

بغداد
Paris
Bagdad

طريق الآمال
Karim Saïfou
Chemin de l'espoir

4 – 27 janvier 2011
Centre culturel Français de Bagdad



٤ - ٢٧ كانون الثاني ٢٠١١
المركز الثقافي الفرنسي في بغداد

بغداد
Paris
Bagdad

Karim Saifou
كريم سيفو

٤ - ٢٧ كانون الثاني ٢٠١١
المركز الثقافي الفرنسي في بغداد



4 – 27 janvier 2011
Centre culturel Français de Bagdad

بغداد
Paris
Bagdad

طريق الآمال
Karim Saifou
كريم سيفو
Chemin de l'espoir

4 - 27 janvier 2011
Centre culturel Français de Bagdad



٤ - ٢٧ كانون الثاني ٢٠١١
المركز الثقافي الفرنسي في بغداد



١٩٥٣ : العراق
 ١٩٧٤ - ٢٠٠٧ : بداية العمل في الصحافة / رسام ومصمم وخطاط
 ١٩٧٥ : دبلوم معهد الفنون الجميلة - بغداد
 ١٩٧٨ : بكالوريوس كلية الفنون الجميلة - بغداد
 ١٩٧٩ : السفر الى فرنسا للدراسة
 ١٩٨٠ - ١٩٨٤ : مصمم ورسام في المركز الثقافي العراقي - باريس
 ١٩٩٠ - ٢٠٠٣ : مصمم ورسام في مجلة آفاق عربية
 ١٩٩٩ - ٢٠٠٧ : مصمم في المركز الثقافي الفرنسي - بغداد
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٨ : ومصمم ورسام في دائرة الفنون التشكيلية - بغداد

المشاركات العربية والعالمية :

١٩٨١ و ١٩٨٢ معرض الفنانين العراقيين - باريس
 ١٩٨٣ و ٨٤ و ٨٧ مهرجان الواسطي - بغداد
 ١٩٨٥ مهرجان كان سورمير - فرنسا
 ١٩٨٦ و ٢٠٠٢ مهرجان بغداد العالمي الاول والثاني للفنون
 ١٩٩٣ معرض فناني اليوم والغد - قاعة عين - بغداد
 ١٩٩٣ معرض "الانسان والحياة" في قاعة اينانا - بغداد
 ١٩٩٦ معرض الشباب - قاعة حوار - بغداد
 ١٩٩٨ معرض فضاءات في المغامرة والتجريب - قاعة بغداد
 ١٩٩٨ مهرجان المحرس الدولي - تونس
 ١٩٩٨ معرض الفن العراقي المعاصر - معهد العالم العربي - باريس
 ١٩٩٩ معرض الأبراج - قاعة الميزان - بغداد
 ٢٠٠٠ معرض سبعة فنانين عراقيين - معهد العالم العربي - باريس
 ٢٠٠٠ معرض دلائل التجريب - قاعة بغداد
 ٢٠٠٠ معرض "فنانو الأوبك" - كاراكاس - فنزويلا
 ٢٠٠٠ معرض عالم الفن - ريفولي - إيطاليا
 ٢٠٠٢ مهرجان الفن العراقي في الصين
 ٢٠٠٥ معرض الفن العراقي المعاصر/كالبيري (M) باريس
 ٢٠٠٦ معرض مشترك في قاعة ارت افانتاج - باريس
 ٢٠٠٧ معرض تضاريس الذاكرة في المركز الثقافي الفرنسي في بغداد - قاعة حوار
 ٢٠٠٧ معرض الفن العراقي المعاصر في اليونسكو/باريس
 ٢٠٠٨ معرض مشترك في قاعة المربع الفني - باريس (Reliefs de la mémoire) Centre Culturel Français - Bagdad
 ٢٠٠٩ معرض مشترك في قاعة اورندا - باريس
 ٢٠٠٩ معرض مشترك في قاعة ارتميس - باريس
 ٢٠٠٩ معرض مشترك في قاعة سبازيو ناديني - ميلانو ايطاليا
 ٢٠١٠ معرض مشترك في قاعة اورندا - باريس
 ٢٠١٠ معرض مشترك في قاعة آرتستي كالبيري - باريس

الجوائز والشهادات :

١٩٨٤ الجائزة الثانية في مهرجان الواسطي - بغداد
 ١٩٨٥ الجائزة التقديرية في مهرجان الواسطي - بغداد
 ٨٩ و ١٩٩٢ شهادة تقديرية ووسام من نقابة الفنانين العراقيين
 ١٩٩٣ جائزة في معرض الانسان والحياة - قاعة اينانا
 ١٩٩٣ جائزة اللجنة الوطنية العراقية للفنون التشكيلية
 ١٩٩٣ جائزة تقديرية للفنانين الشباب - قاعة عين - بغداد
 ١٩٩٨ الجائزة الذهبية من مهرجان المحرس الدولي - تونس

1953 : Irak
 1974-2007 : Graphiste, calligraphe et illustrateur dans de nombreux Journaux et revues irakiens
 1975 : Diplôme de l'Institut des Beaux-arts de Bagdad
 1978 : Maîtrise - Académie des Beaux-arts de Bagdad
 1979-1984 : Voyage en France pour continuer ses études
 1980-1984 : Graphiste au Centre Culturel Irakien à Paris
 1999-2007 : Graphiste au Centre Culturel Français à Bagdad
 2003-2008 : Graphiste au département d'art plastique à Bagdad

Expositions collectives :

1981, 1982 Artistes Irakiens - Paris
 1983, 84, 87 Festival Al-Wasity - Bagdad
 1985 Cagnes sur-mer - France
 1986, 88, 2002 Biennale Internationale - Bagdad
 1993 Artistes d'aujourd'hui et de demain - Ain Gallery
 1993 « L'Homme et la Vie » Inana Gallery - Bagdad
 1995 Art Contemporain Irakien - Tunisie
 1996 Exposition « Jeunesse » Heward Art Gallery - Bagdad
 1998 « Espaces en aventure » - Bagdad Art Gallery
 1998 Festival International Al-Mahres - Tunisie
 1998 Art irakien, Institut du Monde Arabe - Paris
 1999 Zodiaque Galerie Al-Meezan - Bagdad
 2000 Sept peintres irakiens, Institut du Monde Arabe - Paris
 2000 « Indications expérimentales » - Bagdad Art Gallery
 2000 « Artistes des pays de l'Opep » - Caracas, Venezuela
 2000 « Art du Monde » - Rivoli-Italie
 2002 Art Contemporain Irakien - Chine
 2005 Galerie M - Paris
 2005 Galerie Marie Demange - Paris
 2006 Galerie Art Avantage - Paris
 2007 (Reliefs de la mémoire) Centre Culturel Français - Bagdad
 2008 Galerie Carré d'Artistes - Paris
 2008 Art Contemporain Irakien - U.N.S.C.O - Paris
 2009 Galerie Orenda Les talents venus de l'Est (Paris)
 2009 Galerie art et miss - Paris
 2009 Spazio Tadini - Milan-Italie
 2010 Galerie art et miss - Paris
 2010 Galerie Orenda - Paris

Prix et récompenses :

1984 Deuxième Prix du Festival Al-Wasity - Bagdad
 1985 Récompense du Festival Al-Wasity - Bagdad
 1989 & 1992 Récompense et médaille de l'Union des Artistes Irakiens
 1993 Prix de l'exposition « L'Homme et la Vie » Inana Gallery - Bagdad
 1993 Prix du Comité National Irakien des arts plastiques - Bagdad
 1993 Récompense pour les jeunes artistes-Ain Gallery - Bagdad
 1998 Médaille d'or du Festival International Al-Mahres - Tunisie

المركز الثقافي الفرنسي في بغداد يتابع

دورته بدعوة الفنانين العراقيين الذين يعيشون في فرنسا. بعد "الخطاطين العراقيين من باريس"، يجيء إلينا الفنان التشكيلي كريم سيفو المتخرج من مدرسة بغداد والذي يقيم في فرنسا منذ أربع سنوات.

ان عرض آخر اعماله الحديثة في بغداد مناسبة لرفع الستار عن تجربة شخصية وفنية متميزة. عند مفترق طرق. وتسجل نفسها في الإستمرارية. لكنها أيضاً. ومنذ الآن. قوية. قوة استمدتها من وجودها أمام جمهور أجنبي.

هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل التبادلات : لكن أيضاً المركز الثقافي الفرنسي يريد أن يشارك في تنظيم معارض بفرنسا لفنانين عراقيين يعيشون ويعملون بالعراق واستضافتهم فيها. كما يتمنى مستقبلاً استضافة فنانين فرنسيين في بغداد. وهذا التبادل يعتبر ضرورة للعراق وفرنسا.

شكراً لـ "كريم سيفو" الذي قدم معارض في المركز الثقافي الفرنسي وعمل فيه. شكراً له على هذه "العودة إلى المنبع" في بيته وفي بلده. لنقضي جميعاً أوقاتاً ممتعة.

بوريس بوالون

سفير فرنسا في العراق

Le Centre culturel français (CCF) de Bagdad poursuit son cycle d'invitations d'artistes irakiens vivant en France.

Après les « calligraphes irakiens de Paris », voici Karim Saifou, plasticien formé à l'école de Bagdad et qui réside à Paris depuis maintenant quatre ans.

L'exposition à Bagdad de ses œuvres les plus récentes est l'occasion de lever le voile sur une expérience personnelle et artistique originale, à la croisée des chemins, s'inscrivant dans la continuité mais désormais forte de sa confrontation avec un public étranger.

Cet hommage s'inscrit dans une dynamique d'échanges et le CCF veut contribuer par ailleurs à l'organisation d'expositions et de résidences en France d'artistes irakiens vivant et travaillant en Irak. Comme il espère bientôt accueillir à Bagdad des artistes français. Cette mobilité croisée est une nécessité, pour l'Irak comme pour la France.

Merci à Karim Saifou, qui a exposé et travaillé au CCF dans le passé, de ce « retour aux sources » dans sa maison, dans son pays. Pour notre plaisir à tous !

Boris Boillon
 Ambassadeur de France en Irak



Souffrances aux couleurs de la vie

La peinture de Karim Saifou ne peut être regardée sans un détour par quelques éclairages sur la situation de la peinture irakienne.

Comme il le reconnaît lui-même l'influence française y est depuis les années 30 déterminante. Certes, on peut déceler chez certains peintres irakiens l'influence anglaise. Mais c'est l'impressionnisme français qui fut la plus déterminante en Irak.

Dès lors suivre ce qui se faisait et se montrait à Paris et dans les autres capitales européennes devint essentiel, qu'il s'agisse de Miro, Tapes, Giacometti, Dubuffet ou d'autres artistes européens.

Comment reconstruire un projet pictural après la destruction de l'Irak par deux guerres successives ?

C'est la question que se pose aujourd'hui la peinture de Karim Saifou.

Son ambition est de redonner vie à la beauté des lieux et des couleurs irakiennes, dans une richesse explosive. Tel est le défi de l'artiste dans sa tentative de reconstruction.

Tout est détruit, Il refait les livres des bibliothèques.

Il combine sa sensibilité aux *Souffrances et aux couleurs de la vie* et à la restauration du *Musée archéologique irakien, à La mémoire d'un peuple entre guerre et paix.*

Il se promène dans l'histoire de son pays comme Paul Klee s'est promené jadis en Tunisie.

Sa peinture est morcelée, séparée comme les morceaux d'un puzzle en attente de recomposition.

La mémoire d'un peuple mais surtout la *Mémoires des hommes* doit surgir comme base de cette recomposition. Il maroufle des journaux – *le Monde diplomatique, Libération...*, qu'il déchire et décompose avant de les couvrir de couleurs laissant accessibles à l'œil les dates, les événements ..., ceci pour dire le temps précis où s'est accompli l'acte pictural, faire émerger la mémoire des gens et tenter de reconstituer une nouvelle vision. Peindre est, comme disent les anglais, un *diary*, son journal tourné vers l'avenir.

Les toiles que Karim Saifou va présenter à Bagdad ont été peintes à Paris où il s'est replié pour mettre sa famille à l'abri.

Mais dans sa recherche de l'invisible – *Acrylique sur vieux livres ou journaux* – Bagdad, avec son patrimoine et sa civilisation, n'a cessé de le hanter.

Dans un livre d'architecture il trouve des photographies de portes et fenêtres anciennes de Bagdad, il les photocopie les colle, travaille dessus, reconstitue une vision qu'il retravaille jusqu'à ce que ces vestiges reprennent corps et âme. Mais que lui ont apporté ces quatre années parisiennes ?

Il répond d'abord : une audace supplémentaire pour élaborer la technique de travail qui exprime sa pensée : déchirage, collage, marouflage, liberté dans le choix des matériaux, autonomie de l'expérimentation....

Mais c'est aussi la liberté de voir et de rencontrer : les expositions sont nombreuses, le panorama artistique est varié et ouvert. Les rencontres et discussions avec des peintres lui ont donné une force et une richesse supplémentaires. Echange de regards, critiques et conseils croisés. L'ambition est grande et le projet difficile...

Ainsi travailler à Paris lui a permis de renouveler avec une certaine radicalité d'images, de matériaux et de façons de peindre.

A la recherche de l'invisible pour rendre à la vue et à la vie, Bagdad et l'Irak.

On comprend pourquoi il est si important pour Karim Saifou – et d'ailleurs aussi pour ses collègues et amis français – de se présenter à Bagdad après 4 ans avec les cadeaux qu'il espère forts de ses toiles.

La responsabilité d'un artiste n'est-elle pas de mettre à l'épreuve de ceux pour lesquels il a fait son travail ?

Maurice MATIEU
Septembre 2010

وبغداد فيعثر على صور أبواب وشبابيك بغداد القديمة في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين فيصورها ويلصقها ويرسم فوقها. و يعيد تكوينها برؤى جديدة حتى تستعيد تلك الابواب شكلها وروحها.

ولكن ما الذي جلبته له السنين الاربع

التي قضاها في باريس ؟

أولا وقيل كل شئ أعطته جرأة اضافية لتحسين تقنية العمل استطاع

بواسطتها التعبير بشكل افضل عن

أفكاره. كما توصل عبر التمزيق والتلصيق

الى حرية اكبر في اختيار المواد.

وكذلك الى استقلالية في الاختيار

والتجريب.

وعبر حياة اجتماعية غنية تنوعت رؤاه.

فالمعارض كثيرة في باريس والتنوع واسع

وكبير. اما الحوارات مع الفنانين فقد

منحته قوة اضافية لإغناء عمله الفني.

اثناء بالرؤى مع نقد ونصائح متقاطعة.

يا له من مشروع طموح وصعب ذلك

الذي اقدم عليه . لقد استطاع كريم

سيفو اثناء عمله في باريس ان يقوم

بتجديد جذري لتعامله مع المواد الفنية

وحتى لطريقته في الرسم. وهو الآن في

طور البحث عن اللامرئي ليعيد بغداد

والعراق للتمظهر بحياة جديدة.

من السهل فهم رغبة كريم سيفو

لعرض أعماله في بغداد بعد اربع سنوات

من غيابه عنها. ومن الممكن لأصدقائه

وزملائه العراقيين والفرنسيين معرفة

السر وراء ما يمكن ان يأمله من هذا

المعرض.

ليس من واجب الفنان أن يعرض أعماله

امام انظار الذين أنجزها لأجلهم ؟

موريس ماتيو

سبتمبر ٢٠١٠

اوجاع بلون الحياة

لا يمكن تأمل أعمال كريم سيفو دون العودة الى

تأريخ الفن العراقي. فالتأثير الفرنسي واضح منذ

ثلاثينيات القرن الماضي. وبالذات عندما درس الفنانون

الاولاء في باريس ولندن وروما. لقد أسهمت

الانطباعية الفرنسية من جانبها في اغناء الفن

العراقي. ومنذ ذلك الحين أصبحت مواكبة ما كان

يرسم ويعرض في باريس من معارض أو مختارات

متحفية لـ (ميرو، جياكومتي، ماتيس، بيكاسو،

ديبوفيه) أو للكثير من الفنانين الاجانب الذين عاشوا

في فرنسا آنذاك ملهمة الفنانين القادمين من العراق

لتطوير أعمالهم. وتركت الانطباعية والتكعيبية

والتعبيرية الفرنسية بصمات واضحة على مجمل الحركة التشكيلية العراقية منذ

بداياتها حتى ظهور الحركات الفنية الحديثة في الخمسينيات.

ولكن كيف لفنان ان يعيد المشروع التصويري بعد تدمير العراق اثر حربين مدمرتين ؟

هذا هو السؤال الذي طرحه الفنان كريم سيفو على نفسه. معبرا عن جمالية

الموجودات العراقية و ألوانها باحتفالية رائعة ومبهجة مع هامش يشير الى امكانية

التفكير في اعادة البناء. امام كل شيء دمر حاول هو كفنان وانسان استعادته

بالرسم. حاول ان يمزج بين (اوجاع بلون الحياة) وبين ترميم (متحف الآثار العراقي)

وبين (ذاكرة شعب بين الحرب والسلام). كما ظل يسافر عبر تأريخ بلاده مثلما فعل

(بول كلي) عندما تجول عبر تونس الخضراء.

أعمال كريم سيفو مقطعة. مفككة وهي بانتظار اعادة تركيبها. إنها ذاكرة شعب

مثلما هي ايضا (ذكريات انسان) وهي التي ستنبثق من بين اسس اعادة الحياة هناك.

انه يلصق في رسومه أوراق الجرائد كـ (اللوموند ديپلوماتيك والليبراسيون او صحف

اخرى) يمزقها ويفككها قبل ان يغطيها بالألوان تاركاً لعين المشاهد التواريخ

والأحداث... الخ. وذلك لتعيين الزمن المحدد الذي تم فيه العمل التصويري. أي لتحفيز

ذاكرة الناس ومحاولة اعادة هيكله رؤى جديدة. ان الرسم بالنسبة لكريم سيفو. عبارة

عن كتابة (يوميات). كما يقول الانكليزي. ما ينجزه هو كتاب يوميات ذو رؤى مستقبلية.

اللوحات التي يعرضها كريم سيفو في بغداد كانت قد رسمت في باريس (اكربليك

على كتب أو صحف قديمة) وهو حتى أثناء بحثه عن اللامرئي كرسام معاصر ظلت

بغداد بترانها و حضارتها هاجسه اليومي. يتصفح كتباً معمارية وتاريخية عن العراق





الرسم وسيلة للكشف عن الجمال ضد الموت والشر

يستند السطح التصويري الذي يتعامل معه كريم سيفو راهناً الى عناصر اساسية ظلت تنمو بعيداً عن انظارنا كمتلقين أو ظلت تتراكم لسنوات دون ان ننتبه لها. كانت تتكرر في ما مضى جزيئاً أو بمفردات محورة ثم سرعان ما يعود السياق الاسلوبي ليهيمن عليها ويعيد ترتيبها على ذلك السطح. لا استطيع بالطبع أن أعقد أية مقارنة منصفة ومنطقية بين بنية اللوحة التي كان ينفذها في الثمانينيات وبنية لوحته الآن. برغم أن لوحة الماضي قد اعيد تفكيكها واعادة استخدامها في رسومه الحالية، كان مثل مؤلف قصص قصيرة في كل منها شخص واحد انتقل ليكتب رواية متعددة الاجزاء فيها مئات الشخصيات.

علني أن اعترف إن اعماله في تلك السنوات (أي الثمانينيات وما تلاها) قد أثارت انتباهي بقوة. كانت طرازاً جديداً في الرسم العراقي بطاقتها التعبيرية ورمزيتها وطرزها التنفيدي المتقن. أتذكر إن الأشكال الأساسية في تلك اللوحات (وهي إما لرجال آليين أو لتمثيل أو لدمى) كانت تحلق في فضاء ضيق وكانت تبدي أقل ما يمكن من ردود الأفعال تجاه ما كانت عليه. كانت صامتة وسلبية بمظاهر خارجية غريبة لا يمكن أن تكون قد استمدت من المحيط الذي كان من المفترض ان تعبر عنه أو تشير الى عناصره المادية والفكرية. أكثر من ذلك لقد بدت كأنها تستسلم لمقدرات عالم سفلي مظلم يسحبها اليه. كانت الى حد ما نوعاً من النبوة لما سيحدث لاحقاً مثلما كانت ايضاً تجسيداَ لما كان يحدث في تلك السنوات.

كان سيفو عبر رسومه تلك مخلصاً لما تعلمه في باريس وكان يكرر بشكل ما تقليداً مألوفاً في الرسم العراقي. إتبعه بعض اسلافه من الرسامين منذ الاربعينيات. في أن يقتبس كل منهم طرازاً تنفيذياً متداولاً في الغرب ويعيد انتاجه عراقياً. أن يُعني المشهد التشكيلي الذي ظل يتسع وتعدد مصادره واشتغالاته واساليبه التنفيذية بلمسة أو زاوية جديدة للنظر. كان ذلك يتم عبر اخفاء المصدر الذي تم الاقتباس منه احياناً أو بإختيار بعض عناصره وتمويهها وإعادة صياغتها بملامح محلية. وبالطبع كان ذلك امرًا يحدث بشكل تلقائي نتيجة لهيمنة السياق الغربي وتغلبه على حركات الرسم في العالم، كما كان ينتج ايضاً عندما تصل الاساليب المحلية الى مستوى من النضج لا تقدم شيئاً بعده وتبدو كأنها بحاجة الى محفزات جديدة مقتبسة لكي تعيد تقويم معالجاتها واكتشاف مديات أخرى لها يمارس من خلالها الرسامون حرياتهم أو يؤكدون مهاراتهم. كما إنه حالة تلقائية تتولد عن ظروف واشتراطات التلميذ في الغرب وماهية العلاقة بين المركز والهامش والمشاكل والصياغات المتولدة عن ذلك.

في تلك السنوات كان سيفو يستعير صياغات واشكالاَ من مصادر مختلفة ويعيد وضعها في بيئة محلية عراقية. يعيد تأليف عناصرها من جديد لتتلاءم مع الذائقة المحلية وبالطبع لم يكن قد توصل في البداية لحللول ناجحة لمحاولته تلك ولكنه ظل يحاول ويكرر المحاولة بإستمرار. كان يبدو كأنه مولع بحرفته كرسام وصانع اشكال قبل كل شيء ومن ثم تأتي عناصر اللوحة الأخرى بدرجة أدنى ومن ذلك النسيج الروحي أو التعبير عن رؤية فلسفية أو منهج فكري.

أستطيع أن اشير الى حرفيته العالية في رسم البورتريه مثلاً وهي مهارة كان يطوعها ضمن مساحته التصويرية الكبيرة نسبياً ولكنه لم يكن يكتفي بها ليؤكد تفردته بين الرسامين الآخرين.

بدا سيفو دائماً وخصوصاً في مرحلة نضجه اللاحقة التي تلت معرضه الشخصي الأول (قاعة الرواق في بغداد - ١٩٩٠ والذي يمكن اعتباره نقطة تحول اساسية في مساره المهني والرؤيوي) كأنه تمكن من ايجاد توازن بين ما يمتلك من مهارات وما يطمح اليه كرسام معاصر. بدا في تلك المرحلة الزمنية ايضاً كأنه لا يشبه أحداً بين أقرانه الرسامين. لا ممن سبقوه ولا من مجاليه ايضاً. لقد ظل معنياً بتطوير مشروعه الذاتي بإغناء عناصر السطح التصويري الذي يشغل عليه واكسابه مفردات جديدة بل إعادة تكوين بنيته وتأكيد حيويته وقابليته على الاستجابة لما

يريد. إن ذلك لا يعني أن سيفو قد انسلخ عن البيئة الثقافية التي ظل يعمل في اطار قوائمه وتقاليدها منذ البداية كما لا يعني من جانب آخر انه قد قام بتفتيت عناصر لوحته السابقة واعاد تغيير مواقع تلك العناصر وقام بلصقها من جديد لكي ينتج اشكالاَ فنية جديدة. لقد ظل صريحاً في الكشف عن استعاراته واقتباساته والاطارات النظرية التي تعبر عنها. لم يكن يموه على مصادره الشكلية ولا الرؤيوية منذ البداية وهذه احدي اهم ميزاته رساماً. لقد ظلت العناصر التي يستمدتها من مصادر مختلفة.

ومن بين ذلك ما كان يراه في مشاهداته الأركيولوجية المتحفية (كما يشير في نص مكتوب له) تنمو على مساحة السطح التصويري وتتغير علاقاتها وسماتها الظاهرة بشكل تلقائي لتدخل في علاقات جديدة. كان سيفو يستغل مقدرته التصميمية لإعادة تكوين بيئة مناسبة لتلك العناصر. إن تأليفاته المتقنة. ومهارته في صياغة

پووايت رةاايرمير leur habilité et leur liberté d'expression.

L'empreinte de l'Occident et de ses modes se fait ressentir inéluctablement, elle détermine les rapports entre le centre et la marge et les difficultés qui en résultent.

Au cours de ces années-là Karim Saifou empruntait sa figuration et ses compositions à différentes sources tout en les modelant dans un environnement traditionnel irakien.

Il en reconstituait les éléments et les reformulait avec des saveurs locales. Ses premières tentatives ne furent pas couronnées de succès ; il poursuivit toutefois sans relâche ses tentatives. Il semblait habité par son métier de peintre et de créateur de formes avant tout, les autres éléments du tableau intervenant dans une moindre mesure, comme la dimension spirituelle ou l'expression d'une vision philosophique ou d'une ligne de conduite intellectuelle.

Sans aucun doute, ses hautes compétences de portraitiste et de dessinateur sont un atout indéniable qui lui a permis, en les soumettant à sa relativement large surface picturale, d'affirmer son originalité parmi les artistes irakiens contemporains.

Dans sa période de maturité artistique survenue à la suite de sa première exposition personnelle (à la galerie Aliwiq, à Bagdad, en 1990, et qui est considérée comme un tournant majeur dans sa carrière artistique et professionnelle), il est clairement apparu qu'il a réussi à trouver l'équilibre entre ce qu'il possède comme compétences et à ce à quoi il aspire en tant que peintre contemporain.

Déjà à cette période de sa vie professionnelle, il ne ressemblait à aucun de ses compatriotes artistes contemporains ou antérieurs.

Il est resté attaché au développement d'un projet personnel d'enrichissement de la surface picturale sur laquelle il travaille pour la doter de nouveau éléments, voire même en reconfigurer la structure et en réaffirmer la vitalité et la capacité à se plier à sa volonté.

Cela ne signifie pas que Karim Saifou

•••

La peinture comme moyen pour découvrir la beauté contre le mal et la mort

La surface picturale sur laquelle travaille actuellement Karim Saifou repose sur des composants fondamentaux qui se sont développés loin de nos regards d'observateurs ou qui se sont accumulés pendant des années sans que nous ne nous en apercevions. Ils ont pu, par le passé, se multiplier, partiellement ou en se modifiant, puis, le processus stylistique prenant rapidement le dessus, il les redéploie sur la toile. Je ne peux comparer, en toute équité et logique, la composition des toiles de Karim Saifou pendant les années 80 et celle d'aujourd'hui, même si ses anciennes toiles ont été mises en pièces et redéployées aujourd'hui dans ses œuvres, tel un auteur de nouvelles à personnage unique qui se met à écrire des romans en plusieurs volumes comptant des centaines de personnages.

Je dois admettre que le travail de Karim Saifou des années 80 et suivantes m'a fortement impressionné, il constitue un nouveau style dans le mouvement artistique irakien, dans sa puissance expressionniste, son stylisme et son perfectionnisme dans l'exécution. Je me rappelle que les principales figures de ses tableaux, au début de sa carrière artistique – des robots, des statues ou encore des poupées – paraissaient flotter dans un espace réduit, ne déployant que le minimum de réactions envers ce qu'elles subissaient. Elles étaient silencieuses et passives, avec des apparences extérieures étranges, incapables de s'imprégner de l'environnement qu'elles étaient supposées refléter ou évoquer dans ses constituants matériels et intellectuels.

Bien pire, elles semblaient succomber aux sombres destinés du monde souterrain vers lequel elles étaient attirées, telle une prophétie de ce qui allait advenir ultérieurement, tout en constituant également une personnification de ces années-là.

Karim était fidèle à ce qu'il avait appris à Paris, il répétait à sa manière un rituel commun suivi par ses prédécesseurs, les peintres irakiens des années quarante, à savoir s'inspirer des styles couramment utilisés en Occident à l'époque et les reproduire à l'irakienne.

Cela se faisait en occultant partiellement la source d'inspiration, ou en adoptant certains de ses éléments tout en les dissimulant ou en leur donnant des caractéristiques locales, enrichissant ainsi le panorama artistique irakien qui ne cessa de s'épanouir en multipliant ses sources, ses styles et ses références, avec une touche originale ou sous un angle nouveau.

L'emprunt se faisait de manière spontanée, sous l'effet de la domination des courants occidentaux sur tous les mouvements artistiques mondiaux.

Lorsque les styles locaux parvenaient à un certain stade de maturation ou de saturation, le besoin de nouvelles stimulations se faisait ressentir, comme si un nouveau souffle était nécessaire à une introspection et à la découverte de nouveaux espaces où les artistes





أكريليك وكولاج على قماش
100 x 73 سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm

se soit extrait de l'environnement culturel dans le cadre des règles et des traditions duquel il a toujours travaillé et ce dès le début.

Cela ne signifie pas non plus qu'il se soit défait des éléments antérieurs de son travail. Il les a redistribués et collés pour produire de nouvelles formes artistiques.

Il est resté explicite sur ses emprunts et sur les cadres théoriques qu'ils véhiculent.

Dès le départ, il n'a pas cherché à cacher les sources de son inspiration et de son expression. C'est d'ailleurs l'une de ses principales caractéristiques en tant que peintre.

Ses sources d'inspiration ont toujours été multiples, ses observations archéologiques, entre autre, comme il l'a lui même indiqué, se développent amplement sur sa surface picturale. Les relations et caractéristiques apparentes de ses éléments changent spontanément pour en établir de nouveaux.

Il a réussi grâce à sa capacité conceptuelle à former un nouvel environnement pour ses éléments.

Ses compositions impeccables et son habilité à créer des relations entre de multiples éléments, se déploient au milieu de symboles, de signes, de mots, de formes mystiques, de têtes, de membres ou de doigts mutilés, sans qu'elles ne constituent un fardeau pour la forme définitive de l'œuvre ou n'en déstabilisent la composition. Même lorsque Karim Saifou donne libre cours à ses hantises et à ses fantaisies abstraites, il le fait avec prudence. Ses divagations en matière de couleurs sont confinées dans des espaces sur mesure et stabilisés.

Bien que l'on ressent ses émotions intérieures les plus intenses, cela ne modifie pas sa volonté de ne point se défaire des règles traditionnelles qui dictent son aspect définitif à l'œuvre.

Karim Saifou, revenu à Paris après l'avoir quitté une trentaine d'année auparavant, n'a autant dire plus rien à apprendre, dans le sens strict du terme, comme il l'avait fait lorsqu'il y est venu dans ses vingt ans.

C'est l'occasion pour lui de méditer à nouveau sur son style autant que sur sa vie.

La peinture est également, pour lui, un moyen de trouver équilibre et sérénité intérieure.

Il se défait de la nostalgie en en reproduisant les effets sur la toile. Géographiquement, la Patrie est lointaine ; toutefois, elle demeure une source inépuisable d'inspiration.

Il se la remémore à travers des symboles qui traduisent d'innombrables souvenirs, sentiments et émotions.

La peinture est donc la solution, elle est devenue comme un moyen pour découvrir la beauté, contre le mal et la mort.

C'est également un moyen pour découvrir le sens de la vie et en atteindre les horizons sans limites. Ce n'est pas le peintre qui est revenu en Occident, mais plutôt l'Occident qu'il l'a rattrapé. Il y est retourné pour affirmer son originalité en tant qu'homme et en tant qu'artiste.

Il s'y retrouve pour un moment de prise de conscience décisif face à l'héritage civilisationnel débordant de concepts, de rencontres, de troubles et de tragédies qui est le sien, avec, devant lui, la liberté du choix. A mon avis, c'est là une tâche bien ardue pour ne pas dire ineffable !

Saad Hadi
Jyväskylä- Finland
26/9/2010

العلاقات بين الاشكال، تنمو في وسط من
الاشارات والرموز والمفردات اللغوية والاشكال
السحرية والرؤوس المقطعة وأثار الأيدي
والأصابع دون ان يتحول كل منها الى عبء على
الشكل النهائي أو يخل بتوازنه، حتى عندما كان
سيفو يطلق العنان لهواجسه ونزواته التجريدية
فقد كان يمارس ذلك بحذر، لقد كان يوصل
شطحاته اللونية في مساحات وخطوط
محسوبة ومستقرة، وهي بقدر ما كانت تكتشف
عن غليانه الداخلي فإنها كانت تؤكد نزوعه
كمصمم لا يريد ان يتخلى عن القواعد التقليدية
التي تتحكم في الصيغة النهائية للشكل.
ان سيفو الذي عاد الى باريس ثانية بعد ثلاثين
عاماً من مغادرته لها، لم يعد امامه ما يتعلمه
"بالمعنى الحرفي للكلمة" كما هو الحال عندما
كان في عشرينياته، إنه الآن بعيد تأمل اسلوبه
من جديد مثلما بعيد تأمل حياته، وهو يتخذ من
الرسم ايضاً وسيلة يستعيد من خلالها توازنه
وصفاه الداخلي، يبدو كأنه يتخلص من
النوستالجيا برسم مؤثراتها، لقد أصبح الوطن
بعيداً مكانياً ولكنه ظل مصدراً للرسم، انه
يستعاد الآن عبر الرموز، عبر إستبطان تلك الرموز
واستيعاب نسيجها المفاهيمي، الرسم هو الحل
أذاً، الرسم بوصفه وسيلة للكشف عن الجمال
ضد الموت والشر، وبوصفه أيضاً وسيلة
لإكتشاف معنى الحياة والبحث عن آفاقها
اللانهائية، لم يعد الرسام وحده الى الغرب هذه
المرة، لقد عاد الغرب إليه ايضاً، عاد إليه هذه
المرة ليؤكد له تميزه رساماً وانساناً، كماعاد لكي
يضعه في لحظة وعي فاصلة امام موروثه
الحضاري بكل ما يحفل به من اشكال ومفاهيم
ولقى ومشاكل ومأس، تاركا أمامه حرية الاختيار،
وباعتقادي ان تلك مهمة عسيرة بقدر ما هي
غامضة.

سعد هادي
يوفاسكولا - فنلندا
٢٠١٠/٩/٢٦

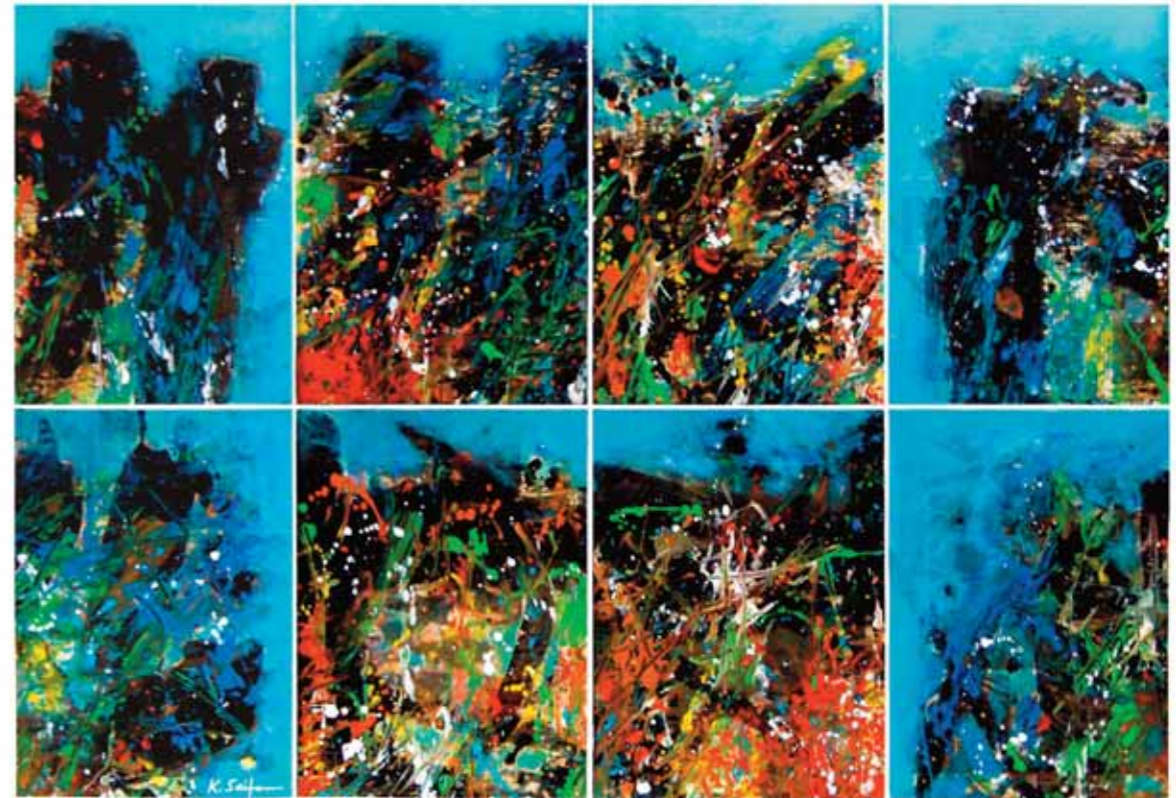


أكريليك وكولاج على قماش
٧٣ x ١٠٠ سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm

أكريليك وكولاج على قماش
٧٣ x ١٠٠ سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm





أكريليك وكولاج على قماش
٧٣ x ١٠٠ سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm

أكريليك وكولاج على قماش
٧٣ x ١٠٠ سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm





أكريليك وكولاج على خشب
سم ٨٩ x ١١٦

Acrilique & collage sur panneau
116 x 89 cm

أكريليك وكولاج على خشب
سم ٨٩ x ١١٦

Acrilique & collage sur panneau
116 x 89 cm





أكريليك وكولاج على خشب
١١٦ x ٨٩ سم

Acrilique & collage sur panneau
116 x 89 cm

أكريليك وكولاج على خشب
١١٦ x ٨٩ سم

Acrilique & collage sur panneau
116 x 89 cm





أكريليك وكولاج على قماش
٩٧ x ١٦٢ سم

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm

أكريليك وكولاج على قماش
٩٧ x ١٦٢ سم

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm





أكريليك وكولاج على قماش
٩٧ x ١٦٢ سم

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm

أكريليك وكولاج على قماش
٩٧ x ١٦٢ سم

Acrilique & collage sur canevas
162 x 97 cm





أكريليك وكولاج على قماش
٧٣ x ١١٦ سم

Acrilique & collage sur canevas
116 x 73 cm

أكريليك وكولاج على قماش
٩٧ x ١٣٠ سم

Acrilique & collage sur canevas
130 x 97 cm





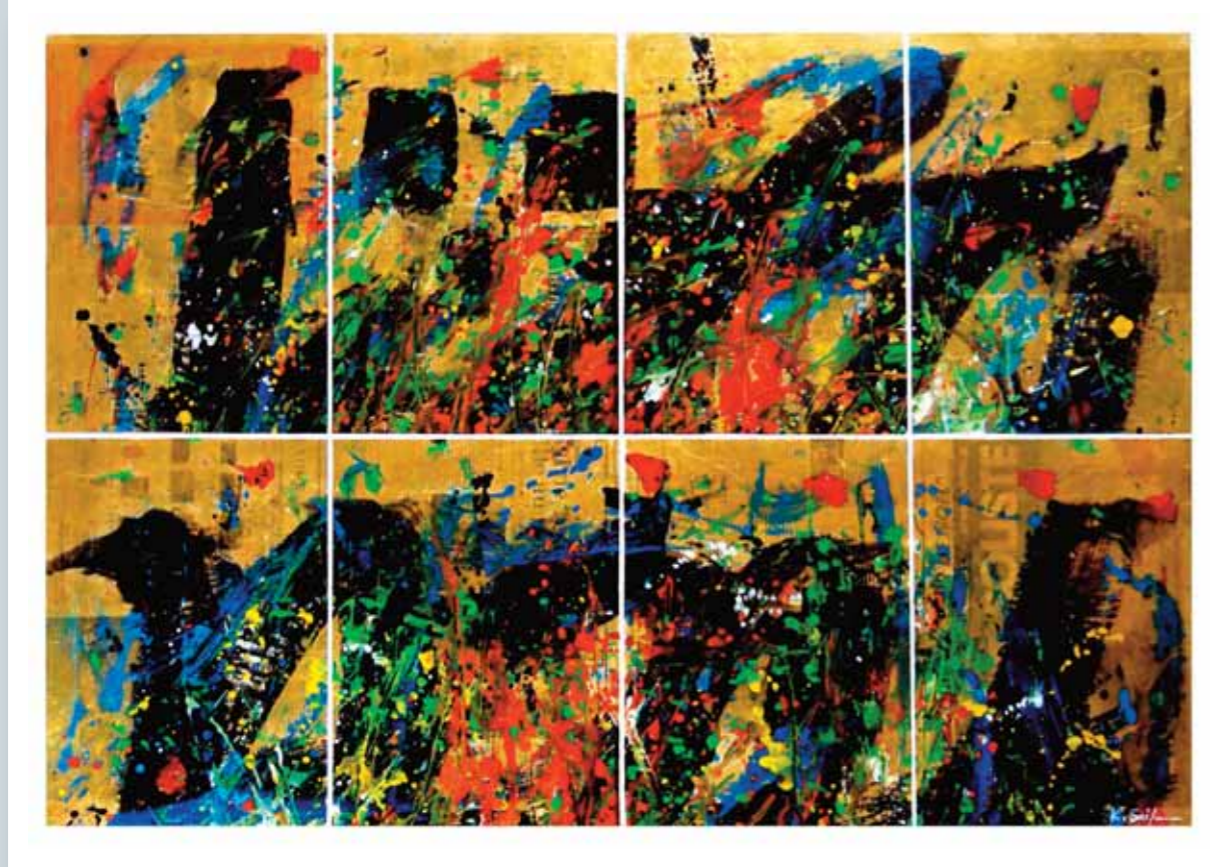
أكريليك وكولاج على قماش
١٠٠ x ٧٣ سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm

أكريليك وكولاج على قماش
١١٦ x ٨٩ سم

Acrilique & collage sur canevas
116 x 89 cm





أكريليك وكولاج على قماش
١٠٠ x ٧٣ سم

Acrilique & collage sur canevas
100 x 73 cm

أكريليك وكولاج على قماش
٩٨ x ٩٨ سم

Acrilique & collage sur canevas
98 x 98 cm





كتاب فنان
أكريليك وكولاج على كرتون
٢٠ صفحة، ٢٤ x ٢٥٠ x ٦,٥ سم

Livre d'artiste
Acrylique et collage sur carton
20 pages, 34 x 250 x 6,5 cm

كتاب فنان
أكريليك وكولاج على كرتون
١٢ صفحة، ٤٢ x ١٩٢ x ٤,٥ سم

Livre d'artiste
Acrylique et collage sur carton
12 pages, 42 x 192 x 4,5 cm





أكريليك على كارتون
٥٠ x ٥٠ سم

Acrylique sur carton
50 X 50 cm

كتاب فنان
أكريليك وكولاج على كارتون
٦ صفحة، ٤٩ x ٩٦ x ٤ سم

Livre d'artiste
Acrylique et collage sur carton
6 pages, 49 x 96 x 4 cm



أكريليك على كارتون
٥٠ x ٥٠ سم

Acrylique sur carton
50 X 50 cm



32



٣٢