

ARY JAN  
ART GALLERY



**Catalogue of works**

# Mathias Ary Jan



The grandson and son of an architect, Mathias Ary Jan is a self-taught man who has always had a passion for art and the soul of a collector. He soon specialized in 19th-century European painting, and will soon be celebrating thirty years in the business.

Today, Mathias Ary Jan is recognized as a specialist in Orientalist painting of the second half of the 19th and early 20th centuries. He published "Oriental Dreams" in 2022, a reference book distributed in the best bookshops worldwide. The auction houses Sotheby's and Bonham's have invited him to a book signing to mark the release of his book.

Mathias Ary Jan is a member of several expert chambers in Europe and since 2016 has chaired the Syndicat National des Antiquaires, which brings together more than 250 international antique dealers.

# The gallery

Located in the 8th arrondissement of Paris, Galerie Ary Jan specializes in French and European painting of the late 19th and early 20th centuries, in particular Orientalism, Post-Impressionism, Belle-Epoque and Symbolism.

Galerie Ary Jan has been exhibiting for many years at prestigious fairs in France and Europe, including the Biennale des Antiquaires in Paris since 2012, Brafa Art Fair in Brussels since 2010 and the Salon du Dessin in Paris since 2020.

Its international reputation and reliability are recognized by the world's leading museums. Galerie Ary Jan regularly lends works to exhibitions at the Château de Versailles, the Musée d'Orsay, the Musée Marmottan-Monet, the Institut du Monde Arabe in Paris, the Chicago Museum, the Louvre Abu Dhabi and the Qatar Museum.

For his first participation in Abu Dhabi Art, Mathias Ary Jan has selected major works from the Orientalist movement of the 19th and 20th centuries, with leading artists such as Jacques Majorelle, Rudolf Ernst, Ludwig Deutsch, Nicolas Sicard and Etienne Dinet.

Galerie Ary Jan  
32 avenue Marceau 75008 Paris  
+33 6 07 88 75 84

[galeriearyjan.com](http://galeriearyjan.com)  
[info@galeriearyjan.com](mailto:info@galeriearyjan.com)





# Carl Haag (1820-1915)

A German Orientalist painter of international renown, Carl Haag studied under Reindel at the Academy in Nuremberg, Cornelius in Munich, Rottman and history painter Wilhem von Kaulbach. He spent several periods in France, exhibiting at the Salon des Artistes Français from 1848. From 1845 onwards, he travelled extensively in Belgium, France, Italy, Egypt, Syria and England.

The remarkable technique of English watercolorists appealed to him so much that he decided to settle in London at the age of twenty-seven and adopt this genre. His watercolors reveal a great lightness of brush, fluid, clear colors and airy graphics. After long researchs, he adopted mineral colors for their stability, and developed his own technique: applying pure colors by superimposing washes, dotting with the tip of the brush, then scraping the color to obtain the light tones. It was during his convalescence, after a firearm accident that mutilated one of his hands, that he developed another original method involving the removal of excess color, intentionally over-emphasized, until the desired tones were obtained.

In 1853, Carl Haag became a member of the Royal Society of British Artists, also known as the Royal Watercolor Society (RWS), where he regularly exhibited his paintings. His landscapes with figures, based on sites in the Tyrol and Italy, were very successful. He also produced numerous oil paintings, notably of architectural motifs and female heads.

He was also court painter to the Duke of Saxe-Coburg, and came to the attention of Prince Consort Albert. He was soon invited to Balmoral, the Scottish residence of Queen Victoria, who commissioned many paintings from him.

Attracted by the light of the Orient, he went with Frederik Goodall to Cairo in 1858, where for two years he shared the daily life of nomads, traveling with them through Egypt, Syria, Lebanon and Palestine. For his work "The Sacred Rock atop Mount Moriyya" (1891), Carl Haag visited Jerusalem in 1859, armed with a firman authorizing him to paint the Sacred Rock. This royal decree, issued by Sultan Abdul Madjid at the request of Queen Victoria, allowed him to enter the sanctuary of Kubbet-el-Sahra. Jerusalem's Haram ash Sharif, a holy site revered by Muslims along with those of Mecca and Medina, had rarely been painted before.



*The Sphinx*

Watercolour on paper signed and dated 1861 lower left

Dimensions: 20,5 x 30,5 cm

Framed: 34 x 44,5 cm

Dated 1861, our watercolor was produced just after Carl Haag's long journey from 1858 to 1860, when he visited Egypt, Lebanon and the Holy Land with his friend, the painter Frederick Goodall. In it, he depicts the Sphinx standing before the Great Pyramids of Giza.

Stripped bare by French Egyptologist Auguste Mariette between 1853 and 1858, the half-human, half-animal therianthrope statue stands in all its majesty. This guardian of the necropolis stands out with his recognizable silhouette. At that time, when the Egyptologists were making one discovery after another, the Sphinx served as a shelter and landmark for the long caravan that stretched out at the foot of the pyramids. In the hollow of its front legs, the groups of travelers have lit a campfire that illuminates the sphinx's chin, while a large tent is pitched near its side. Perhaps it houses the findings of excavations carried out in the vicinity.

Considered one of the world's greatest specialists in watercolour painting, to which he devoted himself almost exclusively from 1847 onwards, Carl Haag provides us with true testimonies of his travels, as did some of his contemporaries in the primary days of photography.





# Franz-Xaver Kosler (1864-1905)

Franz Xaver Kosler was admitted to the general painting class at the Vienna Academy of Fine Arts in 1881, before studying at the special school with Leopold Carl Müller, Austria's most famous Orientalist painter. Müller was to have a great influence on Kosler's pictorial choices, particularly in his genre scenes and portraits of young Arab women and men.

In 1886, he undertook a study trip to Dalmatia (present-day Croatia), Montenegro and Albania, then in 1892, encouraged by Müller, he visited Egypt for the first time. His second trip to Egypt in 1894 was subsidized by Archduke Karl Ferdinand, of whom he painted two portraits. That year, he held his first exhibition in Cairo and met with great success, with portrait commissions pouring in from Prince Said Halim Pasha, the grandson of Mohammed-Ali and future Grand Vizier of the Ottoman Empire. The prince also bought other works from him, including "Fellah à l'enfant".

In Cairo, where he lived for several winters, he met some very wealthy English buyers, who enabled him to exhibit two paintings at the Royal Academy in London: "A vegetable vendor in Cairo" and "A blind beggar".

In 1895, he exhibited for the first time at the Küntlerhaus in Vienna and became a member of the Société des Artistes Peintres in 1901. In the years that followed, he exhibited regularly at the Vienna Salons. He also exhibited at Munich's Glaspalast in 1899. Much appreciated by the English public, a presentation of his work was organized at the Royal Academy in London in 1906, a few months after his death.

## *Portrait of an Egyptian girl*

Oil on panel signed lower left F. Kosler

Dimensions: 35,5 x 20 cm

Framed: 49,5 x 33 cm



Encouraged by his master Leopold Carl Müller to discover Egypt in 1892, after several trips to the Balkan countries, Franz Kosler distinguished himself from other Orientalist painters in his circle by his choice of subjects. He mainly painted portraits in soft tones, whose intimacy and sincerity captivate us.

Here, in a small vertical format dear to the painter, the face of a young Egyptian woman stands out against a neutral background. Her white veil falls over her frail shoulders, while her golden scarf is beautifully knotted at the top of her forehead. There's nothing artificial about this exquisite beauty, whose nobility is revealed by her head carriage. Seen in three-quarter view, she enchants us with her very presence.

The apparent simplicity of this portrait reveals the artist's perfect mastery. The young model's face and complexion are portrayed with a smooth, unctuous touch, while the veil is treated with more nervousness. The light is applied with remarkable accuracy.



F. Koslee

# Ludwig Deutsch (1855-1935)

Ludwig Deutsch was an Austrian painter who settled in Paris and became a renowned Orientalist artist. He was born in Vienna in 1855 into a well-established Jewish family; his father, Ignaz Deutsch, was a financier at the Austrian court.

He studied at the Vienna Academy of Fine Arts from 1872 to 1875 under the tutelage of Anselm Feuerbach. In 1878, a year after Feuerbach retired as professor, Deutsch and a few other Viennese students entered the class of Leopold Carl Müller, who had been living in Paris since 1876.

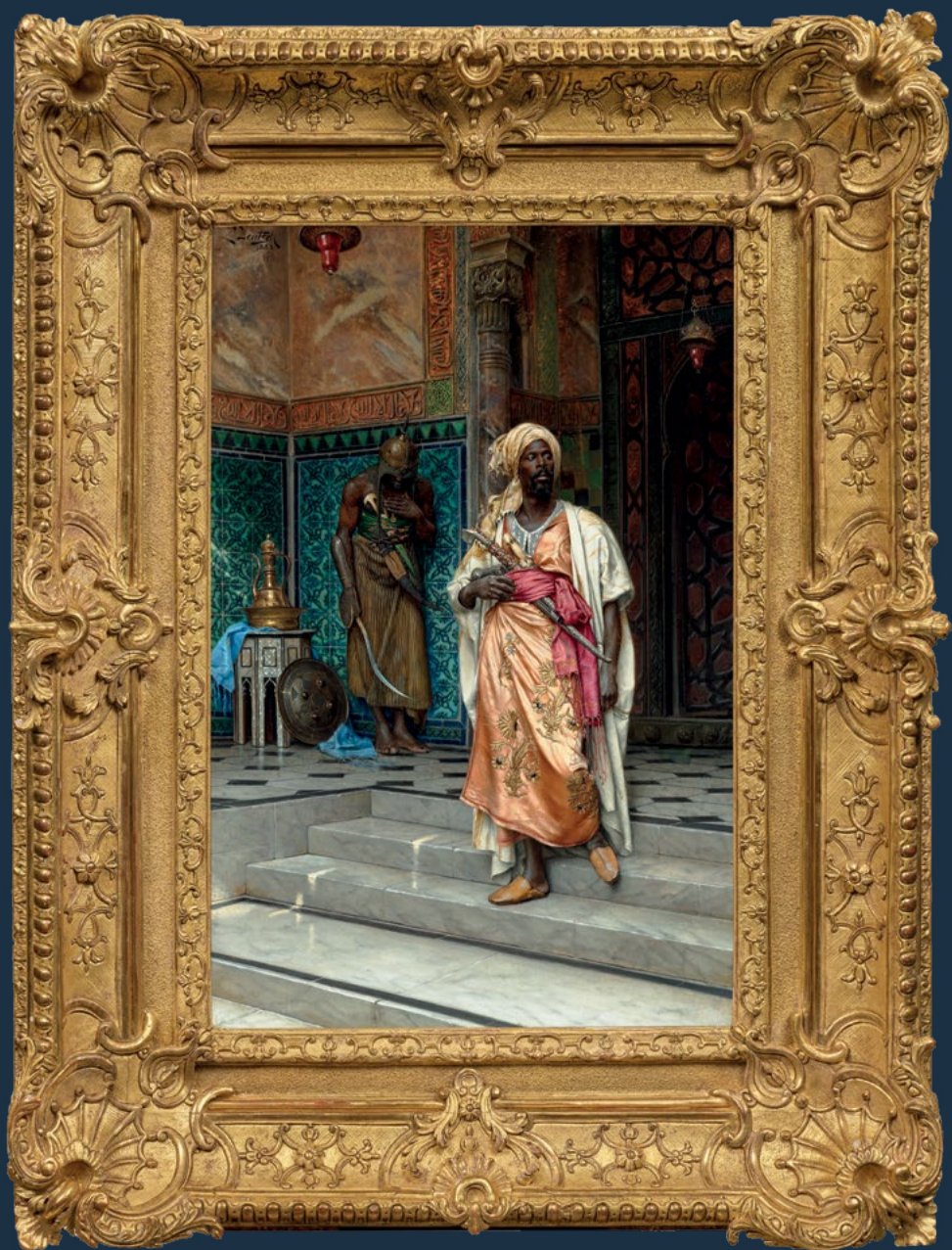
In the French capital, Deutsch made the acquaintance of artists Arthur von Ferraris, Jean Discart and Rudolf Ernst, who was to become his lifelong friend. Thanks to these friendships, Deutsch became interested in Orientalist art. Around 1880, he broke off his contacts with Vienna and settled permanently in Paris. He took a studio on rue Le Pelletier and began to exhibit his paintings with great success. His first Orientalist painting was shown at the 1883 Salon under the title "Un amateur orientaliste".

During the 1880s, Deutsch modified his compositions, gradually moving from painting groups to individual figures, most often in sumptuous palaces.

Ludwig Deutsch used the new technology brought about by photography to capture local architecture, stonework and decor, which he carefully scrutinized and reproduced with remarkable meticulousness in his works.

Although his first Orientalist subjects appeared in the early beginning of the 1880s, Deutsch's first documented trips to the Middle East took place in 1883, 1886, 1890 and 1898, when he visited Egypt. During the 1890s, he visited Egypt at least three times. Like many of his contemporaries, Deutsch found inspiration in the light, colors, landscapes and customs of North Africa. He collected a large number of oriental objects, including tiles, ceramics, furniture, weapons, pipes, fabrics and costumes, which he later used in his paintings.

Always a perfectionist, his work is characterized by meticulousness and attention to detail, with a technique akin to photorealism. At the outbreak of the First World War, the painter left Paris for the South of France. After the war, he acquired French nationality and changed his name from Ludwig to Louis Deutsch.



Although Deutsch's first Orientalist paintings date from 1881, he made his first trip to Egypt in 1883, the year of our painting. Although his first compositions featured numerous protagonists, he soon focused on one or two main figures whose almost photographic depiction placed him among the very best Orientalist painters of his time.

Here, as in his most remarkable paintings, Deutsch excels in the rendering of all materials. Silks shimmer in the light, marbles shimmer, complexions take on bluish highlights and the metals of weapons glitter. The almost theatrical postures of the two men reveal their social conditions. Standing back from the wall in the half-light, the guard bows his head as his master passes. He bows in respect.

We see him wearing an Ottoman helmet called Kulah Khud, whose fine steel mesh covers his shoulders. His hand and forearm are also protected by metal. He holds a sharp-bladed sword, keeping watch at the entrance to intervene if an unwelcome visitor appears.

Fresh from the palace, whose heavy door is still ajar, the emir looks very different. Pistol, dagger and sword in his belt, his richly embroidered clothes shimmer in the light. His gaze is turned to the side. His haughty bearing pays us no heed. He's the master of the place, capturing all the light and focusing all the attention. Even the sun's rays fail to reach him, merely highlighting the break in the steps he proudly descends.

### *The Emir*

Oil on panel signed and dated 1883 upper left

Dimensions: 46 x 29,8 cm

Framed: 66,5 x 51,5 cm



At the bend in a shady Cairo alleyway, the painter captures the unexpected encounter between a wildcat and a monkey trainer. The terrified little animal takes refuge on his master's shoulder, crying out in distress as the trainer looks on amused.

The trainer, confident despite the animal's presence, remains calmly seated on the ground, without the slightest apprehension, while a man stands with his gaze turned towards his leopard, firmly restraining the animal. The latter is already showing his fangs, growling at the little primate.

In keeping with his great virtuosity, Ludwig Deutsch brings remarkable meticulousness to the treatment of fabrics, coats and surrounding architecture. This subject, rarely treated by the artist, testifies to his ability to transcribe an atypical scene with a technical virtuosity hardly equaled.

*The Leopard in Cairo*  
Oil on panel

Dimensions: 47,5 x 31 cm  
Framed: 68 x 52 cm



# Rudolf Ernst (1854-1932)

A key figure of the Austrian Orientalist school, Rudolf Ernst was born in Vienna in 1854. His father was an architect and a member of the city's Academy of Fine Arts. He first entered the painting class in 1869, then from 1873 to 1876, he studied history painting with Anselm Feuerbach. After a dispute with the Academy's secretary, he left Vienna for Paris, where he was soon joined by former Feuerbach students Ludwig Deutsch and Jean Discart.

From 1877, he exhibited regularly at the Salon des Artistes Français. In 1885, he exhibited his first Orientalist subject, "Dans la médersa", painted after a trip to Morocco. From then on, he devoted himself almost exclusively to Orientalist painting. Ernst made numerous trips to the Orient, and painted portraits of high-ranking members of the Ottoman court.

In 1883, he met Osman Hamdi Bey, a former pupil of Gérôme in Paris and founder of the Constantinople School of Art. In 1889, he won a bronze medal at the Universal Exhibition and a medal of honor at the 1900 Exhibition.

Musical instruments appear repeatedly in Rudolf Ernst's paintings. His compositions are arranged in such a way that the most disparate decorative elements together produce an effect of authenticity. The subtle diversity of materials and objects depicted (carpets, fabrics, pedestal tables, ceramics) makes Rudolf Ernst a significant example of this trend in Orientalist painting, which strives to convey to an exotic atmosphere through the abundance of handcrafted objects.





*The chibouk smoker*  
Oil on panel signed lower right

Dimensions: 64,5 x 81 cm  
Framed: 92 x 108 cm

Rudolf Ernst is without doubt one of the most gifted French artists of his generation, along with Ludwig Deutsch. With his perfect technique, he captures every object, every material and every attitude with remarkable meticulousness, in compositions that are always perfectly constructed.

Here's a scene in which we catch a sultan at tea time in his rich interior. Comfortably seated on a large tiger skin and silky cushions on a carpet, he waits for tea to be served, holding his long Ottoman pipe in his hand. Over his green silk tunic, he wears a thick, richly embroidered purple velvet inner coat, the folded sleeves of which reveal a mauve silk lining. His white turban stands out against the earthenware tiles decorating the walls.

Through the two windows, we can make out the inner courtyard of the palace. On the left, a woman kneeling beside him pours tea into a cup. She has placed a tray on an octagonal table whose mother-of-pearl inlays shimmer in the light.

The moment is calm and composed. Rudolf Ernst took particular care in depicting ceramics, an art to which he was very sensitive and whose technique he had acquired from the French master glassmaker and ceramist Léon Fargue in the early 1890s.



# Jean Baptiste Discart (1855-1940)

Little is known about the training of the highly talented French painter Jean Discart. He was born in Modena, Italy, in 1855, and enrolled in art history at the Vienna Academy of Fine Arts at the age of seventeen. Classes were taught by the famous German painter Enselm Feuerbach, and other students included Ludwig Deutsch and Karl Merode. When Feuerbach retired, the three young students tried to join Leopold Karl Müller's course, but only Discart was accepted the following year.

At the end of his training in Paris, he met up again with his two former classmates who had become friends, and together they enjoyed the artistic emulation offered by the French capital. It was perhaps the combined influences of his classical training in Vienna and his exposure to Parisian life that influenced Discart's decision to specialize in Orientalist painting.

Discart first exhibited at the Salon des Artistes Français in Paris in 1884. He produced Orientalist scenes until the beginning of 1920s, offering exquisite rendering in rich detail, understanding of light and different textures. Even more than his contemporary Rudolf Ernst, Discart's compositions incorporate the use of handcrafted or ancient objects such as weapons, pottery, textiles and implements, set against carved stone walls, woven wool carpets or painted tiles.

Many Orientalist painters were also assiduous collectors, assembling treasures in their Parisian studios to serve as a source of inspiration when they returned to France.





*The basket maker*  
Oil on panel signed and located J. Discart Tanger  
lower right

Dimensions: 32,5 x 46 cm  
Framed: 48,3 x 61,5 cm

During his various stays in Tangier, Jean Discart illustrated the skills of the craftsmen he could observe in the city's alleyways, close to the souk. Ceramists, hairdressers, weavers, shoemakers and basket-makers are depicted with a delicacy and realism that are enhanced by his flawless technique.

In our painting, using a subtle cameo of light colors, the painter plunges us into the concentration of this basket-maker, busy weaving dried palm leaves. The man, whose beard and bleached hair indicate that he has been weaving for many years, is focused on his work. His baskets, finished with delicate finishing touches, mingle strands of red and green. He has taken off his slippers to work more comfortably, seated on a carpet that his nimble fingers have woven.

As is often the case, Discart dwells on the craftsmanship to which he is sensitive, perhaps considering himself first and foremost a craftsman. He takes particular care to paint his subject's environment, the beautiful wooden door and whitewashed walls.



# Nicolas Sicard (1846-1920)

Born in Lyon on January 9, 1846, Nicolas Sicard was the son of the painter Apollinaire Sicard, a specialist in the flower paintings of the Lyon school. Showing real artistic talent from an early age, young Nicolas, after a classical secondary education, undertook an artistic training and became a pupil of Victor Vibert and Jean-Baptiste Danquin at the Lyon School of Fine Arts in the engraving section.

He made his debut at the Paris Salon in 1869 and became a member of the Salon des Artistes Français in 1883. Awarded a bronze medal at the 1889 Exposition Universelle, two years later he received an honorable mention at the Salon des Artistes Français.

A recognized history painter, he received numerous official commissions, notably for the Rhône Prefecture in Lyon. A leading figure in Lyon painting, he was a member of the Académie des Sciences, des Belles-Lettres et Arts from 1886, vice-chairman of the Lyon City Museums Board, professor and then director of the École des Beaux-Arts de Lyon from 1894 to 1918. He was awarded the Chevalier de la Légion d'Honneur in 1900.

A watercolorist and Orientalist, Sicard also traveled to the Middle East, where he painted street scenes, markets and hunting scenes, in which riders and horses are treated with a remarkable sense of movement. In both his historical paintings of the 1870 war and his Orientalist pictures, the horse plays a central role.

## *Hawk hunting*

Oil on canvas signed lower left

Dimensions: 117 x 91 cm

Framed: 151 x 126 cm



“It must be a divine pleasure [...] to wander through plains and valleys, wearing this winged vassal on one’s glove. One is master of the earth and the air...”.

Paul de Saint-Victor, 1863.

Listed as a Unesco intangible heritage site in 2010, the art of Arab falconry goes back a long way. It was originally practised by the Bedouins, whose way of life is nomadic. The falcon, a bird of prey known for its speed, can be trained by man. The bond between the falconer and his animal is intense, and the art of training has long been handed down from father to son. Only high-ranking notables took up this sport, which was practiced on horseback, as the paintings of Orientalist artists clearly show.

Thanks to the greyhound, which plays the role of reel, the falcon launched by its master captures its prey, generally birds caught in mid-air, but sometimes larger animals such as hares. The tradition of falcon hunting has been maintained mainly in the Arabian Peninsula, where it is nicknamed “The sport of the Princes”.

Some artists have developed a real passion for this captivating activity, which can be seen at the Musée d’Orsay under the brushes of Eugène Fromentin in particular. Nicolas Sicard, faithful to his sense of detail, delivers a snapshot full of movement and accuracy. With one of the largest collections of military saddles and harnesses in his studio in Lyon, Sicard has succeeded in depicting this ancestral hunt with veracity.





# Benjamin Constant (1845-1902)

Born in Paris in 1845, Benjamin-Constant studied at the Fine Arts School of Toulouse with Jules Garipuy. There, he studied anatomy, drawing from antiquity and historical composition. His brilliant studies were rewarded with the Grand Prix de peinture, which he shared with his friend, the painter Jean-André Rixens.

Benjamin-Constant became a pupil of Alexandre Cabanel at the Fine Arts School of Paris, where he entered in 1867. Most of his early subjects were inspired by ancient history. An admirer of Delacroix, Rubens and Watteau, the painter was already asserting his artistic temperament and taste for color. He left the Academy and started to enter romantic subjects at the Salon in 1869. He quickly won recognition, as his painting "Hamlet and the King" (1867) was bought by the French government. This darkly atmospheric painting highlights the painter's interest in the dramatic function of light.

In 1870, he undertook a long trip to Spain and then Morocco with painters Georges Clairin and Henri Regnault. In 1871, he made a second travel to Morocco. These trips, from which he brought back many precious objects, were decisive for the artist, who made Orientalist painting his specialty. The city of Tangier, with its picturesque streets, architecture and light, particularly inspired the painter. The famous white terraces where the women of the harems come to take the air were to inspire his most famous compositions.

On his return to Paris, he exhibited Orientalist-inspired canvases at the Salon de Paris to great acclaim. Two of his first Orientalist works won medals at the Salon: a third-class medal in 1874 for "Prisonniers marocains" and a second-class medal for "L'Entrée du Sultan Mehmet II à Constantinople", whose large format impressed the critics.

His long and brilliant career enabled him to share with Jean-Léon Gérôme the position of honorary president of the «Société des peintres orientalistes français», whose first inaugural exhibition was held in 1893.



In the 1880s, Benjamin Constant turned his attention to portraiture and decoration, often monumental. His works include the wall of the Salle des Illustres at the Capitole in Toulouse, the ceilings of the Hôtel de Ville in Paris and the Théâtre National de l'Opéra Comique, as well as several murals at the Sorbonne in Paris.

From 1888, the artist traveled regularly to the United States and Canada, where his work was much appreciated. He succeeded to Gustave Boulanger as teacher at the Académie Julian, where he taught Paul Peel and Louis Valtat, among others. In the 1890s, following his trip to the United States, he received numerous commissions for high society portraits. The commission for the portrait of Queen Victoria (1899) is considered the crowning achievement of the artist's career.

Benjamin-Constant arrived in Tangier in the autumn of 1871 and lived there almost continuously until the spring of 1873. The painter rented a house from the Sheriff of Ouezanne, so that he could live as close as possible to the locals. Above all, he enjoyed painting from the kasbah, the highest point in the town. Our painting was done during this stay, in 1872. It depicts three women relaxing on the terrace of a Tangier palace.

The same reverie envelops them, and although they are together, each seems lost in her own thoughts. Their backs are to the ocean and the city that stretches out below the palace. To the right, leaning against a whitewashed wall, a Moorish musician has left her tambourine beside her. The moment is calm and silent.

For the comfort of the three women, several Berber carpets in geometric patterns, embroidered velvet cushions and large leopard skins have been laid out on a low wall.

Benjamin-Constant, who had been fascinated by Arab-Moorish architecture on his first trip to Seville, appropriated the whiteness of the city and his desire to see a living, real Orient. On arriving in Tangier, he declared, "This is the city of my dreams! Light, whiteness, brilliance - this is the Orient. It's what I've longed to see."

*Women on the terrace, Tanger*

Oil on canvas signed, dated 1872 and situated Tanger

Dimensions: 47 x 94 cm

Framed: 83 x 125 cm



# Etienne Dinet (1861-1929)

Alphonse-Étienne Dinet was born in Paris in 1861 into a middle-class Loiret family. His studies at the Ecole des Beaux-Arts de Paris were crowned with success. In 1884, he won a medal at the Salon des Arts Plastiques at the Palais de l'Industrie, which awarded him a scholarship.

He then left for Algeria, a country he had already visited in 1883, and made a long journey to Ouargla and Laghouat. The discovery of this country was to have a profound effect on Dinet's life. On his return to Paris in 1889, he exhibited a series of paintings from Bou-Saâda at the Exposition Universelle, for which he was awarded a silver medal.

Captivated by the magnificence of southern Algeria, he made another in 1905 and settled in Bou-Saâda, his second homeland, to live there for good. Fluent in Arabic, which he had learned in Paris with his friend Paul Leroy, Dinet's penetration of local life was furthered by Sliman Ben Ibrahim. The two men met in 1889 and struck up a lasting friendship. Together, they traveled the desert and Dinet became familiar with the nomadic Bedouin tribes, discovering the Arab-Berber tradition. He converted to Islam in 1913, becoming Nasr-Ed-Dine Dini, then Hadj-Nasr-Ed-Dine Dini in 1929 after his pilgrimage to Mecca.

Dinet took part in the Colonial Exhibitions of 1906 and 1922 and in the Algiers Salons. He left the Artistes Français, but contributed regularly to the Salons of the Société de Peintures Orientalistes, of which he was an important member.

After the First World War, his technique slackened, with acid colors, pinks, turquoises, mauves and blues. Dinet was little appreciated in France at the time, where his style was considered too academic, but the French in Algeria continued to hold him in high esteem.

After his pilgrimage to Mecca on April 2, 1929, he died in Paris on December 24 of the same year, without having been able to return to Algiers, where he had had his villa since 1924. A service was held at the Paris Mosque, before his burial in Bou-Saâda, in the funeral kouba he had built for himself.



*Girls playing in the palm grove*  
Oil on canvas signed lower left

Dimensions: 66 x 81,3 cm  
Framed: 81,5 x 96,5 cm

From 1885 onwards, Etienne Dinet's life and work took a new turn, as he spent time in Algeria, until he finally settled in Bou-Saâda, whose name means "City of Happiness", in 1904. During these years of discovering and learning Arabic culture and language, Etienne Dinet explored a wide range of themes and subjects, but his main concern was to describe, with immense respect, the daily life of those who welcomed him. The sun of the Orient overwhelmed the young painter and illuminated his palette with a thousand lights.

In our painting, five young girls sit in a circle in a palm grove. In the shade of luxuriant vegetation, they share a moment of complicity and relaxation. Their faces are joyful and their gazes focused on the game that brings them together. As part of their Berber culture, the young women proudly wear traditional tattoos made with mineral-based inks that embellish their bodies and mark their belonging to a tribe or family. In Berber custom, tattoos also had magical powers, capable of curing physical and psychological ailments, with each symbol having a precise meaning. Dinet created this painting around 1890-1900.

The paintings of this period are hymns to the new life the young painter was about to embrace. The palm grove, a fascinating oasis of greenery in a desert environment, is a land of welcome, a source of life for those living nearby. The painter uses bright, acidic colors to accentuate the joyful aspect of the scene he is observing, the play of light and shadow echoing the girls' play.

In the middle of this luxuriant vegetation, the shimmering colors of the scarves stand out, catching the sun's rays as they filter through the foliage. The girls have the coquettishness of their youth. They wear their silver jewelry, fibulas and bracelets with simplicity. The harmony of the moment is total, and the palm grove appears as a protective case for the young girls. This painting is the touching testimony of an artist fully integrated into the culture of the country that welcomed him, Étienne Dinet converting to Islam a few years later.



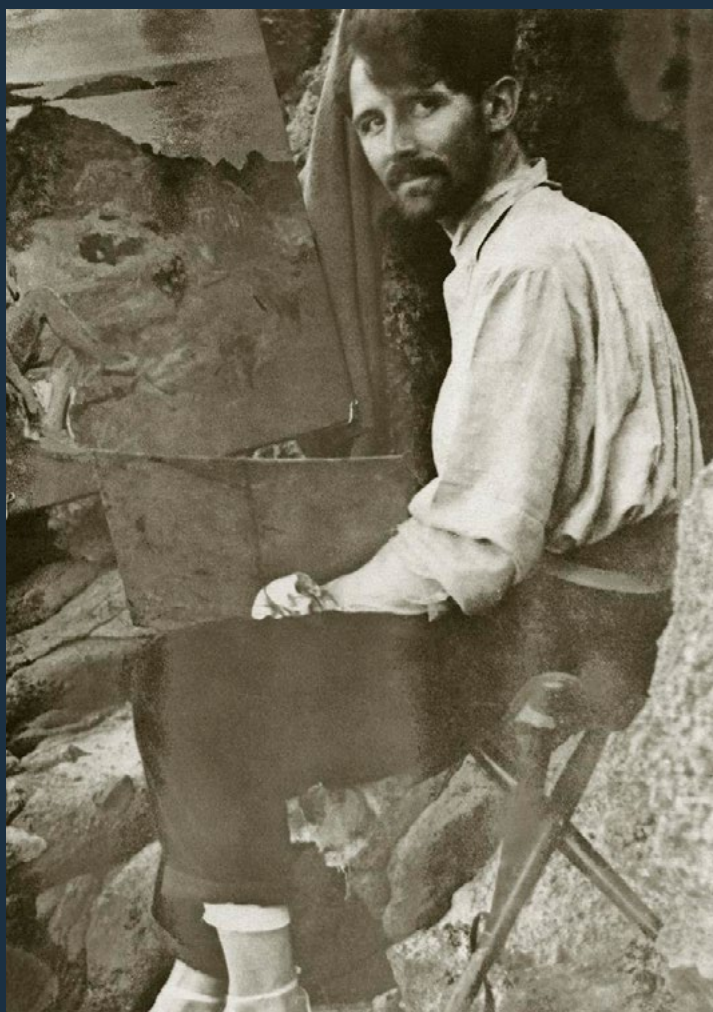
# Jacques Majorelle (1886-1962)

Son of cabinetmaker Louis Majorelle, Jacques grew up in the world of the École de Nancy and the Art Nouveau movement, frequently accompanying his father to his workshops. In 1901, he enrolled at the Fine Arts School of Nancy in the Architecture and Decoration section. From 1903, Jacques Majorelle gradually moved away from Nancy and his father. He preferred to become a painter and moved to Paris. He enrolled at the Académie Julian, where he studied at the Schommer and Royer studios.

In 1910, Jacques Majorelle discovered Egypt and the world of Islam, its colors, lights and customs. He stayed for four years. This was the beginning of his passion for Africa. In 1908, he held his first exhibition in Paris at the Société des Artistes Français. In 1917, he arrived in Morocco and settled permanently in Marrakech. The following year, he held his first exhibition in the lobby of the Hotel Excelsior in Casablanca.

In 1919, he made his first expedition to the south of the country, and on his return published his "Carnet de route d'un peintre dans l'Atlas et l'Anti-Atlas", a journal recounting his journey. Then in 1922, he bought a palm grove on the outskirts of Marrakech, and in 1931 commissioned architect Paul Sinoir to build his Art Deco villa. The building is strikingly modern, inspired by Le Corbusier and the Palais de la Bahia in Marrakech. He set up his main residence on the second floor and a vast artist's studio on the first floor to paint his immense decors.

In 1930, he began painting black nudes. He multiplied his experiments with color, in particular the application of gold and silver powder, and often spent time in the Atlas Mountains and Black Africa. In 1937, the artist created an ultramarine blue that was both intense and clear: Majorelle blue, which he used to paint the walls of his villa, then the entire garden to create a tableau vivant that he opened to the public in 1947.





*The blanket market*

Oil on canvas

signed, situated and dated Marrakech 1944 lower left

Dimensions: 77,5 x 88,5 cm

Framed: 98 x 109 cm



*Taourirt, Ouarzazate*  
Gouache on paper with gold and silver, signed and dated  
Ouarzazate 1928 lower left

Dimensions: 52 x 72 cm  
Framed: 85 x 104 cm

Created at a time when he was devoting most of his time to his villa in Marrakech, Jacques Majorelle continued his artistic research, depicting scenes of daily life with fascinating realism. Henceforth, people were no longer simply present to animate a landscape or architecture: they took on importance and became the motif, the essential element. He paints their faces, attitudes, costumes and customs, inviting us to delve into the mysteries of the Moroccan soul.

In this composition, we are immersed in a market scene, a recurring theme for the artist. Indeed, when he moved to Marrakech in 1922, he found himself close to the market square and its bustling souks. This proximity testifies of the painter's obvious interest in traditional Moroccan arts. He always liked to transpose the life of the local, with their motley crowds and itinerant merchants. This theme is echoed in his work «Les Haïks au souk el Khemis» an oil on canvas painted in 1926. Exhibited at the Yves Saint-Laurent Museum in Marrakech between 2017 and 2018, this composition differs in that the faces are less sharp and the colors more muted.

Here, Majorelle uses flat tints of light colors to represent the sky and sand, creating a uniformity of tone. The colors are mainly pastel, with shades of pink, beige and pale blue. But the bright red and blue blankets stand in stark contrast to the more neutral tones of the rest of the scene. These colorful touches captivate the eye and highlight the marvelous craftsmanship of Berber women. In addition, although Majorelle is devoting more time to these depictions of daily life, he continues his masterful compositions of kasbahs, which are an integral part of his artistic approach.



Jacques Majorelle produced this composition during a trip he took from November 1928 to January 1929, near Ouarzazate, after spending four months at Anemiter in the Ounila valley. This is the original gouache that was reproduced as a lithograph in the book *Les Kasbahs de l'Atlas*, published in 1930 and featuring some twenty works produced during this trip. Exhibited from 1930 at the Galerie de la Renaissance in Paris, and again in 1934 at the Galerie Charpentier, it is one of the finest gouaches in this series.

"New subject, new art". It was during this trip that the artist innovated, combining the use of gouache and metallic gold and silver powders to capture the exact sensation he had experienced while traveling through these regions.

To achieve such preciousness, he had to work in his studio, where he transposed his meticulously executed studies and drawings. Only when sheltered from the wind, fixing the silver, gold or platinum leaves on his brushes, can he apply this very special process of illumination to his works.

On this exceptional gouache, he has delicately used touches of gold to magnify the burning, flamboyant light of the day. Mountain ridges, dry grasses, palm leaves and low wall tops are adorned with golden strokes, while the Drâa River flows through the composition in a long, silver line. Majorelle's training as an architect is tangible in his depiction of the ancestral, imposing and mysterious architecture of the kasbahs and the very special interweaving of his buildings, whose terraces come alive with the presence of the inhabitants.



The reference book about Orientalist painting,  
written by Mathias Ary Jan.

In the 19th century, many European painters went beyond the fantasy of the Orient to reach its essence: they experienced the authentic beauty of the lights, the harshness of the desert and the strength of ancestral traditions. From Egypt to Algeria, from the Sahara to Palestine, Ernst, Deutsch, Hamdi Bey, Fromentin, Berchère, Bridgman, Ziem, Gérôme, Corrodi, Dinet and Majorelle were fascinated by the atmosphere, colors and customs of one of the cradles of civilization.

With their fervent rendering of landscapes, architecture, decorative arts and genre scenes, they were the privileged transmitters of a dreamlike elsewhere, helping to enrich the golden age of Orientalism.



# Oriental Dreams




Mathias Ary Jan

O  
r  
i  
e  
n  
t  
a  
l  
  
D  
r  
e  
a  
m  
s



Mathias  
Ary Jan

NOGMA  
EDITIONS



In the 19<sup>th</sup> century, many European painters went beyond a merely fantasized East, and reached its very essence: they witnessed the authentic beauty of Eastern light, suffered the desert's harshness and felt the strength of ancestral traditions.

From Egypt to Algeria, from the Sahara to Palestine, artists such as Ernst, Deutsch, Hamdi Bey, Fromentin, Berchère, Bridgman, Ziem, Gérôme, Corrodi, Dinet and Majorelle were fascinated by the atmosphere, the colors and the customs of a cradle of civilization. They zealously reproduced its landscapes, architecture, decorative arts and genre scenes, becoming the privileged forebears of a movement which captured an exotic dreamland, and contributing to an enrichment of the golden age of Orientalism.



9 782376 660705

Mat  
Ary

NO  
ÉDIT



# Oriental Dreams



Mathias Ary Jan

NORMA  
ÉDITIONS

Oriental  
Dreams

Mathias  
Ary Jan

NORMA  
ÉDITIONS



# Oriental Dreams



Mathias Ary Jan

O  
r  
i  
e  
n  
t  
a  
l  
  
D  
r  
e  
a  
m  
s



Mathias  
Ary Jan

NGRAMA  
EDITIONS

## الكتاب المرجعي عن الرسم الاستشراقي، تأليف ماتياس آري جان.

في القرن التاسع عشر، تجاوز رسّامون أوروبيون عديدون تصوّرهم الخيالي للشرق ليصلوا إلى جوهره: لقد اختبروا جمال الأنوار الأصيل وقسوة الصحراء وقوّة التقاليد المتوارثة. من مصر إلى الجزائر ومن الصحراء الكبرى إلى فلسطين، كان إرنست ودويتش وحمدي بك وفرومنتان وبرشير وبريدغمان وزيمم وجيروم وكورودي ودينيه وماجوريل مفتونين بأجواء وألوان وعادات مهدّ من مهود الحضارات.

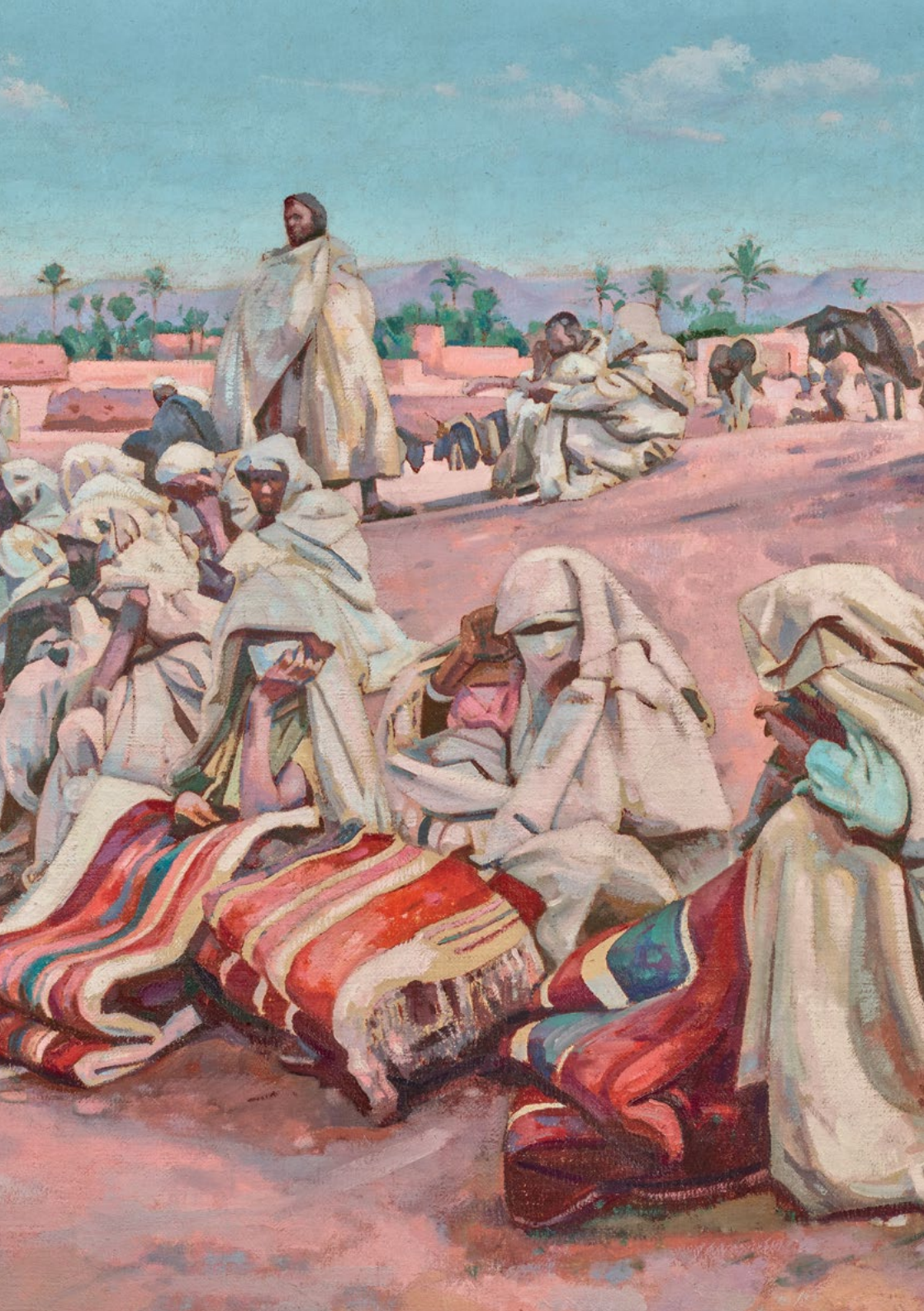
نقلوا بحماسة المناظر الطبيعية والعمارة، الفنون الزخرفية والمشاهد النوعية، فكانوا بذلك ناقلين مفضّلين لمناطق غريبة عن بلادهم، تستدعي الأحلام. كما أنّهم ساهموا في إثراء العصر الذهبي للاستشراق.



أنجز جاك ماجوريل هذه اللوحة أثناء رحلة قام بها من تشرين الثاني/ نوفمبر 1928 إلى كانون الثاني/ يناير 1929، بالقرب من ورزازات، بعد أن أمضى أربعة أشهر في أميتر في وادي أونيلة. إنَّها لوحة الغواش الأصلية التي أُعيد إنتاجها باستخدام الطباعة على الحجر في كتاب «قصبات الأطلس» الذي نُشر عام 1930 وضمَّ حوالي عشرين عملاً أنجزها أثناء تلك الرحلة. وقد عُرضت هذه اللوحة منذ عام 1930 في غاليري رونيسانس في باريس، ثمَّ في عام 1934 في غاليري شاربانتييه، وهي واحدة من أروع لوحات الغواش في هذه المجموعة

«موضوعٌ جديد، فنٌّ متجدّد». أثناء هذه الرحلة، ابتكر الفنَّان فجمع بين استخدام الغواش ومساحيق الذهب والفضة المعدنية بهدف التقاط الإحساس الدقيق الذي اختبره أثناء تجواله في هذه المناطق. ولتحقيق هذه النفاسة، كان عليه أن يعمل في مشغله فنقل إليه الدراسات والرسومات التي كان قد أنجزها بعناية في الموقع. وبالفعل، لم يكن بوسعه تطبيق هذه العملية البالغة الخصوصية المتمثلة في زخرفة أعماله بتثبيت أوراق الفضة أو الذهب أو البلاتين على قُرشاته إلا بعيداً عن الرياح.

وضع بحرصٍ على لوحة الغواش الاستثنائية هذه لمساتٍ من الذهب لتضخيم ضوء النهار اللاذع والمتوهج. تزدان قمم الجبال والعشب الجافِّ وأوراق أشجار النخيل وقمم الجدران المنخفضة بخطِّ ذهبي، في حين يعبر نهر درعة التكوين في خطِّ طويلٍ من الفضة. تبدو دراسة ماجوريل للعمارة ملموسةً في تصويره للعمارة القديمة المهيبة والغامضة للقصبات وفي التداخل الخاصَّ جداً بين مبانيها التي تنبض مصاطبها بالحياة بوجود السكَّان.



أنجز جاك ماجوريل هذه اللوحة في حقبة كرسها أساساً لدارته في مراكش، وقد واصل فيها أبحاثه الفنيّة وصور مشاهد من الحياة اليومية بواقعية مذهلة. لم يعد وجود الشخصيات لديه يهدف إلى إحياء منظر طبيعيّ أو هندسة معمارية فحسب، بل اكتسبت أهميّة وباتت عنصر اللوحة الأساسي. رسم وجوهها وسلوكياتها وأزياءها وعاداتها، فدعانا بذلك إلى الخوض في خبايا روح المغرب.

في هذا التكوين، نحن وسط مشهد من مشاهد السوق، وهو موضوع متكرّر لدى ماجوريل. وبالفعل، عندما انتقل الفنّان إلى مراكش عام 1922، أقام بالقرب من ساحة السوق وأسواقها الصاخبة. ويشهد هذا القرب على اهتمامه الجليّ بالفنون المغربية التقليدية. لطالما أحبّ تصوير حياة أهالي الحيّ، بحشوده الملونة وباعته المتجولين. ويمكن رؤية هذه الموضوعة في عمله «حائكو سوق الخميس»، وهو لوحة زيتية على قماش أنجزها عام 1926. عُرضت هذه اللوحة في متحف إيف سان لوران في مراكش بين عامي 2017 و2018، وهي تتميز بأنّ الوجوه فيها أقلّ وضوحاً والألوان أكثر قتامةً.

يستخدم ماجوريل هنا مسطحات من الألوان الفاتحة لتمثيل السماء والرمال، ما يخلق تجانساً في درجات الألوان. ألوان الباستيل هي الغالبة، مع درجات من الورد والبيج والأزرق الباهت. لكنّ البطانيات الحمراء والزرقاء الزاهية تتناقض تناقضاً تاماً مع الدرجات اللونية الأكثر حيادية في بقية المشهد. تخطف هذه اللمسات الملونة النظر وتسلط الضوء على تلك التحف الحرفية التي تبدها المرأة الأمازيغية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أنّ ماجوريل كرس وقتاً أطول لتصوير هذه الحياة اليومية، إلاّ أنه واصل إبداع تكويناته البارعة للقصبات التي تمثّل جزءاً لا يتجزأ من منهجه الفنيّ.



تاويرت، ورزازات، المغرب

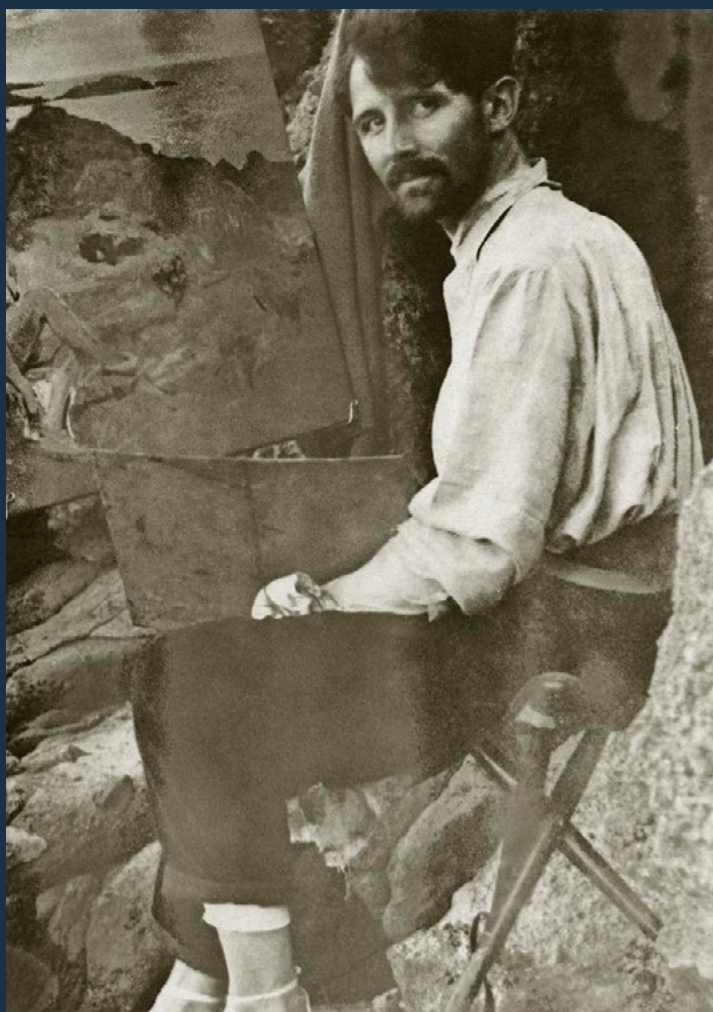
غواش على ورق مزخرف بالذهب والفضة، موقعة ومحددة الموقع  
والتاريخ 'ورزازات 1928' في الأسفل إلى اليسار

الأبعاد: 72 × 52 سم

مع الإطار: 104 × 85 سم



سوق البطانيات، مراكش  
زيت على قماش موقّعة ومحدّدة الموقع ومؤرّخة: 'مراكش 1944'، في  
الأسفل إلى اليسار.  
الأبعاد: 88,5 × 77,5 سم  
مع الإطار: 109 × 98 سم



# جاك ماجوريل

وُلد جاك ماجوريل لتجّار اسمه لوي ماجوريل وترعرع ضمن جوّ مدرسة نانسي وتيّار الفنّ الحديث، إذ كثيراً ما كان يرافقه والده إلى ورش عمله. في عام 1901، التحق بقسم العمارة والديكور في مدرسة الفنون الجميلة في نانسي. وابتداءً من عام 1903، ابتعد جاك ماجوريل تدريجياً عن والده وفضّل أن يصبح رسّاماً فانتقل إلى باريس. التحق بأكاديمية جوليان، حيث درس في مشغل شومر ورواييه.

في عام 1910، اكتشف جاك ماجوريل مصر وعالم الإسلام وألوانه وأصواءه وعاداته. مكث هناك لمدة أربع سنوات، وكانت تلك بداية شغفه بأفريقيا. في عام 1908، أقام معرضه الأول في باريس في جمعية الفنانين الفرنسيين. وفي عام 1917، وصل إلى المغرب واستقرّ بشكلٍ دائمٍ في مراكش. أقام في العام التالي أقام معرضه الأول في بهو فندق إكسلسيور في الدار البيضاء.

في عام 1919، قام بأول رحلة استكشافية له إلى جنوب البلاد، ونشر لدى عودته «كرّاس رحلة رسّام في الأطلس والأطلس الصغير»، وهو عبارةٌ عن مذكراتٍ يروي فيها رحلته. في عام 1922، اشترى بستان نخيلٍ يحاذي بستان النخيل في مراكش واتفق عام 1931 مع المهندس المعماري بول سينوار على بناء دارةٍ في ذلك البستان وفق طراز الفنّ الزخرفي المسمّى آر ديكو. كان المبنى مذهلاً في حدّ ذاته، مستوحىً من أعمال لو كوربوزيه وقصر الباهية في مراكش. جعل الطابق الأول من الدارة مكان إقامته الرئيسي والطابق الأرضي مشغلاً فنياً واسعاً، يرسم فيه ديكوراته الهائلة الحجم.

وفي عام 1930، بدأ في رسم أشخاصٍ عراةٍ من ذوي البشرة السوداء. قام بتجارب عديدةٍ في مجال الألوان واستخدم بخاصّةٍ مسحوق الذهب والفضّة، وأمضى أوقاتاً طويلاً في جبال الأطلس وأفريقيا السوداء. في عام 1937، ابتكر الفنّان لون ماجوريل، وهو لونٌ أزرقٍ لازوردي شديد الكثافة والشفافية في آنٍ معاً، واستخدمه في طلاء جدران دارته ثمّ الحديقة بأكملها، محوّلاً إيّاها إلى لوحةٍ حيّةٍ سمح للجمهور بارتياحها عام 1947.



بدءاً من العام 1885، شهدت حياة إتيين دينيه وأعماله منعطفاً جديداً مع إقامته المتقطعة في الجزائر، إلى أن استقرَّ أخيراً عام 1904 في بو سعادة، ويعني اسمها «مدينة السعادة». أثناء هذه السنوات التي اكتشف فيها الثقافة واللغة العربية وتعلّمها، استكشف مجموعة واسعة من الموضوعات والمواضيع، ولكنه قبل كل شيء حرص على وصف حياة مضيفيه اليومية باحترام كبير. لقد قلبت شمس الشرق حياة الرسّام الشاب رأساً على عقبٍ وسطح لوح مزج الألوان الخاصّ به.

في هذه اللوحة، تجلس خمس فتياتٍ صغيراتٍ على شكل دائرةٍ داخل بستانٍ نخيل ويتشاركن في ظلال النباتات الوارفة برهةً من التواطؤ والاسترخاء. وجوههنّ مبتهجةٌ ونظراتهنّ تركزُ على اللعبة التي تجمعهنّ معاً. تتزيّن أجساد الفتياتٍ بفخرٍ وفق ثقافتهنّ الأمازيغية بضروب الوشم التقليديّ المصنوع باستخدام أحبار الفحم والمعادن، وهو وشمٌ يرمزُ إلى انتمائهنّ لقبيلةٍ أو لعائلةٍ بعينها. يتمتّع الوشم في العرف البربري بقوىٍ سحريةٍ قادرةٍ على علاج الأمراض الجسدية والنفسية، حيث لكلِّ رمزٍ معنىً دقيق.

أنجز دينيه هذه اللوحة في حدود العقد الأخير من القرن التاسع عشر، حين كانت لوحات الرسّام الشابٍ ترانيم للحياة الجديدة التي يوشك على اعتناقها. أمّا بستان النخيل، وهو واحدٌ خضراءٍ رائعةٍ في بيئةٍ صحراويةٍ، فهو أرضٌ مضيافةٌ ومصدر حياةٍ للقاطنين بالقرب منه. يستعمل الرسّام الألوان الزاهية لإبراز الجانب المبهج في المشهد الذي يراقبه، حيث يعكس تناوب النور والظلُّ لهو الفتيات.

وسط هذا الغطاء النباتي، تبرز الألوان المتألّثة للأوشحة وتلتقط أشعة الشمس المتسلّلة عبر أوراق الشجر. تظهر الفتيات بالغ الأناقة، تكسبهنّ يفاعتهنّ غنجاً ويضعن بساطةً مجوهراتهنّ الفضية، الدبابيس والأساور والأقراط. انسجام اللحظة تامٌ ويبدو بستان النخيل وكأنه غمدٌ يحمي الفتيات. هذه اللوحة شهادةٌ مؤثّرةٌ يقدّمها فنّانٌ مندمجٌ تماماً في ثقافة البلد الذي استقبله، إذ اعتنق إتيين دينيه الإسلام بعد بضع سنوات.



فتيات يلعبن في بستان النخيل  
زيت على قماش، موقّعة في الأسفل إلى اليسار  
الأبعاد: 81,3 × 66 سم  
مع الإطار: 96,5 × 81,5 سم

## إيتين دينيه

ولد ألفونس إيتين دينيه في باريس عام 1861 لعائلة من الطبقة البرجوازية من منطقة لواريه. تكلّمت بالنجاح دراسته في مدرسة الفنون الجميلة في باريس، وفاز عام 1884 بميدالية في صالون الفنون التشكيلية في قصر الصناعة الذي منحه منحه دراسية.

ذهب آنذاك إلى الجزائر، البلد الذي سبق له أن زاره عام 1883، وقادته جولته إلى ورقلة والأغواط. تأثرت حياة دينيه تأثراً عميقاً باكتشافه ذلك البلد. ولدى عودته إلى باريس عام 1889، قدّم للمعرض العالمي مجموعة من اللوحات التي رسمها في بو سعادة، نال بفضلها ميدالية فضية.

أسرته روعة الجنوب الجزائري، فسافر إليه ثانية عام 1905 واستقرّ نهائياً في بو سعادة، موطنه الثاني. ولأنّ دينيه أتقن اللغة العربية التي تعلّمها في باريس مع صديقه المستشرق بول لورول، فقد أصبح أكثر انخراطاً في الحياة المحليّة بفضل سليمان بن إبراهيم. كان الرجلان قد التقيا عام 1889 وربطت بينهما صداقة دائمة. تجوّلا معاً في الصحراء وتألّف دينيه مع القبائل المترحّلة والبدوية، مكتشفاً التقاليد العربية البربرية. اعتنق الإسلام عام 1913 وغيّر اسمه إلى نصر الدين ديني، ثمّ بات يكتنّى بالحاج نصر الدين ديني عام 1929 بعد حجّه إلى مكّة.

شارك دينيه في معرضي 1906 و1922 الاستعماريّين وصالونات الجزائر العاصمة. وقد انسحب من جمعية الفنّانين الفرنسيين، لكنّه ساهم بانتظام في صالونات جمعية الرّسامين الاستشراقين التي كان عضواً بارزاً فيها.

وبعد الحرب العالمية الأولى، تراخى أسلوبه فبات يستخدم الأصبغة الحمضية، الوردي والزمردّي والبنفسجي والأزرق. لم يحظَ دينيه بكبير تقدير في فرنسا آنذاك، إذ عدّ أسلوبه أكاديمياً بإفراط، غير أنّ الفرنسيين في الجزائر ظلّوا يكتّون له تقديراً كبيراً. بعد حجّه إلى مكّة في الثاني من نيسان/ أبريل 1929، توفيّ في 24 ديسمبر من العام عينه في باريس من دون أن يتمكّن من العودة إلى الجزائر العاصمة حيث كانت لديه دارّة منذ عام 1924. أقيمت له صلاة الجنازة في مسجد باريس، قبل أن يدفن في بو سعادة، في القبّة الجنائزية التي بناها لنفسه. إيتين دينيه رسّامٌ من أكثر الرّسامين الاستشراقين رواجاً.



وصل بنجامان كونستان إلى طنجة في خريف 1871 وأقام فيها على نحو شبه مستمر حتى ربيع 1873. استأجر الرسّام منزلاً من عمدة وزّان كي يتمكن من العيش بالقرب من الأهالي قدر الإمكان. كان يحبذ الرسم انطلاقاً من حيّ القصبّة الذي يمثّل أعلى نقطة في المدينة. رُسمت لوحتنا أثناء هذه الإقامة، في عام 1872، وهي تُظهر ثلاث نساءٍ يسترخين على سطيحة قصر في طنجة.

تغرق النساء في أحلام اليقظة وتبدو كلُّ منهنّ تائهةً في أفكارها الخاصّة على الرغم من وجودهنّ معاً. يدرن الظهر للمحيط وللمدينة الممتدّة أسفل القصر. على اليمين، وضعت عازفةً موريسكيةً دفّها إلى جانبها وهي متّكئة على جدارٍ مطليّ بالكلس. اللحظة هادئةٌ وصامتة.

من أجل منح الراحة للنساء الثلاث، وُضعت عدّة سجّادات أمازيغيّة ذات نقوش هندسيّة ووسائد مخملية مطرّزة وجلود فمر كبيرة على مصطبة عريضة. انبهر بنجامان كونستان بالعمارة العربيّة الموريسكية أثناء رحلته الأولى إلى إشبيلية وتملّكه اللون الأبيض السائد في المدينة ورغبته في رؤية شرقٍ حيٍّ وحقيقي. لذلك أكّد عندما وصل إلى طنجة قائلاً: «هذه هي مدينة أحلامي! الضوء والبياض والتألّق - هذا هو الشرق حقّاً. هذا ما كنت أتوق فعلاً لرؤيته».



نساءً على مصاطب طنجة، المغرب

زيت على قماشٍ ملصقٍ على لوح، موقَّعة ومؤرَّخة بتاريخ 1872  
ومحدّدة الموقع (طنجة)

الأبعاد: 94 × 47 سم

مع الإطار: 125 × 83 سم

## بنجامان كونستان

ولد بنجامان كونستان في باريس عام 1845 ودرس في مدرسة الفنون الجميلة بتولوز، حيث كان تلميذاً لجول غاريوي. درس هناك علم التشريح والرسم بعد العصور القديمة وتكوين الرسم التاريخي. وقد كوفئ على تفوقه الدراسي بحصوله على الجائزة الكبرى للرسم بالمنافسة مع صديقه الرسّام جان أندريه ريكسن. في عام 1867، التحق بنجامان كونستان بمدرسة الفنون الجميلة في باريس وأصبح تلميذاً لألكسندر كابانيل. استوحى معظم مواضيعه الأولى من التاريخ القديم. كان من المعجبين بدولاكروا وروبنز وواتو، وبدأ بالفعل في تأكيد مزاجه الفنّي وتدوّه للألوان في مدرسة الفنون الجميلة التي غادرها عام 1869 وشارك بموضوعات رومانسية في صالون ذلك العام. سرعان ما اكتسب شهرةً واسعة، حيث اشترت الدولة لوحته «هاملت والملك» (1867). تبرز هذه اللوحة، بجوّها الكئيب، اهتمام الرسّام بوظيفة الضوء الدرامية.

وفي عام 1870، قام برحلةٍ طويلةٍ إلى إسبانيا ثمّ إلى المغرب مع الرسّامين جورج كليران وهنري رونيو. قام برحلةٍ ثانيةٍ عام 1871 إلى المغرب، دامت ثمانية عشر شهراً. كانت هذه الرحلات التي عاد منها بأشياء ثمينةٍ عديدةٍ حاسمةً بالنسبة للفنان الذي جعل من الرسم الاستشراقي تخصصه. وقد ألهمت مدينة طنجة بخاصّة الرسّام بشوارعها الخلابة وعمارتها وأصواتها. ومثلت المصاطب البيضاء الشهيرة التي ترّوح فيها نساء الحريم عن أنفسهنّ مصدر إلهام لأشهر لوحاته. عرض في صالون باريس لدى عودته إلى تلك المدينة لوحاتٍ استشراقيةٍ الوحي نالت استحساناً كبيراً. وفاز عملان من أعماله الاستشراقية الأولى بميداليتين في الصالون: ميدالية من الدرجة الثالثة عام 1874 عن لوحة «السجناء المغاربة» وميدالية من الدرجة الثانية عن لوحة «دخول السلطان محمّد الثاني إلى القسطنطينية» التي أثارت بحجمها الكبير إعجاب النقاد. أرسلت الدولة أعمالاً لبنجامان كونستان لمتاحف إقليميةٍ عديدة: بوردو (1875) وتولوز (1876) وليل (1878)، كما حصل متحف لوكسمبورغ عام 1880 على لوحة «آخر المتمرّدين». وقد مكّنته مسيرته المهنية اللامعة من أن يتشارك مع جان ليون جيروم منصب الرئيس الفخري لجمعية الرسّامين الاستشراقين الفرنسيين التي أقيم معرضها الافتتاحي الأول عام 1893. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر، حوّل بنجامان-كونستان اهتمامه أيضاً إلى فنّ البورتريه والزخرفة، بلوحاتٍ كبيرة الحجم غالباً. ندين له بخاصّةٍ بجدار قاعة المشاهير في مبنى الكابيتول بتولوز وبأسقف دار بلدية باريس والمسرح الوطني للأوبرا كوميك، بالإضافة إلى العديد من الجداريات في جامعة السوربون بباريس.

بدءاً من عام 1888، سافر الفنّان بانتظام إلى الولايات المتّحدة وكندا، حيث حظيت أعماله باستحسانٍ عظيم. وقد خلف غوستاف بولانجيه كأستاذٍ في أكاديمية جوليان حيث درّس بول بيل ولويس فالتا وآخرين. في تسعينيات القرن التاسع عشر، تلقّى الفنّان بعد عودته من الولايات المتّحدة تكليفاتٍ عديدةً لصنع بورتريهاتٍ لشخصياتٍ مرموقة. ويُعدّ تكليفه برسم بورتريه الملكة فيكتوريا (1899) تتويجاً لمسيرته الفنية



«لا بدّ أنّها متعتهُ إلهيةٌ [...] أن تتجوّل في السهول والوديان وأنت تحمل هذا التابع المجتّح على قفازك. إنّاك تكون سيّد الأرض والهواء...». بول دوسان فيكتور، 1863.

عام 2010، سُجّل فنّ الصقارة العربي في قائمة اليونسكو للتراث غير المادّي، وهو فنّ عريقٌ مارسه في الأصل البدو الرّحل. الصقر طائرٌ من الجوارح معروفٌ بسرّعه ويستطيع الإنسان تدريبه. كما تتميّز صلة الصقّار بحيوانه بالقوّة، ويتوارث الأبناء عن الآباء فنّ تدريبه منذ زمنٍ طويل. تمارس هذه الرياضة على ظهور الخيل وكانت تقتصر على كبار الأعيان، مثلما نرى بوضوحٍ في لوحات الفنّانين الاستشراقيين.

ينقضّ الصقر الذي يطلقه سيّده على فريسته، وهي عادةٌ طيورٌ يصطادها أثناء طيرانها، وأحياناً حيواناتٍ أكبر حجماً كالأرانب البريّة، ثمّ يعيدها الكلب السلوقي إلى الصقّار. بقيت تقاليد الصقارة حيّة في شبه الجزيرة العربيّة بخاصّة، حيث تلقّب بأنّها «رياضة الأمراء».

وقد عاش بعض الفنّانين شغفاً حقيقياً بهذا النشاط الآسر، نستطيع رؤيته في متحف أورسيه بريشة أوجين فرومنتان على وجه الخصوص. كما يقدّم لنا نيكولا سيكار، وفيّاً لحرصه على التفاصيل، لقطةً مفعمّة بالحركة والدقّة. كان مرسوم هذا الفنّان في مدينة ليون يحتوي على إحدى أكبر مجموعات السروج والألجمة العسكريّة، وقد سعى جاداً لتمثيل هذا الصيد العريق.





© Nicola SICCARDI

# نيكولا سيكار

وُلد نيكولا سيكار في ليون بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 1846، وكان والده رسّاماً يدعى أبولينير سيكار، متخصصاً في رسم الزهور من مدرسة ليون. أظهر نيكولا موهبةً فنيّةً حقيقيةً منذ نعومة أظفاره، وبعد إنجازه التعليم الثانوي الكلاسيكي، تلقى تعليماً فنياً وأصبح تلميذاً في قسم النقش لفكتور فيبير وجان باتيست دانكان في مدرسة الفنون الجميلة بليون. كانت بداياته في صالون باريس عام 1869 وأصبح عضواً في صالون الفنّانين الفرنسيين عام 1883. حصل على ميدالية برونزية في المعرض العالمي لعام 1889، ونال بعد عامين جائزة شرفيّة في صالون الفنّانين الفرنسيين.

نظراً لكون نيكولا سيكار رسّاماً معروفاً للتاريخ، تلقى طلباتٍ رسميّةً عديدة، لا سيّما من محافظة الرون في ليون، المدينة التي كان شخصيّةً رائدةً في الرسم فيها. كما أصبح عضواً في أكاديمية العلوم والآداب والفنون بدءاً من عام 1886، وناقياً لرئيس مجلس إدارة متاحف ليون، وأستاذاً ثمّ مديراً لمدرسة الفنون الجميلة بليون من عام 1894 إلى عام 1918. حصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس عام 1900.

كما سافر سيكار، الرّسام المائي والمستشرق، إلى الشرق الأوسط حيث رسم مشاهد الشوارع والأسواق ومشاهد الصيد، فرسم الفرسان والخيول بحسّ حركيٍّ لافت. كما أنّه منح مكانةً مركزيّةً للحصان في كلّ من لوحاته التاريخية لحرب عام 1870 ولوحاته الاستشراقية.

صيد الصقر

زيت على قماش موقّعة في الأسفل على اليسار

الأبعاد: 117 × 91 سم

مع الإطار: 151 × 126 سم



أثناء إقامات جان ديسكار المتعدّدة في طنجة، صوّر مهارات الحرفيين الذين كان بإمكانه ملاحظتهم في أزقة المدينة بالقرب من السوق. صوّر الخزّافين ومصفّي الشعر والنسّاجين والإسكافيين وصانعي السلال برقة وواقعية عزّزتهما تقنيته التي لا تشوبها شائبة.

في لوحتنا هذه، يستخدم الرّسام براعة ألواناً فاتحةً يغلب عليها لونٌ واحد فيجعلنا نغرق في تركيز صانع السلال هذا على عمله وهو يضفر سعف النخيل المجفّف. تشير لحيّة الرجل وشعره الشائب إلى أنّه يمارس عمله هذا منذ سنواتٍ عديدة. سلاله المنجزة موضوعةً قربه أو معلقةً في فتحة الباب، وهي منجزةٌ بدقّة بخلبٍ من الأعواد الحمراء والخضراء. خلع نعليه ليعمل براحةً أكبر ونراه جالساً على سجّادةٍ نستنتج أنّها مضمورةٌ بأنامله الماهرة.

كما هي الحال في كثيرٍ من الأحيان، يركّز ديسكار على الحرفة اليدوية التي تلامس مشاعره، ربّما لأنّه يعدّ نفسه حرفياً في المقام الأوّل. وهو يولي أهميّةً خاصّةً لرسم البيئة المحيطة بموضوعه، أي الباب الخشبي الجميل والجدران المطلية بالكلس.



صانع السلال في طنجة، المغرب  
زيت على لوح، موقّعة ومحدّدة الموقع 'ج. ديسكار / طنجة' في الأسفل  
إلى اليمين  
الأبعاد: 46 × 32,5 سم  
مع الإطار: 61,5 × 48,3 سم

# جان باتيست ديسكار

قليلة هي المعلومات المتوافرة عن تدريب الرسّام الفرنسي الموهوب للغاية جان ديسكار. وُلد في مودينا بإيطاليا عام 1855 والتحق في السابعة عشرة من عمره بأكاديمية الفنون الجميلة في فيينا لدراسة تاريخ الفن. تتلمذ على الرسّام الألماني الشهير أنسيلم فيورباخ وكان من بين الطّلاب الآخرين لودفيغ دويتش وكارل ميروود. عندما تقاعد فيورباخ، حاول الطّلاب الثلاثة الشباب الالتحاق بدورة ليوبولد كارل مولر ولكن لم يُقبل منهم سوى ديسكار في العام التالي. وفي نهاية تدريبه، التحق بزميله السابقين اللذين أصبحا صديقيه في باريس، واستمتع الثلاثة معاً بالمنافسة وبالزخم الفنّي اللذين تقدّمهما العاصمة الفرنسية. ربّما كانت التأثيرات المشتركة بين تدريب ديسكار الكلاسيكي في فيينا وتعرّفه على الحياة الباريسية هي التي أثّرت في اختياره التخصّص في الرسم الاستشراقي.

عرض ديسكار لوحاته لأوّل مرّة في صالون الفنانين الفرنسيين بباريس عام 1884. وقد أنجز حتّى عشرينيات القرن العشرين مناظر استشراقية تعكس على نحوٍ بديعٍ ثراء التفاصيل وفهم الضوء ومختلف القوامات. تدمج لوحات ديسكار، أكثر ممّا تفعله لوحات معاصره رودولف إرنست، استخدام العناصر الحرفية أو القديمة كالأسلحة والفخّار والمنسوجات والأدوات الموضوعة على الجدران المصنوعة من الحجر المنحوت والسجّاد الصوفي المنسوج أو البلاط المطلي. كذلك، كان رسّامون مستشرقون كثيرٌ هواةً دوّبين لجمع التحف الفنّية، حيث كانوا يجمعون الكنوز في مراسمهم الباريسية لاستخدامها كمصدرٍ للإلهام لدى عودتهم إلى فرنسا.





رودولف إرنست هو بلا شك أحد أكثر الفنانين الفرنسيين من أصل نمساوي موهباً من جيله، إلى جانب لودفيغ دويتش. يلتقط إرنست بفضل تقنيته المتقنة كلَّ غرضٍ وكلَّ مادَّةٍ وكلَّ موقفٍ بدقَّةٍ متناهيةٍ في لوحاتٍ فنيَّةٍ بارعةٍ.

نحن في هذه اللوحة أمام مشهدٍ نلحظ فيه سلطاناً داخل قصره وقت احتساء الشاي. نراه ينتظر تقديم الشاي له وهو مسترخٍ على قطعةٍ كبيرةٍ من جلد النمر ووسائدٍ حريريةٍ موضوعةٍ على سجادةٍ، ممسكاً بغليونه العثماني الطويل. يرتدي السلطان فوق سترة الحريرية الخضراء معطفاً منزلياً مخملياً أرجوانياً سميكاً كثيف التطريز، تكشف أكمامه المطوية عن بطانةٍ حريريةٍ بنفسجية اللون. تتباين عمامته البيضاء مع البلاط الخزفي الذي يزيّن الجدران.

من خلال النافذتين، نطلّ على جانبٍ من الفناء الداخلي للقصر. تجثو امرأةٌ إلى جانبه وتصبّ الشاي في كوبٍ وقد وضعت صينيةً على منضدةٍ صغيرةٍ مثمّنة الأضلاعٍ ينعكس الضوء على الصدف الذي يرصّعه. إنّها لحظةٌ هدوءٍ واسترخاء. لقد أولى رودولف إرنست اهتماماً خاصاً بتصوير الخزف، وهو فنٌّ تأثر به تأثراً كبيراً وتعلّم تقنيته من الزجاج المبدع والخزاف الفرنسي ليون فارغ في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر.



مدحُن الشيبوك

زيت على لوح، موقَّعة في الأسفل إلى اليمين

الأبعاد: 81 × 64,5 سم

مع الإطار: 108 × 92 سم

## رودولف إرنست

رودولف إرنست شخصيةٌ رئيسيةٌ في المدرسة الاستشراقية النمساوية، وقد ولد في فيينا عام 1854 وكان والده مهندساً معمارياً وعضواً في أكاديمية الفنون الجميلة بالمدينة. انتسب بدايةً لصفِّ الرسم عام 1869، ثمَّ درس رسم التاريخ على يد أنسيلم فيورباخ من عام 1873 إلى عام 1876. وبعد خلافٍ مع سكرتير الأكاديمية، غادر فيينا إلى باريس، حيث انضمَّ إليه لودفيغ دويتش وجان ديسكار، وكلاهما تلميذان سابقان لفيورباخ.

منذ عام 1877، عرض إرنست لوحاته بانتظام في صالون الفنانين الفرنسيين. وقد عرض فيه أول موضوعاته الاستشراقية في عام 1885 وكان بعنوان «في المدرسة»، أنجزه بعد رحلةٍ إلى المغرب. ومنذ ذلك الحين، كرّس نفسه على نحوٍ شبه حصريٍّ للرسم الاستشراقي. وقد قام برحلاتٍ عديدةٍ إلى الشرق ورسم بورتريهات لرجال البلاط العثماني.

عام 1883، التقى بعثمان حمدي بك، مؤسس مدرسة القسطنطينية للفنون والذي كان تلميذاً سابقاً لجيروم في باريس. وفي عام 1889، فاز بميدالية برونزية في المعرض العالمي وميدالية شرفٍ في معرض عام 1900.

تظهر الآلات الموسيقية مراراً وتكراراً في لوحات رودولف إرنست. ولوحاته مرتبةٌ بحيث ينتج عن اجتماع العناصر الزخرفية الأكثر تبايناً تأثيراً يوحى بالأصالة. إن التنوع الدقيق للمواد والأشياء المصوّرة (السجاد والأقمشة والطاولات الصغيرة والسيراميك) يجعل من رودولف إرنست مثلاً بارزاً على هذا التيار في الرسم الاستشراقي، وهو تيارٌ يهدف إلى نقل جوِّ الاغتراب عبر وفرة المصنوعات الحرفية.





في منعطف زقاقٍ ظليلٍ في القاهرة، يلتقط الرسّام اللقاء غير المتوقَّع بين فهدٍ ومدربٍ قرود. يحتمي القرد الصغير المدعور على كتف سيّده ويصرخ مستغيثاً بينما ينظر المدرب مَرِح. يحافظ المدرب على ثقته بنفسه رغم وجود الفهد ويبقى جالساً بهدوءٍ على الأرض، من دون أيّ توجّس، في حين يمسك صاحب الفهد به واقفاً وهو ينظر إليه. يكشّر الفهد عن أنيابه ويزمجر في وجه القرد الصغير.

يقدم لودفيغ دويتش، مخلصاً لبراعته الكبيرة، دقّةً ملحوظةً في معالجة الأقمشة ووبر الحيوان والعمارة المحيطة. ويثبت هذا الموضوع الذي نادراً ما عالجه الفنّان قدرته على نقل مشهدٍ غير مُطَيّ ببراعةٍ تقنيةٍ تكاد لا تضاهي.

الفهد في القاهرة

زيت على لوح

الأبعاد: 31 × 47,5 سم

مع الإطار: 52 × 68 سم



على الرغم من أن أولى لوحات لودفيغ دويتش الاستشراقية تعود إلى عام 1881، إلا أنه قام بأول رحلة له إلى مصر عام 1883، وهو العام الذي رسم فيه لوحتنا هذه. لئن تضمّنت لوحاته الأولى أبطالاً عديدين، فسرعان ما ركّز على شخصيةٍ أو شخصيتين اثنتين وارتقى بفضل تصويره شبه الفوتوغرافي إلى مصافِّ أفضل الرّسامين الاستشراقيين في عصره.

هنا يتفوّق دويتش في تجسيد كلّ الموادّ، كما هو الحال في أميّز لوحاته. فالحرير يتلألأ في الضوء والرخام يلمع والبشرة تنزّين بانعكاساتٍ تميل إلى الزرقة ومعدن الأسلحة يسطح. تكشف الوضعيات شبه المسرحية للرجلين عن ظروفهما الاجتماعية. يقف الحارس في الخلف، بالقرب من الحائط وفي العتمة، حانياً رأسه أثناء مرور سيده. إنّه ينحني علامةً على الاحترام. نراه يرتدي خوذةً عثمانيةً تُدعى «كلاه خود»، تغطّي شبكتها الفولاذية الدقيقة كتفيه. كما أنّ يده وساعده محميّان بالمعدن. وهو يحمل سيفاً حادّ النصل ويراقد المدخل للتدخّل في حال ظهر زائرٌ غير مرحّبٍ به.

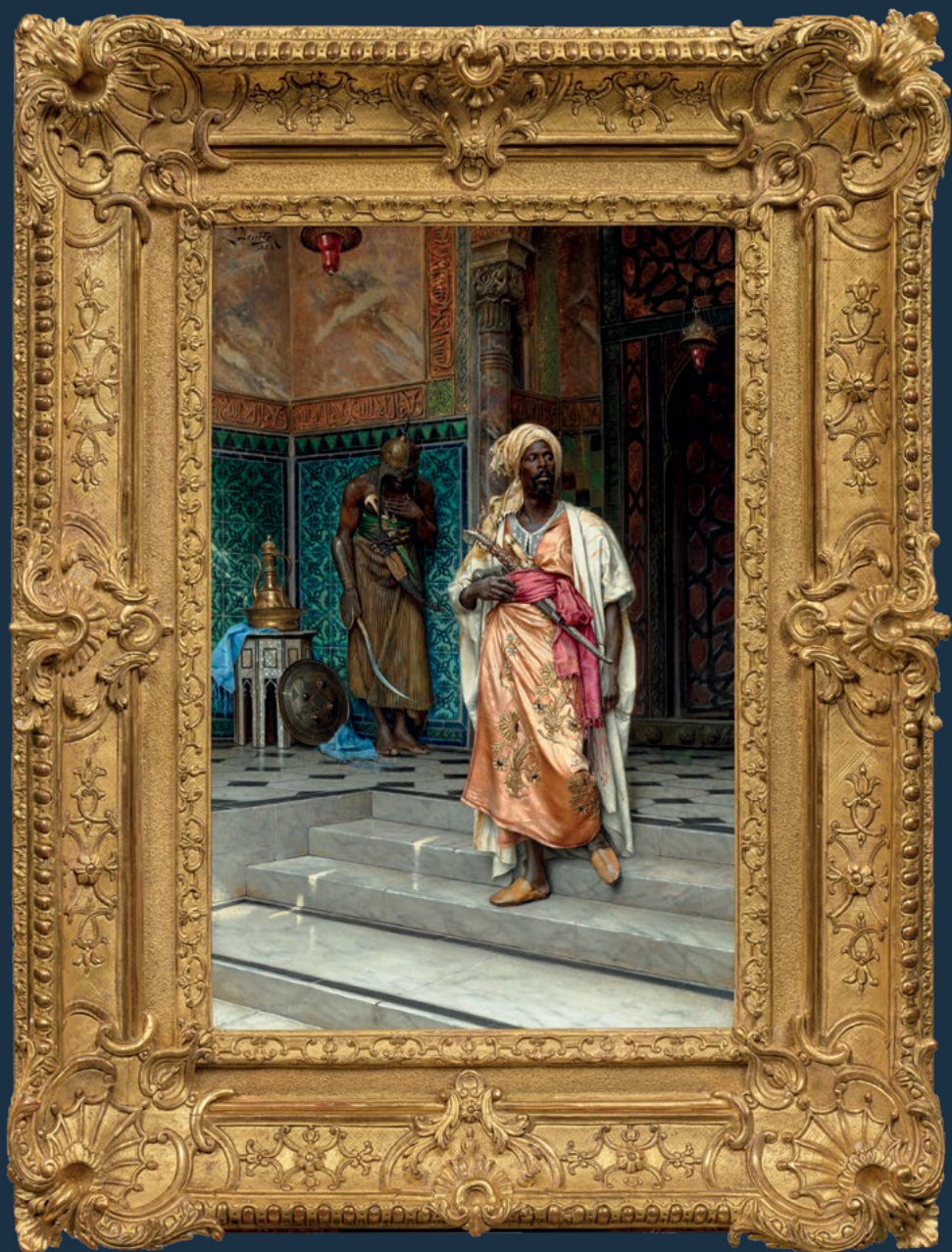
أمّا الأمير، فيبدو مظهرٍ مختلفٍ تماماً بعيدَ خروجه من القصر الذي لا يزال بابه الثقيل موارباً. يحمل مسدساً وخنجرًا وسيفاً في حزامه، وتلتمع في الضوء ملابسه ذات التطريز الباذخ. نظراته متّجهةً إلى الجانب ولا تعيرنا هيئته المتخطرة أيّ اهتمام. إنّه سيّد المكان، يستحوذ على الضوء ويركّز كلّ الاهتمام. حتّى أشعة الشمس تفشل في الوصول إليه، فهي تقتصر على إبراز الانكسار في الدرجات التي ينزلها باعتداد.

الأمير أمام قصره

زيت على لوح، موقّعة ومؤرخة عام 1883 في الأعلى إلى اليسار

الأبعاد: 46 × 29,8 سم

مع الإطار: 66,5 × 51,5 سم



# لودفيغ دويتش

كان لودفيغ دويتش رسّاماً نمساوياً استقرّ في باريس وأصبح فنّاناً استشرافياً شهيراً. وُلد في فيينا عام 1855 لعائلةٍ يهوديةٍ عريقة، وكان والده إغناز دويتش خبيراً مالياً في البلاط النمساوي.

درس في أكاديمية فيينا للفنون الجميلة بين 1872 و1875 برعاية أنسيلم فيورباخ. وفي عام 1878، أي بعد عام من تخليّ فيورباخ عن التدريس، التحق دويتش وبعض الطلاب الآخرين من فيينا بصّف ليوبولد كارل مولر الذي كان يعيش في باريس منذ عام 1876. في العاصمة الفرنسية، التقى دويتش بالفنّانين آرثر فون فيراريس وجان ديسكار ورودولف إرنست، وأصبح الأخير صديقه مدى الحياة. بفضل هذه الصداقات، اهتمّ دويتش بالفنّ الاستشرافي. في حدود العام 1880، قطع روابطه بفيينا واستقرّ بشكلٍ دائمٍ في باريس. اتخذ لنفسه مرسماً في شارع لويبولتييه وبدأ في عرض لوحاته بنجاح كبير. وقد عُرضت أولى لوحاته الاستشرافية في صالون عام 1883 تحت عنوان «أحد الهواة المستشرقين». وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر، عبّر دويتش تكويناته وانتقل تدريجياً من رسم المجموعات إلى رسم الشخصيات الفردية، وفي غالب الأحيان في قصور فخمة. استخدم لودفيغ دويتش التقنية الجديدة التي جلبها التصوير الفوتوغرافي لالتقاط صور العمارة المحليّة والحجر المشغول والديكورات، فدقّق فيها بعنايةٍ وأعاد رسمها بدقةٍ ملحوظةٍ في أعماله.

على الرغم من أنّ مواضيع دويتش الاستشرافية المبكّرة ظهرت في مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر، إلّا أنّ أولى رحلاته الموثقة إلى الشرق الأوسط كانت في الأعوام 1883 و1886 و1890 و1898، عندما زار مصر. ذهب إلى مصر ثلاث مرّات على الأقلّ في تسعينيات القرن التاسع عشر. وعلى غرار كثيرٍ من معاصريه، وجد الإلهام في الضوء والألوان والمناظر الطبيعية والعادات في شمال أفريقيا. وقد جمع عدداً كبيراً من القطع الشرقية، بما في ذلك البلاط والسيراميك والأثاث والأسلحة والغلايين والأنسجة والأزياء واستخدمها لاحقاً في لوحاته.

اتّسمت أعمال دويتش بالدقّة والاهتمام بالتفاصيل، واقترب أسلوبه من الواقعية. في بداية الحرب العالمية الأولى، غادر الرسّام باريس إلى جنوب فرنسا. حصل بعد الحرب على الجنسية الفرنسية وغير اسمه من لودفيغ إلى لويس دويتش.



Kerlee

بعد عدّة رحلاتٍ في بلدان البلقان، سافر فرانز كوسلر إلى مصر عام 1892 بعد أن شجّعه ليوبولد كارل مولر على اكتشافها. تميّز كوسلر عن غيره من الرّسّامين المستشرقين من حوله باختيار مواضيعه. وقد أنجز بشكلٍ رئيسيٍّ بورتريهاتٍ بألوانٍ ناعمةٍ تأسرنا حتماً بحميميتها وصدقها.

هنا يبرز في لوحةٍ صغيرةٍ شاقولية، وهو قياسٌ عزيزٌ على الرّسام، وجه شابةٍ مصريةٍ على خلفيةٍ منضبطةٍ الحياض. وشاحها الأبيض منسدلٌ على كتفيها النحيلين ومنديلها الذهبي اللون معقودٌ بأناقاةٍ أعلى جبينها. ولا يشوب أيّ تصنعٍ جمالَ الفتاة البارِع، بغطاءِ رأسها الذي يكشف عن نبلها. يظهر وجهها مائلاً وهي تسحرنا بمجرد حضورها.

تكشف البساطة الظاهرة في هذه اللوحة عن براعة الفنان. وقد صوّر تشكيل وجه الشابةٍ ولون بشرتها بلمسةٍ ناعمةٍ وملساءٍ في حين تعامل مع وشاحها بقدرٍ أكبرٍ من التوتّر. أمّا مسطّحات الضوء، فقد رسمها بدقّةٍ ملحوظةٍ.



## فرانز زافير كوسلر

فرانز زافير كوسلر رسّامٌ نمساوي، قُبِلَ عام 1881 في صفِّ الرسم العامِّ في أكاديمية فيينا للفنون الجميلة ثمّ دسّسه في المدرسة الخاصّة التي تحمل اسم ليوبولد كارل مولر، أشهر رسّام نمساويٍّ استشرافي. كان لمولر تأثيرٌ كبيرٌ في اختيارات كوسلر التصويرية، وبخاصّةٍ في رسوم النوع وفي بورتريهات الشابات والشبان العرب التي رسمها.

عام 1886، قام برحلةٍ دراسيةٍ إلى دلماسيا (كرواتيا الحالية) والجبل الأسود وألبانيا، ثمّ ذهب عام 1892 إلى مصر للمرّة الأولى بتشجيعٍ من مولر. قام برحلته الثانية إلى مصر عام 1894 بتمويلٍ من الأرشيدوق كارل فرديناند، وقد أنجز لوحتين له. في ذلك العام، أقام معرضه الأوّل في القاهرة وحقق نجاحاً كبيراً، حيث انهالت عليه طلبيات رسم البورتريهات، ولا سيّما من الأمير سعيد حليم باشا، حفيد محمد علي والصدر الأعظم المستقبلي للإمبراطورية العثمانية. كما اشترى الأمير منه أعمالاً أخرى، بما في ذلك لوحة «فلاحة مع طفلها».

وفي القاهرة، حيث أقام لعدّة شتاءات، التقى بمشترين إنجليز أثرياء مكّنوه من عرض لوحتين في الأكاديمية الملكية بلندن هما «بائع خضار في القاهرة» و«متسوّل أعمى». وفي عام 1895، عرض لأوّل مرّة في دار الفنّانين (كونترلهاوس) بفيينا وانتسب إلى جمعية الفنّانين التشكيليين عام 1901. في السنوات التالية، شارك بانتظام في صالونات فيينا. كما عرض أيضاً في القصر الزجاجي (غلاسبالست) في ميونيخ عام 1899. وقد حظي بتقديرٍ كبيرٍ من الجمهور الإنجليزي ونظّم عرضاً لأعماله في الأكاديمية الملكية في لندن عام 1906، بعد وفاته ببضعة أشهر.

بورتريه لشابّةٍ مصرية

زيت على لوح، موقّعة في الأسفل إلى اليسار (F.X. Koster).

الأبعاد: 35,5 × 20 سم

مع الإطار: 49,5 × 33 سم



أنجز كارل هاغ هذه اللوحة المائتية في عام 1861، بعد رحلته المديدة من 1858 إلى 1860 إلى مصر ولبنان والأراضي المقدسة مع صديقه الرسّام فريدريك غودال. وهي تصوّر أبا الهول منتصباً أمام الأهرامات الكبيرة في الجيزة.

نرى في اللوحة تمثال أبي الهول بكلّ جلاله، وهو نصف إنسان ونصف حيوان. بعد أن أزال عنه الرمّل عالمُ المصريّات الفرنسي أوغست مارييت بين عامي 1853 و1858. يبرز تمثال حارس المقبرة هذا بشكله المميّز. وفي الوقت الذي كان فيه علماء المصريّات يحقّقون اكتشافاً تلو اكتشاف، نرى أبا الهول بمثابة ملجأ ونقطة علاّم للقافلة الطويلة التي تمّتدّ عند سفح الأهرامات. كذلك نرى مسافرين وقد أوقدوا نار معسكرٍ في جوف قوائم أبي الهول الأمامية تثير ذقنه، وخيمةً كبيرةً منصوبةً بالقرب منه، ربّما تضمّ مكتشفاتٍ من الحفريات التي أجريت في المنطقة المحيطة.

يعدّ كرل هاغ أحد أعظم المتخصّصين في الرسم بالألوان المائتية وقد كرّس نفسه له على نحوٍ شبه حصري بدءاً من عام 1847. كما أنّه زوّدنا برواياتٍ حقيقيةٍ عن رحلاته، مثلما فعل بعض معاصريه في بدايات التصوير الفوتوغرافي.





أبو الهول  
تلوين مائي على الورق، موقّعة ومؤرّخة بتاريخ 1861 في الأسفل إلى  
اليسار.  
الأبعاد: 30,5 × 20,5 سم  
مع الإطار: 44,5 × 34 سم

# كارل هاغ

كارل هاغ رسّامٌ استشرافيٌّ ألماني ذو شهرةٍ عالمية، وكان تلميذاً لريندل في مدرسة الفنون الجميلة بنورمبرغ وتلميذاً لكورنيليوس في ميونيخ ثم لروتمان ورسّام التاريخ فيلهلم فون كولباخ. مكث مرّاتٍ عدّة في فرنسا وعرض أعماله في صالون الفنانين الفرنسيين منذ عام 1848.

بدءاً من عام 1845، قام برحلاتٍ عديدةٍ في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ومصر وسوريا وإنجلترا. أغوته تقنية رسّامي الألوان المائية الإنجليزي الرائعة لدرجة أنه قرّر الاستقرار في لندن في السابعة والعشرين من عمره وتبنّى هذا النوع من الفنّ. تكشف لوحاته المائية عن حُفّةٍ كبيرةٍ في استخدام الفرشاة وعن ألوانٍ انسيابيةٍ واضحةٍ وعن تصاميم مرهفة. تبنّى بعد أبحاثٍ كثيرةٍ الألوان المعدنية بسبب ثباتها، وطوّر أسلوبه الخاصّ: تطبيق الألوان الصرفة عن طريق تركيب اللون الممدّد وتنقيطه بطرف الفرشاة ثمّ كشطه للحصول على الدرجات اللونية الفاتحة. وأثناء نقاهته بعد تعرّضه لحادثٍ بسلامح نارٍ أدّى إلى بتر إحدى يديه، طوّر طريقةً مبتكرةً أخرى تتمثّل في إزالة اللون الزائد البارز عمداً حتّى الحصول على الدرجات اللونية المطلوبة

في عام 1853، أصبح كارل هاغ عضواً في الجمعية الملكية للفنانين البريطانيين، المعروفة أيضاً باسم الجمعية الملكية للألوان المائية (RWS)، حيث كان يعرض لوحاته بانتظام. وقد حقّقت مناظره الطبيعية المصحوبة بالشخص والشيء رسمها استناداً إلى مواقع في التيرول وإيطاليا نجاحاً كبيراً. كما أنّه خلّف لوحاتٍ زيتيةً عديدة، ولا سيّما لوحات زخارف معمارية ورؤوس نسائية. كما كان رسّاماً في بلاط دوق ساكس-كوبورغ وولفت انتباه الأمير القرين ألبرت، فبات يدعى إلى بالمورال، مقرّ إقامة الملكة فيكتوريا في اسكوتلندا، وطلبت منه الملكة لوحاتٍ عديدة.

جذبه نور الشرق فسافر مع فريدريك غودال إلى القاهرة عام 1858 حيث شارك البدو الرّجل حياتهم اليومية مدّة عامين وتجوّل معهم عبر مصر وسوريا ولبنان وفلسطين. ولإنجاز عمله «الصخرة المقدّسة على قمة جبل موربا» (1891)، زار كارل هاغ القدس عام 1859، متسلّحاً بفرمانٍ يخوّله رسم الصخرة المقدّسة، أصدره السلطان عبد المجيد بناءً على طلب الملكة فيكتوريا. وقد سمح له هذا المرسوم السلطاني بدخول حرم قبة الصخرة. نادراً ما رُسم قبل ذلك الحرم الشريف في القدس، وهو مكانٌ مقدّسٌ يبجّله المسلمون إلى جانب الأماكن المقدّسة في مكّة والمدينة المنورة.

وفي عام 1873، فاز هاغ بأول ميدالية له عن عمله «خطرٌ في الصحراء» الذي عُرض أيضاً في معرض باريس العالمي عام 1878. وفي العام عينه، نال وسام جوقة الشرف برتبة فارس.

ذاع صيت كارل هاغ في جميع أنحاء أوروبا، بدءاً من بلاط دوق ساكس-كوبورغ وصولاً إلى طبقة النبلاء في لندن. وأصبح مشغل الفنّان، بديكوره الفخم المصمّم على الطراز الشرقي، مكاناً أساسياً للقاء المجتمع الراقي الذي كان يأتي لتأمّل الأعمال وكذلك للتواصل الاجتماعي. وفي عام 1876، أقام الأثينيوم الألماني في لندن معرضاً لأكثر من ثمانين عملاً من أعماله.





# الغاليري

تقع غاليري آري جان في الدائرة الثامنة في باريس، وهي متخصصة بالرسم الفرنسي والأوروبي من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولا سيما الاستشراق وما بعد الانطباعية والحقبة الجميلة والرمزية.

تعرض غاليري آري جان منذ سنواتٍ عديدةٍ في معارض مرموقةٍ في فرنسا وأوروبا، بما في ذلك بينالي الآثار في باريس منذ عام 2012 ومعرض برفا للفنون في بروكسل منذ عام 2010 وصالون الرسم في باريس منذ عام 2020.

يحظى تألّق غاليري آري جان الدولي وجدّيتها باعتراف المتاحف الرائدة في العالم. كما أنّها تقدّم بانتظام أعمالاً فنيّةً على سبيل الإعارة لمعارض في قصر فرساي ومتحف أورسيه ومتحف مارموتان مونييه ومعهد العالم العربي في باريس ومتحف شيكاغو ومتحف اللوفر في أبو ظبي ومتحف قطر.

وقد اختار ماتياس آري جان لمشاركته الأولى في معرض فنّ أبو ظبي أعمالاً رئيسيّةً من التيّار الاستشراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين، مع فنّانين بارزين مثل جاك ماجوريل ورودولف إرنست ولودفيغ دويتش ونيكولا سيكار وإيتين دينيه.

Galerie Ary Jan  
32 avenue Marceau 75008 Paris  
+33 6 07 88 75 84

[galeriearyjan.com](http://galeriearyjan.com)  
[info@galeriearyjan.com](mailto:info@galeriearyjan.com)

# ماتياس آري جان



يتحدّر ماتياس آري جان من أب وجدّ كانا مهندسين معماريين، وقد علّم نفسه بنفسه ولطالما تميّز بالشغف بالفنّ وبروح مهندسٍ معماري، وهو يمتلك روحاً تواقّةً لجمع الأعمال الفنيّة. سرعان ما تخصص في اللوحات الأوروبية من القرن التاسع عشر وسيحتفل قريباً بالذكرى الثلاثين لمسيرته المهنية.

يُعرف ماتياس آري جان حالياً بأنّه الشخصية المرجعية في مجال اللوحات الاستشراقية العائدة للنصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد نشر عام 2022 كتاب «Oriental Dreams» (أحلام شرقية)، وهو كتابٌ مرجعيّ يوزّع في أفضل المكتبات حول العالم، ووجهت إليه دارا المزادات سوذبيز ويونهامز دعوةً لحفل توقيعٍ مناسبةٍ نشر كتابه.

ماتياس آري جان عضوٌ في غرف خبراءٍ عديدهٍ في أوروبا ويرأس منذ عام 2016 النقابة الوطنية لتجارة التحف التي تجمع أكثر من 250 تاجر تحفٍ دولي.

ARY JAN  
ART GALLERY



دليل اللوحات