IN THE COMPANY OF
MAHMOUD SAID
في صحبة محمود سعيد
2024

الإعداد والتنظيم

أ.د. **وليـــد قانـــوش** رئيس قطاع الفنون التشكيلية

د. **علـــي سعيـــد** مدير عام مراكز الفنون

مجمـــع الفنـــون

د. **سنـــدس سعيـــد** قائم بأعمال مدير مجمع الفنون

أ. **محمـــد البكـــري** أخصائي فنون تشكيلية

أ. **ســـارة جمـــال** أخصائي فنون تشكيلية

د. **إيمـــان كـــرم** أخصائي فنون تشكيلية

أ. **شويكـــار حمـــدي** أخصائي فنون تشكيلية

أ. **حنيـــن نـــور** أخصائي فنون تشكيلية

أ. **هنـــاء محمـــد** أخصائي فنون تشكيلية

د. **منـــي فـــراج** أخصائي فنون تشكيلية

أ. **محمـــود خيـــري** أخصائـــي صيانـــة

د. **سمـــر قنـــاوي** الإخراج الفنـي للكاتلـوج

ترجمـــة

أ. **سوزان البلتاجي** أ. **ريـم بهيـر**

الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض

أ. **أيمـــن هـــلال** القائـم بأعمـال مديـر عـام الإدارة

أ. **نسريـــن حمـــدي** مـديـر إدارة الجرافيـك

أ. **إيمـــان حافـــظ** مشرف إدارة الجرافيك

أ. **حمـــادة فايـــز** القائم بأعمال مدير إدارة المطبوعات

أ. **سمـــاح العبـــد** مراجـــع لغـــوي

أ. **جيهان عبدالمقصود** شئون مالية وإدارية

شكر خاص

أ. **إسماعيل عبد الرازق**

الأعمال المعروضة من مقتنيات متاحف

مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

متحـــف الجزيـــرة

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

متحف محمود خليل وحرمه

شكر خاص لأصحاب المجموعات الخاصة

د. **حسـام رشـوان**

د. **حسين الشابوري**

د. **محمـــد عـــوض**

أسرة الفنان الراحل **أحمد يوسف**

البحث التاريخي وفلسفة العرض

د. **علـي سعيـد**

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة - قطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة - جمهورية مصر العربية - ٢٠٢٤

Dias Chowhan

of the company in

تحت رعاية

أ.د. **أحمد فؤاد هنو**

وزير الثقافة

معرض

"في صحبة محمود سعيد" فضلاً عن كونه أحد العروض الفنية المتميزة والنوعية، هو في جوهره عرض تأريخي وبحثي هام جدًا يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالفن المصري الحديث والمعاصر في الأوساط الأكاديمية والمتحفية وفي كبرى المزادات العالمية، وهو ما دفع عدد من الباحثين إلى دراسة الحركات الفنية في مصر والكتابة عن أشهر الفنانين والرواد المصريين.

وأعتقد ما سبق حفز الكثيرين للبحث والتنقيب في إرث طليعة الحركة التشكيلية المصرية وكيف بدأت على يد الرعيل الأول، وما هو المناخ الثقافي في بدايات القرن العشرين وهي الفترة التي بدأت تتشكل خلالها الحركة التشكيلية المصرية متأثرة ومستفيدة من زخم التغيير الثقافي داخل المجتمع المصري، وبداية نهضة فكرية وفنية مصرية كانت من أهم ثمار التفاعل بين الثقافة المصرية والثقافات الأوروبية في ذلك الوقت.

في هذا السياق يمكن أن نستشرف قيمة هذا العرض الفني " في صحبة محمود سعيد " أحد أشهر رواد الحركة التشكيلية المصرية التي بدأت تظهر تزامناً مع إنشاء مدرسة الفنون الجميلة في عام ١٩٠٨ على يد الأمير يوسف كمال بفيلا بدرب الجماميز لتصبح أول منارة لتعليم وممارسة الفنون الجميلة.. حيث كان محمود سعيد بجانب محمود مختار ويوسف كامل وحبيب جورجي ومحمد ناجي وراغب عياد هم رواد هذه الحركة وبدأوا رسم ملامح الهوية الفنية المصرية بالمزج بين تقاليد وتقنيات مدارس الفن الأوروبية وبين الموضوعات التي تعكس وتجسد الهوية والثقافة لمجتمعهم.

لذا .. فإن هذا العرض النوعي لمجموعة من الروائع الفنية النادرة هو في حقيقته أكثر تعقيداً من مجرد معرض فني لأنه بالأحرى يدفع بإتجاه تقييم تلك الفترة باهتمام كبير، وتقييم الإرث الإبداعي للرواد الأوائل، كيف جسدوا فكرة تبادل الثقافات؟ كيف عكست أعمالهم قيم مشروع النهضة المصرية؟ وذلك من أجل اكتشاف جوانب أخرى من تاريخ مصر الحديث، وأبعاد حقيقية لحقبة الرواد الأوائل بل والجيلين الثاني والثالث الذين ساهموا في وضع قواعد الفن المصري الحديث.

أ.د. **وليد قانوش**

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

إن عروض الفنون التشكيلية ذات الطابع التاريخي، إلى جانب أهميتها في توثيق تاريخ حركة الفنون في مصر، وقدرتها على جذب شريحة أكبر من جمهور المتذوقين، فهي أيضاً لها متعتها الخاصة من زوايا مختلفة، أولها متعة البحث والكشف، وتكمن في حلاوة الوصول إلى معلومة تاريخية جديدة تخرج لأول مرة إلى النور، وربما تكون هذه المعلومة بعد ذلك حلقة وصل مفقودة، أو نقطة بداية لبحثٍ جديد.

وثانيها، متعة الإعداد، وتتلخص في مزج معلومات تم الوصول إليها من مصادر مختلفة، لتُكوِّن سيرة ذاتية لفنان أو مجموعة فنانين، تؤدي بعد ذلك إلى حبكة سردية بصرية معينة تساعد في صناعة سيناريو عرض مُغاير يصل إلى الذهن بسلاسة غير معتادة.

أما متعة التذوق فيشعر بها الباحث والمتلقي على حدٍ سواء، لأنها تضع العمل الفني في سياقه التاريخي المناسب بل وتغزل حوله حكايةً ما تزيد من متعة تلقيه، وتُقرِبه من الذائقة العامة للسواد الأعظم من الناس.

"في صحبة محمود سعيد" هو عرض فني من طراز رفيع، له بُعد تاريخي مهم وبُعد إنساني أهم، حيث يعرض أعمال لمجموعة من الفنانين الأجانب الذين عاشوا بمصر، والذين جالوا مجتمعين في المعارض المختلفة منذ عشرينيات وحتى خمسينيات القرن الماضي، يربطهم في هذا المعرض رابط واحد، وهو اقترابهم بشكل كبير من رائد التصوير المصري الحديث "محمود سعيد". منهم من كان أستاذاً له، ومنهم من كان صديقاً حميماً، أحبوا جميعاً مصر وأحبتهم، بل وتغلغلت مصر بكل تفاصيلها في كيانهم.

يجتمع هؤلاء بعد رحيلهم جميعاً لكي يحيوا بأعمالهم الذكرى الستين لرحيل صديقهم الأقرب، والرائد الأول للفن المصري الحديث.

يجتمعون في ٢٠٢٤ "في صحبة محمود سعيد".

د. علي سعيد
مدير عام مراكز الفنون

روح مصر "في صُحبة محمود سعيد"

بالبحث وراء الظروف والعوامل التي ولدت فيها حركة الفن المصري الحديث، نجد كل الشواهد تؤكد أن الفكر الذي تغير في العقل الجمعي للشعب المصري مع بدايات القرن العشرين والشعور بالاتجاه نحو الاستقلال، أدرك منذ اللحظة الأولى أن عمله في التجديد وتأصيل الهوية المصرية لن يكون ذا جدوى إلا بالعمل الثقافي الحر، حيث ظلت التركيبة الثقافية المصرية طويلًا بلا هوية محددة، ومغلفة بفكر استعماري سيطر على البلاد لقرون، وبالرغبة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا ووعيًا، بفضل عقول رجال أرسوا قواعد هذا الفكر، نجد أن الحياة الجديدة في مصر كانت لابد أن تخطو أولى خطواتها نحو التجديد في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما أنه لن يستقيم الحال في تطوير تلك المناحي إلا بتغيير جذري في الفكر والثقافة، ولمّا كان الفنان التشكيلي هو المعبر الحقيقي عن روح العصر الذي يعيش فيه، كان لزامًا عليه العودة للجذور، والبحث عن مُكوّن بصري لمكنون الشخصية المصرية، والذي بدأه محمود مختار في النحت، ومحمود سعيد في التصوير، مع زملائهما من مبدعي الرعيل الأول.

بعد أن ظهرت الشرارة الأولى في التغيير وإعادة بعث الهوية المصرية، وتبلورت الأفكار الوليدة على يد الرائد الأول رفاعة الطهطاوي، وجاءت الشرارة الثانية مع الثورة العرابية على يد عبدالله النديم وزملائه، جاء سعد زغلول وثورته الشعبية في ١٩١٩، حيث اتُخذ سعد زغلول كأيقونة للبطل الشعبي الذي طال انتظاره، حيث تبوأ سعد مكانة أبوزيد الهلالي وغيره من أبطال الملاحم الشعبية الخالدة.

رفاعة الطهطاوي (١٨٠١ - ١٨٧٣)

عبدالله النديم (١٨٤٢ - ١٨٩٦)

سعد زغلول (١٨٥٩ - ١٩٢٧)

محمود مختار (١٨٩١ - ١٩٣٤)

وبناءً على تلك العوامل مجتمعة، ذاع صيت محمود مختار في العشرينيات كفنان ناشئ لارتباطه الوثيق بثورة ١٩١٩ وزعيمها سعد زغلول، وكانت تلك إحدى الإشارات لبداية خلق إبداع بصري شديد المصرية يسرد أحداث الثورة وزعيمها المُخَلّص، وعلى نفس النحو يستمر خيط الإبداع دون انقطاع منذ هذا التاريخ وحتى الآن. وبالرغم من مرور مصر ببعض العثرات وبعض الوثبات تبعًا للتغيرات التي طرأت على شكل المجتمع، إلا أن مجمل التجربة المصرية في

الإبداع التشكيلي استمرت في خط متصل يسرد ويحكي تاريخ مصر الحديث. حيث قامت تلك الأحداث بدورها في تمصير ما جاء به الفنانون الأجانب من إبداع، وما تعلمه الرواد المصريين على أيدي هؤلاء الأجانب، وعملوا مجتمعين على استرجاع كل الإرث الحضاري الضخم، واسترجاع كل ما له علاقة بالهوية المصرية.

في هذه الأثناء وعلى صعيدٍ موازٍ كان قد مر على إنشاء أول مدرسة للفنون الجميلة في مصر اثنتي عشر سنة، والتي أسّسها الأمير يوسف كمال في عام ١٩٠٨، وقد أرسى قواعد الدراسة فيها فنانون أجانب مهّدوا الطريق نحو خلق فن مصري حديث يحمل رايته بعد ذلك الرعيل الأول من الفنانين المصريين. في نفس الأثناء تقريبًا بدأت الحياة الفنية بالإسكندرية بأول مدرسة لتعليم فنون الرسم والتصوير على يد الإيطالية إميليا كاسوناتو دافورنو عام ١٩٠٢، أي قبل إنشاء مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة بحوالي ستة أعوام، حيث تتلمذ على يديها محمود سعيد وهو في سن المراهقة، قبل أن ينتقل إلى مرسم الإيطالي "أورتورو زانييري" عام ١٩١٦.

بعد اثنتي عشر سنة من افتتاح مدرسة الفنون الجميلة، قامت فيها المدرسة بدور بالغ الأهمية من تخريج دفعاتها الأولى من المبدعين المصريين على يد مجموعة من الأساتذة الأجانب، جاء الفرنسي روچيه بريڤال من باريس إلى القاهرة في عام ١٩٢٠ ليعمل في التدريس بها، وقد أسس مرسمه بالقاهرة بشارع الأنتيكخانة بوسط البلد، حيث جاءت أهمية بريڤال تحديدًا كونه المحرك الرئيسي لتأسيس جماعة الخيال كأول جماعة فنية في مصر والتي كانت مهمتها الرئيسية هي التأسيس لفن مصري حديث ذات طابع قومي.

كل هذه العوامل مهدت لولادة فن مصري حديث أسسه مصريون وأجانب ككيان واحد لم يتجزأ، فرنسيون وإيطاليون ويونانيون وغيرهم، جعلوا من مصر وطنهم الثاني، منهم من ولد فيها، ومنهم من مات فيها، ومنهم من ولد وعاش ومات فيها، رأى هؤلاء مصر بقلوب المُحبين، لا بعيون الرحالة المهاجرين. اقترب هؤلاء جميعًا بأشكال مختلفة وفي ظروف متباينة من رائد التصوير المصري الحديث محمود سعيد، إلى أن أصبحوا أصدقاءً مقربين، يجولون سويًا بأعمالهم، يعرضون في معارض جماعية هنا وهناك، في فترة من أزهى فترات عمر التصوير المصري الحديث.

محمود مختار أثناء تنفيذ تمثال نهضة مصر

فبعد النجاح المدوي لأعمال مختار الثورية، واكتتاب المصريين من أجل إنشاء تمثال الثورة (نهضة مصر)، كان على المبدعين أن ينتهجوا نهجًا جديدًا. وبعد تحوُّل الفكر الجمعي للشعب المصري واكتساب الأفراد نوعًا من الثقة في القدرة على التغيير، بات لزامًا على المثقفين والمبدعين المنتمين لطبقة البسطاء وحتى المنتمين للطبقة الارستقراطية، أن ينصهروا بين هؤلاء، لتلقى أعمالهم وأفكارهم نفس ما لاقاه فن مختار لدى أشد الطبقات بساطة وأكثرها كدحًا وعَوزًا.

مثلما ذهب نحاتي ورسامي مصر القديمة لمتون الأهرام واتخذوا منها مصدرًا لخلق إبداع جديد أسس لفنون الحضارة المصرية القديمة بأثرها، نجد أن مجموعة الفنانون الأجانب والمصريون الأوائل قد اتخذوا من الإرث الحكائي الهائل لدى المصريين وأشكال حياتهم اليومية، ومعتقداتهم، وما يحويه وجدانهم من عادات وتقاليد، منهلًا لا ينتهي ومعينًا لا ينضب من أشكال الإبداع البصري من خلال الرؤية المباشرة للأشخاص والأماكن ومعايشتها، وكذلك الأحداث العادية في حياة المصريين اليومية، والاعتماد على معتقدات وأفكار المصريين المدفونة والراسخة في وجدانهم والقديمة قِدَم حضارتهم.

لوحة للفنان **روچييه بريڤال**

لوحة للفنانة **كلبا بدارو**

هذا السرد الدفين المخلوط بمشاعر المصريين وأفراحهم وأحزانهم لم يتطرق إليه أحد من قبل، ولم يكن في مقدور أي فنان أجنبي أن يغوص داخل وجدان جمعي أصيل دافئ شديد الثراء إلا بالمعايشة اليومية، وبالرغم من براعة تصوير المشهد عند المستشرقين، إلا أنه كان تصويرًا تسجيليًا وتخطيطًا خارجيًا لمشاهد لحظية، لا يحتاج تسجيلها إلا لعين ثاقبة ويد بارعة في محاكاة الطبيعة. أما المعايشة الكاملة والحقيقية للمشهد المصري من قِبل هؤلاء الأجانب الذين عاشوا في مصر وعاشت فيهم، فهو وصف للروح، يظهر في الملامح ونظرات العيون في محاولة لإخراج مكنون الشخصية المصرية المحفورة في ملامح البسطاء، أو وصف لما وراء الشخصية وما وراء المعتقد ذاته بالانتماء الحقيقي والفعلي للطبقات الشعبية، ومحاكاة إرثهم الضارب في جذور التاريخ.

الإيطالية **إميليا دافورنو كاسوناتو**، لها بصمتها بالغة الأثر في بداية تشكيل فن مصري حديث، فهي فنانة أكاديمية متمكنة، اختارت مصر لتكون وطنًا ثانيًا لها، لجأت إليه مع زوجها المستقبلي "دييجو" ليبدءا معًا حياة جديدة بعيدًا عن إيطاليا لظروف أسرية معينة، أتت إميليا بإرثها البصري وتعاليمها الأكاديمية من مدارس الفنون الإيطالية العريقة، لتمكث في مصر أكثر من أربعين عامًا من عمرها، وتؤسس لأول مدرسة خاصة لتعليم الفن في مصر.

الأستاذ المخضرم، الإيطالي **أرتورو زانييري**، المُشبّع بعبقرية تصوير الأشخاص على غرار فطاحل عصر النهضة الإيطالية، حيث كان مرسمه ملجأً لأبناء الصفوة ممن يريدون تعلم الفن، يجتمعون في مرسمه يوم الأحد من كل أسبوع يستقون منه أسرار وتعاليم فنون الرسم والتصوير.

أما عن دور الجماعات الفنية في إرساء بعض قواعد الفن المصري الحديث، لابد أن نذكر جماعة الخيال كأول تجمع فني يجمع مصريون وأجانب، حيث يرجع الفضل في إنشاء الجماعة إلى **روچيه بريڤال**، ذلك الفرنسي الذي يدين له الفن المصري بفضلٍ كبير، حيث اتخذ من مرسمه مقرًا يجتمع فيه فناني جماعة الخيال بعد ذلك، فاجتمع محمود سعيد، محمود مختار،

أحمد راسم، هدايت، أندريه قطاوي، بوسنجيه، محمد ناجي وغيرهم من الفنانين والكُتّاب، في مكانٍ واحد يستمعون للموسيقى ويهيمون في رحاب الكلمة، ويتناقشون في أحوال الصورة البصرية المصرية الوليدة.

شارل بوجلان الذي رافق روچيه بريڤال في التجول في شوارع القاهرة ينقلون بكل حب مناظر ومظاهر الحياة في شوارع أحيائها الشعبية، كان له تأثيره أيضًا في وضع حجر الأساس لعدد من التجمعات الفنية، أهمها كونه سكرتيرًا لجمعية محبي الفنون الجميلة، وسكرتيرًا أيضًا لجماعة الخيال في بداية تأسيسها، حيث كان دبلوماسيًا فرنسيًا مرموقًا، علّم نفسه بنفسه ولم يتلقى تعليمًا أكاديميًا، ولكنه تتلمذ على يد بريڤال، وربطته صداقات قوية بعد ذلك بمحمود سعيد ومحمد ناجي ومحمود مختار وغيرهم من مبدعي الرعيل الأول.

محمود سعيد وچوزيبي سيباستي، ١٩٥٠ - ١٩٥١

أما **چوزيبي سيباستي** الذي جاء إلى الإسكندرية قادمًا من روما وهو في الثامنة من عمره، وأحدث بها حراكًا ثقافيًا بالغ الأثر، حيث أسس مع صديقه محمد ناجي أتيليه الإسكندرية في عام ١٩٣٤، وكان الصديق الأقرب لمحمود سعيد، وزامله في مرسم زانييري، واشتركا معًا في تأسيس متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية على مدار عشرين عامًا. والقارئ لتاريخ سيباستي يجد أنه عشق مصر بدرجة تصل لحبه لإيطاليا وطنه الأم، حيث يقول نجله "أليساندرو سيباستي": "كان والدي قلبه دائمًا منقسمًا بين مصر وإيطاليا، أعتقد أن أعماله تؤكد ذلك الحب المُزدوَج، مع الحب وصدق المشاعر الكبير الذي كان يحمله لمصر"

لوران مارسيل ساليناس الذي ولد بالإسكندرية لأب فرنسي وأم إيطالية، وأمضى أهم فترات حياته وهو في ريعان شبابه بين فرنسا ومصر، ليصبح بعد ذلك رفيقًا حميمًا لبابلو بيكاسو لبراعته في أساليب وتقنيات الطباعة الحجرية، كان عضوًا نشطًا في الحياة الثقافية بالإسكندرية، تعلم على يد سابقيه من الأساتذة الكبار، ونقل بدوره بكل براعة أسلوبه للاحقيه الذين اتبعوا أسلوبه في الطباعة والتصوير.

بالتأكيد لابد أن يوضع **أرستيد باباچورچ**، اليوناني الأصل والمولود بالإسكندرية، في الصف الأول من الرسامين السكندريين الأجانب لما له من تأثير واضح على المزاج العام للتصوير المصري الحديث، حيث كان باباچورچ رسامًا من الطراز الأول، ويظهر هذا في خطوطه الواثقة وتنغيمات الألوان التي تحتفظ في لمساتها السريعة ببصمة متفردة وشخصية قوية في تعبيراتها. حيث انطلق باباچورچ في عمله مستلهمًا روح ديلاكروا، وربما وصل إلى حرية أكبر في التنفيذ، حرية أثرت على كثير من الفنانين الذين اقترب أسلوبهم من أسلوبه بعد ذلك. فقد أمضى باباچورچ سنوات في تعليم فن التصوير عند إنشاء أتيليه الإسكندرية مع زملائه الذين أسسوا هذا المرسم، ليكون بمثابة نقطة ضوء أرست قواعد ومعايير لفن سكندري ذو

نكهة مغايرة للسائد في القاهرة آنذاك، قواعد أسست بدورها بعد ذلك بسنوات لإنشاء كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على يد مؤسسها النحات الرائد أحمد عثمان.

أرستومينيس أنجلوبلو اليوناني الذي شارك باباچورج وچوزيبي سيباستي في وضع بذرة نشر فن التصوير بشكل كبير في مراسم أتيليه الإسكندرية. وهو أيضًا أحد المثقفين البارزين حيث كان واحدًا ممن أسسوا أتيليه الإسكندرية مع محمد ناجي وزملائه، وكان عضوًا مؤسسًا أيضًا لجمعية الصداقة المصرية الفرنسية.

إنريكو براندانى، الإيطالي العبقري، الذي حصل على دبلوم المدرسة العليا للفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٣٥، والذي حذى حذوًا مختلفًا وأثّر بشكل مغاير على من لحقه من فنانين أرادوا الذهاب إلى مناطق غرائبية في التعبير، حيث تميزت أعماله بالخيال الجامح، بل وكان عنده من الجرأة في أن يعطي للعمل بعدًا حكائيًا ممزوج بروح الميثولوجيا الإغريقية. وقد فتح بذلك المجال للبحث في ما وراء الأشكال والشخوص بشكل لم يسبقه إليه أحد من معاصريه.

بول ريتشارد الذي قام بإلقاء المحاضرات مع محمد ناجي وسليم حسن بجمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالإسكندرية، فانخرط في المجتمع بفنه وبعمله العام، حيث ظل مقيمًا بالإسكندرية لما يزيد عن العشرين عامًا يعمل مديرًا لمصلحة المتنزهات بالإسكندرية.

كارلو سوارس، الأديب الفرنسي المولود بالإسكندرية، الذي قرر أن تنتهي حياته ككاتب ويغير مسار إبداعه للفن التشكيلي حيث كان يتجه المزاج العام آنذاك، لتقترب أعماله من المدرسة الرمزية في منطقة بين التشكيل والأدب.

كليا بدارو السويسرية المولودة بالقاهرة، والتي كانت تعمل في وقت الحرب بالمستشفيات والمقاصف التي كان يرتادها الجنود العائدون من المعركة، فسجّلت جو الحانات والملاهي، وأعطت للنساء المصريات دور البطولة في كثير من أعمالها.

لويس جوليان الذي ولد بالإسكندرية ودرس الفن بفرنسا، ثم تتلمذ على يد أرستيد باباجورج، لينقل بدوره المنظر الطبيعي في منطقة مغايرة عن السائد في تلك الفترة.

چوزيف مزراحي المصري الوحيد بين هذه المجموعة، المولود بمدينة المحلة الكبرى عام ١٨٩٥، وهو أول فنان مصري يدرج اسمه في موسوعة الفنانين العالميين (بينيزيت)

شَكل كل هؤلاء وغيرهم، باختلاف ثقافاتهم وأعراقهم، وباقترابهم أيضًا من المبدعين المصريين الأوائل، ملامح الفن في مصر آنذاك، ليمتد تأثيرهم بتتابع الأجيال إلى يومنا هذا. فالطبيعة الكوزموبوليتانية لمصر، وخاصةً مدينة الإسكندرية في هذه الفترة دمجت بين المصريين والأجانب بشكل يصعب حتى التفريق بينهم في العادات والتقاليد.

محمود سعيد، الذي ينحدر من عائلة ارستقراطية ثرية تنتمي للطبقة الحاكمة بمصر آنذاك، هذا القاضي الذي سلك طريق القضاء مرغمًا، بدأت موهبته تتفجر مبكرًا، بعد أن تتلمذ على

يد بعض هؤلاء الأجانب وزامل بعضهم، وبالصدفة وفي نفس عام ثورة الاستقلال يقول محمود سعيد في مقال مجلة المصور عام ١٩٥١: "وما أن حل عام ١٩١٩ حتى بدأت محاولاتي الحبيبة، فأخذت في رسم أولى لوحاتي .. ولا زلت أعتز بها حتى الآن .. فقد كانت السبب في تمسكي بالفن، وإيماني بأن لا أعيش لغيره".

محمود سعيد، لطبيعته الودودة المُحبة المتواضعة كما وصفه معاصروه، وأيضًا لنشأته الراقية في رحاب قصر والده وما تلقاه من تعليم يليق بأبناء النخبة، ولفرادته وشخصيته الفنيّة الفنيّة التي ظهرت مبكرًا، كل هذه الصفات والعوامل جعلت الاقتراب منه أمرًا يسيرًا ومحببًا لكل من عرفه، عاشوا سويًا معه وعاش معهم أجواءً من الفن اتسمت بسحر وجمال وروح البدايات، نجمع أعمالهم اليوم مرةً أخرى بعد رحيلهم جميعًا، تحيةً لأرواحهم المُحبة النقيّة كما عرفناها من خلال سيَرهم الذاتية، كنوع من العرفان بالجميل، وإحياءً للذكرى الستين لرحيل الرائد العظيم، لنرى أعمال أربعة عشر فنانًا مؤثرًا في فجر التصوير المصري الحديث يعرضون "في صحبة محمود سعيد".

د. **علي سعيد**
مايو - ٢٠٢٤

يظهر في الصورة من اليمين: أرستومينيس أنجلوبلو - محمود سعيد - لوران ساليناس - كليا بدارو- چوزيبي سيباستي - أرستيد باباچورج - زوجة ساليناس - مدام شلهوب

قصتي مع الفن

بقلم: **محمود بك سعيد**

بمناسبة افتتاح صالون القاهرة الثامن عشر

كان (صالون القاهرة) في الأسبوع الماضي كعبة رجال الفن وهواته الذين اجتذبتهم إليه لوحات الفنان الكبير محمود بك سعيد، التي بلغ عددها ١٤٥ لوحة، كلها من البدائع الرائعة التي تدل على عبقرية فذة ، وقدرة فائقة على الخلق والابتكار .. وقد سألنا الفنان الكبير أن يحدث قراء (المصور) عن نفسه بنفسه فكتب يقول:

شغفت بالفن حبًا وأنا بعد من طلبة المدارس الإبتدائية .. وقد نما هذا الحب وأينع في المدرسة السعيدية الثانوية حيث التحقت بفرقة هواة الرسم ، فأرضيت في نفسي هذه الرغبة ومن يومها وأنا أعيش في ذلك المحراب المقدس حتى إذا كان عام ١٩١٥ كنت وفريقًا من أصدقائي نلتقي صباح كل أحد في مرسم المصور الشهير زانييرى بالإسكندرية لنأخذ عنه أصول الفن وقواعده ، حتى إذا أغلق مرسمه بعد ثلاث سنوات تفرقنا جميعًا. لكنني ظللت أعي تلك الإرشادات الفنية الدقيقة حتى الآن.

وما أن حل عام ١٩١٩ حتى بدأت محاولاتي الحبيبة، فأخذت في رسم أولى لوحاتي .. ولا زلت أعتز بها حتى الآن .. فقد كانت السبب في تمسكي بالفن ، وإيماني بأن لا أعيش لغيره .. وبعد أن نلت ليسانس الحقوق حاولت أن أتفرغ لهوايتي ، ولكن أسرتي -سامحها الله- أصرت على أن ألتحق بإحدى الوظائف الحكومية فصرت وكيلا للنائب العام ... بالإكراه!! وأمضيت خمسة وعشرين عامًا وأنا أكاد أختنق في جو الوظيفة رغم أنني كنت أولي الفن كل ما كان يسمح به عملي كقاضي من فراغ ضئيل.

وكنت أؤمن بأن الأوقات اليسيرة التي أقضيها في مرسمي هي الأوقات التي أشعر فيها حقًا بأنني كائن حي ... وما أن اكتمل لي في الحكومة خمسة وعشرون عامًا حتي طلبت إحالتي إلى المعاش فأُجبت إلى طلبي وكنت في سن الخمسين . . فوقفت ألهث لا من الشيخوخة بل من ذلك الشوط القاسي الذي قطعته .. ثم أخذت أتنسم بقوة أنفاس الحرية.

من بين عبير لوحاتي..

ورسمت .. رسمت كثيرًا جدًا . أكثر من مائتي لوحة .. هى أولادي التي أحس غير مبالغ بأبوتها .. إنها قطعة مني اجتزأتها من إحساسي وحياتي وتفكيري وعصارة قلبي ..أنني أحبها جميعًا بلا مفاضلة . . وأوزع عليها هذا الحب بالعدل والقسطاس .. ولا غرابة ، فقد كنت قاضيًا .

صور أعتز بها!!

ولعل أول صورة أعتز بها ويعتز بها أصدقائي ، تلك التي رسمتها لبواب منزلنا .. لقد قيل عنها يوما إنها تدل على دقة في التصوير، وتوازن في مزج الألوان والظلال.

أما الصورة الثانية التي أعتز بها أيضًا فقد رسمتها في ربيع حياتي وكانت لزميل بلجيكي من قضاة المحكمة المختلطة، كان غريب الأطوار ، شاذًا . . ورأيتني أستوحى من نفسي

صورة له .. وكانت عجيبة حقًا .. وبعد أن انتهيت منها رأيتني قد رسمت صورته وهو ينحدر نحو هاوية عميقة !! دُهشت .. أي خاطر أوحى إلي بهذه الصورة عن رجل يشغل منصبًا قضائيًا محترمًا ؟! ولكن الأيام أثبتت صدق إحساسي ، فبعد سنوات فُصل من عمله لأنه عكف على المقامرة والكأس فبدد مكافأته الكبيرة، ثم رحل إلى بلجيكا حيث انحدر إلى حد الاشتغال في أحد الملاهي .. ثم سُجن .. وقضى وهو يعمل في إحدى الفرق المتجولة نافخًا في المزمار!

أما هذه الصور الثلاث التي انتقيتها خصيصًا للمصور فلكل منها قصة أيضًا ..

فالأولى: تمثل بنات بحري .. وكنت أراهن كل يوم تقريبًا، وخصوصًا في أيام الأحاد، حيث كن يرقبن صيادي السمك وصانعي القوارب . فيجتذبني فيهن ذلك الحسن الطبيعي غير المجلوب وتلك الضحكات الناعمة والشعور المتجعدة والثغور الممتلئة فسجلت هذا كله في تلك الصورة.

أما الثانية: فهي لفتاة من بنات البلد كنت أستخدمها. كموديل، بعد أن رأيت في وجهها تعبيرات رائعة وفي بشرتها ذلك اللون الخمري الذي يتحدث عن مصرية أصيلة، فدعوتها يومًا لتجلس أمامي .. فجاءت مبكرة عن الموعد .. وجلست تنتظرني، ولما دخلت إلى الاستوديو رأيتها تقطع وقتها بشغل الإبرة فدُهشت .. إذ لم تكن هذه الهواية قد بلغت بنات البلد، بعد، فقلت لها: ابقي كما أنت، وأخذت أعمل حتى اكتملت هذه الصورة.

أما الثالثة: فهي الموديل الأخرى التي رأيت في سماتها وقسمات وجهها عذوبة فرعونية أصيلة، ورأيت أن عينيها وشفتيها وذقنها المدببة جديرة بالتسجيل.

وبعد .. لقد أمضيت اثنين وثلاثين عامًا في رحاب هذا الفن الجميل، سجلت فيها نحو مائتي لوحة تصور كل ما مر بي من أشخاص وأحداث، وما رأيته من صفاء الجو وارتعاش النور، وشفافية الألوان، وعظمة الكائنات، راجيًا أن أكون بذلك قد ساهمت في تدعيم صرح الفن المصري الأصيل.

حوار «جون موسكاتيللي» مع «محمود سعيد»

يفتتح العدد مقال للكاتب جون موسكاتيللي وهو أحد مؤسسي المجلة والذي يقدم الفنان محمود سعيد من خلال حوار أجراه معه. حيث حرص موسكاتيللي في هذا العدد المتنوع الذي يجمع شهادات الناقد والأديب والصديق ومقتني اللوحات أن يقدم «اعترافات الفنان نفسه والتي تعرف القارئ بميوله ونمو موهبته وبداياته والتواريخ الأساسية التي حددت مسيرته الفنية. ويمهد موسكاتيللي لحواره مع محمود سعيد بهذه الكلمات: «إذا كانت تفاصيل حياته قد رُصدت بأسلوب مميز وبوضوح شديد، فلا فضل لي في ذلك. فقد وردت إلي كما هي، ولم أفعل شيئًا سوى أني نقلتها هنا».

ولدت في الإسكندرية في أبريل ١٨٩٧ حيث أسكن الآن عن والدين مصريين من أصول تركية قوقازية تلقيت تعليمي في البيت عن طريق دروس الأساتذة وفي بعض المعاهد المتخصصة. بعد أن مررت بمدرسة فيكتوريا ثم الآباء الجيزويت ثم مدرسة السعيدية ومدرسة العباسية، حصلت على شهادة الثانوية في ١٩١٥، وعلى ليسانس كلية الحقوق في ١٩١٩، ثم المدرسة الفرنسية للحقوق .

ثم سرعان ما التحقت بسلك القضاء؟

كان هذا ما ينبغي عمله. فقد تم تعييني نائبًا في المحكمة المختلطة بالمنصورة في ١٩٢١، وأنا حاليًا أعمل قاضيًا في المحكمة المختلطة في الإسكندرية، مدينتي ومسقط رأسي.

ما الذي قادك إلى الفن التشكيلي على الرغم من هذه الدراسات الخطيرة وانشغالاتك ومركزك الذي لا يقل أهمية؟

الرسم هو الولع القديم منذ الطفولة إلى جانب تعلمي للرسم في المدرسة، كانت السيدة كاسوناتو دا فورنو هي معلمتي الأولى. وفي ١٩١٦، التحقت ببعض دروس الأستاذ آرتورو زانييري. كان كلاهما خريج أكاديمية الفنون بفلورنسا. ثم في السنة التالية، بدأت أعمل وحدي اسكتشات وبورتريه نقلا من الطبيعة.

لم يكن لديك إذن أساتذة؟

بلى، كان هناك المتاحف التي زرتها والمراسم التي ترددت عليها في شهور الصيف في سنوات ١٩١٩ و ١٩٢٠ و ١٩٢١ سافرت إلى باريس حيث درست في متحف اللوفر وتدربت على الرسم في الجراند شوميار (في قسم الدراسات الحرة بدون مدرس) وأخيرًا قضيت شهرًا في أكاديمية جوليان مع لورانس Laurens P.A

حين تزوجت في ١٩٢٢، سافرت كذلك أثناء شهور الصيف في السنوات التالية إلى هولندا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا وبخاصة إيطاليا وكنت لا أكف عن التجول في المتاحف والكنائس. أمام روائع الأعمال الفنية التي شاهدتها.

ما تلك التي كان لها تأثير خاص عليك أو التي ساهمت في تعبيرك عن موهبتك الفنية الطاغية؟

سأحاول أن أجيبك على هذا السؤال، فحتى عام ١٩٢٢، كنت مأخوذًا بحياة روبنز الصاخبة، ثم بالضوء الساحر في أعمال رمبرانت. ولم يكن آنذاك فنانو فنيسيا الذين كنت أشاهد أعمالهم كل عام أثروا في نفسي إلا قليلا، بإستثناء جيوفاني بللليني وكرباتشيو وبعد صعلكتي بين أعمال الهولنديين، كان الافتتان بالفنانين الفطريين في التصوير كما في العمارة. فان إيك ومملينج وفان دان فايدن كانوا يذهلونني بتكويناتهم الدقيقة وألوانهم العميقة الزاهدة واستخدامهم للمادة ببراعة وفهمهم العميق للفورم وفوق كل ذلك رؤيتهم الإنسانية الثاقبة. وإليهم يرجع الفضل في إدراكي لأهمية الوحدة في أي عمل فني وأهمية الاستبعاد والتضحية ببعض العناصر من أجل التناغم. يمكنني القول إن حبي وتقديري للفنانين الفطريين، الفلامنك أو الإيطاليين أو الفرنسيين، ازداد مع الزمن على الرغم من ميلي الشديد عبر السنين إلى سيمفونية الألوان التي برع فيها فنانو فنيسيا وكذلك اليوناني الأصل (الجريجي) الفنان «ألجريكو».
ليوناردو دافنشي سحرني طويلاً وسأظل مفتونًا بقوة مايكل أنجلو. فهو الوحيد الذي ارتفع إلى منزلة أعلى من الإنسان ليصير أشبه بإله.

وماذا عن الفن المصري؟ عند تأمل لوحاتك عن قرب يظهر تأثرك به بقوة.

لا يمكن إغفال كل ما أدين به من بهجة ومشاعر عميقة عند مشاهدتي للنحت المصري. فإذا كان مايكل أنجلو حين رسم كنيسة السيستين قد تفوق على كل أقرانه، فإن النحاتين المجهولين الذين نحتوا في الجبال والصخور معبد أبو سمبل قد تجاوزوه.

وماذا عن فناني العصر الحديث؟

إلى جانب عمالقة الماضي الذين أولع بهم، لا يمكن أن أذكر سوى كورو وسيزان ورينوار.

كثيرا ما يُلام الفنانون التشكيليون على جهلهم بالأدب، لكني أعرف أن هذه الملاحظة لا تنطبق عليك.

بالطبع أنا أقرأ للكُتاب الذين أفضلهم هم دوستويفسكي ومارسيل بروست. والشعراء بودلير والكونتيسة دي نواي. وللعلم أيضًا، تجذبني موسيقى بيتهوفن وباخ وفاجنر وسترافنسكي. لكن ما أفضله وأهيم به في العالم كله هي ابنتي تدعى نادية وتبلغ ٨ سنوات من العمر.

أعرف أنها ألهمتك أحد أروع . أعمالك، فإن صدق هذا البورتريه الذي رسمته لها لا يضاهيه شيئًا سوى الوله!

٨ أبريل - من ١٨٩٧ إلى ١٩٦٤

- ١٨٩٧ وُلد محمود سعيد بالإسكندرية في ٨ أبريل.
- ١٩٠٤ - ١٩٠٨ تلقى تعليمه الإبتدائي في كلية فيكتوريا بالإسكندرية.
- ١٩١٠ تعيين محمد سعيد باشا (والد محمود سعيد) رئيسًا لوزراء مصر.
- ١٩١٠- ١٩١٤ حصل على التعليم المنزلي مع معلمين مصريين وأجانب.
- ١٩١٣- ١٩١٥ التحق بمرسم الفنانة الإيطالية إميليا كاسوناتو دافورنو.
- ١٩١٤ التحق بمدرسة السعيدية الثانوية بالقاهرة، وكان يدرس الرسم على يد توفيق أفندي.
- ١٩١٥ التحق بمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية وحصل على شهادة البكالوريا.
- ١٩١٦- ١٩١٨ التحق بمرسم الفنان الإيطالي أرتورو زانييري مع ابن عمه والناقد الفني/ الشاعر أحمد راسم وزميله الفنان الإيطالي جوزيبي سيباستي.
- ١٩١٨ عرض لأول مرة في صالون بلدية الإسكندرية. وحصل على ليسانس حقوق في القانون الفرنسي بالقاهرة.
- ١٩٢٠ عُيّن مساعدًا للنيابة العامة.
- ١٩٢٠ حصل على دروس في أكاديمية جوليان بباريس.
- ١٩٢١- ١٩٢٢ زيارات متكررة لمتاحف الفنون في فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، سويسرا وإيطاليا.
- ١٩٢٢ تزوج من سميحة هانم رياض. وقضيا شهر العسل في البندقية.
- ١٩٢٢ عُيّن وكيلاً للنيابة الجزئية بمحاكم المنصورة المختلطة.
- ١٩٢٢ رقى إلى رتبة وكيل نيابة.
- ١٩٢٣ حصل على اللقب الفخري "بك" (٨ أكتوبر).
- ١٩٢٤ عُيّن نائبًا للنيابة العامة لدى محاكم السكان الأصليين.
- ١٩٢٤ رسم صورته الذاتية (الرسول) بعد تعافيه من التيفويد.
- ١٩٢٥ أقام معرض مع محمد ناجي وروچيه بريڤال وتشارلز بوجلان باستديو روچيه بريڤال بالقاهرة.
- ١٩٢٧ انضم إلى جماعة الخيال مع روچيه بريڤال، بيير بيبي مارتان، محمود مختار، راغب عياد ومحمد ناجي.
- ١٩٢٧ تمت ترقيته من رئيس بمحاكم الإسكندرية المختلطة إلى وكيل نيابة بالمحاكم

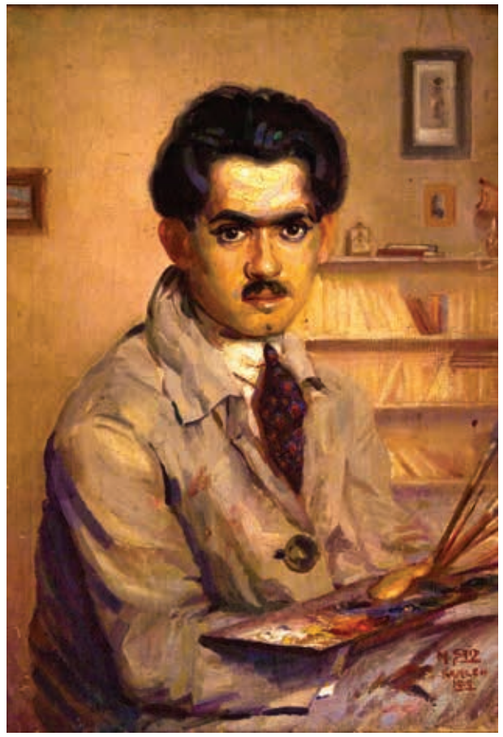
الابتدائية المختلطة بالمنصورة.

- ١٩٢٩ أحيل إلى المدعي العام لدى المحاكم الكبرى المختلطة بالإسكندرية - في نفس العام الحكومة المصرية تشتري أول عمل لمحمود سعيد.
- ١٩٣٧ عرض في المعرض الدولي للفنون والتقنيات بباريس في الجناح المصري: ومُنح فيه وسام الشرف.
- ١٩٣٧ عُين وكيل نيابة لدى المحاكم حتى ١٤ أكتوبر ١٩٣٨ .
- ١٩٣٨ المشاركة في الدورة الحادية والعشرين للفن الدولي في فينيسيا (الجناح المصري).
- ١٩٣٩ عُين مستشارًا للمحاكم المختلطة.
- ١٩٤٠ شارك في معارض بقاعة النيل بالقاهرة.
- ١٩٤٢- ١٩٤٨ عدة معارض متتالية في صالونات القاهرة والإسكندرية.
- ١٩٤٦- ١٩٤٧ لوحته الجدارية الثانية وعمله الوحيد الذي يصور موضوعًا تاريخيًا افتتاح قناة السويس.
- ١٩٤٧ سافر إلى مرسى مطروح واستقال من القضاء.
- ١٩٤٨ شارك في المؤتمر الرابع والعشرين للفنون الدولية في فينيسيا. وفي نفس العام يشارك في معرض للفن العربي، قصر اليونسكو، بيروت.
- ١٩٥١ حصل كمستشار سابق للمحاكم المختلطة على وسام جوقة الشرف من الحكومة الفرنسية - وفي نفس العام زفاف ابنته نادية على الأستاذ حسن الخادم بالإسكندرية.
- ١٩٥٢ شارك في المعرض السادس والعشرين للفن الدولي في فينيسيا. ويسافر إلى المملكة المتحدة، بلجيكا، فرنسا، اليونان وإيطاليا.
- ١٩٥٣- ١٩٥٥ سافر إلى لبنان، وأقام معرض بمونتفيديو (الأوروجواي).
- ١٩٦٠ معرض استعادي بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، وفي نفس العام حصل محمود سعيد على جائزة الدولة التقديرية في الفنون من الرئيس جمال عبد الناصر كأول فنان مصري يحصل عليها.
- ١٩٦٤ توفي في ٨ أبريل ودُفن في جنازة مهيبة على رأسها طلاب كلية الفنون الجميلة.

ولد محمود سعيد بالإسكندرية في أبريل ١٨٩٧، وتوفى بها في نفس يوم ميلاده عام ١٩٦٤ وعاش ٦٧ عامًا حافلة بميلاد ونمو وتفجر ونجومية وصراع داخلي وخارجي عارم.
وقد كان ابن ناظر النظار (رئيس الوزراء) وخال الملكة فريدة ومنتسبًا إلى عدد من العائلات النبيلة من أصحاب الجاه والثروة والنفوذ وعاش فى قصر والده بجهة سيدي أبو العباس بالإسكندرية، ونشأ تحت الرعاية والعناية، وقد نال ما لم يبلغه غيره من الفنانين المصريين من جيل الرواد من مكانة واعتراف رسمي، فتصدر اسمه قائمة الرواد مع محمود مختار واحتل المساحة الأوسع في ما كتب عن الفن المصري المعاصر في حياته وبعد وفاته، وقد عاش حياة متضاربة في وسط ارستقراطي ومهنة بيروقراطية وهواية بوهيمية تسلطت عليه وأسلم نفسه لها، وهى فن الرسم والتصوير التي لم يكن لها مكانة اعتبارية من أي نوع في عهده، وبينما كانت مكانة سعيد تتوطد في الأوساط الفنية على أعلى مستوى كان تقبل عائلته لفنه مبنيًا على إعجاب الأجانب به فقط.
- ومع تمتع محمود سعيد بثقافة رفيعة المصادر، كان مرهف الحساسية في احتفاله بالحياة اليومية والفلكلور المصري.
- وبالرغم من الهدوء الظاهر في حياة وشخصية محمود سعيد وحرصه على حجب حياته العائلية، إلا أن حياته الداخلية قد عانت من الصراع العنيف بين تقاليد مجتمعه وأسرته المحافظة المستقرة وما يترتب على ذلك من قيود - وبين رغباته وتطلعه إلى التحور والتمرد والانطلاق
وفي هذا يقول بدر الدين أبو غازي:
"شاء قدره أن يجمع بين مهنتين كان الوفاق بينهما عسيرًا أرادت له ظروف حياته أن يمضي في دراسته للقانون بينما ميوله تشده إلى دراسة الفن ولكنه طوى في نفسه هذا الصراع ومنعه حياؤه ومحبته لأسرته واحترامه لتقاليدها أن يعلن اختياره ويثور على الطريق كما ثار كثيرون غيره في تاريخ الفن واستطاعوا أن يتخلصوا في البدء من الصراع، كانت صفات سعيد الذهنية واعتداده بنفسه وحرصه على كرامته جعلته يعطي وظيفة القضاء من جهده قدرًا كبيرًا تمثل في أحكامه وبحوثه القانونية التي عكف عليها خمسة وعشرين عامًا من حياته حتى وصل إلى منصب المستشار فتخلى عن منصبه وأعطى للفن كل وقته".

د. **مصطفى الرزاز**
(مجلة إبداع - العدد ٤ - ١٩٩٧)

الرسول
زيت على توال، ٧٦,٣ × ٥٨,٥ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
The Prophet
Oil on canvas, 76.3 x 58.5 cm,
Mahmoud Said Museum in Alexandria



بورتريه للفنان (بالبالطو والفرشاة)
زيت على توال، ٧٠,٨ × ٥٠ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Portrait of the artist (With coat and brush)
Oil on canvas, 70.8 x 50 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

صورة شخصية للفنان
زيت على خشب ٧٢,٨٠ × ٥٩,٨ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Self portrait
Oil on wood ,72.8 x 59.8 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

صورة شخصية للفنان
زيت على توال، ٦٥,٥ × ٥٤ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Self portrait
Oil on canvas, 65.5 x 54 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

والد الفنان

زيت على توال، ١٦٠ ×١٠٠ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية

The artist's father

Oil on canvas, 160 x 100 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

والدة الفنان

زيت على توال، ٨٨ ×٧٠ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية

The artist's mother

Oil on canvas , 88 x 70 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

حرم الفنان

زيت على توال، ٨٠,٨ ×٦٤,٨ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية

The artist's wife

Oil on canvas, 80.8 x 64.8 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

زوجة الفنان بالقبعة

زيت على توال، ٤٥ ×٣٨ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية

The artist's wife in a hat

Oil on canvas , 45 x 38 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

نادية بالرداء الأبيض، زيت على توال، ١٦٢ x ١٣٠ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية

Nadia in the white dress, Oil on canvas, 162 x 130 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

أحمد راسم
زيت على كرتون، ٣٥,٨ × ٢٥ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Ahmed Rasem
Oil on cardboard, 35.8 x 25 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

مدام يوسف ذوالفقار
زيت على خشب، ١٠٣ ×٧١ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Madam Youssef Zulfiqar
Oil on wood, 103 x 71 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

ابنة شقيقتي
زيت على توال ، ٩٩,٧ × ٧٤ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
My sister's daughter
Oil on canvas, 99.7 x 74 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

My uncle Muharram, Oil on solitex, 44.6 x 33.5 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

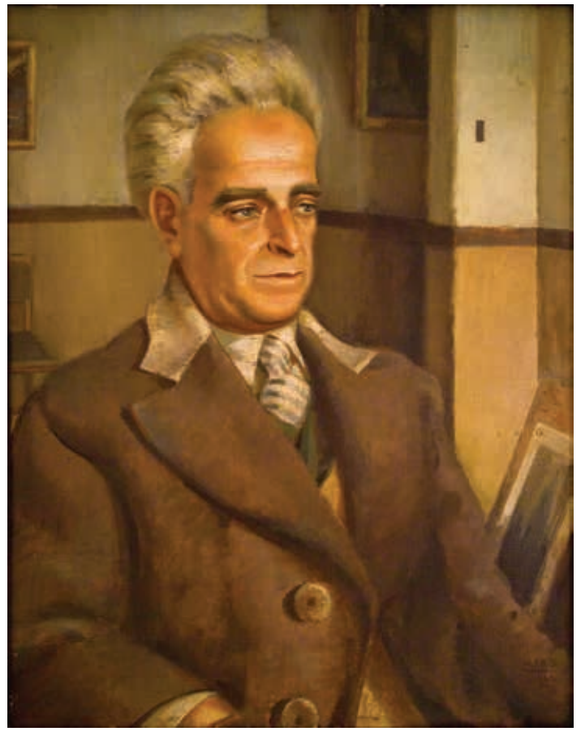
عمى محرم، زيت على سوليتكس، ٤٤,٦ × ٣٣,٥ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

Ahmed Mazloum, Oil on canvas, 75.5 × 53.5
Mahmoud Said Museum in Alexandria

أحمد مظلوم، زيت على توال، ٧٥,٥ × ٥٣,٥ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

صديقي بالمحاكم المختلطة
زيت على توال، ٨١ × ٦٥ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
My friend in the mixed courts
Oil on canvas, 81 x 65 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

المعماري جان نيكولاييدس
زيت على توال
٩٥×٧٣ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Architect Jean Nicolas
Oil on canvas
95 x 73 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria



بورتريه ليتساس
زيت على خشب
٧٩ × ٦٢,٩ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Portrait of Listas
Oil on wood
79 x 62.9 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

الجسد ومشاهد الطبيعة

ينقلنا تصوير سعيد للمرأة بوصفها ربيبة للطبيعة إلى ملاحظة هامة : إذا كان الموروث قد جعل جسد المرأة باعثًا على الفتنة يجب أن يعزل ويحدد المجال الذي يتحرك فيه، فإننا نلاحظ في المقابل أن محمود سعيد قد فتح هذا المجال لنجده يزرع جسد المرأة عاريًا في مشاهد طبيعية مفتوحة مثل عمليه "الفلاحة المصرية" و "عروس الإسكندرية" ففي عمله الفلاحة المصرية نجدها تتصدر المشهد عارية في حضور جريء، وربما كان هو الاختيار الأجرأ والأغرب لتصوير الفلاحة في تاريخ التصوير المصري، إذ تبدو تقف عارية بشكل سافر في وسط مشهد عادي، وقد اقترب الفنان بهذه اللوحة إلى أفق ميتافيزيقي عجيب، إذ زرع عنصرًا في حالة غير معتادة في مشهد تقليدي للغاية بدا غير مكترث لحالة العري المفاجئ لهذه المرأة، فالفلاحات يملئن الجرار في هدوء والقوارب تسير في النهر والمساجد هادئة في الخلفية. لقد زرع عنصرًا بشريًا في سياق غير معتاد إذ لا يتفق مع المشهد الطبيعي الساكن الريفي الهادئ المعتاد مع مشهد الفلاحة الذي يتناقض مع فكرة الستر في المجتمعات الريفية والمصرية بشكل عام.

وما زالت هذا اللوحة تثير الدهشة والتساؤل.. لماذا صور الفلاحة المصرية على هذا النحو الجريء الذي يتناقض مع الأعراف والتقاليد، تستعرض جسدها الخصب الغض مبالغًا في مواطن الإخصاب في الجسد محتفظًا لها بضوء ساحر تتقدم به صدارة المشهد، هو لا يصور امرأة مهنتها أن ترسم عارية"موديل" للفنانين ولم يرسم غانية أو فتاة ليل، ولم يصورها في فضاء مغلق كغرفة او مرسم، إنما أطلقها في الطبيعة وكأنها بحالتها غير العادية تمثل جزءًا من مشهد معتاد ربما يستعيد بذلك صورة حواء الأم في الطبيعة البكر. وربما قصد تصويرها كرمز منفصل عن المشهد التقليدي الذي يقترب لحدود تسجيل الواقع، وربما يقصد تحريرها لتعود كما ولدت ابنة أثيرة للطبيعة تحفظ لها بقائها.. لا إجابة.

مقتطف من دراسة

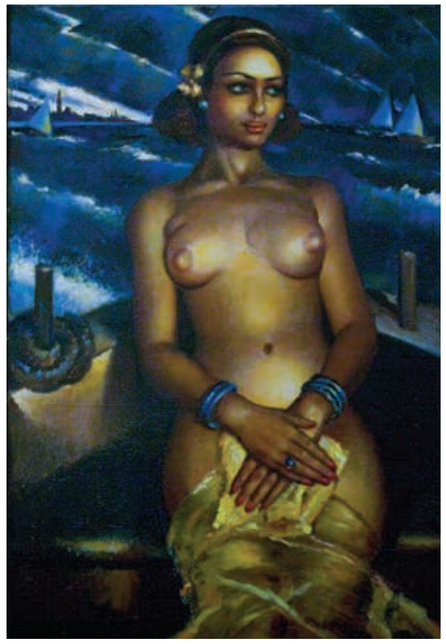
د. **أمل نصر**

"حوارات الجسد والمشهد"

مجلة فنون - العدد ٢٦ - أبريل ٢٠٢٠

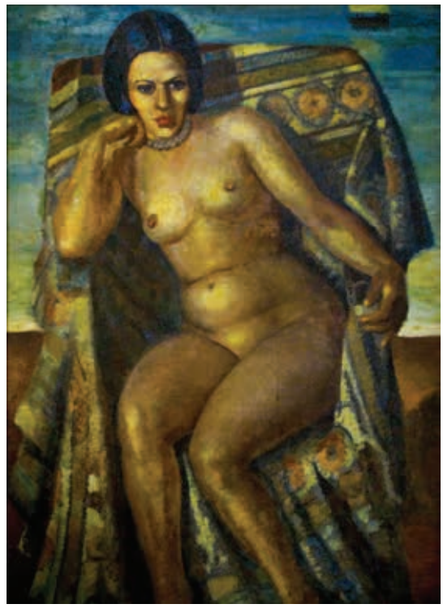
عارية (عروس الإسكندرية)
زيت على خشب، ١٦٣ × ١٢١ سم،
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Nude (Bride of Alexandria)
Oil on wood, 163 x 121 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

زنجية على خلفية حمراء، زيت على خشب، ٨٦,٣ × ٧٠ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
A Negress on a red background, Oil on wood
86.3 x 70 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria



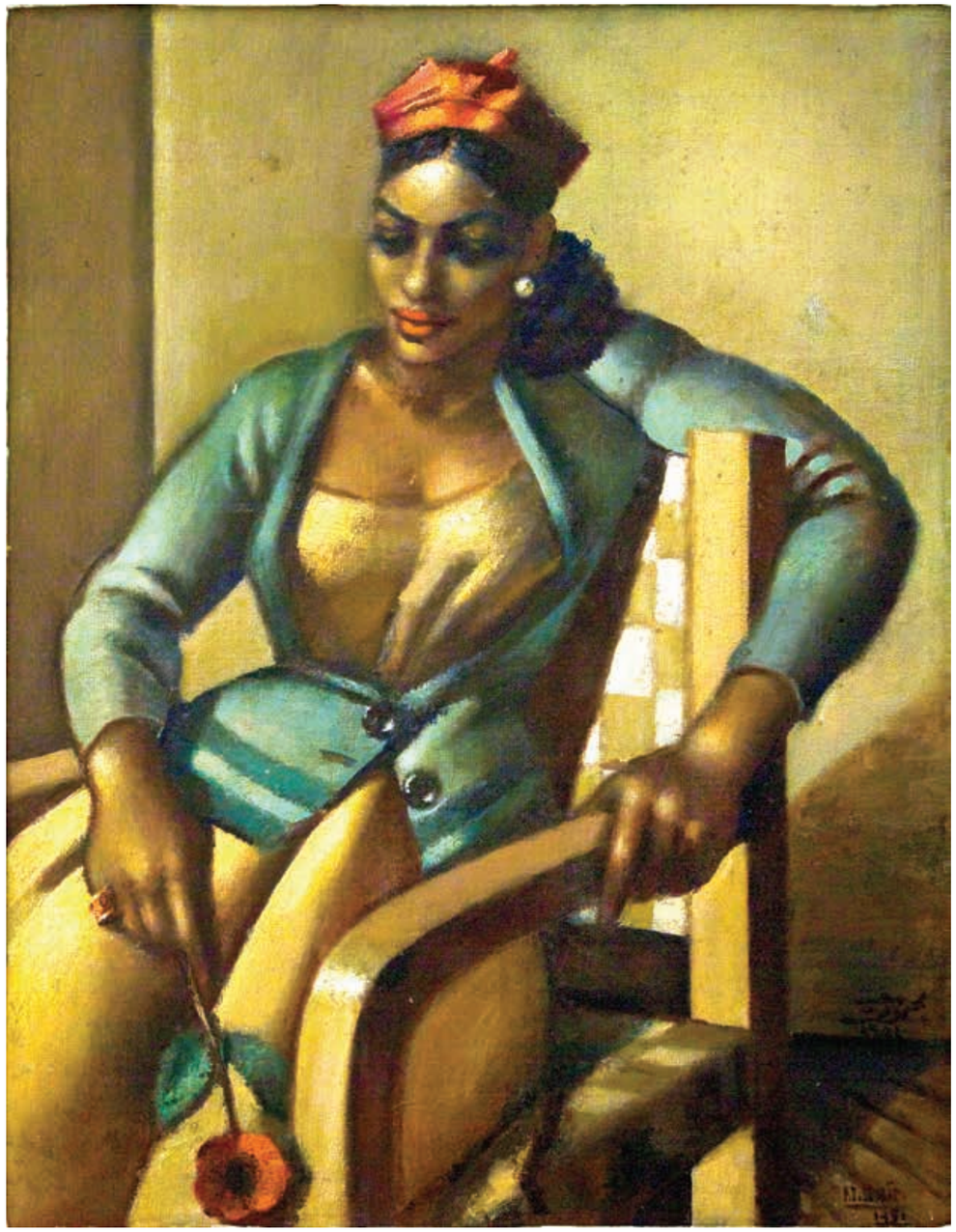
المستحمة (الفلاحة المصرية)، زيت على توال،١١٩ × ٨٢ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
The bather (Egyptian agriculture),Oil on canvas, 119 x 82 cm,
Mahmoud Said Museum in Alexandria

المستحمات، زيت على توال، ٩١,٧ × ٧٦,٥ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
The bathers, Oil on canvas, 76.5 x 91.7 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria



عارية بالمرسم، زيت على خشب، ١١٢ × ٨٣ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Nude in the studio, oil on wood, 112 x 83 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

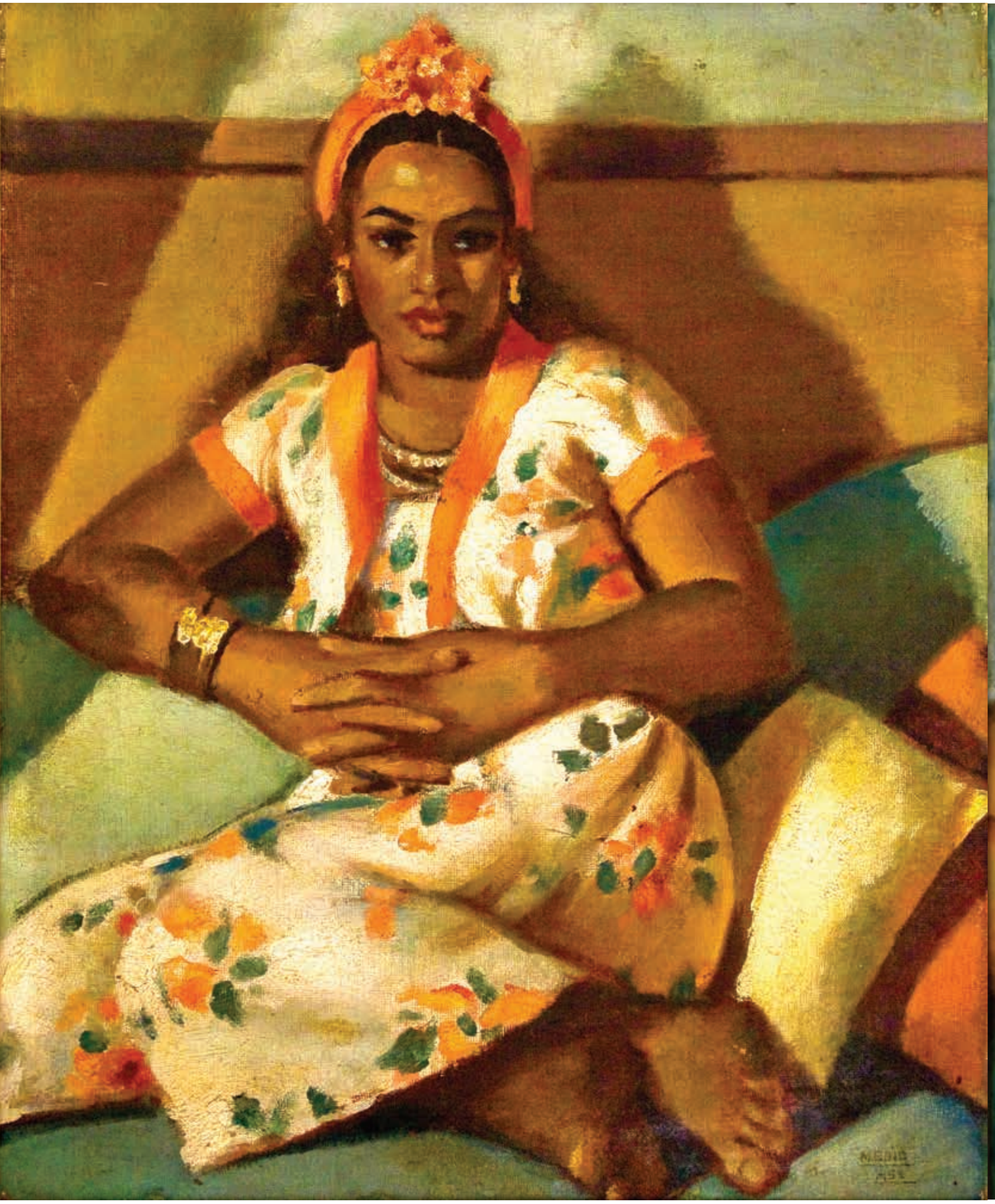
أمومة وبشارة، زيت على خشب، ١١٥,٨ × ٨٨ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Motherhood and Annunciation, Oil on wood, 115.8 x 88 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria



ذات الحلق اللولي
زيت على سوليتكس، ٥٩,٥× ٤٦ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية
With a pearl earring
Oil on solitex, 59.5 x 46 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

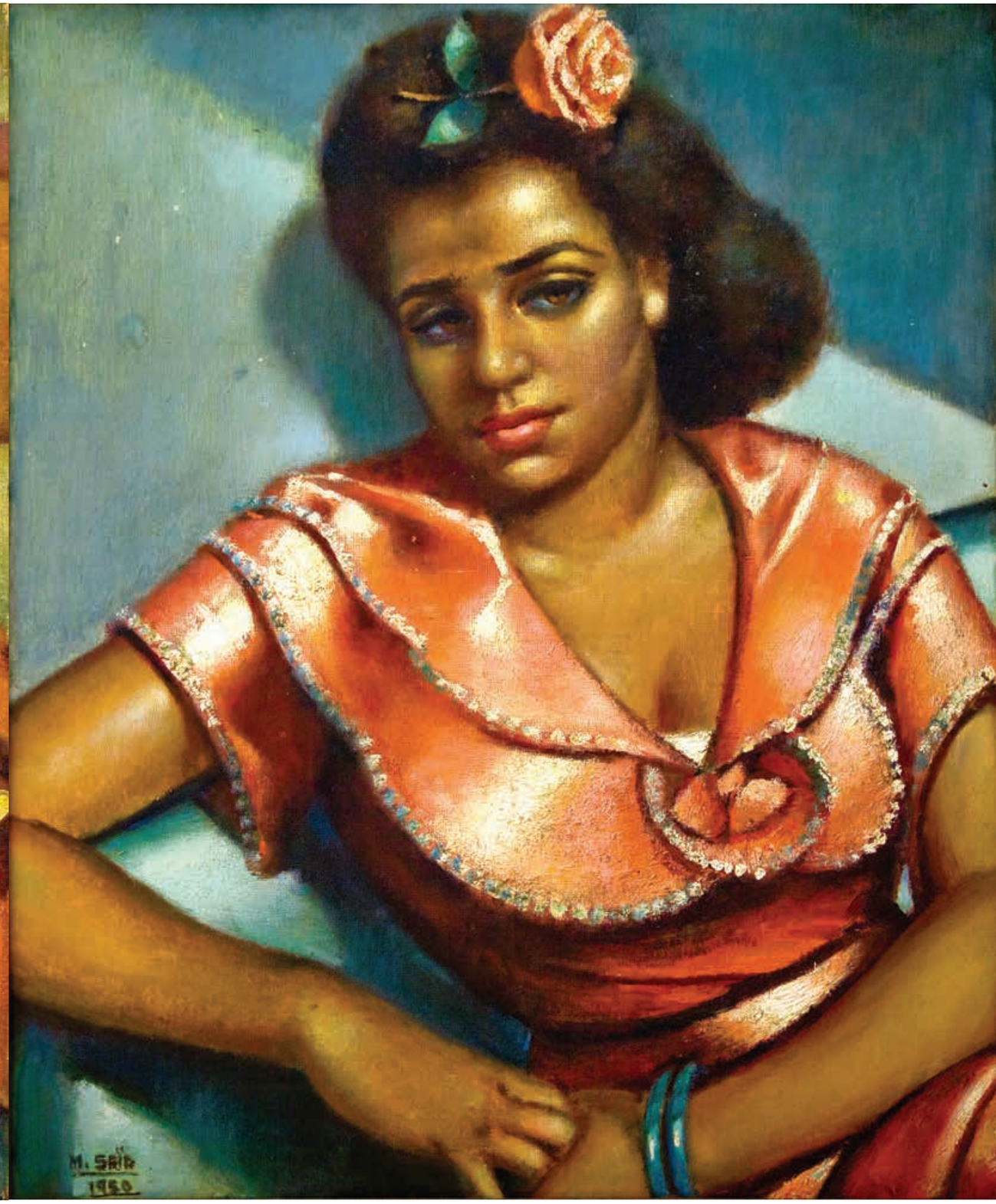
Nabaweia in the Floral Robe, Oil on solitex, 49.5 x 40.8 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

نبوية بالرداء المشجر، زيت على سوليتكس، ٤٩,٥ × ٤٠,٨ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية



With the Blue Bracelets, Oil on solitex, 65 x 54 cm,
Mahmoud Said Museum in Alexandria

ذات الأساور الزرقاء، زيت على سوليتكس، ٦٥ × ٥٤ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية



الجسد يخرج من المشهد

في أواخر حياته الفنية طوى محمود سعيد صفحة الصور الحسية لجسد "المرأة" إلى صفحة جديدة هي صفحة المشهد الطبيعي المنفرد الذي يحمل حسًا كونيًا شموليًا. فقد اختاره ضرب من المنظور المحلق يطل من خلاله على العالم ليحقق به أسطورية خاصة للفراغ، فطبع مشاهده بطابع رحب تسكن فيه الروح. لقد آن لهذا الوجدان المتقد أن يهدأ ولتلك الروح القلقة أن تستريح، وليس هناك أرحب من ملكوت الطبيعة لتذوب فيه هذه الروح في خلاص نهائي شبيه بالنيرفانا يحررها به من وطأة المعاناة الأرضية، ولقد ترافق توقيت ذلك التوجه مع اعتزاله للقضاء عند بلوغه سن الخمسين عام ١٩٤٧ ويعطينا ذلك مؤشرًا هامًا، لقد انفض الصراع وانتفت أسباب التحدي وإلحاحات التمرد التي كان يطلقها في صوره التي كان يعدها ملاذه الوحيد للحرية .

اتخذت الرحلة منحنى جديدًا يواكب هدأة العمر ونضج السن، لم تعد اللوحة ساحة للتمرد والانفلات، بل أصبحت ساحة للتأمل والاستمتاع بعطايا الفن بعد أن استقرت التجربة واكتملت أركان نضجها.

ميناء بيروت، زيت على خشب، ٢٥,٦ × ٣٩,٧ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

Beirut port, oil on wood, 25.6 x 39.7 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

إنه يطرح متأنقًا كل خبراته. لاذ بالمشهد الطبيعي ليرتاح في نهايات العمر من وطأة الصراعات وعبء تصوير معاناة البشر وملاحقة المشاعر المضطرمة وإجهاد تصاعد الأنفاس المتلاحقة المبهورة. إنها استراحة المتعة الهادئة التي تحمل نضج الكهولة.

إن فكرة الصراع التي قدم من خلالها محمود سعيد أروع إبداعاته قد خفتت لتجيء أعماله عامرة بالغنائية الكونية وليست بالمعاناة البشرية بكل تناقضاتها وحيرتها بعد أن انطلق إلى العالم الحر الطليق الذي حلم به. وفي النهاية وصل لتلك الحقيقة السامية المشعة التي توارى فيها الجسد بوجوده المادي من المشهد ليتحول لروح محلقة ويتحول المشهد بدوره إلى ملكوت واسع رحيب.

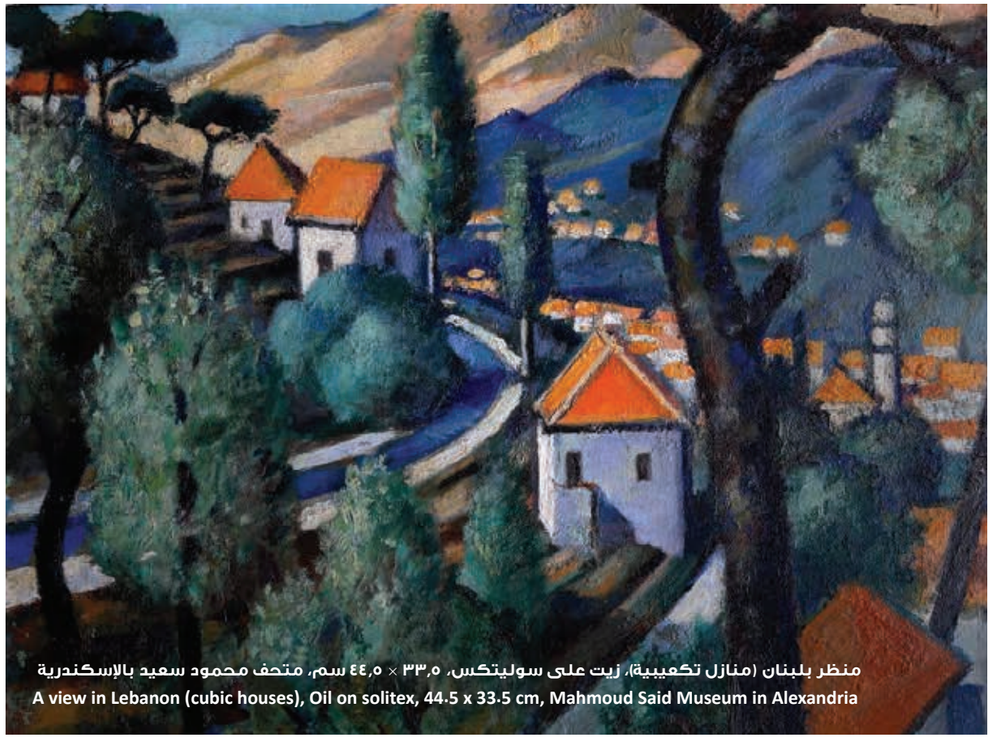
مقتطف من دراسة
د.أمل نصر
"حوارات الجسد والمشهد" مجلة فنون
العدد ٢٦ - أبريل ٢٠٢٠

منظر بلبنان (الدير)، زيت على توال، ٢٦ × ٤١ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

A view of Lebanon (the monastery), Oil on canvas, 26 x 41 cm,
Mahmoud Said Museum in Alexandria

نحو بيروت - زيت على خشب، ٦٠ × ٤٩ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية
Towards Beirut, oil on wood, 60 x 49 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

ضاحية باستكهولم، زيت على سوليتكس، ٦٤ × ٨٥ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية
A Suburb of Stockholm, Oil on solitex, 64 x 85 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria



منظر بلبنان (منازل تكعيبية)، زيت على سوليتكس، ٣٣,٥ × ٤٤,٥ سم، متحف محمود سعيد بالإسكندرية
A view in Lebanon (cubic houses), Oil on solitex, 44.5 x 33.5 cm, Mahmoud Said Museum in Alexandria

منظر بلبنان (الخريف)
زيت على توال مثبت على كرتون، ٢٥ × ٤٠ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

View of Lebanon (autumn)
Oil on canvas mounted on cardboard, 25 x 40 cm,
Mahmoud Said Museum in Alexandria

منظر بلبنان (بعد المطر)
زيت على كرتون، ٤٨ × ٦٢,٨ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

View in Lebanon (after the rain)
Oil on cardboard, 48 x 62.8 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

الإسكندرية في الليل
زيت على خشب، ٣٤,٨ × ٥٨,٨ سم
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

Alexandria at night
Oil on wood, 34.8 x 58.8 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

منظر بلبنان (قرب رمانة)
زيت على سوليتكس، ٢٥ × ٤٠ سم،
متحف محمود سعيد بالإسكندرية

A view of Lebanon (Near Rumaneh)
Oil on solitex, 25 x 40 cm
Mahmoud Said Museum in Alexandria

The City (Sketch), oil on wood, 38 x 61.5 cm, Mahmoud Khalil and his wife Museum

المدينة (دراسة)، زيت على خشب، ٣٨ × ٦١,٥ سم، متحف محمود خليل وحرمه

اسكتش، رصاص على ورق، ٢٤.٥ × ٣٣ سم، مقتنيات خاصة

Sketch, pencil on paper, 24.5 × 33 cm, private collection

اسكتش، رصاص على ورق، ٢٤.٥ × ٣٣ سم، مقتنيات خاصة

Sketch, pencil on paper, 24.5 × 33 cm, private collection

اسكتش
رصاص على ورق
٣٣ × ٢٤.٥ سم
مقتنيات خاصة

Sketch
pencil on paper
33 × 24.5 cm
private collection

اسكتش
رصاص على ورق
٣٣ × ٢٤.٥ سم
مقتنيات خاصة

Sketch
pencil on paper
33 × 24.5cm
private collection

تفتحت أعين الفنان على وثارة المنزل ونظام أسرة راقية تجيد لغات أخرى غير العربية قد تدير بها حواراتها اليومية، فهي عائلة محددة المسار بكافة مناحي الحياة جُل طموحها المزيد من الترقي عبر الدراسة والمناصب والمصاهرة، نعم كان هذا هو المناخ داخل جدران البيت، أما المنطقة الموجود فيه فهو عالم آخر دافئ المعشر بحي بحري السكندري التراثي، لا نهائي التفاصيل الذي لا يهدأ بتنوع أنماط قاطنيه من مختلف الحرف والفئات، التي اختزنتها الذاكرة البصرية لذلك الطفل الموهوب وتسللت حيويتها وثرائها إلى وجدانه غارسة أولى بذور الحنين نحو الأصالة المصرية المرافقة له بعد الإنتقال لقيلا جناكليس.

د.راوية أسامة

محمد باشا سعيد مع ولديه حسين باليسار ومحمود باليمين، يجلسان فى حجره

Mohamed pasha said with his two sons Hussin (left) and Mahmoud (right) sitting on his lap

محمد باشا سعيد، والد الفنان
Mohamed Pasha Said,
the artist's father

من اليسار إلى اليمين: حسن الخادم، علي باشا ذو الفقار، صافيناز (فريدة) ذو الفقار، زينب سعيد وفرد مجهول من العائلة، ١٩٢٦، الإسكندرية
Left to right: Hassan El Khadem, Aly pasha Zulficar, Safinaz (Farida) Zulficar, Zeinab Said and unidentified family member, 1926, Alexandria

محمودسعيد وابنته نادية، أوائل الستينيات
Mahmoud Said, his daughter Nadia, early 1960s

محمود سعيد وحفيدته سميحة فى عربتها - ١٩٥٠
Mahmoud said and his granddaughter Samiha in her pram , 1950

نادية محمود سعيد، بعدسة البان، ١٩٣٠
Nadia Mahmoud Said photographed by Alban, 1930

عديلة رياض (والدة الفنان محمودسعيد) ١٩٠٤
Adila Riyad (Mahmoud said's mother) 1904

محمود سعيد وابنته نادية وحفيدته سميحة، لبنان، أواخر الخمسينيات

Mahmoud Said, his daughter Nadia and his granddaughter Samiha ,Lebanon,late 1950s

ابنة الفنان نادية فى يوم زفافها ١٩٥١

The artist’s daughter, Nadia, on her wedding day 1951

محمود سعيد وسيف وانلي وإحسان مختار بمعرض لأعمال سيف وانلي ١٩٦٠.

Mahmoud said, Seif Wanly and Ehsan Mokhtar during an exhibition of art works by seif wanly 1960

تجمع الأسرة بالإسكندرية

Famliy reunion in Alexandria

صورة عائلية تجمع كلا من: شهيرة هانم الدرملي، زوجة حسين صبري باشا، سميحة هانم رياض، ناهد هانم سعيد، حسين سري باشا وزوجته، إنجي هانم ذو الفقار، حسين سعيد وزوجته، والفنان محمود سعيد.

A family photo that brings together: Shahira Hanem Al-Darmli, wife of Hussein Sabry Pasha, Samiha Hanem Riyad, Nahed Hanem Saeed, Hussein Sari Pasha and his wife, Engy Hanem Zulfiqar, Hussein Saeed and his wife, and the artist Mahmoud Said.

محمد باشا سعيد وعديلة هانم رياض وأبناءهما: حسين، محمود، بديعة، زينب وناهد
Mohamed Pasha Said and Adila Hanem Riyad and their children: Hussein, Mahmoud, Badia, Zainab and Nahed

من اليسار إلى اليمين: جوزيبي سيباستي، ريموند، ستوبيلير، محمود سعيد و نيكولايدس في مطعم سيجال بالإسكندرية سنة ١٩٣٩.
From left to right: Giuseppe Sebasti, Raymond, Stoppelier, Mahmoud Said and Nicolaides at the Seagal Restaurant in Alexandria in 1939.

من اليسار: الطفل أليساندرو ووالده سيباستي ومحمود سعيد وابنته نادية
From left: child Alessandro, his father Sebasti, Mahmoud Said, and his daughter Nadia

محمود سعيد في حفل زواج طارق حسنين وزينب نيازي سنة ١٩٥٣
Mahmoud Said at the wedding of Tariq Hassanein and Zainab Niazi in 1953

محمود سعيد في مرسمه سنة ١٩٥٠
Mahmoud Said in his studio in 1950

نبوية بجوار لوحتها

Nabaouia next to her painting

حفل ملكي أقامه شريف باشا صبري (شقيق الملكة نازلي) في منزله بزيزينيا بالإسكندرية ١٩٣٥ الصف الأول (جالسًا بالمقدمة) : محمود سعيد (الأول من اليمين، صاحبة السمو الأميرة فوزية فؤاد (الثاني من اليمين) الأميرة فائقة فؤاد، في الوسط من اليسار إلى اليمين (شريف باشا صبري، جلالة الملكة نازلي، شهيرة الدرملي صبري، السيد شريف البتانوني، زينب سعيد ذو الفقار (وهى إحدى شقيقات الفنان)، سميحة رياض سعيد (زوجة الفنان)، وأنجى ذو الفقار سعيد (زوجة حسين سعيد) الواقفين على اليسار: ناهد سعيد سري إحدى شقيقات الفنان، دكتور جواد حمادة بجانب شقيقة محمود حامد، أحمد حامد - الإسكندرية.

Aroyal party hosted by Sheirf Pasha Sabri (Queen Nazli's brother) in his house in zizinia, Alexandria, 1935
First row (seated in the foreground): Mahmoud said (first from right)' H.R.H. Princess Fawzia Fouad (second from right) H.R.H. princess faika fouad (third from right).
At the center (left to right): sherif pasha sabri, shahira Daramalli Sabri, Mrs Sherif EL Batanouni, Zeinab said Zulficar (one of the artist's sisters), Samiha Riad Said (the artist's wife) and Indji Zulficar Said (Hussein Said 's wife) Standing on the left : Nahed Said sirry (one of the artist's sisters) DR Gawad Hamada (stead of artist's sister), Ahmed hamed , Alexandria.

محمد حسين سعيد عمره سبعة أيام في مهده - أكتوبر ١٩٤٠ - ووالده حسين بك سعيد محاطا بكلاً من: أمينة محمد حامد، شريف بهجت البتانوني، حسين محمد حامد، فاطمة غزالي، ملك أحمد مظلوم، ونازلي حسين صبري.

Muhammad Hussein Saeed is seven days old in his infancy - October 1940 - and his father, Hussein Bey Saeed, surrounded by: Amina Muhammad Hamed, Sherif Bahjat Al-Batakuni, Hussein Muhammad Hamed, Fatima Ghazali, Malak Ahmed Mazloum, and Nazli Hussein Sabri.

من اليسار إلى اليمين: ناهد، بديعة، زينب (شقيقات الفنان الثلاث)، مع والداتهن عديلة مظلوم

Left to right: Nahed, Badiha, Zeinab (the artist's three sister) and their mother Adila Mazloum

صورة لمحمود سعيد (أقصى اليسار) وجوزيف القيم، لبنان، ١٩٦٠

Photograph of Mahmoud Said (far left) and Joseph El kayem, Lebanon, 1960

in THE COMPANY OF
CIAS CLOUDLAB
ciasdesign.com

AMÉLIA CASONATO	إميليا كاسوناتو
ARTURO ZANIERI	أرتورو زانيـيري
GIUSEPPE SEBASTI	چوزيبي سيباستي
ROGER BREVAL	روچيه بريڤال
ARISTIDE PAPAGEORGE	أرستيد باباچورچ
LAURENT SALINAS	لوران مارسيل ساليناس
CLÉA BADARO	كليا بدارو
ARISTOMENIS ANGELOPOULO	أرستومينيس أنجلوبولو
ENRICO BRANDANI	إنريكو براندانى
CARLO SUARÉS	كارلو سوارس
LOUIS JULLIEN	لويس چوليان
CHARLES BOEGLIN	شارل بوجلان
PAUL RICHARD	بول ريتشارد
JOSEPH MIZRAHI	چوزيف مزراحي

In the company of
Mahmoud said

في صحبة
محمود سعيد

إميليا دافورنو كاسوناتو ١٨٧٨ - ١٩٦٩

AMÉLIA DAFORNO CASONATO 1878 - 1969

حصن رومانى، زيت على سيلوتكس، ٤٣ × ٥٠ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Roman fort, oil on celotex, 43 x 50 cm,
Museum of Fine Arts in Alexandria

زهور، ألوان زيت على خشب، ٦٢ × ٥٢,٥ سم
مقتنيات خاصة
Flowers, oil on wood, 62 x 52.5 cm
private collection

حارة إيطالية، ألوان زيت على خشب، ٤٩ × ٥٤ سم،
مقتنيات خاصة
An Italian alley, oil on wood, 49 x 54 cm,
private collection

بدون عنوان، زيت على توال، ٤٣ × ٦٠ سم
مقتنيات خاصة
Untitled, oil on canvas, 43 × 60, cm
private collection

هي فنانة ورسامة متمكنة ولدت بإيطاليا عام ١٨٧٨، بدأت دراستها في أكاديمية الفنون الجميلة بالبندقية، عاشت قصة حب رائعة مع صديقها «دييجو» واضطرا للزواج سرًا، وفي عام ١٩٠٢ قررا الهرب إلى مصر واستقرا بالإسكندرية وبدءا حياة جديدة هناك حيث أسست إميليا في نفس العام أول مدرسة لتعليم الفن بمصر وكان مقرها الإسكندرية، وكان ذلك قبل ستة أعوام من تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٠٨، تتلمذ على يديها العديد من الفنانين المصريين والأجانب، وهي أول من تتلمذ على يديها الفنان «محمود سعيد» وهو في سن المراهقة، حيث التحق بمرسمها منذ عام ١٩١٢ حتى عام ١٩١٥ قبل أن ينتقل إلى مرسم الإيطالي «أرتورو زانييري» في عام ١٩١٦، وتكونت بين إميليا وسعيد علاقة صداقة قوية وهو مدين لها باعتبارها أول من علمه الرسم والتصوير بشكل احترافي.

أحبت إميليا العيش والعمل بمصر وعشقت الإسكندرية حيث استقرت بها لما يزيد عن الأربعين عامًا، قبل أن تغادر مصر في ١٩٥٢ وتستقر في مدينة كونيليانو في إقليم فينيتو بشمال شرق إيطاليا حتى وفاتها في ١٩٦٩.

شاركت إميليا في ثلاث دورات من بينالي فينسيا داخل الجناح المصري، عرضت أعمالها بين لندن، بروكسل، جينوا، روما، والبندقية، وكانت تعرض بانتظام في صالون القاهرة منذ تأسيسه، وفي معارض أتيليه الإسكندرية مع بعض الفنانين الذين تتلمذوا على يديها ومن بينهم «محمود سعيد».

بدون عنوان، زيت على خشب، ٦٩,٥ × ٥٧، مقتنيات خاصة
Untitled, oil on wood, 69.5 x 57, Private Collection

AMÉLIA DAFORNO CASONATO was a skilled painter. Born in Italy in 1878, she began her studies at the Academy of Fine Arts in Venice, before moving to Egypt in 1902. Amélia settled in Alexandria where she founded the first school for teaching art in Egypt in 1902, six years before the School of Fine Arts in Cairo was founded in 1908. Many Egyptian and foreign artists became apprentices there. She was artist Mahmoud Saïd's first art teacher, where he became her apprentice during his teenage years from 1912 until 1915, before joining Italian artist Arturo Zanieri's atelier in 1916.

A strong friendship developed between Amélia and Saïd, and he was grateful to her for being the first to teach him painting at a professional level.
Amélia loved living and working in Egypt, especially in Alexandria where she settled for more than forty years, before departing Egypt in 1952 and settling in Conegliano, in the Veneto region of northeastern Italy until her death in 1969.

Amélia participated in three editions of the Venice Biennale in the Egyptian Pavilion. She exhibited her works in London, Brussels, Genoa, Rome, and Venice. She regularly exhibited at the Cairo Salon since its founding, and in the exhibitions of the Alexandria Atelier with some of the artists who studied under her, including Mahmoud Said.

أرتـــورو زانيـيـــري ١٨٧٠ - ١٩٥٥
ARTURO ZANIERI 1870 - 1955

سيدة مصرية، ألوان زيت على خشب،
٣٧ × ٣٤ سم، مقتنيات خاصة
Egyptian lady, oil on wood, 37 x 34 cm,
private collection

دكتور ليڤربول، ألوان زيت على قماش
٥٧ × ٤٧ سم، مقتنيات خاصة
Dr. **Liverpool,** oil on canvas, 57 x 47 cm
private collection

ولد أرتورو زانييري في ٧ مارس عام ١٨٧٠ بفلورنسا، بدأ مسيرته الفنية في عام ١٨٨٥، حيث كان يتردد على ستوديو المصور الفلورنسي «نيكولو تشيكوني». في عام ١٨٨٦ التحق لمدة أربع سنوات بأكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا، اهتم بدراسة البورتريه والموديل العاري متبعًا نهج الفنانين "ستيفانو أوسي" و"لورينزو جيلاتي". في عام ١٨٨٩ نال المركز الثاني في مسابقة الأكاديمية في رسم الموديل العاري. وفي عام ١٨٩٢ افتتح مرسمه الخاص في فلورنسا.

في عام ١٩٠٣ تأثر بسحر الشرق وأحب العالم العربي وكان هذا بفضل أستاذه "ستيفانو أوسي" ونظرًا أيضًا لبعض التقلبات العائلية، انتقل إلى مصر وتحديدًا إلى مدينة الإسكندرية وأسس مرسمه الخاص بشارع النبي دانيال، واستقر بها حتى عام ١٩٣٨. واشتهر زانييري برسم الشخصيات الهامة والبارزة بما في ذلك عباس حلمي الثاني والأمير عمر طوسون وغيرهم.

واشتهر زانييري برسم الشخصيات الهامة والبارزة بما في ذلك عباس حلمي الثاني والأمير عمر طوسون وغيرهم.

في ١٨ أكتوبر ١٩١٠ انتخبه مجلس الأساتذة عضوًا فخريًا في الأكاديمية الملكية لفنون الرسم والتصوير في فلورنسا وفي العام ذاته قام برسم بورتريهات للملك فيكتور عمانويل والملكة إيلينا. وفي الفترة من عام ١٩١٦ إلى عام ١٩١٨ تتلمذ على يديه الفنان «محمود سعيد»، وتردد على مرسمه أيضًا: الشاعر والناقد أحمد راسم (ابن عم محمود سعيد) وشريف صبري(شقيق الملكة نازلي) والأميرة سميحة حسين (نجلة السلطان حسين وحفيدة الخديوي إسماعيل).

نجح زانييري سريعًا في اكتساب شهرة واسعة بين الفنانين الأجانب المقيمين بمصر، وأصبح رسام البورتريه الأكثر طلبًا، حيث كانت تتميز أعماله بالوقار والذوق الرفيع في التكوين والأمانة في محاكاة الواقع.

في عام ١٩٢٢ عاد زانييري إلى إيطاليا واشترى ڤيلا في جابيلا بالقرب من ماكانيو، حيث أصبحت مقره الصيفي لسنوات طويلة، في عام ١٩٣٨ غادر مصر بشكل دائم بعد أن قضى بها ٣٥ عامًا، وتوفى في ماكانيو بإيطاليا في ٧ فبراير ١٩٥٥.

صديقي بنيامين، زيت على خشب
٦٣ × ٤٥ سم، مقتنيات خاصة
My friend Benjamin, oil on wood
45 x 63 cm, private collection

ليدى روفر، زيت على قماش
١١٢ × ٨٢ سم، متحف الفنون جميلة بالإسكندرية
Lady Rover, oil on canvas
112 x 82 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

ARTURO ZANIERI was Born on 7 March 1870 in Florence, Arturo Zanieri began his artistic career in 1885 frequenting the atelier of Florentine painter Niccolò Cecconi.

In 1886, he joined the Academy of Fine Arts in Florence for four years, where he took interest in studying portraiture and nude models, following the approach of artists Stefano Ussi and Lorenzo Gelati. In 1889, he won second place in the Academy's competition for drawing nude models. In 1892, he opened his own atelier in Florence.

In 1903, influenced by Stefano Ussi's orientalism, Zanieri moved to Egypt, specifically to Alexandria where he settled until 1938, establishing his own atelier on El-Nabi Daniel Street. He was famous for drawing important and prominent figures, including Abbas Helmy II, Prince Omar Toson, and others.

On 18 October 1910, the Council of Professors elected him an honorary member of the Royal Academy of Arts in Florence. In the same year, he painted portraits of King Victor Emmanuel and Queen Elena. In the period from 1916 to 1918, artist Mahmoud Saïd studied under him, and poet and critic Ahmed Rasem, Sherif Sabry, Princess Samiha Hussein, and others frequented his atelier.

Zanieri quickly succeeded in gaining wide fame among foreign artists residing in Egypt, and became the most sought-after portrait painter, as his works were dignified with good taste in composition and honesty in simulating reality.

In 1922, he bought a villa in Gabella near Maccagno, Italy, that became his summer residence for many years. In 1938, he left Egypt for good after 35 years. Arturo Zanieri died in Maccagno, Italy, on 7 February 1955 .

جوزيبي سيباستي ١٩٠٠ - ١٩٦١
GIUSEPPE SEBASTI 1900 – 1961

ولد بروما في ٢٥ نوفمبر عام ١٩٠٠، انتقل مع والده إلى الإسكندرية وهو في الثامنة من عمره حيث عُيّن والده مديرًا لوكالة بنك روما بالإسكندرية، بدأ دراسته للفن في سن مبكرة جدًا بأكاديمية الفنان الإيطالي «ألبرتو بياتولي» وكان من بين زملائه في الأكاديمية «الأمير فاروق» الذي أصبح ملك مصر بعد ذلك، ثم أكمل دراسته للفن بمرسم اليوناني «ليتساس»

عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره، أرسله والده إلى إيطاليا لمواصلة دراسته على يد الفنان الشهير «فيليس كارينا»، الذي دعمه بصداقته ورعايته طوال حياته. خلال هذه الفترة قام سيباستي بتكوين صداقات مع جاروسي، جودينزي، كافالي، توبي، شيسا، وغيرهم من أهم الفنانين آنذاك.

في عام ١٩٢٤ اضطر للعودة إلى الإسكندرية لمساعدة أسرته بعد وفاة والده. واعتبرها موطنه الثاني، افتتن بجمال وروح مصر وعشق ألوانها وأضوائها وقرر البقاء بها طوال حياته. لعب دورًا محوريًا في رسم ملامح الثقافة بمدينة الإسكندرية، وربطته علاقة صداقة قوية بمحمود سعيد، حين تشاركا سويًا في عضوية اللجنة الاستشارية لمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لأكثر من عشرين عامًا منذ عام ١٩٣٤ وحتى افتتاح المتحف في ١٩٥٥، شارك محمد ناجي أيضًا في تأسيس أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب) عام ١٩٣٤ وأصبح بعد ذلك نائبًا لرئيس الأتيليه. وذلك بجانب إدارته لمرسمه الخاص.

لم يتخلى عن السفر طوال حياته، فسافر إلى السودان، فرنسا، اليونان، وإسبانيا. أما في إجازته الصيفية فكان يعود بشكل دوري إلى بلدته الحبيبة «أنتيكولي كورادو» بروما. كان سيباستي نشطًا جدًا في تنظيم المعارض الدولية للفنانين الأجانب المقيمين بالقاهرة والإسكندرية، وأولئك الذين كانوا يزورون مصر من جميع أنحاء العالم. بدعم من «چورچ جراب» (مدير متحف رودان) قام سيباستي بتجهيز معرض رائع للنحت الفرنسي المعاصر لـ(رودان، بورديل، ديجا، بومبون)، وغيرهم.

في عام ١٩٣٩ نال الميدالية الفضية في الفنون والعلوم والآداب من مدينة باريس، وفي نفس العام تم تعيينه من قبل مجلس بلدية الإسكندرية مسؤولاً عن ترميم اللوحات الزيتية التي يملكها مجلس البلدية.

شارك في العديد من المعارض المهمة بروما في عام ١٩٢٣ ومعرض الفن الاستعماري عام ١٩٣١، وعدد من المعارض الدولية مثل: بينالي فينسيا عام ١٩٥٢،

چوزيبي سيباستي في مرسمه — Giuseppe Sebasti in his studio

بينالي ساو باولو في البرازيل عام ١٩٥٧، الجائزة الأولى للفنانين الأجانب في صالون القاهرة في نفس العام ١٩٥٧، وفي نفس العام أيضاً نال الجائزة الأولى في الجناح الإيطالي ببينالي الإسكندرية الثاني، نال في عام ١٩٦٠ «نجمة التضامن» من قبل الحكومة الفرنسية. توفي بالإسكندرية ودُفن بها في ١٩ مايو ١٩٦١.

نساء من مريوط
زيت على قماش، ٨٢ × ٩٦,٥ سم
متحف الجزيرة

Women from Mariout
oil on canvas, 82 x 96.5 cm
Al Jazeera Museum

دراسة لوجه طفل
زيت على خشب، ٢٧×٢٩,٥ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

Study for a child's face
oil on wood, 27 x 29.5 cm
Museum of Fine Arts in Alexandria

بدوية
زيت على قماش، ٩٤,٥×١٢٠ سم،
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

Bedouin
oil on canvas, 94.5 x 120 cm,
Museum of Fine Arts in Alexandria

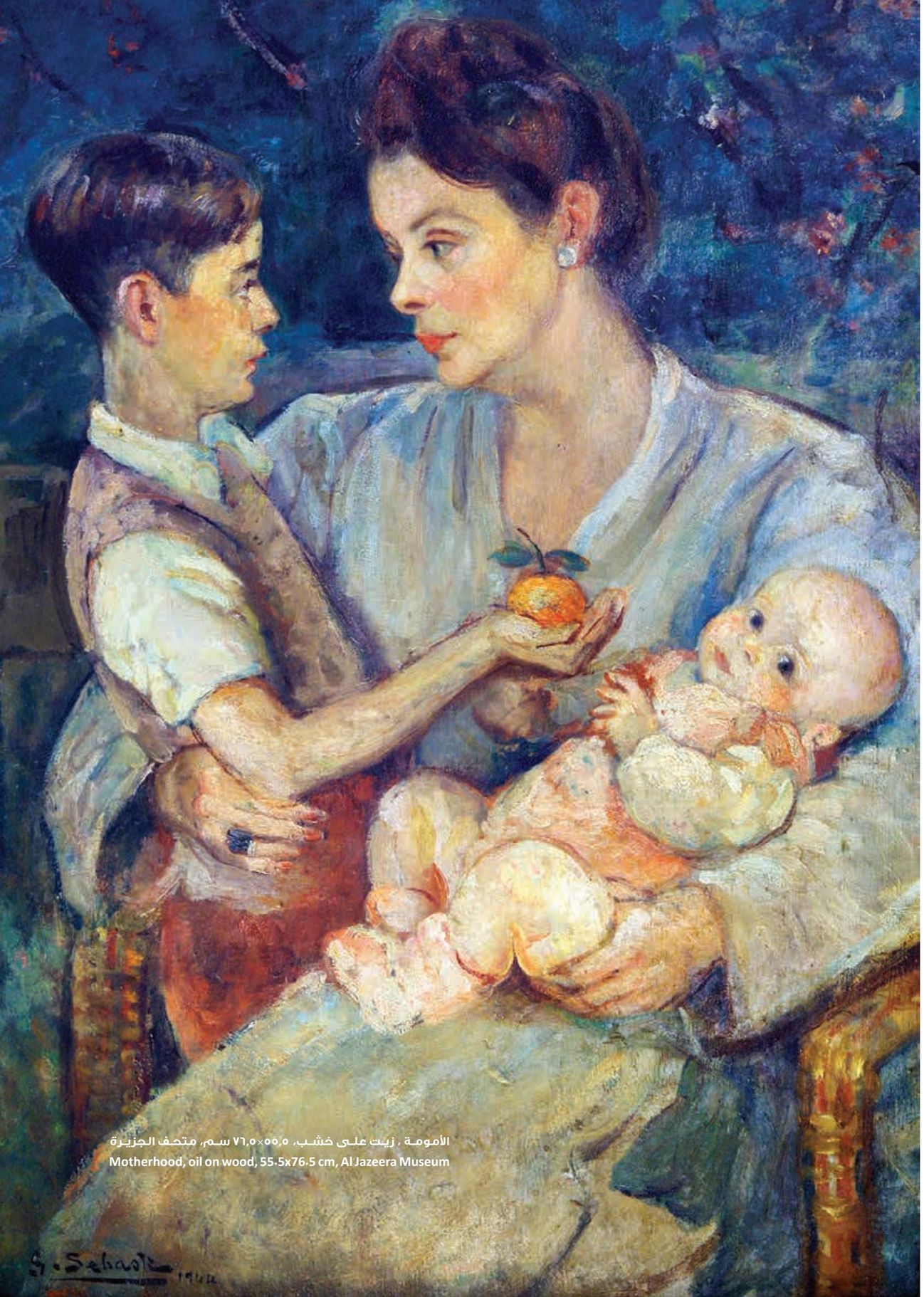
زهور
زيت على قماش، ٧٤,٥ × ٤٦ سم،
متحف الجزيرة

Flowers
oil on canvas, 74.5 x 46 cm,
Al Jazeera Museum

طبيعة صامتة، زيت على خشب، ٤٥×٧٠,٥ سم، متحف الجزيرة
Still life, oil on wood, 45x70.5 cm, Al Jazeera Museum

على ضفاف المحمودية، ألوان زيتية على خشب، ٤١,٥ × ٥٥ سم، متحف الجزيرة
On the banks of Mahmoudiyah, oil colors on wood, 41.5 x 55 cm, Al Jazeera Museum

جنازة، زيت على خشب، ٤٠×٥٥ سم، متحف الجزيرة
Funeral, oil on wood, 40 x 55 cm, Al Jazeera Museum



الأمومة , زيت على خشب، ٥٥,٥×٧٦,٥ سم، متحف الجزيرة
Motherhood, oil on wood, 55.5x76.5 cm, Al Jazeera Museum

هذه الكلمات تنقل إلينا سحر الأرض التي ألهمته، تلخص تمامًا حياة الفنان چوزيبي سيباستي،
الرجل الذي أحب تلك الأرض بشدة:

عندما أخذ الفرشاة في يده وتمكن من البدء في نشر الألوان على القماش، حلّق قلبه، وقد تحرر من الأحزان والمشاكل الناجمة عن مسؤوليات الحياة اليومية. حتى خلال أصعب أوقاته، مثل الفترة في عام ١٩٥٧ عندما كاد أن يفقد بصره بسبب نزيف في العين، وجد جوزيبي سيباستي الشجاعة لتجربة ضربات الفرشاة ذات الألوان الزاهية لتصوير المشاعر القوية المستوحاة من جمال وبهجة الطبيعة.
ليس من السهل أن نعرض في أسطر قليلة حياة الرجل وأعماله الجليلة كلها. فقد كان شخصًا غنيًا جدًا بالروحانية والحب، تفوح منه رائحة الإنسانية ونكهة وأحاسيس المعاناة والشعور الكبير بمعاناة الآخرين. بالطبع أنا ابنه، حُبي له وإعجابي به ناجمان عن كونه أبي، ولكنه شخص نادر على أية حال ومُحب لأقصى درجة. كان قلبه دائمًا منقسمًا بين مصر وإيطاليا، أعتقد أن أعماله تؤكد ذلك الحب المزدوج، مع الحب وصدق المشاعر الكبير الذي كان يحمله لمصر.

أليساندرو سيباستي
روما، نوفمبر ١٩٩٩

These words convey to us the magic of the land that inspired him. They perfectly summarize the life of the artist Giuseppe Sebasti. The man who loved that land so dearly:

When he took the brush in his hand and was able to start spreading colors on the canvas, his heart soared, freed from the sorrows and problems caused by the responsibilities of daily life. Even during his most difficult times, such as the period in 1957 when he almost lost his sight due to an eye hemorrhage, Giuseppe Sebasti found the courage to experiment with brightly colored brushstrokes to depict the powerful emotions inspired by the beauty and joy of nature. It is not easy to present in a few lines a man's life and all his great deeds. He was a person very rich in spirituality and love, exuding the smell of humanity, the flavor and sensations of suffering, and a great feeling for the suffering of others.

Of course, I am his son, my love and admiration for him stem from the fact that he is my father, but he is, after all, a rare person and extremely loving. His heart was always divided between Egypt and Italy, and I think his works confirm that double love, with the love and great sincerity of feelings that he had for Egypt Alessandro Sebasti Rome, November 1999.

Alessandro Sebasti
Rome, November 1999

المسجون، زيت على خشب، ٥٦ x ٥٥ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

The Imprisoned, oil on wood, 56 x 55 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

GIUSEPPE SEBASTI was born in Rome on 25 November 1900. He moved with his father to Alexandria when he was eight years old and began his studies of art at a very young age at the Academy of the Italian artist Alberto PIATTOLI, where one of his colleagues was Prince Farouk, who later became King of Egypt. Then he completed his art studies in the Atelier of Greek artist Dimitris LITSAS.

At the age of eighteen, his father sent him to Italy to continue his studies under famous artist Felice Carena, who supported him with his friendship and patronage throughout his life. During this period, Sebasti made friends with some of the most important artists at that time.

In 1924, he returned to Alexandria after the death of his father. He considered it his second home. He was fascinated by the beauty and spirit of Egypt, loved its colors and lights, and decided to stay there for the rest of his life. He played a pivotal role in shaping Alexandrian culture. He had a strong friendship with Mahmoud SAÏD that started when they served together on the advisory committee of the Museum of Fine Arts in Alexandria for more than twenty years, from 1934 until the opening of the museum in 1955. He also participated with Mohamed NAGHI in establishing the Alexandria Atelier, in 1934 and later became its vice president, in addition to running his own atelier.

SEBASTI was very active in organizing international exhibitions for expat artists based in Alexandria and Cairo, and those visiting Egypt from all over the world. With the support of Georges Grubb (director of the Rodin Museum), he organized a wonderful exhibition of contemporary French sculpture exhibiting the works of Auguste RODIN, Antoine BOURDELLE, Edgar DEGAS, François POMPON, and others.

In 1939, he received the Silver Medal in Arts, Sciences, and Letters from the City of Paris, and in the same year he was appointed to restore the oil paintings owned by the Alexandria Municipal Council. He participated in many important exhibitions in Rome in 1923, the Colonial Art Exhibition in 1931, the Venice Biennale in 1952, and the São Paulo Biennale in 1957.

He won first prize for foreign artists at the Cairo Salon 1957, and in the same year, he won first prize in the Italian Pavilion at the Second Alexandria Biennale. In 1960, he was awarded the "Solidarity Star" by the French government. He died in Alexandria and was buried there on 19 May 1961.

روچيـــه بريڤـــال
ROGER BREVAL

ولد الفنان الفرنسي روچيه بريڤال ببلدة «بوفيه» بشمال فرنسا بالقرب من باريس، درس في المعهد القومي للسجاد في «بوفيه» وبمدرسة الفنون الجميلة بباريس. شارك في تزيين مسرح الشانزلزيه تحت إشراف المصور «موريس دينيس» بين عامي ١٩١٢ و١٩١٣. في عام ١٩٢٠ انتقل إلى القاهرة وعمل بعد ذلك أستاذًا بمدرسة الفنون الجميلة واستقر في ١٤ شارع الأنتيكخانة. عاد إلى فرنسا بشكل نهائي في عام ١٩٤٥.

الفن المصري الحديث في بداياته مدين لبريڤال بفضل كبير ، حيث كان بريڤال هو المحرك الرئيسي لتكوين جماعة «الخيال» كأول جماعة فنية في مصر.

بالرغم من أن مؤسسها فرنسي إلا أن جماعة الخيال لعبت دورًا محوريًا في تأسيس فن مصري ذو طابع وطني، حيث اجتمع بريڤال مع محمود سعيد ومحمود مختار ومعهم أحمد راسم، هدايت، أندريه قطاوي، بوسنجيه، ومحمد ناجي وغيرهم في مقر جماعة الخيال وهو مقر مرسم روچيه بريڤال بشارع الأنتيكخانة.

الأعمال الفنية التي أنتجها بريڤال في مصر تناولت الحياة اليومية وأحياء الطبقة العاملة بالقاهرة والمناظر الطبيعية على طول نهر النيل، حيث سَجّل تلك المناظر بلمحة تأثيرية وبروح غارقة في المصرية. ومن وحي التراث المصري تناولت بعض أعماله في الرسم الفلاحة المصرية برزّيها المعروف وكأنها رسوم تحضيرية لتماثيل محمود مختار. هذا إلى جانب براعته في تصوير الجسد العاري بأسلوبه الخاص والذي كان له بالغ الأثر على الفنانين المصريين الذين تناولوا الجسد العاري في أعمالهم بعد ذلك. العلاقة الوثيقة بين بريڤال ومحمود سعيد لم تكن فقط في كونهما أعضاء مؤسسين لجماعة الخيال، بل تأكدت أيضًا بتناولهما للمرأة المصرية في أعمالهما كلٌ بأسلوبه الخاص.

يدين الفن المصري الحديث في بداياته بفضل كبير للفنان روچيه بريڤال، حيث كان بريڤال هو المحرك الرئيس لتكوين جماعة «الخيال» كأول جماعة فنية في مصر لعبت دوراً محورياً في تأسيس فن مصري ذو طابع وطني،

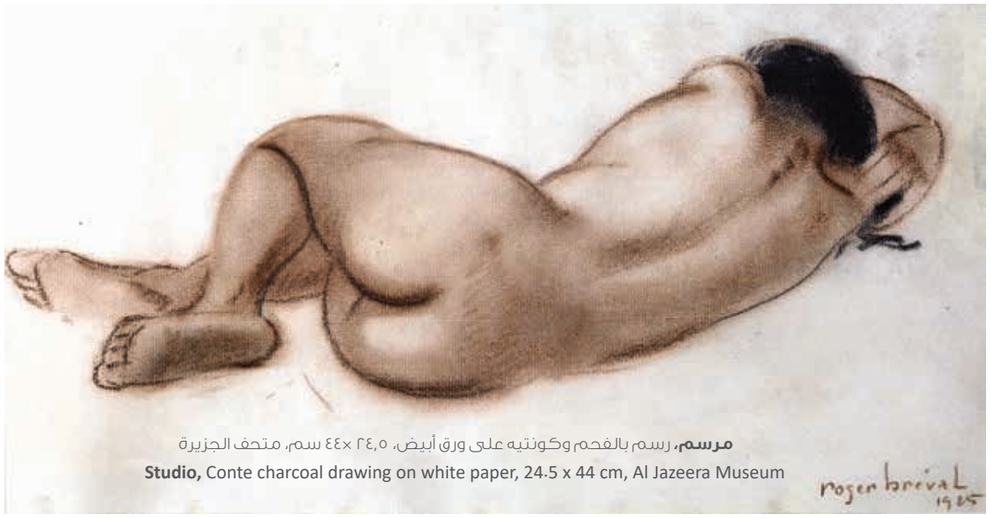
إمـرأة عربيـة، رسـم بالحبـر الشـيني المخفـف بالفرشـاة علـى خطـوط مرسـومة بالفحـم الأسـود علـى ورق أبيـض، ٣٨×٤٤ سم، متحف الجزيرة

Arabic Woman, brush drawing in diluted chinese ink on black charcoal lines on white paper, 38 x 44 cm, Al Jazeera Museum

عاريـة، كونتيـه علـى ورق، ٥٦ × ٤٧,٥ سـم
متحف الجزيرة
Nude, Conte on paper, 56 x 47.5 cm
Al Jazeera Museum

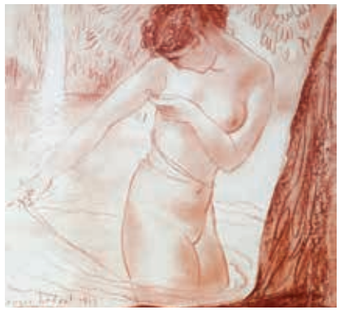
الدمـاء، باسـتيل علـى ورق، ٣٦ × ٣٠ سـم
متحف الجزيرة
Blood, pastel on paper, 36 x 30 cm
Al Jazeera Museum

موديل عاري، رسم على ورق، ٣٤,٥ × ٣٠ سم،
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Nude Model, pen on paper, 30 x 34.5 cm
Museum of Fine Arts in Alexandria

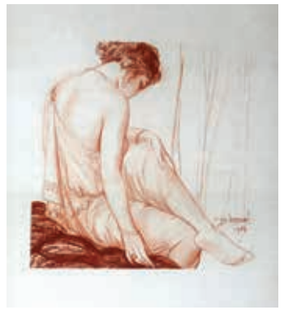


مرسم، رسم بالفحم وكونتيه على ورق أبيض، ٢٤,٥ × ٤٤ سم، متحف الجزيرة
Studio, Conte charcoal drawing on white paper, 24.5 x 44 cm, Al Jazeera Museum

اسكتش لسيدة جالسة على فرع شجرة
كونتيه أحمر على ورق "صان جين"
٢٩ × ٢٤ سم، متحف الجزيرة
Sketch of a lady sitting on a tree branch,
red conte on "Sun Jane" paper, 24 x 29cm
Al Jazeera Museum



سيدة تستحم
كونتيه أحمرعلى ورق "صان جين"
٢٩ × ٢٤ سم، متحف الجزيرة
Lady bathing,
red conte on "Sun Jane" paper
24 x 29 cm, Al Jazeera Museum



اسكتش لسيدة جالسة
كونتيه أحمر على ورق "صان جين"
٢٩ × ٢٤ سم، متحف الجزيرة
Sketch of a seated lady,
red conte on "Sun Jane" paper
29 x 24 cm, Al Jazeera Museum

ROGER BRÉVAL was born in the town of Beauvais in northern France, near Paris. He studied at la Manufacture Nationale de Tapisseries de Beauvais and l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. He participated in decorating the Champs-Élysées Theater under the direction of artist Maurice Denis between 1912 and 1913. In 1920, he moved to Cairo, taking residence at Antikkhana street. He later became a professor at the Cairo School of Fine Arts. He returned to France for good in 1945.

Modern Egyptian art in its beginning owed a great deal to Bréval, for he was the main driver behind the formation of La Chimiére group, the first art group in Egypt.

Although its founder was French, La Chimiére group played a pivotal role in establishing an Egyptian art with a national character. Bréval met with Mahmoud Saïd and Mahmoud Mokhtar, and with them Ahmed Rasem, Hidayet Chiraz, Mohamed Naghi and others at La Chimiére, which was Bréval's atelier located in Antikkhana Street.

The artworks Bréval produced in Egypt delved into the Egyptian daily life, the working-class neighborhoods of Cairo, and the landscape along the Nile River, which he recorded with a touch of impressionism and a very Egyptian spirit.

Inspired by heritage, some of his works depicted Egyptian peasant women in their custom dresses, as if sketches for the statues of Mahmoud Mokhtar. He was also skillful in painting nude models in his own style that profoundly influenced the Egyptian artists dealing with nude models in their works after that.

The close relationship between Bréval and Mahmoud Saïd was not only because they were founding members of La Chimiére group, but also because they both depicted Egyptian women in their works, each in his own style.

سيدتان جالستان، كونتيه أحمر على ورق، ٢٩ × ٢٤ سم، متحف الجزيرة

Two Seated Women, red conte on paper, 29 x 24 cm, Al Jazeera Museum

كنيسة هوش، زيت على ورق، ٤٥ × ٤٩ سم، متحف الجزيرة

Hosh Church, oil on paper, 45 x 49 cm, Al Jazeera Museum

أشجار أكاليتس، زيت على خشب، ١٠٤ × ٦٤,٥ سم، متحف الجزيرة

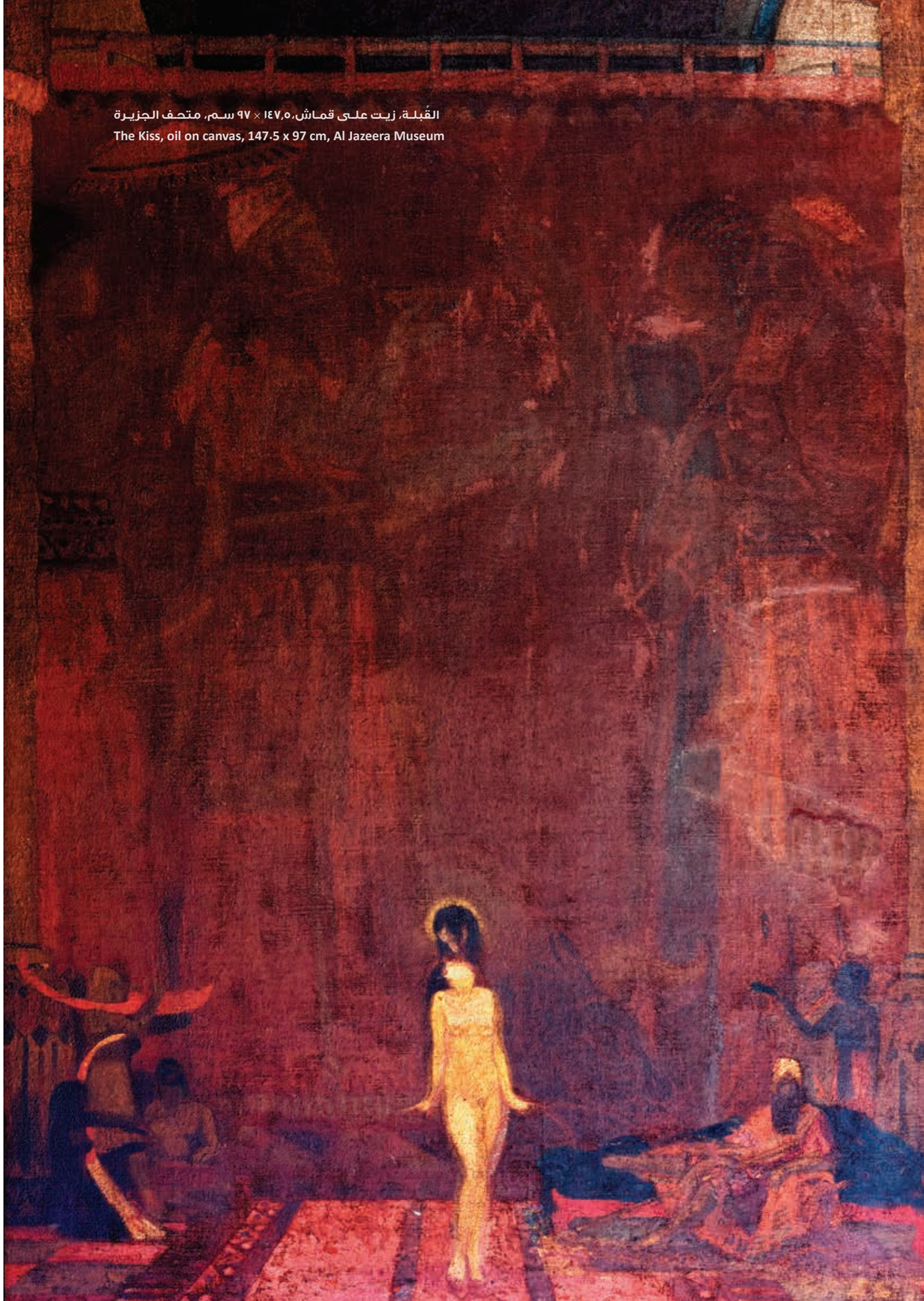
Acalitis trees, oil on wood, 104 x 64.5 cm, Al Jazeera Museum

ذهب النيل، زيت على قماش، ٣٨×٥٥ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

Nile Gold, oil on canvas, 38x55 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

Nude, charcoal drawing on paper with pastel touches
49 x 37 cm, Al Jazeera Museum

عارية، رسم فحم على ورق مع لمسات باستيل
٤٩ × ٣٧ سم، متحف الجزيرة



القُبلة، زيت على قماش، ١٤٧,٥ × ٩٧ سم، متحف الجزيرة
The Kiss, oil on canvas, 147.5 x 97 cm, Al Jazeera Museum

أرستيـــــد بـاباچـــورچ ١٩٠٠
ARISTIDE PAPAGEORGE 1900

الغواص، زيت على خشب، ١٢٥,٥ × ٩٠ سم، متحف الجزيرة
Diver, oil on wood, 125.5 x 90 cm, Al Jazeera Museum

ولد باباچورچ بالإسكندرية عام ١٩٠٠. درس الفن في باريس وأقام بها خمس عشرة سنة. تتلمذ على يد ش. چيران وبرنار نودان. أقام أيضًا فى مونيرناس حيث كان له مرسمه الخاص هناك، وتردد على أكاديمية لاجراند شوميير. درس دراسة جادة في متحف اللوفر؛ حيث قام باستنساخ عدة صور من لوحات كبار الفنانين، وعرض أعماله في باريس فى صالون التويلرى وصالون الخريف والمستقلين والفكاهيين. بالتأكيد لابد أن يوضع باباچورچ في الصف الأول من الرسامين السكندريين الأجانب لما له من تأثير واضح على المزاج العام للتصوير المصري الحديث، حيث كان باباچورچ رسامًا من الطراز الأول، ويظهر هذا في خطوطه الواثقة وتنغيمات الألوان التي تحتفظ في لمساتها السريعة ببصمة متفردة وشخصية قوية في تعبيراتها. ظل «باباچورچ» كلاسيكيًا في مفهومه للصنعة، وانتهى إلى واقعية أثرت فيها الروح الإغريقية تأثيرًا قويًا. انطلق باباچورچ في عمله مستلهمًا روح ديلاكروا، وربما وصل إلى حرية أكبر في التنفيذ، حرية أثرت على بعض الفنانين الذين اقترب أسلوبهم من أسلوبه بعد ذلك. استفاد العديد من الفنانين المصريين من الدرس الذين تلقوه من خلال أعمال باباچورچ، وذلك من خلال معرفتهم بأن بعض المبالغات وربما بعض التشويه مفيدًا بلا شك وأحيانًا لا غنى عنه بالنسبة لمزاجنا الحديث. باباچورچ في أسلوبه كان يدرك جيدًا أين وكيف توضع مثل هذه المبالغات لكي يكون لها دور تشكيلي يعطي للعمل قيمة أكبر.

كان باباچورچ يستخدم أحيانًا بعض المبالغات التي قد تصل لحد التشويه بشكل متعمد في لوحاته، لكنه كان مدركًا تمامًا متى وأين يستخدم هذا الأسلوب، وكيف يؤدي دوره تشكيليًا في اللوحة.

ARISTIDE PAPAGEORGE was Born in Alexandria in 1900, Aristide Papageorge studied art in Paris where he lived for fifteen years. He studied under Charles DE SAINT-GERAN and Bernard NAUDIN. He resided in Montparnasse, where he had his own atelier, and he frequented the Académie de la Grande Chaumière. He undertook serious studies at the Louvre, where he reproduced several paintings by major artists. He displayed his works in Paris at the Salon des Tuileries, the Salon d'Automne, the Salon des Indépendants, and the Salon des Humoristes.

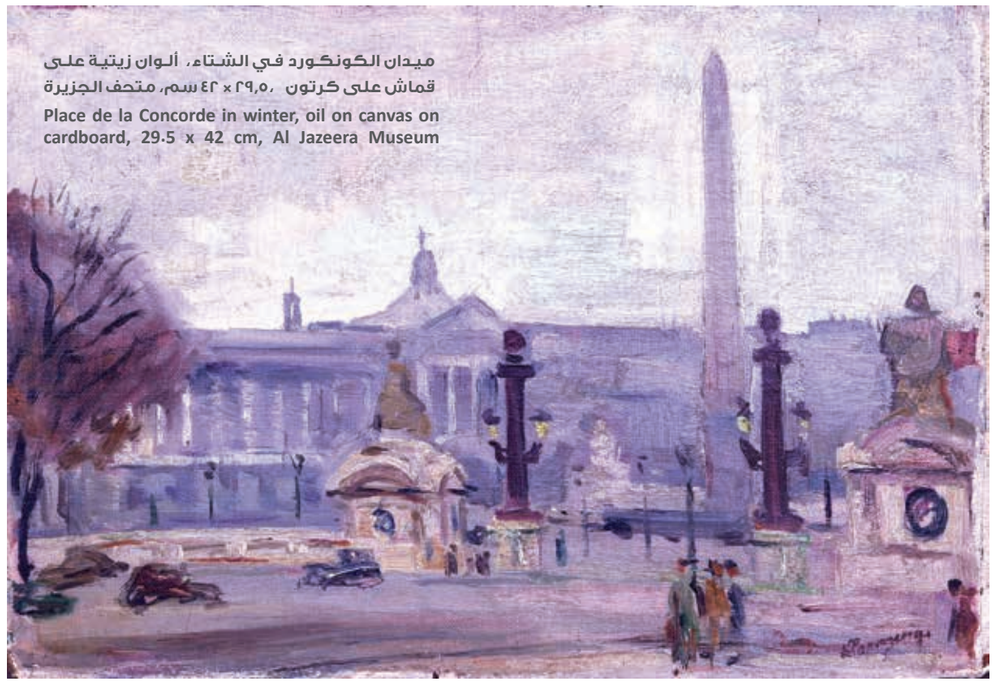
Without doubt, Papageorge earned his place in the front row of expatriate Alexandrian painters because of his clear influence on the general mood of Egyptian modern painting. Papageorge was a first-class painter, and this appears in his confident lines and color tones, retaining in their quick touches a unique imprint and a strong personality in their expressions.

Throughout his life, Papageorge maintained a classic concept of craftsmanship that shifted towards the end to realism, strongly influenced by the Greek spirit. Papageorge set out in his work inspired by Delacroix, and perhaps achieved a greater freedom of execution, a freedom that influenced some artists whose style came close to his after that.

Many Egyptian artists benefited from Papageorge's work, coming to learn that some exaggeration and perhaps some distortions were undoubtedly useful, sometimes indispensable, to our modern mood. In his style, Papageorge was well aware of where and how to place such exaggerations to give them a formative role that would add greater value to the artwork.

منظر من سيناء
زيت على قماش،٥٤ × ٦٥سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
View of Sinai
oil on canvas, 54 x 65 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

طبيعة صامتة
زيت على قماش، ٦١ × ٣٩,٥ سم، متحف الجزيرة
Still life
oil on canvas, 61 x 39.5 cm, Al Jazeera Museum



ميدان الكونكورد في الشتاء، ألوان زيتية على قماش على كرتون ،٢٩,٥ × ٤٢ سم، متحف الجزيرة
Place de la Concorde in winter, oil on canvas on cardboard, 29.5 x 42 cm, Al Jazeera Museum

سيرك، زيت على كرتون، ٤٤ × ٥٦,٥، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Circus, oil on cardboard, 44 x 56.5, Museum of Fine Arts In Alexandria

مريوط، زيت على قماش، ٦٠ × ٧٣ سم ، متحف الجزيرة
Mariout, oil on canvas, 60 x 73 cm, Al Jazeera Museum

رجل جالس، زيت على قماش
٨١ × ٦٥ سم، متحف الجزيرة
Seated man, oil on canvas
81 x 65 cm, Al Jazeera Museum

لوران مارسيل ساليناس ١٩١٣ - ٢٠١٠
LAURENT MARCIL SALINAS 1913 – 2010

ولد بالإسكندرية عام ١٩١٣ لأم فرنسية وأب إيطالي. حصل على تعليم جيّد يليق بأبناء النخبة بالإسكندرية، سافر على نطاق واسع ودرس القانون في Aix-en-Provence. بالرغم من دراسته للقانون إلا أن الفن كان شغفه الحقيقي، كان محظوظًا لأن الإسكندرية كانت في أوائل القرن العشرين تحوي عددًا كبيرًا من ستوديوهات تعليم الفن لعدد كبير من الفنانين الأوروبيين، والتي ساعدت على تنمية موهبته بشكل ملحوظ.

أمضى ساليناس سنواته المبكرة بين فرنسا ومصر. ودرس بفرنسا على يد المصور الشهير «أندريه لوت». عُرضت أعماله بشكل متكرر في أتيليه الإسكندرية إلى جانب الرواد الأوائل محمود سعيد ومحمد ناجي. بعد ثورة ١٩٥٢ تغير الحال وخاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر، حيث أصبحت الحياة صعبة بشكل متزايد للأجانب المقيمين في مصر. غادرت عائلة ساليناس البلاد مثل كثيرين من الأجانب.

الذين عاصروا ساليناس يتذكرونه جيدًا باعتباره ناقدًا فذًا بجانب كونه فنانًا بارعًا، وكان دائمًا مستعدًا للتوقف طويلاً أمام الأعمال الفنية للمناقشة والتحليل. حيث تطلب ذلك منه عملاً شاقًا وبحثًا جادًا.

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي سافر إلى باريس للبحث عن عمل، وحصل على وظيفة في ورشة للطباعة الحجرية، ولموهبته الملفتة أصبح في فترة وجيزة خبيرًا في أعمال الحفر على الحجر. أضاف للطباعة الحجرية نفس أسلوبه العاطفي الصارم، وهي السمة التي كانت تميز أعماله في الرسم والتصوير، أصبح أشهر الطباعين في باريس وتهاف عليه أهم فناني العالم لطباعة أعمالهم.

في عام ١٩٦٩ أصبح رفيقًا وصديقًا حميمًا لبابلو بيكاسو حتى وفاة الأخير عام ١٩٧٣، عندما طلب بيكاسو من ساليناس تنفيذ بعضًا من أعماله تحت عنوان «صور خيالية» بطريقة الطباعة الحجرية، إلى أن وصل عدد الأعمال المشتركة إلى ٢٩ عملًا ما بين التصوير والطباعة، حيث كان بيكاسو يبحث عن بعدٍ آخر لأعماله وليس لمجرد نسخًا لها، ولذلك لجأ لساليناس لبراعته وشهرته في هذا المجال ولكونه فنانًا له أسلوبه الخاص. حازت أعمال الطباعة إعجاب بيكاسو بشكل كبير وأصر على وضع توقيع ساليناس بجانب توقيعه، ليصبح بذلك «ساليناس» هو الفنان الوحيد في العالم الذي وضع توقيعه بجانب توقيع بيكاسو على نفس العمل.

طبيعة صامتة
ألوان زيت على توال، ٦١ × ٤٦ سم مقتنيات خاصة
Still life
oil on canvas, 61 x 46 cm, private collection

انتقل ساليناس إلى «سانت لويس» عام ١٩٩٥ وأقيم له معرضًا استعاديًا ضخمًا لمجمل أعماله.

استمر ساليناس في الرسم طوال العقود الأخيرة من حياته، حيث قضى بين باريس ونيويورك، وبين بروكسل وسانت لويس أخر أيامه. طوال حياته تنوع إنتاجه بين: الموديل العاري، المناظر الطبيعية، والطبيعة الصامتة. بينما تطرق في أوقات مختلفة من حياته لأنماط مختلفة من الأساليب الفنية، بما في ذلك التكعيبية والوحشية. في نهاية المطاف عكف على استخدام الشاعرية في الضوء والرسم واللون وأضفاها على كل شئ، على الناس والأماكن والأشياء. عُرضت أعماله في الإسكندرية ونيويورك وباريس وكوبنهاجن وغيرها.

فُقدت مجموعة من أهم أعماله من مراحل حياته الأولى ولم يُستدل عليها حتى الآن. توفي ساليناس في عام ٢٠١٠ تاركًا وراءه كنزًا من الأعمال الفريدة.

رسم عاري، ألوان وحبر على ورق، ٤٧,٥ × ٣١ سم، مقتنيات خاصة

nude drawing, color and ink on paper, 47.5 x 31 cm, private collection

رسم عاري، ألوان وحبر على ورق، ٤٧,٥ × ٣١ سم، مقتنيات خاصة

nude drawing, color and ink on paper, 47.5 x 31 cm, private collection

طبيعة صامتة، جواش على ورق، ٢٨ ×٣٩ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

Still life, gouache on paper, 28 x 39 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

طبيعة صامتة، ألوان زيت على توال، ٤٩,٥ ×٧٢,٥ سم، مقتنيات خاصة

Still life, oil on canvas, 49.5 x 72.5 cm, private collections

LAURENT SALINAS was born in Alexandria in 1913 to a French mother and an Italian father. He traveled widely and studied law in Aix-en-Provence. Yet although he studied law, art was his true passion. He was lucky because in the early twentieth century, Alexandria had many studios teaching art to European artists, which helped develop his talent significantly.

Salinas spent his early years between France and Egypt. He studied in France under André Lhote. His works were frequently exhibited at the Alexandria Atelier alongside the early pioneers Mahmoud Saïd and Mohamed Naghi. After the 1952 revolution, the situation changed, especially after the tripartite aggression against Egypt, as life became increasingly difficult for foreigners residing in Egypt. Like many other foreign families, Salinas' family left the country.

Those who were contemporaries of Salinas remember him as a brilliant critic as well as a vivid artist. He was always ready to pause for long periods of time before works of art for discussion and analysis. This required hard work and serious research on his part.

In the late 1950s, he traveled to Paris seeking work, eventually working at a lithography workshop. He quickly became an expert in the medium and one of the most famous printers in Paris. Prominent artists from all over the world sought him to print their works.

In 1969, he began work on a lithographic rendition of Picasso's 29 Portraits Imaginaires, and the outcome received the master's whole-hearted approval, making Salinas' name the only one ever to appear side by side with Picasso's.
Throughout his life, his productions varied between nude models, landscapes, and still life, touching at times different types of art styles, including Cubism and Fauvism.

Ultimately, he remained committed to the poetry of light, color, and form. His works were exhibited in Alexandria, New York, Paris, Copenhagen, amongst other locations. In 1995, a huge retrospective exhibition was held for all of his artworks. Salinas died in 2010, leaving behind a trove of unique artworks.

مركب
ألوان مائية على ورق
٤٨ × ٦١,٥ سم، مقتنيات خاصة
Boat
watercolor on paper
48 x 61.5 cm, private collection

رسم عاري، ألوان وحبر على ورق، ٤٧,٥ × ٣١ سم
مقتنيات خاصة
nude drawing, color and ink on paper
47.5 x 31 cm, private collection

رسم عاري، ألوان وحبر على ورق، ٦١ × ٤٨,٥ سم
مقتنيات خاصة
nude drawing, color and ink on paper, 61 x 48.5 cm
private collection

رسم عاري، ألوان وحبر على ورق، ٤٧,٥ × ٣١ سم
مقتنيات خاصة
nude drawing, color and ink on paper, 47.5 x 31 cm
private collection

رسم عاري، ألوان وحبر على ورق، ٦١ × ٤٨,٥ سم
مقتنيات خاصة
nude drawing, color and ink on paper, 61 x 48.5 cm
private collection

بدون عنوان، حبر على ورق
٤٠ × ٣٣,٥ سم، مقتنيات خاصة
Untitled, ink on paper
40 x 33.5 cm, Private Collection

طبيعة صامتة، زيت على قماش ٦٠,٥ ×٧٣,٥سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Still life, oil on canvas, 73.5 x 60.5 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

منظر سريالي، حبر على ورق، ٣٣×٤٨ سم، مقتنيات خاصة
Surreal view, ink on paper, 33x48 cm, Private Collection

كليـــا بـــدارو ١٩١٣ - ١٩٥٨
CLÉA BADARO 1913 – 1958

العائلة " الدرس الأول"، زيت على خشب،
٨٣,٥ × ٦٥ سم ، متحف الجزيرة
Family "The First Lesson", oil on wood,
83.5 x 65 cm, Al Jazeera Museum

ولدت بجزيرة الزمالك بالقاهرة في عام ١٩١٣، كان والدها محاميًا ورجل أعمال، بعد وفاة والدتها اليونانية أخذها والدها مع أختها جين لتعيشا مع جدتهما لأمهما في مونترو بسويسرا، التحقت كليًا بالمدرسة في مونترو حتى سن السادسة عشرة ثم التحقت بأكاديمية الفنون الجميلة في «لوزان». نالت الجائزة الكبرى في تصميمها بعنوان: L'Égypte والذي استخدمته بعد ذلك وزارة الاتصالات المصرية، في عام ١٩٣٤ عادت كُليًا إلى مصر واستقرت بالإسكندرية واهتمت برسم موضوعات الحياة المصرية.

خلال سنوات الحرب كانت تعمل بالمستشفيات والمقاصف التي يرتادها الجنود العائدون من المعركة في الصحراء الشمالية، خلال تلك الفترة رسمت الحانات والبحارة والجنود في الملاهي، اتخذت مرسمًا بأتيليه الإسكندرية، تعرفت هناك على الروائي البريطاني «لورانس دوريل» الذي عمل أثناء الحرب كملحق صحفي لوزارة الخارجية البريطانية، قامت كليا برسم دوريل، وهو بدوره اتخذها كشخصية محورية تحمل نفس الاسم في رباعيته «الرباعية الإسكندرانية».

رسمت كليا العديد من النساء البدويات والفلاحين المصريين مصورةً إيماءاتهم الرشيقة وسلوكهم الفخور وملابسهم الانسيابية. كما رسمت في كثير من أعمالها صور الأم والطفل كما برعت أيضًا في تصوير الجسم العاري.

في عام ١٩٥٠ تزوجت كليا بدارو من الفنان السكندري «جيوفاني دي بيترو» ثم شاركت بعد ذلك في العديد من المعارض الوطنية والدولية، بما في ذلك بينالي فينسيا، بينالي الإسكندرية، ومعارض في ساو باولو، موسكو، لينينغراد، مدريد، وبرشلونة. تظهر في أعمالها بشكل ملحوظ أيضًا صور الخيول والحياة في عروض السيرك وكواليسه.

رسمت كليا العديد من النساء البدويات والفلاحين المصريين مصورةً إيماءاتهم الرشيقة وسلوكهم الفخور وملابسهم الانسيابية. كما رسمت في كثير من أعمالها صور الأم والطفل

أمومة، ألوان مائية، ٦٠ × ٤٥ سم
مقتنيات خاصة
motherhood, watercolor, 60 x 45 cm
private collection

في عام ١٩٥٩ أقامت كليا معرضًا في جاليري لوتيتيا في القاهرة، وقد أشاد بها «جان موسكاتيللي» في صحيفة «لو جورنال ديجيبت» لبراعتها في تصوير جسم الإنسان. في عام ١٩٦٣، سافرت بدارو إلى رافينا بإيطاليا، حيث بدأت في رسم مجموعات من النساء المصريات، أطلقت الصحافة الفرنسية على هذه اللوحات اسم «الأيقونات».

في عام ١٩٦١، توفي زوج كليا وعانت هي نفسها من تدهور في صحتها. بدأت شقيقتها جين تقضي وقتًا أطول في الإسكندرية، حيث اهتمت بأختها وساعدت في تنظيم أنشطة الورشة وكتبت مقالات منتظمة في نشرتها.

توفيت كليا في عام ١٩٥٨ وفي العام التالي نظمت جين معرضًا استعاديًا لأعمالها بأتيليه الإسكندرية، تم عرض أربعين عملاً تشمل لوحات زيتية وجواش، وألوان باستيل، وملصقات ذات ألوان زاهية، ورسومات بالفحم والطباشير الأحمر. رسمت أيضًا الكثير من الشخصيات النسائية: المتوسلات، النساء الباكيات، والمراهقات.

بحارة، زيت على كرتون، ٥٤,٥ × ٤١ سم، متحف الجزيرة
Sailors, oil on cardboard, 54.5 x 41 cm, Al Jazeera Museum

الميناء، زيت على خشب، ٨٥ × ٦٥ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Enamel, oil on wood, 85 x 65 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

ثلاث نساء عاريات، أقلام فحم، ٦٥ × ٥١ سم
مقتنيات خاصة
Three naked women, charcoal pencils 65 x 51 cm, private collection

أمومة، اقلام فحم، ٤٤×٥٢,٥ سم، مقتنيات خاصة
motherhood, charcoal pencils, 44 x 52.5 cm, Private Collection

اسكتش
أقلام فلوماستر على ورق، ٢٧ × ٢٠,٥ سم
مقتنيات خاصة
Sketch, felt-tip pen on paper, 27 x 20.5 cm, Private Collection

اسكتش عاري
أقلام فحم، ٦٤,٥ × ٤٣,٥ سم
مقتنيات خاصة
Nude sketch, charcoal pencils, 43.5 x 64.5 cm, Private Collection

بدون عنوان، أقلام رصاص، ٢٠×٢٦ سم مقاس الجزء الواحد، ثلاثة أجزاء، مقتنيات خاصة
Untitled, pencils, 20x26 cm, size one part of three parts, private collection.

CLÉA BADAR was born in Zamalek, Cairo in 1913, then she moved to Montreux, Switzerland. She attended school in Montreux until the age of sixteen, then joined the Academy of Fine Arts in Lausanne, Switzerland. She won the grand prize for her design entitled L'Égypte, which was then used by the Egyptian Ministry of Communications. In 1934, she returned to Egypt, settled in Alexandria, and focused on painting Egyptian life.

During the war, she worked in hospitals and the canteens frequented by soldiers returning from battle in the northern desert. During that period, she painted bars, sailors, and soldiers in cabarets. Later, she set up her studio in the Alexandria Atelier. There, she met British novelist Lawrence Durrell who was the press attaché for the British Foreign Office during the war. Cléa painted Durrell, and in turn, he based the central character of his Alexandrian Quartet on her, giving the character the same name.

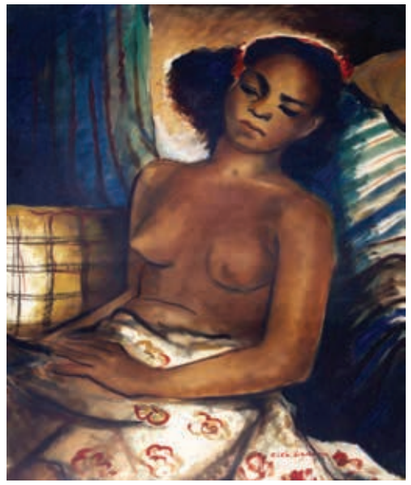
Cléa painted many Bedouin women and Egyptian peasants, depicting their graceful gestures, proud demeanor, and flowing clothing. She painted other female characters as well; supplicants, crying women, and teenage girls. She painted the mother-child duo in many of her works and excelled in depicting nude models. Images of horses, circus performances, and circus backstages also appear noticeably in her works.

Cléa Badaro participated in numerous national and international exhibitions, including the Venice Biennale, the Alexandria Biennale, and art exhibitions in São Paulo, Moscow, Leningrad, Madrid, and Barcelona. In 1959, Cléa held an exhibition at the Lutétia Gallery in Cairo and was praised by Jean Moscatelli in Le Journal d'Egypte for her skill in depicting the human body.

In 1963, Badaro traveled to Ravenna, Italy, where she began painting groups of Egyptian women. These paintings were later dubbed "icons" by the French press.

Cléa died in 1958 and the following year, her sister organized a retrospect exhibition at the Alexandria Atelier displaying forty of her works, including oil and gouache paintings, pastels, brightly colored posters, and charcoal and red chalk drawings.

أم بدوية، زيت على سيلوتكس، ١١٢ × ٦٧ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Bedouin mother, oil on celotex, 112 x 67 cm,
Museum of Fine Arts in Alexandria



موديل عاري
خامات متعددة، ٧٣ × ٥٤ سم، مقتنيات خاصة
Nude model
Mix Media, 73 x 54 cm, private collection

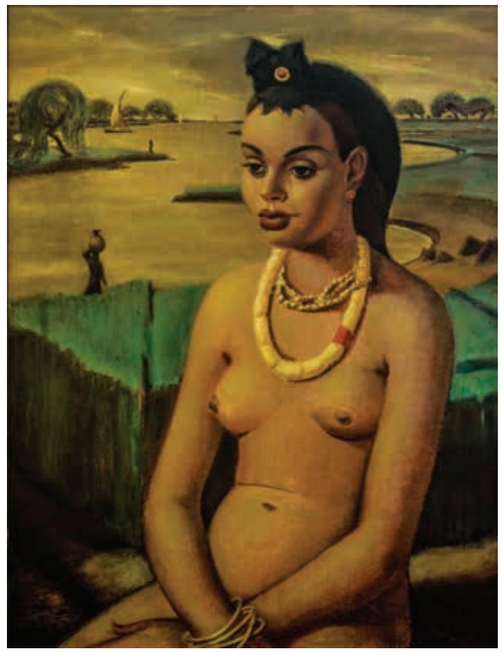
معبد دلفت
ألوان مائية، ٤٩×٦٤ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Temple of Delft
watercolor, 49 x 64 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

موسيقي متجول، زيت على خشب، ٥١,٥ × ٤٢ سم
متحف الجزيرة
Wandering Musician, oil on wood, 51.5 x 42 cm
Al Jazeera Museum

في السيرك، زيت على خشب، ٥٢ × ٤٧ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
In the circus, oil on wood, 52 x 47 cm
Museum of Fine Arts in Alexandria

أرستومينيس أنجلوبولو ١٩٠٠
ARISTOMENIS ANGELOPOULO 1900

يحاول أرستومينيس دائمًا المزج بين اتجاهين تصويريين متباينين يحس نفسه مدفوعًا إليهما على السواء.



عارية، نفس الموديل من رسم محمود سعيد
Nude, the same model, drawn by Mahmoud Said

عارية، زيت على خشب، ٧٩ × ٥٨ سم، متحف الفنون الجميلة الإسكندرية
Nude, oil on wood, 79 x 58 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

ولد في عام ١٩٠٠ في فولوس Volos باليونان وكانت عائلته تعمل في تشكيل المعادن الثمينة. جاء إلى مصر في عام ١٩١٦ وأقام فى مدينة المنصورة لمدة عامين، ثم استقر في الإسكندرية فى عام ١٩١٨. سافر إلى ميونيخ في عام ١٩٢٤، وإلى باريس من عام ١٩٢٦ حتى عام ١٩٢٩، ثم عاد إلى الإسكندرية حيث استقر فيها نهائيًا. وكان من المثقفين البارزين حيث كان أحد مؤسسي أتيليه الإسكندرية وجماعة الصداقة الفرنسية.

درس الرسم على يد الفنان «پولاكاس» في اليونان، ثم تتلمذ على يد الفنان «ليتساس» بالإسكندرية من عام ١٩١٩ إلى عام١٩٢٤ حيث تعرف في مرسمه على معظم فناني الإسكندرية ممن كانوا من تلاميذ «ليتساس».

تردد في باريس على أكاديمية جوليان، كولا - روس، لاجراند شوميير، وأكاديمية سكانديناف وأكاديمية لوت، في عام ١٩٣٧ قام برحلة استغرقت ستة أشهر زار فيها بلجيكا وهولندا لدراسة التصوير الفلامنكي والهولندي. وفي عام ١٩٣٣ تعرف على محمود سعيد، حيث كانا يجلسان في مرسم واحد ويرسمان نفس الموديل في كثير من الأحيان، وربطته علاقة صداقة قوية مع محمود سعيد. توجد لوحاته فى مجموعات خاصة، وفي مجموعة متحف الجزيرة بالقاهرة. ومجموعة متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية. يقوم أنجلوبلو بالتعبير عن نفسه بسهولة أكبر عن طريق الخط لا عن طريق اللون، ويقوم أيضًا بعمل حل وسط بين واقعيته الشاعرية وبين تراكيب ذهنية معينة هي من خصائصه وحده، فهو يحاول دائمًا المزج بين اتجاهين تصويريين متباينين يحس نفسه مدفوعًا إليهما على السواء.

باب الجمرك ١٨، زيت على خشب، ٤٩,٥×٦٤,٥سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

Gate of Customs 18, oil on wood, 49.5 x 64.5 cm
Museum of Fine Arts in Alexandria

ARISTOMENIS ANGELOPOULO was born in 1900 in Volos, Greece, where his family worked in precious metals. He came to Egypt in 1916, residing in the city of Mansoura for two years before settling in Alexandria in 1918. He traveled to Munich in 1924, then to Paris from 1926 to 1929, after which he returned to Alexandria to settle permanently. He was a prominent intellectual and one of the founders of the Alexandria Atelier and Les Amitiés Françaises.

He studied painting with artist Yiannis POULAKAS in Greece, then with artist Dimitris LITSAS in Alexandria from 1919 to 1924, where he became acquainted with most of the Alexandrian artists studying under Litsas in his atelier.

In Paris, he frequented the Académie Julian, La Grande Chaumière, the Académie Scandinave, and the Lotte Academy. In 1937, he undertook a six-month trip to Belgium and the Netherlands to study Flemish and Dutch painting. In 1933, he met Mahmoud Saïd, as they often painted the same model in the same atelier, leading to a strong friendship between them. His paintings are found in private collections, in the Cairo Guezira Museum collection, and the Alexandria Museum of Fine Arts collection.

Angelopoulo expressed himself more easily through lines rather than color, balancing between his poetic realism and certain mental structures characteristic to him alone. He would always try to combine two disparate pictorial trends, both of which he felt drawn to.

منظر ميكونوس، جواش على ورق، ٤٧,٥ × ٦٧ سم - متحف الجزيرة
View of Mykonos, gouache on paper, 47,5 x 67 cm - Al Jazeera Museum

طبيعة صامتة، زيت على كرتون، ٤٠×٥٠ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Still life, oil on cardboard, 40 x 50 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

إنريكـــو براندانـــي ١٩١٤
ENRICO BRANDANI 1914

الطائر الأبيض، زيت على سلوتكس،٣١ × ٢٣,٥ سم
متحف الجزيرة
The White Bird, oil on slots, 31 x 23.5 cm, Al Jazeera Museum

مآسى الحرب، زيت على خشب، ٥٥ × ٣٩ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
War Tragedies, oil on wood, 55 x 39 cm
Museum of Fine Arts in Alexandria

ولد براندانى في ١٩١٤ ، حصل على دبلوم المدرسة العليا للفنون الجميلة بالقاهرة فى ١٩٣٥ درس بمدرسة الفنون الجميلة بروما، ودرس فنون الموزاييك في سيين وبيروز وروما، أمضى عدة سنوات في سويسرا، وعاد إلى مصر في ١٩٤٥، حيث أقام في الإسكندرية حتى ١٩٦٥، عمل بالزخرفة والتصوير الحكائي والتجليد الفني. كان عضوًا في مجلس إدارة الصداقة الفرنسية بالإسكندرية.

لا تخلو أعمال براندانى من روح الفانتازيا والخيال، بل وعنده من الجرأة في أن يعطي للعمل بعضًا من الطرافة السردية أو الدعابة التي غالبًا ما يكسوها بشجن. وتتميز أعماله بجو سريالي غرائبي يغلفه جو من البدائية. شخوصه بها جانب واقعي بدائي ممزوج بالرشاقة ورهافة الخطوط، ولكنه يختلف اختلافًا كبيرًا عن الطابع الصارم العميق الذي يميز هذا النوع من المدارس الفنية.

ENRICO BRANDANI was Born in 1914, Enrico Brandani obtained a diploma from the High School of Fine Arts in Cairo in 1935. He studied at the School of Fine Arts in Rome, and studied mosaic arts in Siena, Perosa, and Rome. He spent several years in Switzerland, returning to Egypt in 1945 and residing in Alexandria until 1965. He worked in ornamentation, narrative painting, and artistic binding.

He was one of the board members of Les Amitiés Françaises in Alexandria. Brandani's works do not lack fantasy and imagination. He was even bold enough to give his artworks some narrative wit or humor, which he often covered with sadness. His artworks are characterized by a strange, surreal air enveloped in an air of primitivism. His characters bear a primitive, realistic aspect mixed with elegance and delicate lines, but they differ greatly from the strict, deep nature characteristic of this school of art.

دافني وأبولو
زيت على سيلوتكس، ١٢٠ × ٦٧ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Daphne and Apollo
oil on celotex, 120 x 67 cm
Museum of Fine Arts in Alexandria

كارلــو ســوارس ١٨٩٢ - ١٩٧٦
CARLO SUARÉS 1892 – 1976

أديب ومصور فرنسي ولد بالإسكندرية في ١٢ مايو عام ١٨٩٢، بين عامي ١٩١٠ و ١٩١٤ درس بمدرسة الفنون الجميلة بباريس، توقفت دراسته بسبب مرض القلب وعاد إلى مصر مرة أخرى، بين عامي ١٩١٦ و ١٩١٨ خدم في سلاح المدفعية أثناء الحرب العالمية الأولى بالرغم من حالته الصحية، وبعد الحرب عاد إلى مدرسة الفنون الجميلة بباريس وحصل على دبلوم الهندسة المعمارية في عام ١٩٢٠.

في عام ١٩٤٠ وأثناء وجوده في مصر قرر أن تنتهي حياته المهنية ككاتب، واتجه إلى الرسم والتصوير للبحث عن تكوينات معينة للضوء كانت تجول بخاطره طوال الوقت، وقد عبر عن الضوء من وجهة نظره باستخدام الأزرق الفيروزي والوردي والبنفسجي كألوان أساسية في لوحاته، استغرق الأمر منه خمسة عشر عامًا من العمل المكثف لإتقان أسلوبه الجديد، وفي هذه الفترة كتب مقالات في الفن التشكيلي نُشرت في عام ١٩٥٧.

قبل عام ١٩٥٨ كانت أعمال سوارس أقرب للمدرسة الرمزية وأحيانًا السريالية، وكانت بعض عناصرها ذات تأثيرات أفريقية، وبعضها مستوحى من الكتاب المقدس.

في ١٢ ديسمبر عام ١٩٢٢ تزوج سوارس من نادين تيليش، وفي عام ١٩٢٣ تعلم الرسم والتصوير في فلورنسا على يد «سيليستينو سيليستيني» مارس التصوير في وقت متأخر، وعرض أعماله بانتظام من (١٩٥٣ إلى ١٩٦٠) في أتيليه الإسكندرية.

عبر سوارس عن الضوء من وجهة نظره باستخدام الأزرق الفيروزي والوردي والبنفسجـــي كألــوان أساسيـة فـي لوحاتـه، استغرق الأمر منه خمسة عشر عامًا من العمل المكثف لإتقان أسلوبه الجديد.

لقاء، زيت على قماش ١٠٠ × ٦٤,٥ سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Encounter, oil on canvas 100 x 64.5 cm
Museum of Fine Arts In Alexandria

CARLO SUARÉS was a French writer and painter born in Alexandria on 12 May 1892. From 1910 to 1914, he studied at the School of Fine Arts in Paris, then he returned to Egypt. From 1916 to 1918, he served in the artillery corps during World War I. After the war, he returned to L'Ecole des Beaux-Arts in Paris and obtained a diploma in architecture in 1920. In 1923, he studied drawing and painting in Florence under Celestino Celestini.

In 1940 while in Egypt, Suarés decided to abandon his career as a writer, turning to drawing and painting to search for specific formations of light that were on his mind all the time. He expressed light from his point of view using turquoise blue, pink, and violet as primary colors in his paintings. It took him fifteen years of intensive work to perfect his new style, and during this period he wrote articles on visual art that were published in 1957.

Before 1958, his artworks were closer to Symbolism and at times Surrealism, with some of their elements inspired by African influences, others by the Bible. His works were exhibited regularly from 1953 to 1960 at the Alexandria Atelier.

شجرة الحياة، زيت على قماش، ٦٥,٥ × ٩٢سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Tree of Life, oil on canvas, 65.5 x 92cm, Museum of Fine Arts In Alexandria

لويس جوليان
LOUIS JULLIEN

ولد بالإسكندرية عام ١٩٠٩، حصل على دبلوم الفنون الجميلة من باريس. درس الفن بعد ذلك بالإسكندرية بمرسم الفنان آرستيد باباجورج، عرض أعماله في معظم صالونات القاهرة والإسكندرية.

LOUIS JULLIEN was Born in Alexandria in 1909, Louis Jullien obtained a diploma in fine arts from Paris. He later studied art in Alexandria in the studio of artist Aristide Papageorge. He exhibited his works in most of the art salons in Cairo and Alexandria.

إمرأة عارية، زيت على خشب، ٦٧×٨٩ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Nude woman, oil on wood, 67x 89 cm, Museum of Fine Arts In Alexandria

منظر طبيعي بسوريا، زيت على خشب، ٤٥×٤٩ سم، متحف الجزيرة
Landscape in Syria, oil on wood, 45x49 cm, Al Jazeera Museum

منظر طبيعي، زيت على خشب، ٤٦ ×٥٠ سم، متحف الجزيرة
Landscape, oil on wood, 46 x 50 cm, Al Jazeera Museum

الميناء، زيت على خشب، ٦٩×٨٧ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Port, oil on wood, 69x87 cm, Museum of Fine Arts In Alexandria

شـــــارل بوجـــلان
CHARLES BOEGLIN

طابية قايتباي، زيت على كرتون، ٤٨ ×٦١ سم، متحف الجزيرة
Tabiya Qaitbay, oil on cardboard, 48 x 61 cm, Al Jazeera Museum

طابية قايتباي، ألوان زيتية على كرتون، ٢٣ × ٣٠,٥ سم، متحف الجزيرة
Tabia Qaitbay, oil on cardboard, 23 x 30.5 cm, Al Jazeera Museum

فنان ودبلوماسي فرنسي، كان يعمل ملحقًا تجاريًا بسفارة فرنسا بمصر. وهو واحد من الذين بدأوا مسيرة التصوير الحديث في مصر، بدأ الرسم في سن مبكرة وعلّم نفسه بنفسه ولم يلتحق بأية أكاديميات فنية.

التحق بوجلان بالجيش خلال فترة الحرب العالمية الأولى، وهو الأمر الذي يفسر لنا سبب شغفه برسم الطبيعة البرية ذات المشاهد الجبلية والمناظر الطبيعية القاحلة، فقد رسم تلك المناظر التي تميز تجربته خلال تحركاته العسكرية. بعد إصابته في الحرب أمضى وقت طويل في فترة نقاهة بقرية جبلية معزولة بفرنسا، مما سمح له بتكريس كل وقته للرسم. وأكّد هذا أيضًا على تركيز اهتمامه بالطبيعة البرية القاحلة والأشجار الهزيلة والسماء العاصفة.

بعد انتهاء الحرب وفي أوائل العشرينيات وصل إلى مصر كملحق تجاري في المفوضية الفرنسية بالقاهرة. إلتقى بوجلان بروچيه بريڤال الذي آمن بموهبته وأرشده في نهجه وقدّمه إلى الوسط الفني وعرّفه على دائرة أصدقائه. كانا يسيران – بريڤال وبوجلان - معًا بانتظام صباح كل يوم أحد لرسم مناظر الصحراء والقاهرة القديمة وخاصةً حي شبرا وجبل المقطم.

في عام ١٩٢٣ انتخب بوجلان ليكون سكرتيرًا لجمعية محبي الفنون الجميلة عند تأسيسها على يد الأمير يوسف كمال، وفي عام ١٩٢٤ اختير أيضًا ليكون سكرتيرًا لجماعة الخيال، ربما يرجع ذلك لخبرته الإدارية والدبلوماسية. استقر بوجلان بشارع الأتيكخانة بالزمالك بالقرب من مرسم بريڤال، مما سهل اشتراكه في جميع أنشطة جماعة الخيال حيث كان يعرض أعماله بصورة منتظمة.

وجود بوجلان بالجيش كان سببًا في شغفه بالطبيعة البرية ذات المشاهد الجبلية والمناظر الطبيعية القاحلة، فقد رسم تلك المناظر التي تميز تجربته خلال تحركاته العسكرية.

شاطىء النيل، ألوان مائية على ورق، ٢١ ×٢٨ سم ، متحف الجزيرة
Nile Beach, watercolor on paper, 21 x 28 cm, Al Jazeera Museum

CHARLES BOEGLIN is A French artist and diplomat, Charles BOEGLIN was a commercial attaché at the French Embassy in Egypt. He was one of the artists who began modern painting in Egypt. A self-taught artist, Boeglin began painting at an early age.

Boeglin joined the army during World War I, which explains his passion for painting wild nature with mountainous scenes and arid landscapes; the scenes surrounding his military endeavors. After being wounded in the war, he spent his long period of convalescence in an isolated mountain village in France, which allowed him to devote all his time to painting, and further endorse his interest in barren wilderness, scrawny trees, and stormy skies.

After the end of the war and in the early 1920s, he came to Egypt as a commercial attaché at the French Legation in Cairo. Boeglin met Roger Bréval, who believed in his talent, guided his methods, and introduced him to the artistic community and his circle of friends. Bréval and Boeglin regularly walked together every Sunday morning to paint scenes from the desert and Old Cairo, especially the areas of Shubra and Mokattam Hill.

In 1923, Boeglin was elected secretary of the Fine Arts Lovers Association upon its founding by Prince Youssef Kamal, and in 1924 he was also elected secretary of La Chimiére group, perhaps due to his administrative and diplomatic experience. Boeglin settled in Antikkhana Street near Bréval's atelier, which facilitated his participation in all the activities of La Chimiére group, where he regularly exhibited his works.

قناة المحمودية،
زيت على كرتون،
٣٣,٥ × ٤٩,٥ سم،
متحف الجزيرة

(Mahmudiyah Canal,
oil on cardboard,
33.5 x 49.5 cm,
Al Jazeera Museum

جبل المقطم، زيت على كرتون، ٤٥×٤٥ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Mokattam Mountain, oil on cardboard, 45x45 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

بـــول ريتشـــارد
PAUL RICHARD

ولد بإقليم نومير ببلجيكا، جاء إلى مصر في عام ١٩١٢. عُيِّن مديرًا لمصلحة المتنزهات بالإسكندرية منذ عام ١٩٢٥ وحتى عام ١٩٤٥. شارك في الحياة الفنية بالقاهرة والإسكندرية طوال فترة بقائه بمصر، أقيم معرض استعادي لأعماله بأتيليه الإسكندرية. قام بإلقاء المحاضرات مع محمد ناجي وسليم حسن بجمعية الصداقة المصرية الفرنسية،

راحة، ألوان زيتية على خشب ٧٠ × ٥٤ سم ، متحف الجزيرة
Relief, oil colors on wood, 70 x 54 cm, Al Jazeera Museum

الآنسة عفت ناجي، زيت على خشب، ٨١ × ٦٦ سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
Miss Iffat Naji, oil on wood, 81 x 66 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria

PAUL RICHARD was Born in the Namur region, Paul RICHARD came to Egypt in 1912. He was appointed director of the Parks Authority in Alexandria from 1925 to 1945. During his stay in Egypt, he participated in the artistic life of Cairo and Alexandria. A retrospective exhibition of his works was held at the Alexandria Atelier. He gave lectures with Mohamed Naghi and Selim Hassan at the Les Amitiés Françaises.

The Egyptian countryside, oil on wood, 54 x 85 cm, Museum of Fine Artsin Alexandria

الريف المصري، زيت على خشب، ٥٤ ×٨٥سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

Autumn in Bouran, oil on wood, 60 x 45.5 cm, Al Jazeera Museum **الخريف في بوران،** زيت على خشب، ٦٠ × ٤٥,٥ سم، متحف الجزيرة

چوزيـف مزراحـي
JOSEPH MIZRAHI

ولد بمدينة المحلة الكبرى في ١٧ مارس ١٨٩٥، اشتهر برسم المناظر لأرصفة باريس، والمناظر الطبيعية في فرنسا، بريتاني، بروفانس، ومصر، كما قام برسم العديد من الصور الشخصية والموديل العاري، وأعماله محفوظة في العديد من المتاحف المصرية، ويبقى مزراحي أول فنان مصري يدرج اسمه في موسوعة الفنانين العالميين بينيزيت.

JOSEPH MIZRAHI was born in the Egyptian city of Mahalla al-Kubra on 17 March 1895. He painted scenes of Paris sidewalks and landscapes of the Brittany and Provence regions in France, as well as landscapes of Egypt. He also painted many portraits and nude models. His works are preserved in museums in Egypt. Joseph Mizrahi is considered the first Egyptian artist to be mentioned in the Benezit Dictionary of Artists.

المستحمة، زيت على توال، ٧٩ × ١٧٠ سم، مقتنيات خاصة

The bather, oil on canvas, 79 x 170 cm, private collection

in THE COMPANY OF
CIAS CROWHAM

- **1938** Participates in the XXI Esposizione Internazionale D'Arte di Venezia (Egyptian Pavillion)
- **1939** Appointed advisor to the Mixed Tribunals (Royal Decree n° 2 dated 25 April 1939 published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 27 April 1939, n° 42)
- **1940** Exhibits at Nile Hall, Cairo
- **1942 - 1948** Several successive exhibitions at the Cairo and Alexandria salons
- **1946 - 1947** His second mural-size painting and his only work depicting a histocial subject L'inauguration de l'ouverture du canal de Suez
- **1947** Travels to Marsa Matrouh and resigns from the judiciary system
- **1948** Participates in the XXIV Esposizione Internazionale D'Arte di Venezia. Participates to an exhibition of Arab Art, Palais de l'UNESCO, Beirut
- **1949** Travels to Aswan.
  Exhibits at the British Institute, Cairo with 5 other Egyptian artists.
  Travels to Naples, Rome, Belgium and France.
  Exhibits at the Pavillon Marsan,
  Musée des Arts Décoratifs, Paris.
  Solo exhibition at the Amitiés Françaises of Alexandria
- **1950** Travels to Marsa Matrouh.
  Participates in XXV Esposizione Internazionale D'Arte di Venezia
- **1951** As former advisor to the Mixed Courts, awarded the Legion of Honour by the French government (Royal Decree n° 1 dated 2 August 1951 published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 2 August 1951, n° 67)
- **1951** Wedding of his daughter Nadia to Professor Hassan EL Khadem in Alexandria.
  Travels to Lebanon and Syria.
  Retrospective exhibition at the Guezireh Palace, Cairo.
  First monograph published on Mahmoud Saïd by Henri El Khayem (Editions Braun, Mulhouse)

- **1952** Participates in the XXVI Esposizione Internazionale D'Arte di Venezia. Travels to the UK, Belgium, France, Greece and Italy
- **1953 - 1955** Travels to Lebanon
- **1960** Exhibition in Montevideo (Uruguay).
  Retrospective exhibition at the Museum of Fine Arts, Alexandria.
  First Egyptian artist to obtain the State Appreciation Award in Arts from President Nasser
- **1961** Commissionned by the Alexandria Port's Authority to paint La Pêche à Marsa Matrouh
- **1963** Travels to the Greek islands
- **1964** Retrospective exhibition at the Museum of Fine Arts, Alexandria.
  Dies on April 8th: grandiose funerals, headed by the students of the Faculty of Fine Arts

http://www.mahmoud-said.com/aboutMS.html

8 ABRIL - from **1897** to **1964**

- **1897** Born in Alexandria on 8th April
- **1904 - 1908** Primary School Education at Victoria College, Alexandria
- **1908** Prince Youssef Kamel founds the first Egyptian School of Fine Arts in Cairo
- **1910** Mohamed Saïd Pacha (Mahmoud Saïd's father) appointed Egypt's Prime Minister
- **1910 - 1914** Home schooling with local and international teachers.
  Travels to Nubia, Luxor, Thebes, Denderah, Kom Ombo, Edfou & Aswan
- **1911** Exhibition of the first graduates of the Egyptian School of Fine Arts in Cairo.
- **1913 - 1915** Private art classes with Italian academic painter Amelia Casonato Daforno
- **1914** El-Saidiya Secondary School, Cairo: was taught drawing by Tawfik Effendi
- 1915 El-Abassiya Secondary School, Alexandria: baccalaureate.
- **1916 - 1918** Frequented the atelier of Italian artist Arturo Zanieri with cousin and art critic/poet Ahmed Rassem and fellow Italian painter Giuseppe Sebasti
- **1918** Exhibits for the first time at the Salon de la Municipalité of Alexandria. Bachelor of arts in French law in Cairo
- **1918 - 1919** Travels to Louxor & Karnak
- **1920** Appointed assistant to the Public Prosecutor
- **1920** Classes at the Académie Julian in the "free" section(Paris, 8 - 23 July).
  Founding of the Société des Amis de l'Art, Cairo
- **1921- 1922** Frequent visits to art museums in France, the Netherlands, Belgium, Spain, Switzerland and Italy
- **1922** Married Samiha Hanem Riad. Honeymoon in Venice.
  Appointed Deputy District Prosecutor at the Mansourah Mixed Courts

- **1922** Promoted to deputy district prosecutor (Royal Decree n° 1 dated 18 July 1922 published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 24 July 1922, n° 68)
- **1923** Received honorary title of "Bey" (8 October)
- **1924** Appointed as deputy district prosecutor at the Indegenous Tribunals (Royal Decree n° 2 dated 17 December 1924 published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 22 December 1924, n° 113)
- **1924** Painted his self-portrait L'apôtre (the Apostle) after recovering from typhoid
- **1925** Exhibition in Cairo (Roger Bréval's studio) with Mohamed Naghi, Roger Bréval & Charles Boeglin
- **1927** Founding of La Chimère with Roger Breval, Pierre Beppi-Martin, Mahmoud Mokhtar, Ragheb Ayad and Mohamed Naghi (Cairo)
- **1927** Promoted from president at the Mixed Courts of Alexandria to prosecutor at the Mixed Courts of Grande Instance of Mansourah (Royal Decree n° 1 dated 30 December 1927, published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 5 January 1928, n° 2)
- **1929** Transferred to prosecutor at the Mixed Courts of Grande Instance of Alexandria (Royal Decree n° 3 dated 28 May 1929, published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 10 June 1929, n° 52)
- **1929** Egyptian government purchases its first work by Mahmoud Saïd, L'Apôtre
- **1935** Founding of 'l'Atelier d'Alexandrie' by Mohammed Nagh and Giuseppe Sebasti
- **1936** Exhibition at Rockefeller Centre, New York. Special issue of 'la Semaine Egyptienne' dedicated to Mahmoud Saïd (January)
- **1937** Exhibition at the Studio Guild, 5th Avenue, New York & Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne in Paris at the Egyption Pavillion: awarded with a medal of honor
  (La Ville, Nadia au canari and Baigneuses à Mansourah)
- **1937** Appointed deputy district prosecutor of the Courts until 14 October 1938 (Royal Decree n° 1 dated 30 November 1937 published in Al-Waqa'i'a al-Masriya, 2 Decembre 1937, n° 113).

together Egyptians and foreigners, as the credit for establishing the group is due to Roger Breval, the Frenchman to whom Egyptian art owes great thanks, as he took his studio as a headquarters where the artists of the Imagination Group met after that, where Mahmoud Said, Mahmoud Mokhtar, Ahmed Rassim, Hedayet, Andre Katawi, Bousangé, Mohamed Nagy and other artists and writers met.

As for Giuseppe Sebasti, who came to Alexandria from Rome at the age of eight, and brought about a very influential cultural movement, where he founded with his friend Mohamed Naji Atelier Alexandria in 1934, and was the closest friend of Mahmoud Said, and his colleague in the Zanieri studio, and together they co-founded the Museum of Fine Arts in Alexandria for twenty years. The reader of the history of Sebasti finds that he adored Egypt to a degree that reaches his love for Italy, his motherland, where his son "Alessandro Sebasti" says: "My father always had a divided heart between Egypt and Italy, I think that his works confirm that double love, with love and sincerity of great feelings that he carried for Egypt."
Laurent Marcel Salinas, who was born in Alexandria to a French father and an Italian mother, and spent the most important periods of his life in the prime of his youth between France and Egypt, to become then a close companion of Pablo Picasso for his prowess in the methods and techniques of lithography, he was an active member of cultural life in Alexandria, learned by his predecessors from the great professors, and in turn brilliantly transferred his style to his successors who followed his style in printing and painting.

Certainly Aristide PapaGeorge, originally from Greece and born in Alexandria, must be placed in the first row of foreign Alexandrian painters because of his clear influence on the general mood of modern Egyptian painting , as PapaGeorge was a first-class painter, and this is shown in his confident lines and color tonals that retain in their quick touches a unique imprint and a strong personality in their expressions. Inspired by the spirit of Delacroix, PapaGeorge began his work, perhaps reaching greater freedom of execution, a freedom that influenced many artists whose style came close to his style afterwards. PapaGeorge spent years teaching the art of painting when the Alexandria Atelier was established with his colleagues who founded this studio, to serve as a point of light that established the rules and standards for an Alexandrian art with a different flavor from the prevailing in Cairo at the time, rules that were established years later to establish the Faculty of Fine Arts in Alexandria by its founder, the pioneering sculptor Ahmed Othman.

The Greek Artist Aristomenis Angelopoulo who co-laid with PapaGeorge and Giuseppe Sebasti laid the seed for the great dissemination of the art of painting at the ceremony of the Alexandria Atelier. He is also one of the prominent intellectuals as he was one of those who founded the Alexandria Atelier with Mohamed Nagy and his colleagues, and was also a founding member of the Egyptian-French Friendship Association.

Enrico Brandani, the Italian genius, who obtained a diploma from the Higher School of Fine Arts in Cairo in 1935, who followed a different example and influenced in a different way the artists who wanted to go to strange areas of expression, his works were characterized by wild imagination, and he even had the audacity to give the work a narrative dimension mixed with the spirit of Greek mythology. In doing so, he opened the door to research beyond forms and figures in a way that none of his contemporaries had ever seen.

Charles Boeglin, who accompanied Roger Breval in wandering the streets of Cairo, lovingly conveying the scenes and manifestations of life in the streets of its popular neighborhoods, also had an impact on laying the foundation stone for a number of artistic gatherings, the most important of which was being secretary of the Association of Fine Arts Lovers, and also secretary of the Imagination Group at the beginning of its establishment, where he was a prominent French diplomat, self-taught and did not receive an academic education, but he was apprenticed by Breval, and then had strong friendships with Mahmoud Said, Mohamed Naji and Mahmoud Mokhtar and other creators of the first generation. Paul Richard, who lectured with Mohamed Nagy and Salim Hassan at the Egyptian-French Friendship Association in Alexandria, became involved in society with his art and public work, as he remained a resident of Alexandria for more than twenty years working as director of the Parks Authority in Alexandria.

Carlo Suarés, the Alexandria-born French writer, decided to end his life as a writer and change the course of his creativity for visual art, as the public mood was heading at the time, so that his works approached the symbolic school in a region between formation and literature. Cairo-born Clea Badaro, who worked in wartime in hospitals and canteens frequented by soldiers returning from battle, she recorded the atmosphere of bars and cabarets, and gave Egyptian women the lead role in many of her works. Louis Julien, who was born in Alexandria and studied art in France, then studied under Aristide PapaGeorge, to convey the landscape in a different region than the prevailing at the time.

All of them, with their different cultures and ethnicities, and their proximity to the early Egyptian creators, shaped the features of art in the Egypt at the time, and their influence extends over generations to the present day. The cosmopolitan nature of Egypt, especially the city of Alexandria in this period, merged Egyptians and foreigners in a way that is difficult even to distinguish between them in customs and traditions.

Dr. **Ali Said**
May - 2024

into the conscience of an original, warm and very rich collective except by daily experience, despite the ingenuity of portraying the scene for orientalists, but it was a documentary depiction and an external skipping of momentary scenes, recording which only needs a piercing eye and a handful hand in simulating nature. As for the full and real experience of the Egyptian scene by these foreigners who lived in Egypt and lived in them, it is a description of the soul, which appears in the features and looks of the eyes in an attempt to bring out the hidden Egyptian personality engraved in the features of the simple people , or a description of what is beyond the personality and beyond the belief itself with the real and actual belonging to the popular classes, and to simulate their legacy rooted in history.

The Italian Amélia Daforno Casonato, has a very influential mark at the beginning of the formation of modern Egyptian art, she is an empowered academic artist, she chose Egypt to be her second home, she resorted to her with her future husband "Diego" to start together a new life away from Italy to certain family circumstances, Amélia brought her visual heritage and academic teachings from ancient Italian art schools, to stay in Egypt more than forty years of her life, and establish the first private art school in Egypt.

The veteran Italian professor Arturo Zanieri, imbued with the genius of portraying people similar to the Italian Renaissance, where his studio was a refuge for the elites who wanted to learn art, they gathered in his studio every Sunday to draw from it the secrets and teachings of the arts of drawing and painting.
If we talk about the role of art groups in establishing some of the rules of modern Egyptian art, we must mention the Imagination Group as the first artistic gathering that brings

The Spirit of Egypt
“In the Company of Mahmoud Said”

By researching the circumstances and factors in which the Egyptian modern art movement was born, we find all the evidence confirming that the thought that changed in the collective mind of the Egyptian people with the beginning of the twentieth century and the sense of the trend towards independence, realized from the first moment that its work in the renewal and rooting of the Egyptian identity will only be useful by free cultural work, as the Egyptian cultural composition has long remained without a specific identity, and is wrapped in a colonial thought that dominated the country for centuries, and with the desire to create a brighter and more conscious future, thanks to The minds of men who laid the rules of this thought, we find that the new life in Egypt had to take its first steps towards renewal in all aspects of political, social and economic life, and since it will not be right in the development of those aspects only with a radical change in thought and culture, and since the plastic artist is the true expression of the spirit of the era in which he lives, he had to return to the roots, and search for a visual component of the Egyptian personality, which was started by Mahmoud Mokhtar in sculpture, and Mahmoud Said In filming, with their colleagues from the creators of the first generation.

After the first spark emerged in the change and the resurrection of Egyptian identity, and the fledgling ideas were crystallized by the first major, Rafaa al-Tahtawi. The second spark came with the Godfather Revolution by Abdullah al-Nadim and his colleagues. Based on these factors combined, Mahmoud Mukhtar's reputation was spread in the 1920s as an emerging artist closely linked to the revolution of 1919 and its leader Saad Zaghloul. This was one sign of the beginning of the creation of a highly Egyptian visual creation that recounts the events of the revolution and its loyal leader. Although Egypt has gone through some missteps and some firmness depending on changes in the shape of society, the entire Egyptian experience in structural creativity has continued in a continuous line that lists and tells Egypt's recent history. These events played their part in the fate of the creativity of foreign artists and the learning of Egyptian pioneers at their hands. Together, they worked to recover all the huge cultural heritage and to recover everything related to Egyptian identity.

Meanwhile, twelve years have passed since the establishment of the first school of fine arts in Egypt, and the rules of study were laid down by foreign artists who

paved the way for the creation of modern Egyptian art that would carry its banner after that the first generation of Egyptian artists. In the meantime, artistic life began in Alexandria with the first school to teach the arts of drawing and painting by the Italian Amélia Daforno Casonato in 1902, about six years before the establishment of the School of Fine Arts in Cairo, where Mahmoud Said was apprenticed as a teenager, before moving to the Italian studio "Arturo Zanieri" in 1916.

The Frenchman Roger Breval came from Paris to Cairo in 1920 to work as a teacher at the School of Fine Arts, and he founded his studio in Cairo on Antiquekhana Street in Downtown, where Breval was the main engine for the establishment of the Imagination Group as the first artistic group in Egypt, whose main task was to establish modern Egyptian art of a national character.

All these factors paved the way for the birth of modern Egyptian art founded by Egyptians and foreigners as one indivisible entity, French, Italians, Greeks and others, who made Egypt their second home, some of them were born in it, some of them died in it, and some of them were born, lived and died in it, these saw Egypt in the hearts of loving children, not through the eyes of immigrant travelers. All of them approached in different forms and in different circumstances with the pioneer of modern Egyptian painting , Mahmoud Said, until they became close friends, touring together their works, exhibiting in group exhibitions here and there, during one of the most beautiful periods of the modern Egyptian painting life.

After the resounding success of Mukhtar’s revolutionary works, and the Egyptians subscribed to create the statue of the revolution (the Renaissance of Egypt), the creators had to take a new approach. After the transformation of the collective thought of the Egyptian people and the acquisition of individuals a kind of confidence in the ability to change, it became necessary for intellectuals and creators belonging to the simple class and even those belonging to the aristocracy, to fuse among them, so that their works and ideas receive the same as the art chosen by the most simple, hardest and most destitute classes.

Just as the sculptors and painters of ancient Egypt went to the text of the pyramids and took it as a source for creating new creativity that established the arts of the ancient Egyptian civilization, we find a group of foreign and early Egyptian artists who took from the enormous narrative heritage of the Egyptians, the forms of their daily lives, their beliefs and the customs and traditions contained in their conscience, from an endless source and an inexhaustible helper of forms of visual creativity through the direct vision of people and places and their experience, as well as ordinary events in the daily lives of Egyptians, and relying on the beliefs and ideas of Egyptians buried and established in their conscience is as old as their civilization. This hidden narrative mixed with the feelings, joys and sorrows of the Egyptians has not been addressed by anyone before, and no foreign artist was able to dive

Art exhibitions shows of a historical nature, as well as their importance in documenting the history of Egypt's arts movement, And its ability to attract a larger segment of the audience of connoisseurs, it also has its own pleasure from different angles, The first is the pleasure of research and discovery, and lies in the sweetness of accessing a new historical information that first comes to light, This information may then be a missing link, or a starting point for new research.

Second, the pleasure of preparing, which is to mix information accessed from different sources, to form an artist's biography or group of artists, which then leads to a particular narrative plot, helps to make a different screenplay that reaches the mind with unusual smoothness.

The pleasure of tasting is felt by both the researcher and the recipient, as it puts the artwork in its appropriate historical context and even flirts around it with a tale that increases the pleasure of receiving it, bringing it closer to the overall decency of most people.

"In the company of Mahmoud Said" is a high-end art show, with an important historical and human dimension. It showcases works by a group of foreign artists who have lived in Egypt, and who have been gathered in various exhibitions from the 1920s to the 1950s, connecting them in this exhibition with one link, namely their close proximity to the pioneer of modern Egyptian art "Mahmoud Said". Among them were those who were professors, and those who were good friends, all loved Egypt and loved them, and Egypt penetrated all its details into their entity.

They meet after they all passed away to mark the sixtieth anniversary of the left of their closest friend , the first pioneer of modern Egyptian art.

They meet in 2024 "in the company of Mahmoud Said."

Dr. **Ali Said**
General manager of
Centers of arts

"In the Company of Mahmoud Saeed" exhibition, in addition of being one of the distinguished and qualitative artistic display , is in essence a very important historical and research presentation that comes at a time when interest in modern and contemporary Egyptian art is increasing in academic and museum circles and in major international auctions, which has prompted a number of researchers to studying artistic movements in Egypt and writing about the most famous Egyptian artists and pioneers.

I believe that the above has motivated many to research and explore the legacy of the vanguard of the Egyptian fine arts movement and how it began at the hands of the first generation, and what was the cultural climate at the beginning of the twentieth century, the period during which the Egyptian fine arts movement began to take shape, influenced and benefiting from the momentum of cultural change within Egyptian society, and the beginning of an intellectual renaissance. Egyptian art was one of the most important results of the interaction between Egyptian culture and European cultures at that time.

In this context, we can anticipate the value of this exhibition"in the company of Mahmoud Saiid," one of the most famous pioneers of the Egyptian fine arts movement, which began to appear coinciding with the establishment of the Fine Arts School in 1908 by Prince Youssef Kamal in a villa in Darb al-Jamamiz, becoming the first beacon for teaching and practicing fine arts. Mahmoud Saiid, along with Mahmoud Mukhtar, Youssef Kamel, Habib Georgi, Mohamed Nagy, and Ragheb Ayyad, were the pioneers of this movement and began to draw the features of the Egyptian artistic identity by combining the traditions and techniques of European art schools with themes that reflect and embody the identity and culture of their society.

Therefore, this qualitative presentation of a group of special artistic masterpieces is in fact more complex than a mere art exhibition because it rather pushes towards an evaluation of that period with great interest, and an evaluation of the creative legacy of the early pioneers. How did they embody the idea of exchanging cultures? How did their works reflect the values of the Egyptian Renaissance Project? This is in order to discover other aspects of Egypt's modern history, and real dimensions of the era of the first pioneers and even the second and third generations who contributed to setting the rules of modern Egyptian art.

Dr. **Waleed Kanoush**
Head of the Fine Arts Sector

Under the auspices of

Prof. Dr Ahmed Fouad Hanno

Egyptian Minister of Culture

Disney
MAGIC
DAYS CROWNED
IN THE COMPANY OF

Preparation and organization

Dr. **Waleed Kanoush**	Head of the Fine Arts Sector
Dr. **Ali Said**	General manager of Centers of arts

Arts Center

Dr. **Sondos Said**	Acting Director of Center of arts
Mr. **Mohamed El Bakry**	Fine arts specialist
Ms. **Sarah Gamal**	Fine arts specialist
Dr. **Eman Karam**	Fine arts specialist
Mrs. **Shwekar Hamdy**	Fine arts specialist
Ms. **Hanin Noor**	Fine arts specialist
Ms. **Hanaa Mohamed**	Fine arts specialist
Dr. **Mona Farrag**	Fine arts specialist
Mr. **Mahmoud Khairy**	Maintenance specialist
Dr. **Samar Qenawy**	Design and general production of the catalogue

Translation

Mrs. **Suzanne Beltagy** Mrs. **Rim Bahir**

General Administration of Technical Services for Museums and Exhibitions

Mr. **Ayman Hilal**	Acting general manager
Mrs. **Nisreen Hamdi**	Director of Graphics Department
Mrs. **Eman Hafez**	Graphics Department Supervisor
Mr. **Hamada Fayez**	Acting Director of Publications Department
Mrs. **Samah El-Abd**	Linguistic reviewer
Ms. **Jehan Abdel Maqsoud**	Financial and administrative affairs

special thanks

Mr. **Ismail Abdel Razek**

Thanks to the Museums

Mahmoud Saeed Museum Center
Al Jazeera Museum
Museum of Fine Arts in Alexandria
Mahmoud Khalil Museum and his wife

Special thanks

Dr. **Hossam Rashwan**

Dr. **Hussein Al-Shabouri**

Dr. **Muhammad Awad**

The family of the late artist **Ahmed Youssef**

Historical research and philosophy of display

Dr. **Ali Said**

All copyrights reserved - Fine Arts Sector - Ministry of Culture - Arab Republic of Egypt - 2024

IN THE COMPANY OF
MAHMOUD SAID

في صحبة محمود سعيد

2024