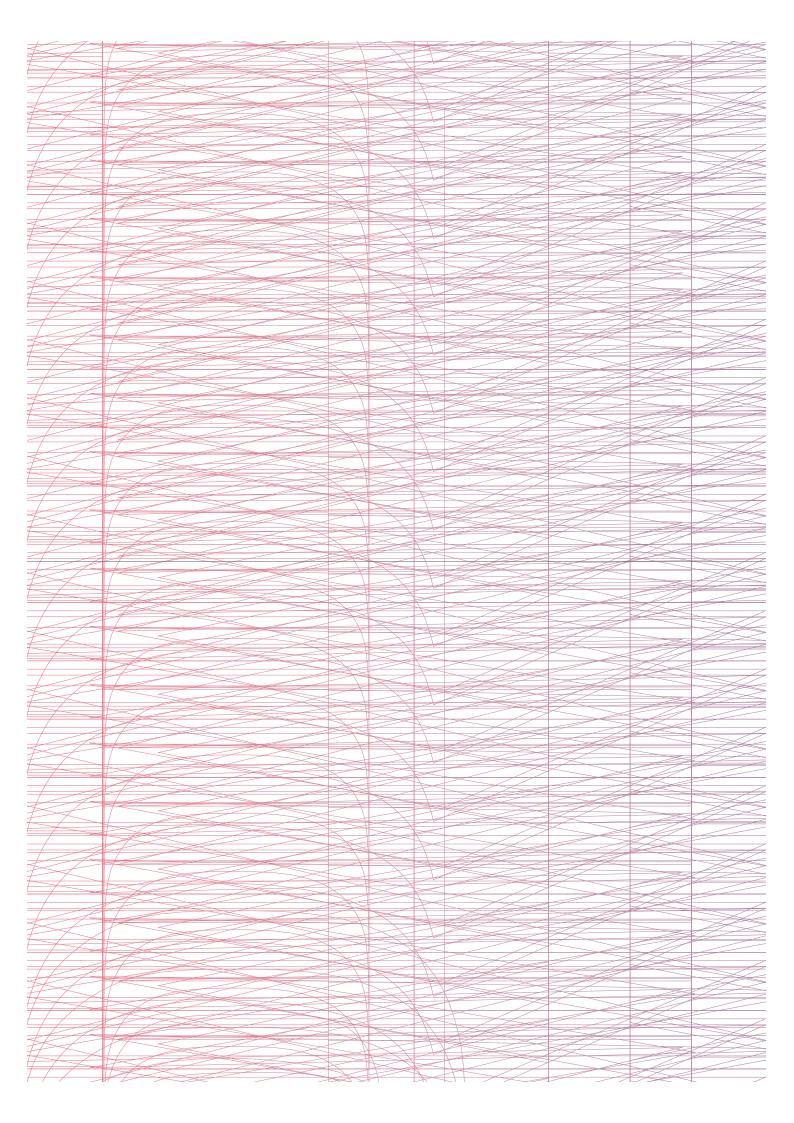
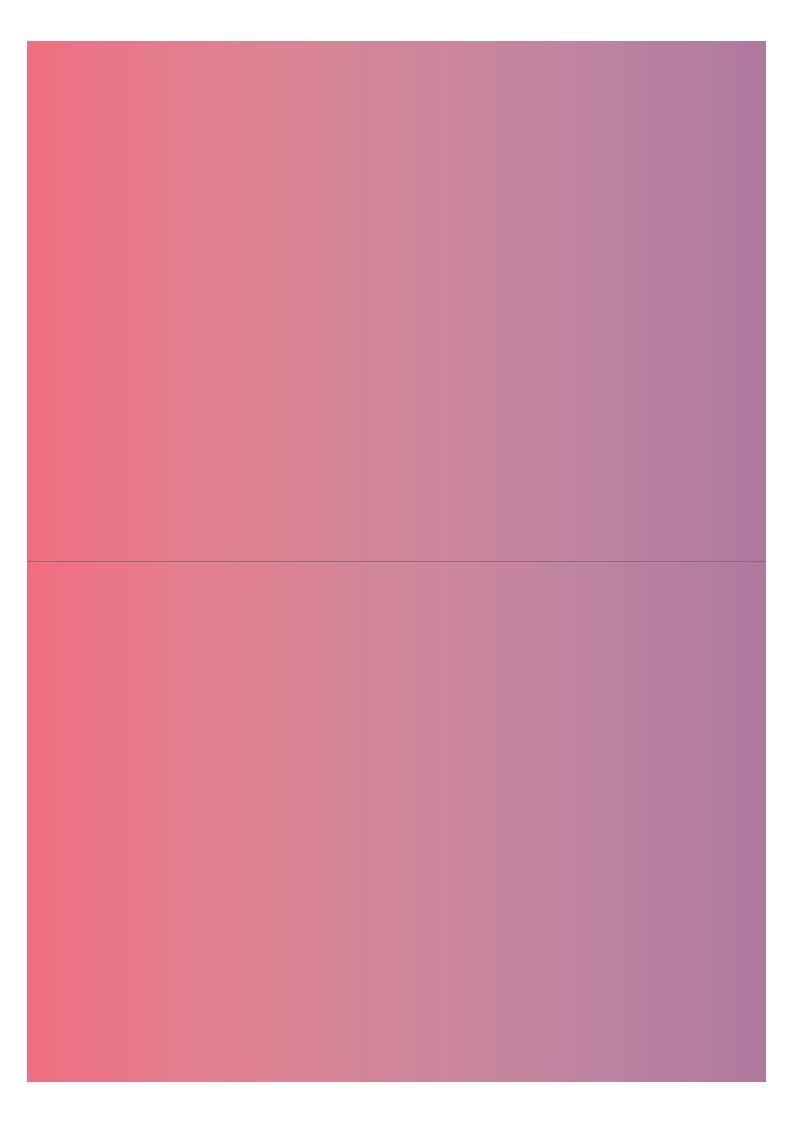
THE **PERMANENT** COLLECTION

THE **PERMANENT** COLLECTION

THE **PERMANENT** COLLECTION

Etel Adnan / John Carswell /
Maryette Charlton / Saloua Raouda
Choucair / Saliba Douaihy / Simone
Fattal / Moustapha Farroukh / César
Gemayel / Farid Haddad /
Jean Kalifeh / Helen Khal / Hussein
Madi / Omar Onsi / Khalil Saleeby

This exhibition displays artworks from the permanent collection of the American University of Beirut (AUB). The collection, stored for years in the basement of College Hall, consists of artifacts produced by different generations of artists, and are representative of various art historical styles, media, and aesthetic or artistic positions. While some of the works were accepted as tokens of friendship from alumni or honored guests, others are traces of more programmatic efforts made in the past for the purpose of bringing art to AUB, of establishing a permanent art collection, or even a museum of art. It is these historical efforts that this exhibition, entitled The Permanent Collection, wants to pay tribute to.

The first known attempts to establish a permanent art collection at AUB came in the early 1970s. Several key works, including Farid Haddad's *Untitled* (1971), Helen Khal's *Jacob's Ladder* (1969), and Jean Khalifeh's *The Singing American* (1971), came together in 1971 as part of an initiative to establish the "Permanent Collection of Contemporary Art of the American University of Beirut." The mission of the project was to encourage artists and collectors to donate or loan artworks to AUB, in order to make "the experience of art a living part of the educational process." The idea was to show modern art across various spaces on campus. Originating in the Department of Fine and Performing Arts, the initiative was spearheaded by then-Chair Peter Harrison Smith along with fellow faculty member Gordon Olsen. Smith and Olsen approached artists, such as Haddad (b. 1945), Khal (1923-2009), Khalifeh (1925-1978). Stélio Scamanga (b. 1934), Adel Saghir (b. 1930), and others, asking them to donate works for the express purpose of "educating through art" and, more concretely, "to increase the awareness of art today in the Middle East."² The designated central location for the project would be the Mini Gallery that opened on the third floor of College Hall (in the lobby in front of President Samuel Kirkwood's office). Artist Farid Haddad recalls the enthusiasm with which the faculty, administration, and artists all embraced the idea of a permanent collection. But that quest for permanence was quickly challenged.

During the first half of the 1970s, AUB's campus was destabilized by civic unrest, student sit-ins, and the occupation of College Hall by

Permanent Collection of Contemporary Art of the American University of Beirut, 1971. Mini Gallery, College Hall, AUB. Left wall: Helen Khal and Adel Saghir. Right wall: Farid Haddad, Jean Kalifeh, Stélio Scamanga, and Dale Egee. Photo Sayak. Personal archive of Farid Haddad.

المجموعة الدائمة للفن المعاصر في الجامعة الأمريكية في بيروت، ۱۹۷۱، الصالة الفنية الصغرى، الكولدج هول، الجامعة الأمريكية في بيروت، الحائط من جهة اليسار: هيلين الخال وعادل صغير. الحائط من جهة اليمين؛ فريد حداد، جان خليفة، ستيليو سكامانجا، ودايل ايجي، تصوير سياك. الأرشيف الخاص لغريد حداد.

Opening reception of the Permanent Collection of Contemporary Art of the American University of Beirut, December 15, 1971. College Hall, AUB. From left to right: artist/critic Helen Khal, an-Nahar art and culture critic Nazih Khater, artist Farid Haddad, AUB professor Gordon Olsen (Department of Fine and Performing Arts), AUB president Samuel B. Kirkwood, artist Jean Khalifeh, and Le Soir art critic Yolanda Ajemian. Photo Sayak. Personal archive of Farid Haddad.

حفل إفتتاح المجموعة الدائمة للفن المعاصر في الجامعة الأمريكية في بيروت، 10 ديسمبر، 911. الكولدج هول الجامعة الأمريكية في بيروت، من العمار الحال المالية ألم المالية ألم المالية الفائلة الناقدة هيلين الخال، الناقدة هيلين الخال، الناقدة هيلين الخال، عداد، أساذ في الجامعة الأمريكية البروفيسور جوردن أولسن (دائرة الفنون الجميلة والأدائية)، رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت صموئيل كيركوود، الفنان جان خليقة الناقدة يولندا اجميان. تصوير سياك، الأرشيف الخاص لغريد حداد، المراشيف الخاص لغريد حداد الميان.

Permanent Collection of
Contemporary Art of the
American University of Beirut.
AUB exhibition brochure, Beirut,
1971. From the personal archives
of Farid Haddad (Concord, New
Hampshire, USA).

² Ibid.

Farid Haddad, *Untitled*, c. 1971. Acrylic on canvas, 133 x 133 cm. AUB Art Galleries.

فريد حداد، بحون عنوان، ۱۹۷۱. اگريليك على قماش. ۱۳۳ X ۳۳ سم. الصالات الفنية في الجامعة الامريكية فى بيروت students protesting tuition increases (which also explains the black ink blotch on the surface of Haddad's *Untitled*). The beginning of the Lebanese Civil War (1975–1990) followed. That combination of events put a stop to the 1971 permanent-collection initiative. As Haddad recalls, "The University was really serious in establishing this collection and expanding on it. I think if it were not for the students' upheavals and strikes, and later the Civil War, AUB would have established a museum of art during the early seventies."³

The second attempt to establish a permanent art collection, and encourage AUB to play a more active role in the study and preservation of art, came long after the war. In 2011, Dr. Samir Saleeby donated a number of paintings by early Lebanese artists, including Khalil Saleeby (1870–1928), Saliba Douaihy (1915–1994), Omar Onsi (1901–1969), Moustapha Farroukh (1901–1957), and César Gemayel (1898–1958). On this occasion, the University opened two art galleries (the current AUB Art Galleries), thus restating its commitment to support and study national, regional, and international art.

One cannot, however, highlight these two major initiatives without remembering many other artistic endeavors from the past, which also contributed to the University's increased focus on the study and preservation of art. Through archival material and artworks from College Hall. The Permanent Collection underlines some of these complementary historical efforts. The exhibition presents, for instance, works from several early "pioneers" of Arab and Lebanese national art, and those who interacted in one form or another with AUB already during the early 20th century (e.g. Saleeby, Farroukh, Onsi). It commemorates those who established the Department of Fine Arts in the mid-20th century (e.g. American photographer, filmmaker, artist, performer, and arts advocate Maryette Charlton [1924-2013]). It remembers former art faculty members who played key roles in promoting radical modernist and postmodernist artistic styles and idioms during the 1960s (e.g. British scholar/artist John Carswell [b. 1931]). And it exhibits several surviving samples of pictorial abstraction produced in Beirut in the 1970s (e.g. Haddad, Khal, Khalifeh).

Email interview with Farid Haddad, September 20, 2018.

"Khalil Saleeby (1870–1928): A Founder of Modern Art in Lebanon," exhibition at AUB Art Galleries, 2012.

«خليل صليبي (۱۸۷۰ - ۱۹۲۸)؛ مؤسس الفن الحديث مي لبنان»، معرض الصالات الفنية في الجامعة .. الأمريكية في بيروت، ٢٠١٢.

exhibition "Khalil Saleeby (1870–1928): A Founder of Modern Art in Lebanon,"

الدكتور سمير صليبي خلال افتتاح معرض «خليل صليبي (۱۸۷۰ - ۱۹۲۸)؛ مؤسس الفن الحديث في .. لبنان»، بيروت، الصالات الفنية في الجامعة الأمريكية

Additionally, The Permanent Collection poses questions of what it means to be an art collection in general, and a university art collection in the Middle East in particular. Not unlike a modern society constituted by a (seemingly) cohesive unit of individuals—but who, according to modern sociology, are alienated by the very process of individuation—an art collection is a totality that is at once complete (or aspires to such completion) and at the same time profoundly deficient. Collections are deficient, first, because every aspiration to completion and permanence is, or may be sometimes, historically futile—as the permanent collection of 1971, dispersed by civic unrest and the Civil War, was shown to be. They are deficient, second, because each artwork is internally divided or lacking, brought into the world as a gesture of great refusal—every modern work of art is in some sense a negation not only of so-called empirical reality and its dominant ideologies, but also of other works, media, and artists, if not of entire art historical and aesthetic traditions.

The Permanent Collection seeks to demonstrate, and to embody, this act of simultaneous totalization and atomization through its mode of presentation. Thus, and in more concrete terms, the modernists on display (Douaihy, Khal, Haddad, Choucair), for instance, can be seen as critically responding to traditional referential art of portraiture, nudes, or landscapes produced by the earlier generations of painters (Farroukh, Saleeby, Onsi, Gemayel). And samples of minimalist and primary structures (Carswell), as well as archival material documenting ephemeral artistic gestures from the 1960s (Carswell's *Tyed*), ultimately posit questions about whether art can renounce its traditional mediums and materialities to become pure products of mental processes. The exhibition, then, reshuffles these works in accordance with different syntaxes and modes of museum display-modes usually dictated by orthodox art historical conventions of movements and periods-not only to evoke meta-questions regarding the essence or nature of "permanent" collections, but also to revisit concrete historical instances of the University's efforts to promote and preserve art.

Finally, The Permanent Collection aims to explore both broad, speculative art critical questions as well as more localized concerns. On the broadly

theoretical side: What constitutes an authentic "permanent collection"? What exactly is "permanence"? On the local side: What should the role, scope, and purpose of AUB's permanent collection be? How can it best reflect its several generations of artists and faculty? Is the collection to be studied, or preserved, or increased, or conserved and expanded (beyond its current limited reach)? Should it be displayed on a more permanent basis—one day—in a museum setting perhaps, or kept stored away from the public until an art historian or curator comes down to the basement to interrogate it? These questions and more we hope to pose not only to the academic community and students at AUB, but also to the wider networks of cultural workers, curators, and artists in Lebanon, the region, and beyond.

Octavian Esanu AUB Art Galleries

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

DIRECTOR, AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS

Rico Franses

AUB ART GALLERIES AND COLLECTIONS ART STEERING COMMITTEE 2015 - 2018

Hala Auji

Octavian Esanu

Rico Franses

Lina Ghaibeh

Daniele Genadry

Ahmad El Gharbie

Kirsten Scheid

THE **PERMANENT** COLLECTION

CURATOR / TEXT

Octavian Esanu

ADMINISTRATIVE OFFICER / **EXHIBITION COORDINATOR**

Dania Dabbousi

GRAPHIC DESIGN

Lynn El-Hout

EXHIBITION DESIGN

Octavian Esanu Nareg Krikorian

ARABIC TRANSLATION

Wassim Attar

ENGLISH EDITING AND COPYEDITING

Nick Pici

TECHNICAL SUPPORT

Yamen Raieh

George Issa

Wissam Merhi

Hassan Barakat

EXHIBITION ASSISTANT

Yassmeen Tukan

ACKNOWLEDGEMENTS

We are very grateful to AUB alumnus Farid Haddad for sharing with us documents from his personal archive, as well as recollections of artistic activities on campus in the 1960s and early 1970s.

Special thanks go also to David Kurani and to AUB students Nataly Hindaoui, Housin Al Shamali, Rebecca Wakim, and Georges Ekmekji, who helped us produce this exhibition.

(على سبيل المثال، خليل صليبي، مصطفى فروخ، عمر الأنسي). إن هذا المعرض يحيي ذكرى دائرة الغنون الجميلة في منتصف القرن العشرين (المصورة الأمريكية، صانعة الأفلام، الغنانة، الممثلة، مارييت تشارلتون (١٩٢٤ – ١٩٠٣). إنه يحفظ في الذاكرة عضو هيئة تعليمية سابق أدى أدوارا أساسية في تعزيز الأساليب الحداثية ومابعد الحداثية الجذرية والمصطلحات خلال ستينيات القرن الماضي (العالم البريطاني/الفنان جون كارلسويل (مواليد عام ١٩٣١). كما تقدّم تلك المجموعة لنماذج محفوظة لتجريد تصويري تم إنتاجه في بيروت في سبعينيات القرن الماضي (مثال، فريد حداد، هيلين الخال، جون خليفة).

بشكل عام تطرح المجموعة الدائمة أسئلة حول معنى المجموعة الغنية وبالأخص معنى المجموعة الغنية الجامعية في الشرق الأوسط. هي لا تختلف عن المجتمع الحديث المكوّن (ظاهريا) من أفراد متماسكين – ولكنهم وبحسب علم الاجتماع الحديث، يصبحون متباعدين بسبب عملية التمايز – فالمجموعة الغنية هي كلُّ تام (أو تلك التي تسعي نحو ذلك التمام) ولكن في نفسه تعانى من قصور شديد. إن المجموعة ناقصة، أولا لأن كل سعى نحو التمام والدوام هو تاریخی أو قد یکون أحیانا، من دون جدوی – کما حصل للمجموعة الدائمة في ١٩٧١ – إذ تشتَّتْ بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية. ثانيا، هي كل عمل فني هو في الباطن منقسم أو منقوص – جاء إلى هذا العالم كإشارة إلى احتجاج كبير – كل عمل فنى حديث في شكل من الأشكال نفي لما يسمى بالواقع الإمبريقي وأيدولوجياته السائدة، ولغيره من الأعمال، والوسائط، والغنانين، إن لم يكن للتراث الغنى التاريخي والجمالي كله.

إن المجموعة الدائمة تطمح إلى إظهار وتجسيد فعل الجمع والتغريق في آن واحد عبر وسائلها المتعددة في التعبير. وبالتالي، ، يمكننا النظر إلى الغنانين المعاصرين المعروضة أعمالهم (دويهي، الخال، حداد، شقير)، على أنهم يجيبون بطريقة نقدية على الغنون التقليدية المرجعية كفن التصوير، ورسم الجسد، والصور الطبيعية التي أنتجتها أجيال سابقة من الرسامين (فروخ، صليبي، الأنسي، جميّل). فيما تطرح نماذج من الغن الأدنوى والبنى القواعدية (كارسويل)، إلى

جانب الأرشيف توثّق لإشارات فنية متلاشية من ستينيات القرن الماضي (كارسويل تايد (مربوط))، في نهاية المطاف، أسئلة حول إمكانية أن يتخلى الغن عن وسائطه التقليدية وماديّاته ليصبح نواتج نقية لعمليات ذهنية. وبالتالي، فإن المعرض يعيد خلط تلك الأعمال بحسب سباق وطريق العرض في المتحف – خلط تلك الأعمال بحسب سباق وطريق العرض في المتحف – طرق العرض هذه عادة ما تغرضها أعراف فنية تارخية تقليدية للحركات الغنية والحقب التاريخية – ليس فقط لاستدرار أسئلة ما ورائية حول جوهر أو طبيعة المجموعات «الدائمة»، ولكن لإعادة الرجوع إلى محطات تاريخية محددة متعلقة بجهود الجامعة لتنمية الغن والمحافظة عليه.

أخيرا، فإن غاية المجموعة الدائمة هي استقصاء أسئلة نقدية فكرية حول الفن إلى جانب اهتمامات محلية. فعلى المستوى النظرى الواسع؛ ما هو الشئ الذي يكوِّن «مجموعة دائمة» أصيلة؟ ما هو ذلك الشيء الذي يكون «دائما»؟ وعلى المستوى المحلى؛ ماذا يجب أن يكون دور المجموعة الدائمة للجامعة الأمريكية في بيروت، ونطاقها وغايتها؟ كيف يمكن أن تعبّر بالطريقة المثلى عن الأجيال المتعددة من الفنانين وأعضاء الهيئة التعليمية؟ هل يجب أن تُدرس المجموعة، تُحفظ، يتم زيادتها، أو أن يتم حفظها وتوسعتها (بما يتجاوز قدرتها الحالية المحدودة على الوصول إلى الآخرين)؟ هل يجب عرضها بطريقة مستدامة أكثر – يوم واحد – ربما في متحف، أو أن تبقى محفوظة بعيدة عن العامة إلى أن يأتي مؤرخ فني أو قيّم على أعمال فنية إلى الدور السغلى ليسائل تلك المجموعة؟ تلك الأسئلة وأكثر نأمل أن تُطرح ليس فقط على المجتمع الأكاديمي والطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت، بل على الشبكات الأوسع للعاملين في الثقافة والقيّمين على المعارض والفنانين في لبنان والمنطقة وأبعد من ذلك.

> أوكتافيان إيسانو المعارض الفنيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت

Maryette Charlton, *Clock Tower of Tripoli*, 1953. India ink and watercolor, 52 x 31 cm. AUB Art Galleries.

مارييت تشارلتون، برج الساعة في طرابلس، ١٩٥٣. حبر وألون مائية، ٣١ x or x or x المعارض الفنية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

Media coverage of John Carswell's performance *Tyed*, 1972. Carswell along with his art students wrapped with a rope the entire campus of AUB starting from the AUB president's office. AUB Library Archives and Special Collections.

التغطية الإعلامية لعرض جون كارسويل تايد (مربوط) ١٩٧٢، كارسويل بجانب طلابه يغلفون الحرم الجامعي كله للجامعة الأمريكية في بيروت بدءا بمكتب الرئيس بحبل، أرشيف مكتبة الجامعة الأمريكية والمقتنيات الخاصة.

لفكرة المجموعة الغنية الدائمة. لكن سرعان ما تعرضت فكرة الديمومة إلى تحديات عدة.

فخلال النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، اهتز استقرار الحرم الجامعي عبر اضطرابات مدنية، واعتصامامت طلابية، واحتلال للكولدج هول من قبل الطلاب المعترضين على زيادة واحتلال للكولدج هول من قبل الطلاب المعترضين على زيادة الأقساط (وهذا ما يغسّر كذلك لطخة الحبر الأسود على سطح لوحة حداد من «بدون عنوان»). أعقب تلك الأحداث الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥ – ١٩٩٠). وعندما تغاقمت الأحداث توقفت مبادرة الابنانية (١٩٧٥ – ١٩٩٠). وعندما تغاقمت الأحداث توقفت مبادرة الامتحموعة الدائمة، وكما يذكر حداد، «لقد كانت الجامعة جادة حقا في التأسيس للمجموعة الدائمة وتوسيعها. باعتقادي، لو أن الاضطرابات الطلابية والاعتصامات لم تحصل، ولم تقع بعدها الحرب الأهلية، لكانت الجامعة الأمريكية في بيروت قد أسّست لمتحف الغنون في السبعينات»."

أما المحاولة الثانية لتأسيس المجموعة الغنية الدائمة، ولتشجيخ الجامعة الأمريكية على لعب دور أكثر فاعلية في دراسة الغنون وحفظها، جاءت مباشرة بعد الحرب الأهلية. فغي العام ال-٢، قام الدكتور سمير صليبي بالتبرع بعدد من لوحات أوائل الغنانين اللبنانيين، منهم خليل صليبي (١٨٧٠ – ١٩٧٨)، عمر الأنسي (١٩٠١ – ١٩٩٩)، مصطغى فروخ (١٩١١ – ١٩٧٧)، سيزار الجميل، (١٨٩٨ – ١٩٩٨)، فيما خص تلك الواقعة، فإن الجامعة قد افتتحت صالتين فنيتين اثنتين (المعارض الغنيّة الحالية في الجامعة الأميركيّة في بيروت)، والاقليمي، والعالمي.

في المقابل، لا يمكن للغرد أن يلقي الضوء على تلك المبادرتين الأساسيتين من دون المحاولات الغنية الأخرى من الماضي، الأساسيتين من دون المحاولات الغنية الأخرى من الماضي، التي أسهمت في زيادة تركيز اهتمام الجامعة على دراسة الغنون وحفظها. وعبر مواد الأرشيف وأعمال فنية من الكولدج هول، فإن المجموعة الغنية أبرزت أهمية بعض جهود تاريخية مكملة للمبادرتين السابقتين. فعلى سبيل المثال، فإن المعرض يقدّم أعمالا لعدد من الرواد الأوائل المتقدمين في الغن الوطني اللبناني والعربي، وأولئك الذين تعاونوا بطريقة أو بأخرى مع الجامعة الأمريكية في بدايات القرن العشرين

The art seminars, organized by Maryette Charlton in 1955, led to the opening of the Department of Fine and Performance Arts at AUB in 1957. AUB Library Archives and Special Collections.

ندوات فنية، أعدتها مارييت تشارلتون في عام ١٩٥٥، التي قادت إلى افتتاج دائرة الفنون الجميلة والدائية في الجامعة الأمريخية في بيروت في عام ١٩٥٧. أرشيف مختبة الجامعة الأمريخية والمقتنات الخاصة.

* مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع فريد حداد، ٢٠ سبمتبمر، ١٠١٨.

المجموعة الدائمة

إيتيل عدنان / جون كارسويل / مارييت تشارلتون / سلوی روضة شقیر / صلیبا دويهي / دافيد إجي / سيمون فتال / مصطفى فروخ / سيزار الجميل / فريد حداد / جان خليفة / هيلين الخال / حسين ماضی / عمر الأنسی / خلیل صلیبی

التاريخية، عنوانها المجموعة الدائمة، التي نود أن نحييها.

كانت المحاولة الأولى لإقامة المجموعة الغنية الدائمة في

الجامعة الأمريكية في بيروت في بداية سبعينات القرن الماضي. إذ تم جمع عدة أعمال هامة، منها فريد حداد، وهیلن الخال (۱۹۲۳ – ۲۰۰۹)، جون خلیفة (۱۹۲۵ – ۱۹۷۸)، ستیلیو مكتب الرئيس صموئيل كيركوود). يستذكر الغنان فريد حداد الحماسة التي عبّر عنها الهيئة التعليمية والإدارية والفنانون

يقدّم المعرض باقة مختارة من الأعمال الفنية من بين Oil on canvas, 103 x 203 cm, AUB Art Galleries. المجموعة الدائمة للجامعة الأمريكية في بيروت. وتلك المجموعة، التي تم حفظها لسنوات في الدور السفلي للكولدج هال، تتضمن لوحات فنية لفنانين من جميع الأجيال المعارض الفنية للجامعة الأمريكية في بيروت. وتلك اللوحات تمثَّل أنماطا فنية تاريخية، ووسائط ومواقف فنية مختلفة . وبالرغم من كون بعض هذه الأعمال عربون صداقة من الخريجين الأوفياء والضيوف والمدرسين والطلاب، إلا أن بعضا منها تعد آثارا على الجهود المخطط لها الهادفة إلى جلب الفنون إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وللتأسيس لمجموعة فنية دائمة، أو حتى متحف فنى. إنها تلك الجهود

Jean Khalifeh, The Singing American, 1971.

جان خليفة، <mark>المغني الأمريكي</mark>، ١٩٧١.

زیت علی قماش، ۲۰۳ X ۲۰۳ سم.

الأمريكية فيبيروت، كتيّب معرض الجامعة الأمريكية في بيروت، بيروت ١٩٧١. من الأرشيف

المجموعة الدائمة للغن

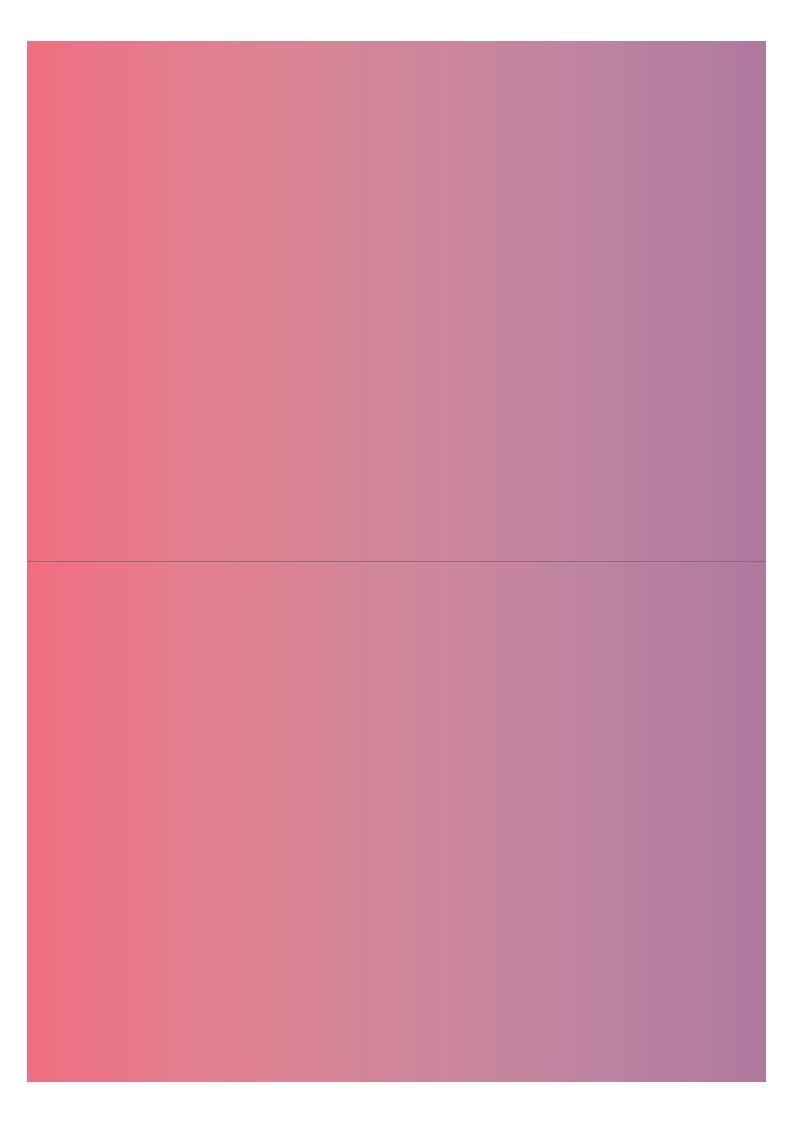
المعاصر في الجامعة

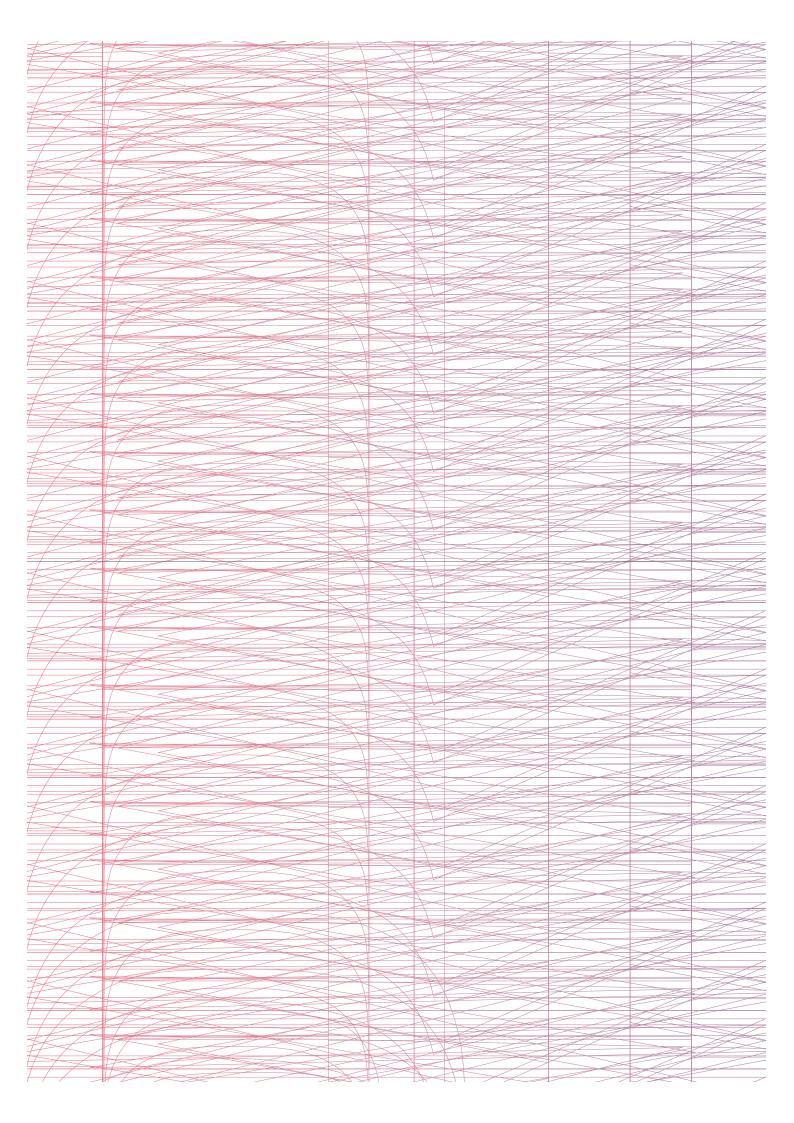
الخاص لفريد حداد (کونکورد، نیوهامیشایر،

الولايات المتحدة الأمريكية).

المصدر السابق.

المجموعة **الدائمة**

المجموعة **الدائمة**