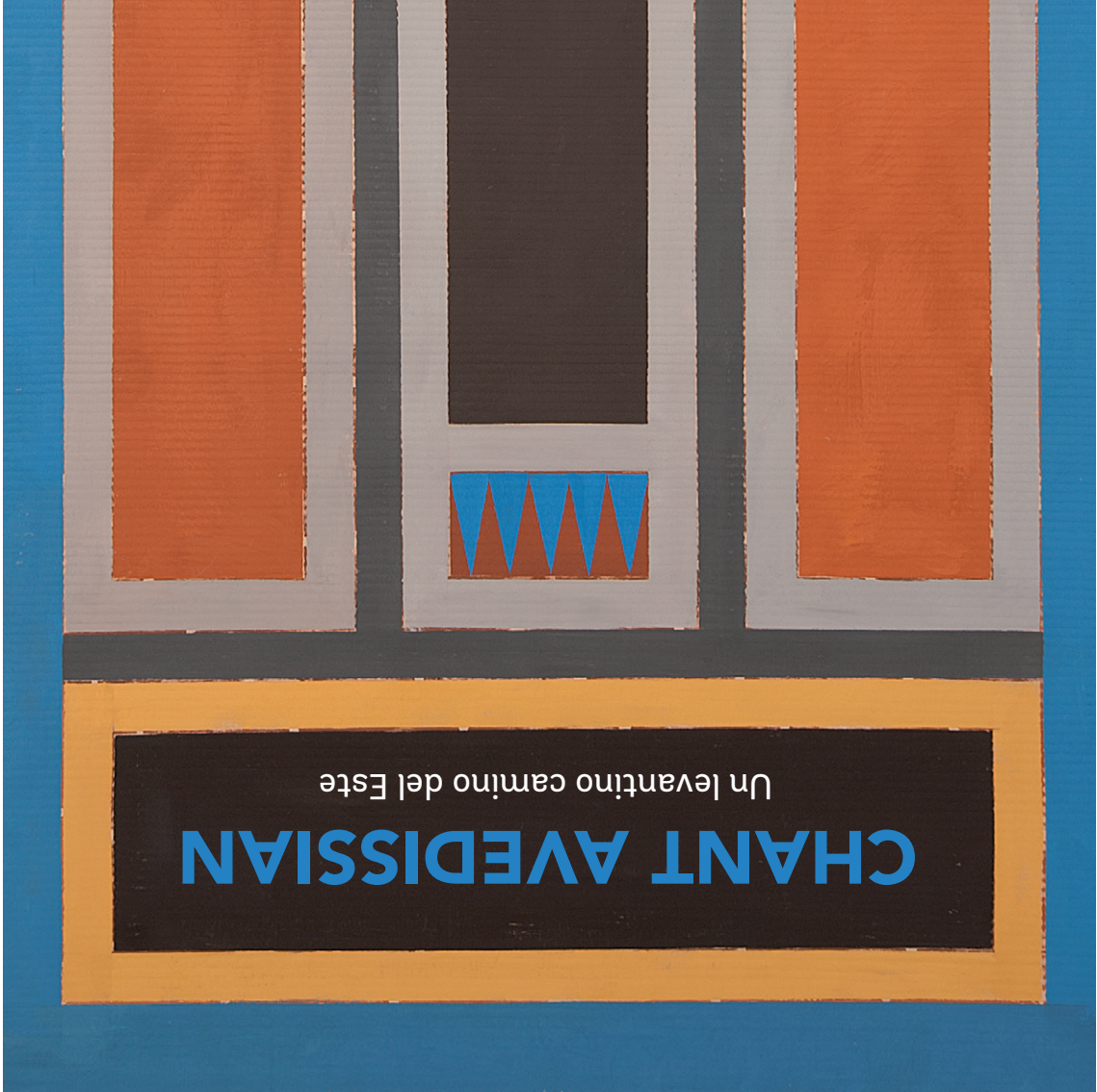

Arabicity (Arabidad), 2003-2004. Cortesía de Shamiyana Collection (Suiza)

You are love (Tu eres amor), 2008. Cortesía de Barjeel Art Foundation, Sharjah (EAU)

Del 26 de abril al 30 de junio de 2018

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:00h

Del 1 al 6 de julio de 2018

De lunes a viernes de 9:30 a 14:30h

Fines de semana y festivos cerrado

Casa Árabe
Samuel de los Santos Gener, 9. 14003 Córdoba
www.casaarabe.es

Organiza: Con la colaboración de:

Organiza: Con la colaboración de:

Casa Árabe
البيت العربي

S A B R I N A A M R A N I

Casa Árabe es un consorcio formado por:

La exposición *Chant Avedissian. Un levantino camino del Este* constituye la primera muestra que se realiza en España con carácter retrospectivo sobre este artista fundamental en el panorama del arte moderno y contemporáneo del mundo árabe. Con esta representativa selección de su trabajo, desde Casa Árabe hemos pretendido cumplir con un doble objetivo. Por un lado, en línea con la misión de nuestra institución, facilitar el acercamiento del público español a reflexiones y expresiones artísticas de la mano de creadores poco habituales en el panorama cultural de nuestro país. Por otro, y en lo que atañe específicamente a la obra de Chant Avedissian, hemos querido fomentar el conocimiento a su obra desde una perspectiva global, incorporando elementos menos subrayados por la crítica de arte, pero igualmente esenciales. Para este objetivo, la colaboración con la galería Sabrina Amrani ha sido elemento central gracias al “redescubrimiento” reciente que ha realizado sobre la obra de este artista.

De este modo, en esta muestra se incluyen algunos de sus famosos "Cairo estencils", que constituyen todo un compendio iconográfico y analítico de la historia social y cultural de Egipto y que han otorgado al artista un enorme reconocimiento en la esfera internacional. Pero también se presentan otros trabajos que, aunque son recientes en su producción, incorporan las preocupaciones centrales que han habitado al artista desde que realizara sus estudios en artes decorativas y diseño textil. Se trata en este caso de la reflexión en torno al proceso de formación y reproducción de geometrías básicas y patrones ornamentales, constitutivos del basamento cultural de múltiples civilizaciones. Estas reflexiones son el resultado de una voluntad de ruptura por parte del artista respecto del academicismo occidental y constituyen su particular reivindicación de las culturas orientales, en su gran diversidad y amplitud. Por último, señalar que, al igual que el arte, la música es un perfecto registro de influencias culturales cruzadas. Sirva como metáfora de esta hibridación, la selección musical que para esta exposición ha realizado el propio artista.

Pedro Martínez-Avial
Director general de Casa Árabe

The exhibition *Chant Avedissian. A Levantine heading East* is the first retrospective exhibition of this artist to be held in Spain. He is a fundamental part of the modern and contemporary art landscape of the Arab world and – via this representative selection of his work – at Casa Árabe we aim to fulfil a twofold goal. On the one hand – and in line with our institution's mission – to introduce the Spanish public to the critical thought and artistic expressions of the work of artists that are little-known on Spain's cultural landscape. On the other, and specifically regarding the work of Chant Avedissian, we aim to foster the promotion of his work from a global perspective, incorporating elements less emphasised by art critics, but that are equally essential. With this in mind, our collaboration with the Gallery Sabrina Amrani has been a central element thanks to the recent 'rediscovery' made of the work of this artist.

This exhibition thus includes some of his famous 'Cairo Stencils' that constitute an iconographic and analytical compendium of the social and cultural history of Egypt which have given the artist enormous recognition in the international arena. But there are also other works that, although recently made, incorporate the main concerns that have been important for this artist since he studied decorative arts and textile design: his reflection on the process of forming and reproducing basic geometries and ornamental patterns that constitute the cultural foundations of myriad civilisations. These reflections are the result of the artist's desire to break with Western academicism and give shape to his personal commitment to Eastern cultures in all their great diversity and breadth. And, finally, I would like to point out that, like art, music is a perfect record of cross-cultural influences. The choice of music that the artist himself chose for this exhibition serves as a metaphor for this hybridisation.

Pedro Martínez-Avial

General director of Casa Árabe

Chant Avedissian nació en El Cairo en 1951. De origen armenio, creció en el Egipto de mediados del siglo XX, significativamente marcado por el entorno social, político y cultural de la era del presidente Nasser. Esta doble identidad, sumada a sus estudios en París y Montreal, constituye la materia prima vital que influyó al artista para interesarse por la identidad de los pueblos, sus tradiciones y sus culturas. A su regreso a la ciudad de El Cairo a principios de los 90 tras sus años de formación en occidente, Avedissian trabajó junto al arquitecto Hassan Fathy (Egipto, 1900-1989) durante una década que sería determinante en su vida y en su producción artística y durante la cual compartió con el afamado autor de *Arquitectura para los pobres* una profunda fascinación por los materiales “simples” y las artesanías, elementos que caracterizarán desde entonces su obra.

Empapado en esta amalgama de influencias, Avedissian comenzó a crear una obra polifacética, a la vez local y global, sencilla y compleja. Su obra combina elementos ornamentales y arquitectónicos con una gran multiplicidad de iconos y figuras del Antiguo Egipto, y de otras muchas civilizaciones y culturas que se han dado a lo largo de la Ruta de la Seda. Desde mediados de los años 70, Avedissian ha venido construyendo un archivo visual que reinterpreta patrones e imágenes del arte y la artesanía creados hace más de 3.500 años, desde el levante hacia el este.

Avedissian usa cartón corrugado, se sirve de plantillas que le permiten reproducir la misma imagen con infinitos colores y fondos distintos, y tiñe textiles de algodón con las mismas técnicas utilizadas para fabricar las telas que adornan las tiendas nómadas del desierto, o que componen los kimonos japoneses. Sus obras textiles no son una mera reproducción de elementos de la tradición popular o de composiciones geométricas. Más bien al contrario, desde el conocimiento profundo de su práctica artística, se leen como la afirmación de una identidad egipcia propia, así como de un patrimonio colectivo universal más allá de cualquier frontera: una identidad oriental frente a la idea de primacía occidental. Esta es una postura clave en la obra de Avedissian, como se ilustra en sus propias palabras: “Yo no hago Arte, (...) Tengo que hacer lo que hago, como un armenio nacido en Egipto y contra todas las influencias. No hago arte. Lucho contra las influencias. Pinto, no es arte político, sino una actitud” (*Tchilinguirian*, 1999, pp. 77-79).

Más adelante, con el contexto político hostil del conflicto del Golfo en los años 90 como detonante, Chant Avedissian explora

su inquietud por la historia y el legado cultural de Egipto. Se trata, según el artista, de un país “violentado” durante la era Nasser y cuyas políticas se llevaron por delante parte de la herencia cultural y artística a favor de la occidentalización. La respuesta de Avedissian a esta silenciosa y sutil herida se plasma en su serie de obras “Cairo Stencils”. Los lienzos de cartón corrugado se alimentan de anuncios comerciales, propaganda estatal y revistas populares de la época dorada egipcia. A la iconografía popular del Egipto cosmopolita del siglo XX, con retratos de la famosa cantante Oum Kulthum, estrellas de cine como Faten Hamama e iconos del poder religioso, comunista y socialista, el artista superpone símbolos e iconos tradicionales desde el chagal Anubis del Antiguo Egipto hasta el Cintamani otomano del siglo XV.

El proceso de descomposición y posterior reconstrucción de la imagen, así como la reutilización de lo existente en sus obras en madera, textil o gouache sobre cartón corrugado, constituyen una metáfora formal y conceptual de la construcción y a la vez permanente mutación de las civilizaciones a lo largo de los siglos, dando lugar a una obra paradójica en la cual Avedissian nos habla a la vez de lo que nos distingue y de lo que nos asemeja.

Su obra se fundamenta y bebe del trabajo de numerosas personas, de diferentes lugares a lo largo de milenios, que el artista descubrió durante sus viajes, y que siempre le llevaron de nuevo a las mismas formas elementales, colores y diseños. La obra de Chant Avedissian sintetiza los colores y patrones geométricos que se repiten a lo largo de la Ruta de la Seda. Esta recolección y selección de imágenes y símbolos por parte del artista ha conformado un archivo iconográfico del oriente que alimenta su discurso visual sobre la permeabilidad de las culturas. El artista, casi sin ser consciente, ha construido una suerte de propaganda específica para el “Gran Oriente”, un término que podría haber acuñado el propio Avedissian.

La muestra *Chant Avedissian: un levantino camino del Este* propone un recorrido a través de su práctica artística como una invitación a una inevitable relectura de la historia de una zona geográfica indefinida y porosa que se extiende desde el Magreb hasta las mesetas de la China occidental.

“Chant Avedissian. Un levantino camino del Este” es una propuesta de **Sabrina Amrani** para Casa Árabe.

Chant Avedissian was born in Cairo in 1951. Of Armenian origin, he grew up in Egypt in the second half of the 20th century and was significantly marked by the social, political and cultural era of President Nasser. This dual identity, together with his studies in Paris and Montreal, consitute the fundamental elements that influenced the artist and awakened his interest in peoples’ identities, their traditions and cultures. On his return to Cairo at the early nineties after his education in the West, Avedissian worked with the architect Hassan Fathy (Egypt, 1900-1989) during a decade that would be decisive in his life and his artistic production, and during which he shared with the famous author of *Architecture for the Poor* the same deep fascination for ‘simple’ materials and crafts, elements that would from then on characterise his work.

Soaked in this amalgam of influences, Avedissian began creating multi-faceted work that was local yet global, simple yet complex. His work combines decorative and architectural elements with a rich variety of icons and figures from Ancient Egypt, as well as from many other civilisations and cultures that have existed along the Silk Route. From the mid-70s, Avedissian has been constructing a visual archive that reinterprets patterns and images from art and artisanal work made over 3,500 years ago, from the Levant eastward.

Avedissian uses corrugated cardboard, utilizing stencils which allow him to reproduce the same image in infinite colours and different backgrounds, and he dyes cotton fabrics employing the same techniques used to make the textiles that decorate nomad tents in the desert, or compose Japanese kimonos. His textile works are not a mere reproduction of elements of popular tradition or geometric compositions but quite the opposite, from the in-depth understanding of his artistic practice, his works are read as an affirmation of an own Egyptian identity as well as a universal heritage, that goes beyond all borders: an Eastern identity standing up to Western supremacy. This is a key stance in Avedissian’s work, as reflected in his own words: “I do not do Art, (...) I have to do what I do, as an Armenian born in Egypt and against all Western influences. I don’t do Art. I do fighting against the influences. I paint, it’s not political art, but it’s an attitude.” (1999, pp. 77-79 *Tchilinguirian*)

Later, triggered by the hostile political context in the Gulf in the 90s, Chant Avedissian explores his uneasiness for Egypt’s history and cultural legacy: a country “violated”, according to the artist, during the Nasser era, whose policies took away part

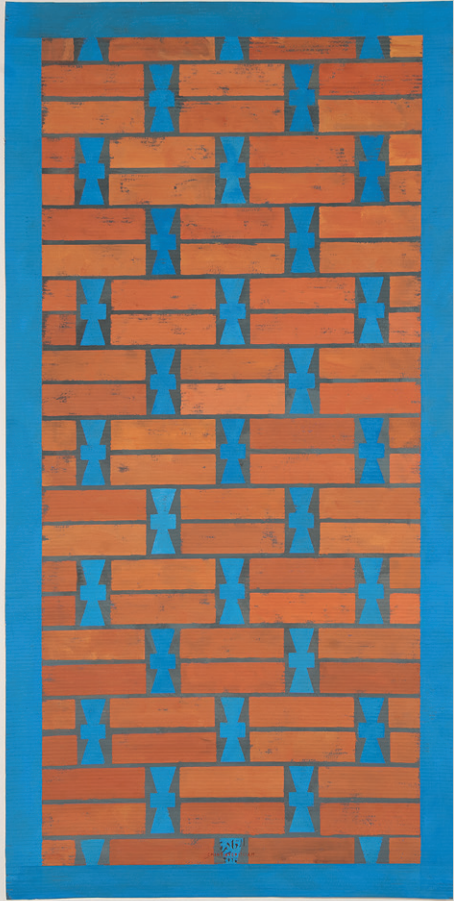
of the cultural and artistic heritage in favor of Westernization.. Avedissian’s response to this silent and subdued wound is captured in his series of works called ‘Cairo Stencils’. The corrugated-cardboard canvases feed on images from adverts, state propaganda and popular magazines during Egypt’s ‘golden age’. To the popular iconography of cosmopolitan Egypt of the 20th century, with portraits of the famous singer Oum Kulthum, movie stars such as Faten Hamama and icons of religious, communist and socialist powers, the artist superimposes traditional symbols and icons from the Anubis jackal of Ancient Egypt to the Ottoman Çintamani of the fifteenth century.

The process of decomposition of the image and its subsequent reconstruction, the reuse of what is existent that Chant applies in his works in wood, textile or gouache on corrugated cardboard, constitute a formal and conceptual metaphor for the construction and mutation of civilizations along of the centuries, giving rise to a paradoxical work in which Avedissian speaks to us at the same time of what distinguishes us and of what resembles us.

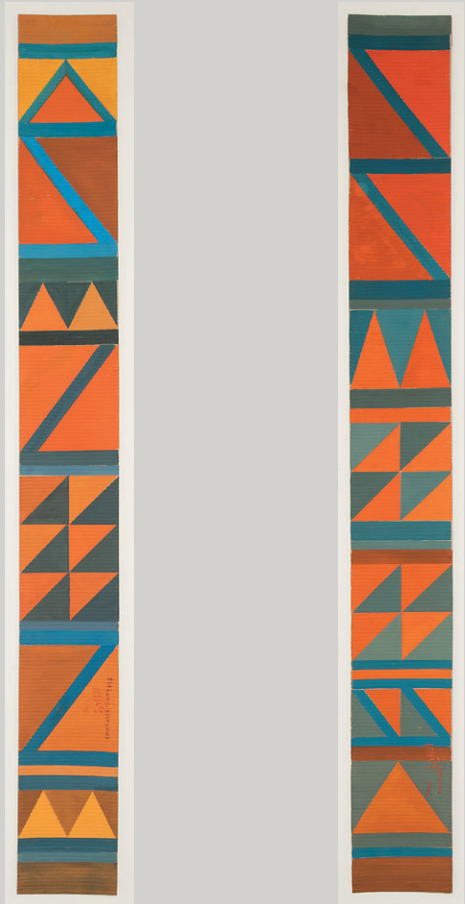
His work is based on and drinks from the work of thousands of people from different places over millennia, which the artist discovered during his many travels, and which always brought him back to the same elemental forms, colors and designs. The work of Chant Avedissian synthesizes the colors and geometric patterns that are repeated along the Route of the Silk. This collection and selection of images and symbols by the artist has formed an iconographic archive of the East that feeds his visual discourse on the permeability of cultures. The artist, almost without being conscious, has built a sort of specific propaganda for the “Great East”, a term that could have been coined by the own Avedissian.

The exhibition *Chant Avedissian. A Levantine heading East* proposes a journey through his artistic practice as an invitation to an inevitable re-reading of the history of an undefined and porous geographical area that extends from the Maghreb to the plateaus of western China.

“Chant Avedissian. A Levantine heading East” is a proposal of **Sabrina Amrani** for Casa Árabe.

P7 - Khiva mud brick wall pattern with blue glazed tiles, 2016. Gouache on corrugated cardboard. 180 x 90 cm

B7 - Bedouin kilim pattern with 2 orange triangles at the bottom, 2016. Gouache on corrugated cardboard. 180 x 20 cm
B8 - Bedouin kilim pattern with 1 red triangle at the bottom, 2016. Gouache on corrugated cardboard. 180 x 20 cm