

ONE HUNDRED YEARS CLOSER TO COMMUNISM

ART AND REVOLUTION IN THE MIDDLE EAST

NOVEMBER 23, 2017 - FEBRUARY 9, 201

ONE HUNDRED YEARS CLOSER TO COMMUNISM ART AND REVOLUTION IN THE MIDDLE FAST

This exhibition and series of events are prompted by this year's 100th anniversary of the October Revolution. When the Bolsheviks took power in Petrograd, it sent waves of hope and fear across the entire planet. This moment of historical rupture not only determined a direction for various subsequent political struggles and movements, but had also a profound impact on cultural and artistic forms, and on the relation between radical artistic and political gesture. Even though the impact of the 1917 revolution on political and artistic life in the Middle East was not as immediate as in other regions of the world, or perceived with as much urgency, its reverberations are nevertheless discernable. The main cause proclaimed by Red October — the abolition of class exploitation and of social and national oppression — not only lay at the heart of the programs of local communist parties but it also revealed itself in the content and form of various artistic genres and media: from theater to literature, and from graphic political posters to the fine arts and cinema.

Left wing emancipatory ideas, from anarchism to socialism, emerged in the Eastern Mediterranean industrial centers of Beirut, Cairo and Alexandria before Red October. The new development of capitalist relations of production in this region brought many social contradictions and pressures to the surface, seeking political and symbolic resolution in various forms: from strikes and riots to political pamphlets and popular theater. In 1909, for instance, a theatrical play commemorating the activities of the Spanish anarchist and socialist educator Francisco Ferrer

(1859-1909) was produced in Beirut. The Ferrer play did not merely stage the execution of the socialist Spaniard, but also provided an occasion to introduce to the general public the ideas of socialism and communism. In the meanwhile, theater was emerging as a new political space where *nahda* literati and audiences engaged in discussions of the idea of universal freedom and justice, to the horror of the local colonial elites and Maronite clergy.¹

One Hundred Years Closer to Communism does not seek to present an allencompassing overview of the relation between art and communist ideas and ideals in the Middle East, nor does it simply aim to show the impact of Red October on regional art and politics. In the case of Lebanon, for instance, most of the material researched has revealed that one cannot identify a unique hegemonic voice, or arrange the relevant artistic and political production in accordance with the aesthetic or political codes of other historic contexts (for example Socialist Realism, or Communist or Fascist aesthetics and politics).² Most of the material (from artifacts to texts and audio-visual production) is more an commingling of aesthetic, artistic, political, social-symbolic, sectarian, economic, ideological motives and perceptions that all thread together into complex visual codes and languages. In navigating amidst an intricate political context and history (from the Arab socialist revolutions of the 1950s and 1960s to the Palestinian struggle, and more recently to the Arab Spring) we have worked to keep our focus on the relation between art and revolution—with

the term "revolution" here understood in its Marxian formulation as class struggle and emancipation from capitalist exploitation.

This exhibition is an attempt to construct a situation, or perhaps an intervention in the cultural status quo, rather than to provide a survey of various forms of politicized artistic practices. In producing it we were driven by certain prevailing concerns: how, for instance, to apply a dialectical approach to cultural and political activities (the relationship, for example, between detached artistic practice and engaged political struggle) within the format of an art exhibition; or how to look back at revolutionary exhibition design practices without falling prey to the current general trend of uncritical, glorifying appropriation, re-staging or re-enactment (an objectification twice over).

One Hundred Years Closer to Communism is not a celebratory exhibition. There is nothing to celebrate today. The exhibition does not seek to merely illustrate the relation between art and communist politics in the Middle East but to problematize it. Therefore, we included not only works by artists who have sincerely sought political resolution by artistic or aesthetic means, but also art that can be perceived as counterrevolutionary or driven by sentimental nostalgia and naive utopianism; artifacts that bear witness to the closure and the death of revolutionary energy; works that for various reasons openly exploit the symbolism of class emancipation, or that may only be unconsciously suggestive of a hidden

emancipatory energy; or works of art and initiatives that deploy the commodified attributes and symbols of Red October (Che Guevara and the AK-47) as markers of distinct lifestyles or themes of consumption. We also show objects that have not been produced in the Middle East but merely consumed here in local private collections. This exhibition is more like a rite in which we hope that, by putting together artifacts, archival material, posters, prints, photos, film, theater, and communist fetishes from different periods and styles, we will be able to call on, or even communicate with, the ghost of Communism.

We are thankful to the many people who assisted us in launching this project, as well as to those who did not. To the former, we are grateful for offering or helping us find valuable research material, and to the latter, we are grateful for reminding us of enduring contradictions and obstacles, and of how arduous the road remains to a better and more just world.

Octavian Esanu AUB Art Galleries

¹See Chapter II in Ilham Khuri-Makdisi, *The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism*, 1860–1914 (University of California Press, 2010).

²On this see Zeina Maasri, *Off the Wall: Political Posters of the Lebanese Civil War* (London, I.B. Tauris, 2009), 35.

إعدام الاشتراكيّ الإسبانيّ، بل كانت فرصة لتقديم أفكار الشيوعيّة والاشتراكيّة إلى الجمهور. في الوقت ذاته، كان المسرح ينطلق كمساحة سياسيّة حيث شارك أدباء النهضة وجمهورها في نقاشات حول فكرة الحريّة والعدالة في العالم، وحول خوف النخب الاستعماريّة المحليّة ورجال الدين الموارنة'.

لا يهدف معرض "مئة عام أقرب إلى الشيوعيّة" إلى تقديم نظرة شاملة وعامّة عن علاقة الفن بالأفكار والشخصيّات الشيوعيّة في الشرق الأوسط، كما لا يهدف أن يظهر ببساطة أثر ثورة أكتوبر الحمراء على الفنّ والسياسة في المنطقة. في حالة لبنان، على سبيل المثال، كشفت معظم الموادّ الّتي بحثنا عنها استحالة تحديد فئة واحدة مسيطرة، واستحالة مطابقة الإنتاج الفنيّ والسياسيّ الشيوعيّ بالرموز السياسيّة والجماليّة لسياقات تاريخيّة أخرى (كجماليّات وسياسات الاشتراكيّة الواقعيّة أو الشيوعيّة أو الشيوعيّة أو الفيوعيّة والفاشستيّة)". معظم الموادّ (من آثار إلى نصوص وإنتاجات سمعيّة بصريّة) هي مزيج من تصورًات ودوافع جماليّة، وفنيّة، وسياسيّة، واجتماعيّة رمزيّة، وطائفيّة، واقتصاديّة، وعقائديّة نتجت على شكل رموز ولغات بصريّة مركّبة.

متنقّلين وسط سياق وتاريخ سياسيّين معقدّين (من الثورات الاشتراكيّة العربيّة في خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي إلى الكفاح الفلسطينيّ، وإلى الربيع العربيّ حديثا)، عملنا على التركيز على العلاقة بين الثورة والفنّ- مستخدمين مصطلح "ثورة" بتركيبته الماركسيّة كصراع طبقيّ وتحرّر من الاستغلال الرأسماليّ.

مِئة عامٌ أقرب إلى الشيوعيّة الفنّ والثورة في الشرق الأوسط

دفعتنا الذكرى المئوية لثورة أكتوبر هذا العام إلى تنظيم هذا المعرض وسلسلة أخرى من النشاطات. بعث انتصار البلاشفة في بتروغراد موجات من الأمل والخوف إلى الكوكب بأكمله. لم تحدّد هذه اللحظة من التمزّق التاريخيّ اتّجاه الحركات والنضالات السياسيّة اللاحقة فقط، بل كان لها أيضا أثرا عميقا في الأشكال الفنيّة والثقافيّة، وفي العلاقة بين الفنّ الراديكاليّ والتحرّكات السياسيّة. وفي حين أنّ تأثير ثورة عام ١٩١٧ على الحياة السياسيّة والفنيّة في الشرق الأوسط لم يكن مباشرا كما في مناطق أخرى من العالم، ولم يؤخذ على أنّه أمر مستعجل، إلّا أنّ أصداءه كانت ملحوظة. إنّ السبب المعلن لثورة أكتوبر الحمراء أصداءه كانت ملحوظة. إنّ السبب المعلن لثورة أكتوبر الحمراء يكمن في صميم برامج الأحزاب الشيوعيّة المحليّة، ويظهر أيضا في مضمون الأنواع الفنيّة ووسائل الإعلام وأشكالها المختلفة: من المسرح إلى الأدب، ومن الملصقات الجرافيكيّة السياسيّة إلى الفنون الحملة والسينها.

ظهرت أفكار اليسار التحرّريّة، من الأناركيّة إلى الاشتراكيّة، في المراكز الصناعيّة شرقي المتوسّط كبيروت والقاهرة والاسكندريّة قبل ثورة أكتوبر. أدى التطوّر الجديد لعلاقات الإنتاج الرأسماليّة في المنطقة إلى صعود تناقضات وضغوطات اجتماعيّة عديدة، كانت بحاجة إلى حلول سياسيّة ورمزيّة: من إضرابات وشغب إلى مناشير سياسيّة ومسرح عامّ. ففي العام ١٩٠٩ في بيروت، أنتجت مسرحيّة تحيي نشاطات المعلّم الأناريّ والاشترايّ الإسبانيّ فرانسيسك فيرير (١٨٥٩-١٩٠٩). لم تعرض المسرحيّة

محليّة خاصّة. وكأنّ هذا المعرض هو طقسٌ نقوم به طامحين أن نصبح قادرين على الاتّصال بشبح الشيوعيّة أو حتّى التواصل معه، وذلك من خلال وضع الآثار، وموادّ الأرشيف، والملصقات، والصور، والأفلام، والمسرح، والآثار الشيوعيّة من مختلف الأوقات والأشكال سويّة.

أخيرا، نشكر جميع الأشخاص الذين ساعدونا في إطلاق هذا المشروع، نحن ممتنون لمنحنا أو مساعدتنا على إيجاد مواد بحثيّة قيّمة. ونشكر أيضا الأشخاص الذين لم يساعدوننا. شكرا لتذكيرنا بالعقبات والتناقضات المستمرّة، وبشقاء الطريق الذي يوصل إلى عالم أفضل وأكثر عدلا.

أوكتافيان إيسانو، المعارض الفنيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت

النظر إلى إلهام خوري مقدسي، شرق المتوسّط وتعميم النزعة الراديكالية، ١٨٦٠ - ١٩١٤ (دار نشر جامعة كاليفورنيا، ٢٠١٠). انظر إلى زينة معاصري، ملامح النزاع: الملصق السياسيّ في الحرب الأهليّة اللبنانيّة (لندن، توريس، ٢٠٠٩)، ٣٥.

هذا المعرض هو محاولة لبناء حالة، أو ربّا مداخلة في الوضع الثقافي الراهن، أكثر ممّا هو محاولة لعرض مجموعة من الأشكال المختلفة للممارسات الفنيّة السياسيّة. واجهتنا تساؤلات معيّنة خلال إنتاج هذا المعرض: كيف يمكننا، مثلا، أن نطبّق مقاربة جدليّة على النشاطات السياسيّة والاجتماعيّة (العلاقة بين الممارسة الفنيّة المنفصلة والنضال السياسيّ المنخرط) في إطار معرض فنيّ؛ أو كيف يمكننا أن نتطلّع إلى ممارسات وتصميمات معارض ثوريّة سابقة دون السقوط في فخ الاتجاه السائد نحو الاستيلاء أو التجديد أو التدريج الممجّد وغير النقديّ (تشييء المماراسات الثوريّة لمرّتين).

"مئة عام أقرب إلى الشيوعية" ليس معرضا احتفاليا. لا شيء يستدعي الاحتفال اليوم. لا يهدف المعرض إلى توضيح العلاقة بين الفن والسياسات الشيوعية في الشرق الأوسط فقط بل إلى جعلها إشكالية. لذلك، لا يتضمّن المعرض فقط أعمالا لفنانين سعوا بإخلاص إلى حلول سياسية عبر وسائل فنية وجمالية، بل يتضمّن أيضا فنا يعتبر معاديا للثورة أو مدفوعا بالحنين العاطفي واليوتوبيا البريئة، وآثارا تشهد على انتهاء الطاقة التورية وموتها، وأعمالا تستغل، لأسباب عديدة، رمزية التحرّر الطبقي، أو أعمالا قد تكون موحية بطاقة تحرّرية مخفية في اللاوعي؛ أو أعمالا فنية ومبادرات تنشر الرموز والسمات في اللاوعي؛ أو أعمالا فنية ومبادرات تنشر الرموز والسمات من أغاط الحياة المتميّزة أو كعلامات استهلاكية. كما نعرض من أغاط الحياة المتميّزة أو كعلامات استهلاكية. كما نعرض أشياء غير منتجة في الشرق الأوسط، ولكنّها تستهلاكية. كما مجموعات

Moustapha Farroukh (Lebanon), *Dahaya El Joueh*, (from the Famine series), 1917. Pencil on paper, 16.5 x 9.5cm. (Saradar Collection).

مصطفی فرّوخ، (لبنان)، **ضحایا** ا**لجوع**، (من مجموعة المجاعة)، علی ورق، علی ورق، (مجموعة سارادار).

Serwan Baran (Iraq), Fidel Castro, 2016. Acrylic on canvas, 208 x 173cm. (Ramzi and Saeda Dalloul Art Foundation).

سیروان باران (العراق)، فیدیل کاسترو، ۲۰۱۳. آکریلیك علی قماش، ۲۰۱۸ (مؤسّسة رمزي وسائدة دلّول الفنیّة).

Michel Elmir (Lebanon), Untitled (From the series dedicated to Socialism), c.1968 – 1970. Ink on paper. (Michele Elmir Collection).

میشیل الحیر (لبنان)، بدون عنوان (من مجموعة مهداة إلى الاشتراكية)، حوالي عام على ورق. (مقتنیات میشیل الحر).

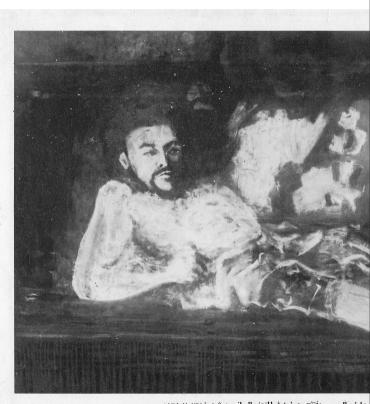
Yasser Dweik (Palestine), Al Ard Wal Insan (Land and Man), 1970. Oil on canvas, 75 x 125cm. (Ramzi and Saeda Dalloul Art Foundation).

ياسر الدويك (فلسطين)، الأرض والإنسان، ۱۹۷۰. زيت على قماش، ۲۰۵ ۱۲۰ یسم. (مؤسّسة رمزي وسائدة دلّول الفنيّة).

Hussein Yaghi (Lebanon), *The* martyr leader Ahmad al-Mir al Ayubi, (Lebanese Communist Party), 1979, 48 x 70cm. (Zeina Maasri and Off the Wall project).

حسين ياغي،
الشهيد القائد
أحمد المير الأيوبي،
(الحزب الشيوعي
اللبناني)، ١٩٧٧،
معاصري ومشروع
قبالة-الجدار).

ارف الريس يفتتح معرضه في المتحف الوطني بدمشق في١٩٦٩/١/٢٧

Aref El Rayess (Lebanon), The Resurrection of Che Guevara, 1968. Black and white reproduction from Adabi wa Fani (March 13, 1969). (Aref El Rayess Foundation).

> عارف الريّس (لبنان)، بعث تشي جيفارا، ۱۹٦۸: نسخة (أسود وأبيض) عن أدييّ وفنيّ من ۱۳ مارس، ۱۹۲۹: (مؤسّسة عارف الريّس).

Article by Michel
Aflaq (Lebanon)

"Art and
Revolution,"
in Al Dahour,
December
1934. (UMAM
Documentation
and Research).

مقال لميشيل عفلق (لبنان)، «الفنّ والثورة»، الدهور، كانون الأوّل، ١٩٣٤. (أمم للتوثيق والأبحاث).

الفن والثورة

من مقال في و الايام ، الدمشقية بقلم ميشيل عفلق من و ندوة المامون ،

اذا فرنا اسم الفنان بالثورة. فلان الثورة بمناها المام هي نظام البشر الأبدي وينقلم البشر الأبدي وينقلم المنفل بالمتقبل المنفل بقد هذا النظام ، ومخدم سنة التطور. اذلك يتمذر ان ترى في ناربخ الانسانية فنانا كرين عن عصره ويقبل بحاضره ، الانه اعمق الناس شعوراً بالنقس واشدم على الحاضر والشعور بمستقبل احسن، ها على الحاضر والشعور بمستقبل احسن، ها ملازمان المهنان. السخط على الحاضر والشعور بمستقبل احسن، ها الاول عن شعوره المخلف بالحاضر وبكل عيوبه وامراضه ، فيكون الفنان فيه مرآة سادة لعصر، ينكس فيها ها يتناب هذا المصر من هم وألم ، وحيرة وقلق ، وخية وعلى ، والسرة والدو ، واما الثاني فهو نتيجة الازمة للوجه الاول ، لان الفنان هتى يئس من حاضره المها واحلامه نحو المستقبل .

فلتنظر الان الى ادبائنا الذين تردوا برداء الفن هل يستجمعون في شخصيتهم الـروط التي بينا انها طبيعية في كل فنان حقيق

هالك الادباء الراضون عن حاضرهم لان نفسيتهم لا تختلف عن نفسية العاديين من الناس، القابعين، في اوكارهم القانعين بحيزهم اليومي، فهؤلاء لا يؤثرون على المجتمع اي نائمبر لان المجتمع لا يريد من يقول له «كل مافيك حسن كامل فنم هنيثاً واستر-!، بل يربد من يوقظه بالسوط من هجمتة في الاوحال ، ويضرم في صدر، عطش الكمال. وثمة أنصاف فنانين، الذين او توا قوة الشعور بالنقص ولكنهم حرموا موهبة الابداع ،

۲۲ تغرسها والتشاؤ

العالي

ال لسحل

ان شعنا

وقت انفة

وقوعه ،

في مصر و

اوروما ال

يهدمها ال

لننن وخ

ىقف

أبدىءو

ويقتلها ليه

ومورد ما

فهی ان

تصادمة م

السألة في

الزائف ال

نفسه للفئة

مها الفنساد

بدلا من

تر تفع الط

الإلمالولونة في مثلة الأندائية باسمه او اسمه المستعاد تكون آزاد الخامة . وإما الآزار الله لاتكون

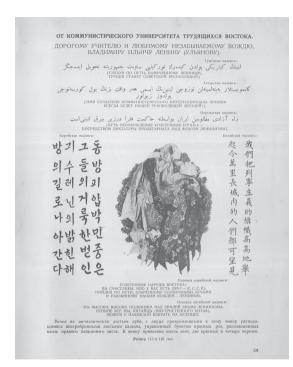
Still from Souk Al Fa'alah play directed by Jalal Khoury and inspired by Bertolt Brecht. 1971. (Abboudi Bou Jaoude Collection).

صورة من مسرحية سوق الفعالة، إخراج جلال خوري ومستوحاة من برتولت بريشت ۱۹۷۱. (عبودي بو جودة).

A photo of
Ash-Chouer branch
of the Lebanese
People's Party
celebrating the
first of May, 1924.
From Hikayt Awwal
Nawwar Fi Al
Aalam Wa Fi Libnan
(Beirut, Dar Al
Fourabi, 1974), 88.

صورة عن فرع حزب الشعب اللبناني في الشوير محتفلاً بأوّل نوّار، 1974. من كتاب حكاية أول نوار، في العالم وفي لبنان (بيروت، دار الفرابي، ۱۹۷۷)، ۸۸.

Inscriptions on a wreath sent to Lenin's funeral entitled "From the Communist University of the Workers of the East." The epitaphs are in Turkish, Tartar, Persian, Chinese and Korean languages.

كتابات على أكاليل أرسات إلى مأتم لينين تحت عنوان "من الجامعة الشرق"، كتبت هذه النقوش باللغات التركية، الفارسية، والتواترية، الفارسية، والكورية.

Komissia TsIK Soiuza SSR po uvekovechivaniu pameati V. I. Ulianov-Lenina (The TsIK Committee of the Union of SSR in charge of commemorating V.I. Ulianov-Lenin), *Leninu 21 Ianvarea 1924* (To Lenin, 21 January 1924) (Moskva, Gosznak, 1924), p. 59. (Private Collection, Beirut).

جمعيّة جزر التسيك التابعة للاتحاد السوفياتيّ المعنيّة بإحياء ذكرى لينين أوليانوف)، **لينينو ۲۱ إيانفاراي ۱۹۲**۴ (إلى لينين، ۲۱ كانون الثاني ۱۹۲٤) (موسكفا، غوزنـاك، ۱۹۲٤)، ص. ٥٩. (مجموعة خاصّة، بيروت).

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

Director, AUB Art Galleries and Collections

Rico Franses

AUB Art Galleries and Collections Steering Committee

Hala Auji Ahmad Fl-Gharbie Lina Ghaibeh Daniele Genadry Octavian Esanu Rico Franses Kirsten Scheid

The AUB Philippe Jabre Exhibition Fund

ONE HUNDRED YEARS CLOSER TO COMMUNISM ART AND REVOLUTION IN THE MIDDLE FAST

Curator / Editor

Octavian Esanu

Administrative Officer and Exhibition Coordinator

Dania Dabbousi

Graphic Design

Lynn El-Hout

Exhibition Design

Octavian Esanu and Lynn El-Hout

Research Assistant

Yassmeen Tukan

Technical Support

Yamen Rajeh Georges Issa Wissam Merhi

Hassan Baracat

Translation

Maher El Khechen

Copy Editing

Nadia Michel

Acknowledgements

We are grateful for all the support we received while putting together this exhibition. Among those we would like to thank are Saleh Barakat, for consulting with us on the theme and lending us works from his collection and Hala Aref El Rayess who provided us with works from the Aref El Rayess Foundation. We also extend our gratitude to Sahar Asaf and Robert Mayers for their valuable insight on theater production in the region and to Lukman Salim and Monika Borgman from the UMAM Documentation and Research. Special thanks go to Abboudi Bou Jaoude for sharing photographs, posters, books, journals from his personal collection, Fadia Antar from the Ramzi and Saeda Dalloul Art Foundation, Lina Kiryakos and Sandra Dagher from the Saradar Collection and Zeina Maasri (Off the Wall project) and Dan Walsh from the Palestine Poster Project Archives. Finally, we would like to acknowledge the invaluable efforts of Joseph Abe Raid, Emile Hannouche, Ramzi Saidi, Nadia Bou Ali, Akram Rayess, Gallerie Janine Rubeiz, Karim Osserian, Pourane Osserian, Michele Elmir, Mohamad Hashisho, Haytham Saleh and everyone who worked with us on this project.

