

Confiscated Imaginaries

تخيّلات مصادرة

٢٢ حزيران - ٣٠ أيلول ٢٠٢٢ / June 22 - Sept. 30 2022

OMAR MISMAR is a visual artist based in Beirut. His practice is project driven, probing the entanglement of art and politics, and the aesthetics of disaster. Mismar takes up conflict and its representations via form deliberations, material interventions, and translation strategies, using the performative as gesture and rehearsal. He participated in exhibitions at the San José Museum of Art, Tabakalera, MoMA, Home Works 8, Video- Brasil, Oakland Museum, Leslie Lohman Museum, and Hamburg Phototriennale among others. Mismar taught at California College of the Arts, The University of San Francisco, Académie Libanaise des Beaux Arts, and The American University of Beirut, and is the art editor of Beirut's literary and art journal Rusted Radishes.

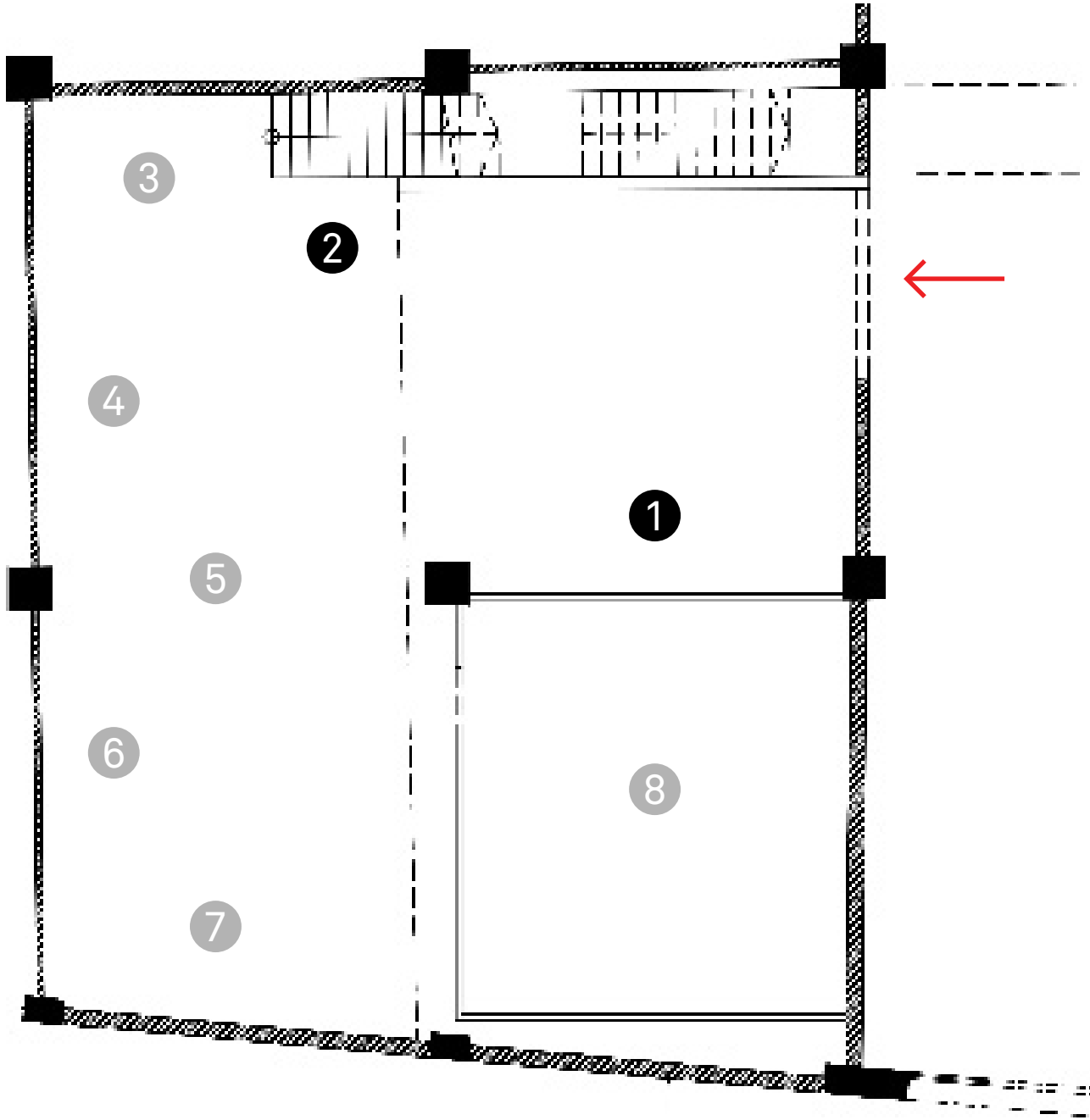
عمر مسمار فنان تشكيلي يقيم في بيروت، تندفع ممارسته عبر مشاريع متنوعة، تسبر أغوار التشابكات بين الفنيّ والسياسي، وجماليات الكارثة. يتناول مسمار الصراع وتمثيلاته عبر مداولات النماذج والتدخلات المادية واستراتيجيات الترجمة، مُستخدماً الأداء كبادرة وتجربة. شارك مسمار في معارض عديدة في متحف سان خوسيه للفنون و Tabakalera و MoMa و Home Works ٨ و VideoBrasil، ومتحف أوكلاند، ومتحف Leslie Lohman، و Hamburg Phototriennale وغيرها، كما قام بالتدريس في كلية كاليفورنيا للفنون، وجامعة سان فرانسيسكو، والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، والجامعة الأمريكية في بيروت، وهو محرر فني لمجلة Rusted Radishes الأدبية والفنية في بيروت.

“It’s not visible yet, Abou Farid,” Omar responds in his latest film to the archaeology inspector and conservator of Ma’arrat Al-Numan Museum in Idlib, Syria. In *Confiscated Imaginaries*, Omar Mismar’s first institutional solo-exhibition in Lebanon, making visible what might no longer be here manifests through various mechanisms, and the works become documents of their own condition.

Consisting of a film, a viewing apparatus, and a series of mosaics, *Confiscated Imaginaries* presents Mismar’s recent body of work, which traces layers of displacement from bodies, to property records and cultural heritage; along with the counter acts of preservation which attempt to resist the systemic effacements resulting from the Syrian war. *A Dubious Prototype* (2020), a convoluted slide carousel of sorts, holds blue translucent documents only legible when the apparatus slides them before a light bulb. Blueprints drawn by hand here, in a refugee camp in the Bekaa valley, imagine homes there in Syria. In his *Studies in Mosaics Series* (2019-2020), Mismar expands his thinking on conflict representation in relation to preservation. Tattoos transposed in stone become indexical markings and emblems of embodied desires. A whatsapp message enters a vanished mosaic while in an adjacent piece the protectors of endangered mosaics are inlaid in one. The flickering images in the film, *Abou Farid’s War* (2021), are adjusted, returned to, challenged and built upon through conversation. In the face of irreversible destruction, the exhibition proposes that the transmuted forms of homes and heritages in the hands and imaginaries of their caretakers are a witness to their own survival.

“بعد ما بين، يا أبو فريد” يقول عمر في فيلمه الأخير ردًا على المفتش والحافظ الأثري في متحف معرّة النعمان في إدلب بسوريا. يتجلى إبراز ما لم يعد موجودًا من خلال آليات مختلفة في “تخيّلات مصادرة”، وهو أول معرض مؤسسي فردي لعمر مسمار، الذي تصبح فيه الأعمال وثائقًا لحالاتها الخاصة.

يقدم المعرض مجموعة أعمال حديثة لعمر مسمار، تشتمل على فيلم، وجهاز عرض، وسلسلة من الفسيفساء، وتتبع طبقات التهجير عبر الأجساد، وسجلات الممتلكات والتراث الثقافي وأعمال الحفظ والترميم التي تحاول مقاومة الأضرار المنهجية الناتجة عن الحرب السورية. يتألف العمل المعنون نموذج أولي مشكوك فيه (*A Dubious Prototype*) (٢٠٢٠)، من ما يشبه مجموعة ملتفة تحمل المستندات الشفافة الزرقاء التي يمكن قراءتها فقط عندما يقوم الجهاز بتحريكها أمام المصباح الكهربائي. تتخيل المخططات المرسومة باليد على هذه الأوراق، في مخيم للاجئين في سهل البقاع منازلًا في سوريا. في دراسات في الفسيفساء (*Studies in Mosaics Series*) (٢٠١٩-٢٠٢٠)، يوسع مسمار تفكيره في تمثيل الصراع وارتباطها بآليات الحفظ، هنا، تصبح الأوشام المنقولة في الحجر علامات مؤشرة وشعارات للمستقبل المتخيل. تدخل رسالة whatsapp في فسيفساء متلاشية، بينما تُرصع فسيفساء أخرى بالأشخاص الذين يحمونها ويحفظونها، ويُعدّل وميض الصور في فيلم حرب أبو فريد (٢٠٢١) ويُرجع إليها لحادثتها والبناء عليها عبر المحادثات. يقترح المعرض، أن تكون الأشكال المنقولة للمنازل والتراث التي تحملها أيدي حفظتها شاهدةً على نجاتها، في وجه الدمار الذي لا رجعة منه.

1

AHMAD AND AKRAM PROTECTING HERCULES

Studies in Mosaics, Syria, 2019-2020, mosaic, 200cm x 130cm

Ahmad and Akram Protecting Hercules depicts two men sandbagging a mosaic of Hercules to protect it from destruction at the Ma'arra Mosaic Museum in Syria, which was barrel bombed in June 2015 in a military operation. In a context of destruction and dispossession of Syria's cultural heritage due to both ISIS' looting activities and the regime's military operations, such images, mostly taken in a moment of urgency with mobile phones, become records of what might be destroyed or looted: indexes of what might no longer be there.

أحمد وأكرم يحميان هرقل

سلسلة دراسات في الفسيفساء، سوريا، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء، ٢٠٠ × ١٣٠ سم

يصور عمل "أحمد وأكرم يحميان هرقل" رجلان يهيئان أكياس رمل على فسيفساء لهرقل لحمايتها من الدمار في متحف المعرة للفسيفساء في سوريا، الذي تم قصفه بالبراميل المتفجرة في حزيران من العام ٢٠١٥ في عملية عسكرية. أصبحت مثل هذه الصور التي يتم التقاطها في الغالب على عجل بالهاتف المحمول، تشبه سجلات لما قد يتم تدميره، في سياق تدمير وسلب التراث الثقافي السوري وأنشطة النهب التي يتعاقب عليها تنظيم الدولة الإسلامية والعمليات العسكرية للنظام، وتتحول لفهارس لما لم يعد موجوداً.

2

A DUBIOUS PROTOTYPE

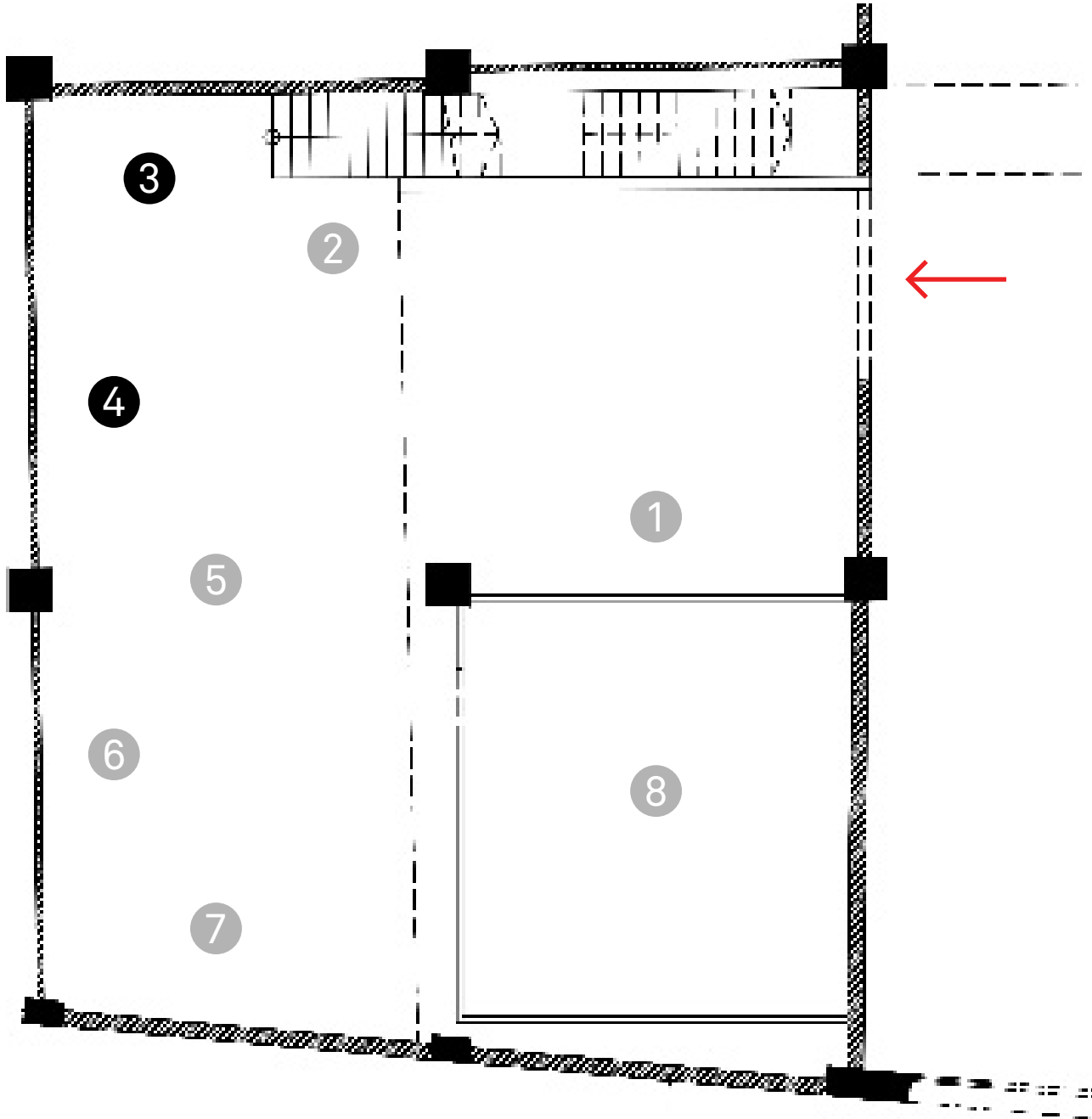
2019 – 2020, carbon paper, acrylic, light bulb, stepper motor driven 3 axis linear actuators, biodegradable 3D printed plastic, metal stand

Floor plans and maps feature houses, quarters, and rooms signed off with initials, followed by the name of the town: Reef Halab, Khanasir, Deir el Zour, Tal Abyad, Al Qusayr, Raqqa... Like an index of indexes, blueprints drawn by hand here, a refugee camp in the Bekaa valley in Lebanon, imagine homes there, Syria. Like a carousel projector, the apparatus keeps slides, but it confiscates the projection, defers the slideshow.

نموذج أولي مريب

٢٠١٩-٢٠٢٠، ورق كربون، أكريليك، لمبة، محرك متدرج بثلاث محاور، بلاستيك مطبوع قابل للتحلل، سببية معدنية

تظهر المخططات والخرائط البيوت والأحياء والغرف، كلها موقعة بالأحرف الأولى، يليها اسم البلدة: ريف حلب، وخصاص، ودير الزور، وتلابيض، والقصور، والرقعة... ومثل فهرس للفهارس تخيّل المخططات الرسومة باليد هنا، في مخيم للاجئين في سهل البقاع في لبنان، المنازل هناك في سوريا، يحتجز جهاز العرض الدائري الشرائح، ويؤجل إظهارها مصادراً العرض.

3

LOOTING SCENE (LAST SEEN 2014)

Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 85 cm x 130 cm

Looting Scene (Last seen 2014) is based on an image attachment sent in a WhatsApp chat conversation. Upon a visit to the site where the mosaic initially lay, the image sender—some contemporary version of a monument man—noticed that the mosaic had vanished. He notifies the receiver on the other end of the phone by sending an image of the mosaic taken on a previous visit, with the poignant remark: I am sorry!!!! The image acts as the evidence of a work that has been looted, and the mosaic a petrification of this moment of exchange.

ساحة النهب (شاهد آخر مرة في ٢٠١٤)

سلسلة دراسات في الفسيفساء ، سوريا ، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ، ٨٥ × ١٣٠ سم

يعتمد العمل على صورة مرفقة تم إرسالها في محادثة على WhatsApp. عند زيارة الموقع الأساسي للفسيفساء، لاحظ مرسل الصورة - وهو رجل آثار بمعنى أو بآخر - أن الفسيفساء قد اختفت. يرسل الرجل صورة الفسيفساء التي اختفت إلى المتلقي على الطرف الآخر المحادثة ويكتب: أنا آسف!!!! تصبح الصورة دليل على عمل النهب، فيما تحتجز الفسيفساء لحظة التبادل تلك.

4

I'LL TAKE TOUCHING YOU COLD OVER NEVER SEEING YOU

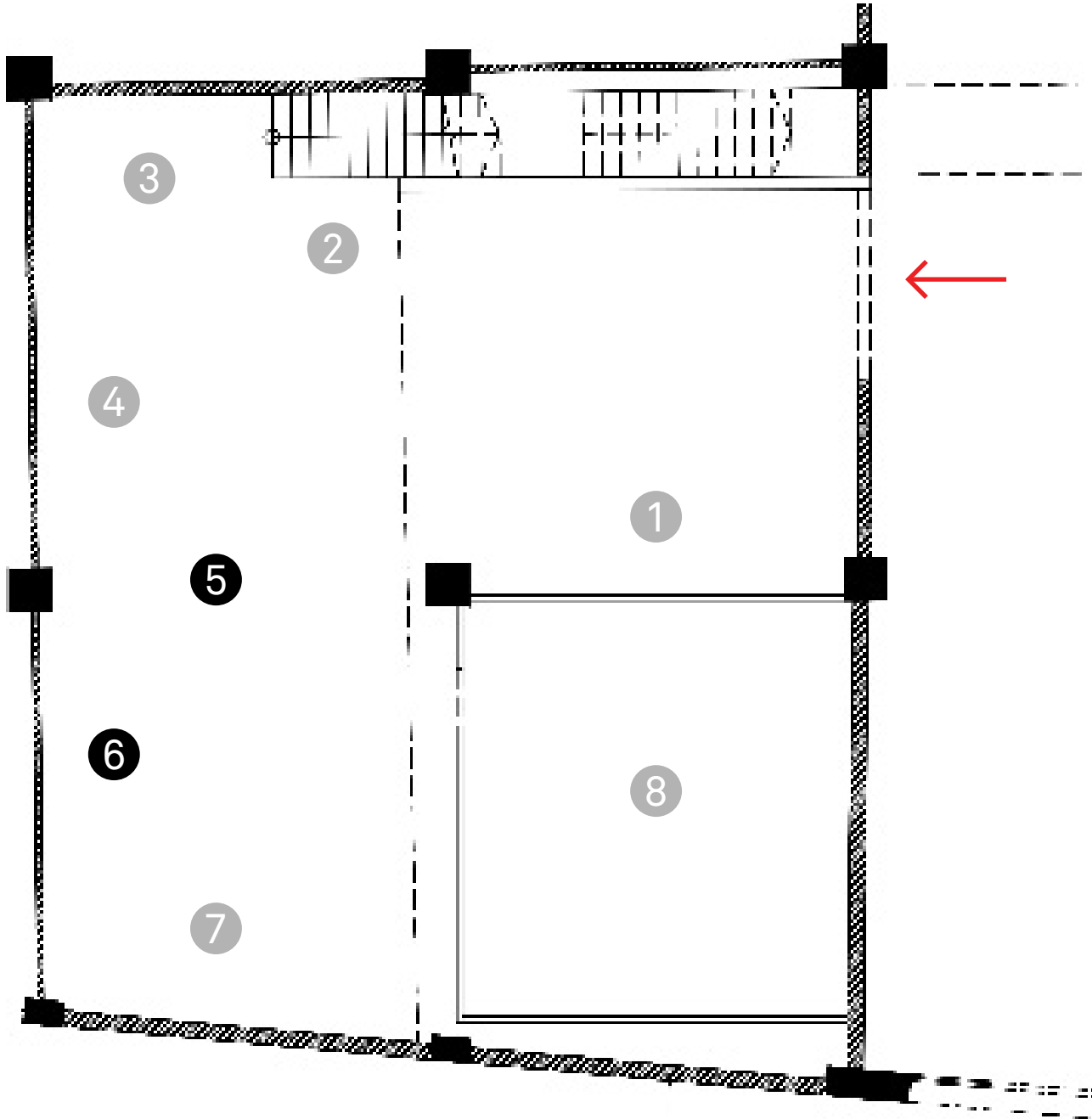
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 170 cm x 118 cm

I'll take touching you cold over never seeing you holds reproductions of tattoos from people Omar Mismar met in refugee camp 007, in the town of Qab Elias in the Bekaa valley, Lebanon. A form of body inscription that epitomizes the materialization of the index, a tattoo is meant to be shown and performed as a sign. Tattoos are marks of belonging and pro-jections of the self into the future.

أفضل أن ألسك ميتاً على أن لا أراك

سلسلة دراسات في الفسيفساء، سوريا ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ١٧٠ x ١١٨ سم

يحمل هذا العمل نسخاً من أوشام كانت على أجساد أناس قابلهم عمر مسمار في مخيم اللاجئين رقم ٠٧ في بلدة قب الياس في سهل البقاع في لبنان. ويعد الوشم شكلاً من أشكال النقش على الجسم التي تبلور ماديات الفهرسة، إذ يراد من الوشم أن يظهر وأن يؤدي كرمز. الأوشام علامات على الإنتماء، وعلى اسقاطات الذات في المستقبل.

5

SPRING CLEANING

Studies in Mosaics series, Syria, 2022, mosaic, 200 cm x 220 cm

Spring Cleaning replicates in mosaic a minky blanket, typically made of polyester fibers. Light but bulky, such blankets are a common household item that travel with refugees and immigrants despite the journey, offering warmth and a sense of familiarity. In springtime, the blankets are hung outside in the sun to air and disinfect. Mismar reads these banners as visual code of displacement.

غسلة الربيع

سلسلة دراسات في الفسيفساء، سوريا، ٢٠٢٢، فسيفساء، ٢٠٠ x ٢٢٠ سم

يعيد هذا العمل إنتاج بطانية من ماركة مينكي المصنوعة غالبًا من البوليستر بالفسيفساء. تلك البطانيات الخفيفة والضخمة في آن، وهي من الأغراض المنزلية التي تسافر غالبًا مع المهجرين واللاجئين رغم تعب الرحلة، لتعطيهم الدفء والشعور بالألفة. تُعلق هذه البطانيات في الربيع في الخارج لكي تُشتمس وتنظف، ويستقرأها مسمار كعلامات بصرية ترمز للترحال.

6

HUNTING SCENE

(STILL FROM A YOUTUBE VIDEO OF A BARREL BOMB FALLING ON DARAYA)

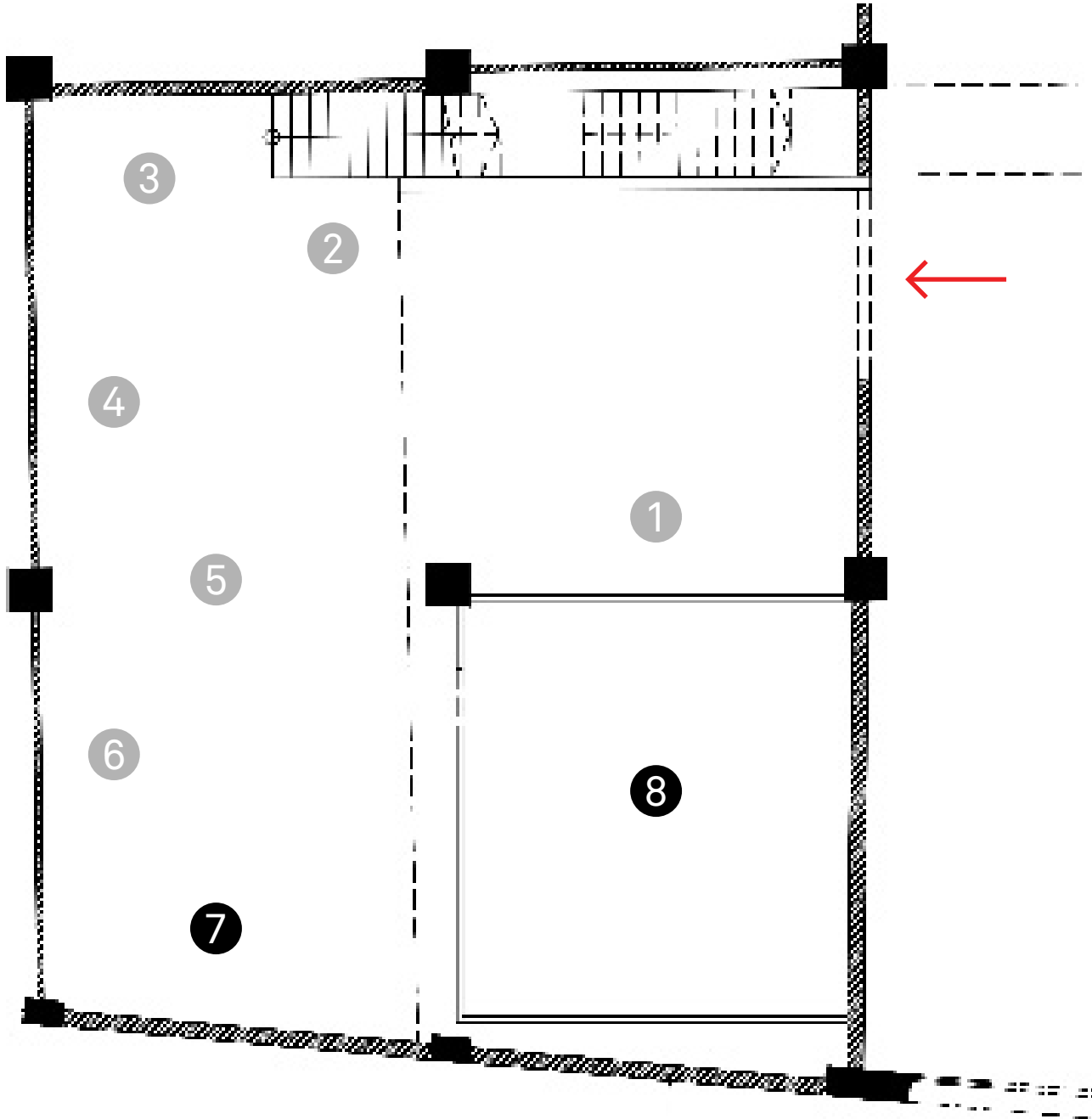
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 280 cm x 157 cm

In Hunting Scene (Still from a YouTube video of a barrel bomb falling on Daraya), a terribly familiar bombing strategy employed by the Syrian regime is coupled with now-familiar footage recorded on the spot by citizens and uploaded to YouTube. Each mosaic tessera is equivalent to one pixel of the original Internet image, an attempt to re-think the traditional Syrian mosaic practice from a contemporary digital perspective.

مشهد الصيد (لقطة من فيديو يوتيوب للحظة سقوط برميل على داريا)

سلسلة دراسات في الفسيفساء، سوريا، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ٢٨٠ x ١٥٧ سم

تظهر في هذا العمل استراتيجية القصف الشهيرة التي يستعملها النظام السوري، وتفتن بالفيدوهات التي صارت مألوفة الآن لواطنين يصورون القصف في لحظته ويحملونه على يوتيوب. كل حجر من الفسيفساء يعادل بيكسل واحد من الصورة الأصلية الموجودة على الإنترنت، في محاولة لإعادة التفكير في حرفة الفسيفساء السورية بمنظور رقمي معاصر.

7

FANTASTICAL SCENE [SIC]

Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 190 cm x 126 cm

Fantastical Scene [sic] depicts wild bestiaries in hunt-like scenes, a common and familiar imagery for mosaics around the Mediterranean, but swaps the heads of the lion and the bull while keeping their bodies unchanged. In Arabic, lion is al assad and bull is al thawr. In mosaic speak, such a maneuver produces an error. The translation device, [sic], in the work's title, calls attention to this error as it intentionally reproduces it in a fantastical whim that surrenders al assad to his eternal prey.

مشهد خيالي [SIC]

سلسلة دراسات في الفسيفساء، سوريا ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ١٩٠ x ١٢٦ سم

يصور هذا العمل حيوانات برية في مشاهد شبيهة بمشاهد الصيد، وهي صور شائعة ومألوفة للفسيفساء حول البحر الأبيض المتوسط، لكن رؤوس الأسد والثور تتبدل فيها دون تبدل جسديهما. يشير العمل لغوياً إلى الأسد، أي الحيوان ورأس النظام السوري في آن معاً، وهو جناس لغوي يترجم في خطأ في الفسيفساء. تشير كلمة، [SIC] في عنوان العمل إلى هذا الخطأ في الترجمة، إذ يعيد إنتاجه عن قصد في نزوة خيالية تسلم الأسد لفريسته الأبدية.

8

ABOU FARID'S WAR

2021, single-channel video, color, sound, 31 min 20 sec

Archaeology inspector and conservator Abou Farid shares part of his image library documenting the condition of mosaic works in the aftermath of several raids on Ma'arrat Al-Numan Museum in Idlib, Syria as well as the independent preservation efforts that ensued. The images give way to an aleatory conversation interweaving questions of cultural heritage and territory, preservation techniques and destruction, traceability and looting, and the production and circulation of images in times of war.

حرب أبو فريد

فيديو من قناة واحدة، ملون، مع صوت، ٣١ د ٢٠ ث، ٢٠٢١

يشاركنا مفتش الآثار ومرممها أبو فريد جزءاً من مكتبة صوره التي التقطها لتوثيق حالة العديد من الفسيفساء عقب عدة مدهامات على متحف معرة النعمان في إدلب في سوريا، ولتوثيق جهود الحفظ المستقلة التي تلت ذلك. تفسح الصور الطريق لحادثة متشعبة تتشابه مع أسئلة التراث الثقافي والأرض، وتقنيات الحفظ والتدمير، وإمكانيات التتبع والنهب، وإنتاج الصور وتداولها في أوقات الحرب.

شكر وتقدير CREDITS

دراسات في الفسيفساء ، سوريا

صانع الموزاييك الرئيسي: عبد المنعم بركات / تأطير: Coin d'Art

تم إنتاج الفسيفساء المؤطرة بدعم من غاليري ليتيسيا، بيروت

Studies in Mosaics, Syria

Master Mosaicist: Abdel Moneim Barakat / Framing: Coin d'Art

Framed mosaics were produced with the support of Letitia Gallery, Beirut

نموذج أولي مريب

الإنتاج التقني: سيفاج بابيكيان تنفيذ التصميم: فروير جوبانيان الأشغال المعدنية: Vacé Melkisetian / v__deco

تم إنتاج هذا العمل بدعم من MSFEA في الجامعة الأمريكية في بيروت ومركز OSUN لحقوق الإنسان والفنون في كلية بارد.

A Dubious Prototype

Technical realization: Sevag Babikian / Design implementation: Vrouyr Joubanian / Metal work: Vacé Melkisetian / v__deco

Produced with the support of MSFEA at the American University of Beirut and OSUN Center for Human Rights & the Arts at Bard College

حرب ابو فريد

مع: ابو فريد / صانع الموزاييك الرئيسي: عبد المنعم بركات / التأليف الموسيقي: نور السخن ميكساج الصوت: زياد مكرزل / تلوين: بلال هبزي / مونتاج: عمر مسمار / ترجمة: زياد شكرون تحضير الرسوم المتحركة: ندي زبليت / scope Ateliers

بتكليف من TBA21 Thyssen Bornemisza Art للفن المعاصر بالتعاون مع أشكال ألوان و st_age

Abou Farid's War

With: Abou Farid / Master Mosaicist: Abdel Moneim Barakat / Music composition: Nour Sokhon / Sound mixing: Ziad Moukarzel / Coloring: Belal Hibri / Editing: Omar Mismar / Translation: Ziad Chakaroun / Animation file preparation: Nadim Zablit (-scope Ateliers)

Commissioned by TBA21 Thyssen Bornemisza Art Contemporary in collaboration with Ashkal Alwan for st_age

شكر خاص SPECIAL THANKS

أماندا أبي خليل

عمرو العظم

آني فودوليان

لولو

مركز OSUN لحقوق الإنسان والفنون في كلية بارد

Amanda Abi Khalil

Amr El Azm

Annie Fodouliau

Lulu

OSUN Center for Human Rights & the Arts at Bard College

فريق العمل **PRODUCTION TEAM**

المدير التقني **Technical Director**
نديم دعيبس Nadim Deaibes

الفريق التقني **Technical Team**
رواد كنج Rawad Kanj
فارس مرعي Fares Merhi
منير شعار Mounir Chaar

ترجمة **Translation**
حسين ناصر الدين Hussein Nassereddine

تصميم جرافيكس **Graphic Design**
غيا حيدر Ghiya Haidar

كهرباء **Electrical Works**
م. فادي غريب Eng. Fadi Gharib
عبد العزيز خنايفس Abed El Aziz Khnayfes
أحمد خنايفس Ahmad Khnayfes
بهاء العلي Bahaa Al Ali

أعمال بناء **Construction**
عبد الرحمن دغموش Abdelrahman Daghmoush
طوني رزق Tony Rizk
الياس صادر Elias Sader

أشغال معدنية **Metalwork**
طالب الصاج Taleb El Saj
? Ata El Serhan

طلاء **Painting**
رضا رضوان Rida Radwan
سهيل صلوح Souheil Salouh

نقل **Transportation**
شربل الحلو Charbel El Helou

صيانة **Maintenance**
آرا كيراكوسيان Ara Kirakossian