Art in Office

Artworks from around AUB Campus

Printed in Lebanon by
53dots Dar El Kotob s.a.l

Art in Office

Artworks from around AUB Campus

Art in Office

Artworks from around AUB Campus

Art in Office sets on display works of art selected from various academic and administrative buildings and offices at the American University of Beirut (AUB). During its long history AUB has accumulated many works of art that one encounters daily. Some are part of the AUB art collection (having been donated by artists or other benefactors over the years) while others are the property of those who come to occupy a particular office, in the sense of both public position and four-walled room. A less numerous but no less noticeable category of works exhibited on the walls of various university offices includes artworks made by AUB employees themselves, as professional activity or as hobby. The artworks encountered in the rooms and corners of campus belong to many different epochs, artistic styles, genres and traditions. Some are strictly commemorative, capturing in various media (sculpture, painting, photography) former distinguished members of the administration and faculty; others disclose the particular concerns of a department or office; a third kind of work, more self-contained, attends to more specifically artistic matters, in idioms ranging from realism to abstraction to expressionism. We have also decided to step beyond the borders of the traditional category of “fine art” and include in our exhibition other media (posters, typography, books) that we regard as unavoidable indices of our age of mechanically and digitally reproduced culture.

In addition to showing various instances of the art works that inform the daily life of the AUB community, this project is also a survey, or even a sociologically-inspired case study. Within a wider perspective we launch an investigation into the various relations that tie the AUB community to art. Most importantly, we intend to observe how these relations change across departments, professions and occupations. Could there be a relation between a department, faculty or branch of administration and a particular genre of art? Can we find a parallel between a concrete field of knowledge and a particular artistic style, or manner of attachment to or engagement with artworks?

الفن في المكتب

أعمال فنّية من حرم الجامعة الأميركية في بيروت

يقّدم معرض "**الفن في المكتب**" أعمالاً فنية اختيرت من مبانٍ ومكاتب أكاديمية وإدارية متعدّدة في الجامعة الأميركية في بيروت. فعلى مر تاريخها العريق، أصبحت للجامعة مجموعة كبيرة من الأعمال الفنّية الموزّعة في أرجائها والتي تقع عليها أنظار أسرة الجامعة وزوّاها بصورة يومية. بعض هذه الأعمال جزء من المجموعة الفنية التابعة للجامعة (وقد تبرّع بها فنّانون أو محسِنون آخرون على مر السنين)، وبعضها الآخر مملوك من الأشخاص الذين يتولّون منصباً معيّناً ويصبح لديهم مكتبهم الخاص. كما تُعرَض على جدران المكاتب أعمال فنّية من تنفيذ موظّفين في الجامعة الأميركية في بيروت، على سبيل النشاط الاحترافي أو الهواية؛ وعلى الرغم من أن هذه الأعمال معدودة، إلا أنها تلفت الأنظار بالدرجة نفسها. تجسّد الأعمال الفنية المعروضة في القاعات وزوايا الحرم الجامعي، عدداً كبيراً من الحقبات والأساليب الفنية والأنواع والتقاليد المختلفة. بعضها يقتصر حصراً على التكريم وتخليد الذكرى، إذ تسلّط الضوء عن طريق وسائط متعدّدة (النحت، الرسم، التصوير) على شخصيات مرموقة كانت جزءاً من إدارة الجامعة وهيئتها التعليمية؛ فيما تعبّر أعمال أخرى عن المشاغل والاهتمامات الخاصة بقسم أو مكتب معيّن؛ ويتناول نوع ثالث من الأعمال، أكثر استقلالية في ذاته، مسائل يطغى عليها الطابع الفني على وجه التحديد، من الواقعية إلى التجريد فالتعبيرية. وقرّرنا أيضاً أن نتجاوز حدود الفئة التقليدية "للفنون الجميلة" وأن نضمّ في معرضنا وسائط أخرى (ملصقات، مواد طباعية، كتب) نعتبرها مؤشّرات لا مفرّ منها عن عصرنا الذي يتّسم بالثقافة المنتَجة آلياً ورقمياً.

فضلاً عن عرض أمثلة عدّة من الأعمال الفنية التي تطبع الحياة اليومية لأسرة الجامعة الأميركية في بيروت، هذا المشروع هو أيضاً مسحٌ أو حتى دراسة حالة سوسيولوجية الطابع. فمن منظور أوسع، نطلق عبر هذا المشروع تقصّياً في العلاقات المتعدّدة التي تربط أسرة الجامعة الأميركية

في بيروت بالفنون. والأهم من ذلك، نسعى إلى أن نرصد كيف تتغيّر هذه العلاقات عبر الأقسام والمهن والوظائف. هل يمكن أن يكون هناك رابط بين قسم أو كلّية أو فرع في الإدارة من جهة ونوع معيّن من الفنون من جهة أخرى؟ هل يمكن أن نجد توازياً بين ميدان معرفي ملموس وأسلوب فنّي معيّن، أو شكلاً من أشكال التعلّق أو الالتزام بالأعمال الفنية؟

كشفت المرحلة البحثية في المشروع أن وظيفة الفنون الأساسية في حرم الجامعة الأميركية في بيروت هي بصورة خاصة تخليد الذكرى والديكور. ففي شكل عام، تذكّر الأعمال الفنّية في المكاتب والمباني المختلفة، أسرة الجامعة بتاريخها على مر السنين. وتُستخدَم مجموعة أخرى من الأعمال الفنية قد تكون أكبر حجماً، لأغراض تتعلّق بالديكور وتجميل حرم الجامعة، باستثناء بعض الكليات حيث تشكّل الفنون جزءاً مهماً من بحوثها المتخصّصة (برنامج تسلسل الحضارات، قسم التصميم، كلية الفنون الجميلة وتاريخ الفنون، ومتحف الآثار). وهذا ليس بالأمر غير المألوف، كما أنه ليس حكراً على الجامعة الأميركية في بيروت، بل يؤكّد إحدى ركائز مؤسسة الفنون الحديثة: لا يزال المتحف ومعرض الفنون الموضع الرئيس حيث يتحوّل المدنّس إلى مقدّس (العمل غير الفنّي إلى عمل فنّي). بعبارة أخرى، المتحف وليس مكان العمل أو مكان الإقامة هو الذي يُضفي على الأعمال الفنية شرعيتها الفنية والجمالية، وقيمتها الثقافية أو الاقتصادية.

بغية التشديد على نتائج خلاصاتنا، والتركيز على هذه الفئة تحديداً في عالم الفنون، اخترنا أسلوباً يقوم على عرض الأعمال الفنية المختارة في محيطها المباشر، أي إننا لا نكتفي بعرض العمل الفني بل نُدرجه أيضاً في السياق الذي يظهر فيه أصلاً (نضعه في سياق أعيد تركيبه ويشتمل على العناصر الموجودة بمحاذاة العمل الفني). فضلاً عن ذلك، تسلّط مقابلات وأحاديث موجزة مع مالكي الأعمال الفنّية أو صانعيها ضوءاً إضافياً على العلاقة بين شاغلي المكاتب والمباني من جهة والأعمال الفنية المعروضة من جهة أخرى.

أوكتافيان إيسانو
قيّم صالات العرض في الجامعة الأميركية في بيروت

The research phase of the project has revealed that the main function of art on AUB's campus is primarily commemorative and decorative. Overall, artworks found in various offices and buildings exist to remind the community about AUB's history. Another and perhaps a larger grouping serves the purpose of decoration and interior beautification, with the sole exception of some faculty for whom art plays an important part of their scholarly research (CVSP, Design Department, Fine Arts and Art History, the Museum of Archeology). This is not unusual or specific to AUB, but comes to confirm one of the commandments of the modern institution of art: the museum and the art gallery continue to be the main locus where the transformation of the profane into the sacred (of non-art into art) takes place. In other words, it is the museum and not the workplace or the place of residence that bestows upon artworks their artistic and aesthetic legitimacy, their cultural or economic value.

In order to emphasize the results of our findings, and to engage specifically with this feature of the institution of art, we have opted for a mode of display that presents the selected artworks in their immediate surroundings. In other words, we show not only the artwork but also a snapshot of the context in which it appears (a reconstructed context including elements that appear in close proximity to the artwork). In addition, short interviews and conversations with the owners or makers of art will throw additional light on the relation between the occupants of the offices and buildings and the works of art presented in this exhibition.

Octavian Esanu
Curator, AUB Art Galleries

For the exhibition *Art in Office* we interviewed members of the faculty and administration from whose offices we have selected artworks. In this modest publication, made for the occasion of the exhibition, we offer a glimpse of these conversations. They convey some of the motives and reasons for which people display artworks in their places of work.

في سياق الإعداد لمعرض "الفن في المكتب"، أجرينا مقابلات مع أعضاء في هيئة التدريس والإدارة. اخترنا من مكاتبهم الأعمال الفنية التي يتضمّنها المعرض، ونقدّم، في هذا الكتيّب المتواضع الذي أُعِدّ خصيصاً لمناسبة تنظيم المعرض، لمحة عن هذه المقابلات المقتضبة التي تسلّط الضوء على بعض الدوافع والأسباب التي تحفّز الأشخاص على عرض أعمال فنّية في أماكن عملهم.

Procurement and Contracts Administration

(Open Workspace)

Artist: Mohammad Rawas

Title: *Once Upon a Time in the East 11/75*, 2002

(49cm x 61cm, Print)

(Belongs to Hanan Itani Ramadan)

إدارة المشتريات والعقود

(مساحة العمل المفتوحة)

الفنان: محمد الرواس

العنوان: كان يا ما كان في قديم الزمان في الشرق 11/75، 2002

(49×61 سم، طباعة)

(اللوحة مملوكة من حنان عيتاني رمضان)

Q: Where did you find this picture? Why do you have it in your office?

Hanan Itani Ramadan: This picture was a present given to my husband, who once did a favor for one of the professors (Mohammad Rawas). At that time my husband and the professor didn't know each other and my husband didn't charge him for the service. So professor Rawas gave him this present because he does these kinds of things. The funny thing is [*laughing*] that my husband, he didn't appreciate at all the value of this picture, he gave it me so I could hang it in my office. In this office the water pours every time it rains. Once it rained very hard and the picture was on the wall and the office was inundated. So the picture got mold on it. I had to remove it and re-frame. This is the story of this painting. The picture is a nice combination from the collages he used to make. It is artistic and the idea is cute.

أين وجدتِ هذه الصورة؟ لماذا تعرضينها في مكتبك؟

حنان عيتاني رمضان: تلقّى زوجي هذه الصورة هديةً لقاء خدمة قدّمها لأحد الأساتذة (محمد الرواس). في ذلك الوقت، لم يكن زوجي على معرفة بالأستاذ، ولم يتقاضَ منه المال لقاء الخدمة التي قدّمها له. فأهداه الأستاذ الرواس هذه الصورة التي هي من نتاجه. الطريف في الأمر [تضحك] أن زوجي لم يقدّر مطلقاً قيمة هذه الصورة، وأعطاني إياها لأعلّقها في مكتبي. وفي هذا المكتب تتسرّب المياه لدى سقوط المطر. ذات مرة هطلت أمطار غزيرة وغمرت المياه المكتب، فظهر العفَن على الصورة. لذلك نزعتها عن الجدار ووضعت لها إطاراً جديداً. هذه هي حكاية اللوحة. إنها عبارة عن مزيج جميل من الملصقات من نتاج الأستاذ الرواس. إنها عمل فنّي وفكرتها ظريفة.

Department of Philosophy

(Philosophy Library)

Artist: Tamara Fakhoury

Title: *Ludwig Wittgenstein; René Descartes; David Hume*, 2012

(45cm x 35cm, Acrylic on cardboard)

قسم الفلسفة

(مكتبة الفلسفة)

الفنانة: تمارا فاخوري

العنوان: لودفيغ فيتجنشتاين؛ رينيه ديكارت؛ ديفيد هوم، 2012

(45×35 سم، أكريليك على ورق مقوّى)

Q: Could you tell us something about these paintings?

Chris Johns: The paintings that you see in the library and in my office are by Tamara Fakhoury, who was a philosophy major and also an artist. She draws and paints as a form of self-therapy, when emotions become overwhelming. Usually, she draws Picassoesque figures in surreal spaces. But since she is very much a lover of philosophy, she painted some of her favorite philosophical figures and gave them to us. The ones in the library are of Wittgenstein, Descartes and David Hume, and the ones over here in this office are of Plato and Aristotle, and then this one is of Immanuel Kant. Tamara is now in the United States in a graduate program in philosophy at the University of Chapel Hill in North Carolina. This is one of the top ten rated philosophy programs in the country, so we are very proud to have her there, coming from this small and faraway program here at AUB. I think that's about all I can tell you about these paintings.

Q: When were the paintings made?

Chris Johns: They were made in 2012 maybe some in 2013. Tamara also got some of these portraits printed in Rusted Radishes, which is published by AUB's English Department. She has displayed her work at some local cafes, and she had a show at the gallery at "A Fish in the Sea" in Hamra. A few people know who she is but she's not famous or anything.

Q: How did these works end up here, in your offices?

Chris Johns: She was a student of mine and I took an interest in her work. Tamara said, well why don't you just have these paintings; and the others, she wanted to give to the Philosophy Department which she appreciated so much. I think there are a couple of other people who have prints of her work too; they couldn't get the originals. She had not shown her work publicly much before, so I encouraged her to let people see it.

ماذا تخبرنا عن هذه اللوحات؟

كريس جونز: اللوحات التي ترونها في المكتبة وفي مكتبي من توقيع تمارا فاخوري التي تخصّصت في الفلسفة، وهي أيضاً فنّانة. الرسم نوعٌ من العلاج الذاتي بالنسبة إليها، تلجأ إليه عندما تجتاحها مشاعر قوية. عادةً ترسم لوحات مستوحاة من أسلوب بيكاسو في مساحات سريالية. لكن بما أنها تعشق الفلسفة كثيراً، رسمت بعضاً من فلاسفتها المفضّلين وقدّمت لنا اللوحات. اللوحات المعروضة في المكتبة هي بورتريهات لكل من فيتجنشتاين وديكارت وديفيد هوم، أما اللوحتان المعروضتان هنا في هذا المكتب فهما عبارة عن بورتريه لكل من أفلاطون وأرسطو، وهذا البورتريه هو لإيمانويل كانط. تمارا موجودة الآن في الولايات المتحدة حيث تتابع الدراسات العليا في الفلسفة في جامعة تشابل هيل في كارولينا الشمالية. إنه واحد من أفضل عشرة برامج لدراسة الفلسفة في الولايات المتحدة، ولذلك نحن فخورون جداً بأن تنضم إليه طالبة قادمة من الجامعة الأميركية في بيروت. أظن أن هذا هو كل ما يمكنني أن أخبركم به عن هذه اللوحات.

متى رُسِمت اللوحات؟

كريس جونز: رُسِمت في العام 2012، وربما بعضها في العام 2013. وقد نشرت تمارا بعض هذه البوتريهات في مجلة "راستد راديشز" الصادرة عن قسم اللغة الإنكليزية في الجامعة الأميركية في بيروت. لقد عرضت أعمالها في بعض المقاهي المحلية، كما نظّمت معرضاً في صالة عرض A Fish in the Sea في الحمرا. بعض الأشخاص يعرفون تمارا، لكنها ليست مشهورة في عالم الرسم.

كيف وصلت هذه اللوحات إلى مكاتبكم؟

كريس جونز: كانت تمارا طالبة لديّ وقد أبديتُ اهتماماً بعملها. فقالت لي "لمَ لا تأخذ هذه اللوحات والرسوم الأخرى أيضاً؟" أرادت أن تقدّمها للكلية التي تكنّ لها تقديراً كبيراً. أظن أن هناك بضعة أشخاص يملكون نسخاً مطبوعة عن لوحاتها؛ لم يتمكّنوا من الحصول على اللوحات الأصلية. لم تعرض أعمالها كثيراً أمام الجمهور من قبل، لذلك شجّعتها على جعل الآخرين يطّلعون عليها.

Faculty of Arts and Sciences [FAS]

(Various Offices)

Artist: Unknown

Title: Portrait of Morris K. Jesup

Date unknown

(179cm x 146cm, Oil on canvas)

كلية الفنون والعلوم

(مكاتب متعدّدة)

الفنان: مجهول الهوية

العنوان: بورتريه موريس ك. جيسوب

(التاريخ مجهول)

(179×146 سم، لوحة زيتية على القماش)

دكتور مكغريفي، هل تعرف شيئاً عن الصور المعلّقة على جدران كلية الفنون والعلوم؟ ما هو هذا البورتريه مثلاً؟

باتريك مكغريفي: هذا البورتريه هو لموريس ك. جيسوب الذي كان رئيس مجلس الأمناء في الجامعة من 1896 إلى 1908. ثمة توقيع على اللوحة، لكن الاسم لا يظهر بوضوح. إنها لوحة كبيرة جداً؛ لا أعرف أين كانت معلّقة في الأصل، على الأرجح كانت معروضة في مكان أكبر بكثير من هذا. هنا تبدو كبيرة بعض الشيء على المكان الذي عُلّقت فيه. اللافت في هذه اللوحة هو بالتأكيد الثقب الذي أحدثته الرصاصة. تكلّمتُ مع ليلى التي هي الأقدم بين الموظّفين هنا. وقد أخبرتني أن الرصاصة دخلت عبر تلك النافذة خلال الحرب الأهلية، وأن العلامة هنا - في هذه البقعة التي تم إصلاحها - هي أيضاً آثار رصاصة. تم إصلاح اللوحة، وقد تركوا هذا الثقب عمداً للتذكير بالحرب الأهلية.

Q: Dr. McGreevy, do you know anything about the pictures that hang on the walls of the FAS? What is this portrait, for instance?

Patrick McGreevy: This one is Morris K. Jesup who was president of our board of trustees from 1896 to 1908.The label on the frame says “painted from life in 1903,” but the painter’s name is unclear as is the signature on the pointing itself. This is a very large painting; I don’t know where it originally hung, probably in a much larger place than this. Here it looks a bit too large for our place. What is interesting about this painting of course is the bullet hole. I was talking to Leila, who’s been here the longest of all our staff members. She said that the bullet came through that window some time during the civil war. She said that the mark down here – you see this repaired spot – this is also the trace of a bullet. The painting was repaired, and they consciously left this hole as a reminder of the civil war.

Civilization Sequence Program

(Lobby)

Artist: Raphael

Title: *The School of Athens* (Reproduction), 1510/11

(79 x 115 cm, Print)

برنامج تسلسل الحضارات

(الردهة)

الفنان: رافاييل

العنوان: مدرسة أثينا (نسخة عن الأصل)، 1510/1511

(79×115 سم، طباعة)

Octavian Esanu: Since my arrival at the American University of Beirut I have been fascinated by a sight that greets the visitor at the entrance to the offices of the Civilization Sequence Program. *The School of Athens* – a masterpiece of the Italian High Renaissance painted by Raphael in 1510/11 – hangs upon one of the walls of Nicely Hall which is decorated with a motif often found in Islamic art. The fresco (in our case only a reproduction, of course), which is regarded as an embodiment of the classical spirit of the High Renaissance and an epitome of the Western tradition of pictorial representation, comes in the closest contact possible with a geometric variant of the arabesque – considered by many as the essence of Islamic visual culture. It looks as if two separate worlds have finally come together: the West and the East; Western realistic pictorial tradition and the ornamental motifs of the Eastern arabesque; and finally, representation and abstraction. This pictorial fusion of two quite different and even conflicting aesthetic principles has been the source of inspiration for this entire project.

أوكتافيان إيسانو: منذ وصولي إلى الجامعة الأميركية في بيروت، وقعت تحت سحر المنظر الذي يستقبل الزوّار عند مدخل مكاتب برنامج تسلسل الحضارات. فقد عُلِّقت لوحة مدرسة أثينا - التي تُعتبَر من روائع حقبة النهضة الكبرى في إيطاليا وقد رسمها رافاييل في العام 1510/1511 - على أحد جدران قاعة "نايسلي هول" المزيّنة بتصميم غالباً ما نجده في الفن الإسلامي. اللوحة (وهي بالتأكيد نسخة عن الأصل) التي تُعتبَر تجسيداً للروح الكلاسيكية التي سادت في حقبة النهضة الكبرى ونموذجاً عن التقليد الغربي في التجسيد التصويري، هي أقرب ما يكون إلى إحدى المتغيّرات الهندسية لفنّ الأرابيسك الزخرفي - الذي يعتبره كثرٌ جوهر الثقافة البصرية الإسلامية. يبدو وكأن عالمَين منفصلَين التقيا وأخيراً: الغرب والشرق؛ التقليد التصويري الواقعي الغربي والتصاميم الزخرفية لفن الأرابيسك الشرقي؛ والتجسيد التصويري والتعبير التجريدي. هذا الدمج التصويري بين مبدأين جماليَّين مختلفَين إلى حد كبير، لا بل متناقضَين، هو مصدر الوحي لهذا المشروع بكامله.

West Hall

(Hallway)

Artist: Unknown

Title: Unknown

(550 x 100cm, Oil on canvas)

مبنى "وست هول"

(المدخل)

الفنان: مجهول الهوية

العنوان والتاريخ: مجهولان

(100×550 سم، لوحة زيتية على القماش)

Q: Do you happen to know anything about this artwork hanging in the West Hall?

David Kurani: I don't know much about it, only that the artist who made it was once a professor at AUB. He used to sail in his boat far into the sea in order to paint the campus of the American University of Beirut from the sea side. The painting was supposedly made in the 1930s but we don't know since when it has hung in the lobby of the West Hall.

هل تعرف شيئاً عن هذا العمل الفني المعلّق في "وست هول"؟

ديفيد كوراني: لا أعرف الكثير عنه، كل ما أعرفه هو أن الفنّان الذي رسمه كان أستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت. كان يبحر بعيداً في قاربه كي يرسم حرم الجامعة انطلاقاً من البحر. يُعتقَد أن اللوحة أُنجِزت في ثلاثينيات القرن العشرين، لكننا لا نعلم متى عُلِّقت في مدخل مبنى "وست هول".

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT 2014

Director, AUB Art Galleries & Collections
Rico Franses

AUB Art Galleries and Collections Steering Committee
Rico Franses
Octavian Esanu
Angela Harutyunyan
Kirsten Scheid
Walid Sadek
Reza Abedini

AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS

1866 AUB American University of Beirut الجامعة الأميركية في بيروت

AROPE INSURANCE

Insurance Provider and Partner for AUB Art Collections and Exhibitions

Art in Office: Artworks from around AUB Campus
AUB Art Gallery, Beirut, 2014

Curator
Octavian Esanu

Exhibition Coordinator
Cherine Karam

Texts by
Reza Abedini
Kaoukab Chebaro
Riad Demachkie
Kathy Dorman
Octavian Esanu
Rico Franses
Chris Johns
Cherine Karam
Samir Khalaf
David Kurani
Nadia Hassan
Henry Mathews
Patrick McGreevy
Rola Al Mekkawi-Farhat
Robert Myers
Arabia Osseiran
Hanan Itani Ramadan
Nawaf Salam
Sylvia Shorto
Nadiya Slobodenyuk
Nabil Dajani
Rabih Talhouk
Samar Mikati

Exhibition Design
Octavian Esanu
Lynn El Hout

Publication Design
Lynn El Hout

Technical Supervision
Kasper Kovitz

Technical Support
Yamen Rajeh
Wissam Merhi
Walid Talhouk

Translations
Nisrine Nader

English Copyediting
Catherine Hansen

Arabic Copyediting
Cherine Karam

Communication Production
Ranya Touma-Halabi

Acknowledgments
We are grateful to all those at AUB who agreed to participate in this project by lending artworks from their offices and writing about their relation to the chosen works.

1866
AUB
American University of Beirut
الجامعة الأميركية في بيروت

AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS 2014