

سہیلی

2023

جھیل

تحت رعاية

Ministry Of Culture
Neven El-Kelany

وزير الثقافة
نيفين الكيلاني

من العامة، والحكايات التي أثرت جلسات السمر للطبقات الكادحة، ومشاهد السمر النابضة بأصوات آلات الإيقاع تارة، والوترات البسيطة تارة أخرى، فكانت بمثابة خيول الخيال التي تشق غبار الكد لهؤلاء البسطاء، لتأخذهم في رحلات الليل الحاملة ليستريحوا من عناء جهد يومهم ومشقة عيشهم، ليعودوا مع بزوغ الفجر يحملون معهم درجات الرضا، كنوع من أنواع الزاد لأرواحهم في مغامرة كفاحهم في التالي من أيامهم، أجدني أشهد صائغ الأحلام الذي صاغ أحلام أبناء جيله المتمثلة في أحلامه وحكاياته والذي صبغها بلون القمر الفضي الذي ينبعث من بين ضربات ريشته السوداء على سطوح أعماله البيضاء.

فتحية إلى روح هذا الفنان الحالم النبيل الذي أمتعنا وما زالت أعماله التي تنضح بالزهد الوثير تفعل....

فتحية إلى روح فيلسوف البسطاء جميل شفيق

أ.د / وليد قانوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

عند الحديث عن الفنان الكبير الراحل / جميل شفيق، فأجدني لا أتحدث عن مجرد فنان كبير له بصمته الفنية المميزة، وأسلوبه التشكيلي المختلف والمغاير وحضوره في الساحة التشكيلية في حياته وما بعدها، ولا أتحدث عن تركه لمنجز تشكيلي وبصري استثنائي، يتسم بحمله جيئاً تشكيليًا وبصريًا في غاية الخصوصية والندرة في واقعنا التشكيلي الحديث والمعاصر، ولا عن رجل حجز مكانه في الحركة التشكيلية المصرية الحديثة باقتدار من خلال مسيرة فنية حافلة، وأسهم بنصيب كبير في رأس المال البصري والفني والتشكيلي المصري، ولا عن رسام صحفى من طراز رفيع زينت رسومه العديد من الإصدارات المصرية الهامة والنوعية، ولا عن واحد ممن مثلوا لنا نموذجًا من نماذج فرسان التشكيل في العقود الخمسة المنصرمة، والذين تعلمنا من منجزهم وما طرحوه من صياغات تشكيلية تنوعت بين المسطح من أعمال الرسم والمجسم من منحوتات طرح البحر.

ولكن أجدني أتحدث عن جميل شفيق، الإنسان المصرى النبيل صاحب الرسالة المتسمة بمصريتها الشديدة، والذي أخذ على عاتقه الحفاظ على واحد من كنوز الميثولوجيا المصرية الشعبية في أعماله السلسة والمنيعه، والمتمثلة في أساطير البسطاء، التي تناقلتها الأجيال

When talking about the late great artist Gamil Shafik, I find that I am not just talking about a great artist with his distinctive artistic imprint, his different figurative style, and his presence in the fine art scene during his life and after it; I am not talking about what he left behind of an exceptional fine and visual art achievement, characterized by a figurative and visual style that is extremely special and rare in our modern and contemporary fine art reality; it is not about a man who ably reserved his place in the modern Egyptian fine art movement through a great artistic career, and contributed a large share to the Egyptian visual, artistic and fine art capital; it is not about a high-caliber journalistic drawer whose drawings decorated many Egyptian important and qualitative publications, and not from one of those who represented to us a model of the knights of figuration in the past five decades from whom we learned from their achievements and the fine art figuration they proposed that varied between many flat artworks and three-dimensional sculptures.

I find myself talking about Shafiq, the noble Egyptian man who carried a message characterized by intense Egyptian patriotism, and who took it upon himself to preserve one of the treasures of folk Egyptian mythology in his smooth and impregnable artworks. His artworks are represented in the

legends of the humble people, which were passed down through generations of the common people, the stories that enriched the social gatherings of the working classes, the scenes of the frolics pulsing with the sounds of percussion instruments at times, and simple strings at times. They were like horses of imagination tearing through the dust of toil for these humble people, taking them on dreamy night journeys to rest from the fatigue of their day and the hardship of their livelihood, so that they would return at dawn carrying with them degrees of contentment, as a kind of provisions for their spirits in the adventure of their struggle in the following days of their lives. I find myself witnessing the dream chaser who shaped the dreams of his generation, represented by his dreams and his stories that were dyed with the color of the silver moon that emerges from the strokes of his black brush on the white surfaces of his artworks.

Tribute to the soul of this noble dreamer artist who entertained us and whose artworks, which exude extreme asceticism, continue to do so. Tribute to the soul of Shafiq, the philosopher of the humble people.

Prof. Waleed Kanoush
Head of Fine Arts Sector

جميل شفيقو.....(ملحمة غزل الخيال)..

(الغزل) هو تلك الحرفة العتيقة التي تأتي بتلك الخيوط اللازمة لعملية النسيج، وتلخص تقنياتها الهامة والشديدة البساطة في جمع شتات الألياف لنصنع منها خيطاً متيناً نهديه إلى عملية النسيج كلبنة أولى. ليسدى ويلحم معاً، ويخرج علينا في صورة تمكننا من تشكيله حسب الهوى والرغبة والاحتياج، والخيال كما يقع في فهمي هو تلك التصورات الجامحة والأمنيات الهائلة في عالم العقل البشري، والتي تنطلق متشرزمة مفككة من منطقة مبهمة داخل ذلك العقل، وتتفاوت درجة تشرزمها وتفككها حسب كل نفس على حدة، وتستمد قوتها وحجم طموحها من مستويات الرغبة في تغيير واقع حاصل لتلك النفس، وغزل الخيال ما هو إلا محاولة لفتل تلك الشرازم الهائلة لنصنع منها خيوطاً ننسج من خلالها ثوب الخيال الرقيق والشفاف، وتفصيله التي نحيكها حسب الرغبة والأمنية.

والفنان الكبير/ جميل شفيق واحداً من هؤلاء الذين لديهم القدرة والمهارة على فتل تلك الشعيرات الرقيقة متناهية الدقة ليصنع منها خطوطه الرقيقة، تمهيداً لينسج من غزلها تلك الأحلام والخيالات، والتي تمثل ما دار بخلده وأطلقه في باحة خياله النهم منذ كان يجلس لساعات على أحد حواف (ترعة الشيتي) بطنطا، ليسمع من مجاوريه في جلسات الصيد تلك

الحكايات عن (الجنية) التي تسكن تلك التربة، وما كان من ارتباطه بتلك الحالة الكرنفالية، والتي صاحبت مولد أشهر أقطاب الصوفية في وسط الدلتا وهو (السيد البدوي)، ورغم ما كان من الحالة الاستثنائية المصاحبة لذكرى ميلاد هذا الولي من طقوس وعادات، ومصادفة موسمية لحصاد محصول القطن وغيرها دوراً هاماً في تشكيل خياله، كما لعبت تكاملية الاحتفالات بقدوم (سيرك عاكف الشهير)، ومنافسه التقليدي (سيرك الحلو)، دوراً في شحذ خياله وتذخيرته، إلا أن طقسه (طلعة الخليفة) المصاحبة لمولد (السيد البدوي) كانت أكثر تلك الجوانب الاحتفالية تعلقاً في خلدته، وكانت طلعة الخليفة مشهداً واقعياً ثرياً له أكبر الأثر في نفس الفنان الكبير/ جميل شفيق، فكان يخرج الخليفة ممتطياً حصانه، وتتبعه الطوائف الصوفية كل بأناشيدها، وما يقترن بها من حالات للأداء الحركي لكل طريقة، والفنان الكبير/ جميل شفيق هو من ذلك الجيل الذي حظى بنوعية تعليم ذات علاقة بالضمير من قبل المنظومة التعليمية تجاه الطلاب والتلاميذ، وقد مارس الرسم بشكل كبير طوال فترة دراسته ما قبل الجامعية، وتفوق فيه من خلال مشاركاته المدرسية والتي كان مستواها يتفوق على بعض تلك المستويات الأكاديمية الحالية، نظراً لما كانت توليه وزارة المعارف في حينها من اهتمام بتلك الجوانب التربوية في مجالات الأنشطة.

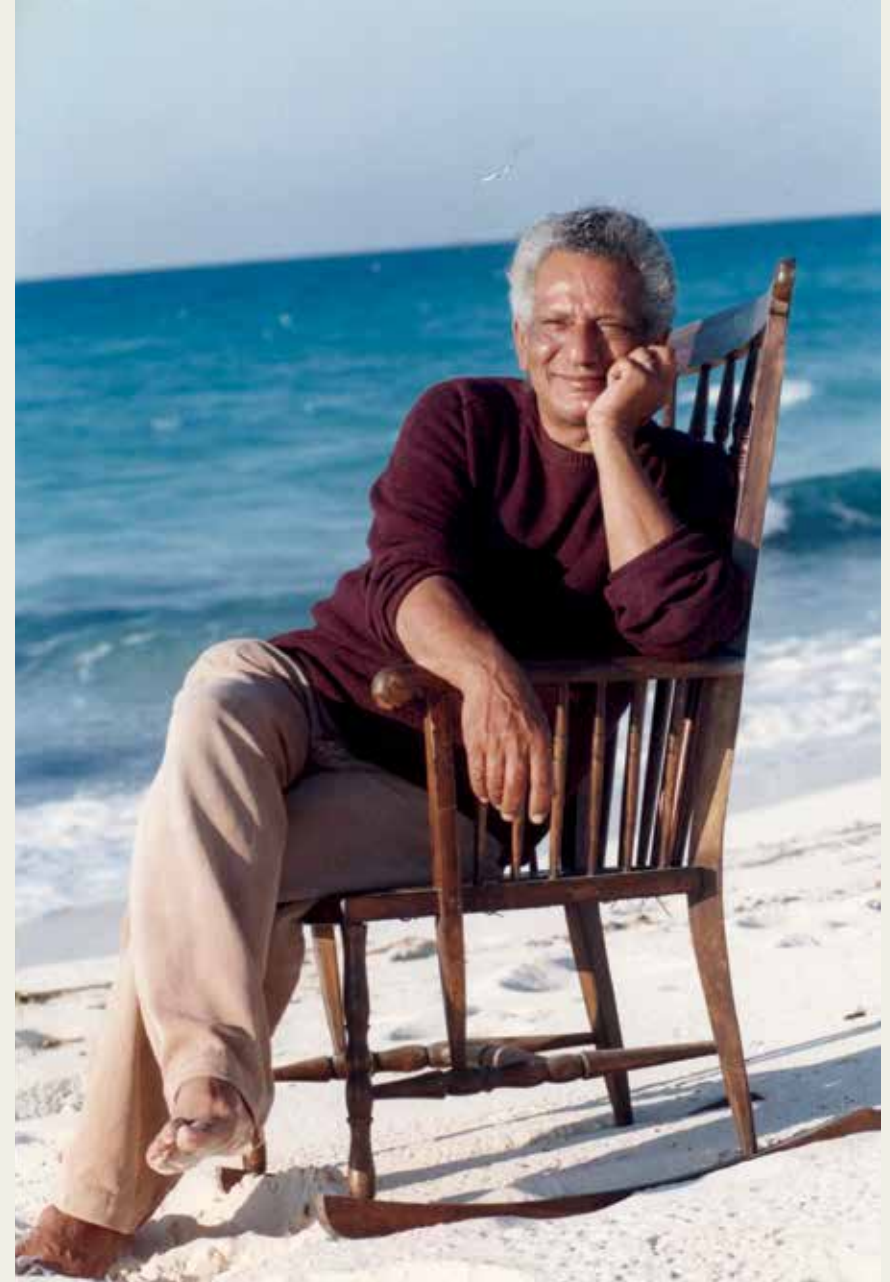
وقد لعبت جدران مدرسة (الأحمدية) الثانوية بطنطا، والتي كانت تزتان برسوم الفنان الكبير/ حجازي، دوراً هاماً في توجيه قرار الفنان/ جميل شفيق، نحو دراسة الفنون وممارسة ذلك الحلم وفتل غزله.

ومن جديد يحظى جميل شفيق بتلك الهدية القدرية عندما تقدم للالتحاق بكلية/ الفنون الجميلة بالقاهرة، والتي كانت تخضع طلابها آن ذاك لاختبارات القدرات الخاصة بالأهلية لدراسة الفنون، وكان وجوده وسط كوكبة من الزملاء الذين صارت لهم إسهامات حقيقية في المشهد التشكيلي المصري فيما بعد، فكان زملاء جيله الفنان الكبير/ الدسوقي فهمي، والرائع/ محي الدين اللباد، والفنان الكبير/ عبد الغفار شديد، والمخرج الراحل/ فهمي عبد الحميد، والفنان / مكرم حنين والفنان والناقد الكبير/ عز الدين نجيب وغيرهم، وكان من الطلاب الذين حظوا بالدراسة داخل استديو (عبد العزيز درويش)، أحد استديوهات قسم التصوير بالكلية

مع استديو (بيكار) واستديو (عز الدين حمودة)، وزامله في القسم الفنان / مصطفى حسين، والفنان/ نبيل تاج، الذي كان يشاركه السكن مع الفنان/ محي الدين اللباد والفنان/ الدسوقي فهمى بحى العجوزة، ذلك السكن الذى كان بمثابة ملتقى للعديد من الفنانين والأدباء، وكان يجاورهم فيه الفنان الكبير/ آدم حنين، وكانوا يجوبون القاهرة ليرسموا كل شيء وأى شيء يثير ملكات الطرح لديهم، ومارسوا طقوس الفن الأولى في تسجيل انطباعاتهم ودراساتهم فيما يتناولون من موضوعات.

وحظى الفنان الكبير/ جميل شفيق بأن يكون طالبًا من طلبة الراحل الكبير/ ممدوح عمار، والذي كان يعمل رسامًا في المجلة الزراعية آنذاك، وجاءت بعثته في الصين لتتيح للفنان/ جميل شفيق الفرصة ليحل محله كرسام في المجلة الزراعية في أثناء فترة دراسته، واستمر في العمل بها بعد تخرجه، وقد أتاحت تلك الوظيفة للفنان الكبير/ جميل شفيق فرصة أن يجوب القطر المصري ويسجل برسومه حالات مكانية وحياتية عديدة، يزرع بها القطر المصري وينسج قماشه الخاص والمميز، فتناول من خلال عمله كافة الموضوعات التي كانت تداعب خياله، نتيجة اتساع مشيرات الإبداع من خلال تنقله في بيئات مختلفة، تحمل كل منها عادات وتقاليد ومعالم وشخوص ومفردات مختلفة ومتنوعة، كما لعبت رحلته الأوربية في ١٩٧٩ والتي زار خلالها بلدان مثل (إيطاليا والنمسا وألمانيا)، دورًا في اطلاعه على العالم الفني في تلك البلدان من أكاديميات عريقة ومتاحف قيمة، ناهيك عن عمارة تلك البلدان الساحرة والتي سجلها في رسومه، وكان لعمله أيضًا في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دورًا في زيارته لمعظم أنحاء الوطن العربي وتوثيق ما تطاله عينه، وقد ظل طيلة الوقت يمارس مهنة الرسم الصحفي وقد عمل في أولى إصدارات مجلة (المجلة)، والتي كانت تصدر عن وزارة الثقافة وكذلك مجلة (الفنون الشعبية)، وصولًا إلى عمله بجريدة (الأهرام ويكلى).... وطوال تلك الرحلة الشيقة والمليئة بذلك الكم من المفردات والتنوعات لم يقيم الفنان الكبير/ جميل شفيق بعمل معرض شخصي.. حتى عام ١٩٨٩، حينما شجعه الفنان الكبير/ عبد الهادي الوشاحي لإقامة أولى معارضه في أتيليه القاهرة، والذي حضره الفنان الكبير/ حسين بيكار، وأطلق عليه (إلياذة شفيق).

....وقد دخلت إلى عالم الرائع الفنان الكبير/ جميل شفيق منذ بداية تلك الألفية من خلال متابعتي لأعماله التي كانت تجتذبنى بشكل كبير، لتسرح من خلالها عيني ويتبعها خيالي الذي يجتهد في تصور ما وراء المشهد قدر ما يستطيع.

وكانى أحلم حلمًا داخل الحلم، ولكن لقاىي الحقيقي به من خلال إحدى ورش العمل الخاصة بفن الحفر، والتي كان الفنان الكبير/ جميل شفيق أحد الفنانين المدعوين إليها، وكنت أعتقد أن الفنان/ جميل شفيق واحدًا ممن مارسوا ذلك الفن، نظرًا لتشابه أسلوب رسمه مع أسلوب تقنية الحفر الجاف في فن الجرافيك، إلا أنني فوجئت بأنها المرة الأولى التي يمارس فيها طرحه من خلال هذا الفن، وكان يجلس هادئًا مبتسمًا تدور عينيه بين من حوله من الفنانين، ثم بدأ بسؤال أحد الأكاديميين المنظمين للورشة عن طريقة التعامل مع ذلك القالب المعدني، وبعد أقل من ٥ دقائق كان/ جميل شفيق يحمل إبرة الحفر لينقش بشكل مباشر أول أعماله في فن الحفر، وكان متعجلًا بعض الشيء ليعرف نتيجة التجربة، وليكتشف ماهية وإمكانيات القالب الطباعي، وبدأ بتسليمي القالب حيث كنت أقوم بدور المساعد له في تلك الورشة، وقمت بتعبير القالب وتجهيزه وإزالة زوائد الحبر بصورة لم أفعلها مع أي قالب طباعي قبل ذلك أو بعد، فقد كنت متشوقًا لمعرفة مدى نجاح تجربته الأولى تحديدًا مع ذلك التناول المختلف، وطوال فترة تجهيزي لذلك القالب كنت أستشعر مدى قوته وتمكنه من ذلك الفن بتلك التقنية التي يعجز الكثير من متخصصي الحفر من التعامل معها بإفراط لمجهودها ودقتها، وعقب خروج النسخة الطباعية من (المكبس/السلندر) رأيت أنه إن مارس فن الحفر بتقنيته الجافة سيكون واحدًا من مبدعيه وتمكني مفرداته، وكذلك كان الحال مع تجربته الأولى في الحفر البارز من قالب طباعي خشبي، وكان لي الحظ بأن أقوم بطباعة كافة تجاربه الأربعة التي أتمها في تلك الورشة، وأسعدني كثيرًا إهدائه لي لعملين منهم ووقعهم لي.

وبالاقتراب من تجربته في الرسم (بالأبيض والأسود)، فإننا ندخل عالم الساحر/ جميل شفيق، ونعبر إلى جزيرة الكنز، ونرى ذلك العالم الساحر الخاص به، بمفرداته المميزة وعناصره النضرة، وبقطه المتقدم الغريزة والمتحفز لتلك السمكة، والتي أتى بحلها من متجره الخاص، بسلاسة أعجزت العديد من أصحاب الحلول، بشخوص صياديه مصدري الشكر للسماء على

الغنيمة من خلال احتضانهم لأسماكهم في رقة وحنو، وفي تلك الجلسات المزوجة والتي تجمع الرجل والمرأة في مشهد يتوقف عنده المتلقي كثيرًا، ليلمح مدى ما فيه من تجرد يسمو عن أي ابتذال مفتعل، وفرسه الدائم الظهور في غالبية أعماله، وكأنه بمثابة مطيته التي يسافر على ظهرها كل ليلة إلى عالم خياله، والذي مهما حاول إضافة الظلال إلى كتلته فقد كنت أراه بلون أبيض لؤلؤي، وكأنه يزتان بطبقة من الصدف المرن، وملحمياته التي بيرع في تكوين عناصرها ويوقعها في منطقة خاصة به، وبإسقاطات لينة فيخرج ملاحظته من فكرة تسجيل المشهد المكتظ، ونعومة خطوطه وعدوبتها التي تصل إلى حدود الرومانسية، وتتوغل في أجمتها وتختفى بين أشجارها اختفاء السترة لا اختفاء الاختباء.

وقراءتي لأعمال الفنان الكبير (العم) / جميل شفيق، لا أستطيع أن أختزلها في قراءة عدة أعمال. فالعم/ جميل شفيق حالة من حالات الاستثناء الإنسانية قبل أن يكون حالة من حالات الاستثناء الفنية، وأرى أن قراءة عناصره هي حجر الزاوية في تجربته الثرية والقيمة والمتنوعة المنتج، فهو يحمل تلك الجينات النقية للفنان الأصيل، فلا تحده الخامة ولا التقنية، فكما أجاد وأبدع في خطوطه بالأبيض والأسود، وتلاعب بقوالب الطباعة في تجربة ممارسة فن الحفر، وتفوق في ضربات إزميله في أخشاب طرح البحر، وخرج علينا بمجموعة نحتية غاية في الرشاقة وتنضح بمعايير الأصالة، وعلى الرغم من إختلاف الخامة والتناول فيها من أبعاد ثلاثة، إلا أن روحه في أعماله بالأبيض والأسود لم تغادر منحوتاته أو قوالبه الطباعية الأربعة، وأشعر معها أن التغيير في عالم صياغة خياله ما هو إلا تغيير نوع الغزل الخاص به من خطوط إلى جزوع خشبية قذفها البحر له خصيصًا كهدايا ومنح تقديرًا وإحترامًا له.

ودائمًا ما تأخذني أعمال الفنان الكبير الرائع/ جميل شفيق إلى ما وراء مشهدها الظاهر، سواء كان مسطحًا في رسمه بالأبيض والأسود، أو في نسخته الطباعية من قالب معدني أو خشبي، أو في كتلة من أخشابه المطروحة من البحر، إلا أن عناصره ومفرداته وأدواته الظاهرة تفرض علي أيضا الوقوف أمامها، فالخطوط التي أتى بها في سلاسة، والظل والنور الذي أسبله على جو العمل فأرداه في توقيت بين الليل والنهار، والمفهوم الذي نغوص من خلاله باحثين عن حافز العم/ جميل شفيق الذي يأخذنا في متاهة شيقة لا نريد الخروج منها.

فالخطوط لديه كانت عنصرًا مميزًا للغاية، وباتت الأحبار السوداء على المسطح الأبيض، والتي لا نجد فيها اتصالاً يحد منطقة بعينها، أشعرنا فيه بذلك الشعور المختلف مع رسمه، وأجبرنا على تميز أسلوبه، بل دفعنا دفعا نحو الإشارة إليه عند ذكر فناني الرسم بالأحبار، والخطوط المتقاطعة في شكل حرف (X) كانت بمثابة سماكة ريشة قلمه، وبها يصنع أبعاد عناصره، ويصنع أبعادها فيما بينها وبين بعضها البعض، أما خطوطه المتراسة في اتجاه واحد فقد خدمت مفهوم جملته وأضفت إليه العذوبة والنعومة، بل وصلت إلى حدود الرومانسية في كثير من الموضوعات، حتى مجرد نقاطه وتراسها في تزامم أو في ارتياحية، كانت بمثابة خامة غزل غاية في التناسق والاتساق مع مفهوم العمل.

أما الظلال والأنوار فقد أعطى الفنان الكبير/ جميل شفيق دروسًا في كيفية التعامل مع تلك المنطقة المهمة والضرورية للرسم بالأبيض والأسود، وأضفى من خلالها على الأعمال درجة من درجات الشروح للمتلقى لاستساغة ما يقصده من غرض وهدف للعمل، فالظل والنور لدى الفنان/ جميل شفيق من وجهة نظري هو من صنف الموسيقى البصرية التي يدفع بها لترافق المشهد لديه، وهي تقع في مسامعي وقوع تلك الوترية العتيقة كآلة (الهارب) المصرية القديمة، وإن كانت تختلف عنها من حيث الشعور بدرجة من درجات الكلاسيكية الرخيمة، كما تسهم في إضفاء ذلك المناخ الرمادي الذي تسبح فيه الخيالات والأحلام، وكذلك أشعرني في بعض الأعمال بفضية ضوء القمر ورومانسيته، وما يصدره لنا من تفاؤل وعاطفة.

أما مفهومه فقد أخذ ينتقل بي من عالم لآخر، ومن حالة لأخرى، ومن خيال إلى حلم إلى أمنية، كنت أعتقد بموتهم وفنائهم داخل فلك خيالي، لقد تناول في أعماله تخيلاته وأمنيته عن حدث قومي تارة، وحالة مجتمعية (كالأعراس وفرحتها في بيئة معينة) تارة أخرى، تناول أحلام الرزق لدى الفقراء، وأوجاع الغرام لدى العشاق، وأمنيات البشر المحيطين به، حتى سلوك الحيوانات الأليفة كقطه الذي اشتهرت به أعماله، والذي صاغه بخصوصية عجيبة وسهولة منيعة في ذات الوقت، وأسماكه الرامزة إلى الرزق والوفرة والخير والنجاح والتي أتى بحلها في براعة حاذقة، لقد طاف بي بين كل تلك الحالات دون ملل أو رتابة، وأجدني إن حصل لي نوع من أنواع ودرجات الإشباع من الخطوط، فأجد ظلاله وأنواره تلتقطني، وإن طالني منها أيضًا

درجة ملل، فتتدخل المفاهيم والمغزى لتتلقفني وتعيدني من جديد إلى أرجوحة الشغف. إن عالم الفنان الكبير والإنسان الرائع وسندباد الأبيض والأسود العم/ جميل شفيق. هو ذلك العالم الذي يمنح المتلقى تلك الرحلة الرائعة داخل نفسه وخياله وأحلامه وأمنيته، وهو بمثابة الباحة التي لا يستطيع غيره أن يقتحمها عليه، ففيها طموحه وحروبه وغرامه وعشقه ورومانسيته المفقودة في عالم مادي مشوب، فيها فروسيته وانتصاراته، فيها أميرة الأحلام بنعومتها وعذوبة صوتها ورقة ملمسها ولمستها، وقد يجد كل متلقى لأعماله متنفسًا لذاته الكسيرة تمنحها جبرًا لخطورها، وتقتنص لها من شراسة العالم لحظات من الألفة والسكينة، ولا أجد كلماتي أبدًا تحمل تلك الطاقة الموازية لتجارى مجرد خيط غزل رقيق في منسوجة خياله الوثير، فأنا لا أتحدث عن مجرد حالة فنان يمارس رسمًا بالأبيض والأسود، ولا ملونًا يسيل أحبار (الأكولين) ليميط اللثام عن مشهدًا في خياله، ولا يمنح إزميله فرمانًا ليحذف من جزع طرحه البحر فأنتج منحوتة كعرائس البحر وحورياته، بل أتحدث عن حالة إنسانية استثنائية تحمل اتصالًا مع ذاتها فكان نتاجها مساويًا لملمحة من ملاحم (غزل الخيال).

ياسر جاد

قومسير العرض

مدير قاعة أفق

or vice versa were like a spinning material that was extremely harmonious and consistent with the concept of the work.

As for shadows and lights, the great artist Shafik gave lessons on how to deal with this important and necessary area for black and white drawing; through them, he added to the works a degree of explanation for the recipient to make it palatable for his intended purpose and the purpose for the work. From my point of view, shadow and light are the types of visual music that he pushes to accompany his scene. It falls into my ears with the sound of those ancient strings like the ancient Egyptian harp instrument, even though it differs from it in terms of feeling with a degree of melodious classical tones, and it also contributes to giving that gray atmosphere in which fantasies and dreams float. Some of the works also make me feel the silver and romance of moonlight, and the optimism and emotion it brings to us.

His concept began to move me from one world to another, from one state to another, and from imagination to dream and a wish. I used to believe in their death and annihilation within an imaginary orbit. In his artworks, he dealt with his fantasies and wishes about a national event at times, and a societal state such as weddings and their joy in a specific environment at other times. He dealt with the dreams of livelihood among the poor, the pangs of love among lovers, and the wishes of the people around him, even the behavior of pets like his cat, for which his works became famous, which he figured with wondrous specificity and invincible ease at the same time. His fish symbolizes livelihood, abundance, goodness, and success, which he treats with clever ingenuity. He moved me between all these states without boredom or monotony. When I get any type and degree of satisfaction from the lines, his shadows and lights capture me, and if I also get bored with it, the concepts and meaning intervene to catch me and bring me back to the swing of passion.

The world of the great artist, the wonderful man, the black and white Sin-

bad, Uncle Shafik is that world that gives the recipient that wonderful journey inside himself, his imagination, his dreams, and his wishes. It is like a courtyard that no one else can invade; it contains his ambition, his wars, his love, his passion, and his lost romance in a tainted materialistic world. It contains his chivalry and his victories. It contains the princess of dreams with her softness, the sweetness of her voice, and the delicacy of her touch. Every recipient of his artworks may find an outlet for his broken self, which gives it redress for its thoughts, and seizes from the cruelty of the world moments of familiarity and tranquility. I never find my words carrying that parallel energy to keep up with just a thin thread of spinning in the woven fabric of his abundant imagination. I am not talking about the mere case of an artist practicing drawing in black and white, nor in color. The Ecoline ink flows to unveil a scene in his imagination, and his chisel engraves a trunk thrown by the sea, so he produced a sculpture like mermaids. Rather, I am talking about an exceptional human state that carries a reconciliation with itself, so its outcome was equal to an epic of imagination spin.

Yasser Gad

Exhibition Commissaire

Director of Ofok Gallery

with excessively due to its effort and accuracy. After the printed copy came out of the press, I saw that if he practiced the art of engraving with his dry technique, he would be one of its innovators and mastered its vocabulary. This was also the case with his first experience in relief engraving from a wooden print mold. I was fortunate enough to print all four of his experiences that he completed in that workshop, and I was very happy that he gave me two of them, and he signed them for me.

By approaching his experience in drawing in black and white, we enter the world of the charming Shafik, cross to treasure island, and see his magical world, with its distinctive vocabulary and elements. We can feel him as an instinctive cat keen eagerly for that fish. He presented his approach seamlessly when many people had failed to present their one. He presented characters of the fishermen thanking the heavens for the spoils by embracing their fish tenderly. In those double figurations that bring together a man and a woman in one scene, the recipient pauses for a lot to glimpse the extent of its abstraction that transcends any contrived vulgarity. He presents his horse constantly in most of his works, as if it was like his riding animal on which he travels every night to the world of his imagination; no matter how much he tried to add shadows to its mass, I saw it as a pearly white color, as if it was adorned with a layer of flexible pearl. In his epics he excels at composing, placing, and projecting their elements softly in an area of his own; his epic emerges from the idea of recording the crowded scene, and the softness and sweetness of his lines reach the limits of romance and penetrate into its thickets and disappear among its trees unintentionally.

As for my reading of the works of the great artist, Uncle, Shafik, I cannot reduce it to reading several works. Uncle Shafik is a case of humanitarian exception before he is a case of artistic exception, and I see that reading his elements is the cornerstone of his rich, valuable, and diverse productive experience. He carries those pure genes of the authentic artist, who is

not limited by material or technique. He excelled and presented creativity in his lines in black and white, manipulated print molds in the experience of practicing the art of engraving, and excelled in his chisel strokes on sea grove wood; he presented to us a sculptural collection of extreme elegance and exuding standards of authenticity. Despite the difference in the material and the approach to it in three dimensions, his spirit in his works in white and black did not leave his sculptures or his four print molds. I feel with them that the change in the world of shaping his imagination is nothing but a change in his type of spinning from lines to wooden logs that the sea threw for him specifically as gifts and to give him appreciation and respect.

The works of the wonderful Shafik always take me beyond their apparent scene, whether they are flat in black and white drawings, print through a metal or wooden mold, or a block of his wood thrown from the sea. His apparent elements, vocabulary, and tools also imposed on me to stand in front of them, as he presented smooth lines, shadow, and light that cast on the atmosphere of the work, making it appear at a time between night and day, and concept through which we dive into it, searching for Uncle Shafik's motivation, which takes us into an interesting maze that we do not want to get out of.

His lines were a very distinctive element, and the black inks on the white surface didn't frame a specific area. He made us feel different before his drawings, forced us to view his distinguished style, and pushed us towards referring to him when mentioning the artists of drawing with inks. The intersecting lines in the shape of the letter x were like the thickness of the feather of his pen with which he created the dimensions of his elements, and created their dimensions between them and each other. His lines aligned in one direction served the concept of his theme and added sweetness and softness to it, and even reached the limits of romanticism in many subjects. Even his mere dots and their arrangement in a crowd

and Ezzedin Hamouda's studio. His department colleagues were the artist Mustafa Hussein, and the artist Nabil Tag, who used to share housing with him, and the artist Mohieddine Ellabbad and the artist Aldesouki Fahmy in the Agouza neighborhood. That residence served as a meeting place for many artists and writers, and the great artist Adam Henein was next to them. They used to roam Cairo to draw everything and anything that aroused their artistic talents; they practiced the first rituals of art in depicting their impressions and studies regarding the topics they dealt with.

Shafik was fortunate to be a student of the late great Mamdouh Ammar, who was drawing for the agricultural magazine at the time. Ammar's mission to China gave Shafik the opportunity to take his place to draw for the agricultural magazine during his studies. He continued to work after his graduation; this job provided Shafik with the opportunity to roam Egypt and capture with his drawings many spatial and life situations, which the Egyptian country is rich in, and weaves his own distinctive style. Through his work, he dealt with all the topics that tickled his imagination, as a result of the breadth of creative stimuli through his movement in different environments, each of which carried different and diverse customs, traditions, landmarks, characters, and vocabulary. His European trip in 1979, during which he visited countries such as Italy, Austria, and Germany played a role in gaining knowledge of the artistic world in those countries, including ancient academies and valuable museums, and the architecture of those enchanting countries, which he depicted in his drawings. His work in the Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization also played a role in his visiting most parts of the Arab world and drawing what he saw. Throughout this time, he continued to practice the profession of journalistic drawing and he participated in the first issues of Al-Majalla magazine, which was issued by the Ministry of Culture, as well as Alfunun

Alshaabia magazine, leading up to his work in the Al-Ahram Weekly newspaper. Throughout that interesting journey filled with so much vocabulary and diversities, Shafik did not hold a personal exhibition until 1989, when the great artist Abdelhady Elwechahi encouraged him to hold his first exhibition at the Cairo Atelier, which was attended by the great artist Hussein Bicar, entitled "Shafik's Iliad".

I entered the wonderful world of Shafik at the beginning of that millennium by following his works, which attracted me greatly, through which my eyes wandered and my imagination followed, which strives to imagine what is behind the scene as much as it can as if I am dreaming a dream within a dream. My real meeting with him was through one of the workshops on the art of engraving, to which Shafik was one of the invited artists. I thought that Shafik was one of those who practiced that art, given the similarity of his drawing style to the dry etching technique in graphic art. However, I was surprised that it was the first time he had practiced this art, and he was sitting quietly, smiling, his eyes turning around among the artists around him. Then he started asking one of the academics organizing the workshop about the method of dealing with that metal mold, and after less than 5 minutes Shafik was carrying the engraving needle to directly engrave his first work in the art of engraving. He was a bit in a hurry to know the result of the experiment, and to discover the nature and capabilities of the print mold. He began handing me the mold, as I was acting as his assistant in that workshop, and I inked the mold, prepared it, and removed excess ink in a way that I had not done with any print mold before or after. I was eager to know the extent of the success of his first experience in particular with that different approach. Throughout the period of preparing that mold, I was feeling the extent of his strength and his mastery of that art with that technique that many engraving specialists are unable to deal

Gamil Shafik and the Epic of Imagination Spin

Spin is that ancient craft that produces the threads necessary for the weaving process, and its important and very simple technique is summed up in collecting the fibers to make a strong thread from them to give it to the weaving process as a first building block. The weft and warp threads are woven and emerge to us in a form that enables us to shape it according to passion, desire, and need. Imagination, as far as I know, is those wild imaginations and wishes wandering in the world of the human mind, which emerge fragmented and disjointed from an ambiguous area within that mind. The degree of their fragmentation and disintegration varies according to each spirit alone, and it derives its strength and ambition from the levels of desire to change the reality of that spirit. Spinning the imagination is nothing but an attempt to twist those wandering bundles to make threads from them through which we weave the delicate and transparent garment of imagination, and its details that we weave according to desire and wish.

The great artist Gamil Shafik is one of those who have the ability and skill to twist those extremely precise thin fibers to make his delicate lines, in preparation for weaving those dreams and fantasies from their weaving. They represent what came into his mind and released into the courtyard of his insatiable imagination since he sat for hours on one of the edges of Elshity Canal in Tanta so that he could hear from his neighbors during fishing gatherings the stories about the fairy that inhabited that canal. He was inspired by that carnivalesque state, which accompanied the birth of the most famous Sufi figure in the middle of the Delta, who was Alsayyid Albadawi. This exceptional state accompanying the birth anniversary of this ally and its rituals and customs, the seasonal coincidence of the cotton harvest, and others played an important role in spinning his imagination.

The complementarity of the celebrations of the arrival of the famous Akef

Circus and its traditional competitor Elhelou Circus also played a role in sharpening and amassing his imagination. However, the ritual of the caliph's rise accompanying the birth of Alsayyid Albadawi was the most cherished of these celebratory aspects in his mind. The caliph's rise was a wealthy realist spectacle that had the greatest influence on the spirit of the great artist Shafik. The Caliph would come out riding his horse, and the Sufi sects would follow him, each with their chants and instances of performance for each style. The great artist Shafik was from that generation and had a relevant quality of conscience education through the educational system towards students and pupils. He practiced drawing extensively throughout his pre-university studies and excelled in it through his school participation, the level of which was superior to some of those current academic levels, due to the interest the Ministry of Education was paying at the time to these educational aspects in the fields of activities.

The walls of Ahmadiyya Secondary School in Tanta, which were decorated with drawings by the great artist Hegazy, played an important role in directing Shafik's decision to study the arts, practicing that dream, and spinning its yarn.

Once again, Shafik received this fateful gift when he applied to join the Faculty of Fine Arts in Cairo, which was subjecting its students at that time to aptitude tests for eligibility to study arts. His presence was among a group of colleagues who later made real contributions to the Egyptian fine art scene. Among his generation were the great artist Aldesouki Fahmy, the wonderful Mohieddine Ellabbad, the great artist Abdelghaffar Shedid, the late director Fahmy Abdelhamid, the artist Makram Henein, the great artist and critic Ezzeldin Naguib, and others. He was among the students who were fortunate to study in Abdelaziz Darwish's studio, one of the studios of the painting department at the faculty, along with Bicar's studio

ألوان مائة بقاعة اكستر 1995- معرض أبيض وأسود بقاعة مسرح المدينة (بيروت لبنان 1995) - معرض ألوان مائة وأبيض وأسود بقاعة (بلدنا-عمان الاردن 1997) - معرض ألوان مائة (قاعة مسرح المدينة بيروت - لبنان 1997) - معرض أبيض وأسود (رباعيات الخيل والليل) بقاعة خان المغربي 1998 - معرض ألوان مائة (قاعة سبأ - القاهرة 1998) - معرض نحت تصويرى على الخشب (طرح البحر) بمركز الجزيرة للفنون 1999 - معرض ألوان مائة (وجوه) بقاعة أرابيسك 2000 - معرض أبيض وأسود بقصر التذوق بسيدي جابر الإسكندرية 2000 - معرض أبيض وأسود بقصر ثقافة بورسعيد 2000 - معرض أبيض وأسود بالمركز المصرى

الاسم : جميل شفيق

تاريخ الميلاد : 1938-8-10

محل الميلاد : الغربية

تاريخ الوفاة : 2016-12-23

التخصص : تصوير

المراحل الدراسية:

بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير 1962 - التحق بالدفعة الأولى للمعهد العالى للتذوق الفنى لمدة أربع سنوات 1975.

العضويات:

عضو نقابة الفنانين التشكيليين - عضو نقابة الصحفيين - عضو جماعة الفنانين والكتاب (أتيليه القاهرة).

الوظائف والمهن التى اضطلع بها الفنان:

عمل كرسام صحفى منذ عام 1959 - عمل خبير فنياً بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ايكو) منذ عام 1979 حتى 1984 - عمل مستشاراً فنياً بمؤسسة دار التعاون.

الأماكن التى عاش بها الفنان:

طنطا - القاهرة.

المعارض الخاصة:

معرض أبيض وأسود بأتيليه القاهرة 1989 - 1992 - 1994 - معرض أبيض وأسود بأتيليه القاهرة 1990 - المعرض الثانى شخصى 1991 - معرض أبيض وأسود هيئة التبادل العلمى الألمانى 1992 - معرض أبيض وأسود (على أوتار سيد درويش) أتيليه القاهرة 1994 - معرض

للتعاون الثقافي الدولي (الدبلوماسيين الأجانب) بالزمالك 2001 - معرض بقاعة دروب 2001 - معرض بقاعة (راتب صديق) بأتيليه القاهرة 2002 - معرض أبيض وأسود (بالمركز المصري فرنسا - باريس 2002) - معرض ألوان أكريليك بيروت قصر اليونسكو 2002 - معرض أبيض وأسود بقاعة بيكاسو 2002 - معرض بمركز الإسكندرية للإبداع 2004 - معرض بقاعة (راغب عياد) بمركز الجزيرة للفنون 2005 - معرض بقاعة فنون بالدقي 2006 - معرض بقاعة اكسترا بالزمالك أكتوبر 2008 - معرض (طرح البحر) بجاليري مصر نوفمبر 2003 - معرض بجاليري مصر نوفمبر 2017 - معرض بجاليري (Motion) بالزمالك فبراير 2020.

المعارض الجماعية المحلية:

المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (12) 1990 - معرض مشترك رسوم أبيض وأسود 1990 المشربية - صالون الربيع بقاعة نادى هليوبوليس 1995 - المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (26) 1999 - المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (28) 2003 - معرض الرسوم الصحفية الدورة الأولى بقصر الفنون مارس 2004 - الصالون الاول لفن الرسم (أسود - أبيض) بمركز الجزيرة للفنون مايو 2004 - المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة (29) 2005 - مهرجان الإبداع التشكيلى الأول (المعرض العام الدورة الثلاثون وسوق الفن التشكيلى الأول) 2007 - مهرجان الإبداع التشكيلى الثانى (صالون مصر الدورة الثانية) 2008 - معرض (من أجل غزة) بأتيليه القاهرة يناير 2009 - صالون الساقية الأول للقطع الصغيرة بقاعات (الحكمة والنهر) بساقية عبد المنعم الصاوى - مارس 2009 - معرض بالقاعة المستديرة بنقابة الفنانين التشكيليين 2009 - معرض (المنتخب) بجاليري قرطبة للفنون بالمهندسين يوليو 2009 - معرض (تقنيات الرسم والجرافيك) بالقاعة المستديرة بنقابة التشكيليين مارس 2009 - مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث (المعرض العام الدورة الثانية والثلاثون) 2009 - معرض (منحوتات معاصرة) بمركز سعد زغلول بمتحف بيت الأمة، ديسمبر 2009 - معرض (وجوه) بقاعة أفق واحد - متحف محمد محمود خليل وحرمة ديسمبر 2009 - صالون فن الرسم (أسود - أبيض) الدورة الثانية بمركز الجزيرة للفنون يوليو 2010 - مهرجان الإبداع التشكيلى

الربع (المعرض العام الدورة الثالثة والثلاثون) 2010 - معرض (مختارات مصرية) بقاعة بيكاسو بالزمالك مارس 2011 - معرض (رسوم) بجاليري مصر للفن المعاصر بالزمالك فبراير 2012 - معرض (رحلة العائلة المقدسة) بقاعة بيكاسو بالزمالك يونيو 2012 - صالون القاهرة (56) للفنون التشكيلية بقصر الفنون مارس 2013 (المكرميين) - المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (35) مايو 2013 - معرض (القافلة) بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا يونيو 2014 - صالون (أبيض - أسود) الدورة الثالثة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك فبراير 2015 - المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (37) 2015 - معرض بجاليري (ضى) بالمهندسين - مارس 2016 - المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (38) مايو 2016 - معرض (رباعيات مصرية) بقاعة بيكاسو ايست بالتجمع الخامس أكتوبر 2016 - المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (39) سبتمبر 2017 (مكرمون) - صالون القاهرة (58) للفنون التشكيلية بقصر الفنون مارس 2018 (مكرمون) - معرض (مبدعون خالدون) بجاليري ضى بالمهندسين سبتمبر 2018 - معرض (عشرون عام من إبداع) بجاليري إبداع بالزمالك نوفمبر 2020 - معرض (أعمال صغيرة) بجاليري قرطبة بالمهندسين نوفمبر 2020 - معرض (مختارات عربية) الثالث بجاليري (ضى) للفنون والثقافة بالمهندسين مايو 2021 - معرض (رحلة النور) بجاليري نوت بالزمالك يونيو 2021 - معرض (مقتنيات) بجاليري (إبداع) للفنون بالزمالك يوليو 2021 - معرض (مختارات) بجاليري (إبداع) بالزمالك مارس 2022 - معرض (مختارات عربية) الرابع بجاليري (ضى) للفنون والثقافة بالمهندسين يونيو 2022 - معرض (مبدعون خالدون) بجاليري (ضى) للثقافة والفنون بالزمالك والمهندسين سبتمبر 2022 - معرض (من مختار إلى جاذبية) بجاليري (آرت توكس) بالزمالك أكتوبر 2022 - معرض (مختارات عربية 2023) بجاليري (ضى) للفنون والثقافة بالمهندسين والزمالك يوليو 2023.

المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية:

شارك فى العديد من المعارض التى تمثل الفن المصرى بالخارج (إيطاليا - فرنسا - السعودية - تونس - الكويت - المكسيك - فلسطين - رومانيا - اليمن) - بينالي القاهرة الدولي الرابع 1992

- شارك فى ورشة عمل دولية لفنانين من 10 دول (باكو) رومانيا 1995 - بينالى الإسكندرية الثامن عشر لدول حوض البحر المتوسط 1993 - معرض أبيض وأسود باريس 2002 - معرض أبيض وأسود بالنرويج 2005 - ملتقى الأقصر الدولى الأول للتصوير بالأقصر 2008 - الصالون المصرى الفرنسى الرابع للفن التشكيلى بالمركز الثقافى المصرى بباريس يونيو 2010 - معرض (بين الأبيض والأسود) أتيليه جدة للفنون الجميلة، المملكة العربية السعودية، يناير 2014 - ملتقى البرلس الدولى الأول للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2014 - ملتقى البرلس الدولى الثانى للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2015 - ملتقى البرلس الدولى الثالث للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2016 - ملتقى البرلس الدولى الثالث بقصر الفنون بالأوبرا مارس 2017.

الزيارات الفنية : لبنان - الأردن.

الموسوعات المحلية و العالمية المدرج فيها اسم الفنان :

كتاب (جميل شفيق بين الحلم والأسطورة) - بقلم الناقد / عز الدين نجيب صدر من الهيئة العامة للكتاب 2017.

المؤلفات والأنشطة الثقافية :

ورشة عمل (الرسم بالقلم الرصاص) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك يونيو 2010.

الجوائز الدولية :

جائزة لجنة التحكيم (رسم) بينالى الإسكندرية الثامن عشر لدول حوض البحر المتوسط 1993.

مقتنيات خاصة : لدى بعض الأفراد فى مصر والخارج.

مقتنيات رسمية : متحف الفن الحديث، القاهرة، وزارة الثقافة - البنك الأهلى المصرى.

tober 2022 - "Arab Selections 2023", Dai Gallery-Arab Atelier for Culture and Art, Mohandessin and Zamalek, July 2023.

International Group Exhibitions and Foreign Exhibitions:

- Participated in many exhibitions that represent Egyptian Art abroad in Italy, France, Saudi Arabia, Tunisia, Kuwait, Mexico, Palestine, Romania, and Yemen - The 4th Cairo International Biennale, 1992 - An international workshop for artists from 10 countries, Bacău, Romania, 1995 - The 18th Alexandria Biennale for Mediterranean Countries, 1993 - A black and white exhibition, Paris, France, 2002 - A black and white exhibition, Norway, 2005 - The 1st Luxor International Painting Symposium, 2008 - The 4th Egyptian Fine Art Salon, Bureau Culturel d'Egypte, Paris, France, June 2010 - "Between Black and White", Jeddah Atelier for Fine Arts, Saudi Arabia, January 2014 - The 1st International Burullus Symposium for Painting on Walls and Boats, Kafr El-Sheikh, Egypt, October 2014 - The 2nd International Burullus Symposium for Painting on Walls and Boats, Kafr El-Sheikh, Egypt, October 2015 - The 3rd International Burullus Symposium for Painting on Walls and Boats, Kafr El-Sheikh, Egypt, October 2016 - The 3rd International Burullus Symposium, Palace of Arts, Cairo Opera House, March 2017.

Art Visits: Lebanon and Jordan.

National and World Encyclopedias that Mentioned Him:

"Gamil Shafik between Dream and Legend", a book authored by critic Ezzeldin Naguib and published by the General Egyptian Book Organization (GEBO).

Cultural Activities:

A workshop entitled "Pencil Drawing", Gezira Art Center, Zamalek, June 2010.

International Prizes:

The jury prize for drawing, the 18th Alexandria Biennale for Mediterranean Countries, 1993.

His Works Are among:

Private Collections: Individuals in Egypt and abroad.

Public Collections:

Museum of Egyptian Modern Art, Cairo - Ministry of Culture - National Bank of Egypt.

tion, Gezira Art Center, 1999 - "Faces", a watercolor exhibition, Arabesque Art Gallery, 2000 - A black and white exhibition, Sidi Gaber Palace of Art Appreciation, Alexandria, 2000 - A black and white exhibition, Port Said Culture Palace, 2000 - A black and white exhibition, the Egyptian Center for International Cultural Cooperation (Foreign Diplomats), Zamalek, 2001 - A solo exhibition, Duroub Gallery, 2001 - A solo exhibition, Rateb Seddik Gallery, Cairo Atelier, 2002 - A black and white exhibition, Bureau Culturel d'Egypte, Paris, France, 2002 - An exhibition of acrylics, UNESCO Palace, Beirut, Lebanon, 2002 - A black and white exhibition, Picasso Art Gallery, 2002 - A solo exhibition, Alexandria Creativity Center, 2004 - A solo exhibition, Ragheb Ayad Gallery, Gezira Art Center, 2005 - A solo exhibition, Fenoun Gallery, Dokki, 2006 - A solo exhibition, Extra Gallery, Zamalek, October 2008 - "Tarih Bahr" (Driftwood), Gallery Misr, November 2013 - A solo exhibition, Gallery Misr, November 2017 - A solo exhibition, Motion Art Gallery, Zamalek, February 2020.

National Group Exhibitions:

The 21st General Exhibition, 1990 - A black and white drawings group exhibition, Mashrabia Gallery of Contemporary Art, 1990 - The Spring Salon, Heliopolis Sporting Club gallery, 1995 - The 26th National Art Exhibition, 1999 - The 28th National Art Exhibition, 2003 - The 1st Exhibition of Press Illustration, Palace of Arts, March 2004 - The 1st Drawing Salon (Black-White), Gezira Art Center, May 2004 - The 29th National Art Exhibition, 2005 - The 1st Fine Creation Festival (The 30th General Exhibition and the 1st Fine Art Fair), 2007 - The 2nd Fine Creation Festival (The 2nd Egypt's Salon), 2008 - "For Gaza", Cairo Atelier, January 2009 - The 1st El-Sakia Small-size Art Exhibition, Wisdom and River Halls, El-Sawy Culture Wheel, March 2009 - A group exhibition, the Round Gallery, Syndicate of Plastic Artists, 2009 - "Selected Artworks", Cordoba Art Gallery, Mohandessin,

July 2009 - "Techniques of Painting and Graphic Art", the Round Gallery, Syndicate of Plastic Artists, March 2009 - The 3rd Fine Creation Festival (The 32nd General Exhibition), 2009 - "Contemporary Sculptures", Saad Zaghloul Cultural Center, Nation's House Museum, December 2009 - "Faces", Ofok Gallery, Mr. and Mrs. Mohamed Mahmoud Khalil Museum, December 2009 - The 2nd Drawing Salon (Black-White), Gezira Art Center, July 2010 - The 4th Fine Creation Festival (The 33rd General Exhibition), 2010 - "Egyptian Selections", Picasso Art Gallery, Zamalek, March 2011 - "Drawings", Gallery Misr, Zamalek, February 2012 - "Journey of the Holy Family", Picasso Art Gallery, Zamalek, June 2012 - The 56th Cairo Salon, Palace of Arts, March 2013, (Honorees) - The 35th General Exhibition, May 2013 - "AMEN- A Prayer for the World", CARAVAN, Al-Bab-Selim Gallery, Museum of Egyptian Modern Art, Cairo Opera House, June 2014 - The 3rd Black-White Salon, Gezira Art Center, Zamalek, February 2015 - The 37th General Exhibition, 2015 - A group exhibition, Dai Gallery-Arab Atelier for Culture and Art, Mohandessin, March 2016 - The 38th General Exhibition, May 2016 - "Egyptian Quartets", Picasso East Art Gallery, the Fifth Settlement, Cairo, October 2016 - The 39th General Exhibition, September 2017, (Honorees) - The 58th Cairo Salon, Palace of Arts, March 2018, (Honorees) - "Everlasting Talents", Dai Gallery-Arab Atelier for Culture and Art, Mohandessin, September 2018 - "Twenty Years of Ebdaa", Ebdaa Art Gallery, Zamalek, November 2020 - "Small Artworks", Cordoba Art Gallery, Mohandessin, November 2020 - The 3rd Arab Selections, Dai Gallery-Arab Atelier for Culture and Art, Mohandessin, May 2021 - "The Journey of Light", Nout Art Gallery, Zamalek, June 2021 - "Collectibles", Ebdaa Art Gallery, Zamalek, July 2021 - "Selections", Ebdaa Art Gallery, Zamalek, March 2022 - The 4th Arab Selections, Dai Gallery-Arab Atelier for Culture and Art, Mohandessin, June 2022 - "Everlasting Talents", Dai Gallery-Arab Atelier for Culture and Art, Mohandessin and Zamalek, September 2022 - "From Mokhtar to Gazbia", Art Talks Gallery, Zamalek, Oc-

Name: Gamil Shafik Badawey

Date of Birth: August 10th, 1938.

Place of Birth: Gharbia.

Date of Death: December 23rd, 2016.

Specialization: Painting.

Education:

Graduated from the Faculty of Fine Arts, Department of Painting, 1962
- Joined the first class of the Higher Institute of Art Appreciation for four years, 1975.

Membership:

Member of the Syndicate of Plastic Artists - Member of the Syndicate of Journalists - Member of the Artists and Writers Group (Cairo Atelier).

Jobs and Professions:

Press illustrator since 1959 - Art expert at the Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization (ALECSO), 1979:1984 - Art consultant at Dar El-Taawon Establishment.

He lived in: Tanta and Cairo.

Solo Exhibitions:

A black and white exhibition, Cairo Atelier, 1989, 1992, and 1994 - A black

and white exhibition, Cairo Atelier, 1990 - The 2nd solo exhibition, 1991 - A black and white exhibition, German Academic Exchange Service (DAAD), 1992 - "On the Melodies of Sayed Darwish", a black and white exhibition, Cairo Atelier, 1994 - A watercolor exhibition, Extra Gallery, 1995 - A black and white exhibition, Al-Madina Theatre, Beirut, Lebanon, 1995 - A watercolor and black and white exhibition, Baladna Art Gallery, Amman, Jordan, 1997 - A watercolor exhibition, Al-Madina Theatre, Beirut, Lebanon, 1997 - "The Horse and the Night Quatrains", a black and white exhibition, Khan Al-Maghraby Art Gallery, 1998 - A watercolor exhibition, Sheba Gallery, Cairo, 1998 - "Tarh Bahr" (Driftwood), a painterly-wood-sculpture exhibi-

عزيزي جميل

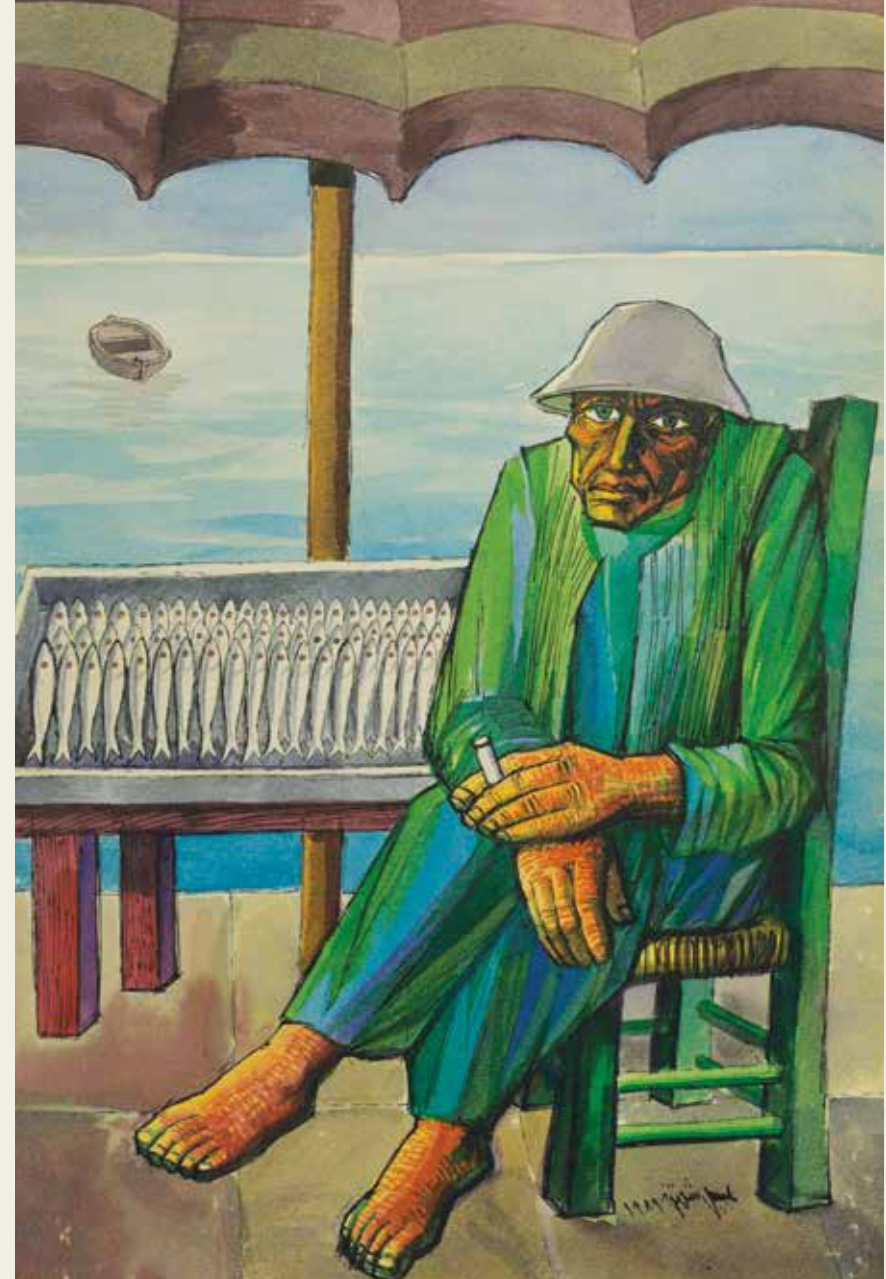
كان لقاؤنا بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن مثيراً حيث آثار لقاؤنا بعد زمن طويل ذكريات الستينيات. والستينيات فترة هامة في حياتنا الثقافية. ومن أعلى الفترات بالنسبة لإنتاجي الفني. وكنت أنت في ذلك الوقت طالبا بكلية الفنون الجميلة، ورأيت أعمالك لأول مرة عندما كنت تزورني في مرسمي وبيتي بشارع أبو المحاسن الشاذلي بجوار مرسمك وبيتك. ولم تسعدني الظروف بعد ذلك بلقائك لأسباب لا أذكرها. وبقيت في نفسي صورتك مرتبطة بطموحك وصدق رغبتك وأمانتك في مواصلة الطريق.

وبعد ذلك كنت أرى لك أعمالا قليلة وبشكل متقطع غير مستمر ولا يمكن أن تدان أو تلام على هذا فالظروف كانت صعبة في أواخر الستينيات وفي السبعينيات ومن المستحيل أن ينمو الفن ويستمر في مساره الطبيعي في مناخ غير صحي.

أما بالنسبة لرسومك الأخيرة بالأبيض والأسود فقد أدهشني أنك عثرت بداخلك على هذا النور في نفسك التي لم ينجح أن يفسدها هذا الزمن الصعب وتلك الظروف المتراكمة التي عشناها. أن يخرج هذا الشعور بالنور شئ مستحيل إلا بالتواضع والأمانة. وليس من الغريب أنك لجأت إلى الأبيض والأسود ولم يبهرك اللون ولكن هو النور الذي يهكم.

آدم حنين

48 x 36 cm - Gouache On Paper - 1989 ▶

Dear Gamil,

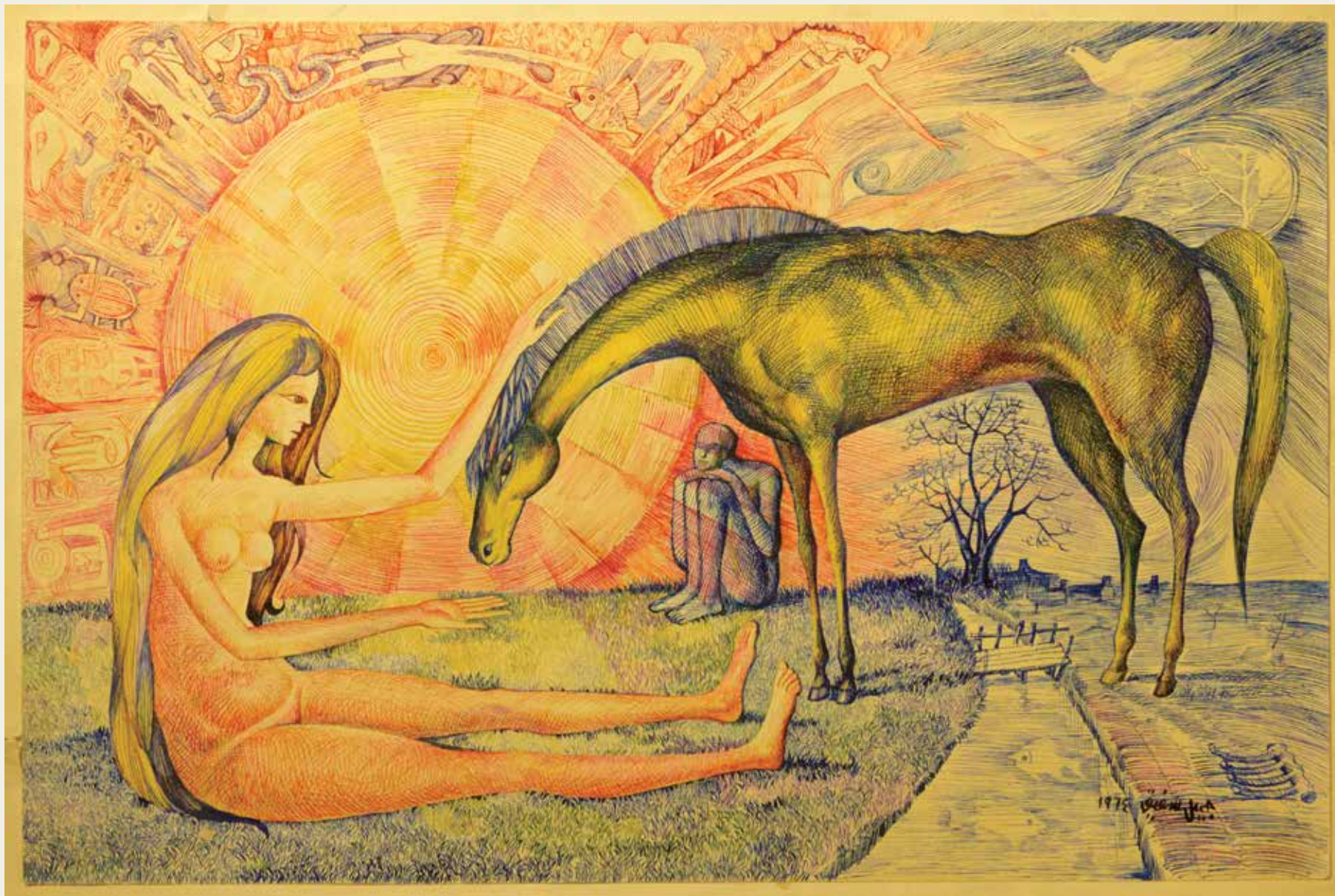
Our meeting after such a long period was exciting. It evokes memories of the sixties; the sixties is an important period in our cultural life and one of the most precious periods in my artistic production. At that time, you were a student at the Faculty of Fine Arts, and I saw your artworks for the first time when you were visiting me in my studio and my house at Aboelmahasin Elshazly Street, next to your studio and your house. Circumstances dictated not to meet you again after that for reasons I do not remember. Your image remained in my mind, linked to your ambition, the sincerity of your desire, and your honesty to continue on your journey. After that, I saw intermittently a few artworks of yours, and you cannot be blamed for that. The circumstances were difficult in the late sixties and seventies, and it was impossible for art to grow and continue on its natural path in an unhealthy atmosphere.

Your recent drawings in black and white amazed me, as you found this light in yourself that could not be corrupted by this difficult time and the accumulated circumstances in which we lived. It is impossible for this feeling of light to emerge except with humility and honesty. It is not strange that you resorted to black and white and the color did not dazzle you, but it is the light that matters to you.

Adam Henein

◀ 48 x 36 cm - Gouache On Paper - 1989

▲ 50 x 33 cm - Ecoline, Inks On Paper - 1964

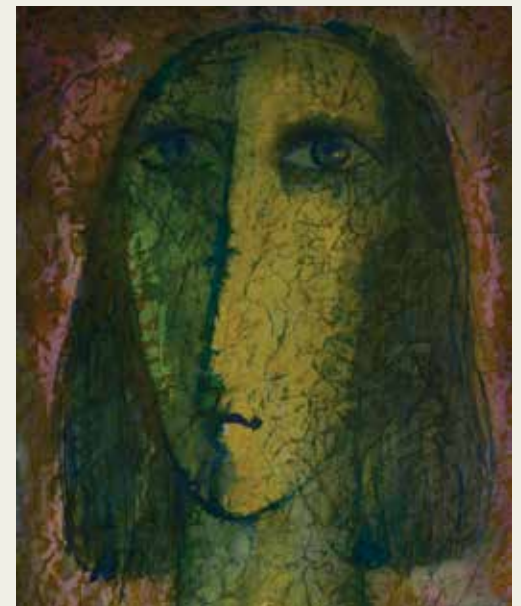

▲ 35 x 34 cm - Ecoline, Inks On Paper

28 x 22 cm - Ecoline On Cringed Paper - 2004 ▶

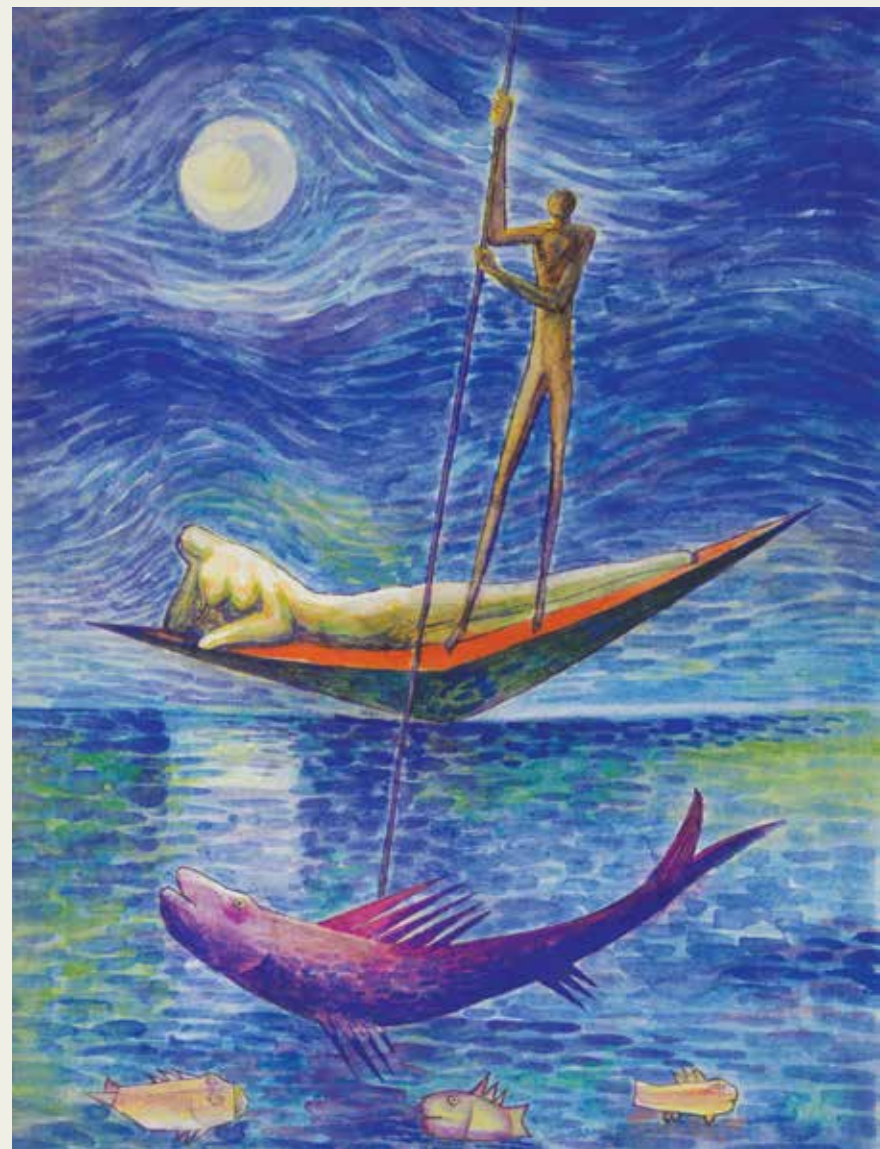

▲ 28 x 22 cm - Ecoline On Paper - 1969

▲ 48 x 36 cm - Ecoline, Inks On Paper - 1979

▲ 42 x 30 cm - Ecoline, Inks On Paper

025

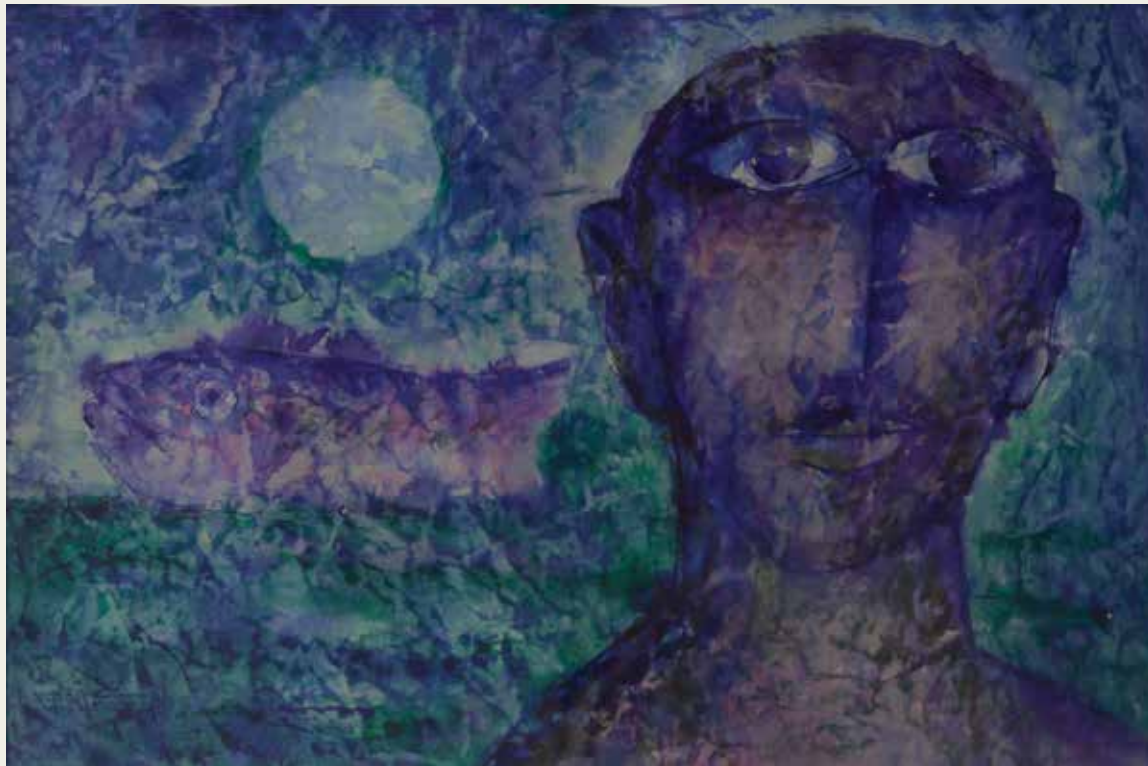
◀ 40 x 35 cm - Ecoline On Paper - 1989

▲ 46 x 37 cm - Ecoline, Inks On Paper - 2006

◀ 60 x 41 cm - Ecoline, Inks On Paper

▲ 45 x 30 cm - Ecoline On Cringed Paper - 1993

027

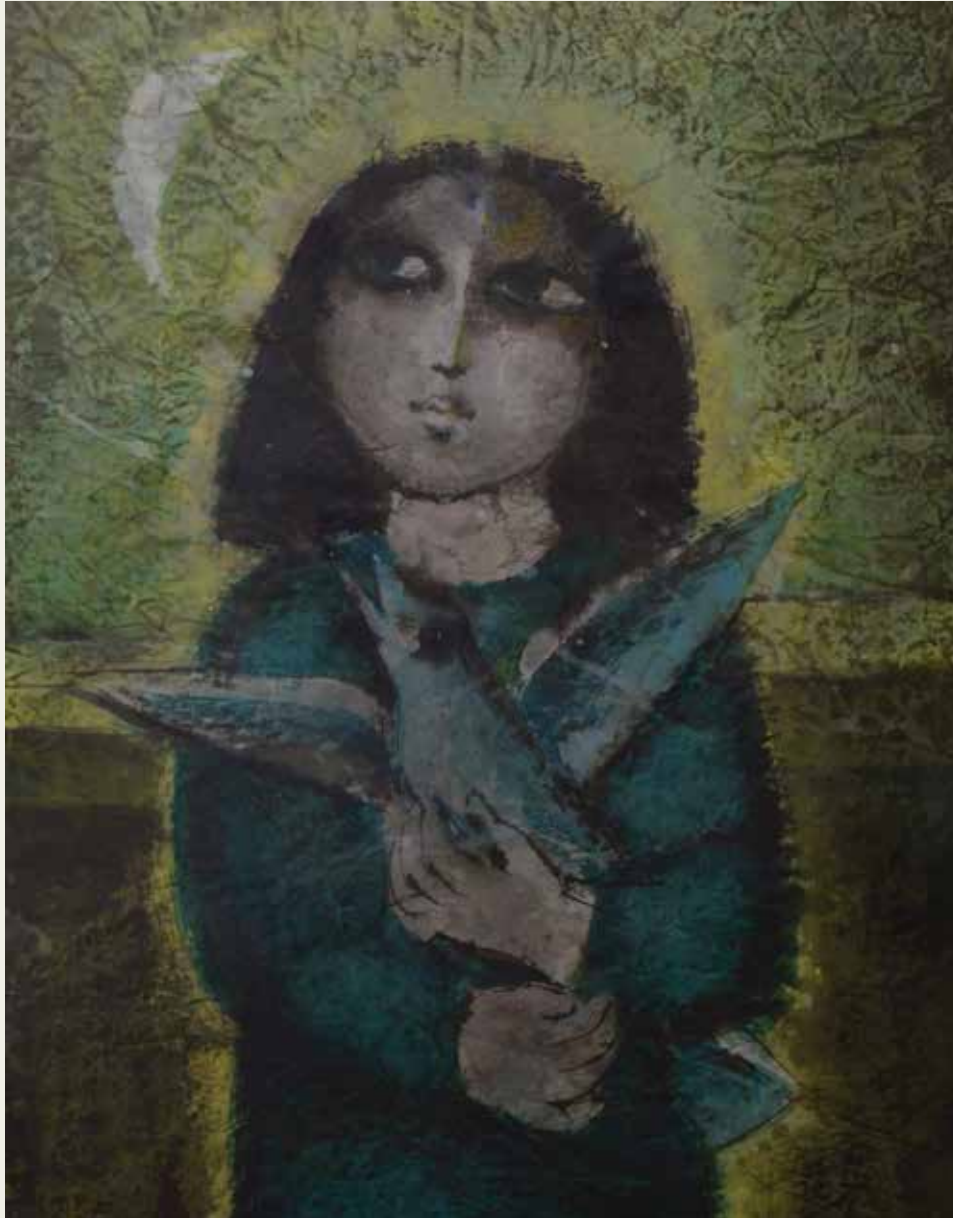
44 x 20 cm - Ecoline On Cringed Paper ►

▲ 45 x 23 cm - Ecoline On Cringed Paper - 1999

▲ 35 x 50 cm - Ecoline On Cringed Paper - 1999

▲ 23 x 23 cm - Ecoline On Cringed Paper - 2004

▲ 24 x 24 cm - Ecoline On Paper - 1999

36 x 35 cm ►
Ecoline On Cringed Paper

031

◀ 43 x 43 cm
Ecoline On Cringed Paper - 2003

هو والسمة!! نون.. والقلم وما يسطرون..

بهذا القسم القرآني الرائع يتعاضم دور الوسيط البسيط، ويعلو قدر هذه الأداة المتواضعة في نقل الأفكار وترجمة الخواطر وتجميع قطرات المعرفة..
وإذا كان اللسان الناطق هو أداة التعبير بالكلمة المسموعة التي تذهب أدراج الرياح، فإن العلم هو اللسان الصامت الذي يدون الكلمة فتبقى إلى الأبد.. وإذا كان شدة الفرشاة بالألوان والأطراف قد يبهر العيون ويخطف الأبصار، فإن ضرير القلم ينفرد بالحكمة والقدرة على مخاطبة الروح ومناجاة الوجدان.

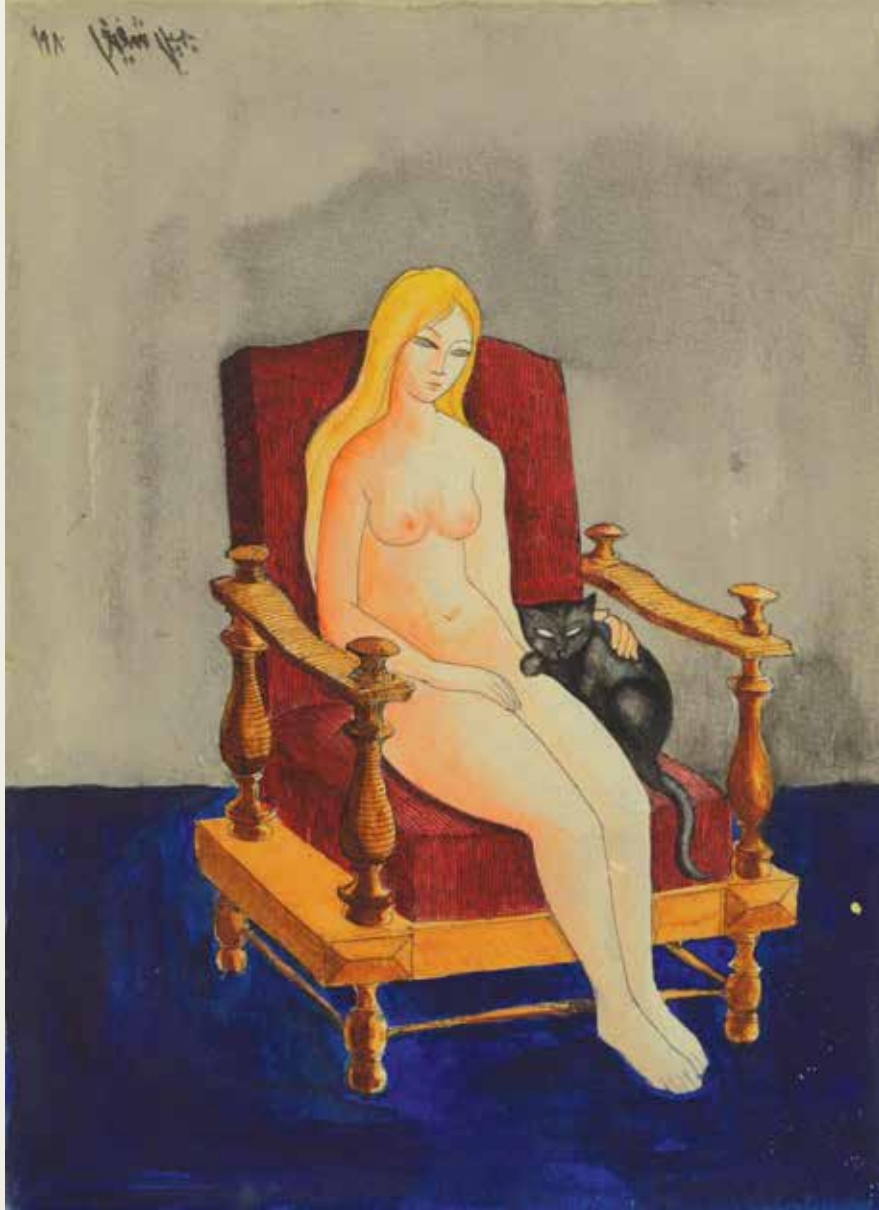

وبالقلم وحده يطلع علينا الفنان ابن طنطا "جميل شفيق" في أول معارضه بإلياذة ملحمية تجوب بها شواطئ الإبداع فتغوص الكلمات في أعماق النفس ولا تطفو خارجها كالزبد.. يكتفي بالخطوط المتشابكة مثل شبك الصيد، ينسج بها ملامحه، ويجسد بها شخصه المتحجرة كتماثيل عهد باند، كان يتردد في صباه الباكر على شاطئ التربة يراوغ السمك بسنارته الماكرة في الليالي المقمرة أو أيام العطلات، ومع الزمن غاصت صورة السمك في تلافيف الذاكرة لتعود وتطفو فوق السطح من جديد وتلج عليه أن تكون محور إلياذته التصويرية التي فاجأ بها جمهوره الكبير هذا الأسبوع بقاعة الأتيليه كصدي لقصة العجوز والبحر للكاتب الخالد "أرنست همنجواي".

وللسمة دور هام في التراث الإنساني والمعتقدات المتوارثة، فهي الخير والرزق والخصوبة والجنس.. وتقول الأسطورة أنه بسمة واحدة أطعم المسيح آلاف الجياع الواقفين على الشاطئ، وأصبحت السمكة بعد ذلك شعاراً وسمة لأعماله.

التيمة الرئيسية في جميع أعماله تدور حول ثلاثة محاور، الإنسان، السمكة، والقطة السوداء التي تدخل أحياناً كرمز مضاد للمعاني السابقة.. وفي صحبة العري الظاهر، والعناق النبيل من أجل استمرارية الحياة وفي مواجهة الوجوه الأدمية التي انطمست سحنها ولم يبق منها سوى رؤوس كرؤية جرداء بلا ملامح كرمز لمجمع الحواس والمدرجات تمحي الهويات الشخصية ويبقى الإنسان المجرد قوي البنيان والإرادة قادراً على الصمود والتحدي والسيطرة على مخلوقات الأرض جميعاً.. ويفوح عبق المناخ الدرامي والإنساني من أرجاء اللوحات مثلما تفوح رائحة الخصوبة من الأرض عقب يوم مطير، بلا دلالات مباشرة أو حركات مسرحية تشوه جلال القصد ويحل الصمت الوقور محل الصراخ الاستعراضي من أجل إثبات الذات، ورغم التواضع الشديد لأداة التعبير فإن الأستاذية تطل برأسها بكل حياء من كل جرة قلم، وكل انحناء خط، وكل مداعبة ظل، أو اقتناص ومضة ضوء ومن غير أن يتخاطف الإنسان والسمكة دور البطولة، قد تنصدر السمكة مسرح اللوحة بحجمها الكبير، وقد تتنازل أحياناً للإنسان عن البطولة وتقوم بالدور الثانوي فتبدو السمكة العملاقة يحملها جماعة متعاونون، أو السمكة الفريسة يتكالب عليها جماعة يتقاتلون، أو السمكة النصب يتقاسمان زوجان قانعان بالرزق

الوفير، أو السمكة الشهيد يغرز القط الأسود فيها مخالبه وأنيابه فتكاد تسمع صراخها ينبعث من فمها الفاجر، أو تشعر بمأساتها من خلال عينيها الجاحظتين..

وتبدو الرغبة الملحة في إبراز الكثافة المادية والثقل الحجمي للأجسام فتتساءل هل كان يتمنى الفنان أن يكون نحاتا ينحت الصخر فتبرز الكتل مقتحمة الفراغ؟ أم أنه يصر على تجسيد المعنى حتى تكاد تلمسه اليد وتشعر بكثافته وثقله مثلما تشعر بكثافة تمثال من حجر الجرانيت!؟

ويأتي الجواب هامسًا أيضًا في تواضع شديد.. " أنه عندما يجتمع المعنى والمبنى، والقالب والرمز في كائن واحد ، عندئذ يتحقق التكامل بين المظهر والجوهر، فليس بالشكل وحده يتعامل الفنان.. " فالسمكة الشكل، والسمكة الرمز وتران يعزف الفنان عليهما معزوفته الرائعة فتفيض منهما أغنيات شجية فيها بساطة الفلاح، ودهاء الصياد، وحكمة الفيلسوف.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الفنانون عن الأصالة والحدأة بالجدل العقيم والاقتباس الساذج من قشور التراث، فيفلت الهدف من كفوفهم مثلما يفلت الماء من بين الأصابع، تؤكد أعمال الفنان " جميل شفيق " أن الأصالة تسري في الشرايين سريان الدماء وأن الحدأة تمارسها في كل لحظة من لحظات الحياة والتعايش مع الواقع.. وليس على الفنان الصادق إلا أن يجيد فن الغوص أولاً، ثم بعد ذلك يغوص في أعماله ليخرج بالأصداف المحملة بالجواهر واللائي.. فهل نحن فاعلون؟؟

بيكار

033

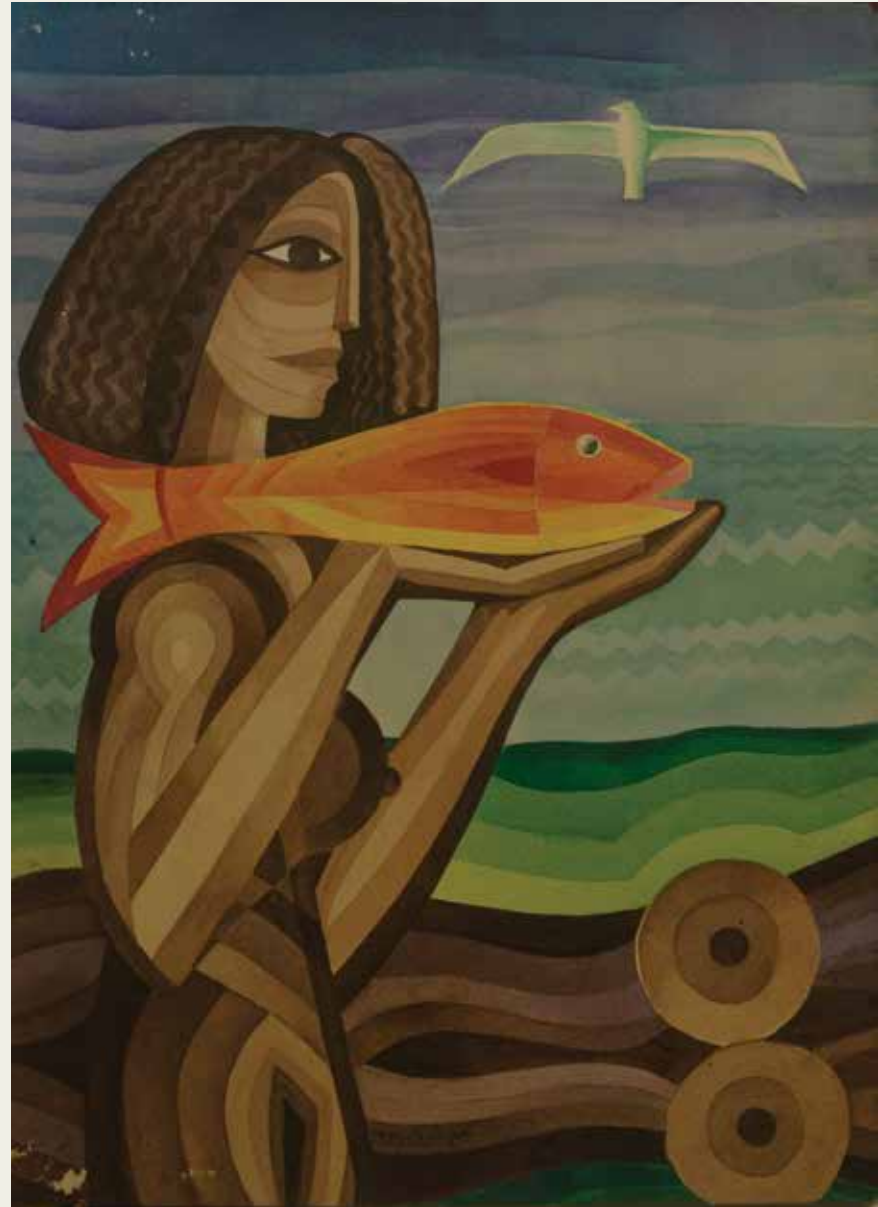

▲ 32 x 24 cm - Ecoline, Inks On Paper - 1980

pen stroke, curved line, painted shadow, or capture of a glimpse of light without bringing the human and fish to the fore. The fish may lead the scene of the painting with its large size and sometimes play a secondary role, leaving the lead to the human. The huge fish appears to be carried by a group of cooperating humans, the prey fish is attacked by a group of fighting humans, the destiny fish is shared by a couple satisfied with the good livelihood, or the martyr fish that the black cat digs into its claw and fangs, making you almost hear the screams coming from its gaping mouth or feel its tragedy through its bulging eyes. The burning desire to highlight the physical heaviness and weight of bodies, so you wonder: Did the artist wish to be a sculptor carving rocks, so the blocks emerge, bursting into space? Or does he insist on embodying the meaning of being almost touched and its heaviness and weight felt by hands just as the feeling of the heaviness of a granite statue?!

The answer also is whispered in great humbleness, "When the meaning, structure, mold, and symbol come together in one creature, the integration between appearance and essence is achieved, for the artist does not deal with the form only..." The form of fish and symbol of fish are two strings on which the artist plays his beautiful tones, producing moving songs that reflect the simplicity of a peasant, the wit of a fisherman, and the wisdom of a philosopher.

As artists search for originality and modernity through fruitless debates and naive borrowing from the surface of heritage, slipping the goal from their grasp just as water runs through fingers, the works of artist Gamil Shafik emphasize that originality runs in the blood and modernity is practiced at every moment of life and living with reality. The true artist only has to master the art of diving first and then go deep into his work to extract shells full of jewels and pearls. Thus, are we doing so??

Bicar

▲ 48 x 36 cm - Gouache On Paper - 1989

He and the Fish

Nun By the pen! By all they inscribe! (Quran [68:1])

With this wonderful Quranic vow, the role of the simple medium is magnified, and the value of this humble tool in conveying ideas, translating thoughts, and collecting pieces of knowledge is heightened.

If the speaking tongue is the tool to express the spoken words that go unheard, knowledge is the silent tongue that records words to remain forever. If the singing of the brush through colors and spectra can dazzle eyes and capture the sight, the sound of the pen is unique in having wisdom and the ability to address the soul and the conscience.

With only the pen, the son of Tanta city, artist Gamil Shafik, emerges in his first exhibition with an epic Iliad that fills the shores of creativity, so words dive into the depths of the soul and do not float outside like scum. He is satisfied with the interwoven lines like fishing nets, weaving via them the features and embodying the solid figures like statues of a bygone era. In his early youth, he used to go to the shore of a canal and manipulate fish with his cunning fishing rod on moonlit nights or holidays. Over time, the image of the fish went to the depths of his memory; it recurred, urging him to be the focus of his pictorial Iliad, with which he surprised his large audience this week in the gallery of the Atelier, like an echo of the story entitled "The Old Man and the Sea" by the immortal author Ernest Hemingway.

Fish has a significant role in human heritage and inherited beliefs. It symbolizes goodness, livelihood, fertility, and sex. The legend says that Jesus fed thousands of hungry people on the beach with one fish. The fish later became a symbol and hallmark of his works of art.

The key theme in all his works focuses on three motifs: human, fish, and black cat, which sometimes is employed as an antipode to the previous meanings. In the apparent nudity and the noble embrace for the continuation of life, and in the face of human faces with no features, only barren,

spherical heads depicted as a symbol of the center of senses and perceptions, the personal identities are erased, and human remains abstract, strong in body and will, and able to withstand, challenge, and control all the creatures of the earth. The scent of the dramatic and human atmosphere wafts from the paintings, just as the smell of fertility emanates from the land after a rainy day, with no direct indications or theatrical moves that distort the magnificence of the intent, and the reverent silence replaces the exhibitionist shouts for self-affirmation. Despite the extremely humble tool of expression, his mastery is modestly manifested with every

▲ 70 x 70 cm - Ecoline On Cringed Paper

33 x 33 cm ►
Ecoline On Cringed Paper

037

▲ 29 x 29 cm - Ecoline On Cringed Paper - 1995

▲ 42 x 30 cm - Ecoline On Cringed Paper - 1993

▲ 35 x 50 cm - Ecoline On Cringed Paper - 1993

039

▲ 21 x 38 cm - Ecoline On Paper - 1993

▲ 21 x 33 cm - Ecoline On Paper - 1993

▲ 26 x 22 cm - Drawing with Wool Threads

◀ 60 x 33 cm - Drawing with Wool Threads

041

◀ 46 x 46 cm
Mixed Media - 2004

(جميل والضوء المسموع).

يتحرك وفق إحساس بصري ميكانيكي أي بمعنى اتحاد الحالة الشعورية والبصرية والذهنية في آن واحد ضمن منظومة يحكمها الإحساس العصبي والعضوي، والأخير هنا يعني الوزن قياس معياري هام للرسم فوزن يده على القلم أو الريشة التي يرسم بها تتحكم فيه مجموعة من المقومات منها درجة الإحساس بالوزن - ودرجة الشعور بالحركة على الورق وقوة الأعصاب للتحكم وثبات اليد وحركاتها العضلية مضافا إلى ذلك العين وحركتها البندولية وفق ما يترجمه العقل في تواصل ومد مكثف تنموي في اتجاه التراكم والتوحد لكمال حبكة العمل الفني، والنتاج هنا مشهد أسطوري للروح في بناء خيالي للفكرة وصياغة للمفردات الواقعية، فالحصان الجامح الممتد للسماء والسمة التي تكاد تبكي أو تبتسم وعيون المرأة كمركز للحركة، موج البحر، والجبال الجسدية كأنها أجساد ممتدة في العمق تتحرك بنبض الطبيعة، والمعادلات المعكوسة للعناصر المألوفة بقياسات لا معقولة، فالنخلة أصغر من الحصان وقياسات العناصر والمفردات تتباين فيها قياسات الجزئيات والمشهد الضوئي في أعمال جميل ليس له قانون مألوف، فقانونه يقضي بأن يأتي الضوء من كل مكان وفق منظومته ورؤيته للبناء الجمالي، فالضوء له صوت في العمق ونابع من اللاوعي وتعبير بليغ لضوء دال على استدعائه من الفراغ الكوني الأبيض الذي تحول إلى سيمفونية ذات عمق حي.

د. أحمد نوار

اسم على مسمى... ذلك هو الفنان جميل شفيق المولود في طنطا 1938، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة - القاهرة 1962، الذي عمل رسامًا صحفيًا قبل أن يلتحق بالدراسة، عمل خبيرًا فنيًا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أقام معارض شخصية عديدة منذ 1989 وحتى الآن، بالإضافة إلى مشاركته في المعارض المحلية والدولية وتمثيل مصر بالخارج، وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث والبنك الأهلي المصري ومقتنيات خاصة بمصر والخارج، وجميل.. جميل الروح وشفاف القلب ومتواضع التعقيد والانفصام، الفنان المبدع جميل شفيق عاشق للرسم بالأسود على فراغ كوني أبيض وقد يكون ذلك رجعا إلى انغماسه في الفن الصحفي وأيضا لبداياته الغير أكاديمية والتي دلت على أصالة وعمق موهبته الفنية، والتي تألقت ونضجت بعد دراسته الأكاديمية، والجانب الآخر من تقنياته الموازية والمتزامنة وفق رؤيته الفكرية والفنية هو استخدامه للألوان التي لا تتفق بسهولة مع كونه رسامًا من الدرجة الأولى مستخدمًا الخط الأسود بكتافاته المتنوعة وطول صبره المحكم من أجل السيطرة على هذه المساحات الكبيرة من أعماله الفنية والتي تستلزم كمًا من الخطوط المتوازية أو المتقاطعة بانتظام أو الغير منتظمة تحت معيار قياسي شديد الصعوبة وهو بما يسمى بـ(الخط الجيني) الذي

Gamil and the Heard Light

The artist Gamil Shafik, aptly named, was born in Tanta in 1938. He held a Bachelor's degree from the Faculty of Fine Arts, Cairo 1962. He worked as a journalistic drawer before joining his study. He worked as an artistic expert at the Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization. He held many personal exhibitions from 1989 until now in addition to his participation in local and international exhibitions and representing Egypt abroad. He has acquisitions at the Museum of Egyptian Modern Art, the National Bank of Egypt, and private acquisitions in Egypt and abroad. Shafik has a heart of gold, and a humble complexity and disjuncture.

The creative artist Shafik loves to draw in black on a white cosmic void. This may be due to his immersion in journalistic art and his non-academic beginnings, which indicated the authenticity and depth of his artistic talent, which shone and matured after his academic studies. The other aspect of his parallel and simultaneous techniques in accordance with his intellectual and artistic vision, is his use of colors that are not easily compatible with his being a first-class drawer. He uses the black line with its various densities and his extremely precise patience in order to control these large areas of his artistic works, which require a number of parallel or regularly intersecting lines. The irregular intersecting lines are under a very difficult standard called the genetic line, which moves according to a visual-mechanical sensation, unifying the emotional, visual, and mental states at the same time within a system governed by nervous and organic sensation. The last here means weight, an important standard measurement for the drawer. The weight of the artist's hand on the pen or brush with which he draws is controlled by a set of factors, including the degree of feeling of weight, movement on paper, the strength of the nerves for control and stability of the hand and its muscle movements, in addition to the eye and its pendulum movement according to what the mind continuously translates and the intensive developmental thoughts in the direction of accumulation and unification to complete the plot of the artwork.

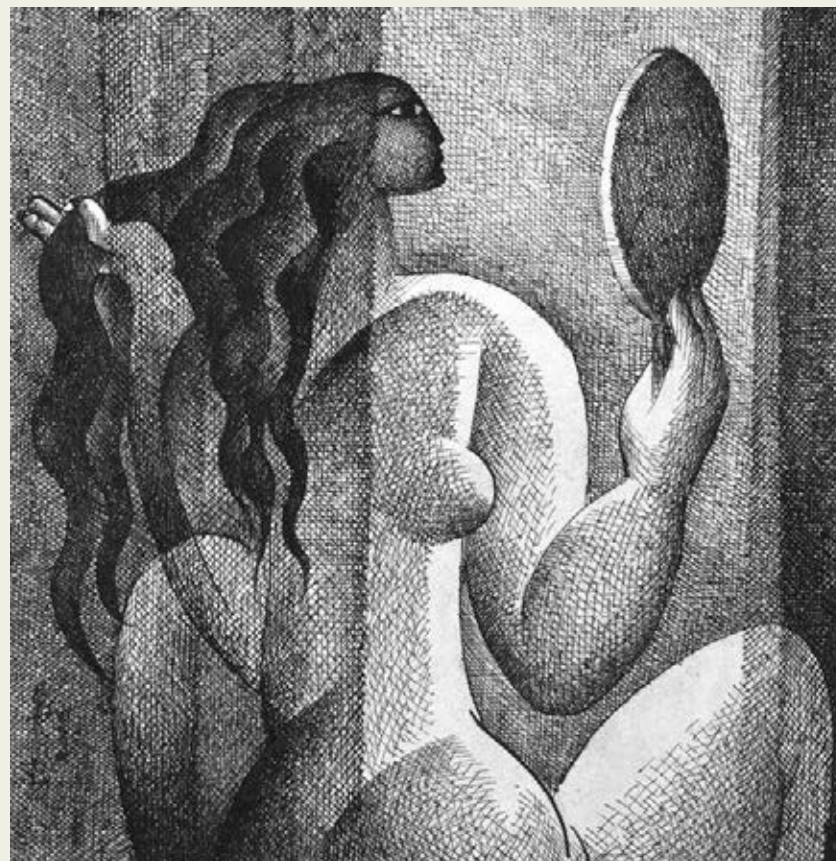
The result here is a legendary scene of the spirit in an imaginative construction of the idea and the figuration of realistic vocabulary. The untamed wild horse is extended to the sky, the fish almost cries or smiles, and the woman's eyes are the center of movement. The waves of the sea, and the figurative mountains are like bodies extending into the depths, moving with the pulse of nature. The inverse equations of familiar elements are with unreasonable measurements. A palm tree is smaller than a horse, the measurements of the elements and vocabulary differ in the measurements of the particles, and the light scene in Shafik's artworks does not have a familiar law. His approach requires that light come from everywhere according to his system and vision of the aesthetic structure. Light has a deep voice that comes from the subconscious and is an eloquent expression of light indicating that it is summoning from the white cosmic void transformed into a symphony of living depth.

Dr. Ahmed Nawar

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 1990

▲ 25 x 25 cm - China Ink On Paper - 2005

◀ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 1994

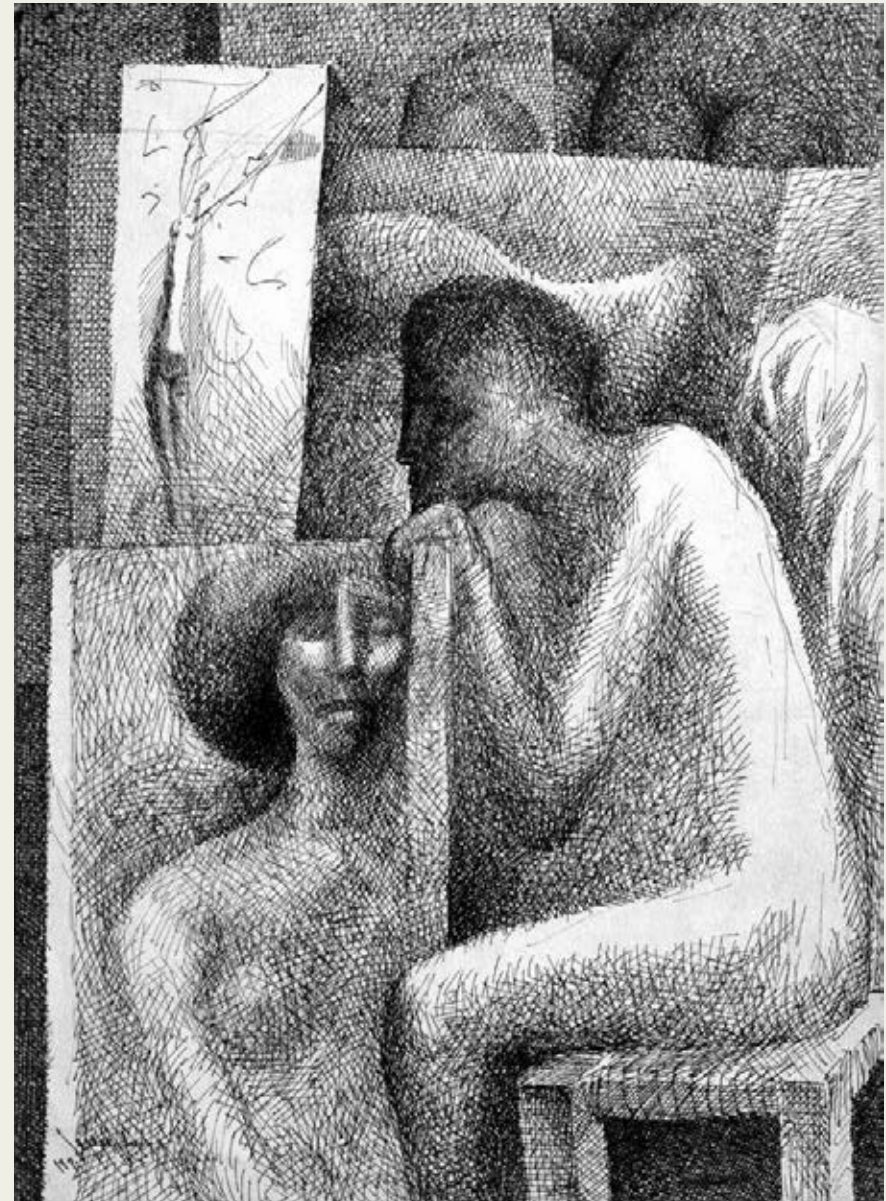
▲ 35 x 14 cm - China Ink On Paper - 2004

045

▲ 25 x 35 cm - China Ink On Paper - 2006

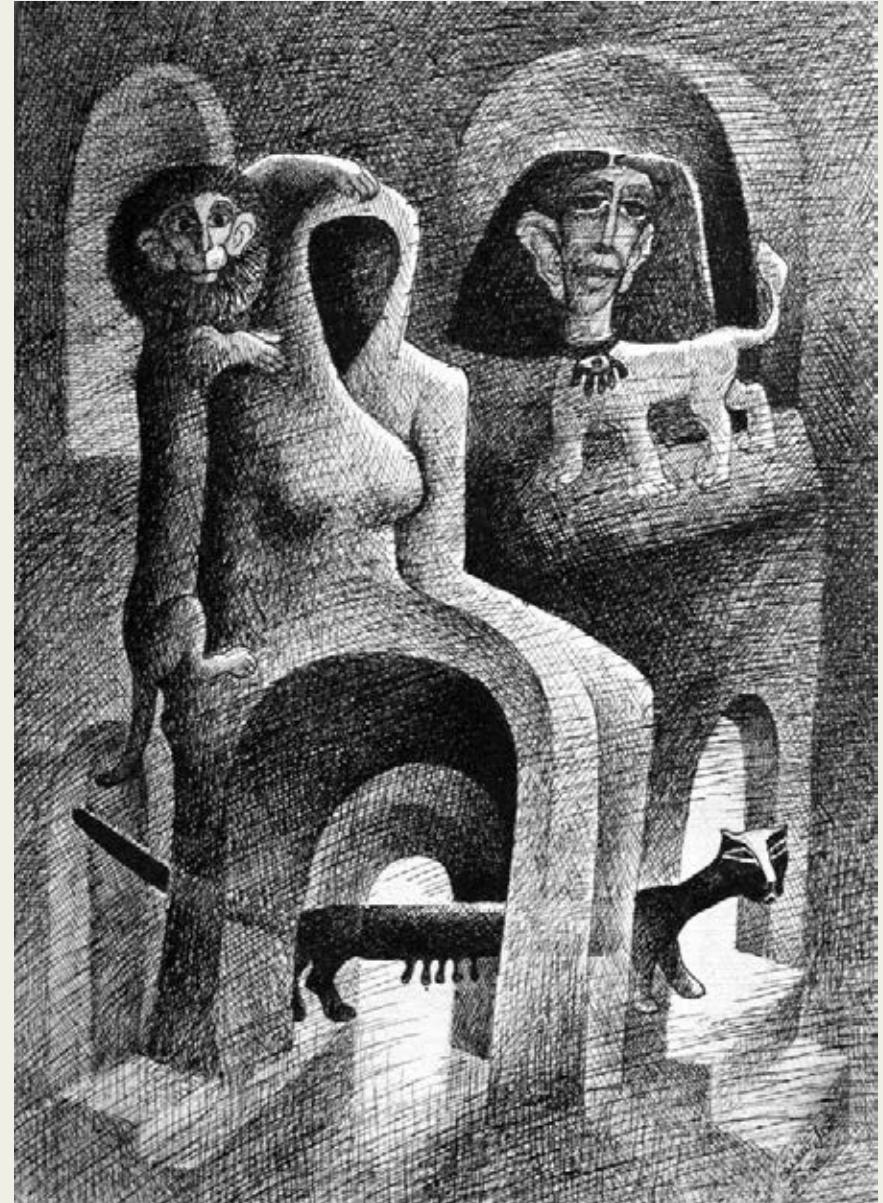
▲ 25 x 35 cm - China Ink On Paper - 1990

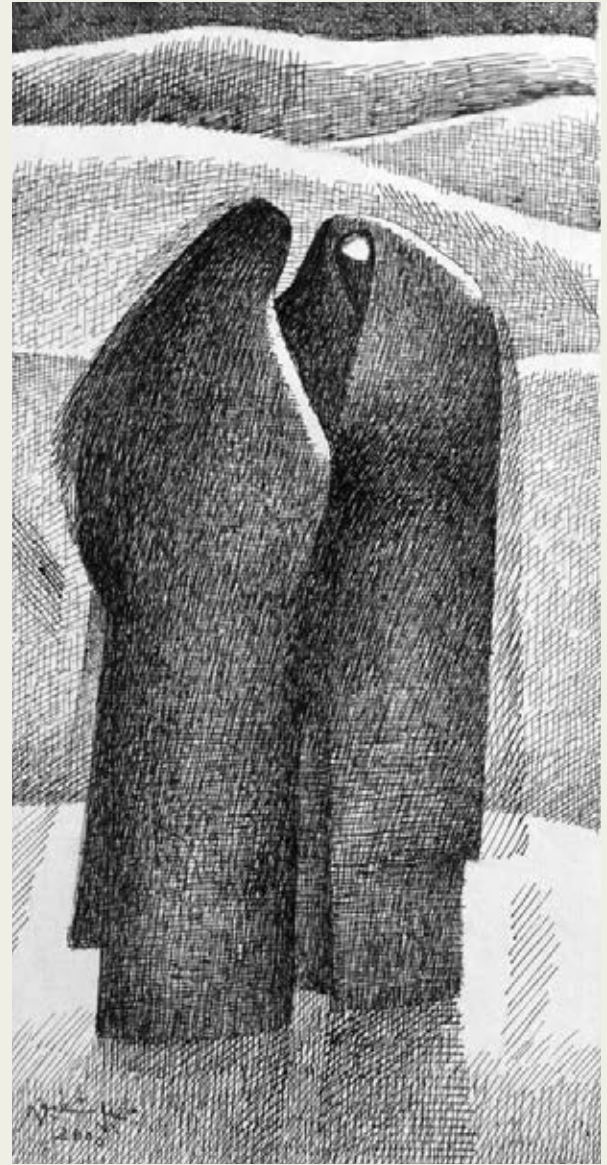
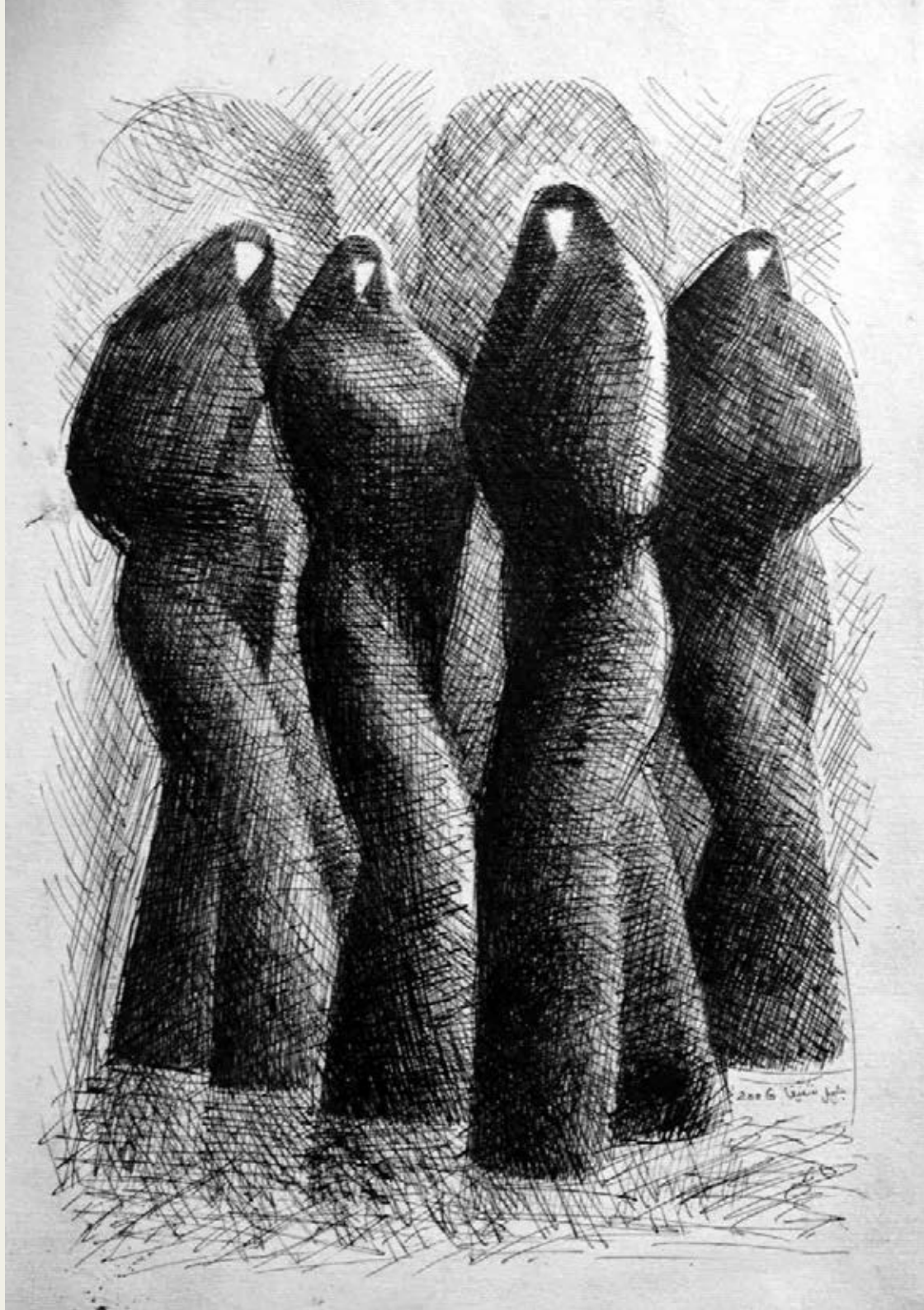

047

▲ 25 x 25 cm - China Ink On Paper

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2005

▲ 21 x 35 cm - China Ink On Paper - 2000

◀ 25 x 35 cm - China Ink On Paper - 2006

049

▲ 70 x 30 cm - China Ink On Paper

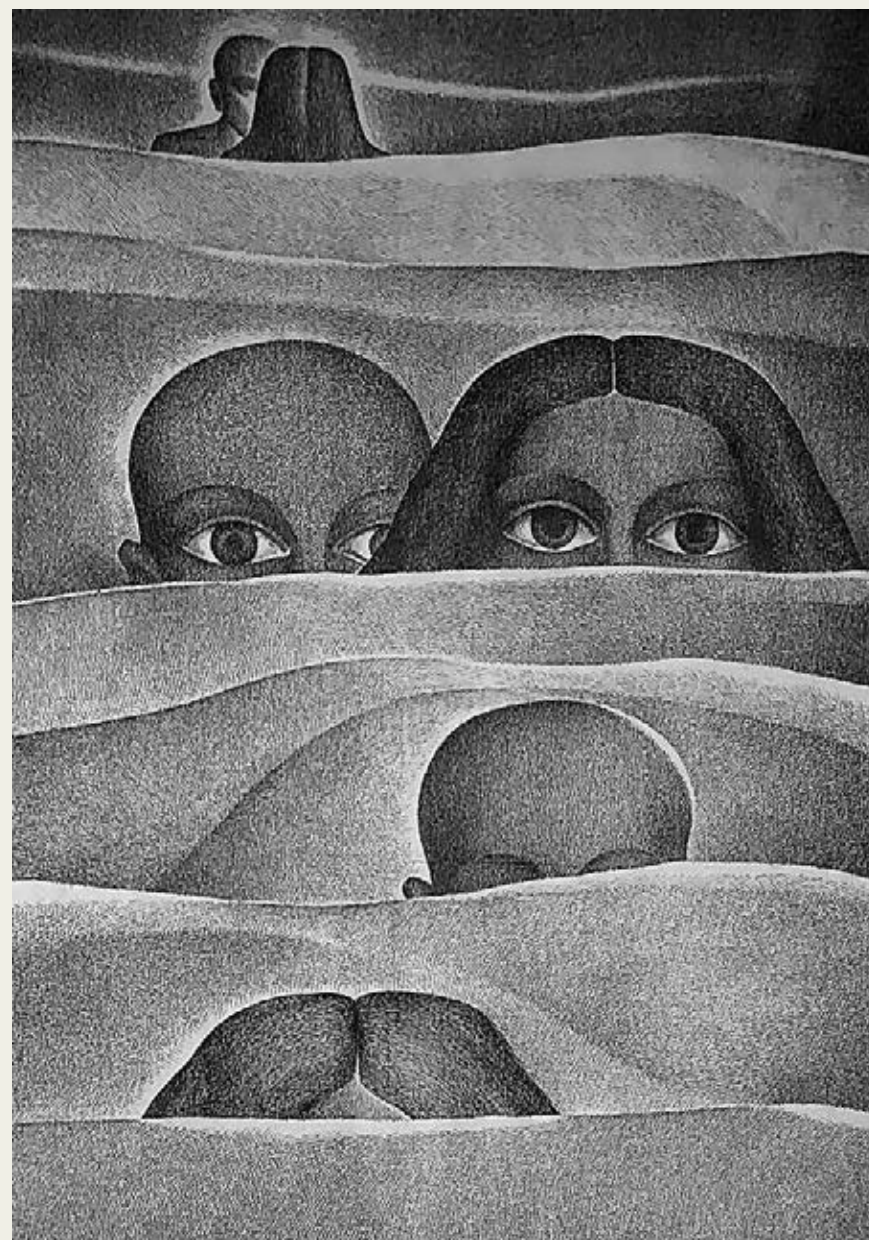

▲ 66 x 26 cm - China Ink On Paper - 1999

▲ 100 x 70 cm - Charcoal On Paper

▲ 50 x 35 cm - China Ink On Paper

051

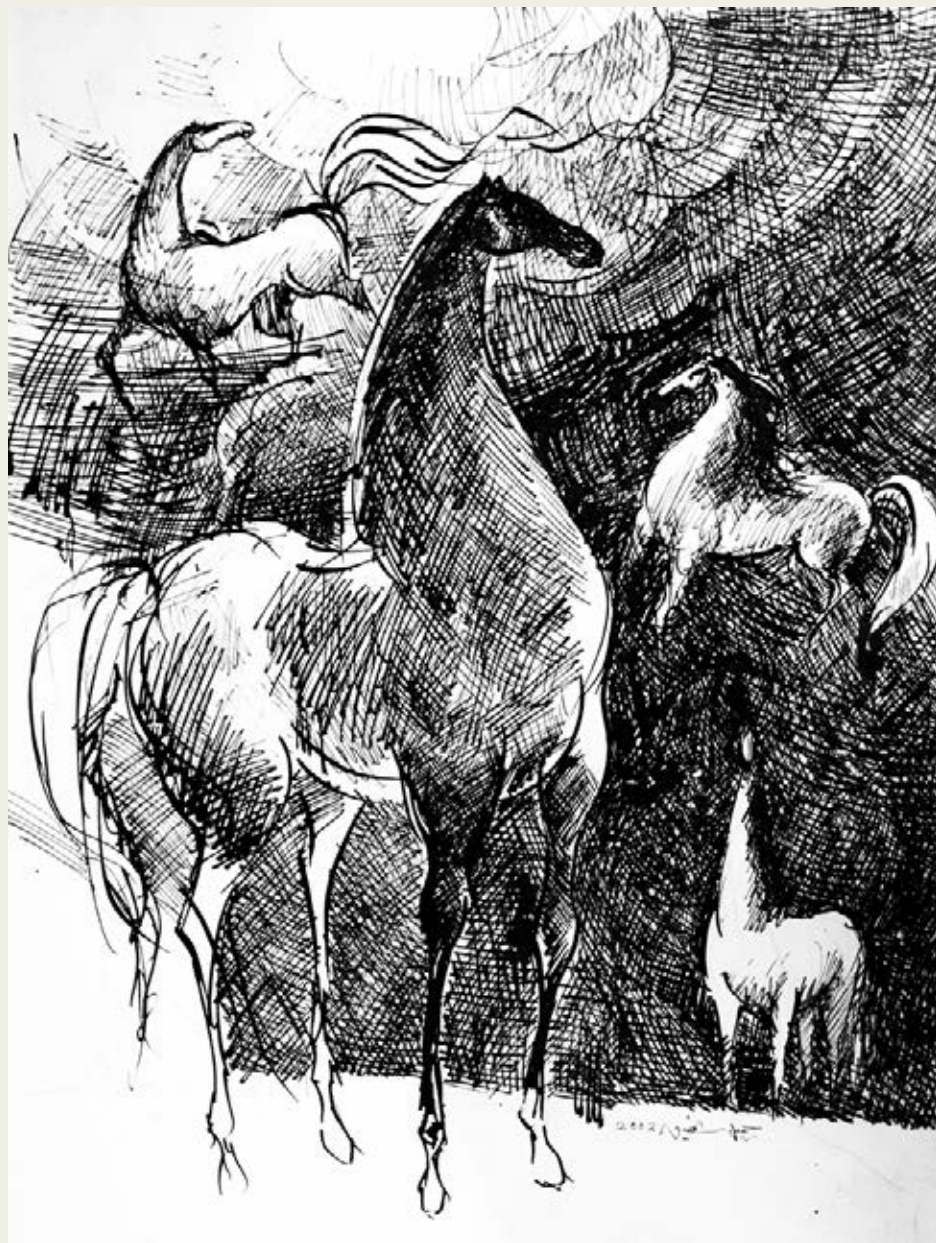

▲ 25 x 25 cm - China Ink On Paper

▲ 33 x 23 cm - China Ink On Paper - 2007

▲ 25 x 25 cm - China Ink On Paper - 2002

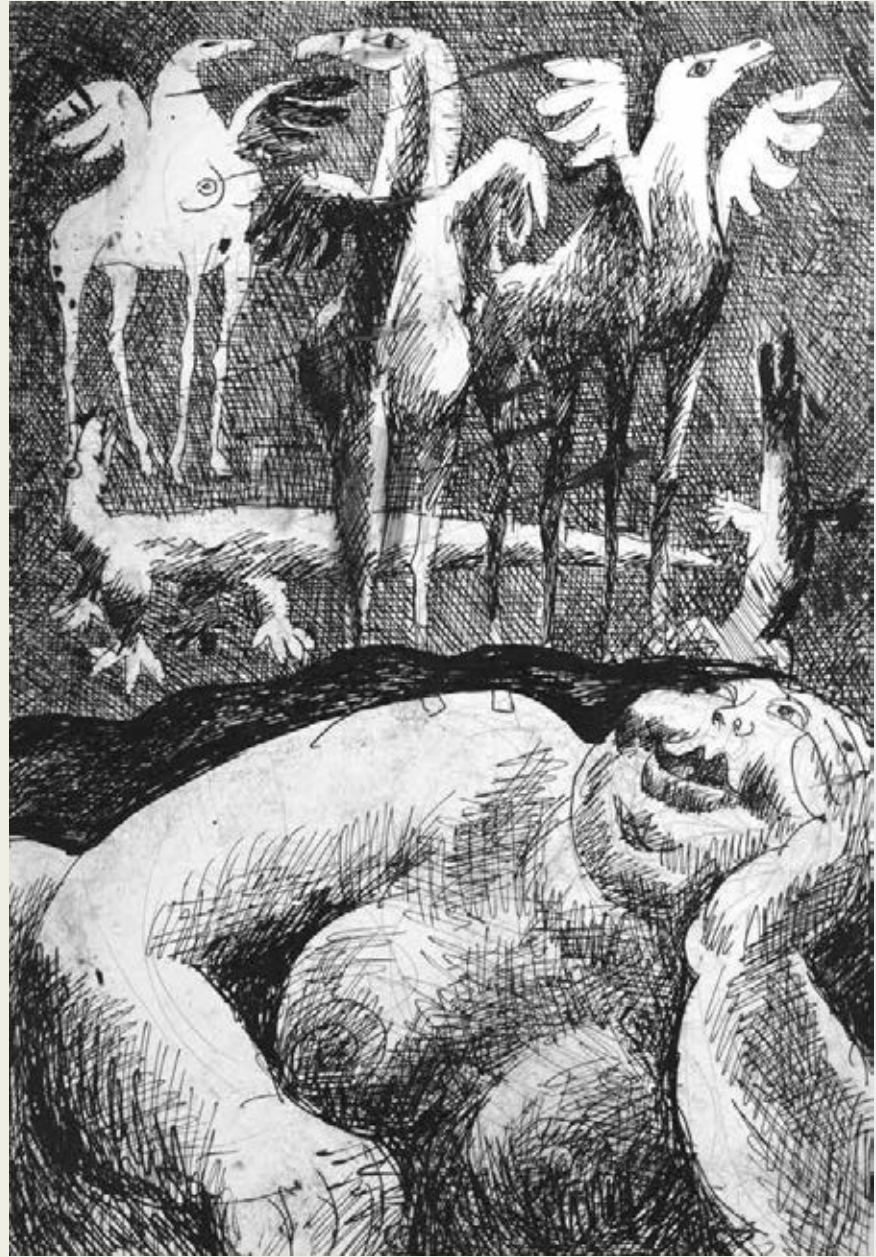
▲ 33 x 22 cm - China Ink On Paper

053

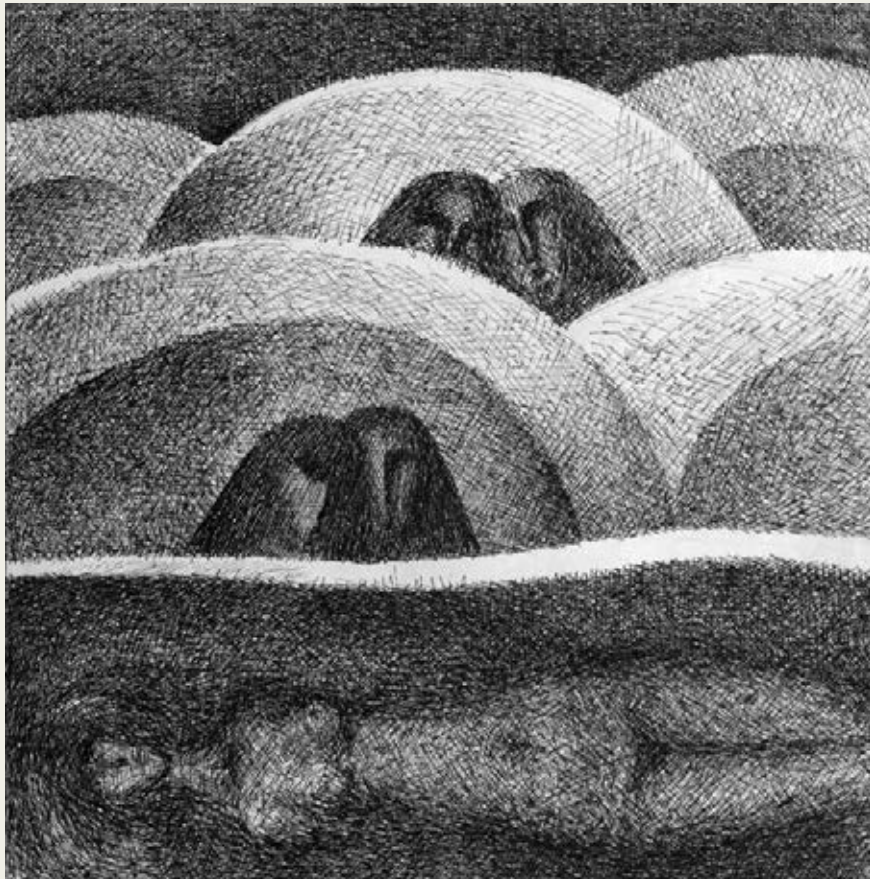

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper

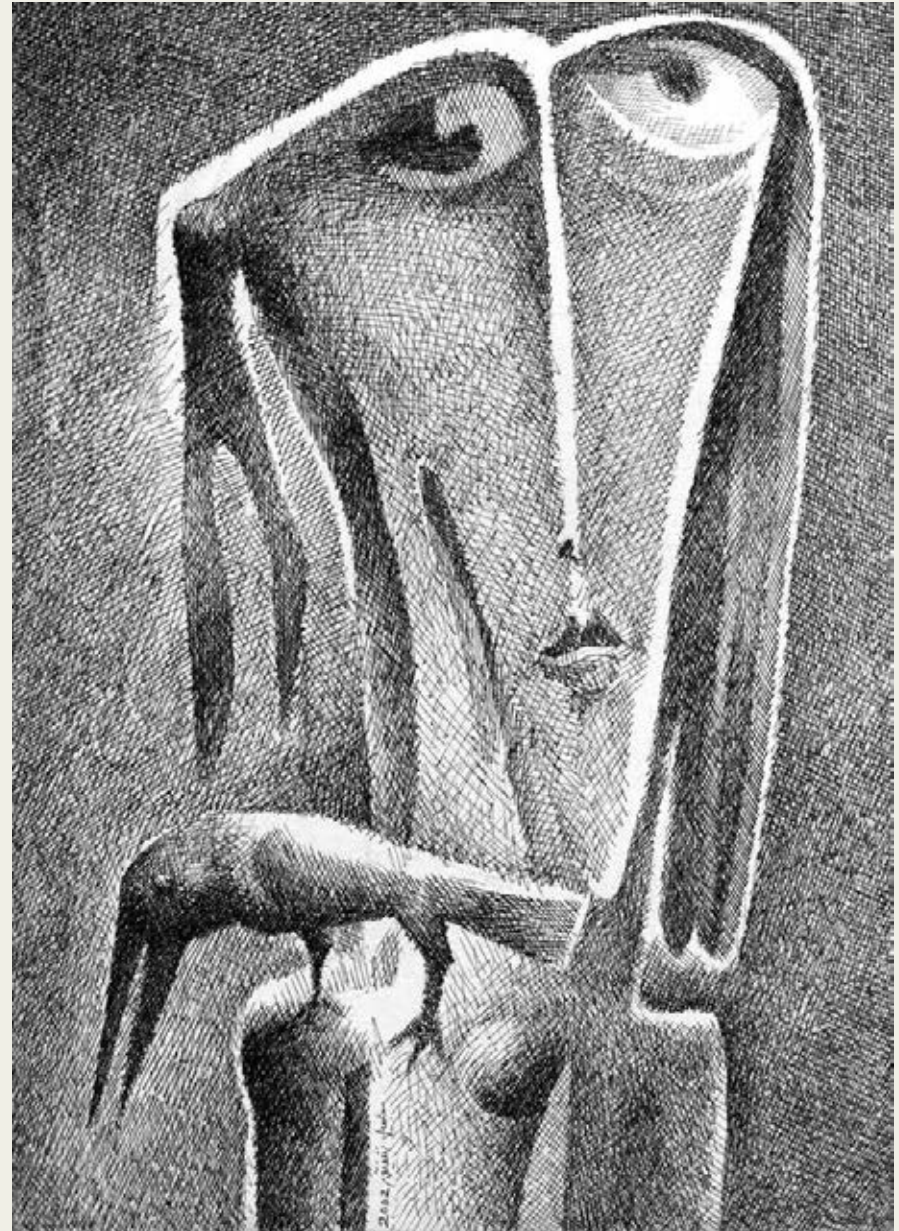
▲ 33 x 22 cm - China Ink On Paper

055

▲ 25 x 25 cm - China Ink On Paper

▲ 29 x 21 cm - China Ink On Paper - 2002

ثلاثية جميل شفيق بين الأبيض والرمادي والأسود

أنه يهمس إلى الورقة.. ينفخ فيها بروحه.. تعود إليه مع شهيقه وزفيره.. فيتنفس هو وتنتعش هي وتنبض بالحياة تتموج مع رعشة ماء النيل وتدفاً بشعاع الشمس ريشته يأتي إليه من بعيد صوت مزمار وناي وصوت خرير ماء خلف شادوف.

وسط التموجات الهوائية البرمائية تتجمع نفحات ساخنة لحيوان أسطوري يقفز كما راقص باليه له عرف طويل على رقبته في النظرة التالية التي أعود إليها بشوق اكتشفت أنه حصان ويتعدد الحصان في لوحات جميل شفيق ويتحول من راقص باليه إلى مبارز في معركة وطائر فوق سحاب وعاشق وفائز في سباق الخط ذاته ينساب مع حركته فيصبح الأداء رومانسيًا خياليًا كما قصيدة شعر يكتبها بطريقته الحفرية الخيرية الأبيض أسودية. وتتعدد درجات التلوين ما بينهما ونرى عشرات الألوان رغم أنه لا يستعمل سوى اللون الأسود والورقة البيضاء. وتدور العين حول كل ركن من الورقة فنرى ذبذبات القلم ورعشات الحبر المنمنم كأن طيرًا حمل قشاة حقل حنطة وطار بها وصنع لنفسه عشه.. لوحته. ينقسم الرسام جميل شفيق إلى ثلاثة أحدهم الفارس والفرس والثاني المرأة وجسدها منهل الحب والثالث قداسته وتعبده

خلف هيكل كنيسة أو جامع حاملا سمكة المرأة لديه حصان أبيض في تكويراتها الجسدية رغبة عارمة وفي وجهها براءة الراهبات أو خوف المحجبات مستديرة متكورة حنونة تعطف أو أمومة تعطي. فائض العطاء والحنان منظم من ريشة تختار وتصنع نفسها تكويناتها ليس في العمل فلسفة منطقية تتبع قواعد أو تخريبات بدون وعي.

الغلاف الذي يضم شخوصه من الحصان إلى المرأة إلى الشجرة والنخلة والسمكة تصنعه الروحانية ذاتها، ذات النسيج ذات قشاة الحنة الطائرة من بقايا حصاد حنطة.

السمكة لديه عين واسعة ترى وتعرف كل الحياة.. كعدسة مصور فوتوغرافي نابغ يسجل ويرصد كل لقطاتها في تكويناته الملتصقة بجدران خان المغربي في الزمالك "رتم" أو "نغم" واحد يسحرك في درجاته التي تبدأ بالصيحة والصرخة فتخفت وتهدأ بالتدرج وتصل إلى السكون.

الصيحة هي الأسود الذي يهدأ إلى الرمادي والسكون هو ما قبل الأبيض في كل حالاته بلاغة.. أما الصمت.. فهو أبلغهم.

أحيانًا يتخيل أنه يرسم لشاعر وينسى أنه الرسام والشاعر معا.

جورج البهجوري

Gamil Shafik's Triple Among White, Gray, and Black

Gamil Shafik whispers to the paper, breathes into it with his spirit, and it returns to him along with his inhalation and exhalation; he breathes and it refreshes and pulsates with life. His brush ripples with the tremble of the Nile water and warms with the rays of the sun. The sound of oboe, flute, and the sound of trickling water comes to him from afar behind a shadoof. Amidst the amphibious airwaves, the hot breaths of a mythical animal gather. It jumps like a ballet dancer with a long crest on its neck. Longingly, the next time I looked at it I discovered that it is a horse. In Shafik's drawings, there are many horses, that transform from a ballet dancer to a swordsman in battle, a bird above the clouds, a lover, and a winner in a race. The line itself flows with its movement, so the performance becomes romantic and imaginative, like a poem he writes in his black, white, charitable, fossilized way. There are many shades of tones between them, and we see dozens of colors, although only black and white paper are used. The eye turns around every corner of the paper and we see the vibrations of the pen and the tremors of the miniature ink, as if a bird carried the straw of a wheat field, flew with it, and made a nest for itself, which is his drawing.

The drawer Shafik is divided into three persons, one of them is the knight and the horse, the second is the woman and her body full of love, and the third is his holiness and worship behind the structure of a church or

mosque, holding a fish. The woman is drawn as a white horse. In her physical appearance there is intense desire, and in her face there is the simplicity of nuns or the fear of veiled women. She is round and appears tender woman to be kind, or mother to give. The excess of giving and tenderness is organized from a feather that chooses and creates its own compositions. There is no logical philosophy in the artwork that follows rules or alienations without awareness.

The cover which includes his figures of the horse, woman, tree, palm tree, and fish is made by the same spirituality, and the same texture with flying henna straws from the remains of a wheat harvest. His fish has a wide eye that sees and knows all of life, like the lens of a brilliant photographer who records and monitors all shots in his compositions attached to the walls of Khan Almaghraby in Zamalek. One rhythm or melody enchants you with its degrees that begin with a shout and a scream, then gradually fades and calms down, reaching stillness. The shout is the black that calms down to grey. The stillness that came before the white in all its states is eloquence; silence is the most eloquent rhythm. Sometimes he imagines that he is drawing for a poet and forgets that he is both the drawer and the poet.

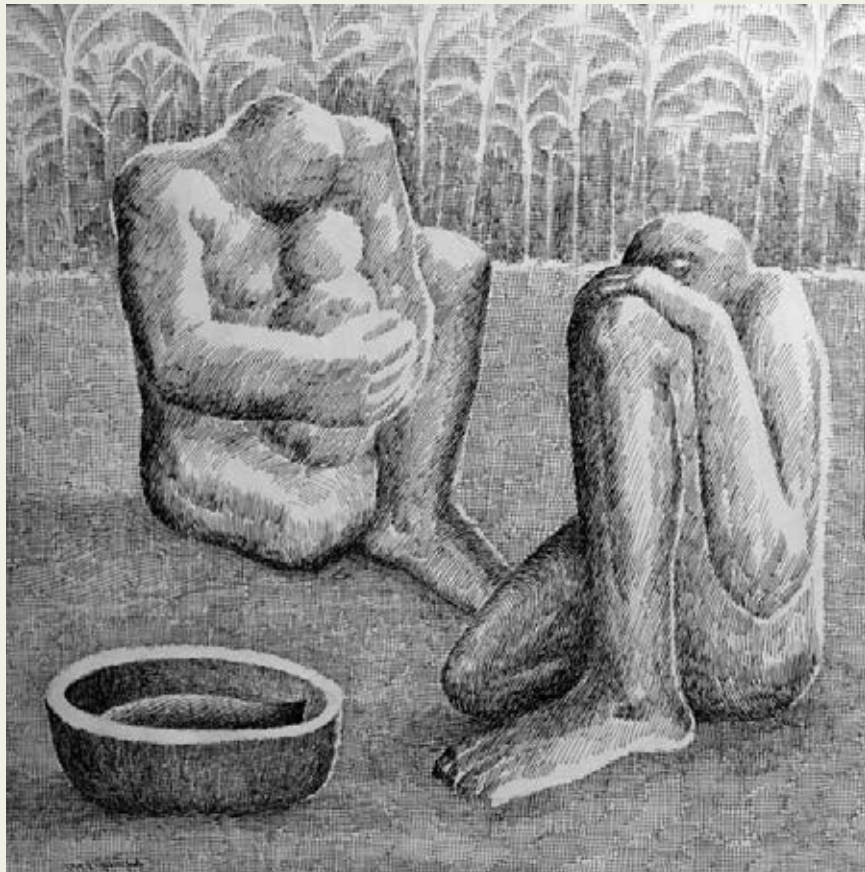

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2005

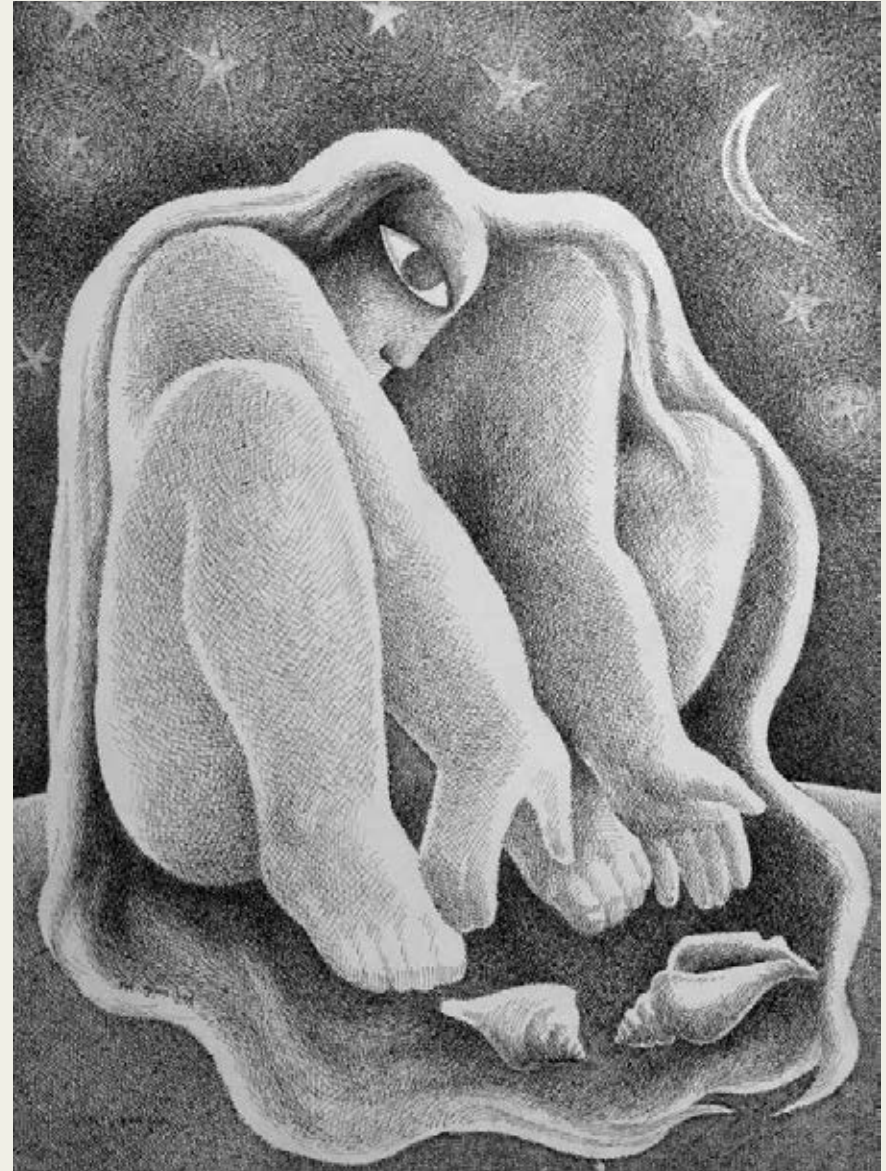

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 1991

▲ 35 x 35 cm - China Ink On Paper - 1994

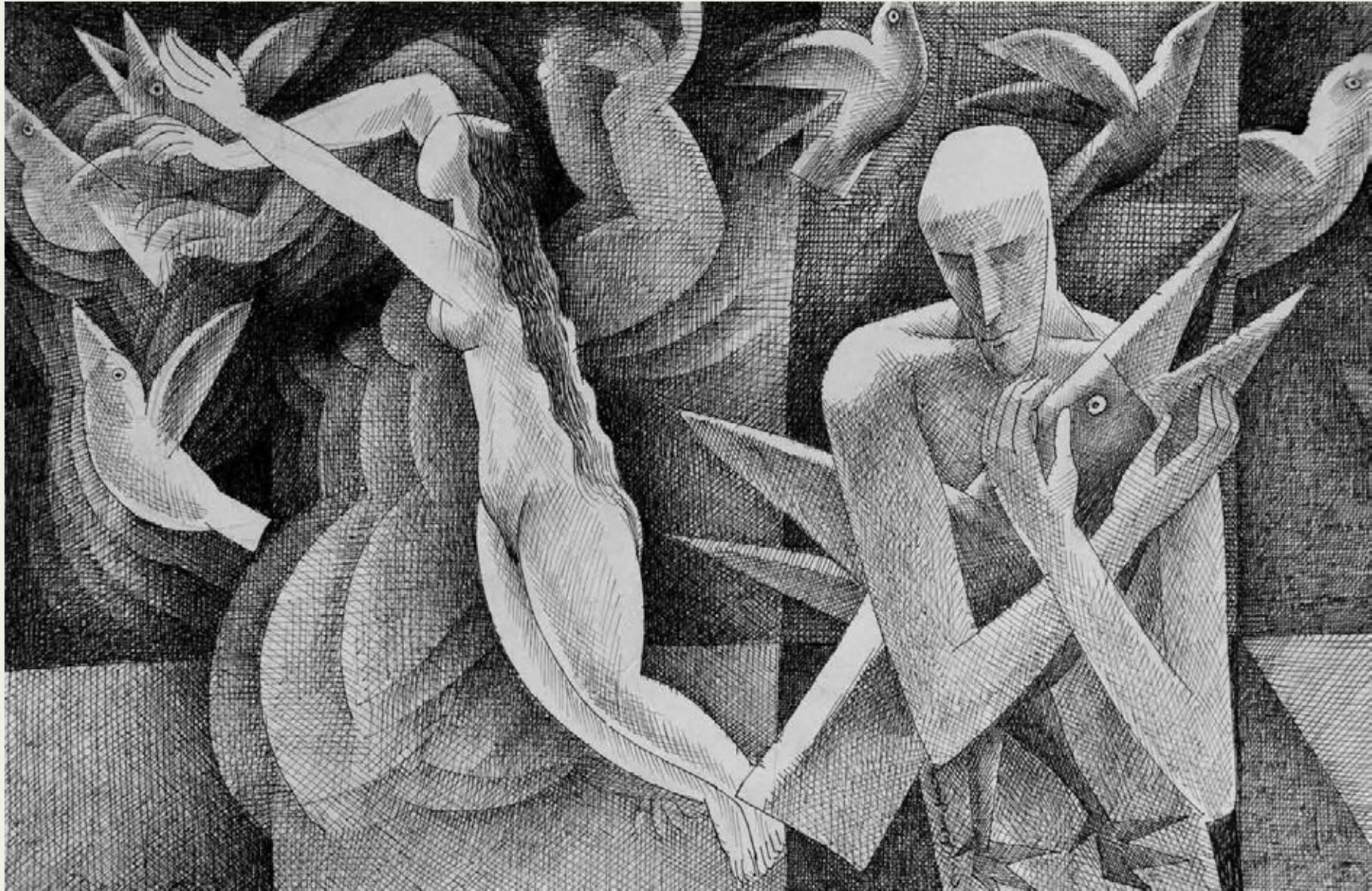
▲ 49 x 35 cm - China Ink On Paper - 1999

◀ 35 x 35 cm
China Ink On Paper - 2001

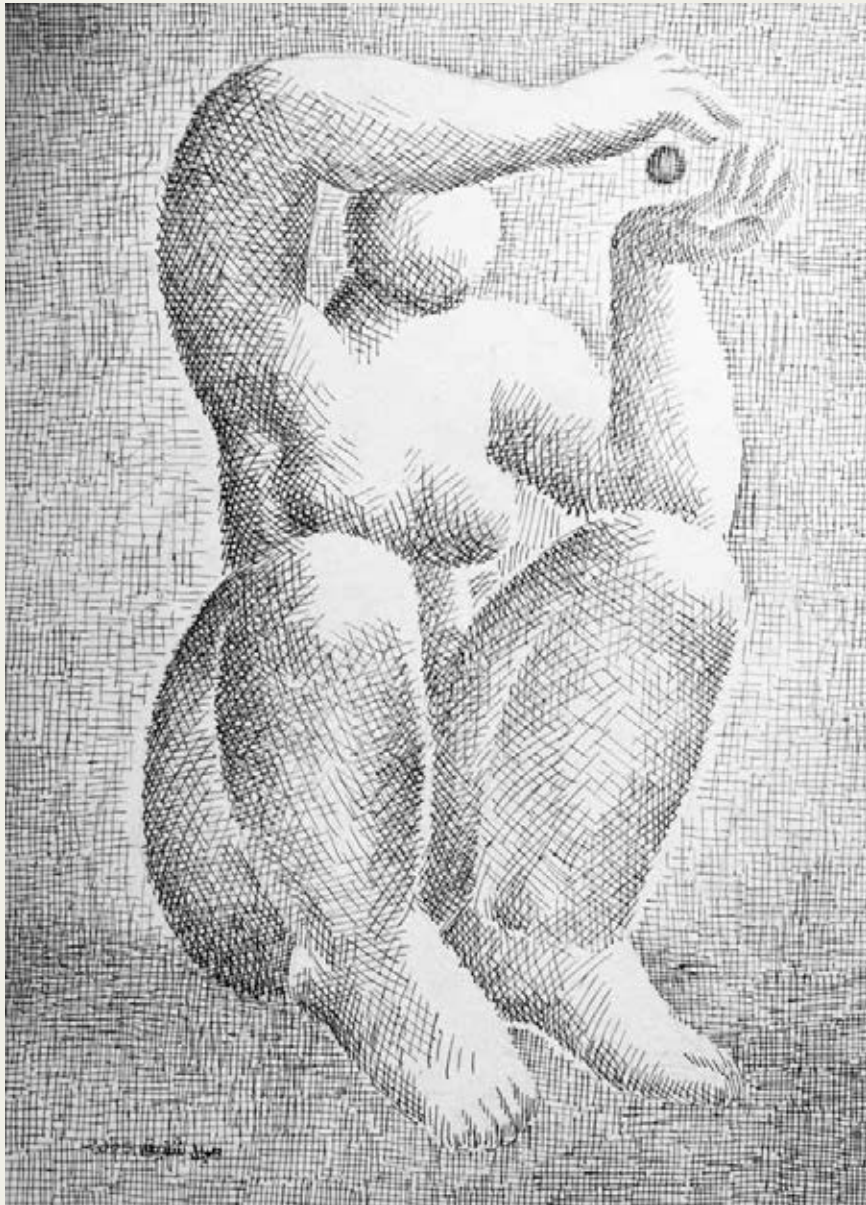

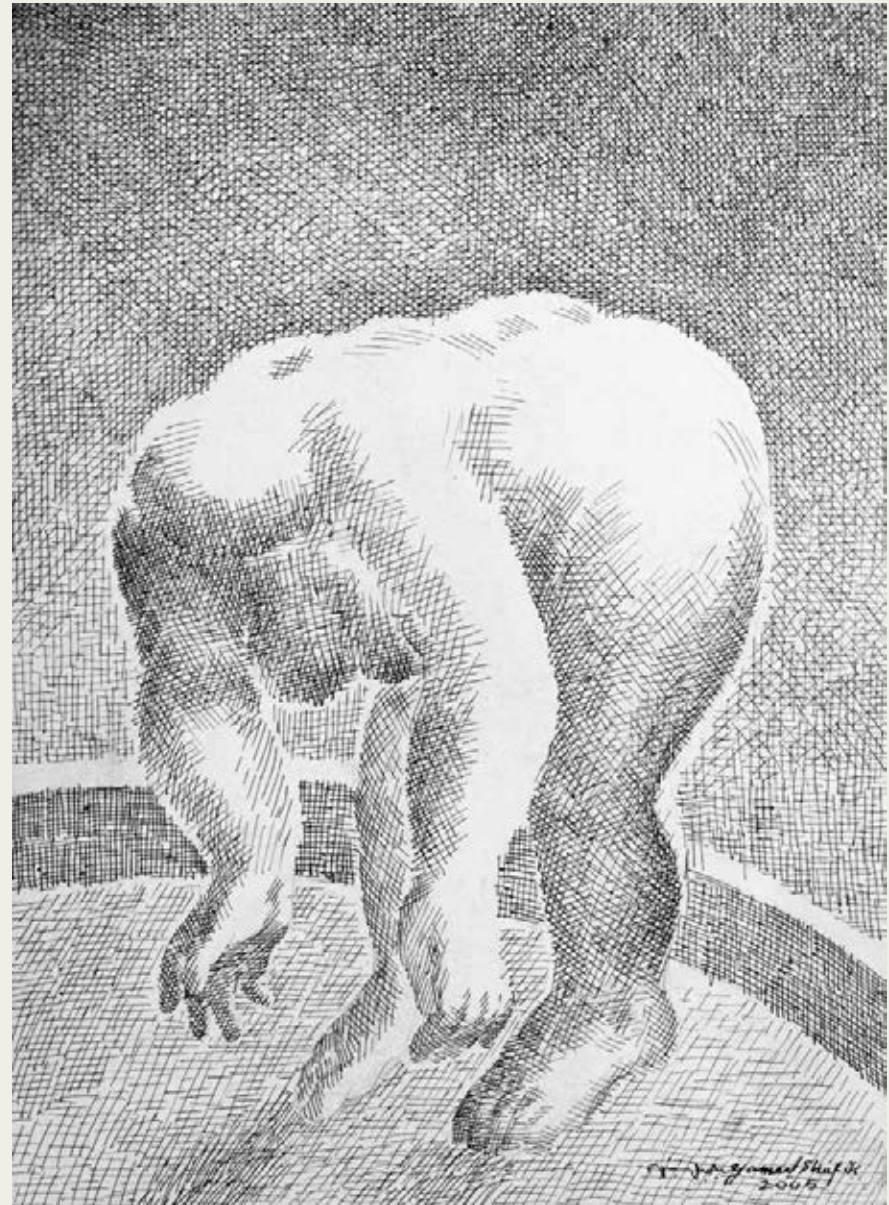
061

▲ 33 x 22 cm - China Ink On Paper

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2005

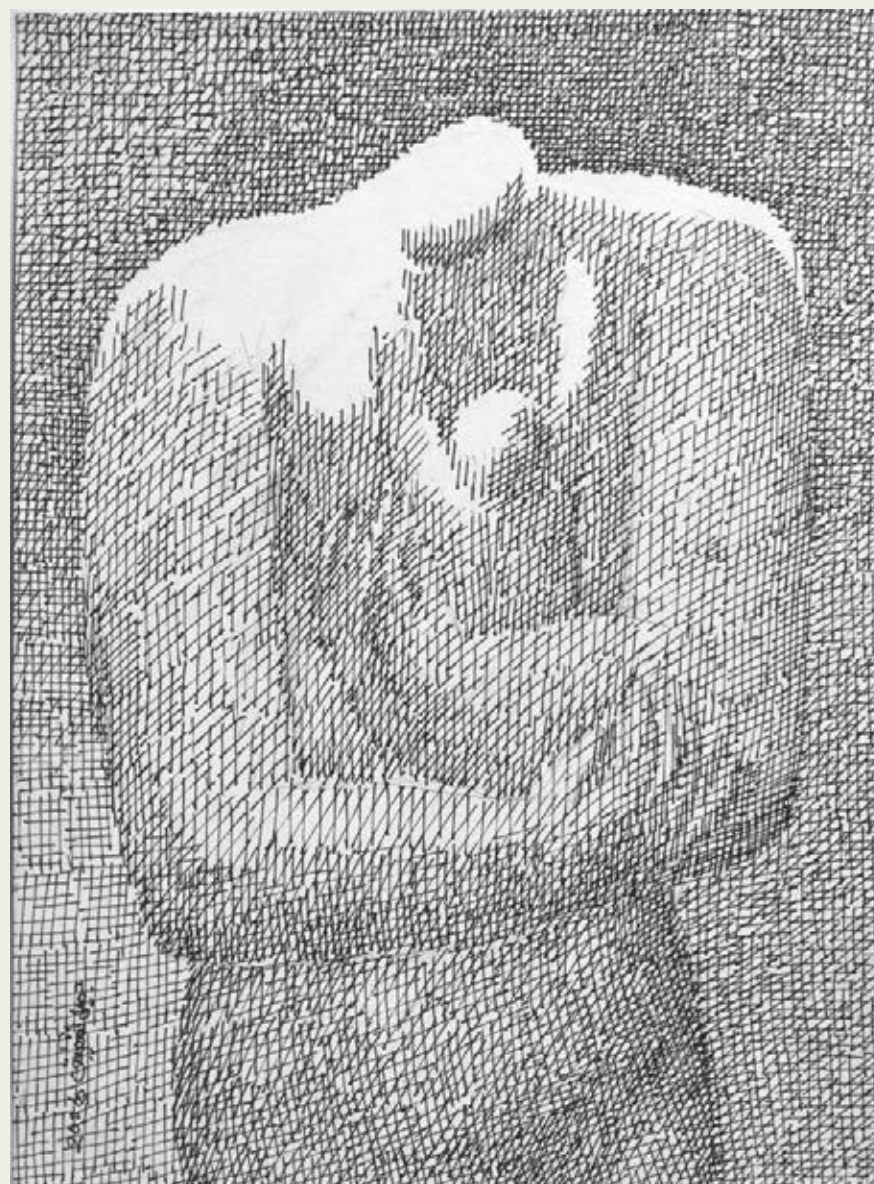

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2005

▲ 33 x 22 cm - China Ink On Paper - 2005

▲ 25 x 35 cm - China Ink On Paper - 2006

▲ 33 x 23 cm - China Ink On Paper - 1968

▲ 34 x 23 cm - China Ink On Paper - 1975

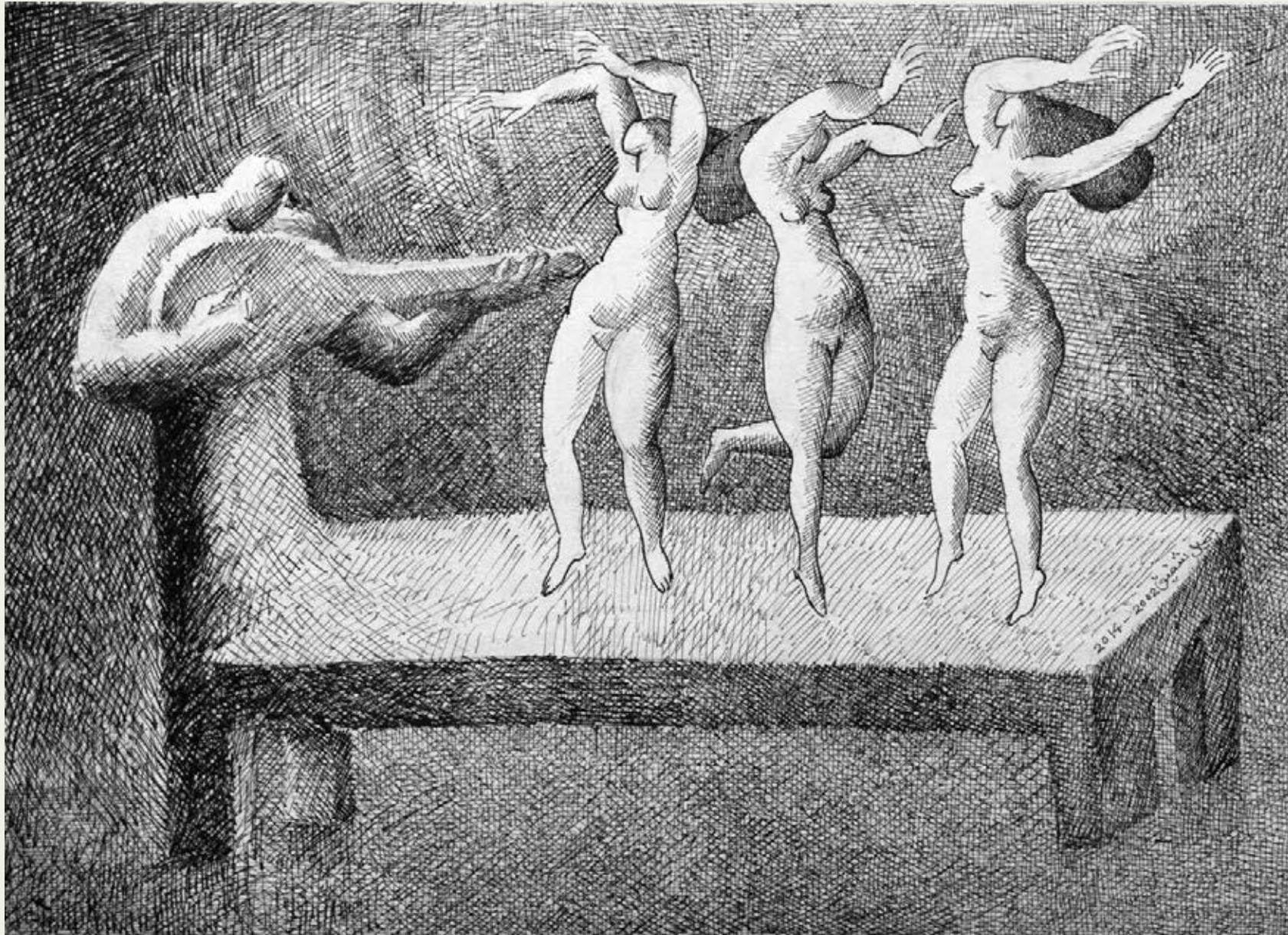

▲ 33 x 23 cm - China Ink On Paper - 1967

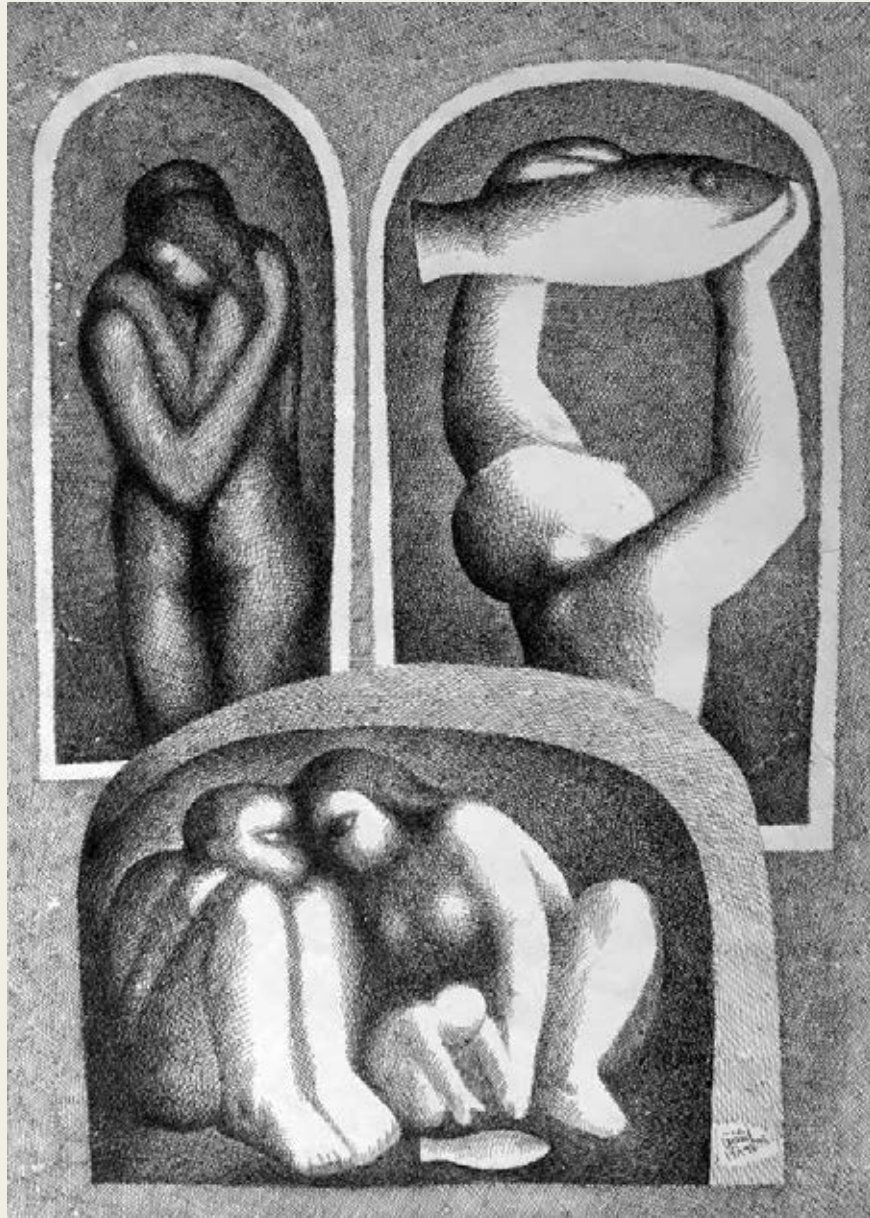
▲ 49 x 34 cm - China Ink On Paper

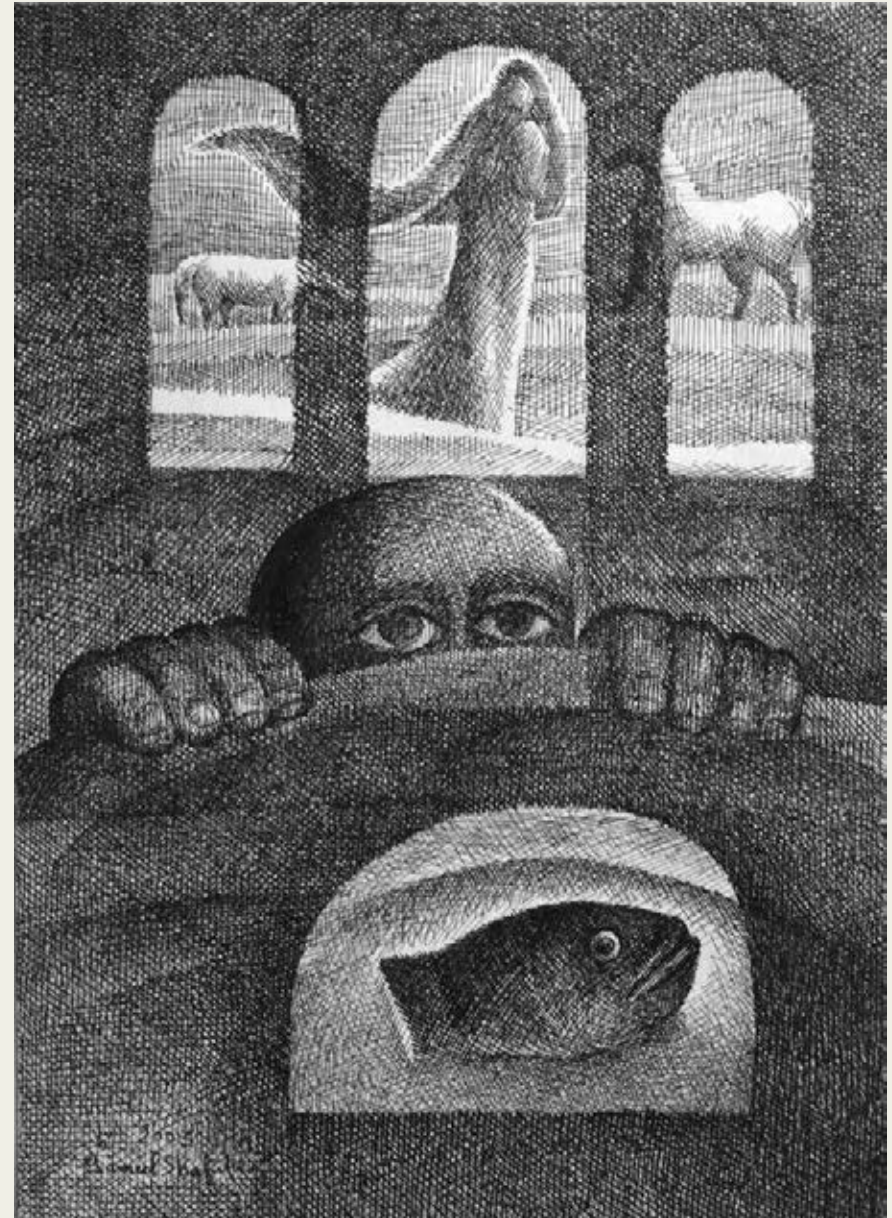

▲ 23 x 33 cm - China Ink On Paper - 2014

▲ 49 x 35 cm - China Ink On Paper - 1989

▲ 49 x 35 cm - China Ink On Paper - 2003

الإنسان والسمكة

السمكة هي أول صيد ظفر به الإنسان منذ دب على الأرض، أمسكها بيديه العاريتين في المياه الضحلة، فأصبحت من يومها رمزا للخير والرزق، والخصوبة والرخاء والفال الحسن وكل ما هو جميل في الحياة، تحدثت بها الأساطير والحكايات ورسمها الفنانون في جميع العصور ونحتوها في الأحجار وشكلوها في الصلصال، وطبعوها بالوشم على أجسادهم وأطرافهم و الوجوه ، رموزاً ذات طاقة سحرية حافلة بالأسرار، وهكذا كانت السمكة وعلاقتها بالإنسان محور اللوحات الثلاثين التي أبدعها بالحبر الشيني بالأبيض والأسود جيل شفيق (15 عامًا) و عرضها في قاعة "لأتيليه - جماعة الأدباء والفنانين - في شهر ديسمبر 1989 وبالرغم من أنه رفيق طريق لنخبة من فنانينا الطليعيين المفكرين "زهدي وحسن عثمان وممدوح عمار والراحل حسن فؤاد، فهذا هو معرضه الفردي الأول منذ تخرجه في كلية الفنون الجميلة والراحل 1962، لكنه لم يكف عن الإبداع طوال تلك السنين ومخاطبة الجماهير العريضة بلغة الشكل والخط والملمس والظلال والإيقاع والتكوين والرموز والإشارات بأسلوب يمزج في لطف بين الواقعية والشاعرية الرومانسية، في تكوينات غامضة، لكنها مثيرة وجذابة ومقروءة جعلت من المعرض واحة في صحراء التجريد العبثي الذي يتفشى في معارضنا كالتصحر يلتهم الحداثة الحقنة ويفسد الأذواق والعقول.

ينطوي إبداع جميل شفيق على الكثير من القيم الاستطيقية الحديثة والتقليدية معا. وليس صحيحاً أن وضوح الموضوع وجلاء العناصر ومحاكاتها للطبيعة، ينتقص من "فنية" الإبداع فمنذ آلاف السنين استطاع الإنسان بذكائه وثقافته وشفافية نفسه ورهافة حسه، أن يفصل بين "الاستطيفي والنفعي وقد ذكر المؤرخون عصرًا معيناً لهذا التمييز وهو العصر الذي جمع فيه الرومان الصور التي احتفظ بها اليونانيون في معبد "دلفي" والمعابد الأخرى استنسخوها واعتنوا بها لجمالها الفني، بغض النظر عن وظائفها الدينية والفنانون الذين يرون أن الصور المقروءة تتناقض مع القيم الفنية يقعون في خطأ كبير، وإلا لألقينا في البحر بروائع "مايكل انجلو" و "ليوناردو دافنشي" لأنهما رسماها ولونها بتكليفات موضوعية من البابا ورعاة الفنون. إلا أنها كما هو معروف قمة الإبداع الفني في عصر النهضة.

يتميز جميل شفيق بأنه رسام صادق، يمتلك ناصية أدواته وخاماته، ويتمتع بأسلوب متفرد في التعبير عن قضايا الحياة استمد قدرته من مواهبه الفطرية التي صقلتها دراساته الأكاديمية، واستطاع أن يحل المعادلة الصعبة لعلاقة الفن بالمجتمع، خلال ست سنوات (1979 - 1985) قضاها جوالا في الدول العربية كافة من الصومال إلى المغرب، يخاطب شعوبها بالصور والرسوم عندما كان يشرف على إصدار كتب محو الأمية باسم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مما اكسبه حساسية فائقة استقاها من الاحتكاك الإنساني بواقع الحياة.

مختار العطار

The Human and the Fish

The fish is the first catch by man since he arrived on Earth. He caught it with his bare hands in shallow water, and from that day it became a symbol of goodness, livelihood, fertility, prosperity, good omen, and everything that is beautiful in life. Legends and stories told about it, and artists of all ages drew it, carved it in the stones, shaped it by clay, and tattooed it on their bodies, limbs, and faces. Symbols with magical energy full of secrets. Thus the fish and its relationship with humans were the theme of the thirty drawings that Gamil Shafik created in black and white with the Chinese ink throughout 51 years and exhibited at the atelier for artists and writers in December 1989. Despite he is a companion of an elite group of intellectual avant-garde artists, including Zuhdi, Hassan Othman, Mamdouh Ammar, and the late Hassan Fouad, this is his first solo exhibition since his graduation from the Faculty of Fine Arts in 1962. He did not stop creating throughout those years and addressing the broad masses in the language of form, line, texture, shadows, rhythm, composition, symbols, and signs in a style that gently blends realism and romantic poetry, in mysterious, yet exciting, attractive and readable compositions, which made the exhibition an oasis in a desert of absurd abstraction that is spread in our exhibitions like desertification, devouring true modernity and corrupting tastes and minds. Shafik's creativity includes many modern and traditional aesthetic values together. It is not true that the clarity of the subject, elements, and their imitation of nature detracts from artistic creativity. For thousands of years,

human has been able with his intelligence, culture, self-transparency, and sensitivity to distinguish between the aesthetic and the utilitarian values. Historians have mentioned a specific era for this distinction, which is the era in which the Romans collected the pictures that the Greeks kept in the Temple of Delphi and other temples. They copied and cared for them for their artistic beauty, regardless of their religious functions. Artists who see that readable pictures contradict artistic values are making a big mistake. Otherwise, we would have thrown into the sea the masterpieces of Michelangelo and Leonardo da Vinci because they painted them with objective commissions from the Pope and patrons of the arts. However, as is known, they are the pinnacle of artistic creativity in the Renaissance. Shafik is distinguished as an honest drawer, who possesses the best tools and materials, and has a unique style of expressing life's issues. He derived his ability from his innate talents, which were refined by his academic studies. He was able to solve the difficult equation of the relationship between art and society, during six years (1979 - 1985) that he spent traveling in all Arab countries, from Somalia to Morocco, addressing their people with pictures and drawings, while he was supervising the issuance of literacy eradication books on behalf of Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, which gained him superior sensitivity derived from the human contact with the reality of life.

▲ 50 x 35 cm - China Ink On Paper - 2005

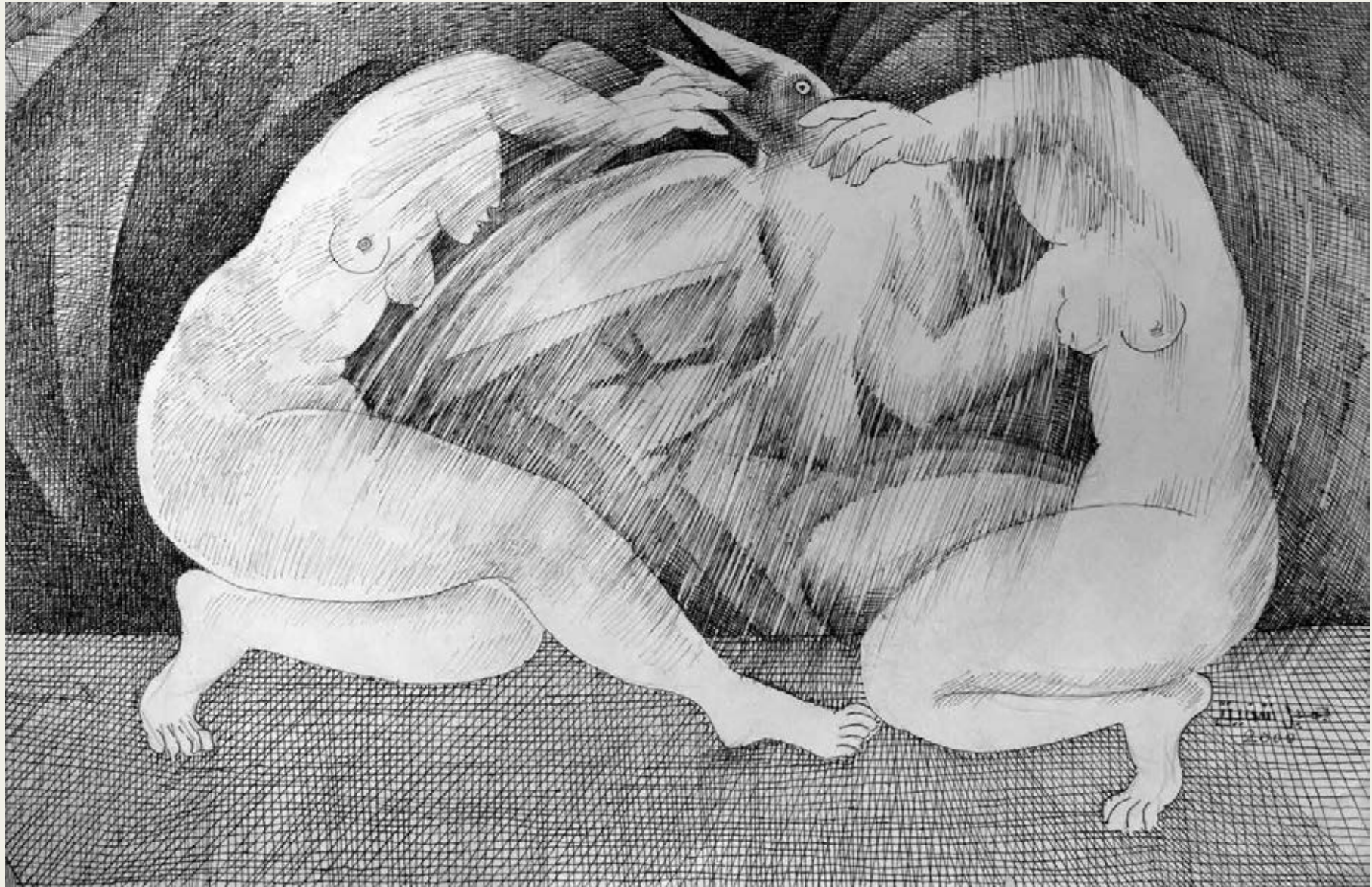

071

▲ 50 x 35 cm - China Ink On Paper - 1993

▲ 33 x 22 cm - China Ink On Paper - 2000

▲ 35 x 21 cm - China Ink On Paper - 2005

▲ 49 x 35 cm - China Ink On Paper - 2005

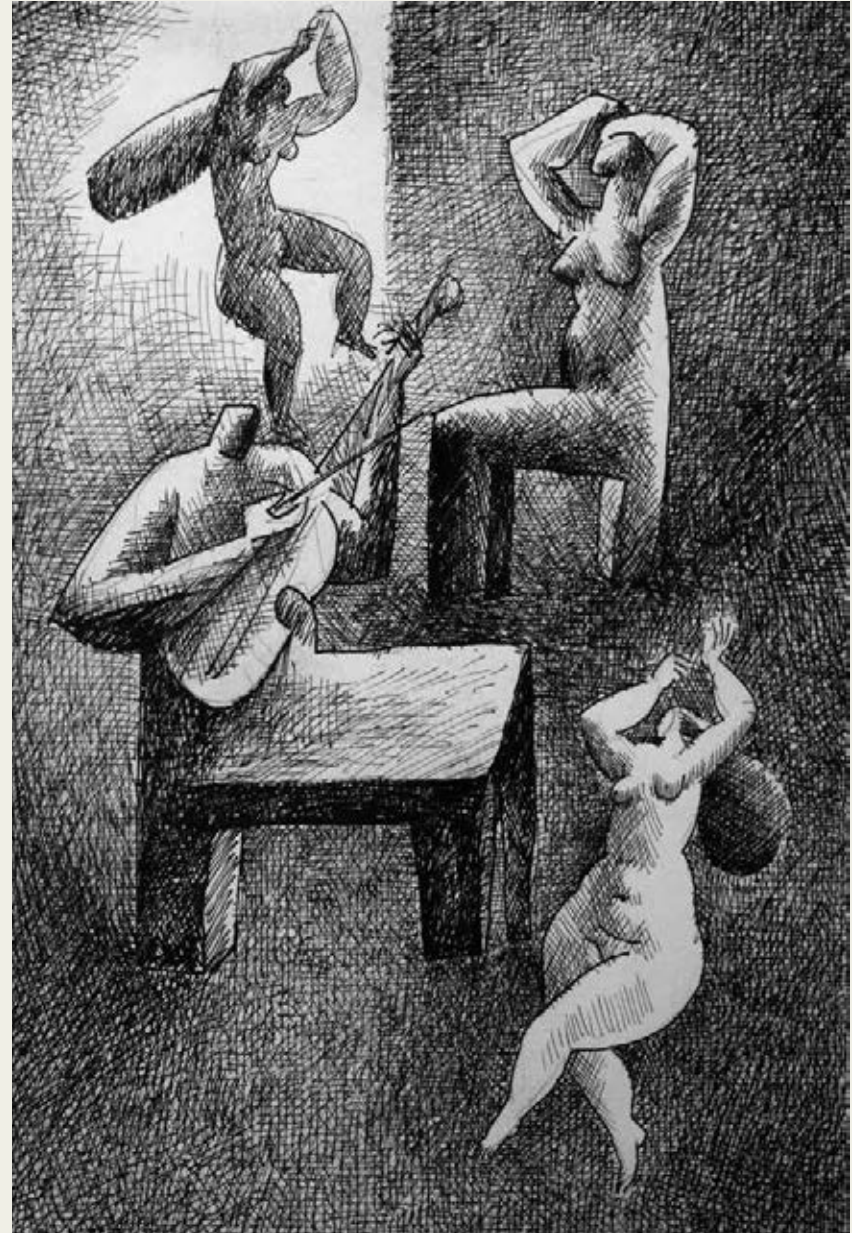

▲ 49 x 35 cm - China Ink On Paper - 2005

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2004

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2004

075

▲ 50 x 22 cm - China Ink On Paper - 2005

▲ 50 x 22 cm - China Ink On Paper

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2008

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2001

▲ 35 x 25 cm - China Ink On Paper - 2001

077

وتطل بعين على الموروث المصري القديم وتطل بالعين الأخرى على طوفان التيارات الحديثة حرصاً على التحدث بلغة عصرية تتصل شرايينها بجذور الإرث الثقافي القومي.

صائد الأخشاب والآلئ!

بدأت تجربة جميل شفيق مع «فن النحور» منذ عشر سنوات، عندما كان يذهب إلى بيته ومرسمه في الساحل الشمالي هرباً من زحام القاهرة وملوثاتها الخانقة، ينهض قبل ميلاد الشمس بقليل، متمهلاً على الشاطئ، مترقباً بعين الصائد ما يلقي به البحر من أشياء تستحق التأمل، وكان «جميل» يلتقط من بينها النفايات الخشبية، ويحتفظ بالأشكال التي تعجبه، وظلت تتراكم تلك الأخشاب في بيته عاماً بعد عام إلى أن انتبه إلى قيمتها فجأة وصاح صيحة المكتشفين «وجدتها!»، وولدت لحظة التنوير تلك الفكرة معرضه الأخير، وكان عليه أن يخلق من الشتات وحده جميلة معبرة، تكشف عن هوية مبدعها بنفس القدر التي تبحث فيه لنفسها عن موقع متميز بين إبداعات الآخرين، عندما تتجول في معرض «جميل شفيق» تكتشف للوهلة الأولى أن ما تراه إبداع لفنان مصري، ستجد في أعماله إلحاح الرموز التي سبق ظهورها في رسومه بالحبر الصيني وبالألوان، أول تلك الرموز ذلك الوجه الأيقوني - الاستنباطي الذي نلتقي به في الأديرة والكنائس المصرية والمتحف المصري القديم - خاصة في جناح وجوه الفيوم.

ومن الرموز التي صاحبتة في معارض سابقة وتجلت في معرضه الأخير رمز السمكة، وإن اتخذت أشكالاً جديدة مع تجربته التي احتل فيها الخشب الركيزة المحورية.

إعادة التدوير

تلقي الفنان من البحر ألواحاً خشبية، بعضها بالغ الرقة، مشقق، ينقذ الضوء من شقوق أليافه المتآكلة، وبعضها قد نخره السوس نخرًا، ورسم بتخريبه العشوائي خرائط مثيرة ويريد لنا الفنان أن نشاركه متعة اكتشافه، إن السوس الذي لا تعرف غريزته إلا الاتهام الفوضوي يختلف اختلافاً كلياً عن ذلك الانضباط الغريزي المدهش للنحل، ورغم هذا التباين فإننا نجد في

جميل شفيق وتجربة فنية مثيرة

أقام الرسام المعروف «جميل شفيق» معرضاً بمركز الجزيرة للفنون المرئية، ضم تجربة ليس لها مسمى سابق في المصطلحات النقدية العربية، الأمر الذي دعاني إلى نحت مصطلح يصف تلك التجربة وصفاً أراه دقيقاً، وهو يتكون من كلمة واحدة هي كلمة: «نحور» وقد اشتقتها من لفظين شائعين هما: «نحت» و «تصوير»، وقد تخففت من حرف التاء لجعل الجرس الموسيقى للكلمة منسجماً، إن تجربة الفنان لا تنتمي إنتماءً كلياً إلى فن النحت المداري - الفراغي - الذي يرى من كل جانب، ولا ينتمي أيضاً إلى فن التصوير والرسم إنتماءً كلياً بل يأخذ من كليهما بعض صفاته: يأخذ من النحت «منظوره» الحقيقي ومن الرسم حيوية خطوطه واستبعاده للمنظور.

وعلى الرغم مما تشيعه تلك التجربة في النفس من شعور بالطرزجة فإنها لم تهبط عليه هبوط المعجزة بل تناسلت من جذور قديمة وحديثة في ذات الوقت، إن النحت المصري القديم قد عرف ألوان الرسامين، غير أن اللون كان خادماً لكتلة التمثال، لهذا لا نستطيع وصفه بتعبير النحت التصويري أو «النحور».

وهناك بعض التجارب المحدثة التي جمعت بين المجالين، ومن الطريف أن أصحاب تلك التجارب رسامون أيضاً، ومن الأسماء التي تستحق الذكر في هذا المجال: الفنان «أحمد شيحا» والفنان «عبد الوهاب مرسى»، وكلاهما قدم مؤلفات مرئية ذات بنية هندسية - معمارية،

الهندسة المعمارية للنحل والفوضى العبثية للسوس جمالاً خاصاً، وانتبه إلى ذلك «جميل شفيق» واستغل آثاره ولم يمحمها ووظفها في سياقها (النحوي) كأحسن ما يكون، لم يتنازل عن دوره كرسام ماهر من أجل تأكيد الكتلة المدارية - الممجة والمؤلفة، وتستطيع العين الخبيرة أن تدرك - للوهلة الأولى - أن مبدع هذا المعرض رسام أغراه التجسيم الفراغي وملامس الخشب ولونه الطبيعي ومقاومة الخراب، الذي أحدثه السوس في بنية الخامة حتى يعيش عمله الفني معافاً وغير ضار بصحة المشاهدين.

وهو أمر لم يأبه له بعض الداديين واستخدموا خامات بعضها كرية مثل البراز الذي استخدمه الدادى «شويتزر». إن معرض «جميل» يكشف بوضوح عن هويته الدينية والوطنية وهذه حسنة تحسب له.

صائد الأشكال

تشكل جسد المعرض من أخشاب طرح البحر - كما سبق القول - بالإضافة إلى أخشاب أخرى اختارها من ورش الأخشاب البلدية، وكان «جميل» حريصاً على أن يحتفظ الخشب بأصالته. ولم يحاول أن يطمس صفاته الظاهرة، لهذا استخدم في المحاولات الأولى خامة «زفت البحر» وحلله بسائل التربنتينا ليحصل على سائل شفاف يميل إلى اللون البنى، غير أن هذا الغطاء اللوني لم يحقق الغرض الذي وجده مع خامة هي أخرى هي «الحصى جوز» وهي مادة راتنجية تذاب في الماء وتعطى سائلاً شفافاً أشبه بالألوان المائية، تصلح للرسم والتظليل، وللحفاظ على درجات الرسم الضوئية والظلية ولون الخشب الطبيعي فقد طلا سطح الخشب بمادة ال (سيلر).

إن علاقة «جميل» بالأشكال الأولية التي أحدثتها المصادفات لم تكن علاقة صراع بين فنان وخامة بل كانت علاقة (ديمقراطية) - إن صحت الاستعارة - فهو يترك لخامته أن تفرض حلولها، واختار لنفسه دور الصائد الحساس - المحب للجمال، ويؤكد بالرسم الحاذق واللون والنحت ما هو موجود بالفعل في المادة الأولية، ويتدخل عند الضرورة لتهديب عشوائيتها، ففي العمل المسمى «الوجه الأيقوني والسمكة» والعنوان من عندي أصف به معطيات العمل الفني،

وبالمناسبة لا يحب «جميل» أن يسمى أعماله وكان في نيته أن يقدم عنواناً لمعرضه هو «خبئة البحر» ثم انصراف عنه عندما أدرك أن البحر لم يخف شيئاً، بل كان يتخلى - بإرادته - عما في حوزته!

أعود لعمله الفني الذي يتكون من كتلتين يربطهما عمود قصير، الكتلة العليا عبارة عن مقطع مستدير من جسم شجرة، أكد جميل استدارة أليافه بالفرشاة الملونة وأوحت له استدارة الشكل بما يشبه رأس سمكة فرسم عينيها وشق لها فماً، كان لا بد من وجوده، أما الكتلة السفلى فقد أغرته بسطحها النظيف الشبيه بسطح اللوحة برسم ذلك الوجه الأيقوني، تاركاً بعض الآثار النحتية التي تدل على أن الوجه قد جيء به من أزمته سحيقة، وفي عمل آخر بعنوان «المحبة» تظهر كتلتان ملتصقتان دون استعانة بوسيط مثلما فعل مع العمل السابق، تبدو الكتلة العليا مقطعا دائرياً - عفويًا، أشبه بشكل الخبز الشمسي المعروف عند أهل الصعيد وتمنح الكتلة العليا فرصتها للصائد - الرسام لرسم علاقة بين رجل وامرأة، في تكوين يحترم الإطار الخارجي للكتلة ويكشف في ذات الوقت عن استجابة الفنان لتوجيهات الكتلة السرية حيث أظهر الرجل والمرأة في التحام كما لو كانا يعيشان في رحم ويتوحدان مع ألياف الشجرة، ويوحى العمل برقته الأسرة وعفويته بما هو أكثر مما تراه العين، وفي العمل المسمى بـ (عين الإنسان وعين السمكة) يمسك الفنان بمفارقة ملمسية لافتة بين لحاء الشجرة العجوز يمثل به بشرة إنسانية حفر تضاريسها الزمن فيما بدت السمكة رقيقة مسطحة أشبه برسم قائم في الفراغ، وعندما يراها الرائي في صورة ضوئية فإنه لا يتصور أن ما يراه كتلة ذات ثلاثة أبعاد بل يرى سطحاً ذا بعدين اثنين، ولأنه لا يوجد نوع فني أتى من عدم فإن بعض أعمال «جميل» تذكر ببعض إبداعات ال (ART DECO) وهو أسلوب فني كان يعنى بالزينة، أما الخامة نفسها التي عرفت منذ مصر القديمة وهي الخشب فقد تعلق «جميل» بها منذ كان طالباً صغيراً، وكان متفوقاً في مادة الأشغال الفنية، وكوفئ على تفوقه في تلك المادة بمجموعة من أدوات النجارة، فتحت له آفاقاً جديدة في التعامل مع تلك الخامة، وذكر لى ذات مرة أنه بلغ درجة عالية في إتقان النجارة وأمكته صنع بعض أثاثات منزله ومنزل ابنته.

that his artwork lives healthy and is not harmful to the health of the viewers. This is something that some Dadaists did not care about and used materials, some of which were unpleasant, such as the feces that the Dadaist Schwitters used. Shafik's exhibition clearly reveals his religious and national identity, and this is a credit to him.

Shape Hunter

As previously mentioned, this exhibition was formed by driftwood in addition to other woods that Shafik chose from commune wood workshops. He was keen to ensure that the wood retained its authenticity. He did not try to obscure its apparent characteristics, so in the first attempts, he used the raw material of sea tar and analyzed it with turpentine to obtain a transparent liquid that tends to brown in color. However, this color covering did not achieve the purpose that he found with another raw material, which is walnut hull, a resinous substance that dissolves in water and produces a transparent liquid similar to watercolor that is suitable for drawing and shading and preserves the light and shadow shades of the drawing and the natural color of the wood; he coated the surface of the wood with sealer.

Shafik's relation with the initial forms created by coincidences was not a relationship of the struggle between an artist and a material, but rather it was a democratic relationship, if I may say so, as he leaves his material to impose its solutions, and he chose for himself the role of the sensitive hunter who loves beauty, confirming with skillful drawing, color, and sculpture what is actually presented in the raw material. He intervenes when necessary to refine its randomness, in the artwork entitled "The Iconic Face and the Fish" and the title is my own to describe the motifs of the artwork. By the way, Shafik does not like to entitle his artworks and it was his intention to provide a title for his exhibition that is "The Sea Hidden", he set aside it when he realized that the sea was not hiding anything, but rather was giving up willingly what it had.

Returning to his two-block artwork connected by a short pole, the upper block is a circular section of the body of a tree. Shafik emphasized the roundness

of its fibers with the colored brush. The roundness of the shape suggested to him something resembling the head of a fish, so he drew its eyes and slit its mouth, which had to be there. The lower block with its clean surface is similar to the surface of a painting that tempted him to draw that iconic face, leaving some sculptural traces that indicated that the face had been brought from ancient times. In another artwork entitled "Love", two conjoined masses appeared without the help of an intermediary, as he did with the previous artwork. The upper block presents a spontaneous circular section, resembling the shape of sun bread known to the people of Upper Egypt. The upper block gives the hunter drawer an opportunity to draw a relationship between a man and a woman, in a composition that respects the outer frame of the block and at the same time reveals the artist's response to the directives of the secret block, as he showed the man and the woman in intertwinement as if they are living in a womb and are united with the fibers of the tree. The artwork with its captivating tenderness and spontaneity suggests more than what the eye sees. In the artwork entitled "The Eye of the Human and Fish", the artist captures a striking tactile paradox between the barks of the old tree, representing human skin whose structure has been etched by time, while the fish appears delicate and flat, resembling a drawing standing in the void.

When the viewer sees it in a light image, he does not imagine that what he sees is a three-dimensional block but rather sees a two-dimensional surface. As there is no art that came from nothing, some of Shafik's artworks are reminiscent of some of the creations of Deco Art, which is an artistic style that is meant with ornaments. The material known since ancient Egypt is wood, Shafik attached to it since he was a young student, and he excelled in the subject of artistic works, he was rewarded for his excellence in that subject with a set of carpentry tools, which opened new horizons for him in dealing with that material. He once mentioned to me that he had reached a high level of mastery of the carpentry craft and was able to make some of the furniture for his house and his daughter's house.

Mahmoud Baksheesh

Gamil Shafik and an Exciting Artistic Experience

The well-known drawer Gamil Shafik held an exhibition at Gezira Art Center, which presented an experience that had no previous term in Arabic critical terminology. This led me to create a term that describes this experience in a way that I consider accurate; it consists of one word, "Sculainting", and I derived it from two common terms: sculpture and painting. The letter P is reduced to make the musical timbre of the word harmonious. The artist's experience does not belong entirely to the art of void orbital sculpture, which is seen from every side; it also does not belong completely to the art of painting and drawing, but rather takes some characteristics from both. It takes from sculpture its true perspective and from painting the liveliness of its lines and its exclusion of perspective.

Despite the feeling of freshness that this experience spread in the spirit, it did not fall on him like a miracle, but rather it germinated from ancient and modern roots at the same time. The ancient Egyptian sculpture presented the colors of the painters, and the color was suitable for the mass of the statue; we cannot describe it with the term pictorial sculpture or "Sculainting".

There are some innovative experiences that combine the two fields. It is funny that the people who had these experiences were also painters. The names worth mentioning in this field are the artists Ahmed Shiha and Abdelwahab Morsi, both of whom presented visual artworks with an engineering-architectural structure. They presented both the ancient Egyptian heritage and the flood of modern trends to speak a modern language whose veins are linked to the roots of the national cultural heritage.

Wood and Pearl Hunter

Shafik's "Sculainting" experience began ten years ago when he used to go to his home and studio on the North Coast to escape Cairo's traffic and its suffocating pollutants. He rises shortly before the birth of the sun, lounging on the beach, watching with the eyes of a hunter what the sea throws of things

worth contemplating. Shafik used to pick up the wooden waste and keep the shapes he liked. These woods continued to accumulate in his house year after year until he suddenly realized their value and shouted like a discoverer, "I found it!". That moment of enlightenment gave birth to the idea of his final exhibition, and he had to create from the diaspora a beautiful and expressive unit that reveals the identity of its creator to the same extent that it is looking for a distinct position among the creativity of others. When you rove around Shafik's exhibition, you discover at first glance that what you see is the creativity of an Egyptian artist, and the urgency of the symbols that previously appeared in his drawings with Chinese ink and colors. The first of these symbols is that iconic deductive face that we meet in Egyptian monasteries, churches, and the ancient Egyptian Museum, especially in the Fayoum Faces pavilion. One of the symbols that accompanied him in previous exhibitions and appeared in his last exhibition is the symbol of the fish, although it took new forms with his experience in which wood occupied the central pillar.

Recycling

The artist received from the sea some wooden boards, some of which were very thin and cracked, and the light penetrated through the cracks of its corroded fibers; some of which had gnawed by weevils. With its random destruction, they drew exciting maps and the artist wants us to share with him the joy of discovering them. The weevil whose instinct only knows chaotic devouring, is completely different from the amazing instinctive discipline of bees. Despite this difference, we find in the architecture of bees and the absurd chaos of weevils a special beauty. Shafik noticed this and took advantage of its traces, did not erase them, and used them in their "Sculainting" context as best as possible. He did not abdicate his role as a skilled drawer in order to assert the raised and composed orbital mass. At first glance, the expert eye should realize that the creator of this exhibition is a drawer who was tempted by the spatial three-dimensional artwork, the texture of wood, its natural color, and the resistance to the devastation caused by weevil in the material structure so

18 x 42 cm ►
Charcoal, Pastel On Paper - 1961

◀ 17 x 50 cm
Charcoal, Pastel On Paper - 1960

▲ 41 x 31 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 20 x 35 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

083

▲ 16 x 26 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 16 x 26 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 20 x 35 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 27 x 37 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

085

▲ 24 x 34 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 24 x 34 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 20 x 35 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 27 x 37 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

087

▲ 47 x 34 cm - Pencil, Pastel On Paper - 1960

089

▲ 24 x 36 cm - Pencil, Pastel On Paper - 1961

▲ 27 x 37 cm - Pencil On Paper - 1960

▲ 25 x 33 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

091

▲ 25 x 37 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

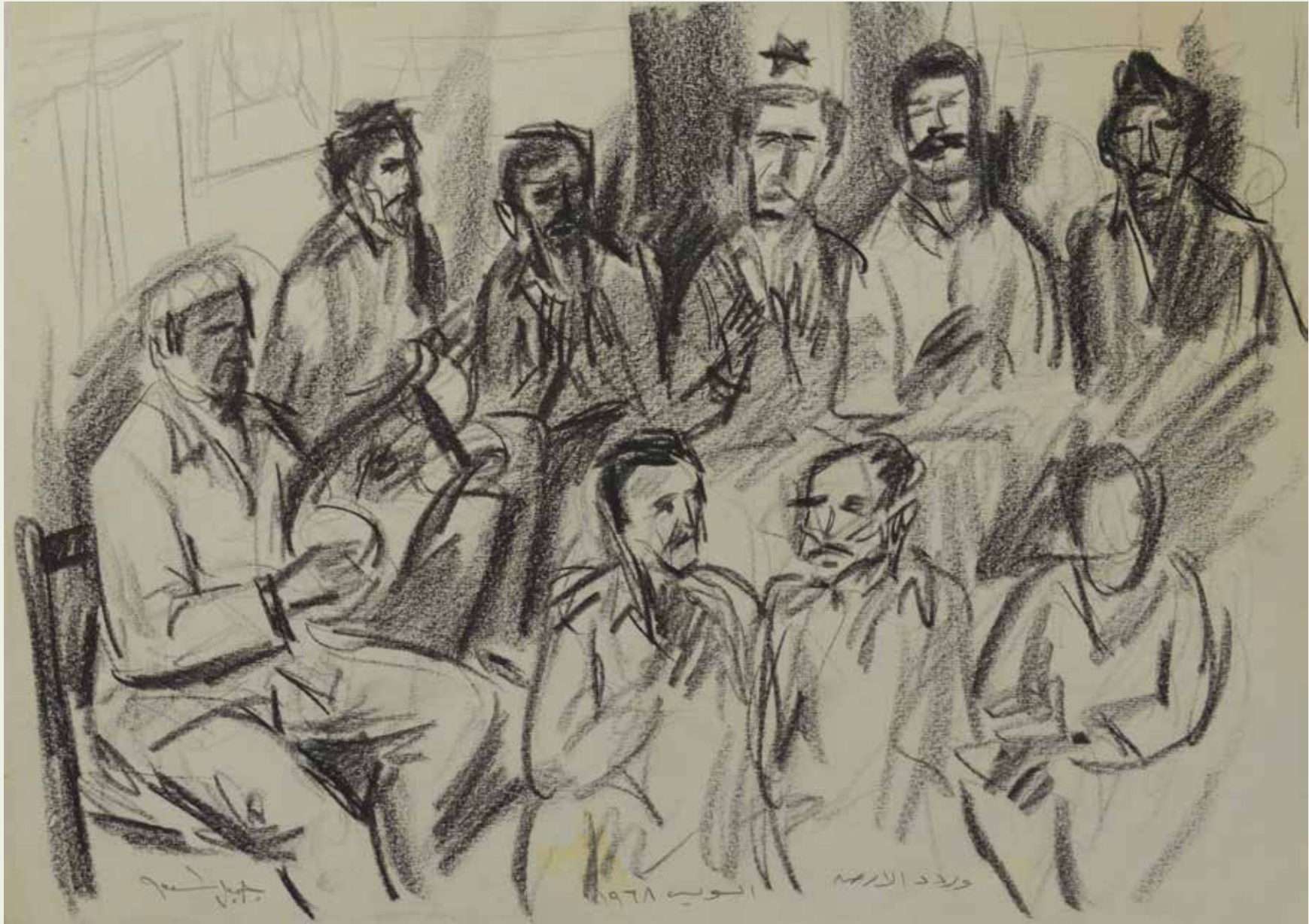

▲ 25 x 37 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1961

▲ 35 x 25 cm - Charcoal On Paper - 1968

093

▲ 35 x 25 cm - Charcoal On Paper - 1968

▲ 35 x 25 cm - Charcoal On Paper - 1968

▲ 33 x 21 cm - Charcoal On Paper - 1968

▲ 35 x 25 cm - Charcoal On Paper - 1968

◀ 35 x 25 cm - Charcoal On Paper - 1968

▲ 29 x 21 cm - Charcoal On Paper

▲ 25 x 33 cm - Charcoal On Paper - 1968

▲ 29 x 21 cm - Charcoal On Paper

▲ 26 x 21 cm - Charcoal On Paper

097

45 x 27 cm ▶
Charcoal On Paper - 1960

◀ 23 x 36 cm
Charcoal On Paper - 1966

▲ 23 x 36 cm
Charcoal, Pastel On Paper - 1966

◀ 20 x 27 cm
Charcoal, Pastel On Paper - 1958

▲ 21 x 30 cm - Charcoal On Paper - 1979

▲ 21 x 30 cm - Charcoal On Paper - 1970

099

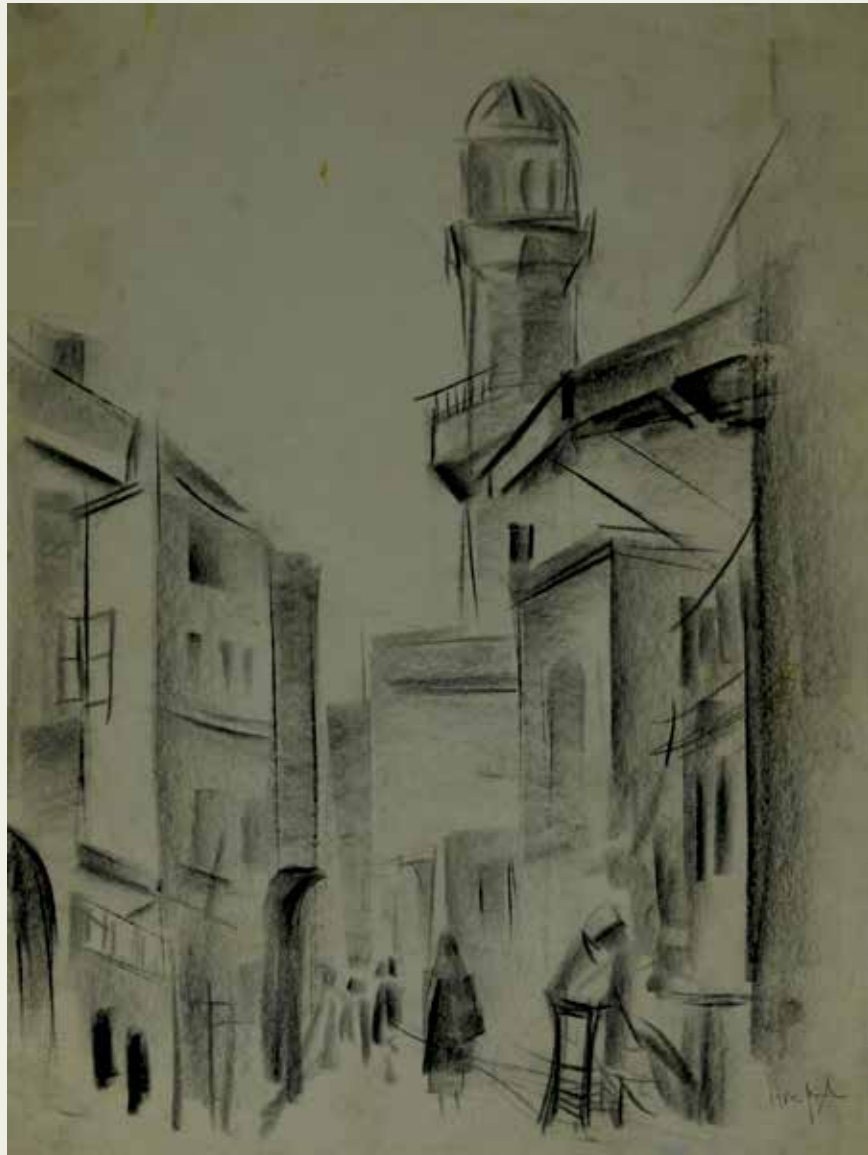

▲ 25 x 35 cm - Charcoal, Pincel On Paper

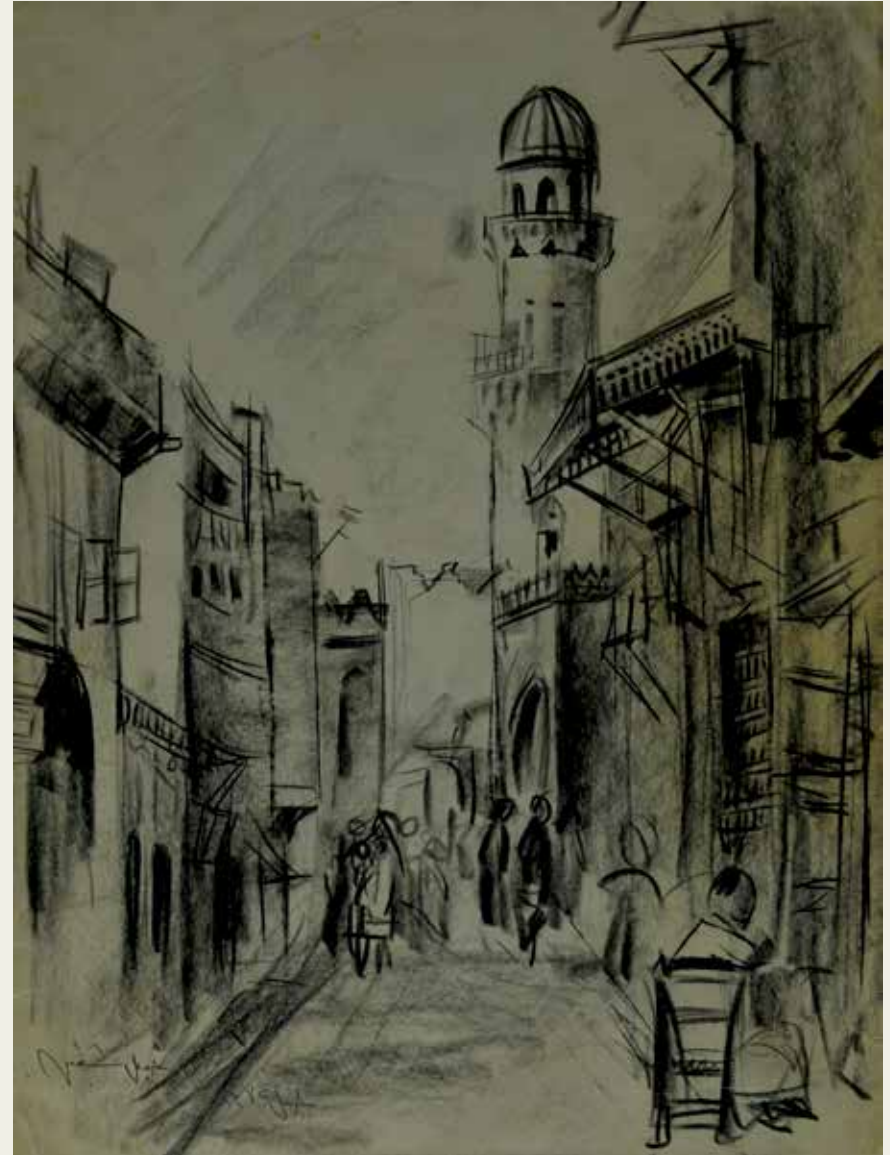

▲ 21 x 33 cm - Pincel On Paper

▲ 22 x 33 cm - Charcoal On Paper

▲ 22 x 33 cm - Charcoal On Paper

27 x 37 cm - Nubia - Colored Pens - 1963

1974 Nubia

نوبيا

41 x 28 cm - Charcoal, Pastel On Paper - 1959

۱۹۵۹

خریة انسانی

CAMEL

MAN and CAMEL

IN THE
MARKET

WORLD AND PHOTO
GAMEL SHAEIK

FORTY DAYES THROUGH DESERT

Newspaper layout design sketch
Pencil, Charcoal On Paper

▲ 47 x 34 cm - Charcoal On Paper

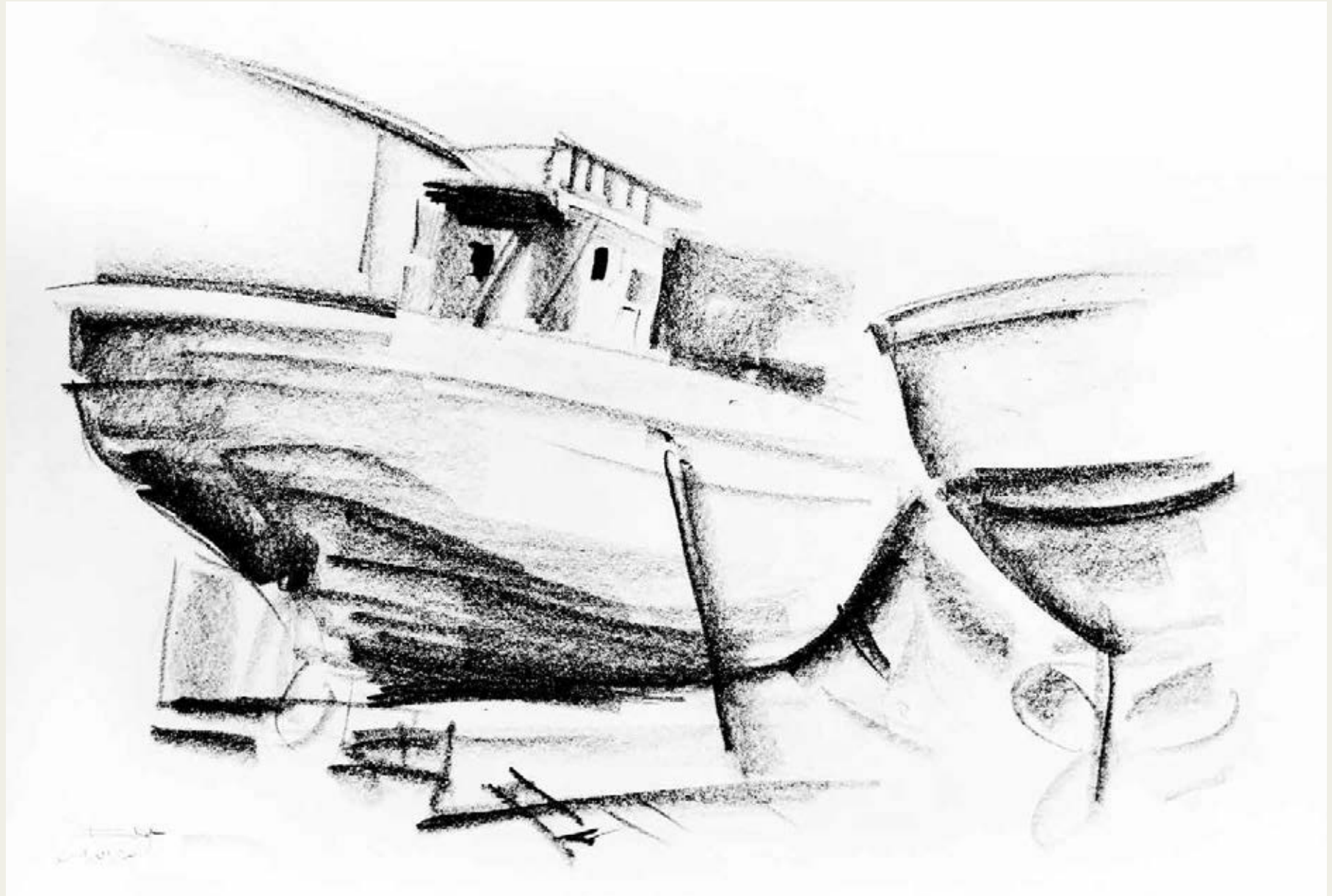

▲ 47 x 34 cm - Charcoal On Paper

▲ 47 x 34 cm - Charcoal On Paper

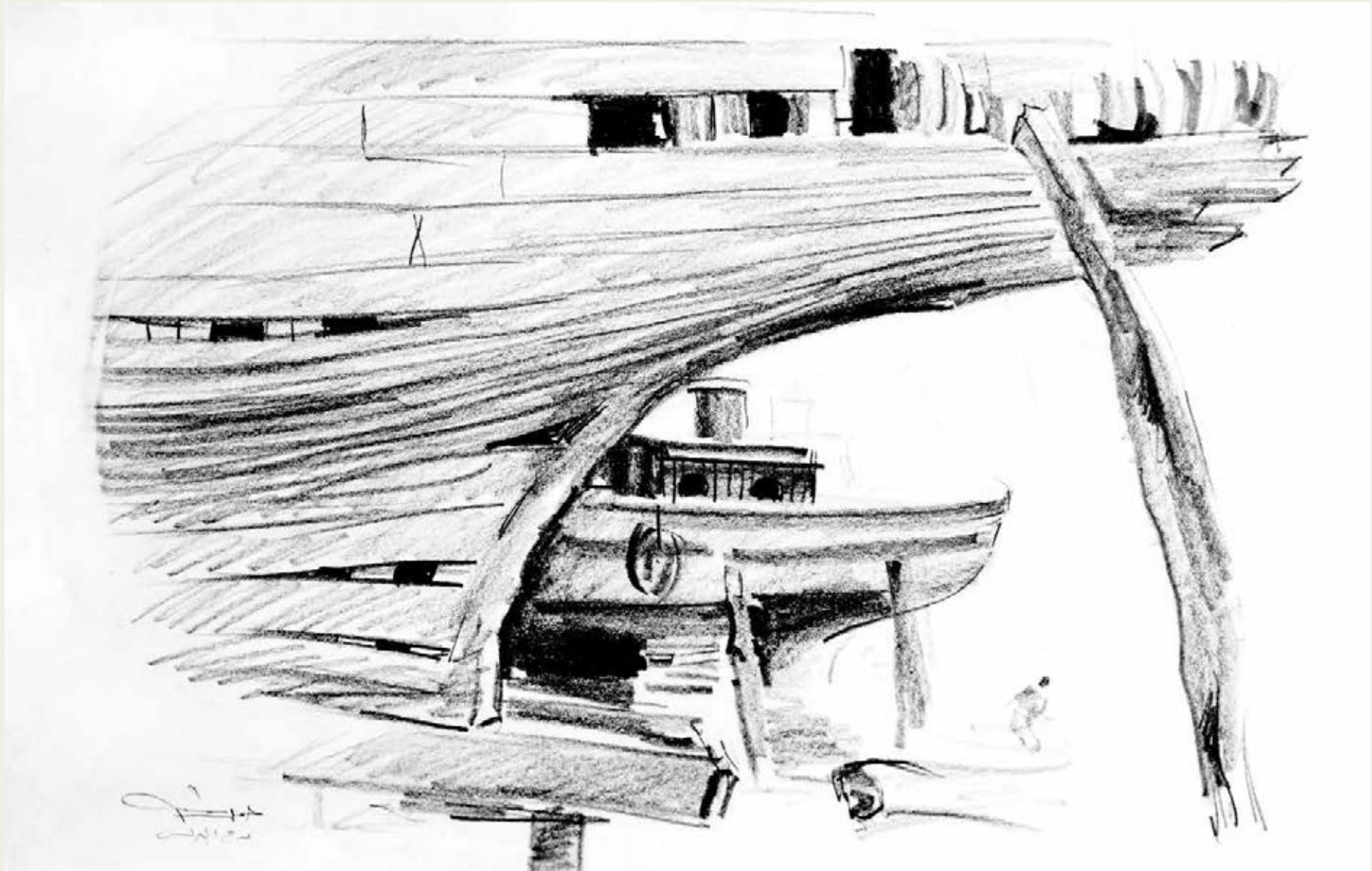

107

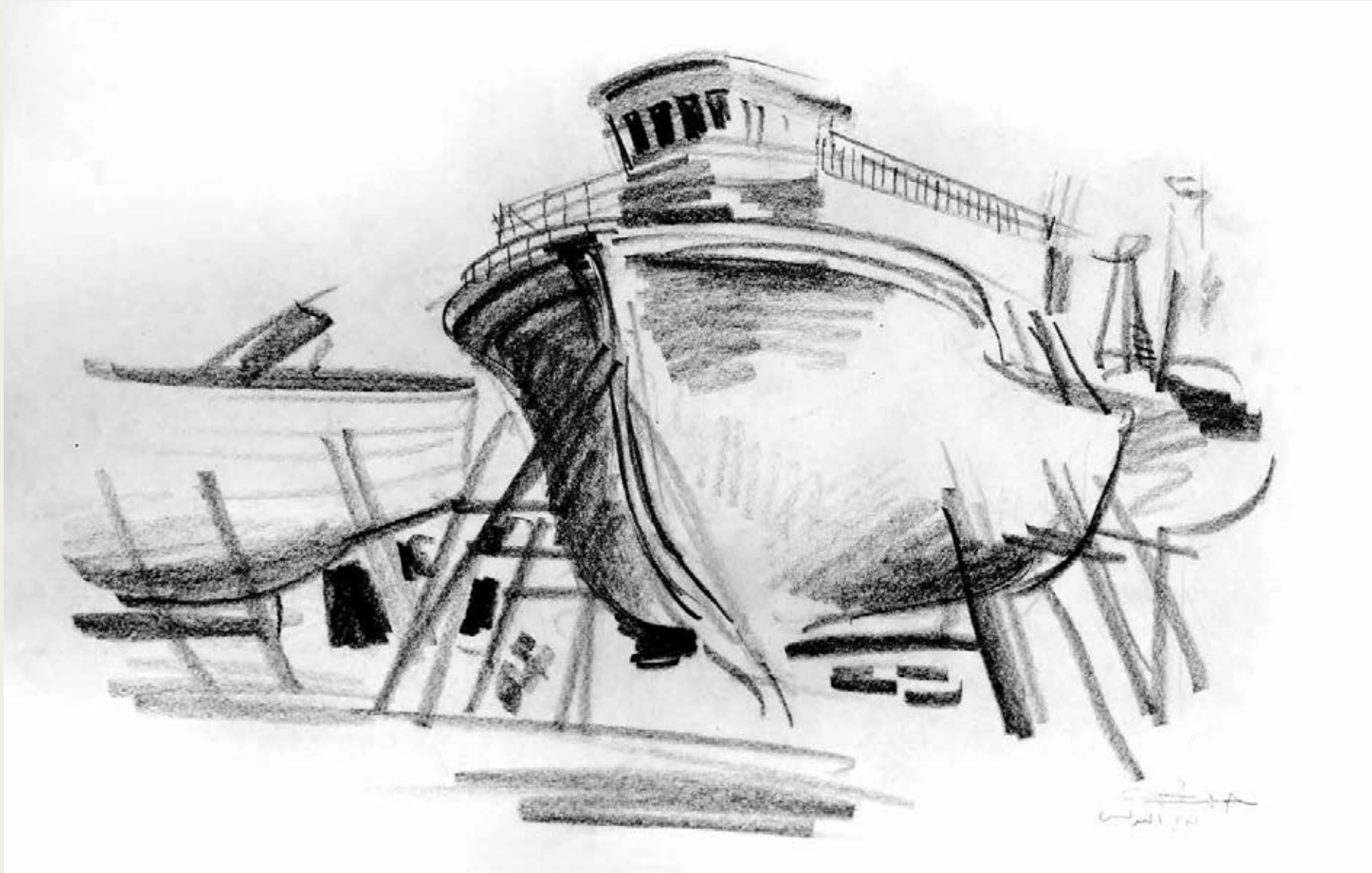

▲ 47 x 34 cm - Charcoal On Paper

▲ 42 x 30 cm - Charcoal On Paper

▲ 47 x 27 cm - Ecoline On Paper - 1960

◀ 47 x 33 cm - Ecoline On Paper - 1960

▲ 47 x 30 cm - Charcoal On Paper

▲ 47 x 34 cm - Charcoal On Paper

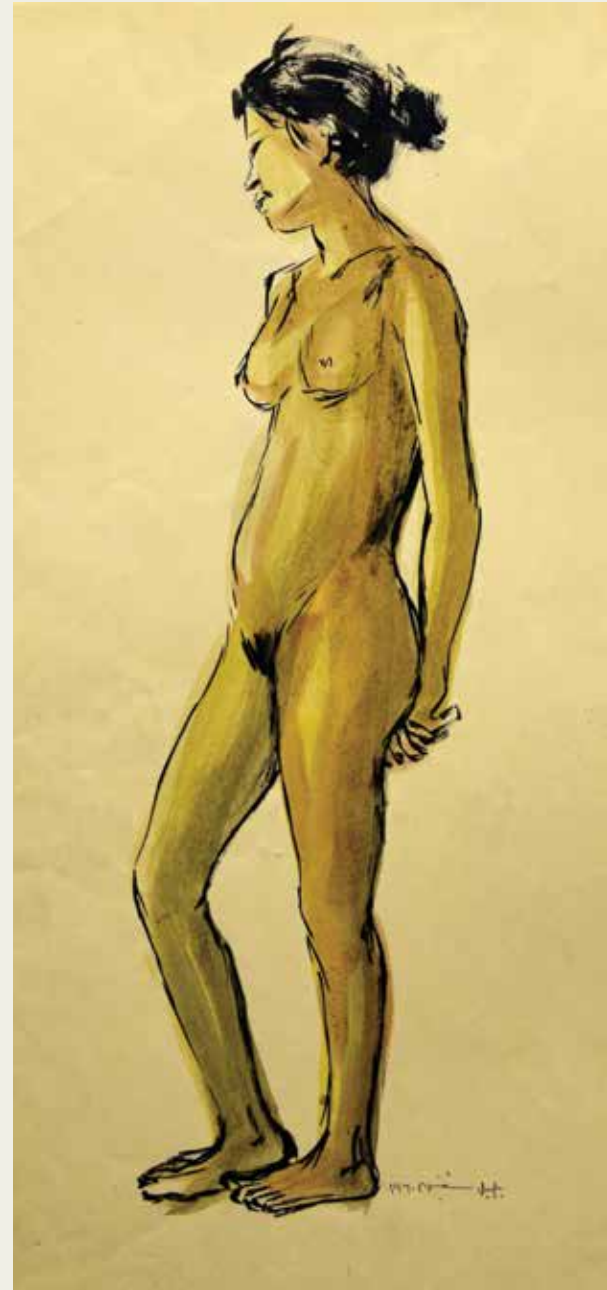
32 x 29 cm - Ecoline On Paper - 1960 ▲

◀ 49 x 26 cm - Ecoline On Paper - 1960

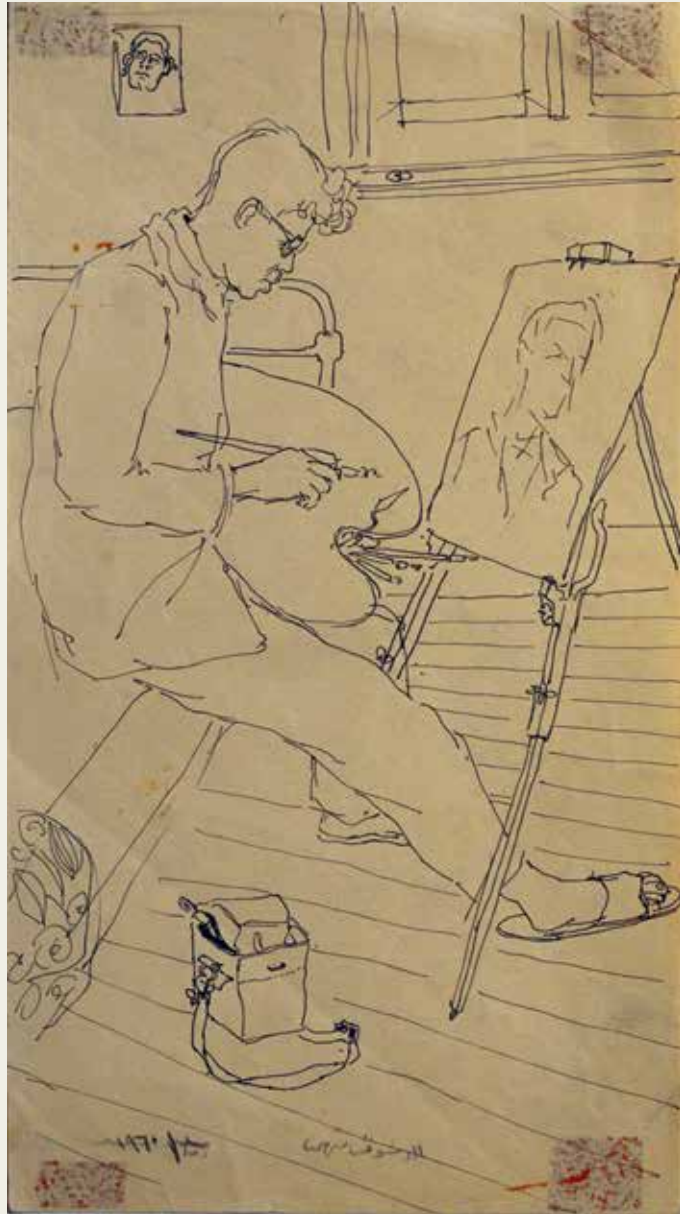

▲ 42 x 29 cm - Ecoline On Paper - 1959

41 x 25 cm - Ecoline On Paper - 1960 ▶

▲ Agouza apartment sketches

▲ Agouza apartment sketches

▲ Agouza apartment sketches

▲ Agouza apartment sketches

▲ Agouza apartment sketches

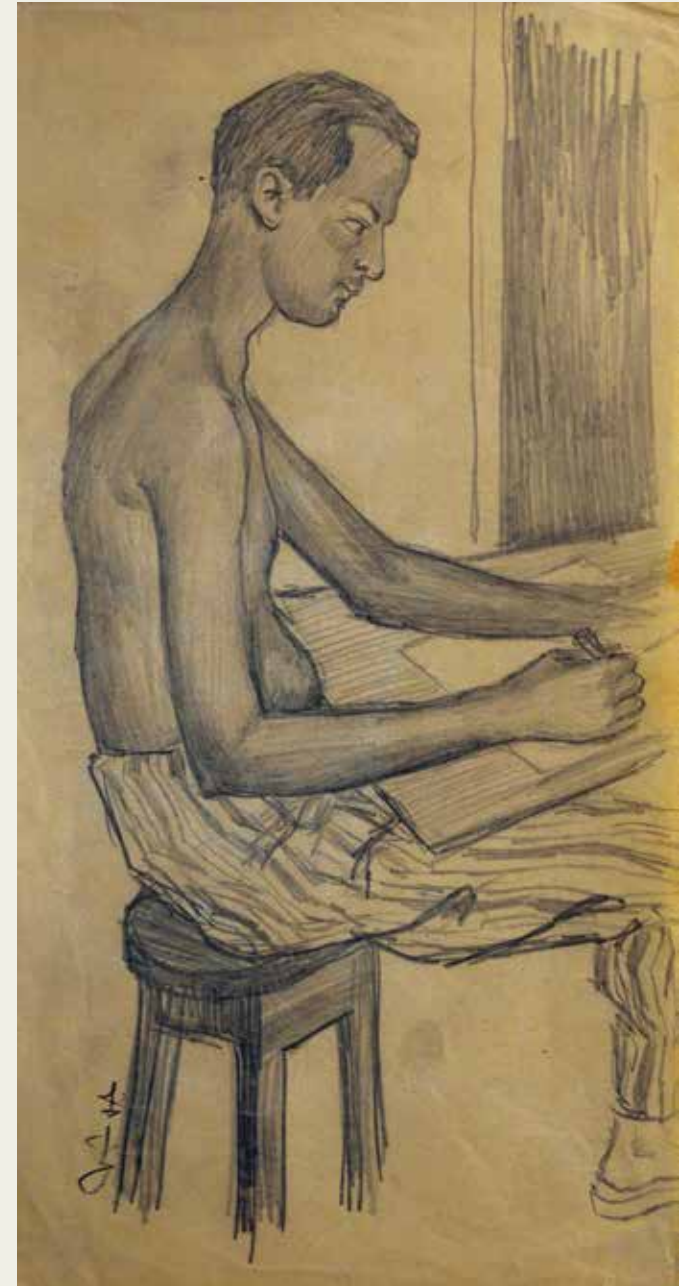

▲ Agouza apartment sketches

▲ Agouza apartment sketches

Gamil Shafik is an accomplished painter. Since the sixties, he dedicated most of his creative art efforts to press illustration and book arts. He has a distinctive, contemplative vision imbued with sadness and fatalism. His drawings feature the themes of dreams, in which humans, animals, and plants are in a foggy, dreamy, heavy, vague, and stressful world. His figures are sad and oppressed, with their eyes staring at the viewer as if asking him for his testimony to their oppression.

His works are closely related to sculpture; the elements integrate, and the shadows intensify as if they were repelling or dominating light in the form of short, dense strips that determine the directions of the areas and shadows resulting from their meeting with the backgrounds, so his shapes appear as if trapped in narrow windows illuminated by dazzling, oppressive lights while playing sad melodies or collecting their clothes, protecting themselves from cold or fear, burying their heads in their arms, and taking refuge in oriental, architectural caves shared with cats lurking or preying on fish, and atop his compositions are voracious predatory birds. The artist portrays his shadows like stone sculptures bearing the marks of the sculptor's chisel before polishing them. The veils of cloth or the fishing nets seem transparent but steady, unaffected by wind.

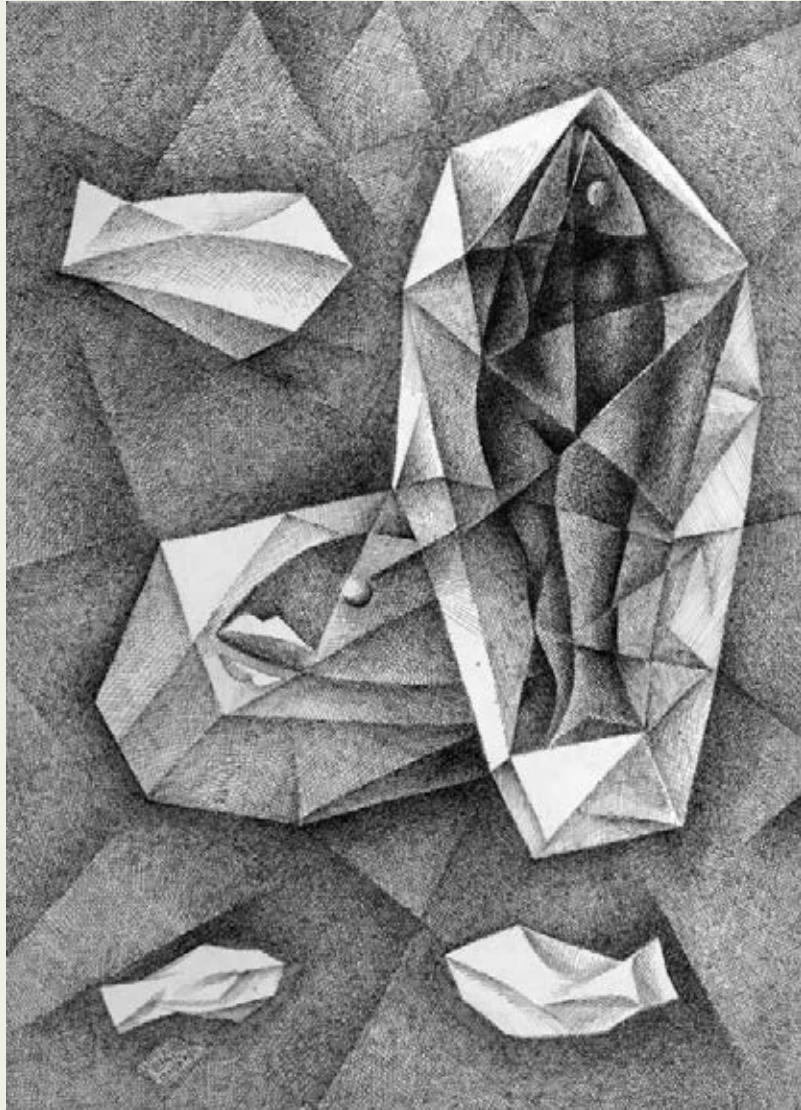
Dr. Mustafa Elrazaz

جميل شفيق رسام قدير كرس معظم جهوده الإبداعية في خدمة الصحافة وفنون الكتاب منذ الستينيات. وهو صاحب رؤية تأملية متميزة يغلب عليها الحزن والقدرية وتدور أعماله في فن الرسم حول موضوعات الحلم حيث الإنسان والحيوان والنبات في عالم ضبابي حالم ثقيل مهيم ضاغط والشخوص حزاني مقهورين بعيونهم الشاحضة تجاه المشاهد وكأنهم يطلبون شهادته على قهرهم.

وأعمال جميل شفيق لها علاقة وثيقة بفن النحت حيث تندمج العناصر وتتكاثر الظلال كأنها طاردة للضوء أو مهيمنة عليه في شكل شرائط قصيرة كثيفة تشكل اتجاهات المساحات والظلال الناتجة عن لقاءها بالخلفيات فتبدو أشكاله وكأنها حبيسة طاقات ضيقة سلطت عليها أضواء مبهرة قهرية وهي تعزف ألحانا حزينة أو تلملم ثيابها معتممة من البرد أو الخوف، تدفن رؤوسها في أذرعتها وتلوذ كلها في كهوف معمارية شرقية يشاركها في سكنها القطط المتربصة بالسّمك أو المفترسة إياه وتعلو تكويناته طيور جارحة نهمة ويترجم الفنان ظلاله وكأنها منحوتات حجرية عليها آثار أزميل النحات قبل صقلها وحين يصور غلالات القماش أو شبكات الصيد فهي شفافة ولكن متحجرة لا تمسها أية رياح.

د. مصطفى الرزاز

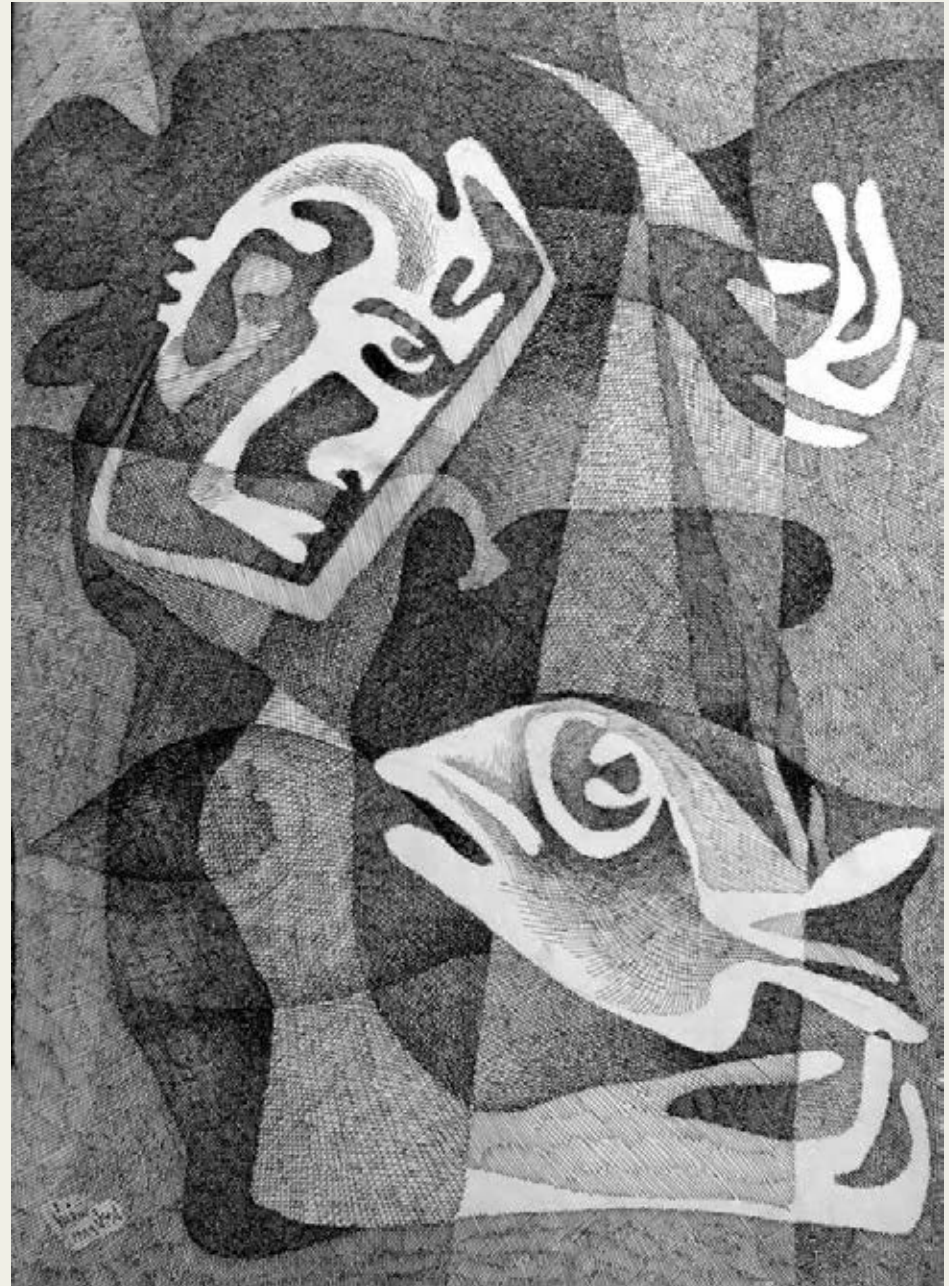

119

▲ 49 x 35 cm - China Ink On Paper - 1989

49 x 35 cm - China Ink On Paper - 1989 ►

50 x 50 cm ►
Wood Cut Plate

121

◀ 50 x 50 cm
Wood Cut Plate

50 x 50 cm ►
Wood Cut Plate

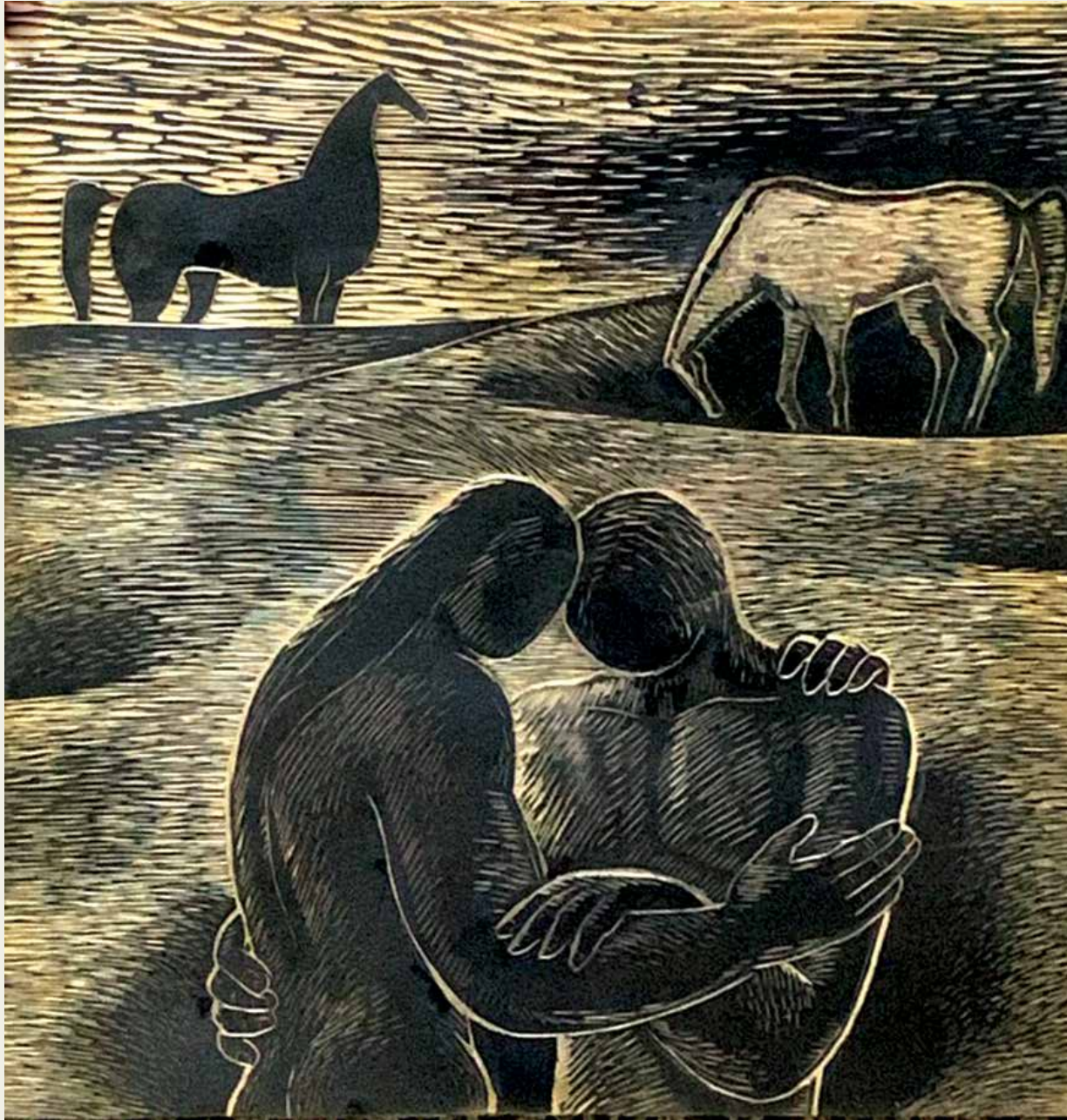

50 x 50 cm ►
Wood Cut Plate

125

◀ 50 x 50 cm
Wood Cut Plate

50 x 50 cm ►
Wood Cut Plate

50 x 50 cm ►
Wood Cut Plate

من الإبداع التشكيلي الإنسان.. والسمة

جميل هذا الإحساس العكسي بإلغاء تفاصيل الوجوه الإنسانية بينما ركز على وضوح التفاصيل الخاصة بالسمة كالعين والفم مع مزيد من الضوء على الظهر. أعطى هذا البناء الفريد توازنا بين السمة بمفردها وبين الأشخاص، وأراد الفنان تأكيد الإحساس الفلسفي بأن هؤلاء البشر واقعون أيضًا في هذه الشباك ولقد ساعده على ذلك أسلوب الرسم بالخطوط المتشابهة والمتقاطعة بالحبر الشيني ويذكرنا هذا التصور بنفس التساؤل الذي جاء على لسان همنجواي في روايته العجوز والبحر، حين قال أيهما يقود الآخر نحو مصيره.. الإنسان أم السمة..؟ تكوين هذه اللوحة تتقاطع فيه خطوط الشباك مع اتجاه السمة والإنسان فالشباك التي هي موانع الحياة تواجه بالإصرار والتحدي الواضح في قوة السمة واللوحة في مجملها تساؤلات إنسانية لا تتاح إلا لفنان مثقف وجاد.

مكرم حنين

ولد الفنان جميل شفيق بمدينة طنطا عام 1938 وتخرج في قسم التصوير عام 1962 وهي إحدى الدفعات الهامة في تاريخ الكلية ولقد عرفت الأوساط الفنية عددًا كبيرًا منها مثل المثال فاروق إبراهيم نقيب التشكيليين وعز الدين نجيب المصور والناقد المعروف واللباد وعبد الغفار شديد الأستاذ بأكاديمية ميونيخ بألمانيا وسمير ثابت بإنجلترا والمثال حسام غربية والمخرج الراحل فهمي عبد الحميد وماجد عبدالرازق ونهى برادة و إسماعيل دياب وكانت هذه السطور وغيرهم فهو ينتمي إلى جيل الستينيات الجاد عملاً وفكرًا وكفاحًا. خرج علينا بمجموعة لوحات فريدة في التشكيل والتمكن والصدق والعصرية استلهم فيها أفكارا فلسفية محورها الإنسان والكائنات والطبيعة مصورًا ومجسدًا عالمه الخاص بأسلوب تصويري اهتم فيه بالفورم القوي. في هذه اللوحة صور الفنان العلاقة الأزلية بين الإنسان والسمة ولكن الجديد في هذه اللوحة أن السمة تتحدى الإنسان بقوة بنائها وظهور ملامحها وتمركزها في محور اللوحة في حين أن الموقف الموضوعي هو أن السمة يخرجها الإنسان من شبكته. ولقد أكد

From Plastic Art Creativity Human and Fish

Artist Gamil Shafik was born in Tanta in 1938 and graduated from the Department of Painting in 1962. His class was one of the significant classes in the history of the Faculty of Fine Arts; many of them were well-known in the artistic circles, including sculptor Farouk Ibrahim, president of the Syndicate of Plastic Artists, Ezzeldin Naguib, the renowned painter and critic, Ellabbad, Abdelghaffar Shedid, professor at the Academy of Munich in Germany, Samir Thabet in England, sculptor Hossam Ghariba, the late director Fahmy Abdelhamid, Maged Abdelraziq, Noha Barada, and Ismail Diab. He belongs to the sixties generation characterized by hard work, serious thinking, and earnest struggle. He presented a collection of paintings unique in composition, artistry, sincerity, and modernity. In this collection, he was inspired by philosophical ideas centered on humans, creatures, and nature, depicting and embodying his world in a pictorial style in which he paid attention to the strong form.

In this painting, Gamil portrayed the eternal relationship between humans and fish, but what is new in this painting is that the fish, with its strong body, defined features, and centered position in the centerpiece of the painting,

challenges the human. However, the normal condition is that the human takes the fish out of his fishing net. Gamil highlighted that inverse feeling by eliminating the details of the human faces while focusing on the clarity of the details of the fish, like the eyes and mouth, with more light on the back. This unique structure creates a balance between the fish alone and the humans. He stressed the philosophical feeling that these humans are also caught in this net, with the help of the interlocking and intersecting lines drawn in Chinese ink. This perception is reminiscent of the question asked by Hemingway in his novel "The Old Man and the Sea" when he wondered who leads the other toward fate: the human or the fish.

In the composition of this painting, the lines of the net intersect with the direction of the fish and the human; the net, which signifies the obstacles of life, is confronted with the determination and the challenge that are apparent in the strength of the fish. As a whole, the painting features human questions raised only by an educated, serious artist.

Makram Henein

◀ 60 x 24 x 50 cm
Driftwood

133

75 x 20 x 55 cm ▶
Driftwood

▲ 51 x 13 x 50 cm - Driftwood

135

▲ 49 x 22 x 56 cm - Driftwood

▲ 31 x 13 x 45 cm - Driftwood

137

▲ 35 x 21 x 51 cm - Driftwood

▲ 53 x 9 x 32 cm - Driftwood

▲ 45 x 14 x 12 cm - Driftwood

▲ 56 x 9 x 12 cm - Driftwood

▲ 50 x 9 x 15 cm - Driftwood

81 x 10 x 33 cm ▶
Driftwood

◀ 60 x 12 x 9 cm
Driftwood

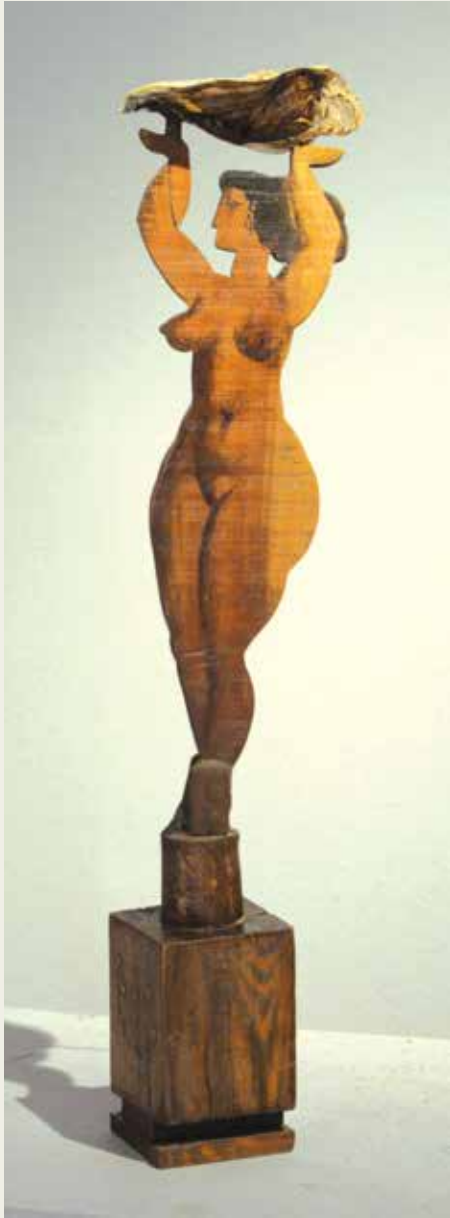

▲ 64 x 11 x 10 cm - Driftwood

53 x 9 x 9 cm ►
Driftwood

143

◀ 50 x 7 x 10 cm
Driftwood

58 x 10 x 13 cm - Driftwood ▲

▲ 42 x 7 x 25 cm - Driftwood

25 x 7 x 16 cm - Driftwood ▲

▲ 49 x 16 x 23 cm - Driftwood

◀ 72 x 27 cm - Driftwood

▲ 50 x 19 cm - Driftwood

▲ 41 x 56 cm - Driftwood

▲ 68 x 31 cm - Driftwood

72 x 28 cm - Driftwood ▶

▲ 43 x 14 x 16 cm - Driftwood

▲ 83 x 9 x 9 cm - Driftwood

▲ 59 x 11 x 14 cm - Driftwood

▲ 11 x 8 x 7 cm - Driftwood

▲ 28 x 10 x 12 cm - Driftwood

▲ 32 x 20 cm - Driftwood

▲ 32 x 23 cm - Driftwood

▲ 32 x 20 cm - Driftwood

▲ 50 x 36 cm - Driftwood

▲ 56 x 32 cm - Driftwood

▲ detail

◀ 40 x 8 x 13 cm - Driftwood

153

▲ detail

82 x 8 x 19 cm - Driftwood ►

▲ 51 x 21 x 22 cm - Driftwood

48 x 6 x 40 cm - Driftwood ▶

أحمد كمال الدين

مدير عام الادارة العامة للمعارض القومية والعالمية

قاعة أفق

صالحة شعبان

أسماء أحمد

نبيله أحمد

ريهام سعيد

شذي قنديل

صلاح عبد الفتاح

عضو فني

عضو فني

عضو فني

عضو إداري

مستول العلاقات العامة الإعلام

مستول تقني

هاله أحمد

عادل عاطف

محمد عادل

حياة عبد الجليل

عضو فني

عضو فني

عضو فني

عضو إداري

إدارة الترجمة

إسلام عبد الرؤوف

بسنت سعد ناشد

مدير إدارة الترجمة

مترجمة

فاطمة فاروق محمد

مترجمة

الأقسام الفنية:

أيمن هلال

نسرین أحمد حمدي

إسماعيل عبد الرازق

سماح العبد

مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف والمعارض

مدير إدارة الجرافيك

مدير إدارة المطبوعات

مراجع لغة عربية

إيمان حافظ

مشرف إدارة الجرافيك

شكر خاص الفنانة/ هبه حلمي

عمرو عبد الحميد

التصميم والإخراج الفني للكتالوج

Ahmed Kamal Eldin

G.M. of the General Administration of National and International Exhibitions

Ofok Gallery

Salha Shaaban

Art Member

Hala Ahmed

Art Member

Asmaa Ahmed

Art Member

Adel Atef

Art Member

Nabila Ahmed

Art Member

Mohaed Adel

Art Member

Riham Said

Admin member

Hayat A.Galil

Admin member

Shaza Qandil

Public Relations and media officer

Salah A.Fattah

Technical Support

Translation Department

Islam Abdul Raouf

Director of Translation Department

Bassant Saad

Translator

Fatma Farouk

Translator

Graphic Department

Ayman Helal

G.M. of Art Service for Museums and Expiations

Nesreen Ahmed

Supervisor of Graphic

Eman Hafez

Supervisor of Graphic Dept.

Ismail Abdul Razik

Supervisor of Publications

Samah Elabd

Arabic Language Reviewer

Speical Thanks

Artist / Heba Helmy

Amro Abdul Hameed

Catalog Design and Layout

Gamil Shafiq

2023

إعداد وتنظيم
ياسر جاد

Organized by
Yasser Gad