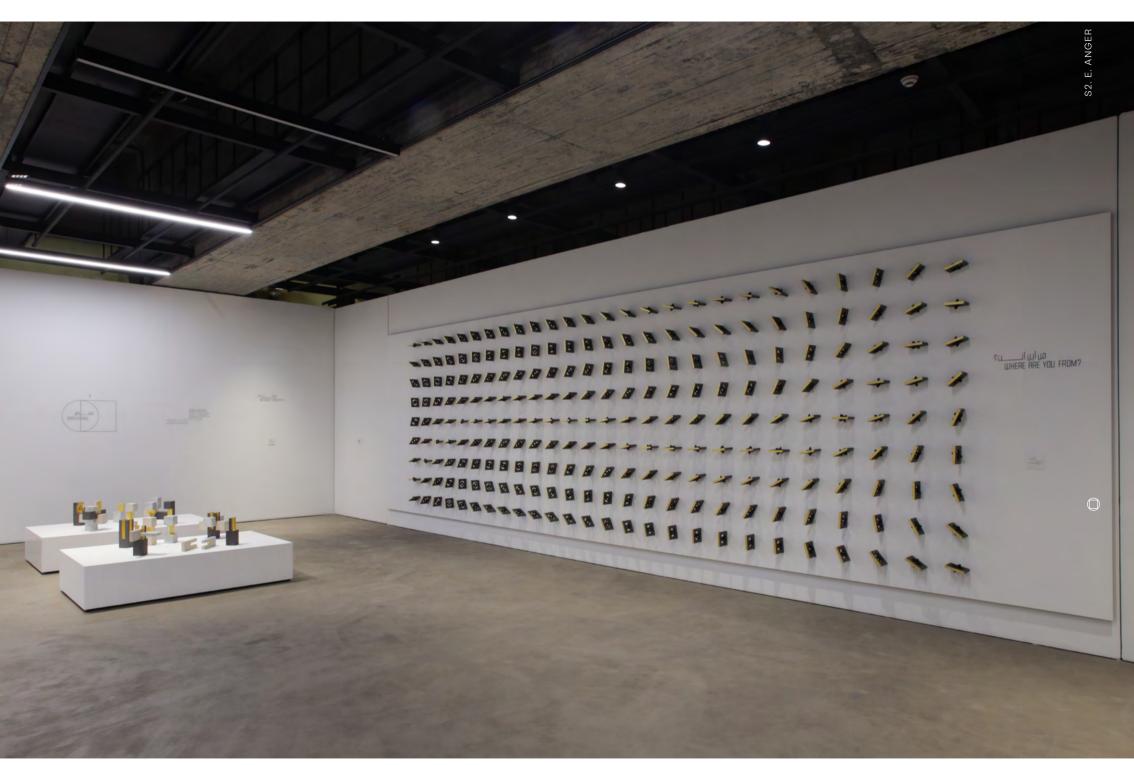
خلال رحلة التعافي أو الجِداد، سوف تطرح على نفسك أسئلة أخرى مهمّة: ما هو مصدر الأمان بالنسبة لي؟ أين موطني؟ من أنا في الحقيقة؟ لكلٍّ منّا رحلته في البحث عن جواب. واتجاهات البوصلة لا تفيدنا في إيجاد الطريق في هذه الحالة. لكلٍّ منّا «شمالُه»، ولكلٍّ منّا دربٌ في رحلته، تماماً كما لكلّ قطعةٍ في هذا العمل اتجاهُها. لكن جميعنا لدينا ذات الرحلة، والجِداد يبيِّن أننا متشابهون أكثر ممّا نعتقد.

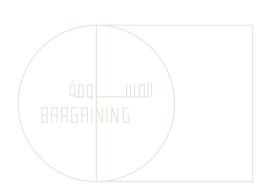

Where Are You From? - 2023 Basalt, 22ct Gold Leaf and PLA Size: 280x820x15 cm 234 pcs Tactile texture: Leather

An Ode To Hartmut Bohm

Avoidance of grief through attempted negotiation with the ether - the unknown beyond ourselves - is a desperate bid, a hopeless wish, to get your life back to how it was. Before grief. You are clutching at the fragments of your previous self. Trying to salvage something. Trying to get the best for yourself. Your family. Your city.

إنّ تجنّب الجِداد من خلال التفاوض مع الأثير

— ذاك الجهول البعيد — هو محاولة يائسة ورهانٌ خاسرٌ لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إلى ما قبل الحزن. هذا تمسّكٌ بأشلاء حياتنا السابقة، في محاولةٍ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولتخيّل الواقع الأفضل لأنفسنا، لعائلتنا ولدينتنا.

A. Intersections: Second Series

Keeping some of your old self is bargaining in grief. There is a balance here between the old and the new, that forced by grief, you must choose to become. Here three pieces try to find balance in their intersections, but in a different way, with no key but a golden heart.

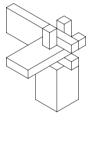
The materials have changed: the shapes heavier, with more body, more playful, and are more complex, reflecting nuance, and a new understanding of trauma and self.

أ. تداخُلات: المجموعة الثانية

إن الاحتفاظ بشيء من ذاتنا السابقة هو تفاوضٌ في الجِداد. ثمّة توازنٌ، بين الذات القديمة والجديدة، علينا أن نختاره بتحريضٍ من الحدِاد. ثلاثُ قطعٍ هنا تحاول أن تجد هذا التوازن في تداخلاتها، بطريقة مختلفة، بدون مفتاح هذه المرّة، لكن بقلبٍ ذهبيّ. والواد تبدّلت: الأشكال أثقل، أمّنَن، أمرَح، وأعقَد أيضاً. هي تعكس التغيّرات الصغيرة، والفهم الجديد للصدمة وللذات.

The way out of grief can point us in الخروج من الجِداد يمكنه أن يوجّهنا نحو of balance. And this intersection invites you to question how you understand if you do have, or can have, balance. Does the new way you fit together work?

نقاط مختلفة. إنها مسألة توازن، وهذا التداخُل different directions. It is a question يدعونا إلى طرح سؤالٍ عمّا حققناه أو يمكننا تحقيقه. هل هذا الواقع الجديد سيبلغُ هدفَه فعلاً؟

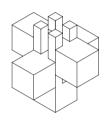

أ/٢. تداخُل و-و A.2. Intersection FF

One piece, sits on another, قطعة بكيان واحد، تتكئ على أخُرى، تنقل transmitting, permitting, a peace. أماناً وتسهّله. إنها مكعَّبات، انتفاخُها يخلق They are cubes that bulge, creating new spaces with shadow.

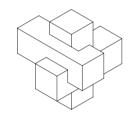
الساحات وظلالَها.

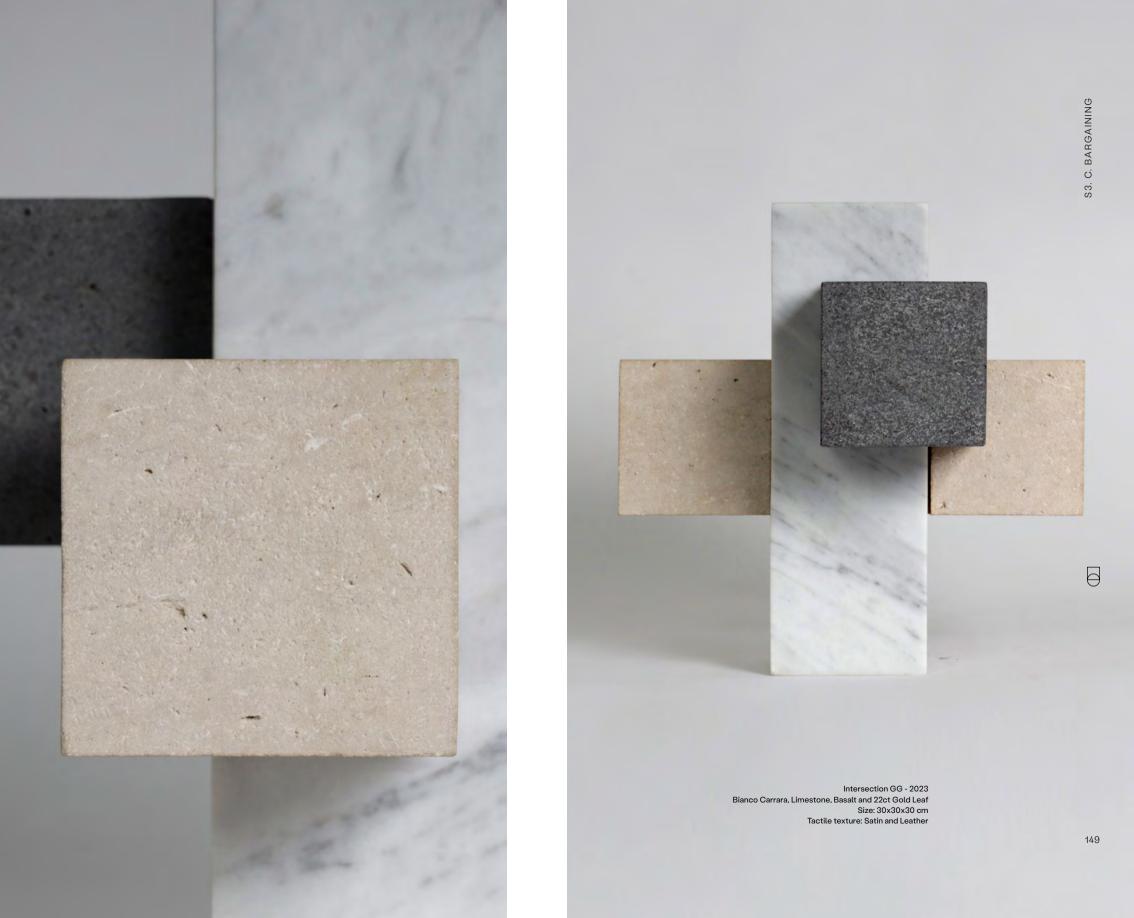

أ/٣. تداخُل ز-ز A.3. Intersection GG

From similar beginnings with the very different shape when whole. Every journey of grief and the intersections that come from it, create something different.

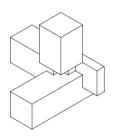
ننطلق من مبدأ القطع الثلاث ذاته. لكن، هنا، three separate pieces, there is a يخلق اجتماعها شكلاً مختلفاً كلّياً. بمعنى آخر، .. واقعاً مختلفاً تماماً.

أ/٣. تداخُل ح-ح

سؤالٌ ثابت: كيف نجد التوازُن؟ هل هو عملية There is a constant question of how to find balance. Is it ongoing through the stages? Is it ongoing in the new, post-grief life? The gold here is on top, emerging from solid foundations. Is this the balance you are searching for?

مستمرّة خلال مراحل الحِداد؟ أو في الحياة الجديدة، ما بعد ذلك؟ هنا، الذهب يتربّع على القمّة، منبعثاً من أساساتٍ صلبة. هل هذا هو التوازُن الذي تبحثون عنه؟

Intersection HH - 2023 Bianco Carrara, Limestone, Basalt and 22ct Gold Leaf Size: 30x30x30 cm Tactile texture: Satin and Leather

Depression is the emptiness of living in a new reality of without.

There is no way back. There is no way forward. There is no point.

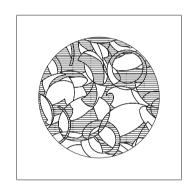
But there is a war, a struggle within. An existential vacuum.

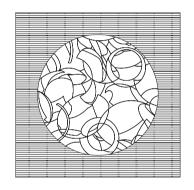
Your mind is going places but your body says stop. It protects you from swirling distress.

It is a terrible state, but it is the last stage of processing trauma, of purifying: you are almost there.

الاكتئاب هو فراغ العيش في واقعٍ جديدٍ ناقص. لا مجال للعودة إلى الوراء ولا إلى الضيّ قُدُماً. إنها نقطة اللامعنى. إنها حالة حربٍ وصراعٍ داخلي. فراغٌ وجوديّ. العقل يجول والجسد ينغَلق، ليحمينا من دوّامة الألم. إنه وضعٌ دقيق، لكننا بلغنا الرحلة الأخيرة في رحلة التعافي ومعالجة الصدمة. لم يتبقّ إلاّ القليل.

A. The Mind: Day Versus Night

Through the circle we see the vision of things narrowed an obsessive recycling of turmoil. By day you're detached, with dark thoughts.

By night, you seek peace, but everything comes back.

However the white circle has been cut from the white square, and the black circle cut from the black square. They need to go together, it is not one or the other. The two are different but can only exist together, and only exist because of the other.

أ. العقل: النهار مقابل الليل

بالنظر إلى الدائرة نرى الأشياء تضيق. إنّه الهوّس في إعادة تدوير الاضطرابات. في النهار نكون منفصلين، لكنّ الأفكار سوداء. في الليل نجِد السلام، لكن الواقع الذي انفصلنا عنه في النهار، يعود. غير أن الدائرة البيضاء مصدرُها الْرَبَّع الأبيض وتلك السوداء مصدرُها الْرَبَّع الأسود. هما بحاجة لبعضهما البعض. فالسألة ليست أبيض أو أسود. هما مختلفان لكن شرط وجودهما هو أن يكونا معاً. لا وجود لأحدهما بدون الآخر.

The Mind - Two pieces - 2023 Bianco Carrara, Basalt and 22ct Gold Leaf Size: 150x150x2 cm Tactile texture: Satin and Leather

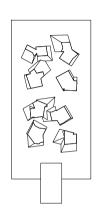

II∳! BONEELENCE

You've taken the journey and traveled to an understanding of the five stages. And an understanding of where you are.
You accept, dismally maybe, your new reality. You make the decision to go on: to move, to heal and to grow. Your assent is now given without protest.

ها أنت قد قمت بالرحلة، وسافرت عبر الراحل الخمس لفهمها ولتحديد موقعك على هذا السار الاستكشافي. لقد قبِلت، على مضض ربّما، ذاتك الجديدة. لقد قررت الواجهة والمفي قدماً، باتجاه التعافي والاستمرار. الآن سوف تستجيب من دون مقاومة.

A. Breakthrough Sculpture

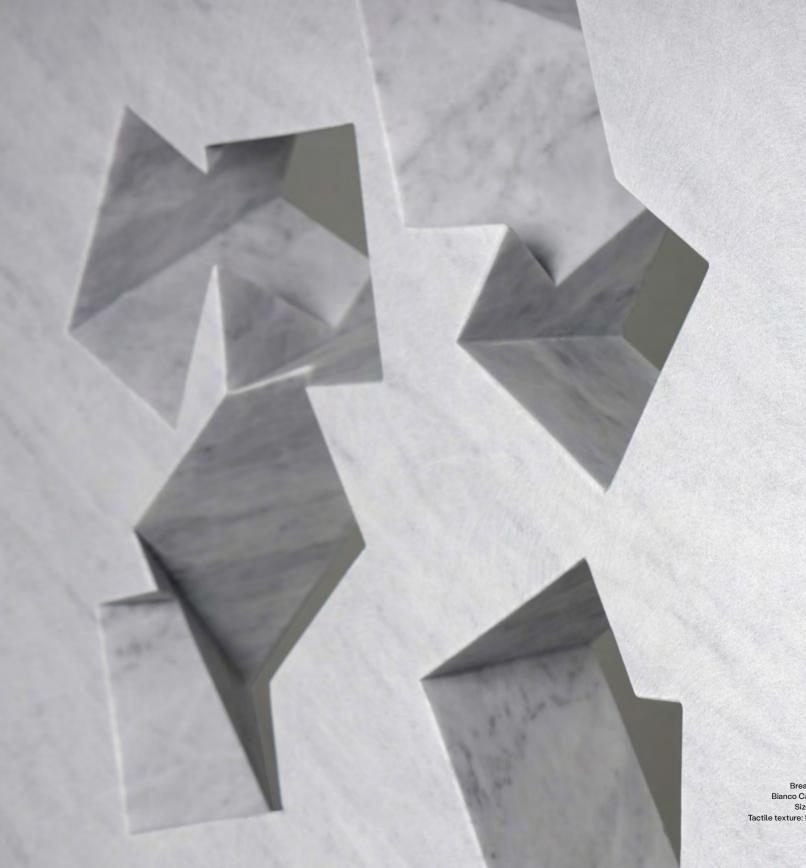
أ. منحوتة الاكتشاف

The void is the sculpture.
It's a wink to the invisible.
The light comes through from a window, turning the invisible into reflections from the gold: and from different positions come different perspectives. It represents the breakthrough where the griever, creates hope, and moves from introvert to extrovert.

Because of its scale, you feel its presence, and it becomes an almost companion in forming your vision of the future, and an enabler of change.

الفراغ هو للنحوتة.
به نغمز اللامرئي.
يأتي الضوء من النافذة ليحوّل اللامرئي إلى
انعكاس ذهبيّ.
وإذا اختلفت الوضعية اختلف النظور.
هذا العمل يمثّل الاكتشاف، حيث يستعيد
للحزون الأمل ويخرج
من حالة الانطواء إلى التفاعُل.
من حالة الانطواء إلى التفاعُل.
نظراً إلى حجمها، تترك هذه المنحوتة أثرها فيكم
وتكاد تصبح رفيقتكم في بَلوَرَة رؤيتكم للآتي

Breakthrough - 2023 Bianco Carrara and Basalt Size: 75x55x175 cm Tactile texture: Satin and Cotton

Etudes 01 - 10

From Imagination To Reality

Sculpting is a tactile art form that involves translating intangible elements such as emotion, movement, and expression into physical form. Original drawings act as a conduit for capturing these abstract concepts.

Through the lines, shading, and contours of these sketches, the artist conveyed the intended mood, energy, and symbolism.

These preliminary drawings act as a bridge between the artist's imagination and the tangible sculpture.

دراسات ۱۰-۱۱

من الخيال إلى الحقيقة

النحت هو فنّ حِسّي يشتمل على ترجمة عناصر غير ملموسة، كالإحساس والحركة والتعبير، إلى أشكال متجسَّدة. الخطوطات الأصلية تعمل كمسار لالتقاط هذه الفاهيم الُجرَّدة.

استطاع الفنان، من خلال خطوط وظلال وكِفاف هذه السودّات، إيصال المزاج الُبتغى والطاقة والرمزية.

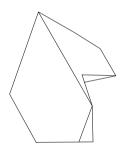

Fragments

"Fragments" reveals how nothing is truly lost but rather reshaped into new forms. In this exploration, the concept emphasizes the idea that every sculpture, regardless of its original material or shape, represents a unique journey. It highlights that while the sculptor may physically remove material from the raw form, nothing is lost in the truest sense.

Although these fragments are altered and separated from the whole, they retain an intrinsic connection to the sculpture's essence.

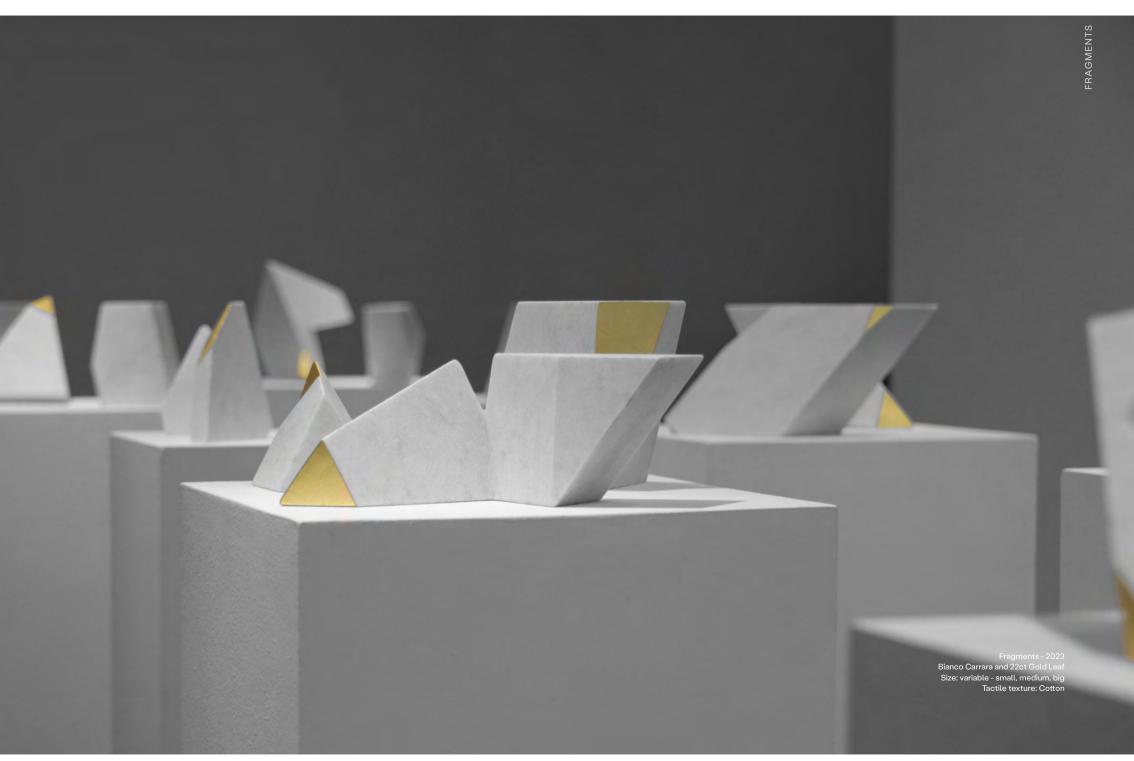
They hold the memories of the original material, preserving traces of its history and identity.

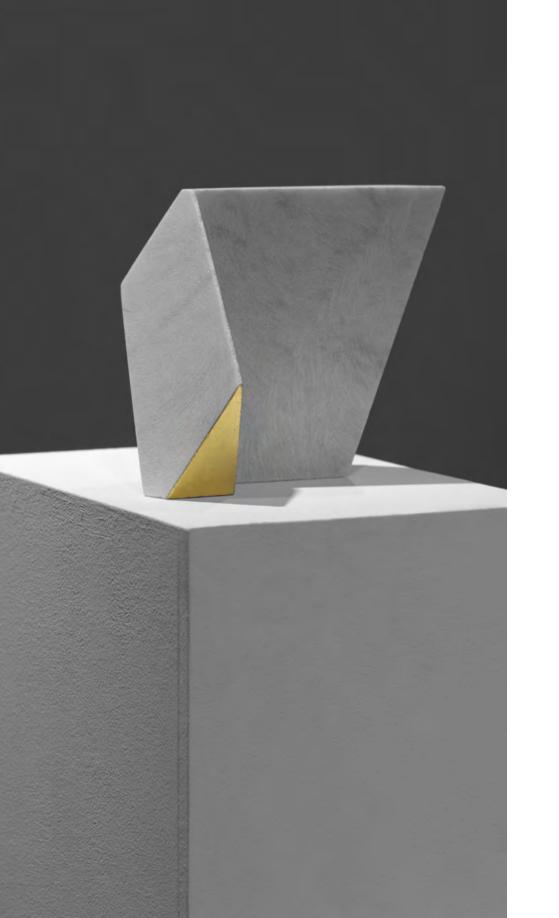
فُتات

تُظهِر «فُتات» أن لا شيء يضيع في عملية النحت. بل يتحوّل إلى أشكال أخرى. في هذه الرحلة الاستشكافية، الفهوم قائمٌ على تأكيد فكرة أنّ كل منحوتة، بصرف النظر عن مادّتها الأصلية أو ملامحها، إنّما تُمثّل رحلةً فريدة. وتسلّط الضوء على أنّ النحات، عندما يزيل أجزاءً من الشكل الخام، لا يخسر الأخير هذه الأجزاء إطلاقاً.

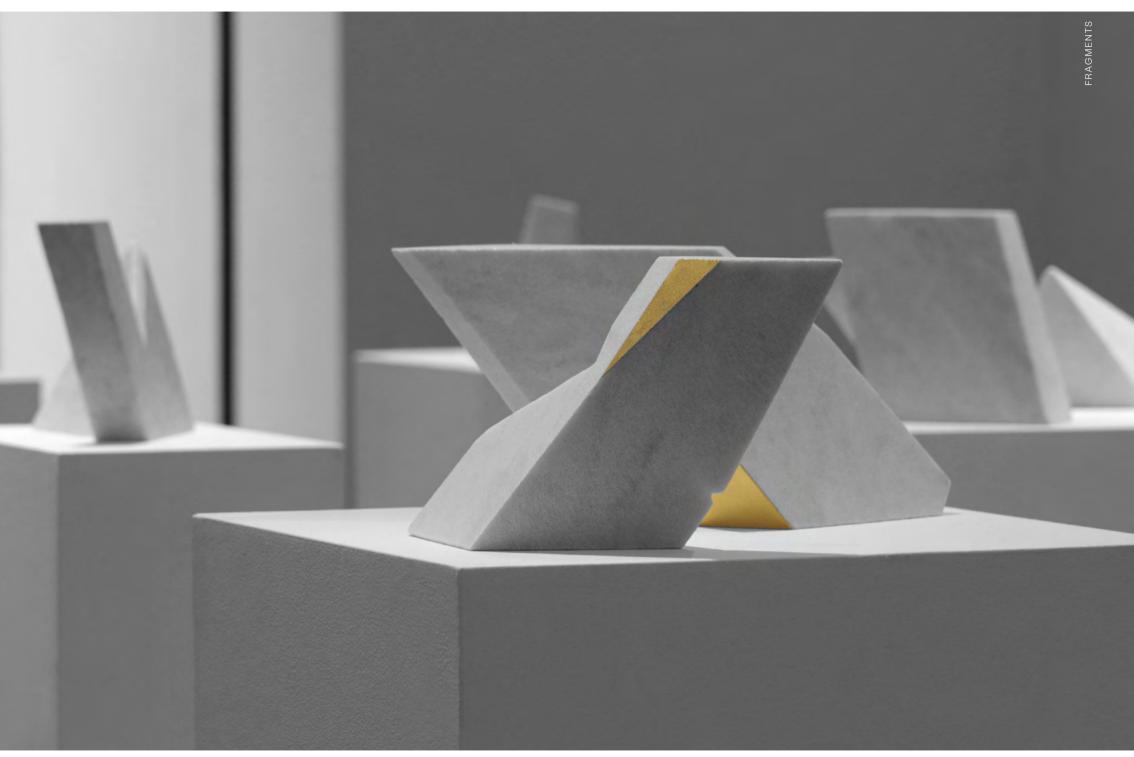
وبالرغم من اختلافها وانفصالها عن «الكل»، تحتفظ هذه الأجزاء بصِلات عميقة بجَوهر النحوتة. وتختزن ذكريات المادة الخام، وتحفظ آثار تاريخها وهويّتها.

A Sculptor With A 1000 Hands

نحات بألف يد

Tarek Elkassouf is an artist based between Beirut and Sydney.

'Shaping rock is one of humanity's earliest forms of art. I try to understand the materials. And how much light they hold and how much shadow. And I find inspiration in finding balance in the energies in the materials extracted from the heart of the Earth.'

His work is about noticing the small things in life. That we don't pay attention to. A fascination with the mundane. In detail, he sees beauty, in the beautifully mundane.

His art is also about the dialogue between the sound of the machine and the silence of the man, practicing an ancient craft,

when he finishes the piece.

The balance between how we are creating, how we are sculpting, and how we are presenting.

In 2018 Elkassouf was the selected resident artist at the Swatch Art Gallery in Shanghai. And he has collaborated with international brands like Cartier and FIFA.

Elkassouf explores the concept of balance after loss. He understands the concept of the invisible, through what is not there; the empty, and its exchange with the full.

It is the space between the words. Or the silence in the music which is as important as the notes themselves. The space between two worlds.

Commissioned by international museums such as the Institute of the Arab World in France, and Ithra in Saudi Arabia, he has been added to the inalienable collections of the museums of France.

Elkassouf's work has been featured at more than 20 international exhibitions and is represented in galleries and museums in the Middle East, Asia, America, and Europe.

His work is present in Beirut, Kuwait, Dubai, Paris, Shanghai, New York, Singapore, Riyadh, Madrid, Fribourg, Toronto, Hong Kong, London, Bangkok, and Munich.

I would like to express my heartfelt appreciation for the invaluable contributions and assistance provided by:

Aad Rabih

Alhafri Khalil

Asseh Sana

Azar Giorgio

Barakat Saleh

Chamoun Lahoud

Chehab Carol

Dahboul Amin

Darwish Ibrahim

Elia Wassim

Mardini Joy

Massaad Elissa

Nassar Andre

Nasta Nassim

Sarkis Nisreen

Sayegh Samir

Sfeir Bachir

Testa Filippo

Wood David

Their expertise, support, and collaboration have been instrumental in bringing this vision to life, and I acknowledge that this work wouldn't be possible without their exceptional contributions.

Tarek

