
Greta Naufal

ان جورج ثابت

Partition inachevée
Incomplete partition

Exposition

Exhibition

Partition inachevée
Galerie Janine Rubeiz
Beyrouth, 2017

Incomplete Partition

*Exhibition at Galerie Janine Rubeiz
Beirut, 2017*

Oeuvre de couverture

Cover artwork

Greta Naufal
"Composition en Ré I"
Composition in Re I
Assemblage
40 x 40 cm

Photographie

Photography

Albert Saikaly

Mise en page

Design and layout

Greta Houry

©Greta Naufal, 2018

Partition Inachevée est un hommage à mon père, le compositeur libanais Georges Naufal Sawaya. Cette oeuvre en peinture et en installation est inspirée de ses compositions musicales et de ces enregistrements de chants d'oiseaux.

Des cassettes vieilles de plus de 50 années, des feuilles de musique blanches ou couvertes de notes et de compositions, des cordes de 'oud' soigneusement gardées s'assemblent et tissent un centenaire de musique.

Je joue avec les mélodies éphémères que mes yeux peuvent écouter.

Je transpose.

Je peins.

Je médite.

Je compose.

Je vole ailleurs.

Greta Naufal
Beyrouth, Mars 2017

Incomplete Partition is a tribute to the Lebanese composer George Naufal Sawaya, my father. It is inspired by his legacy of music compositions and recordings of bird songs.

50-year-old tapes, notated or blank sheets of music, oud strings meticulously kept, weave together almost a century of music. I play with ephemeral melodies that my eye can listen to.

I transpose.

I paint.

I meditate.

I compose.

I fly elsewhere.'

Greta Naufal
Beirut, March 2017

“Résonance”
Resonance

Collage à la feuille d'eucalyptus
Eucalyptus leaf and collage

48 x 33 cm

Pour mieux écouter les appels des oiseaux et le silence de la musique...

To listen better to the calling of birds and to silence of music...

L'oiseau jouait et mon père gazouillait

Danny Mallat

Greta Naufal déroule les bandes sonores, les tisse, les tricote et les peint dans un hommage posthume à son père Georges Naufal Sawaya, virtuose de l'instrument roi des musiques arabes.

Greta Naufal est une artiste de la génération de la guerre civile du Liban. Sa riche production lui a valu plus d'une récompense. Ses œuvres ont trouvé refuge chez les collectionneurs privés, mais trônent également dans des espaces publics reconnus : musée Carl Miles de Stockholm, musée Sursock, le Parlement. Diplômée dans les années 80 en arts plastiques de la faculté des beaux-arts de l'Université Libanaise, elle part préparer sa thèse à Paris sur les artistes libanais touchés par la guerre. «Pendant les années de guerre, dit-elle, les artistes sont le plus féconds. Impossible de rester passif. Face à la barbarie, on devient actif par la force des choses.»

Elle en choisit sept, les porte à bras-le-corps et se lance dans un décryptage psychique de ce qui nourrit leur inspiration, leur donne l'énergie artistique pour persévérer ou, à l'opposé, de ce qui les emmure dans un mutisme pictural. De retour au Liban, elle est engagée comme enseignante et dès lors n'aura de cesse de travailler, de faire ce qu'elle aime et ce qu'elle sait faire. Greta Naufal sait enseigner, sait comprendre une œuvre

d'art, sait dessiner, sait peindre, sait chanter, sait reconnaître les grands morceaux de jazz (dont elle est férue), mais ce qu'elle sait faire par-dessus tout, c'est aimer son père. « Si vous voulez savoir ce que je vis, vous devez vous pencher sur mon travail et en ce moment je suis investie d'une mission, celle de mettre au grand jour l'héritage de mon père, ce grand compositeur oudiste qui nous a fait vivre au rythme du *samaa* (silence imposé). »

À l'heure où tout devient conceptuel, dans l'écriture et dans la réflexion, l'art de Greta Naufal demeure dans l'action. « Quand mon père est décédé à l'âge de 96 ans, j'ai décidé de mettre de l'ordre au reliquat de sa vie. J'ai tout appris en déballant ses caisses, et j'ai découvert un répertoire riche, singulier et inédit, plus de 500 partitions qu'il avait composées pour les plus grands chanteurs et un nombre incommensurable de cassettes. Mon père enregistrtrait tout, de la voix des humains au chant des oiseaux, sans compter les enregistrements des plus grands joueurs de oud de l'époque. J'avais un trésor national entre les mains et ne savais ni par où ni comment commencer. » Ce fut d'abord par de petits moyens, avec la contribution des amis et collègues qui l'ont connu et aimé. Elle met en place un petit livret qui réunit tous leurs témoignages, elle rassemble ensuite les traces éparses

“Emergence”
Emerging
Assemblage
50 x 35 cm

sur ses toiles pour redonner vie à son père, ou peut-être pour la prolonger le temps d'un regard, celui du visiteur qui traverse la galerie Janine Rubeiz où elle expose son œuvre.

Une installation trône au milieu de la galerie, sous le poteau, il est pour l'artiste le pilier de la sagesse, celle qu'elle tente d'atteindre après avoir déroulé les bandes des cassettes, puis de les avoir tricotées à la manière d'une petite laine qui réconforte et réchauffe le cœur. Elle est la musique, celle que Georges Naufal Sawaya a joué toute sa vie pour soulager le monde, sans jamais être en quête de notoriété. Une toile pour le *samaa*, le silence qu'il incombait de faire par respect. « Si mon père jouait et que ma mère dressait la table, il fallait qu'elle fasse silence, si ma sœur écrivait la pointe du crayon devait se suspendre et il fallait faire silence. Faire silence et écouter, voilà ce que mon père a fait toute sa vie. Écouter le chant des oiseaux et les retranscrire en notes, écouter le timbre des voix et les coucher sur des partitions. »

Le compositeur réussit avec une folle insolence à accoupler deux oiseaux, un canari et un chardonneret, pour obtenir un oiseau hybride qui lui offre tous les matins ses plus belles mélodies et lui permet de promener sa technique hors normes sur des voies réputées inaccessibles. Quand Greta

Naufal peint Osmose ou Taqasim, elle atteste d'une parfaite communion, celle de l'oiseau qui joue et de son père qui gazouille. Les partitions étaient écrites à la main et il arrivait à Georges Naufal Sawaya de prolonger la portée comme un derviche tourneur qui improvisait. Il faisait partie du premier noyau de ces musiciens qui ont appris à écrire la musique, son maître à penser était Farid Ghosn, aujourd'hui tombé dans l'oubli, mais pas dans la mémoire de son élève. Celle-là même que l'artiste honore, aussi.

Au cœur du chaos, quand les voix des grands se taisent ou meurent, le cri de la toile retrouve toute son urgence et sa nécessité. Les pinceaux de Greta Naufal chantent aujourd'hui les do, les fa et les sol, et émergent en résonance, en composition et en transmission dans une mélodie picturale où l'artiste semble chuchoter à son père « Ne me quitte pas ».

“Composition en Ré II”
Composition in Re II

Assemblage

40 x 40 cm

« Si vous voulez savoir ce que je vis, vous devez vous pencher sur mon travail et en ce moment je suis investie d'une mission, celle de mettre au grand jour un héritage »

“Much of what I am living is expressed in my work, you will find it there and at the moment, I am on a mission, that of bringing to light a heritage”

“Ne me quitte pas”
“Leave me not” song by Jacques Brel

Acrylique et disque vinyl de la chanson
Acrylic with vinyl disc
120 x 90 cm

"Nahawand (Taqsim) I"
Nahawand Partition I

Acrylique
Acrylic
152 x 114 cm

“Nahawand (Taqsim) II”
Nahawand Partition II

Acrylique et collage
Acrylic with collage

90 x 60 cm

"Renaissance"
Rebirth

Acrylique
Acrylic
140 x 140 cm

*“Écouter le chant des oiseaux et les retranscrire
en notes, écouter le timbre des voix et les
coucher sur des partitions”*

*“Listening to the songs of birds and transcribing
them into notations, listening to the echoes of
voices and laying them into partitions”*

“Trans-mission”
Mission Transmission

Acrylique et collage
avec page de musique
de George Naufal Sawaya
*Acrylic and collage
with a sheet of notation by
George Naufal Swaya*

80 x 80 cm

“Osmose ou Taqasim superposés I”
Osmosis or superimposed partitions I

Acrylique
Acrylic

80 x 80 cm

“Osmose ou Taqasim superposés II”
Osmosis or superimposed partitions II

Acrylique
Acrylic

80 x 80 cm

“Osmose ou Taqasim superposés I”
Osmosis or superimposed partitions I

Acrylique
Acrylic
80 x 80 cm

*“Écouter le chant des oiseaux et les retranscrire
en notes, écouter le timbre des voix et les
coucher sur des partitions”*

*“Listening to the songs of birds and transcribing
them into notations, listening to the echoes of
voices and laying them into partitions”*

“Ligne de vie”
Thread of life

Une installation de bandes magnétiques de cassettes défilées puis recousues ensemble à la main pour former 96 pièces. Le nombre 96 fut choisi pour symboliser l'âge de vie du compositeur. Des centaines de cassettes ont été retrouvées dans des valises avant son départ.

‘Thread of Life’ is an installation of hand-woven strings of magnetic tapes, hundreds of which were discovered in the composer’s suitcases after his departing. The installation groups 96 of them, symbolising the 96 years of the artist’s life.

“Ligne de vie”
Thread of life

Installation
*Galerie Janine Rubeiz
Beyrouth 2017*

Greta Naufal

Oeuvre et expositions

Work and exhibitions

Expositions personnelles

Solo Exhibitions

2017	<i>'Partition Inachevée'</i> , Galerie Janine Rubeiz, Beirut, Lebanon
2010	<i>'All at Jazz: painting, prints and video art'</i> , Maqam Gallery, Beirut, Lebanon
2009	<i>'Irony'</i> Video Installation, Lebanese American University, Beirut, Lebanon
2009	<i>'Imajazzination'</i> , Fasching, Stockholm, Sweden
2007	<i>'Exodus'</i> , Return Gallery, Dublin, Ireland
2007	<i>'Exodus II'</i> , Goethe-Institut, Beirut, Lebanon
2006	<i>'Bey05'</i> Video Installation & Music Performance, Goethe-Institut, Beirut, Lebanon
2003	<i>'Jazz Portraits'</i> , Goethe-Institut, Beirut, Lebanon
2002	<i>'Jazz/Reading Room'</i> , Print Installation, Benassi Gallery, Stockholm, Sweden
2001	<i>'Femme Seule'</i> , Theatre of Beirut, Beirut, Lebanon
1999	<i>'Face Efface'</i> , Janine Rubeiz Gallery, Beirut, Lebanon
1999	<i>'Beirut Blues'</i> , Millesgarden Museum, Stockholm, Sweden
1997	<i>'Works of Jazz'</i> , City Café, Beirut, Lebanon
1996	<i>'Bey 017/GS96'</i> , Janine Rubeiz Gallery, Beirut, Lebanon
1993	<i>'Il pleut dans ma mémoire'</i> , Alwane Gallery, Kaslik, Lebanon
1991	<i>'Behind the Wall'</i> , Kulturzentrum, Kaslik, Lebanon
1990	<i>'Stand Up and Dance'</i> , Goethe-Institut, Hotel, Carlton, Beirut, Lebanon
1987	<i>'Maternity'</i> , Alumni Association, Beirut, Lebanon
1986	<i>'Chemin de croix des survivants'</i> , Chahine Gallery, Beirut, Lebanon
1984	<i>'Women Nouba'</i> , Chahine Gallery, Beirut, Lebanon
1982	<i>'Beyrouth ma ville'</i> , Goethe-Institut, Beirut, Lebanon

Expositions collectives

Collective Exhibitions

2010	<i>'Music'</i> , Maqam Gallery, Beirut, Lebanon
2009	<i>'The Responsive Hand, Drawing I'</i> , Maqam Gallery, Beirut, Lebanon
2004	<i>'Irony'</i> , Kulture-huset, Stockholm, Sweden
2004	<i>'Body and Memory'</i> , Goethe-Institut, Beirut, Lebanon
2004	<i>'Lebanese Artists'</i> , Cork Street Gallery, London, England
2003	<i>'Private Collection'</i> , Millesgarden Museum, Stockholm, Sweden
2003	<i>'KKV Biennale'</i> , KKV, Stockholm, Sweden
2003	<i>'Women by Women'</i> , LAU, Beirut, Lebanon
2001	<i>'Exceptions Libanaises'</i> , Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, France

2001	<i>'Women in Lebanese Art'</i> , Al Sahat Gallery
2000	<i>'Ayoun Arabiah'</i> , Sharjah, United Arab Emirates
1998	<i>'Alexandria Biennale'</i> , Alexandria Biennale, Egypt
1997	Entretemps Gallery, Mansourieh, Lebanon
1995	Janine Rubeiz Gallery, Beirut, Lebanon
1994	Alice Moghabghab Gallery, Beirut, Lebanon
1993	Agial Gallery, Beirut, Lebanon
1991	Alumni Lebanese American University, Beirut, Lebanon
1991	Lebanese Artists Association, Beirut, Lebanon
1989	<i>'Beyrouth Tabaan'</i> , Dar Al Nadwa Gallery, Beirut, Lebanon
1987	Carlton Hotel, Beirut, Lebanon
1984	Kulturzentrum, Kaslik, Lebanon
1989/2009	<i>'Salon d'Automne'</i> , Sursock Museum, Lebanon

International Cultural Features

1994	<i>'La vie culturelle à Beyrouth après la guerre'</i> , German Television ZDF
1993	<i>'Two Artists in Ruins'</i> , German Television ZDF
1987	Kultur Weltspiegel, German Television WDR

Livres et publications

Publications

2018	<i>'L'art au Collège: 36 ans de créativité et d'amitiés'</i>
2018	<i>'It's Always Been: Contemporary Art from Lebanon'</i>
2017	<i>'Jazz Pulse'</i> , Antoine

Greta Naufal est une artiste libanaise née à Beyrouth. Depuis 1982, son oeuvre est exposé dans un nombre de galeries dans le monde arabe (au Liban, en Egypte et autres) ainsi qu'en Europe (notamment en Suède, Irlande, France, Norvège et Royaume Uni). Elle reçut le prix de peinture au 'Salon d'automne' du musée Sursock en 1995, le prix du jurie à la 'Biennale d'Alexandrie' en 1998 et plus récemment le prix Jouhaina Baddoura en reconnaissance de sa contribution à l'art libanais en 2016. Ses travaux sont publiés dans un grand nombre de livres tels que 'La collection du musée Sursock' (Sursock Museum, 2000), 'Beirut, Beirut' (Saqi Books, 2009) and 'It's always been: Contemporary Art from Lebanon' (2018). Elle est membre de la collective d'artistes KKV à Stockholm ainsi que l'Association des artistes libanais. Ses tableaux font partie de la collection du musée royal de Stockholm (Suède), du musée Millesgarden (Suède) and du musée Sursock (Liban). Elle a enseigné l'art dans plusieurs écoles et universités libanaises et tient le rôle de professeur d'histoire de l'art à l'université américaine libanaise de Beyrouth (LAU).

Greta Naufal is an artist born in Beirut, Lebanon. Since 1982, she has been exhibiting in Arab countries (Lebanon, Egypt, the United Arab Emirates) and Europe (Sweden, Ireland, France, Norway and the United Kingdom). She received the the Jury's Prize for painting from the 'Salon d'automne' at the Sursock Museum in 1995, the Jury's Prize at the 'Biennale of Alexandria' in 1998 and more recently the Jouhaina Baddoura award of recognition for Lebanese artists in 2016. Her work has been published in numerous books including 'The Collection of the Sursock Museum' (Sursock Museum, 2000), 'Beirut, Beirut' (Saqi Books, 2009) and 'It's always been: Contemporary Art from Lebanon' (. She is a member of the artists' collective KKV in Stockholm as well as the Association of Lebanese Artists. Her work is part of the private collection of the Royal Museum of Stockholm (Sweden), the Millesgarden Museum (Sweden) and the Sursock Museum (Lebanon). She has taught Fine Art in a number of Lebanese universities and colleges since 1983 and is currently member of faculty at the Lebanese American University.

What is the worth of a life spent exploring music at the expense of everything else society values.

At the expense of sanity sometimes.

When we strive to construct a human, mortal and perfect geometry, be it through breeding a bird, through drawing black ink notes on papers, or a reconstruction of a life on painting canvas. In an attempt to capture the eternal mathematics of the pervading nothingness. A constant effort to give meaning to the ultimate geometry, the one of chaos.

Musical partitions left behind, locked in crumbling furniture, discs and bird recordings, pieces of an artist life that become fragments of stories on the canvas of another. The artist is searching for a path, questioning recognition versus forgetfulness, sound versus silence, usefulness versus uselessness, domestication versus abandon.

A quest for the worth of unconditional love of a daughter towards her father, and true freedom in a world regimented by rules and norms.

Society, a bewildered cage, but still a cage. The most beautiful bird is the one we hear and never see.

Samar Rizkallah

Born in Beirut in 1955, Greta Naufal is one of the artists of the Lebanese civil war and post-war generation. With more than 50 solo and collective exhibitions in the Arab World and Europe spanning over 35 years, her work has been constantly striving to explore contemporary media combining painting with collage, printing, installation and video art. Daughter of the oud composer, George Naufal Sawaya, her passion for music - in particular Jazz - became a central theme of her work.

'Incomplete Partition' is her latest body of work, a series of 20 pieces of mixed media which act as a tribute to her late father inspired by his musical legacy.

The artist writes '50 year old recording tapes, blank sheets of music, oud strings delicately kept in transparent envelopes weave over 7 decades in music. I play with ephemeral melodies that my eye can listen to. I transpose. I paint. I meditate. I compose. I fly elsewhere.'