

Beautiful Minds

A special auction by Christie's is raising funds for artists and academics living in areas of conflict, including Syria and Iraq. Anna Wallace-Thompson speaks to one of the artists whose work is included in the sale, and who has benefited from the actions of The Scholar Rescue Fund.

Words: Anna Wallace-Thompson

Few events are more damaging, more crippling to human happiness, development and basic survival than war. In addition to precious loss of life, schools close, funds are scarce, and voices are all too often silenced in the cross-fire. Those who can leave, do, and those who cannot, find their livelihoods disappearing as the powers that be rage on around them. >>

عقول نيرة

يهدف مزاد خاص تقيمه دار «كريستيز» للمزادات إلى جمع تبرعات لصالح فنانيين وأساتذة جامعيين يعيشون في مناطق الصراع حول العالم، بما في ذلك سوريا والعراق. وقد كان لمندوبتنا أنا والاس ثومبسون الحديث التالي مع أحد الفنانين، الذين طرحت أعمالهم الفنية في المزاد العلني الخيري، والذي استفاد بدوره من أنشطة صندوق إنقاذ العلماء التابع لهيئة التعليم الدولي.

كلمات: أنا والاس ثومبسون

ما < من أمر أشد إضراراً بحياة الإنسان، وسعادته، وتطوره، وبقائه، من الحرب. ففي الحرب، تعلو أصوات المدافع على أصوات الناس، وكأن إزهاق الأرواح، وإغلاق المدارس، وتدهور الاقتصاد لا تكفي. ومن ثم، مهاجر من تيسر له إمكانية السفر، فيما يبدأ أولئك العاجزون عن الهجرة بخسارة أرزاقهم، مع اشتداد وطأة الحرب من حولهم. تأسست هيئة التعليم الدولي سنة ١٩١٩، وهي منذ ذلك الحين تُعدّ المبادرة غير الربحية الأهم التي توفر الإغاثة والدعم الطويل الأمد للأكاديميين والمبدعين حول العالم. ومن الإنجازات التي تُسجّل للهيئة، دعمها الأساتذة خلال الثورة البولشفية، وفي فترة الحكم الفاشي لإيطاليا، والحكم النازي لألمانيا في الحرب العالمية الثانية. >>

Joumana Jaber

Chaos

Multi-medium (Acrylic on canvas, wood)
48"x43" (121 x 109 cm)
\$600

Anonymous
Under the falling cloud
Collage and gouache on a canvas
70 x 50cm , or 27.5 x 19.9 inches
\$100

The Institute of International Education (IIE) was founded in 1919, and since then, has been one of the single most important non-profit initiatives in the rescue and long-term support of academics and creatives around the world. The IIE has been there for academics caught in the Bolshevik Revolution, Fascist Italy, and Germany in World War Two. Its actions have helped scholars across China, Hungary, apartheid South Africa, Burma and the Balkans. In 2002, the IIE officially launched its newest branch, the Scholar Rescue Fund (IIE-SRF), solidifying its work in the field of “preserving the lives, voices and ideas of scholars around the globe.”

The IIE-SRF works by partnering up with higher education institutions around the world and offering scholars visiting academic positions. This allows them to continue to pursue their important research and share their knowledge with the academic community without fear of repercussions. To date, the Scholar Rescue Fund has given fellowships to over 80 Syrian scholar and over 175 Iraqi scholars and senior academics. In 2013, the Middle East Studies Association awarded the IIE-SRF the prestigious Academic Freedom Award for its work.

We spoke to Iraqi artist-scholar Saadam Jumaily about his experiences leaving Iraq to Jordan, working with the IIE-SRF and how conflict has affected his academic and artistic work.

What was the experience of leaving Iraq like?

It was like facing the unknown. We used to dream of a homeland in which we could live and achieve our dreams – yet this was near impossible. I taught at the university in Iraq, at the Faculty of Arts, but felt disillusioned

when I realized that there was so much destruction and corruption and secret groups and militias belonging to various sects. After receiving threats, I had to leave for Jordan with my wife. Leaving behind our family, friends and community was very hard for us. It was sad and painful, but better than being killed by a terrorist or taking part in the destruction of my own country.

How did you get in touch with the Scholar Rescue Fund?

I learned about them through an Iraqi artist living in London. I am so grateful to her for advising me to apply for this opportunity and for believing in my abilities as an artist, researcher and art teacher. Employment in Jordan was almost impossible, and the IIE-SRF fellowship allowed me to continue to work and create my art. It not only saved my life, but allowed me to practice my art freely.

How so?

Art requires a healthy environment in order to grow – art is a conscious behaviour practiced under normal conditions. In Jordan there are galleries, museums and cultural institutions that all help with art production – there is a lot of cultural activity. On top of being relieved of daily suffering, such as electricity loss, among other things, the difference is huge.

Saddam Jumaily
Hard Moment
ACRYLIC AND INK ON CANVAS
EACH(40X30cm)-(15.75X 11.806inch) 90x40 cm
\$600-800

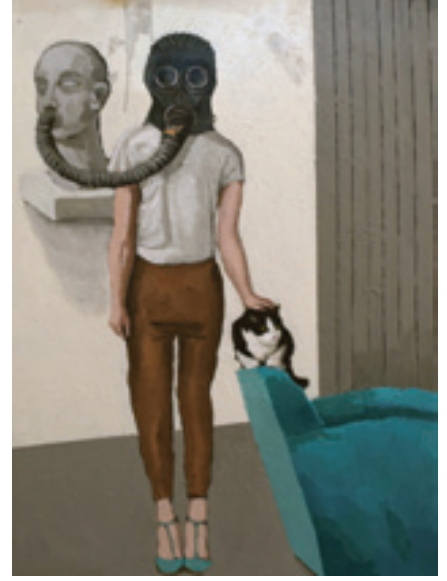

Saddam Jumaily
Memorial Photo
ink, envelopes, and collage on paper, 2014
(150x150cm) (59.056x 59.056 inch)
\$600-800

Saddam Jumaily
Mask
ACRYLIC AND INK ON CANVAS
(94.5X69cm) (37.208X 27.167inch)
\$600-800

هل تأمل في العودة إلى العراق يوماً ما؟ أم أنك ستستقر للأبد في الخارج؟

أمل أن أعود إلى العراق الذي أحلم به، لا العراق كما هو حالياً. كما أمل أن يتحرر بلدي من الحكم التعسفي المستبد، ويصبح دولة منفتحة على العالم. أجد نفسي الآن في وضع أفضل مما لو كنت عدت إلى العراق، إلا أنني لم أستقر تماماً بعد. من حسن حظي أن الفن الذي أمارسه يمنحني الشعور بأمان «الوطن»، ويحافظ على هويتي. لذا، يهمني جداً أن أتابع أنشطتي الفنية، وأعرض أعمالتي، وأواصل الابتكار. وأعتقد أن خسارة حياتي الفنية سيؤدي بطريقة ما إلى خسارتي الموطن الأخير المتبقي لي. ■

يقام مزاد «أنتايتلد» العلني لدار كريستيز على شبكة الإنترنت من ٢٨ يوليو إلى ١١ أغسطس ٢٠١٦، بالاشتراك مع صندوق إنقاذ العلماء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: scholarrescuefund.org و christies.com/untitled

فرصة عمل في الأردن، إلا أن ذلك كان شبه مستحيل. وقد أتاحت لي منحة صندوق إنقاذ العلماء أن أوصل التعليم والابتكار الفني. لقد أنقذ الصندوق حياتي، وسمح لي بممارسة فني بمنتهى الحرية.

كيف ذلك؟

يتطلب الفن بيئة صحية وسليمة ليُزدهر، فهو سلوك واع يُمارسه الإنسان في ظروف طبيعية. في الأردن معارض فنية، ومتاحف، ومؤسسات ثقافية تدعم الإنتاج الفني؛ فالحركة الثقافية ناشطة في هذا البلد. والقارق ضخم بين العيش هنا والعيش في العراق، حيث المعاناة هي الخبز اليومي للمواطنين الكادحين لتأمين ضرورات الحياة، مثل الكهرباء وأمور كثيرة أخرى.

وقد ساعدت أنشطتها الأستاذة في مناطق الصراع في الصين وهنغاريا وبورما والبلقان وجنوب أفريقيا، حيث التمييز العنصري على أشده. وفي سنة ٢٠٠٢، أطلقت هيئة التعليم الدولي رسمياً فرعها الأحدث، المتمثل في صندوق إنقاذ العلماء، مرسخة بذلك وجودها في مجال «الحفاظ على أرواح، وآراء، وأفكار الأستاذة حول العالم».

تعمل هيئة التعليم الدولي بالشاركة مع مؤسسات للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، وتؤمن وظائف أكاديمية للأستاذة الزائرين، ما يتيح لهم فرصة إكمال أبحاثهم ودراساتهم المهمة، ومشاركة المجتمع الأكاديمي ما توصلوا إليه من خبرات معرفية، من دون أي خوف من تبعات هذا الأمر. وحتى تاريخ اليوم، قدم صندوق إنقاذ العلماء متحاً دراسية لأكثر من ٨٠ أستاذاً سورياً، وأكثر من ١٧٥ أستاذاً وأكاديمياً عراقياً. وفي سنة ٢٠١٣، فاز صندوق إنقاذ العلماء بجائزة الحرية الأكاديمية المرموقة، التي تمنحها رابطة دراسة الشرق الأوسط، تقديراً لجهوده في الدفاع عن حرية العلماء. في هذا السياق، تحدثنا إلى الأستاذ والفنان صدام جُميلي عن تجربته المريرة في الهجرة من العراق إلى الأردن، وتعاونه مع صندوق إنقاذ العلماء التابع لهيئة التعليم الدولي، وتأثيرات الصراع الدموي في العراق على حياته الأكاديمية وأعماله الفنية.

حدثنا عن هجرتك من العراق.

تشبه هذه التجربة الفجر إلى المجهول. لطالما حلمنا كعراقيين بوطن نستطيع أن نعيش فيه ونحقق أحلامنا، إلا أن ذلك بات شبه مستحيل. خلال مسيرتي المهنية، عملتُ أستاذاً جامعياً في كلية الفنون الجميلة بجامعة العراق، إلا أنني شعرتُ بالخذلان الشديد إزاء الدمار الهائل، والفساد المستشري في الجامعة، وسيطرة التنظيمات السرية والمليشيات عليها وعلى البلد. وبعد تلقي تهديدات بالقتل، اضطرت إلى الهرب مع عائلتي إلى الأردن، لننجو بحياتنا. كان من الصعب علينا فراق الأهل، والأصدقاء، والمجتمع الذي لطالما كنا جزءاً منه. لقد كانت تجربة أليمة ومجزئة، إلا أنها أفضل من الموت على أيدي الإرهابيين، أو المشاركة في تدمير بلدنا.

كيف اتصلت بصندوق إنقاذ العلماء؟

أخبرتني إحدى الفنانات العراقيات في لندن عن أنشطة هذا الصندوق، وأنا ممتن لها للغاية، لأنها نصحتني بالتقدم بطلب مساعدة للصندوق، وأمنت بموهبي الفنية وقدراتي في مجال البحث والتعليم الفنون. حاولت جاهداً إيجاد

Do you hope to return to Iraq one day? Or will you live permanently elsewhere?

I hope to return to the Iraq that I hope for – not the Iraq I know today. I hope my country becomes free of arbitrary fascist authority and open to the world. My situation right now is better than if I returned to Iraq, yet I don't feel completely settled. In a way, my art is my "home;" it is what I protect and what gives me my identity. This is why it's so important to me to be able to pursue my artistic practice – to display my work, to continue creating it. Losing the ability to live life as an artist would, in a sense, cause me to lose the last home I have left to me. ■

Christie's UNTITLED auction runs online from 28 July – 11 August 2016, in partnership with The Scholar Rescue Fund. For more information, visit christies.com/untitled and scholar-rescuefund.org

Art for Scholars

Christie's online sale, UNTITLED, will raise funds to allow these initiatives to continue helping those in need. A gala reception at Christie's New York will bring together "over 200 collectors, gallerists, curators, press and leading art publications," along with keynote speeches from the IIE's CEO and President, as well as rescued scholars, to celebrate the importance of open dialogue and learning. Over 60 works are on offer, including pieces by scholar-artists Jumana Jabbar from Syria, and Iraqi Saddam Jumaily.