The pomegranate and the sleeping ghoul Jumana Emil Abboud

Main Building

10 October 2017 - 11 January 2018

لرئيسي

10 تشرين أوّل/ أكتوبر - 11 كانون ثاني/ يناير 2018

The Khalid Shoman Foundation darat al funun

ىسقدالدشومان **10 العلو** 0

The pomegranate and the sleeping ghoul Jumana Emil Abboud

In The pomegranate and the sleeping ghoul, Jumana Emil Abboud engages conceptually and aesthetically with cultural memory and the landscape of Palestine through a series of works inspired by Palestinian folklore featuring imaginary fantastical creatures and enchanted water springs.

The exhibition is a culmination of over twenty years of research by the Jerusalem-based artist, touching on existential questions about identity, loss, longing and belonging. Abboud's primary references include studies made in the early 20th century by physician and ethnographer Dr. Tawfiq Canaan. His 1922 study Haunted Springs and Water Demons in Palestine documents sites within the Palestinian landscape that are believed haunted by spirits - both good and bad. In Palestinian traditions these 'haunted' or 'blessed' sites are activated through storytelling and folktales, reflecting our innate origins and affinity practices.

It is therefore only fitting that the heart of the exhibition consists of Abboud's three-channel video installation Maskouneh (Inhabited), made in collaboration with filmmaker Issa Freij. In search of the haunted springs, caves, and water wells described by Dr. Canaan in his study, the artists discover a land silenced of tales. With the remapping of the Palestinian landscape - the development of cities and towns, illegal Israeli settlements, and years of political conflict - many of the 'haunted' sites have been buried, dried out, or looted. Yet, what is captured on film is the memory of a landscape that despite its fragmentation cannot be silenced - with every moving tree branch and water ripple it remembers and calls us in enchantment to re-claim our missing limbs.

The exhibition further features a series of delicate drawings and olive-wood sculptures, some of which were specifically made for Darat al Funun, depicting ghoulehs and magical beings with the landscapes and sites they inhabit, including grottos, wells and trees. Presented as a constellation, they encourage us to weave these elements together and create our own narratives.

Many of the tales that inspired the works in this exhibition were known to the artist as a child, while others were introduced to her for the first time, such as the tale of The pomegranate and the sleeping ghoul from which the exhibition borrowed its name, and which tells of a man's quest to find the magical pomegranate that would

One of the artist's most favoured tales, The Woman Whose Hands Were Cut Off, tells the story of a brother who cuts off his own sister's hands and feet after believing her to be a ghouleh. He took his sister to the countryside for a walk, and after traveling a great distance he sat her down under a tree by a well, drew his ax, cut off her hands and feet, and walked away. She called down a curse on him: "Brother, may a thorn get stuck in your foot that no one can pull out, may you roam the desert for forty years in aching agony and longing!!" Now his sister, as she was sitting by the mouth of the well under a tree in the distant village where her brother had left her (lamenting her torn limbs) lo! a female snake came up to her panting and puffing with fear. "Hide me," she begged, and the girl hid her under her dress. In a while a he-snake showed up puffing and asked her, "Have you seen a she-snake?" "Yes," she answered. "There, she's fallen into the well." The male dropped himself into the well, and the female, coming out from under the girl, called after him, "Explode! Here I am!" The male burst and died. The female, meanwhile, rubbed like this on the girls stumps, and her hands came back as before. She then rubbed the girls legs, and her feet came back as they had been. Then the girl went her way. She found a husband, got married, and had children.1

In a documented conversation with curator Lara Khaldi for the 2016 publication The Book of Restored Hands, Abboud explains: "The tales, in essence, were once a strong part of our lives, believable, told to give us as warnings, teach us lessons and morals. As an oral tradition, there can be no denying that even the moment of time when we once gathered to listen to the words being spoken, was in itself a magical moment. True, the tales had hidden schemes. True, women's societal expectation according to the tales are questionable (virgin vs mother vs beast), yet I see this now as allegorical for depicting the land itself....The tales had us mesmerised. The tales for us as children, pulled us into a world of happy endings, and despite their gender bias or alternative motives, one thing was certain: they were an invitation to young hearts to love and respect the place they live in..."

The project invites engagement into transformations and the eternal possibility for transformation. Abboud continues: "The world of Palestinian folktales ... its characters, person, animal or object breathe in one form and breathe out through another, they live and die countless times as countless faces and names, and these faces and names are all us....Nothing really ever dies. Here I want to quote from Marina Warner's book "Once Upon a Time" in the chapter 'The Magic of Nature' (Oxford University Press, 2014): "...The dead cannot be suppressed; animate forces keep circulating regardless of individual bodies and their misadventures. Even when a tree has been cut down and turned into a table or a spindle, its wood is still alive with the currents of power that charge the forest where it came from. "It is precisely this: the currents of power - this is the heart of my exploration..." By returning to these myths and magical creatures that were once deeply woven within Palestinian identity, and by weaving these stories through our current relationship with the land, Abboud takes us on an exploration into collective memory, the question of loss and fragmentation, and the recurring longing to reunite with the tales

For this reason, the project is envisioned as a requiem, a poem for something that can never be lost - something that is eternally within us

1. Revised tale taken from Muhawi, Ibrahim, and Sharif Kanaana, Speak Bird Speak Again: Palestinian Arab Folktales, Berkeley, CA: University of California Press, 1989.

Jumana Emil Abboud uses drawing, video, performance, objects and text to navigate themes of memory, loss and resilience. Her interests lie in attempting to pose questions related to memory as read through the body, through home and homeland, through cultural ritual or practice and through folklore and folktales and other storytelling practices; especially as associated with icons and archetypes, as well as in language, both as a visual and textual tool, and the reading and re-reading of it. The artist's work consistently reflects a Palestinian cultural landscape in which the struggle for continuity amid the wider political context necessitates a constant process of metamorphosis and ingenuity.

Varying in-progress selections of the project have been shown at the Venice Biennial (2015); at the BALTIC centre for contemporary art in Gateshead and Kunstraum in London, and at the Khalil Sakakini Cultural Center in Ramallah (all 2016); and at the Bildmuseet Umea in Sweden (2017). The exhibition at Darat al Funun marks the most developed and complete selection of the project to date.

The artist wishes to acknowledge the support of Darat al Funun-The Khalid Shoman Foundation, Bildmuseet Umea University, Delfina Foundation, Hayward Gallery Project Space, Southbank Centre, the Khalil Sakakini Cultural Center, BALTIC centre for contemporary art, Kunstraum Gallery through A.M. Qattan Foundation funding, the Arab Fund for Arts and Culture (AFAC), Birzeit University Museum.

Woodwork made in collaboration with George Hanna's workshop in Beit Sahour. 'Bride' sculpture made in collaboration with Dr. Islam Ibada at the faculty of Fine Arts at the University of Jordan.

Dedicated to my loving family, guardians of my spirit-story.

Out of the Shadows

Thursday 12 October 2017 7:00 PM at the archaeological site

Out of the Shadows is a live-art performance by Jumana Emil Abboud on water brides, ghouls and enchanted creatures who inhabit wells and springs. The stories are drawn both from Palestinian folktales and contemporary life-stories collected by the artist, blurring the lines between fact and fiction until it is no longer possible to tell the two apart. The performance will be in English and Arabic.

تنفُّذ جمانة إميل عبّود أعمالها بالرسم والفيديو والأداء والمواد والنصوص للتقصّي عبر مواضيع الذاكرة والفقد والمرونة. مِكن اهتمام الفنّانة في محاولة طرح أسئلة متعلّقة بالذاكرة كما تُقرأ من خلال الجسد عبر المنزل والوطن، وعبر الطقوس الثقافيّة أو الممارسة، وعبر الفلولكلور والحكايات الفلولكوريّة والممارسات الحكائيّة الأخرى، خاصّة المتعلّقة منها بالأيقونـات والأنماط البدائيّة. والتي مكن أيضاً قراءتها في اللغة كأداة بصريّة ونصيّة، وقراءة المعاد قراءته. تعكس أعمال الفنانة مشهداً ثقافيًا فلسطينيًا يحتاج فيه الصراع للبقاء ضمن سياق سياسي أوسع عمليّة تحوّل وإبداع مستمرّة.

تم عـرض مجموعـة متفاوتـة الإنجـاز مـن أعـمال المـشروع في بينـالي فينيـس (2015)، ومركـز بالتيـك للفنـون المعـاصرة في غايتسهيد وكونستاروم في لنـدن، وفي مركـز خليـل السـكاكيني الثقـافي في رام اللـه (2016)، وفي بيلدموسـيت أوميـا في السويد (2017). يشهد المعرض في دارة الفنون أكثر مجموعة متكاملة ومنجزة من المشروع إلى الآن.

تشكر الفنانّـة دعـم دارة الفنـون - مؤسسـة خالـد شـومان، جامعـة بيلدموسـيت أوميـا، مؤسسـة ديلفينـا، غالـيري هايـوراد، مركـز سـاوثبانك، مركـز خليـل السـكاكيني الثقـافي، مركـز بالتيـك للفنـون المعـاصرة، غالـيري كونسـتاروم عـبر دعـم مؤسسـة عبـد المحسـن القطّـان، والصنـدوق العـربي للثقافـة والفنـون، ومتحـف جامعـة بيرزيـت.

أعمال الخشب بالتعاون مع ورشة جورج حنًا في بيت ساحور. أنجزت منحوتة "العروس" بالتعاون مع د. إسلام إبدا في كليّة الفنون الجميلة بالجامعة الأردنيّة.

إهداء إلى عائلتي المحبّة، حرّاس قصّة روحي.

خارج الظلال

الخميس 12 تشرين أول 2017 7:00 مساءً في الموقع الأثري

خارج الظلال عرض أدائي لجمانة إميل عبّود يدور حول حوريّات الماء والغيلان والمخلوقات المسحورة التي تسكن الآبار والينابيع. تستند القصص التي تروى في الأداء على حكايا شعبيّة فلسطينيّة ومن قصص الحياة المعاصرة التي جمعتها الفنّانة. ومن خلال هذه التوليفة، يشوّش الأداء على الحد الفاصل ما بين الحقيقة والخيال حتّى لا يصبح إيجاد الفرق بينهما ممكناً. سيكون الأداء باللغتين العربيّة والإنجليزيّة.

في حـوار نـشر في "كتـاب الأيـدي العائـدة" العـام 2016 بـين جمانـة والقيّمـة لارا الخالـدي، تفـسّر الفنّانـة اهتمامهـا بالحكايا: "كانت الحكايا في جوهرها جزءاً قويًا من حياتنا. جزءاً يمكن تصديقه ليحذّرنا ويعلّمنا دروساً وأخلاقاً. لا مِكن لأحد الإنكار بأن الأوقات التي كنًا نتجّمع فيها للاستماع إلى هـذه الحكايـا شـفاهيّاً كانـت أوقاتاً سحريّة. احتوت الحكايا بالتأكيد على رسائل مخفيّة، وبالتأكيد كانت توقّعات وضع المرأة الاجتماعي في سياق الحكايا في موضع شـك (العـذراء ضـد الأم ضـد الوحـش)، لكنّني أنظر إلى الموضوع الآن عـلى أنّـه مجـاز لـلأرض ذاتهـا. فتنتنـا تلـك الحكايا عندما كنّا أطفالاً وسحبتنا إلى عالم النهايات السعيدة. فعلى الرّغم من تحيّزها الجنساني أو الدوافع الثانية، كان هناك أمر مؤكِّد، وهو أن تلك الحكايا كانت دعوة للقلوب اليافعة لحب واحترام المكان الذي يعيشون فيه".

ومن هنا، يدعو المشروع إلى التفاعل مع التحوّلات والإمكانيّة الداخليّة للتحوّل الأبدى. تضيف جمانة: "تتنفّس الشخصيات والأشخاص والحيوانات والمواد في عالم الحكايا الفلسطينيَّة شكلاً واحداً ويزفرون شكلاً آخر، إذ يعيشون ويموتون عدداً لا نهائيًا من المرّات عبر وجوه وأسماء متعدّدة. نحن جميعاً هذه الوجوه والأسماء. فلا يموت شيء حقًّا. أقتبس هنا من كتاب "في يوم من الأيام" لمارينا فارنر من فصل 'سحر الطبيعة' (منشورات جامعة أوكسفورد، 2014): "لا يمكن اضطهاد الموتى لأن القوى الحيّة تبقى تدور بغض النظر عن أجساد الأفراج وشقائها. حتّى عندما تقطع شجرة لتتحوّل إلى طاولـة أو نـول، يبقى الخشـب حيّاً بتيّارات الطاقـة التي تشـحن الغابـة التي أتى منها". هذا هو بالضبط ما أعنيه: تيارات القوة، وهذا هو مركز استكشافي".

وعبر العودة إلى هذه الأساطير والمخلوقات السحريّة التي حيكت ضمن الهويّة الفلسطينيّة، وعبر حياكتها في سياق العلاقة الحاليّة مع الأرض، تأخذنا الفنّانة معها في رحلة لإعادة استكشاف الذاكرة الجمعيّة، ومسائل الفقد والتفتّت، والتوق المتكرّر للم الشمل مع الحكايا ومواقعها.

لهذا السبب، مكن تخيِّل المشروع على أنَّه ترتيلة، أو قصيدة لما لا مِكن فقدانه. لما لا يغادرنا أبداً.

يتوّج المعرض أكثر من 20 سنة من البحث الذي قامت به الفنّانة المقيمة في القدس، تتناول فيها تساؤلات وجوديّـة حـول الهويّـة والفقـد والحنـين والانتـماء. يتمثّـل مرجـع جمانـة الأسـاسي في مقـال بحثـي عـن عيـون المـاء والكهوف والآبار المسحورة أنجزه عالم الأجناس والطبيب د. توفيق كنعان. والذي وثِّق، عبر دراسته التي نشرت العام 1922 بعنوان "عيون الماء المسحورة ومخلوقات المياه"، المواقع الفلسطينيّة التي يعتقد أنّها مسحورة من الأرواح الطيّبة والشريـرة. تحيـي القصـص الشـعبيّة هـذه الأماكـن المسـحورة أو المقدّسـة، عاكسـةً أصولنـا الفطريّـة

تتناول جمانة إميل عبّود في معرض "الرمّان والغول النّائم" مفاهيميّاً وجماليّاً ذاكرة فلسطين الثقافيّة ومشاهدها

عبر سلسلة أعمال استلهمتها من الفولكلور الفلسطيني مخلوقاته الخياليّة وعيون مائه المسحورة.

الرمّان والغول النائم

جمانة إميل عبّود

ومن هنا، يتوسّط المعرض إنشاء فيديو من ثلاث قنوات بعنوان "مسكونة" أنجز بالتعاون مع المخرج عيسي فريج، بحثاً عن عيون الماء المسحورة والكهوف ومياة الآبار التي وصفها د. توفيق كنعان في دراساته، لتكتشف الفنّانــة أرضـاً صامتــة ومجــرّدة مــن حكاياهــا. ومــع إعــادة مســح المواقــع الفلسـطينيّة- وتطــوّر المــدن والاســتيطان الإسرائيلي وسنوات الصراع- دفن عدد من هذه المواقع المسحورة، أو جف ماؤها أو نهبت. لكن يلتقط الفيديو ذاكرة هذه المشاهد التي لا يمكن إسكاتها رغم تفتيتها: في كل غصن شجرة تتمايل، في كل مياه تتموّج، تتذكّر الأرض وتدعونا وتسحرنا لاستعادة أعضائنا المفقودة.

يضم المعرض أيضاً رسومات ومنحوتات صنعت من خشب شجر الزيتون، التي أنتج بعضها خصيصاً للعرض في دارة الفنـون لغيـلان ومخلوقـات خياليّـة مـع المواقـع التـي سـكنتها، مِـا في ذلـك الكهـوف والآبـار والأشـجار. مشجّعةً إيّانـا على نسج حكايانا الخاصة من هذه العناصر.

استلهمت الفنّانـة عـدد مـن الحكايـا التـي عرفتهـا في طفولتهـا لإنجـاز الأعـمال في المعـرض، بينـما عرفـت بعضهـا الآخـر لأوّل مرة، كحكاية الرمّان والغول النائم التي استعيرت لعنوان المعرض، والتي تروي قصّة بحث رجل عن الرمّان السحري الـذي يمكّنـه مـن إنقـاذ زوجتـه مـن العقـم.

تحكى واحدة من القصص المفضّلة لدى الفنّانة بعنوان "المرأة التي قطعت يداها" قصّة أخ قام بقطع يدي

وقدمي شقيقته لاعتقاده بأنّها غولة. تروى القصّة أن الشقيق أخذ شقيقته للتمشّي في الريف، وعندما ابتعدا

مسافة طويلة، أجلسها تحت شجرة بالقرب من بئر ماء وقطع يديها وقدميها بفأس قبل أن يغادر. دعت المرأة عليه: "يا أخى، ليت شوكة تعلق في قدمك ولا يستطيع أحد أن يخلعها. ليتك تجول الصحراء لأربعين سنة من الألم والحنين". وبينما كانت تجلس على حافة البئر تحت الشجرة في المكان الذي تركها شقيقها فيه وهي تندب أطرافها المقطوعة، اقتربت منها حيّة تلهث من الخوف وتوسّلت إليها وقالت: "خبئيني"، لتخبئها تحت فستانها. بعـد برهـة، ظهـر ذكـر الحيّـة وهـو يلهـث ليسـألها: "هـل رأيـت الحيّـة الأنثـى"، لـتردّ: "نعـم، لقـد سقطت في البـئر". نـزل الحيّة الذكر إلى البئر لتخرج الحيّة الأنثى من تحت المرأة وتدعو عليه: "انفجر، ها أنا ذا"، وينفجر الحيّة الذكر وهوت. أثناء ذلك، فركت الحيّة نفسها على جذع المرأة هكذا لتعود يديها كما كانت. وفركت نفسها على أرجل المرأة هكذا لتعود قدميها كما كانت. غادرت المرأة ووجدت زوجاً وأنجبا أطفالاً.

