Art Collection of the United States Embassy

Khartoum Sudan

Office of Art in Embassies,
U.S. Department of State

Art Collection of the United States Embassy **Khartoum Sudan**

Introduction

Post-colonial Sudan, a nation where the branches of the Nile River meet and African and Arab cultures meld together, is impossible to define. The rich cultural diversity of the African and Arabic peoples and the vast beauty of the landscape found in Sudan have inspired many of the artists in this cross-cultural exhibition of art in the permanent collection of the United States Embassy, Khartoum.

The visitors to the embassy who view this collection will see works by both male and female artists working in different mediums who are from culturally diverse backgrounds. Their common ground is quite simply the essence of art; light, color, composition, pattern and texture are found in both abstract and representational works. Recurring themes such as ritual, identity, symbolism and spirituality have inspired these unique voices. The wealth of artistic talent is compelling. When we are presented with Frank Hallam Day's totemic photograph, *Night Tree*, we see the profound, singular beauty of nature found in Sudan. The imagined, abstract landscapes of Deborah Dancy and Karen Revis provide us with a chance to rediscover color and form in its most reductive state. Strong patterning and color combine to give order to Iman Shaggag's *Meditation*. Mickalene Thomas' exotic *Still Life With Tiger* challenges traditional compositions found in art history. The figurative abstractions of Ahmed Amir Jabir are powerful in their thematic references and beautiful for their calligraphic quality. Whether it is the contemporary neon aesthetic of Jefferson Pinder, the fluttering silk fabric collages of Marlene Glickman, the large scale ceramic sculptures of Sharif Bey or the complex fiber art quilts of Tina Williams Brewer, the viewer will have the opportunity to engage in a visual dialogue that is sure to excite the senses and engage the intellect.

Art has the ability to break down social barriers and transcend issues that we all face in this complex world that we live in. A visual exploration of the past and present can help guide us to a greater understanding of who we are and who we might become. In Cora Marshall's work, she affirms the importance of her ancestors by trying to understand and establish a connection with her African and Native-American past. Mohamed-Saeed Omer' powerful *Dinka Bull* sculpture is a cultural tribute to his own Sudanese Dinka ancestry. In *Twins*, Willie Birch examines ritual and the bond of cultural heritage in his native city of New Orleans. And, in *Dark and Light Continents*, Joyce Kozloff reminds us that all continents fit together to form one world.

Our hope is that this collection will inspire visitors who come to the embassy, and that they will leave with a better understanding of the beauty that is found in cultural diversity.

مقدمة

سودان ما بعد الاستعمار، أمة يتعانق في كنفها فرعا النيل، وتنصهر فيها الثقافة الأفريقية والعربية، هي بلا شك أمة عصية على التعريف. لقد ألهم التنوع الثقافي للشعوب الأفريقية والعربية، والجمال الأخاذ للمناظر الطبيعية في السودان العديد من الفنانين في هذا المعرض الفني الذي يعكس العديد من الثقافات في مجموعة المعرض الدائم لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم.

إن زوار السفارة الذين سيشاهدون هذه المجموعة سيرون أعمالاً لفنانين رجال وسيدات يستخدمون وسائط متباينة وينتمون لخلفيات ثقافية متباينة. إن الأرضية المشتركة بينهم هي، ببساطة، جوهر الفن، الضوء، اللون، التكوين، الشكل والنسيج، وهي عناصر موجودة في الأعمال التجريدية والأعمال التمثيلية التي تحاكي الواقع. الموضوعات المتواترة الظهور مثل الطقوس، الهوية، والرمزية، و الروحانية مصدر الهام لهذه الأصوات المتفردة. إن الغنى الذي تنطوي عليه الموهبة الفنية بمثابة قوة جبارة. فعندما عُرضت علينا الصورة الفوتوغرافية الطوطمية التي التقطها فرانك هالام داي "شجرة الليل"، تسنى لنا رؤية الجمال العميق والفريد للطبيعة في السودان. وتمكننا المناظر الطبيعية التجريدية المتخيلة لديبورا دانسي وكارين ريفز من إعادة اكتشاف اللون والشكل في أشد حالاتهما اختزالاً. فيما تمتزج قوة الزخرفة واللون ليضفيا التماسك على لوحة "تأمل" للفنانة ايمان شقاق. وفيما تتحدى لوحة ميكالين توماس الغرائبية "لاتزال الحياة مع النمر" التكوينات التقليدية في تاريخ الفن. تنبض تجريدات أحمد أمير جابر التصويرية بالقوة في إحالاتها للموضوعات، وبالجمال الذي تضفيه الخطوط العربية. وسواء كانت جمالية النيون المعاصرة لجيفرسون بايندر، أوكولاج الحرير المرفرف لمارلين غليكمان، أو المنحوتات الخزفية الكبيرة لشريف بيه، أو لحف الفايبر المعقدة التي تحيكها تينا ويليامز بروير، فإن الناظر إلى هذه الأعمال سيحظى بفرصة الدخول في حوار بصري يثير الحواس ويشحذ الذهن.

للفن القدرة على هدم الحواجز الاجتماعية وتجاوز المشكلات التي نواجهها كلنا في هذا العالم المعقد الذي نعيش فيه. ويمكن لرحلة استكشاف بصري للماضي والحاضر أن تقودنا إلى فهم أكبر لهوياتنا: من نحن الآن، ومن قد نكون في المستقبل. في عمل كورا مارشال تبرز الفنانة أهمية أسلافها عبر محاولة فهم وتأسيس علاقة مع ماضيها بوصفها امريكية تنحدر من أصل أفريقي من جهة ولها أسلاف من سكان أمريكا الأصليين من جهة أخرى. كما تمثل منحوتة محمد سعيد عمر النابضة بالقوة " ثور الدينكا" تحية ثقافية لأصوله السودانية في قبيلة الدينكا. في لوحة " توأمان" يختبر ويلي بيرش الطقوس ورباط الإرث الثقافي في مسقط رأسه نيواورليانز. وتذكرنا جوبس كوزلزف في عملها الموسوم ب " قارات معتمة وأخرى مضيئة" أن كل القارات تنتظم لترسم عالماً واحداً.

إننا نأمل أن تلهم مجموعة الأعمال الفنية هذه زوار السفارة، وأن يغادروا وهم يحملون فهماً أفضل للجمال الذي ينطوي عليه التنوع الثقافي.

Plates

لوحات

SHARIF BEY	شريف بك
WILLIE M. BIRCH	ويلي م. بيرش
TINA WILLIAMS BREWER	تينا ويليامز بروير
DEBORAH DANCY	دبورا دانسي
MELISSA DICKENSON	مليسا ديكنسون
MARLENE GLICKMAN	مارلين غليكمان
FRANK HALLAM DAY	فرانك هالام داي
AHMED AMIR JABIR	أحمد جابر
JOYCE KOZLOFF	جويس كوزلوف
CORA MARSHALL	كورا مارشال
MOHAMED-SAEED OMER	محمد سعيد عمر، مواليد
JEFFERSON PINDER	جيفرسون بايندر، مواليد
KAREN REVIS	كارن ريفز
IMAN SHAGGAG	إيمان شقاق
MICKALENE THOMAS	ميكالين توماس
UNKNOWN ARTIST	فنان مجهول
UNKNOWN ARTIST	فنان مجهول

SHARIF BEY

Black Ice Series: Bling Black, 2005
Earthenware
60 x 24 x 4 in. (152.4 x 61 x 10.2 cm)

Ivory Bling, 2005
Earthenware
60 x 24 x 4 in. (152.4 x 61 x 10.2 cm)

Untitled, 2009
Earthenware
84 x 24 x 4 in. (213.4 x 61 x 10.2 cm)

Images courtesy of Frank Hallam-Day

شريف بك

سلسلة الثلج الأسود:بلاك بلنغ (مجوهرات سوداء) ، ٢٠٠٥
خزف
٦٠× ٢٤×٤ بوصة (١٥٢,٤× ٦١ ×١٠,٢ سم)

مجوهرات عاجية ، ٢٠٠٥
خزف
٦٠ × ٢٤ × ٤. بوصة (١٥٢,٤ × ٦١ × ١٠,٢ سم)

بدون عنوان، ٢٠٠٩
خزف
٨٤ × ٢٤ × ٤ بوصة (٢١٣,٤ × ٦١ × ١٠,٢ سم)

الصور مهداة من فرانك هالام داي

WILLIE M. BIRCH

Twins, 2008
Acrylic and charcoal on paper
108 x 54 in. (274.3 x 137.2 cm)

Image courtesy of Arthur Roger Gallery

ويلي م. بيرش

توأمان، ٢٠٠٨
أكريليك والفحم على الور
١٠٨ × ٥٤ بوصة (٢٧٤,٣ × ١٣٧,٢ سم)

الصور مهداة من آرثر روجر غاليري

TINA WILLIAMS BREWER

There Are No Mistakes, 1997
Fiber
45 x 50 x 1/2 in. (114.3 x 127 x 1.3 cm)

I Come From A Long Line of Big Boned Black Women, 2003
Fiber
43 x 31 x 1/2 in. (109.2 x 78.7 x 1.3 cm)

This is Joy, 1996
Fiber
85 x 47 x 1/2 in. (215.9 x 119.4 x 1.3 cm)

تينا ويليامز بروير

ليس هناك أخطاء، ١٩٩٧
فايبر
٤٥ × ٥٠ × ٢/١ بوصة (١١٤,٣ × ١٢٧ × ١,٣ سم)

جئت من صف طويل من النساء ذوات العظام الفاخرة، ٢٠٠٣
ألياف
٤٣ × ٣١ × ٢/١ بوصة (١٠٩,٢ × ٧٨,٧ × ١,٣ سم)

هذا هو الفرح، ١٩٩٦
فايبر
٨٥ × ٤٧ × ٢/١ بوصة (٢١٥,٩ × ١١٩,٤ × ١,٣ سم)

DEBORAH DANCY

Send in the Clowns, 2008
Oil on canvas
30 x 30 in. (76.2 x 76.2 cm)

Untitled, 2008
Oil on canvas
30 x 30 in. (76.2 x 76.2 cm)

Images courtesy of Sears-Peyton Gallery

دبورا دانسي

دعهم يقدموا المهرجين، ٢٠٠٨
زيت على كتان
٣٠ × ٣٠ بوصة (٧٦,٢ × ٧٦,٢ سم)

بدون عنوان، ٢٠٠٨
زيت على كتان
٣٠ × ٣٠ بوصة (٧٦,٢ × ٧٦,٢ سم)

الصور مهداة من سيبرز-بيتون غاليري

MELISSA DICKENSON

Tug, 2009
Acrylic and ink on hand cut paper
6 $^1/_2$ x 24 $^1/_2$ in. (16.5 x 62.2 cm)

Machine, 2009
Acrylic and ink on hand cut paper
13 x 28 in. (33 x 71.1 cm)

مليسا ديكنسون

الساحبة، ٢٠٠٩
أكريليك وحبر على ورق مقطوع يدويا
٦½ × ٢٤½ بوصة (١٦,٥ × ٦٢,٢ سم)

آلة، ٢٠٠٩
أكريليك وحبر على ورق مقطوع يدويا
١٣ × ٢٨ بوصة (٣٣ × ٧١,١ سم)

MELISSA DICKENSON

Tangle, 2009
Acrylic and ink on hand cut paper
36 x 13 in. (91.4 x 33 cm)

Discovery, 2009
Acrylic and ink on hand cut paper
22 x 24 in. (55.9 x 61 cm)

Thermantidote, 2009
Acrylic and ink on hnad cut paper
24 x 28 in. (61 x 71.1 cm)

مليسا ديكنسون

تشابك
أكريليك وحبر على ورق مقطوع يدويا
٣٦ × ١٣ بوصة (٩١,٤ × ٣٣ سم)

اكتشاف، ٢٠٠٩
أكريليك وحبر على ورق مقطوع يدويا
٢٢ × ٢٤ بوصة (٥٥,٩ × ٦١ سم)

مكيف الهواء، ٢٠٠٩
أكريليك وحبر على ورق مقطوع يدويا
٢٤ × ٢٨ بوصة (٦١ × ٧١,١ سم)

MARLENE GLICKMAN

Day by Day: Pieces of Life, 2004–2009
Fabric collage
96 x 144 in. (243.8 x 365.8 cm)

مارلين غليكمان

يوم بعد يوم: قطع من الحياة، ٢٠٠٤-٢٠٠٩
كولاج قماش
٩٦ × ١٤٤ بوصة (٢٤٣,٨ × ٣٦٥,٨ سم)

FRANK HALLAM DAY

Twenty Faces, 2009
Archival pigment prints
16 x 24 in. (40.6 x 61 cm) each of 20

Twenty Faces, 2009
Archival pigment prints
16 x 24 in. (40.6 x 61 cm) each of 20

فرانك هالام داي

عشرون وجها، ٢٠٠٩
طباعة بأصباغ الحفظ على ورق مسند بألواح الدايبوند
١٦ × ٢٤ بوصة (٤٠,٦ × ٦١ سم)

عشرون وجها، ٢٠٠٩
طباعة بأصباغ الحفظ على ورق مسند بألواح الدايبوند
١٦ × ٢٤ بوصة (٤٠,٦ × ٦١ سم)

AHMED AMIR JABIR

Ash Wednesday 1, 2002
Calligraphy pens and ink on paper
8 5/8 x 6 5/8 in. (21.8 x 16.8 cm)

Ash Wednesday 2, 2002
Calligraphy pens and ink on paper
6 11/16 x 4 13/16 in. (17 x 12.2 cm)

أحمد جابر

أربعاء الرماد ١، ٢٠٠٢
خط عربي وحبر على ورق
٨ ٥/٨ × ٦ ٥/٨ بوصة (٢١,٨ × ١٦,٨ سم)

أربعاء الرماد ٢، ٢٠٠٢
خط عربي وحبر على ورق
٦ ١١/١٦ × ٤ ١٣/١٦ بوصة (١٧ × ١٢,٢ سم)

JOYCE KOZLOFF

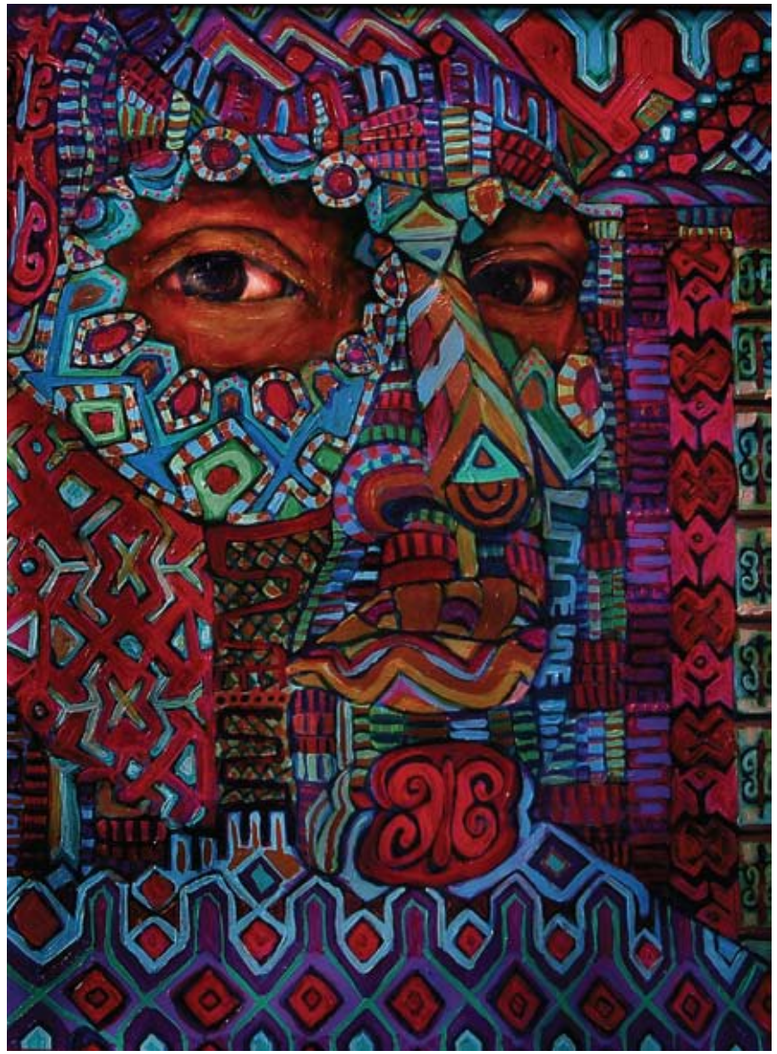
Dark and Light Continents, 2002
Acrylic on canvas
96 x 192 in. (243.8 x 487.7 cm)

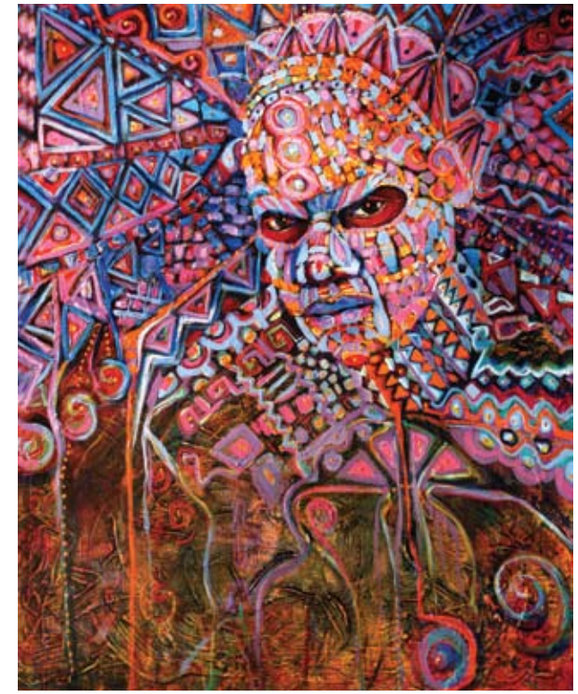
Image courtesy of Frank Hallam Day

جويس كوزلوف

قارات معتمة وأخرى مضيئة
أكريليك على كتان
٩٦ × ١٩٢ بوصة (٢٤٣,٨ × ٤٨٧,٧ سم)

الصورة مهداة فرانك هالام داي





CORA MARSHALL

Masque No. 4 (Adinkra Symbols and African Cloth), 2005
Acrylic on gesso board
18 x 24 in. (45.7 x 61 cm)

Masque No. 5, 2005
Acrylic on gesso board
18 x 24 in. (45.7 x 61 cm)

Masque No. 6, 2007
Acrylic on canvas
24 x 30 in. (61 x 76.2 cm)

Images courtesy of Jubilee Fine Arts

كورا مارشال

قناع رقم ٤ (رموز الأدنكرا وقماش افريقي)، ٢٠٠٥
أكريليك على لوح رسم
١٨ × ٢٤ بوصة (٤٥,٧ × ٦١ سم)

قناع رقم ٥، ٢٠٠٥
أكريليك على لوح رسم
١٨ × ٢٤ بوصة (٤٥,٧ × ٦١ سم)

قناع رقم ٦، ٢٠٠٧
أكريليك على كتان
٢٤ × ٣٠ بوصة (٦١ × ٧٦,٢ سم)

الصور مهداة من يوبلي الفنون الجميلة

MOHAMED-SAEED OMER

Tanihso, 2009
Silver, metal, glass, plastic, wood, plaster, shells, fabric, and paint
26 $^{3}/_{4}$ x 27 $^{1}/_{2}$ x 3 $^{1}/_{2}$ in. (67.9 x 69.9 x 8.9 cm)

Dinka Bull, 2000
Wood
25 x 5 x 15 in. (63.5 x 12.7 x 38.1 cm)

محمد سعيد عمر

تانهسو، ٢٠٠٩
فضة ومعادن وزجاج وبلاستيك
وخشب وجص وأصداف ونسيج وطلاء
٢٦ ٣/٤ × ٢٧ ١/٢ × ٣ ١/٢ بوصة (٦٧,٩ × ٦٩,٩ × ٨,٩ سم)

ثور الدينكا، ٢٠٠٠
خشب
٢٥ × ٥ × ١٥ بوصة (٦٣,٥ × ١٢,٧ × ٣٨,١ سم)

JEFFERSON PINDER

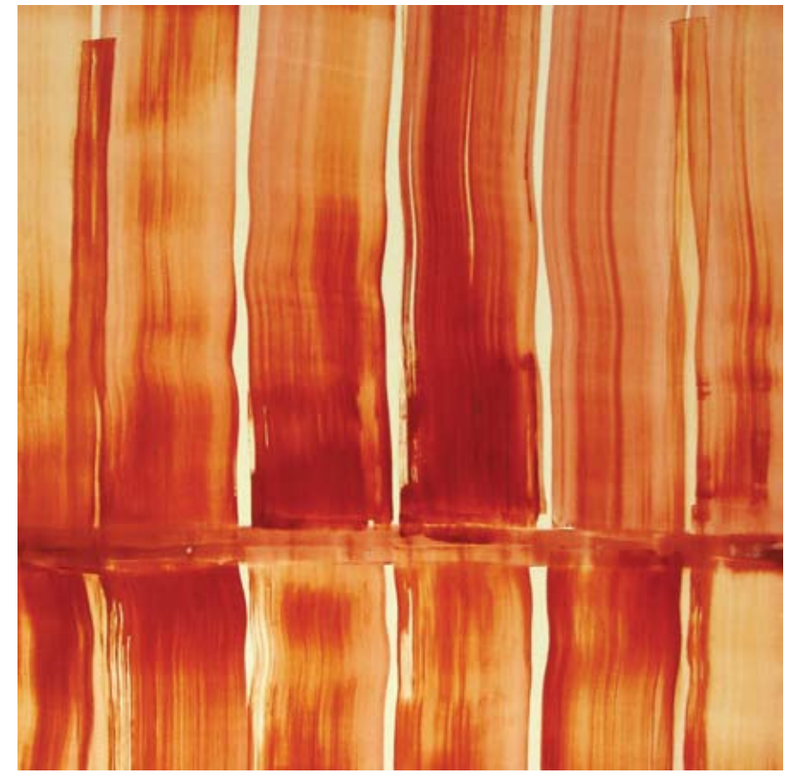
Assimilated, 2009
Neon and charcoal
68 in. x 30 in. x 10 in.

Image courtesy of Frank Hallam Day

جيفرسون بايندر

مستوعبون، ٢٠٠٩
نيون وفحم
٦٨ × ٣٠ × ١٠ بوصة

الصورة مهداة من فرانك هالام داي



KAREN REVIS

Orange 1, 2008
Silkscreen monoprint
20 x 20 in. (50.8 x 50.8 cm)

Yellow 5, 2008
Silkscreen monoprint
20 x 20 in. (50.8 x 50.8 cm)

Orange 5, 2008
Silkscreen monoprint
20 x 20 in. (50.8 x 50.8 cm)

Images courtesy of Sears-Peyton Gallery

كارن ريفز

برتقالي ١، ٢٠٠٨
لون واحد بالشاشة الحريرية
٢٠ × ٢٠ بوصة (٥٠,٨ × ٥٠,٨ سم)

أصفر ٥، ٢٠٠٨
لون واحد بالشاشة الحريرية
٢٠ × ٢٠ بوصة (٥٠,٨ × ٥٠,٨ سم)

برتقالي ٥، ٢٠٠٨
لون واحد بالشاشة الحريرية
٢٠ × ٢٠ بوصة (٥٠,٨ × ٥٠,٨ سم)

الصور مهداة من غاليري سيرز-بايتون

IMAN SHAGGAG

Meditation, 2004–2005
Acrylics and ink on stretched canvas
36 x 48 in. (91.4 x 121.9 cm)

إيمان شقاق

تأمل ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٥
أكريليك وحبر على كتان ممدود
٣٦ × ٤٨ بوصة (٩١,٤ × ١٢١,٩ سم)

MICKALENE THOMAS

Still Life With Tiger (White), 2008
Acrylic, rhinestones, enamel on panel
48 x 60 in. (121.9 x 152.4 cm)

ميكالين توماس

لا تزال الحياة مع النمر (أبيض) ٢٠٠٨
أكريليك، أحجار الراينإنامل على اللوحة
٤٨ × ٦٠ بوصة (١٢١,٩ × ١٥٢,٤ سم)

UNKNOWN ARTIST

Azande Pitcher, circa late 19th century
Terra Cotta
10 $^{1}/_{2}$ in. (26.7 cm)

Image courtesy of Jacaranda

فنان مجهول

قناع شلك، حوالي أواخر القرن ال ١٩
تيراكوتا
١٠ ٢/١ بوصة (٢٦,٧ سم)

الصورة مهداة من جاكاراندا

UNKNOWN ARTIST

Shilluk Mask, circa late 19th century
Gourd
9 in. (22.9 cm)

Image courtesy of Jacaranda

فنان مجهول ßà

قناع الشلك، حوالي أواخر القرن ال ١٩ ßà
قرع ßà
٩ بوصة (٢٢,٩ سم)

الصورة مهداة من جاكاراندا

English Essays

Black Ice Series: Bling Black, Ivory Bling, Untitled. pg 6–7

Sharif Bey

The conceptual ceramic sculptures of Sharif Bey are effectively large scale, decorative, ritualistic objects that have become an avenue for the artist to explore an alternative way to voice his cultural and political points of view. The large strands of complex, multi-ceramic forms are both visually engaging and textural.

"The process of exploring my identity as an African-American, husband, father, artist, educator, art student and functional potter creates a dialogue in the studio that never grows tiresome. My training as a functional potter has not only informed my current sculpture with regard to form and surface but it is where my earliest discussions with regard to object, function and ritual began. As a student, I spent years producing wheel thrown pots that were intended, through their aesthetic sensibility and function, to enhance people's lives. I struggled with the challenge of producing works that were unique, ornate, and made with the utmost care yet suitable for the kitchen. I took issue with the fact that the intended purpose of these works was often negated, so I sought alternative ways of paying respect to traditional, functional and ceremonial objects while sharing my own cultural and political point of view."

As a teenager, Bey was introduced to ceramics through an Apprenticeship Program at the Manchester Craftsmen's Guild in Pittsburgh, Pennsylvania. He went on to earn a Bachelor of Fine Arts from Slippery Rock University in Pennsylvania and a Master of Fine Arts in Studio Art from the University of North Carolina in Greensboro. In 2003, he received a Fulbright Scholarship to be a scholar and artist in residence at The Academy of Fine Arts and design in Bratislava, Slovakia. In 2007, he received The Harlan E. and Suzanne D. Hoffa Dissertation Award from Penn State University for his research *Aaron Douglas and Hale Woodruff: The Social Responsibility and Expanded Pedagogy of the Black Artist.* In recent years he has been an artist in residence at the McColl Center for Visual Art in Charlotte, North Carolina, Hunter College in New York City, New York, and the Vermont Studio Center. In 2008, he was the recipient of the Regional Artist Grant from the Winston Salem Arts Council for his research on ancient Egyptian adornment and material culture in Cairo. He continues to conduct numerous lectures, workshops and presentations and exhibits widely in the United States and internationally.

Twins. pg 8

Willie M. Birch

The figurative compositions of Willie Birch reveal his keen eye for detail and technical skill as a draftsman. After spending two decades living and working in New York, Birch returned to his hometown of New Orleans, Louisiana to draw upon the rich cultural heritage of African-American urban life found in the neighborhoods of his youth. In *Twins*, Birch pays homage to the tight communal bonds found within the African-American neighborhoods of the city. The work is comprised of three distinctly different compositions that are joined together, flowing seamlessly from one to the other. At the bottom, we see a composition that details the roots of a large tree. The middle composition reveals a parental figure sitting on the steps of a house with twin boys playing on the sidewalk, a common scene in everyday urban life. At the top of the work, we see a telephone pole, its crisscrossing wires set against an overcast, cloudy sky. Familial and communal roots, communication, and the centrality of family all become joined together thematically in this highly realized composition.

Rituals such as parades, festivals, jazz funerals and baptisms are all an integral part of the communal street life found in New Orleans, and these themes have become central to work that Birch has produced in the last decade. Political, sociological, and spiritual meanings can also be found in these mature figurative works executed by Birch prior to the devastation of Hurricane Katrina. They are skillfully anchored and enlivened by his acute observations and character studies that successfully break stereotypes and allow his viewers to see a contemporary interpretation of African-American street life specific to New Orleans culture. *Celebrating Freedom: The Art of Willie Birch*, curated by the Scottsdale Museum of Contemporary Art in 2007, was the first museum exhibition that celebrated Birch's figurative drawings. Comprised of charcoal and acrylic drawings, similar to the one we see here, as well as sculpture, paintings, photography and video, the exhibition explored the way that cultural territories are defined and space is transformed in urban environments. Previous to this exhibition, Birch had been well known for his folk-inspired sculpture.

Birch was born in New Orleans, Louisiana in 1942. He received his Bachelor of Fine Art from Southern University in New Orleans. He also holds a Master of Fine Art from the Maryland Institute College of Art in Baltimore, Maryland. He is exhibited widely in the United States and is represented in the collections of the Metropolitan Museum of Art in New York, the New Orleans Museum of Art in Louisiana, the Pennsylvania Academy of Fine Arts in Philadelphia, and the Delaware Center for Contemporary Arts in Wilmington, Delaware.

There Are No Mistakes, I Come From A Long Line of Big Boned Black Women, This is Joy. pg 10–11

Tina Williams Brewer

The skillful hand of Tina Williams Brewer is found quite literally in every stitch of the beautiful fiber art pieces she creates. She is the consummate African storyteller who weaves her narrative through symbolism, folklore, history and, most of all, spirituality. Layer upon layer of fabric includes jewels, photographs, idols and three-dimensional objects all coming together in an explosion of color and shapes that address themes of universal peace, humanity and the spirituality of the African people. Joyful to behold, each piece is uniquely creative and deserves close inspection to be able to appreciate the totality of their symbolic cultural meanings.

Trained in ceramics and interior design at the Columbus College of Art and Design, Brewer's eye for color and compositional design contributed to her successful transition into creating quilts and fiber arts pieces. Her familiarity with the techniques and historical patterns found in traditional quilt-making are evident; however, she has drawn upon these traditions and found her own unique voice by using her intuitive skills and her knowledge of the African Diaspora cultural movement of the 1960s and its impact in art, literature, music and history. Story quilts are found in many cultures throughout history and have become popular in contemporary quilting. What is truly remarkable about Brewer is that she brings an expansive knowledge of African and African-American history to her art that goes beyond a decorative presentation. Historic events such as the slave trade, middle passage, music, family and culture are

all woven into her stories. Symbols for African cultural groups, such as the Akan and Dogon of West Africa, can be found in her pieces as well as hieroglyphs of the Kemetic culture of the ancient Egyptian-Nile valley. Circles representing the cycle of life, dancing figures reaching up to the sky seeking freedom and enlightenment, and numerous other recurring images all have cultural significance. Brewer utilizes these symbols in her narrative, hoping it will connect the contemporary viewer with the world of Africa.

"I look and I see the past forgotten by our African-American Youth and I am compelled to piece visual symbols to bring forth those strong images to make a link to our history."

Send in the Clowns, Untitled. pg 12–13

Deborah Dancy

Abstraction and color are the driving forces that are woven into the two works in this collection by artist Deborah Dancy. Drawing upon the tradition of the Abstract expressionists, Dancy creates these imagined landscapes from fragments of her own life. As viewers, we are left to contemplate and draw our own conclusions while our eyes take in the sinewy organic forms that drip and twist in a sea of overlapping colors.

"My paintings are about color, surprise, absurdity, and encounters with the self. Forms collide and transformed fragments merge to become new elements as I investigate the subliminal world of space and place. Jettisoned in a soupy field of color, they join and evolve, emerging as humorous, sometimes grotesque forms that exist in a luscious, mysterious environment of their own making. These paintings are constructions based, in part, on the wild, overgrown woodland vegetation that surrounds my home, the interior of my mind, and the lively images in my granddaughter's drawings. I seek to illuminate the domain between abstraction and the strangulated forms of representation that lie in the painted space between entity and figment."

Dancy is an accomplished artist who has participated in many group shows and, since 1984, has been the subject of sixteen solo exhibitions. During her career she has been honored with many awards, fellowships, and grants such as the Banff Creative-Residency Program Grant in 2007, the Outstanding Faculty Award given to her by the University of Connecticut School of Fine Arts in 2006, the Individual Artist Grant awarded by the National Endowment for the Arts in 1996, and the Juror's Merit Award for New American Talent given by the Laguna Gloria Museum, also in 1996. She has been awarded fellowships from prestigious institutions including Yale University, the John Simon Guggenheim Foundation, the American Antiquarian Society, the University of Connecticut, the Center for Contemporary Printmaking, and YADDO in Saratoga, New York.

Tug, Machine, Tangle, Discovery, Thermantidote. pg 14–17

Melissa Dickenson

The complex, organic constructions created by Melissa Dickenson appear to float effortlessly across their neutral, unencumbered spaces. Dickenson's deft handling of the hand cut papers, acrylic paints, and inks that combine to create these beautifully realized interpretations of nature is revealed in their multi- layered, hand sculpted appearance. The vibrant range of bold colors she achieves through the subtle layering of the papers gives definition to their sinewy forms that twist and turn before our eyes.

"Our intellectual and material literacy are dependent on paper. This material has rescued our hereditary knowledge from the destructive hand of time many times in the past. Paper is a direct reflection of our environment and its diminishing state, and it is also one of the most important forms of communication. Therefore, it is appropriate that paper, which has patiently served mankind's progress, should speak about itself, its past, and its future. The work I am presenting is painted hand-cut paper. They are a use of handmade paper and organic imagery, in partnership with vivid pigment and synthetic vellum. The dialogue created is that of a struggle between two worlds, one where the laws of nature make sense and the other, a place in which these laws do not apply.

The environment has historically shielded animal and plant from the elements, and animal and plant have historically evolved with the environment's ability to protect them. Each piece speaks of the fragility of landscape as it seemingly floats in an ambiguous space. The idea I mean to propose is that the land today is now incapable of protecting nature on its own. The landscapes created are seemingly happy and nice, but looking closer the darker side of our world is revealed as animals and plants interact with themselves and their terrain."

Dickenson received her Bachelor of Fine Arts in 2002 from the Maryland Institute College of Art. Since that time, she has participated in many group shows and has had many solo exhibitions. In 2009, she exhibited *Hybrids of Tutela* at the Atrium Gallery in McLean, Virginia and *The Protectors* at G-spot Audio Visual Playground in Baltimore, Maryland. Her work has been the subject of numerous articles in both magazines and newspapers. Dickenson has also been honored with many awards and grants throughout her career. Most recently, in 2009, she received the Artist Grant Masia Can Serrat in Barcelona, Spain. She was also a semi-finalist in 2009 for the Bethesda Arts and Entertainment District Bethesda Painting Award.

Day by Day: Pieces of Life. pg 18–19

Marlene Glickman

The delicate panels of colorful fabrics that make up *Day by Day: Pieces of Life* by Marlene Glickman are comprised of many small collages, carefully designed by the artist and then integrated into each panel using free motion stitching. Ultimately, these panels are suspended together from a clear, horizontal pole creating a colorful, floating wall hanging that delights the senses. Each small collage, some purely abstract and others that are representational, is designed as a separate visual element that will flow seamlessly down a given strip. Individual strips are then placed next to one another creating a color wheel affect. Due to the minimal weight of the fabrics in the collages and panels, a swaying effect occurs when changes in the surrounding airflow causes the individual strips to flutter, giving the piece a voice of its own.

"Making color and design decisions is sometimes difficult so I challenge myself to use only one color from the color wheel each month during my daily design exercises. A box sits on my worktable containing all the supplies I collected at the beginning of the month in one color. From this I choose bits and pieces creating a inch by inch design/collage/drawing. The small format offers me the chance to explore a design and decide whether or not to enlarge it or expand on an idea. I also keep a journal for sketches, fabric swatches and working out future ideas and larger pieces. This process has evolved into a variety of forms. Art is the act of expressing ideas, regardless of the medium, and sharing them with others. Too often we become spectators of life instead of creating life."

Throughout her career, Glickman has participated in numerous group shows in the United States. Her solo shows include *Hot Nights Cool Breezes* in Ybor City, Florida in 2005; *Creative Healings* in St. Petersburg, Florida in 2005; *Infinite Color* in 2005 and *Dancing With Cranes* in 2003 in Gulfport, Florida; and *Fun With Fabric* in 1996 in Brunswick, Georgia. She has lectured and taught her techniques throughout the United States including at the Tampa Museum of Art in Tampa, Florida. She has been included in many private collections throughout the United States.

Twenty Faces. pg 20–21

Frank Hallam Day

The beautiful archival pigment print photographs of Frank Hallam Day reveal the rich colors and textures found in the subjects he shoots in remote destinations around the world. He is a versatile artist who captures the everyday lives of diverse cultures, cityscapes, and isolated landscapes in both black and white and color film.

These four photographic artworks are excellent examples of the subtle range of colors Day achieves through his technical mastery of this medium. In *Night Tree*, we see the artist's adept handling of light and shadow. The magnificent tree, photographed at night with artificial light, commands the center of the photograph, its massive shape and eye catching, yellow leaves drawing the viewer's eyes around the entire composition. No detail is left unexplored, from the shadows that pool onto the ground to the dramatic clouds that stretch against the dark sky. In the triptych titled *Pyramids*, a saturated evening sky is set against the ruins of a pyramidal structure in the desert, with dark shadows falling across its ancient edifice. The artificial light enhances the ochre colors of the desert sand and draws out the details of the architecture. Both landscapes, *Night Tree* and *Pyramids*, are totemic subjects that provoke thought, allowing our eyes to linger and absorb the subtle variations Day captures with his camera. *Ahmed's House* captures the texture and pattern of draped fabric that becomes its own abstract landscape bathed in sunlight. The classical columns on either side of the composition provide a frame that anchors the undulating, striated fabric. The diversity of Sudanese culture is found in *Twenty Faces*, a compilation of photographs of Sudanese people, shot in close-up, that highlight the beautiful, soulful expressions of his subjects. Day has exhibited his work in many international venues such as the Corcoran Gallery of Art in Washington D.C; the Otto Nagel Galerie in Berlin, Germany; Mois de la Photo in Dakar, Senegal; and the United States Embassy in Athens, Greece. His work can be found in the permanent collections of the Baltimore Museum of Art, the Smithsonian Institution, the San Diego Museum of Photographic Arts, the Berlinische Galerie and Landesmuseum in Berlin, Germany, and the Corcoran Gallery of Art in Washington, D.C. Day has also taught photography classes at the Washington Center for Photography and the Smithsonian Institution.

Ash Wednesday 1, Ash Wednesday 2. pg 22–23

Ahmed Amir Jabir

Ahmed Amir Jabir is a highly acclaimed Sudanese, British-born artist who has been the recipient of many national and international medals and prizes. He is not only an accomplished artist but is also recognized for his work as an art educator and researcher. He was educated at the College of Fine & Applied Arts in Khartoum, Sudan and in London, England at the prestigious Slade School, London Guildhall University, and Goldsmith's College at the University of London.

Jabir, who works in a wide range of media and styles, has been the subject of many solo and group exhibitions. His work often references literature and music. (Two of his past solo exhibitions, held in the Sudan and abroad, focused on the poetry of T.S. Elliot.) Recurring themes such as peace, love and friendship are also addressed in his works, and women and men often play an important thematic role. This is evident in the three colorful, expressive works found in the embassy collection. In *Ash Wednesday 1*, a seated woman, clearly a stylistic reference to Picasso, is formed through graceful Arabic calligraphy. The suggestion of the female breast and the curving lines of the figure provide ample solidity for the strong features that Jabir gives to this monumental subject incorporated together with Arabic symbols. The palm tree at the right, a symbol of Ash Wednesday, completes this portrait and gives balance to the composition. The soft colors of the pen and ink calligraphy, suggestive of femininity, are balanced by the strong red and deep blue inks Jabir includes in his palette. Ash Wednesday marks the first forty days of Lent prior to Easter. It is a time for the repentance of sins, for reflection, and for facing and overcoming temptation. In *Ash Wednesday 2*, we see again the suggestion of a female figure in repose, but this time the figure is represented as an odalisque, reclining on the colorful rugs. A cross, the universal symbol of Lent, obscures the abstracted lines of her face.

The verdant symphony of color found in *Waiting Women* is both lush and serene. The two abstracted female figures are anchored in the center of the composition, awaiting the birth of a child. Both women are given shapes that signify their role as a vessel for life. The figure on the left clearly carries the growing seed that will be born, and the figure on the right attends to her. The predominance of green in the composition is symbolic of fertility and the heart seen in the foreground symbolizes love. This poetic interpretation of fertility is handled by Jabir in a beautiful, expressive manner.

Joyce Kozloff

Joyce Kozloff has an ongoing dialog with pattern and its cultural significance, specifically as it relates to female artists. She has been a major figure in the Pattern and Decoration movement that came to prominence during the Feminist art movement of the 1970s. Through her examination of the gender based language of art history, Kozloff continues to challenge the notion that decoration in art falls on the low end of the art hierarchy.

"I wanted to break down those hierarchies, which were based on sexist and racist assumptions. At first, I brought patterning into my paintings on canvas, but then I began to work in ceramics and textiles, decorating whole rooms. From there, it was natural to move into public art, where there was a centuries old, worldwide tradition of grand-scale ornament to emulate."

During her career, Kozloff has executed a number of major commissions in public spaces. In the early 1990s, she began to utilize mapping as a device for contextualizing her long-term interests in history, culture, and decorative and popular arts. In 2000, Kozloff was awarded the Jules Guerin Fellowship Rome Prize from the American Academy in Rome, Italy. During her yearlong residency abroad, Kozloff conceived and completed a 108 inch diameter wooden globe. In 2003, Kozloff published *Boys' Art*, a series of twenty-four collaged drawings based on maps, diagrams and illustrations of historic battles that examine the fascination shared by many young boys for war.

In *Dark and Light Continents*, created in 2002, Kozloff presents us with a series of twelve identical shapes, the traditional gores from which globes were constructed, through which we view a topographical map that includes the continents of North and South America, Africa, Asia, Europe and Australia. The piece is based on a satellite photograph of the earth at night, indicating which regions are illuminated (primarily the northern hemispheres) and which are not (principally the southern hemispheres). The stars across the surface are positioned according to a 17th century cosmological chart of the heavens. It's as if you are up in the skies, looking down to the earth below.

Joyce Kozloff was born in Somerville, New Jersey in 1942. She received her Bachelor of Fine Arts from the Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh, Pennsylvania in 1964 and her Master of Fine Arts from Columbia University in New York in 1967. Her recent solo exhibitions include *Joyce Kozloff: Topographies* at the Contemporary Art Center of Virginia in Virginia Beach, Virginia in 2002; *Joyce Kozloff: Voyages + Targets* at Thetis in the Arsenale, Venice, Italy in 2006; *Joyce Kozloff: Exterior and Interior Cartographies* at the Regina Gouger Miller Gallery of Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania in 2006; Co+Ordinates at Trout Gallery, Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania in 2008 and *Galaxies*, 2010, *Voyages*, 2007, *Boys' Art and Other Works*, 2003 and, *Targets*, 2001 at DC Moore Gallery in New York.

Cora Marshall

Cora Marshall's art combines rich patterning and vibrant colors with symbolism and spirituality. The intensity of the faces woven into these three works are an affirmation of the importance of her ancestors who are inextricably a part of the diverse fabric of her life. By honoring these spirits and finding intersections and crossroads where they dwell within her work, she invites the viewer to contemplate their significance in her past.

"Centered in spirituality, I create work that seeks out connections to and lessons from my African and Native-American past. By mixing symbols with meaning, by affirming the potency of the past, by honoring the holy, I extend an invitation to contemplate the significance and depth of the power within. In doing so, I hope to further understand and establish a relationship with that that has gone before me."

Born in Washington, D.C., Marshall received her Bachelor of Fine Arts from Howard University. For many years, she taught art in the Alexandria, Virginia City Schools. She went on to receive a Master of Science and Education from Bank Street College of Education with Parsons School of Design, after which she received her Doctorate in art from New York University. Currently, she is the Art Department's Chairperson at Central Connecticut State University where she teaches theory and practice in Art Education and classes in mixed-media art. She has been exhibited widely in both the United States and abroad including the National Conference of Artists in Kumasi, Ghana; A.I.R. Gallery in New York City; the Skylight Restoration Gallery in Brooklyn, New York; Hammonds House Gallery in Atlanta, Georgia; the Pittsburgh Center for the Arts in Pittsburgh, Pennsylvania; Brown University in Providence, Rhode Island; the Rosenburg Gallery at New York University in New York City; and Picture That, LLC in Stamford, Connecticut.

Cora Marshall is also a noted scholar who has presented research at numerous venues that focuses on contemporary African-American artists, and she has authored many articles in journals and publications. In 2004, she was selected as *Outstanding Art Educator in Higher Education* by the Connecticut Art Education Association.

Mohamed-Saeed Omer

The thought provoking artworks of Mohamed-Saeed Omer tackle a range of cultural issues and tribal practices found in Africa today. Creating his works in a variety of mediums and found materials, he explores the relationship between past and present. In *Tanihso*, Omer juxtaposes artifacts like beads and shells that play an important role in African cultural beautification against a sculptured, figural relief. The countless strands of multi-colored beads and shells are draped carefully across the flattened sculpture, and their diversity of shapes, sizes, and vibrant colors stand out visually against the black of the figure.

"In this relief, I was inspired by the thousands of years of the cultural practice of the use of beads in Africa. There is immense stimulation in seeing and feeling the beauty of these bodily accessories that are rooted deep in the culture. They continue to hold the same quality of beauty and artistic designs and still reveal the same joy. I was inspired by the cultural space that is taking shape at the confluence of contemporary

globalization and a rich cultural tradition haunted by the relics of African mothers. I recalled the power of collecting and gathering items for the purpose of beauty. In the process of making this relief, I collected some beads, necklaces and found items, overlapped them with colors, and attached them to the wooden board. I was trying to get to the three dimensional beauty of these small sculptures and to explore the negative space that surrounds them. In a way, I did not want to remain technical and faithful to the known academic methods of art delivery."

The wooden *Dinka Bull* sculpture by Omer is a contemporary interpretation of the animal form, reduced to its essential lines. The Dinka, the largest single national grouping in Southern Sudan, are known as nomadic cattle-keepers who are constantly moving in search of grazing grasslands for their herds. With the exception of sacrifices or festivals, they do not eat their cattle or use them for plowing or transport. They are raised mainly for milk or to make milk products. In addition, their importance lies in their use as currency for things such as dowries, fines and ransoms. The ownership of livestock is a basis for the Dinka's social status and prestige within the community. Beautifully interpreted, with powerful legs and curving lines, this *Dinka Bull* becomes a cultural tribute by Omer who singles it out and makes it the sole subject of his attention.

Born in Omdurman, Sudan in 1967, Mohamed-Saeed Omer first came to the United States in 1997. In 2004, after studying art at the College of Fine and Applied Art in Khartoum, Sudan, he received his Bachelor of Fine Arts from Ohio State University. In 2005, he received an award as an outstanding artist from the Greater Columbus Art Council. His work has been exhibited internationally in countries including Sudan, Switzerland, Egypt, Oman and the United States.

Assimilated. pg 31

Jefferson Pinder

Jefferson Pinder's neon and charcoal installation Assimilated is a silhouette self-portrait. Contrasting the vibrant white light with a modest pile of charcoal, his piece references race and identity. Pinder is combining an essential element of the popular African American culinary ritual, barbequing and a refined gestural contemporary self-portrait. In this unusual juxtaposition he asks the viewer to contemplate the materials and how it affects the interpretation of the artist it portrays.

Pinder is a Washington, D.C. based artist He received his Bachelor of Art in Theatre from the University of Maryland and also studied at the Asolo Theatre Conservatory in Sarasota, Florida. He received his Master of Fine Art in 2000 at the University of Maryland in Mixed Media and is currently an Assistant Professor of Art.

An accomplished artist and teacher, Pinder has been featured in numerous group shows including exhibitions at The Studio Museum in Harlem, New York, the Wadsworth Athenaeum Museum in Hartford, Connecticut and the Zacheta National Gallery in Warsaw, Poland. In 2008, he was featured in *Recognize*, an exhibition at the Smithsonian's National Portrait Gallery. His recent travels include trips to Dakar, Mexico City, and Hanoi where he has been working on projects dealing with the themes of social mobility and identity. In the fall of 2010, Pinder will be exhibiting work with the legendary Black Panther artist Emory Douglas in Rotterdam, Netherlands. Pinder is represented by G-Fine Art Gallery in Washington, DC and Patricia Sweetow Gallery in San Francisco.

The translucent, abstract monoprints of Karen Revis are highly seductive and contemplative. Composed in grid-like patterns, in muted hues of yellow and orange, these works captivate the viewer with their reductive, modern spirit. Traditional monoprints are made by pressing a dampened piece of paper onto a painted surface. Each print is truly unique as a second impression, if taken, will never be the same as the first. In silkscreen monoprints, such as these, the artist draws or paints directly onto taut silk; the image is then printed using a wax medium that releases the pigment from the silk and transfers it onto paper.

"The intention of my work is to create space; a painting seen as a window through which the viewer may escape. An idea of the Renaissance combined with modern non-objective abstraction. Process, seductive materials and a tendency toward reductive approaches drive me. My palette is limited to two or three colors, and my compositions are loosely based grids. Within these restrictions I find endless possibilities. My aim is to achieve complexity in the simplest way possible."

Revis was born in Washington, D.C. She received her Bachelor of Fine Arts in 1995 from the Pratt Institute in Brooklyn, New York. Since then, she has been included in many group shows, as well as several two-person shows. In 2000, she had her first solo exhibition titled *Inroads, Incisions: Recent Encaustic Works* at HERE Art in New York City. Her works are included in the corporate collections of the Trump International Hotel and Tower, the Venetian Macau Resort and Hotel, Alliance Capital Management, Warburg Pincus LLC, The Metropolitan Club in Boston, Massachusetts, Winston & Strawn LLC, and McKee Nelson LLP.

Meditation. pg 34

Iman Shaggag

Iman Shaggag is a Sudanese visual artist who received her Bachelor of Fine Arts degree in 1996 from the College of Fine Art at Sudan University for Science & Technology in Khartoum, Sudan. She has participated in many group shows that focus on the contemporary African female experience. In 2008 and 2009, she participated in an exhibition title *Africa Now*. In 2007, she participated in *Out of Bounds*, an exhibition that celebrated the work of fourteen African women working in a variety of media. This show provided powerful insights into the human condition and highlighted specific needs of societies throughout the African continent. Shaggag and the other participating artists challenged the viewers to consider major issues that face females in contemporary Africa. Problems such as AIDS, economic and social inequality, genital mutilation, freedom of speech and migration issues, and environmental problems still remain roadblocks to Africans in contemporary society today. *Out of Bounds*, exhibited at the *Vital Voices of Africa Leadership Summit for Women and Girls* in Town, South Africa, is but one example of a socially conscious avenue that in which she has exhibited her art as a means to engage thought provoking dialog around current social and political issues. In 2006, Shaggag contributed artwork and essays for *Imagining Our Selves, A Global Generation of Women*, an online exhibition at the International Museum of Women in San Francisco, California.

Shaggag is the founder of Sudan Artists Gallery, a non-profit organization with a mission to become a significant source for contemporary Sudanese artists, collectors,

and scholars around the globe. It is also a valuable source for the education of students in the United States who have the desire to learn about Sudanese contemporary art and culture. Shaggag actively exhibits her own work both in the United States and abroad while at the same time coordinating the efforts of the Sudanese Artists Gallery. Her work can be found in the public collections of the Mbari Institute for Contemporary African Art in Washington, D.C., Discover Sudan Company in Khartoum, the Netherlands Embassy in Khartoum, and UNICEF in Khartoum.

Still Life With Tiger (White). pg 37

Mickalene Thomas

An explosion of color and pattern are found in Mickalene Thomas's *Still Life With Tiger (White)*. The clashing geometric cutouts fixed with flashy rhinestones challenge traditional notions of painting as well as art world arbiters of "good taste." In this classical yet riotous interior, the roaring tiger in the bottom right of the composition and the reclining cat splayed on the center of the floor become Thomas's portrait muses, evoking the idea of the cat as goddess. Other female accoutrements, such as the sparkling, high-heeled shoes, the flowery decorative elements, and textiles representing a range of nationalities round out this exotic domestic setting. Thomas uses inspiration from art history and, in this case, we see the influence of Matisse's cutouts and Ingres' *La Grande Odalisque*.

Ms. Thomas received her Bachelor of Fine Arts from Pratt Institute in 2000 and her Master of Fine Arts in painting in 2002 from Yale University. In 2002–2003, she participated in the Artist-in-Residence program at the Studio Museum in Harlem. Her recent awards include the Rema Hort Mann Grant in 2007, Joan Mitchell Grant and the Pratt Institute Alumni Achievement Award in 2009. Residencies include the Versailles Foundation Munn Artists Program at Giverny, France through the Art Production Fund in 2011. She is represented by several art galleries throughout the U.S., Lehmann Maupin in New York, Rhona Hoffman Gallery in Chicago and Susanne Vielmetter Projects in Los Angeles. She was commissioned by the Museum of Modern Art to create a new work for the façade of The Modern on 53rd Street for 2010. Her work is in many public collections including the Guggenheim Museum; the Whitney Museum of American Art; the Brooklyn Museum; the Studio Museum in Harlem; the San Francisco Museum of Modern Art; the National Portrait Gallery in Washington D.C.; Yale University Art Gallery; and the Art Institute of Chicago. Her work has been featured in various catalogues and reviewed in *ArtForum*, *Art in America*, *The New York Times*, *The New Yorker*, *NY Arts*, *Modern Painters*, and *Whitewall* among others.

Azande Pitcher. pg 38

Unkown Artist

The Azande is a tribe from north central Africa who settled in the southwestern Sudan, southeastern Central African Republic, and the northeastern part of the Democratic Republic of the Congo. The Congolese Azande are found in the Orientale Province along the Uele River. The Central African Azande are found in the districts of Rafaï, Zémio and Obo. The word Azande, which is a reference to the tribe's history of being conquering warriors, translates to "people who possess much land."

This Azande pitcher is from Southern Sudan. Typically, figural elements are often found at the top of the vessel and are seen as a type of portrait. This pitcher was made using the coil pot method as opposed to forming the pot on a potters wheel. Similar pots were made in the 1930s by the renowned potter Mbitim.

Shilluk Mask. pg 39

Unkown Artist

The Shilluk, who prefer to be called Chollo, are the third largest minority ethnic group of Southern Sudan. The Shilluk are a major Nilotic ethnic group living on both banks of the river Nile in the vicinity of the city of Malakal. The most extensive Shilluk area is located on the western bank of the Nile north from Malakal. Before the second Sudanese civil war, the Shilluk also lived in a number of settlements on the northern bank of the Sobat river, close to where the Sobat joins the Nile, with Dolieb Hill as an important mission station. Formerly, their hierarchical society included royals, nobles, commoners, and slaves. Raising cattle was the mainstay of their economy. Agriculture and fishing also played a significant economic role. Led by king Reth, the Shilluk believe that the health of their nation is dependent upon the health of their king who is considered to be divine. King Reth traces his lineage back to Nyikang, the Shilluk's first king.

Art objects made by the Shilluk include life-size representations of king Nyikang, clay pipe bowls, figurines of hyena and bulls, and masks. Typically, the masks were fashioned out of a piece of gourd. Facial features were then applied using cattle dung and fishbone.

The Shilluk mask in this collection is from the northern part of Southern Sudan. It is a leather mask from calabash gourd with dung covering. Although there is no exact date for when this mask was created, it is believed to be from the mid-twentieth century. Similar masks, dated prior to 1918, can be seen in the Berlin Folk Art Museum.

مقالات عربية

شريف بك

تتسم منحوتات شريف بك الخزفية بأنها أجسام كبيرة ومزخرفة وطقوسية، وهي أصبحت الطريقة التي تمكن الفنان من استكشاف الطرق البديلة التي يمكن له من خلالها التعبير عن آرائه الثقافية والسياسية. إن الخيوط الضخمة ذات الأشكال المعقدة متعددة الخزف هي أعمال أخاذة بصرياً و ذات طبيعة ملموسة في الوقت ذاته.

«إن عملية استكشاف هويتي بوصفي أمريكي من أصل أفريقي، زوج، أب، فنان، معلم، طالب فنون، وخزاف مزاول للمهنة، تولد داخلي حواراً لا يعتريه السأم أبداً. إن تدريبي بوصفي خزاف يزاول العمل لم يقتصر على تشذيب معرفتي الحالية بالنحت من حيث الشكل والسطح، لكنه يكمن أيضاً حيثما بدأت نقاشاتي الباكرة حول الأجسام، والوظيفة، والطقوس. لقد قضيت، بوصفي طالباً، سنوات في صناعة الأواني المغزولة على العجلة، وهي أواني قُصد منها تعزيز حيوات الناس من خلال حساسيتها الجمالية ووظيفتها. لقد ناضلت في سبيل التحدي بإنتاج أواني فريدة، مزخرفة و مصنوعة بأكبر قدر ممكن من العناية، ومع ذلك فهي مناسبة للمطبخ. إنني أخالف القول أن الهدف من هذه الأعمال كثيراً ما يُجرد من معناه، لذلك سعيت إلى طرق بديلة لإظهار الاحترام للأشياء التقليدية، والتي تخدم وظيفة، و الأشياء الاحتفالية، والتي تسمح لي بذات الوقت مشاركة الآخرين آرائي الثقافية والسياسية»

في عمر المراهقة ،ادخل بك في مجال عمل الخزفيات عبر برنامج التدريب المهني في نقابة حرفيي مانشستر في بتسبيرغ، ولاية بنسلفانيا. واصل بك دربه للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة سلبيري روك في بنسلفانيا، ودرجة ماجستير الفنون الجميلة في الفن التشكيلي من جامعة نورث كارولاينا في غرينسبورو. في عام ٢٠٠٣، حصل على منحة فلبرايت ليكون باحثاً وفناناً مقيماً في أكاديمية الفنون الجميلة والتصميم، في بارتسلافا، سلوفاكيا. في عام ٢٠٠٧ فاز بك بجائزة هارلان.إي وسوزان دي هوفا للأطروحات البحثية من جامعة ولاية بنسلفانيا على بحثه الموسوم ب»أرون دجلاس وهيل وودرف: المسئولية الاجتماعية و علم أصول التدريس الموسع حول الفنان الأسود». في السنوات الأخيرة أصبح بك فناناً مقيماً في مركز مكول للفنون البصرية في شارولت، بولاية كارولاينا الشمالية، هنتر كوليج في نيويورك، و فيرمونت ستديو سنتر. في عام ٢٠٠٨، كان بك هو الفائز بمنحة الفنان الإقليمي من مجلس ويسنتون - سالم للفنون، على بحثه حول الزخارف المصرية القديمة، والثقافة المادية في القاهرة. ويواصل بك تقديمه للعديد من المحاضرات، وورش العمل، والعروض، والمعارض بشكل واسع في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

ويلي بيرش

تكشف التراكيب التصويرية لويلي بيرش عن عينه المولعة بالتفاصيل، وعن مهارته الفنية كرسام. بعد أن قضى عقدين من الزمان في نيويورك حيث عاش وعمل هناك، عاد بيرش لمدينته الأم في نيواورليانز، بولاية لويزيانا، لينهل من التراث الثقافي الغني الذي يسم الحياة الحضرية للأمريكيين من أصل أفريقي في الأحياء التي كانت مرابع صباه. في لوحته" توأمان" يقدم بيرش آيات الإجلال للوشائج المجتمعية الوثيقة في أحياء المدينة التي يقطنها الأمريكيون من أصل أفريقي. يتألف العمل من ثلاث تراكيب مختلفة بشكل ظاهر ومتصلة بعضها ببعض، وتتدفق هذه التراكيب بسلاسة من جزء إلى آخر. في الأسفل نرى تركيباً يُفصِّل جذور شجرة كبيرة، بينما يكشف التركيب في الوسط عن شكل أبوي يجلس على عتبات بيت مع صبيين توأم يلهوان على رصيف الشارع، في مشهدٍ مألوف يحدث يومياً في الحياة الحضرية. في أعلى اللوحة، نرى عمود هاتف تتقاطع أسلاكه تحت سماء قاتمة وملبدة بالغيوم. في هذا التكوين الموغل في الواقعية تجاورت موضوعات الجذور العائلية والمجتمعية، مع ثيمة الاتصالات، ومركزية الأسرة.

تمثل الطقوس مثل المسيرات والمهرجانات والجنازات والتعميد جزءاً لا يتجزأ من حياة الشارع المجتمعي في نيواورليانز، وقد أصبحت هذه الثيمات مركزية في الأعمال التي أنتجها بيرش في العقد الماضي.كما يكمن أيضاً العثور على معاني سياسية واجتماعية وروحانية في هذه الأعمال التصويرية الناضجة التي نفذها بيرش قبيل الدمار الذي أوقعه إعصار كاترينا. ببراعة جمة تم التقاط هذه المعاني وأُنعشت بالحياة عبر ملاحظاته الثاقبة ودراسة الشخصية، الشيء الذي كسر بنجاح القوالب النمطية وأتاح للمشاهدين امكانية رؤية تفسير معاصر لحياة الشارع عند الأمريكيين من أصل أفريقي وخاصة في ثقافة نيواوليانز. كان معرض الإحتفاء بالحرية: الأعمال الفنية لويلي بيرش، الذي نسقه متحف سكوتسديل للفن المعاصر في عام ٢٠٠٧ هو أول معرض يُقام في متحف محتفلاً بلوحات بيرش التصويرية. مكوناً من لوحات من الفحم والاكريليك، مماثلة لتلك التي نراها هنا، إلى جانب النحت والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، ويستكشف المعرض الكيفية التي تُحدد بها الأقاليم الثقافية والتي يتحول بها الفضاء في البيئات الحضرية.قبل هذا المعرض كان بيرش معروف للغاية عبر منحوتاته المستوحاة من الحياة الشعبية.

وُلد بيرش في عام ١٩٤٢ في نيواورليانز، ولاية لويزانيا. وحصل على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة الجنوب، في نيواورليانز. كما حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من كلية معهد ميريلاند للفنون في بالتيمور، في ميريلاند. لقد عُرضت أعماله على نطاق واسع في الولايات المتحدة كما تم تقديمه ضمن مجموعات المتحف الميتروبوليتاني للفنون في نيويورك، ومتحف نيواورليانز للفنون في لويزيانا، وأكاديمية بنسلفانيا للفنون الجميلة في فلادلفيا، و مركز ديلاوير للفن المعاصر في ويلمنجتون، في ديلاوير.

تينا ويليامز بروير

تتجلى مهارة تينا ويليامز، بشكلٍ حرفي، في كل عقدة خيط من قطع الفايبر الجميلة التي تبدعها. أن ويليامز راوية افريقية متمرسة تغزل سردها مستخدمةً الرمزية والفن الشعبي والتاريخ، والأهم من كل ذلك:الروحانية. طبقة فوق الأخرى من الفايبر تجمع الفنانة بين المجوهرات، والصور، والأيقونات، والأجسام ثلاثية الأبعاد، وتتلاقى كلها في انفجار من اللون والأشكال التي تتناول موضوعات السلام العالمي، والإنسانية، وروحانية الشعوب الأفريقية. تتجلى البهجة للنظر، فكل قطعة تمثل عملاً مبدعاً بحد ذاتها، وتستحق التفحص والتمعن حتى يتسنى لنا تثمين شمول معانيها الثقافية الرمزية.

مدربةً على أعمال الخزف والتصميم الداخلي في كلية كولمبوس للفن والتصميم، أسهمت عين بروير الخبيرة بالألوان والتصميم التركيبي في انتقالها الناجح والاتجاه إلى إنتاج اللحف وقطع الفايبر الفنية. إن معرفتها بالتقنيات والقوالب الكلاسيكية لفن صناعة اللحف معرفة جلية وظاهرة، ولكنها نهلت من هذه التقاليد ووجدت صوتها الخاص المتفرد عبر مهاراتها البديهية ومعرفتها لحركة الشتات الأفريقي الثقافية في ستينيات القرن الماضي وتأثير تلك الحركة على الفن، والأدب، والموسيقى، والتاريخ. إن اللحف التي تروي الحكايات فن موجود في العديد من الثقافات عبر التاريخ، وأصبح رائجاً في الفن المعاصر لصناعة اللحف. ما هو مميز حقاً في بريور أنها تجلب معرفة واسعة بالتاريخ الأفريقي وبتاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي إلى فنها الذي يجاوز حدود العمل المزخرف. إن أحداثاً تاريخية مثل تجارة الرق، والممر الأوسط middle passage، والموسيقى، والأسرة والثقافة نُسجت كلها في حكايتها. كما يمكن العثور في أعمالها على رموز المجموعات الثقافية الأفريقية مثل قبائل الآكان والدوغون في غرب افريقيا، إضافة إلى هيروغلوفية الثقافة الكمتية في حوض النيل بمصر الفرعونية. تمثل الدوائر دورة الحياة، وأشكال راقصة تتطلع للسماء ساعية للوصول إلى الحرية والتنوير، إلى جانب العديد من الصور المتواترة الظهور والتي لها كلها دلالة ثقافية. تستفيد بروير من هذه الرموز في سردها،آملة أن تربط هذه الرموز المشاهد المعاصر مع عوالم أفريقيا.

« إنني أنظر وما أراه أن شباب الأمريكيين من أصل أفريقي نسوا ماضيهم، و أنا مضطرة لوضع الرموز البصرية بهدف إحياء هذه الصور القوية لبناء صلة مع تاريخنا»

دبورا دانسي

التجريد واللون هما القوى المحركة المنسوجة في عملي الفنانة دبورا دانسي ضمن هذه المجموعة. بالاستناد إلى تراث التعبيريين التجريدي تبدع دانسي هذه المناظر الطبيعية من أجزاء حياتها. كناظرين تترك لنا أن تتأمل ونصل إلى خلاصاتنا الخاصة بينما تستوعب أعيننا الأشكال العضوية القوية التي تقطر وتتلوى في بحر من الألوان المتراكبة.

«لوحاتي عن اللون، الدهشة، اللامعقول، واللقاءات مع الذات. تتصادم الأشكال والأجزاء المتحولة لتندمج واشكل عناصر جديدة بينما أتقصى أنا عالم المساحة والمكان دون الوعي. مقذوفة في سوح خليط من اللون تتلاقى وتتحور أشكالا فكهة وأحيانا متنافرة، أشكال تتواجد في بيئة غامضة وفاتنة من صنع نفسها. هذه اللوحات تركيبات تقوم، في جزء منها، على الخضرة الغابية الوحشية وفائقة النمو التي تحيط بداري، بداخل عقلي، والصور الحية في رسومات حفيدتي. أسعى أن ألقي الضوء على النطاق بين التجريد وأشكال التمثيل المختنقة في الفضاء بين الموجود والمختلق.

دانسي فنانة معتبرة شاركت في عدد من المعارض الجماعية، ومنذ العام ١٩٨٤ كانت أعمالها موضوعا لستة عشر معرض فردي. خلال مسيرتها تم تشريفها بعدد من الجوائز والزمالات والمنح مثل منحة برنامج بانف للإقامة الإبداعية عام ٢٠٠٧، جائزة عضو هيئة التدريس المتميز التي منحتها إياها مدرسة الفنون الجميلة بجامعة كونيكتيكت عام ٢٠٠٦، منحة الفنان الفردي من الهيئة القومية للفنون عام ١٩٩٦، وجائزة جورور المتميزة للموهبة الأميركية الجديدة من قبل متحف غلوريا لاقونا عام ١٩٩٦. كما تلفت زمالات من عدة مؤسسات ذات اعتبار مثل جامعة ييل، مؤسسة جون سايمون غوغنهايم، الجمعية الأميركية للكتب الأثرية، جامعة كونيكتيكت، ومركز الطباعة المعاصرة، ويادو في ساراتوغا، نيويورك.

تبدو التراكيب العضوية المعقدة التي تبدعها مليسا ديكنسون كأنما تطفو دون جهد عبر فضاءات محايدة لا عائق فيها. إن تعامل ديكنسون الماهر مع الأوراق المقصوصة يدويا ومع أصباغ الأكريليك والأحبار التي تجتمع لصياغة هذه

مليسا ديكنسون

التأويلات جميلة التحقق للطبيعة يتبدى في المرأى متعدد الطبقات المنحوت يدويا. إن الطيف المشع من الألوان الشجاعة التي تنجز من خلال تعديد طبقات الأوراق بتؤدة يعطي هيئة محددة للأشكال الوترية التي تتلوى وتلتف أمام عينيك.

«إن أبجديتنا الفكرية والمادية تعتمد على الورق. هذه المادة أنقذت معارفنا الموروثة من اليد المدمرة للوقت مرات عديدة في الماضي. الورق انعكاس مباشر لبيئتنا وحالها المتناقص، كما أنه أحد أهم أنماط الاتصال. لذا، من الملائم أن يتحدث الورق الذي خدم تقدم البشرية بصبر عن نفسه، عن ماضيه، وعن مستقبله. العمل الذي أعرض أوراق مقصوصة يدويا وملونة. هي استغلال للورق المصنوع يدويا والصور العضوية، بالاشتراك مع الصبغ الوضاح و ورق الكتابة الصناعي. الحوار التام ابتداعه صراع بين عالمين، الأول حين تعني قوانين الطبيعة شيئا والآخر مكان لا تنطبق فيه هذه القوانين.

طالما حمت البيئة تاريخياً الحيوان والنبات من العناصر، والحيوان والنبات تطور مع قدرة البيئة على حمايتها. كل قطعة فنية تتحدث عن هشاشة المشهد الطبيعي وهو يبدو طافيا في فضاء غير متعين. إن الفكرة التي أود اقتراحها هي أن الأرض اليوم غير قادرة على حماية الطبيعة بمفردها. المشاهد الطبيعية المبتدعة تبدو سعيدة وأنيسة لكن بنظرة أقرب يتبدى الجانب المظلم من عالمنا والنباتات والحيوانات تتفاعل مع بعضها ومع موطنها».

لقت ديكنسون بكالوريوس الفنون الجميلة عام ٢٠٠٢ من كلية الفنون بمعهد ميريلاند. منذها شاركت في العديد من المعارض الجماعية و لها عدة معارض فردية. عام ٢٠٠٩ عرضت هجين التيوتيلا في غاليري آتريم في ماكلين، فرجينيا، والحماة في ساحة لعب جي-سبوت البصرية والسمعية في بالتيمور، ميريلاند. اعمالها شكلت مادة للعديد من المقالات في المجلات وكذا الصحف. كذلك حازت ديكنسون على العديد من الجوائز والمنح في مسيرتها. مؤخرا، في عام ٢٠٠٩، نالت منحة ماسيا كان سيرات الفنية في برشلونة، اسبانيا. كما أحرزت الموقع الثاني في المنافسة على جائزة بيثسيدا للتلوين عام ٢٠٠٩ من مقاطعة بيثسيدا للترفيه والفنون.

يوم بعد يوم: قطع من الحياة

مارلين غليكمان

تتكون الأسطح الرقيقة من االقماش الملون من عدة كولاجات صغيرة، صممتها الفنانة بعناية ثم أدمجتها في كل سطح باستخدام حركة الخياطة الحرة. في النهاية تم تعليق الأسطح مع بعضها البعض من قضيب أفقي شفاف مما شكل حائطا عائما ملونا يبهج الحواس. كل كولاج صغير، بعضها تام التجريد وأخرى تصويرية، مصمم كوحدة بصرية منفردة تتدفق لا يعيقها عائق عبر مقطع محدد. المقاطع المفردة هذه موضوعة الواحد بجانب الآخر مما يخلف أثر عجل ملون. نسبة للوزن الخفيف للأقمشة فهي تتأرجح مع تبدل حركة الهواء و ترفرف المقاطع المفردة، وبذا يصبح للقطعة الفنية صوت خاص بها.

«إن التقرير بشأن الألوان والتصميم صعب أحيانا لذا أتحدى نفسي وأستخدم لونا واحدا من عجلة الألوان كل شهر خلال تمارين التصميم اليومية. على طاولة عملي يوجد صندوق يحوي كل المستلزمات التي أجمعها بداية الشهر من لون واحد. من هذه أختار قطع وأجزاء أصنع منها تصميم/كولاج/رسم يحجم ٥ بوصات في ٥ بوصات. إن هذه الأحجام الصغيرة تعطيني الفرصة أن أستكشف التصميم وأقرر تكبيره أو توسيع فكرة ما. كما أحتفظ بمدونة للرسوم الأولية وحوامل القماش واختبار الأفكار المستقبلية والقطع الكبيرة. تطورت هذه العملية واتخذت أشكال متعددة. الفن هو التعبير عن الأفكار، غض النظر عن الوسيط، ومن ثم تقاسمها مع الآخرين. كثير ما نصبح مشاهدين للحياة بدلا عن إبداعها».

عبر مسيرتا شاركت غليكمان في العديد من المعارض الجماعية في الولايات المتحدة. من بين معارضها الفردية ليالي حارة أنسام باردة في بيور سيتي، فلوريدا عام ٢٠٠٥؛ شفاء مبدع في سانت بطرسبرغ، فلوريدا عام ٢٠٠٥؛ لون لا نهائي عام ٢٠٠٥ و الرقص مع الكراكي عام ٢٠٠٣ في قلفبورت، فلوريدا؛ واللهو مع القماش عام ١٩٩٦ في برنسويك، جورجيا. قدمت محاضرات ودرست تقنياتها في الولايات المتحدة بما في ذلك في متحف التامبا للفنون، فلوريدا. كذلك توجد أعمالها ضمن عدد من المجموعات الخاصة في أنحاء الولايات المتحدة.

فرانك هالام داي

تكشف الصور المطبوعة بأوراق الحفظ الجميلة المعروضة لفرانك هالام داي عن غنى الألوان و البنية الموجودة في الاشياء التي يصورها في الأماكن النائية في جميع أنحاء العالم. فهو فنان متعدد الإمكانيات يستطيع تجسيد الحياة اليومية لمختلف الثقافات ومناظر المدن والمناظر الطبيعية المعزولة بالفيلم الأبيض والأسود أو بالألوان.

هذه الأعمال الفنية الفوتوغرافية الأربعة هي أمثلة ممتازة لمدى الألوان المبهمة الذي يصنعه داي من خلال براعته الفنية في استخدام هذه الأداة. في» شجرة الليل» نرى التعامل الماهر للفنان مع الضوء والظل. تصوير الشجرة الرائعة ليلاً باستخدام إضاءة اصطناعية يسيطر على وسط الصورة وبشكلها العملاق و أوراقها الصفراء الملفتة للنظر يجذب عيون المشاهد نحو رؤية كامل التشكيل . لا تترك اي تفاصيل دون استكشافها ابتداء من الظلال المنسكبة على الارض وانتهاء بالسحب الخلابة الممتدة على طول السماء المظلمة. في الثلاثية بعنوان الإهرامات تمتد سماء المساء المشبعة فوق انقاض وآثار هيكل هرمي في الصحراء وظلال داكنة تتهاوي عبر ذلك الصرح العريق. الضوء الاصطناعي يثري الألوان الرصاصية لرمال الصحراء ويبرز تفاصيل معمار الهيكل. كلا المنظرين الطبيعيين شجرة الليل و الإهرامات هي مواضيع طوطمية تثير الأفكار التي تجعل أعيننا تعلق و تمتص التنوع اللطيف الذي يأسره داي بكاميرته. بيت أحمد تصور مظهر ونمط القماش الملفوف حتى تصبح تجريدا المنظر الطبيعي المغمور في أشعة الشمس. وتشكل الأعمدة الكلاسيكية على كلا جانبي التشكيل الإطار الذي يرسو عليه النسيج المخطط المتموج.

عرض داي أعماله في العديد من المعارض العالمية مثل معرض الكوركون للفن في واشنطون و معرض أوتو نايجل ببرلين وموبس ديل فوتو في دكار بالسينيغال وسفارة الولايات المتحدة بأثينا في اليونان . ويمكن أن تشاهد أعماله في أقسام المجموعات الدائمة في متحف يالتيمور للفن ومعهد سميثسونيان ومتحف سان دييجو لفن التصوير الفوتوغرافي ومعرض برلينشي جالاري ومتحف لاندس ميوزيم ببرلين في ألمانيا ومعرض الكوركون للفن في واشنطون. وقد درس «داي» دروساً في التصوير الفوتوغرافي بمركز واشنطون للتصوير الفوتوغرافي و بمعهد سميثسونيان .

أربعاء الرماد ١، أربعاء الرماد ٢، نساء ينتظرن

أحمد جابر

أحمد أمير جابر هو فنان سوداني بريطاني المولد نال استحساناً عالياً وتلقى العديد من الميداليات والجوائز المحلية والعالمية.

انه ليس مجرد فنان متمرس فحسب ولكنه أيضاً معروف بعمله كمدرس وباحث في الفن. تلقى تعليمه بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية بالخرطوم- السودان ، وفي لندن بإنجلترا في مدرسة سليد المرموقة ، وبجامعة جيلدهول في لندن، وكلية جولدسميث في جامعة لندن.

جابر الذي يعمل في مدي واسع لوسائل الإعلام والأساليب، كان الموضوع الأبرز في الكثير من المعارض الفردية أو الجماعية. تتبنى أعماله في معظمها الأدب والموسيقى (إثنتان من معارضه الفردية السابقة داخل السودان وخارجه ركزت على شعر تي.إس. إليوت). وتتناول أعماله أيضاً مواضيع تتكرر مثل السلام والحب والصداقة ، ويلعب الرجال والنساء دوراً مهماً في موضوعاته. ونستدل على ذلك من أعماله الثلاثة المعبرة ذات الألوان البهيجة الموجودة في مجموعة السفارة. في «أربعاء الرماد ١» نجد امرأة جالسة ، في تجل واضح لأسلوب بيكاسو ،مشكلا بالخط العربي الجميل. إيحاء ثدي الأنثى والخطوط المقوسة للشخصية تعطي صلابة وافرة للملامح القوية التي يمنحها جابر لهذا الموضوع الهائل مرفقاً بالرموز العربية. شجرة النخيل في يمين اللوحة ، والتي ترمز لأربعاء الرماد، تكمل هذه الصورة وتعطي التوازن للتركيبة. الألوان الرقيقة للقلم وحبر خط اليد ، وإيحاء الأنوثة يتوازنان من خلال الحبر الأحمر القوي والأزرق الغامق اللذين يضمهما جابر إلى لوحته. تعلن أربعاء الرماد الأربعين يوماً الأولى من الصوم الكبير قبل عيد الفصح. الآن حان وقت التوبة من الخطايا والتفكر ولمواجهة وقهر الإغراء. في « أربعاء الرماد ٢ «نرى مجدداً اقتراح فكرة شخصية الأنثى في حالة من الراحة، ولكن هذه المرة فإن الشخصية تمثل بجارية تستلقي على البساط الملون، وفي الجهة الأخرى نجد الرمز العام للصوم الكبير يعتم خطوط وجهها.

سمفونية الألوان الخضراء الحاضرة في «نساء ينتظرن» خصبة وهادئة في آن واحد. تتمركز الشخصيتان الأنثويتان في مركز التشكيل تنتظران ولادة طفل. تعطي الامرأتان أشكالاً ترمز إلى دورهما كسفينة للحياة. وبوضوح تحمل الشخصية على اليسار البذرة النامية التي تنتظر أن تولد بينما تحضر الشخصية على اليمين من أجل الأولى. طغيان اللون الأخضر في التشكيل هو رمز للخصوبة أما القلب في المقدمة فيرمز للحب. يتعامل جابر مع هذه الترجمة الشعرية للخصوبة بطريقة جميلة ومعبرة.

جويس كوزلوف

كونت جويس كوزلوف حواراً مستمراً له نمطه وأهميته الثقافية خاصة وأنه يرتبط بالفنانات .وكانت شخصية رئيسية في حركة الديكور والنمطية التي برزت خلال الحركة الفنية النسوية في سبعينيات القرن الماضي. ومن خلال دراستها للغة المعتمدة على النوع في تاريخ الفن تتابع كوزلوف تحديها لفكرة أن فن الديكور يقع في الطرف الأدنى من التسلسل الهرمي للفن.

« أردت أن أكسر هذه التسلسلات الهرمية التي تستند على افتراضات جنسية وعنصرية. في البداية أضفت النمطية إلى لوحاتي على القماش، ولكنني لاحقاً بدأت العمل على الخزف والمنسوجات وتزيين غرف بأكملها. ومن هناك كان من الطبيعي أن أنتقل إلى العمل في الفنون العامة حيث وجدت تقاليداً عالمية من الحجم الكبير عمرت لقرون لأحاكيها.»

خلال مهنتها تولت كوزلوف تنفيذ عدد من اللجان الرئيسية في الفضاءت العامة. ففي بدايات التسعينيات بدأت باستغلال الخرائط كوسيلة لصيغاة اهتمامها الممتد بالتاريخ والثقافة والتزيين والفنون الشعبية. وفي عام ٢٠٠٠ كرمت كوزلوف بجائزة روما لزمالة جولز جورين من الأكاديمية الأمريكية بروما في إيطاليا. وأثناء إقامتها في الخارج علي مدار سنة تصورت وأكملت كوزلوف كرة أرضية من الخشب قطرها ١٠٨ بوصة. وفي عام ٢٠٠٣ نشرت كوزلوف فن الأولاد وهي سلسلة من أربعة وعشرين رسماً بناء عل خرائط ومخططات ورسوم توضيحية للمعارك التاريخية التي تنال حظاً من الإعجاب المتبادل بين الأولاد بالحرب.

في «قارات معتمة وأخرى مضيئة» المبدعة في عام ٢٠٠٢ ، تقدم كوزلوف لنا سلسلة من اثني عشر شكلاً متطابقاً، ونرى من خلال القور» التقليدية التي بنيت عليها العوالم ، خريطة طبوغرافية تشمل قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا و آسيا وأوروبا وأستراليا. واستندت القطع على صورة من قمر اصطناعي للكرة الأرضية ليلاً ، فتظهر المناطق المضيئة (نصف الكرة الشمالي بشكل أولي) والمناطق المظلمة (نصف الكرة الجنوبي بشكل مبدئي). وتتموضع النجوم عبر السطح بناء على مخطط كوني للسماوات من القرن السابع عشر.وتبدو كما لو أنك كنت في السماء في الأعلى تنظر إلى الأرض في الأسفل.

ولدت جويس كوزلوف في بلدة «سومرفيل» بولاية نيوجيرسي في عام ١٩٤٢. ونالت درجة البكالاريوس في الفنون الجميلة من معهد كارنجي للتكنولوجيا في بتسبيرج بولاية بنسيلفينيا عام ١٩٦٤ ، و حصلت علي درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة كولومبيا في نيويورك عام ١٩٦٧. معارضها المنفردة الحدثية تضمنت : معرض جويس كوزلوف: علوم الطبوغرافيا في مركز فيرجينا للفن الحديث في فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا عام ٢٠٠٢ ، معرض جويس كوزلوف:» رحلات + أهداف «في «تيستس» في أرسنال بالبندقية بإيطاليا عام ٢٠٠٦ ، معرض جويس كوزلوف :- الكارتزغرافيات الخارجية والداخلية في معرض ريجينا جور ميلر بجامعة كارنجي ميلون في بيتسبيرج بولايةبنسلفيينيا عام ٢٠٠٦ ، معرض « كواورديت» بمعرض تراوت في كلية ديكنسون في كارليس بولاية بنسيلفيينيا عام ٢٠٠٨ وعام ٢٠١٠. كذلك معرض فويدج عام ٢٠٠٧ ، ومعرض فن الأولاد إضافة إلى أعمال أخرى عام ٢٠٠٣ ، ومعرض تارقت عام ٢٠٠١ بدار سي مور بمدينة نيويورك.

قناع رقم ٤ (رموز الأدنكرا وقماش افريقي)، قناع رقم ٥، قناع رقم ٦

كورا مارشال

تجمع أعمال كورا مارشال الفنية ما بين غنى الأنماط، حيوية الألوان، والرمزية والروحانية. إن كثافة الوجوه المنسوجة في هذه الأعمال الثلاثة تأكيد على أهمية أسلافها الذين هم جزء لا يتجزأ من نسيج حياتها المتنوع. بإجلال هذه الأرواح وتقصي التقاطعات والملتقيات التي يقطنونها في عملها تدعو مارشال الناظر إلى التأمل في مغزى الأسلاف في ماضيها.

«متمركزة حول الروحانية أبدع أعمالا تبتغي الاتصال بما لي من ماض افريقي وأميركي أصلي والتعلم منه. عبر خلط الرموز بالمعاني، والتأكيد على إمكانية الماضي، وإجلال المقدس أمد الدعوة لتأمل مغظة وعمق القوة من داخل. وبذلك، أتمنى أن أفهم أكثر وأؤسس علاقة مع ما مضى من قبلي.»

ولدت مارشال في واشنطن د.س. ونالت بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة هاوارد. لسنين عديد كانت تدرس الفنون بمدارس فرجينيا سيتي في الاسكندرية. ثم تحصلت على ماجستير في العلوم والتربية من كلية بانك ستريت للتربية ومدرسة بارسونز للتصميم، لتتلقى الدكتوراة في الفنون من جامعة نيويورك. في الوقت الحالي، ترأس قسم الفنون في جامعة ولاية كونيكتيكت حيث تدرس النظرية والممارسة في تعليم الفنون وفصول في فن الوسائط المتعددة. عرضت مارشال أعمالها بتوسع في كل من الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك المؤتمر القومي للفنانين التشكيليين في كوماسي، غانا؛ غاليري إيه. آي. آر في نيويورك، غاليري سكاي لايت رستوريشن في بروكلين، نيويورك؛ غاليري هاموندز هاوس في آتلانتا، جورجيا؛ مركز بتسبرغ للفنون في بتسبرغ، بنسلفانيا؛ جامعة براون في بروفدنس، رود آيلاند؛ غاليري روزنبرغ بجامعة نيويورك في نيويورك سيتي؛ وبيكجر تات في ستامفورد، كونيكتيكت.

بجانب ذلك كورا مارشال عالمة معتبرة وقد قدم أبحاثا في محافل عديدة بالتركيز على فنانين آفروأميركيين معاصرين. كما كتبت عددا من المقالات المنشورة في إصدارات ودوريات. في العام ٢٠٠٤ تم اختيارها معلمة بارزة للفنون في التعليم العالي من قبل رابطة كونيكتيكت لتعليم الفنون.

تانهسو، ثور الدينكا

محمد سعيد عمر، مواليد

تعالج أعمال محمد سعيد عمر المحفزة للأفكار نطاقا واسعا من القضايا الثقافية والممارسات القبلية الموجودة في افريقيا اليوم. مبدعا أعماله في وسائط متعددة ومواد موجودة يستكشف عمر العلاقة بين الماضي والحاضر. يعرض عمر في عمله تانهسو مصنوعات بشرية مثل الخرز والصدف تلعب دورا مهما في المساعي الافريقية التقليدية للتجميل على خلفية منحوتة بارزة ذات تصاوير. تتراص الضفائر غير المعدودة من الخرز متعدد الألوان والأصداف بأناة على النجت المسطح ليبرز تنوع أشكالها وأحجامها وألوانها الحية جليا للناظر على سواد الصورة في الخلفية.

«ألهمتني آلاف السنين من استخدام الخرز كممارسة ثقافية في افريقيا لإبداع هذا العمل المنحوت. هنالك تحفيز هائل في مرأى وشعور جمال هذه الاكسسوارات الجسدية عميقة الجذر في الثقافة. فهي ما زالت غنية بذات منزلة الجمال والتصميم الفني وما زالت تبعث ذات الفرح. كما ألهمتني الفسحة الثقافية التي تتشكل عند ملتقى العولمة المعاصرة وتراث ثقافي غني تسكنه آثار الأمهات الافريقيات. استلهمت القوة الكامنة في جمع والتقاط الأشياء من أجل الجمال. خلال صناعة هذا العمل المنحوت جمعت خرزا وقلائد ووجدت اشياء، ثم طابقتها بالألوان وأثبتها على السطح الخشبي. كنت أحاول الوصول إلى الجمال ثلاثي الأبعاد لهذه المنحوتات الصغيرة واستكشاف الفراغ الذي يحيط بها. بطريقة من الطرق، لم أكن أريد الوفاء بالأساليب الأكاديمية المتعارف عليها لإيصال الفن».

أما المنحوتة الخشبية ثور الدينكا لعمر فهي تأويل معاصر لشكل الحيوان. يعرف الدينكا، أكبر مجموعة قومية واحدة في جنوب السودان، بأنهم رعاة بقر دائمي الترحال بحثا عن المرعى لماشيتهم. باستثناء التضحية والاحتفالات لا يأكل الدينكا أبقارهم ولا يستغلونها لأغراض الحرث أو النقل. يرعي الدينكا البقر بالدرجة الأولى من أجل الألبان ومنتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، تكمن أهمية الأبقار في أنها تمثل عملة تبادل في أمور مثل المهور والغرامات والديات. تمثل ملكية الأبقار أساسا للوضع الاجتماعي والاعتبار في المجتمع. يصبح ثور الدينكا ذو الأرجل القوية والخطوط المتموجة لدى عمر تقدمة ثقافية إذ ميزه دون سواه وجعله موضوع اهتمامه.

ولد محمد سعيد عمر عام ١٩٦٧ في أم درمان وأتى إلى الولايات المتحدة عام ١٩٩٧. بعد أن درس الفنون في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في الخرطوم بالسودان حصل عمر على بكالوريوس الفنون من جامعة أوهايو ستيت. حاز عمر على جائزة كفنان متميز من مجلس كولومبوس الكبرى. تم عرض أعماله دوليا في بلدان كالسودان وسويسرا ومصر وعمان والولايات المتحدة.

مستوعبون

جيفرسون بايندر، مواليد

تركيبة جيفرسون بايندر من النيون والفحم مندمجون ظل لبورتريه ذاتي. بمقابلة الضوء الأبيض المشع وكومة متواضعة من الفحم تشير قطعته إلي العنصر والهوية. يجمع بندر بين مكون أساس لثقافة الطبخ الآفروأميركية الشعبية، الشواء، وبين بورتريه ذاتي راق ومعاصر. في هذا التقابل غير المعتاد يطلب بندر من الناظر تأمل المواد وكيف تؤثر على تفسير الفنان الذي تصوره.

بايندر معلم وفنان مقتدر، وقد عرضت أعماله في أكثر من معرض جماعي بما في ذلك في متحف الستديو في هارلم، نيويورك، متحف الهادسورث أثانيوم في هاتفورد، كونيكتيكت، وغاليري زاكيتا القومي في وارسو، بولندا. عام ٢٠٠٨ عرض بايندر أعمال ضمن ركوغنايز، معرض في الغاليري السميثوني القومي للبورتريه. ضمن أسفاره الأخيرة رحلات إلى داكار، ومكسيكو سيتي، وهانوي، حيث كان يعمل على مشاريع تعالج قضايا الحراك الاجتماعي والهوية. يعرض بندر في خريف ٢٠١٠ مع فنان الفهود السود الاسطوري إموري دوغلاس في روتردام بهولندا. تمثل بايندر جي-فاين غاليري للفنون في واشنطن دس وباتريشيا سويتو في سان فرانسيسكو.

برتقالي ١، أصفر ٥، برتقالي ٥

كارن ريفز

مطبوعات كارن ريفز التجريدية والشفافة تغوي وتثير التأمل. تأسر هذه الأعمال، المكونة من أنماط شبكية في أطياف مكتومة من الأصفر والبرتقالي، الناظر بروحها الحديث. تصنع المطبوعات ذات المنفردة بضغط ورقة رطبة على سطح ملون. كل طبعة فريدة من نوعها، إذ يستحيل أن تماثل واحدة أختها. في حالة مطبوعات اللون الواحد على الشاشة الحريرية كمثل مطبوعات ريفز يقوم الفنان بالرسم أو التلوين مباشرة على الشاشة الحريرية المشدودة، ثم تتم طباعة الصورة باستخدام الشمع الذي يحرر اللون من الحرير وينقله إلى الورقة.

ولدت ريفيز في واشنطن د.س. تحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة عام ١٩٩٥ من معهد برات في بروكلين، نيويورك. منذها تم ضمها إلى عديد من المعارض الجماعية، كذلك إلى معارض ثنائية. عام ٢٠٠٠ كان لها أول معرض فردي بعنوان دروب داخلية، وقطعيات: أعمال شمعية حديثة في هيرآرت بنيويورك سيتي. أعمال ريفيس ضمن المجموعات المؤسسية لفندق وبرج ترمب الدولي، واربورغ بنكس ل ل س، النادي المتروبولي في بوستن، ماساشوسيتس، ونستون آند سترون ل س س، ومكيي نلسون ل ل ب.

تأمل

إيمان شقاق

إيمان شقاق فنانة بصرية سودانية نالت بكالوريوس الفنون الجميلة عام ١٩٩٦ من كلية الفنون الجميلة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم، السودان. شاركت في العديد من المعارض الجماعية التي تركز على تجربة المرأة الافريقية المعاصرة. شاركت عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ في معرض آفريكا ناو. كما شاركت في خارج الحدود، معرض يحتفي بأعمال أربعة عشر إمرأة افريقية يعملن في شتى مجالات الإعلام. وفر هذا العرض رؤى بصيرة وقوية إلى الحال الإنساني وأبرز الحوجات الخاصة للمجتمعات عبر القارة الافريقية. تحدت شقاق والفنانات المشاركات الناظرين للاعتبار في القضايا الأساس التي تواجه النساء في افريقيا المعاصرة. تمثل مشاكل مثل الأيدز، عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، التمثيل بالأعضاء التناسلية (الختان)، حرية التعبير، قضايا الهجرة وكذلك مشاكل البيئة ما تزال حجر عثرة أمام الأفارقة في المجتمع المعاصر. خارج الحدود المنعقد في إطار القمة القيادية للنساء والبنات: أصوات افريقية حيوية في كيب تاون بجنوب افريقيا مثال واحد لمنبر ذي وعي اجتماعي حيث عرضت فنها كوسيلة للانخراط في حوارات محفز على التفكير حول القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة. ساهمت إيمان شقاق عام ٢٠٠٦ بأعمال ومقالات لصالح نتخيل أنفسنا: جيل عالمي من النساء، وهو معرض على الإنترنت في المتحف الدولي للنساء بسان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

أسست شقاق غاليري الفنانين السودانيين، منظمة غبر ربحية مهمتها أن تصبح مصدرا معتبرا للفنانين السودانيين المعاصرين وكذلك جامعي الأعمال الفنية والدارسين من حول العالم. وهي كذلك مصدر قيم لتعليم الطلاب في الولايات المتحدة الذين يودون التعرف على الفن والثقافة المعاصرة في السودان. تعرض شقاق أعمالها بنشاط خارج الولايات المتحدة وداخلها كما تنسق في ذات الوقت جهود غاليري الفنانين السودانيين. يمكن أن تجد أعمالها ضمن مجموعات عامة في معهد مباري للفن الافريقي المعاصر بواشنطن د.س.، شركة دسكفر سودان في الخرطوم، السفارة الهولندية وكذلك اليونسيف بالخرطوم.

لا تزال الحياة مع النمر (أبيض)

ميكالين توماس

تجد في عمل ميكالين توماس لا تزال الحياة مع النمر (أبيض) انفجار من اللون والأشكال. القطاعات الهندسية المتصادمة والمثبتة بحجار راين لامعة تتحد التصورات التقليدية للرسم وكذلك «الذوق السليم» لمحكمي الفنون العالمي. في هذا العمل الداخلي الكلاسيكي والضاج يصبح النمر الهائج في أسفل التشكيل على اليمين والقطة المستلقية وسط الأرضية مصادر وحي لبورتريه توماس، ما يبعث على فكرة القطة كإلهة. أما المعدات الأنثوية الأخري، كالأحذية العالية اللامعة، عناصر الزينة الزخرفية والأقمشة التي تمثل عدد من الجنسيات تؤطر السوح المنزلي الغريب. يستلهم توماس تاريخ الفنون، وفي هذه الحالة نرى أثر قطع ماتيس وعمل انغريس لو غراند أوداليسك.

تلقت الآنسة توماس بكالوريوس الفنون من معهد برات عام ٢٠٠٠ وماجستير الفنون الجميلة و التلوين عام ٢٠٠٢ من جامعة ييل. شاركت في ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في برنامج الفنانين المقيمين في متحف ستديو في هارلم. تشمل أحدث الجوائز التي نالتها منحة ريماهورت مان عام ٢٠٠٧ وحائزة الانجاز لخريجي معهد برات عام ٢٠٠٩. كما تشمل إقاماتها برنامج مؤسسة فرساي للفنانين في غيفرني، فرنسا، من خلال صندوق إنتاج الفنون، ذلك عام ٢٠١١. تمثلها عدة دور

عرض عبر الولايات المتحدة، ليمان موبان في نيويورك، غاليري رونا هوفمان في شيكاغو، وسوزان فيلمتر بروجكتس في لوس أنجلس. كلف متحف الفن الحديث توماس بإبداع عمل جديد لواجهة المتحف في شارع ٥٣ عام ٢٠١٠. أعمال توماس متوفرة ضمن عدد من المجموعات العامة بما في ذلك متحف غوغنهايم؛ متحف ويتني للفن الأميركي؛ متحف بروكلين؛ متحف ستديو في هارلم؛ غاليري جامعة ييل للفنون؛ ومعهد شيكاغو للفنون. كما تم استعراض أعمالها في عدد من الفهارس والدوريات من ضمنها آرت فورام، آرت إن أميركا، نيويورك تايمز، نيويوركر، ان واي آرتس، موديرن بينترز، ووايتوول.

تيراكوتا

فنان مجهول

الزاندي قبيلة من شمال وسط افريقيا استقرت في جنوبي غرب السودان، وجنوبي شرق جمهورية افريقيا الوسطى والجزء الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديموقراطية. الزاندي الكونغولويون يتواجدون في مقاطعة أورينتال على نهر ويلي، اما الزاندي من افريقيا الوسطي فيتواجدون في مقاطعات رافاي، زيميو وأوبو. كلمة زاندي، والتي تشير إلى التاريخ القتالي للقبيلة، تترجم إلى «الناس الذين يملكون الكثير من الأرض».

الإبريق المعروض من الزاندي في جنوب السودان. عادة ما تجد عناصر صورية في قمة الإناء إذ تعتبر نوعا من البورتريه. تمت صناعة الإبريق على طريقة لف الفخار، وهي غير طريقة صناعة الفخار على عجلة. قام مبيتيم، الخزاف المشهور، بصناعة جرار مماثلة في الثلاثينات من القرن الماضي.

٩ بوصة

فنان مجهول

الشلك، والذين يفضلون اسم جولو، هم ثالث أكبر مجموعة قومية في جنوب السودان. الشلك مجموعة اثنية نيلية أساس تقطن جانبي نهر النيل بالقرب من مدينة ملكال. أما أوسع مناطق الشلك فتقع على الشط الغربي للنيل شمال ملكال قبل الحرب الأهلية الثانية في السودان عاش الشلك أيضا في عدد من المستوطنات على الشط الشمالي لنهر السوباط بالقرب من موقع التقاء السوباط والنيل، حيث تقع محطة التبشير المهمة، تلال دوليب. سابقا ضم التراتب الاجتماعي للشلك أسرة مالكة ونبلاء وعامة وعبيدا. كانت تربية الماشية أساس اقتصاد الشلك، كما لعب صيد الأسماك وكذلك الزراعة دورا اقتصاديا معتبرا. يعتقد الشلك الذين يقودهم ملك رث أن سلامة قومهم وقف على صحة ملكهم، والذي يعتبرونه مقدسا. الملك الرث يعود بأصوله إلى نيكانق، أول ملك للشلك.

إن قناع الشلك المعروض ضمن هذه المجموعة من الجزء الشمالي في جنوب السودان. وهو قناع جلدي من القرع يغطيه الروث. رغم أنه لا يوجد تاريخ محدد لصناعة هذا القناع يعتقد أنه من منتصف القرن العشرين. يمكن رؤية أقنعة مماثلة يعود تاريخها لما قبل عام ١٩١٨ في متحف برلين للفلكلور الشعبي.

Acknowledgements

Washington, DC
Art in Embassies Program,
Bureau of Overseas Buildings Operations
Virginia Shore, Curator
Rebecca Clark, Registrar
Claire D'Alba, Assistant Curator

Khartoum, Sudan
US Embassy Khartoum
Judith Ravin, Public Affairs Officer
Susan M. Walsh, Management Officer
Nazar M. Hussein, Translator/Interpreter
Written and edited by Renée Harrison Drake
and designed by Sue Walsh.

Special thanks to Frank Hallam Day and Robert
Soppelsa for installation and Jim Albertson,
Project Executive, Overseas Buildings Bureau.

عرفان

واشنطن د.س.
برنامج الفن في السفارات، مكتب عمليات البناء عبر البحار
فرجينيا شور، أمينة المعرض
ربيكا كلارك، المسجل
كلير دو آلبا، مساعدة أمينة المعرض

الخرطوم، السودان
السفارة الأميركية الخرطوم
جوديث ريفن، مسؤولة العلاقات العامة
سوزان م. والش، مسؤولة الإدارة
نزار محمد بدوي حسين، مترجم
كتابة وتحرير رينيه هاريسون دريك وتصميم سو وولش

شكر خاص لفرانك هالام داي و روبرت سوبلسا للتركيب، و جيم البرتسن،
المدير التنفيذي لعمليات البناء خلف البحار

Office of Art in Embassies

Established in 1963, the U.S. Department of State's office of ART in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation's public diplomacy through a culturally expansive mission of temporary exhibitions, permanent collections, artist programming, and publications. AIE produces temporary exhibitions of original art by American artists, on loan from a variety of sources, for the representational spaces of U.S. chief-of-mission residences worldwide. Equally important is the Office's commitment to create permanent art collections for all newly built U.S. embassies, consulates, and annexes. Collections strive to form cultural connections with contemporary art by artists from the U.S. and the host countries. Together, AIE's temporary exhibitions and permanent collections provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of American and host country art and culture.

برنامج الفن في السفارات

عام ١٩٦٣، يلعب مكتب وزارة الخارجية الأميركية الفن في السفارات (AIE) دورا حيويا في الدبلوماسية العامة لوطننا من خلال مهمة تمدد ثقافي تشمل معارض مؤقتة، مجموعات دائمة، برامج للفنانين، ومنشورات.
ينتج AIE معارض مؤقتة لأعمال أصلية من فنانين أميركيين على أساس الاقتراض من عدد من المصادر لغرض سكنى قيادات بعثات التمثيل الدبلوماسي الأميركي عبر العالم. بذات القدر من الأهمية يلتزم المكتب بتكوين مجموعات دائمة لكل السفارات الأميركية جديدة البناء لفنانين من الولايات المتحدة والبلدان المضيفة. مع بعض توفر معارض المكتب المؤقتة ومجموعاته الدائمة للجمهور الدولي شعورا بمستوى جودة وسعة نطاق وتنوع الفن والثقافة في أميركا وكذلك البلد المضيف.