Excavating The Present

تنقيب الحاضر

Zahed Taj-Eddin

CONTEMPORARY ARTSPACE

YASSIN GALLERY

@YASSINARTGALLERY

١٥٩ خ ، شارع ٢٦ يوليو عمارات بهلر
خلف مكتبة ديوان، الزمالك، القاهرة

159C, 26th of July Baehler Bulding
Behind Diwan Bookstore, Zamalek, Cairo

www.yassinartgallery.com
admin@yassinartgallery.com
01200999170 - 01271170035
Yassin Art Gallery

الثلاثاء ١٤ أكتوبر حتى يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢٥
يومياً من الساعة ١١ صباحاً وحتى ٨ مساءً عدا الجمعة

Tuesday, 14th of Oct., Running till 11th of Nov., 2025
Open daily from 11 am to 8 pm, except for Fridays

زاهد تاج الدين (مواليد ١٩٦٥، حلب) نحات وفنان سوري، يجمع فنه بين علم الآثار والرمزية. تلقى تعليمه في العلوم والفنون، درس الفنون الجميلة والنحت في معهد فتحي محمد للفنون الجميلة بحلب، وحصل على بكالوريوس في الكيمياء التطبيقية من جامعة حلب، وماجستير في دراسات القطع الأثرية من معهد الآثار بجامعة لندن UCL، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة وستمنستر بلندن، حيث ركز بحثه على تقنيات صناعة الخزف المصري القديم.

غادر تاج الدين سوريا عام ١٩٨٩، وعاش في ألمانيا وإيطاليا قبل أن يستقر في لندن، حيث لا يزال يقيم ويعمل. إلى جانب مسيرته الفنية، عمل على نطاق واسع كعالم آثار، ومرمم، وباحث. رمم الفخاريات القديمة والسيراميك والألواح المسمارية والمخطوطات الإسلامية، وهو باحث فخري في معهد الآثار بجامعة لندن، حيث يتعاون في أبحاث تقنيات الزجاج القديم وعلم الآثار التجريبي. هذه الخبرة المزدوجة تمنح فنه ما يسميه "حوارًا ساخرًا مستمرًا بين الحديث والقديم".

منذ أوائل الألفية الثانية، عرض تاج الدين أعماله على نطاق واسع. من أبرز معارضه الفردية: "أساطير وحكايات" (مجلس النواب، برازيليا، ٢٠١٥)، و"تحرير نو- شبتي" (متحف بيتري للآثار المصرية، لندن، ٢٠١٤)، و"تحقيقات أثرية" (برازيليا، ٢٠١٦)، و"شبتي: حقيقة معلقة" (متحف مانشستر، ٢٠١٧)، و"القيشاني المصري: كيمياء للحياة الآخرة" (مركز أتكينسون للفنون، المملكة المتحدة، ٢٠٢٤). أعماله محفوظة في مجموعات عالمية، منها متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

بالتوازي مع مسيرته الفنية، عمل زاهد بشكل مستمر في مجالي الترميم والبحث. وتعاون مع متحف بتري وجامعة لندن في علم الآثار التجريبي، ودرّس تقنيات صناعة الخزف، وساهم في العديد من الأفلام الوثائقية حول تقنيات الصناعات القديمة (على قنوات بي بي سي، وديسكفري، وساينس).

Zahed Taj-Eddin (b. 1965, Aleppo). Educated in both science and art, he studied Fine Art and Sculpture at the Fatehy-Mohamad College of Fine Art in Aleppo, earned a BSc in Applied Chemistry at the University of Aleppo, an MA in Artefact Studies from UCL's Institute of Archaeology, and later a PhD at the University of Westminster, London, where his research focused on ancient Egyptian faience technologies.

Leaving Syria in 1989, Zahed lived in Germany and Italy before settling in London, where he continues to live and work. Alongside his artistic career, he has worked extensively as an archaeologist, conservator, and researcher. He has restored ancient pottery, ceramics, cuneiform tablets, and Islamic manuscripts, and currently serves as an Honorary Research Associate at UCL, collaborating on research in ancient vitreous technologies and experimental archaeology. This dual expertise gives his art what he calls "an ongoing, ironic dialogue between modern and ancient."

Since the early 2000s, Zahed has exhibited widely. Notable solo exhibitions include *Mythologies and Fables* (House of Parliament, Brasilia, 2015), *Nu-Shabtis Liberation* (Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London, 2014), *Archaeological Investigations* (Brasilia, 2016), *Shabtis: Suspended Truth* (Manchester Museum, 2017), and *Egyptian Faience: An Alchemy for Afterlife* (The Atkinson Art Center, UK, 2024). His work is held in international collections, including the Victoria and Albert Museum in London.

Parallel to his artistic career, Zahed has worked extensively in conservation and research. He has collaborated with the Petrie Museum and UCL on experimental archaeology, taught faience-making techniques, and contributed to several documentaries on ancient technologies (BBC, Discovery Channel, Science Channel).

Artist Statement:

My journey began in Aleppo, a city where history runs so deep it seems etched into every stone. This sense of living with such a rich past has shaped my artistic vision: I see myself not only as a sculptor but as an archaeologist of the present, excavating fragments of memory, myth and trauma. My sculptures are artefacts of the here and now; objects that bridge the ancient and the contemporary, embodying both the enduring archetypes of human culture and the crises of our present moment.

The materials central to my practice, ceramic and bronze, carry both the scars and the resilience of history. The fractured textures and rough patinas of my sculptures evoke newly unearthed relics, yet the forms remain alive. In this tension between ruin and vitality, my work enacts what I call “excavations of the present”; a slow remembrance set against the accelerated amnesia brought on by war and the media.

Ultimately my art asks us to witness and to question, as well as to celebrate beauty, art and the intellect. One of my archetypal figures is the goat; a figure of rebellion, which urges us to stand against silence, to resist the inexorable march of domination and to acknowledge that the ruins are already here. What matters now is how we choose to read them, and whether we can imagine a future beyond the shadows they throw.

بيان الفنان

بدأت رحلتي في حلب، مدينةٌ يتجذر فيها التاريخ بعمقٍ حتى أنه يبدو محفورًا في أحجارها. شكّل هذا الشعور بالعيش بين الأوابد التاريخية رؤيتي الفنية، فانا لا أرى نفسي نحاتًا فحسب، بل عالم آثارٍ للحاضر، أنقب عن مخلفات الذاكرة والأساطير والمآسي. اعمالي النحتية غالبًا مصنوعة من السيراميك او البرونز، هي تحفٌ فنيةٌ من الحاضر؛ قطع تربط بين القديم والمعاصر، وتجسد النماذج الأصيلة الخالدة للثقافة الإنسانية وأزمات حاضرنا.

المادة تلعب دور جوهري في أعمالي النحتية. حيث تحمل مواد السيراميك والبرونز المشكلة بالنار ندوب ومرونة التاريخ. ويستحضر التشكيل والسطوح الخشنة لأعمالي طبيعة الآثار المكتشفة حديثاً، ومع ذلك تظل الأشكال حية. في هذا التوتر بين الخراب والحيوية، تُجسد أعمالي ما أسميه " تنقيب في الحاضر"؛ إنه تذكيرٌ هادئ في مواجهةِ فقدانِ الذاكرةِ المُتسارعِ الذي أحدثته الحرب ووسائل الإعلام.

في نهايةِ المطاف، أعمالي هي دعوة إلى المشاهدةِ والتساؤل، فضلاً عن الاحتفال بالجمال والفن والفكر. إنها نداءٌ يحثُّنا على الوقوفِ في وجهِ الصمت ومقاومةِ زحفِ الهيمنةِ المُستمر، والاعتراف بأن الأنقاضَ هُنا بالفعل. وما يهمُّ الآن هو كيف نختارُ قراءتَها، وهل يُمكنُنا تخيُّلُ مُستقبلٍ يتجاوزُ الظلال التي تُلقيها .

The Artist-Archaeologist: Excavating Myth and Conflict in the Work of Zahed Taj-Eddin

Zahed Taj-Eddin is not only inspired by archaeology. He is, in a profound sense, the archaeologist as artist, the artist as archaeologist. Born in Aleppo, one of the world's oldest continuously inhabited cities, he grew up beneath the weight of centuries and within the shadows of political constraint. Shaped equally by his training as an archaeologist and conservator and by the tragic history of his homeland, his work demonstrates that the past is never lost but persistently resurfaces in the present, while simultaneously affirming the enduring value of beauty, art, and intellectual pursuit.

At first encounter, his sculptures with their fractured surfaces and rough patinas evoke votive figurines from Mesopotamia, fertility idols from Anatolia, fragments of Egyptian temples, echoes of Phoenician, Etruscan, and Minoan bronzes. They also resonate with the haunting casts of human beings in their final struggle at Pompeii and Herculaneum, the stylized figures of the Scythians and the Amlash culture of northern Iran. These traditions, born of the Bronze Age and the archaic world, distilled gesture into archetype. Although Zahed carries this legacy forward, his sculptures take on contemporary archetypes: bulls as domination, sheep as obedience, goats as rebellion, horses and deer as aspiration and beauty, and women as the central force of balance, regeneration and wisdom. These characters are readable across borders and epochs and require no translation in order to be understood. Domination, obedience, rebellion, aspiration, wisdom: these are timeless human patterns. These forms carry our stories. Their seeming archaism conceals a living presence. The sculpting of them does not preserve history, but is of itself a form of excavation that reveals trauma and memory.

Taj-Eddin often achieves his aim by means of "interventions", which are simultaneously serious and satirical. His modern *shabtis*, the making of which employ the same techniques as those used in the making of ancient Egyptian faience, are set alongside ancient ones. Thus situated, whether it be in the Victoria and Albert Museum, Manchester Museum, the Petrie Museum of Egyptian Archaeology at University College, London or the august setting of Two Temple Place, they blur the boundary between artefact and artwork. These modern *shabtis* have been liberated from the onerous task of having to serve in the Afterlife and are now invited inside museum vitrines where, next to Bronze Age relics they appear with their mobile phones, shopping bags and protest signs. The museum is transformed into a space where ancient and modern traumas collide. We hear the urgency in their voices. These figures, now repurposed, explore themes of freedom and choice and are able to explore the contrast between ancient beliefs and modern expectations.

Taj-Eddin's work addresses current issues. In his bronze *Sheep Go to Lampedusa* a herd of sheep squeezed tightly together evoke the dangerous journeys made by refugees as they cross the Mediterranean. The difference is that Zahed provides them with an ark that recalls both the biblical Noah and the Babylonian Utnapishtim. Today's crises are not fleeting headlines,

but permanent inscriptions staged in such a way they might have just emerged from the earth: migrations, battles, silenced voices. The sculpture *Going in Circles* makes plain history's tragic repetition, the endless cycles of power and obedience. Here, sheep tread on an ensnaring golden path, from which there is no escape. Domination, displacement, obedience and rebellion are not closed chapters but recurring cycles in history. These sculptures are mirrors, reflecting not only what we once were but what we continue to be. And, cast in bronze, they are as enduring as any ancient idol.

Among Taj-Eddin's archetypes, the female figure occupies a central place. Women embody the Eternal Female power: they are creators, healers, survivors, carriers of wisdom and figures of beauty and endurance amidst destruction. Works such as *Isis*, *Knowledge*, *Motherhood*, *Baraka*, *Swimmer*, *Destination Unknown* and *Bahia* give their language visible form. In *Isis and Mother of Knowledge*, the ancient goddess of rebirth is reactivated; in *Motherhood* and *Destination Unknown* the woman in the shadow of war bears the weight of protection; *Baraka* embodies blessing and sustenance, the woman's gesture both offering and sheltering, a reminder that nurture itself is resistance. *Dreaming of A Boat, Swimmer* and *Boat Journey* recall refugee crossings, their bodies stretched forward, dignified in their determination to endure. *Bahia*, from the Arabic word for "radiance," suggests that the clearest articulation of survival is a kind of light. A votive figure, she carries over her shoulders the rebellious goat which represents another kind of shining; not through triumph, but through sublime resilience and strength forged in fire like the bronze of which she is made.

The archaeological thread is crucial here. As an archaeologist, Zahed's hands have handled figurines of Inanna, Astarte, Hathor and Isis, the talismans of life and protection in ancient Mesopotamia and Egypt. They are not inert relics but ancestral presences, which in his studio return as bronze and ceramic. These women embody cycles of care and resistance as lived realities. Women in war zones hold culture together, become artists, leaders and activists as well as mothers and providers, a duality reflected in his figures: fragility and strength, blessing and survival, persistence in the face of overwhelming force. Their urgency finds a parallel captured in Palestinian poet Hind Shoufani's words: "Whether I am possessed by a thought or a feeling or a spirit that takes over my body, I'm not sure, but I have to write." Zahed is likewise compelled. Creation is not luxury, but necessity and survival. Survival, as experienced in contemporary trauma, is testimony.

Returning to Taj-Eddin's animal archetypes, there is a powerful precedent for what he does in Arabic poetry and fable. The latter has a long lineage that originates in the ancient Sanskrit *Panchatantra* which via Middle Persian culminated in Ibn al-Muqaffa's eighth-century Arabic translation *Kalīlah wa Dimnah*, which is considered a masterpiece of world literature. It was only a matter of time before it was translated into European languages. The animal stories contained within its pages carry political lessons and subversive truths. In Arabic literary tradition, poets have long cloaked political commentary with metaphor in order to survive censorship. At the same time they reach their audiences at a deep emotional register. The blind Syrian poet and free thinker, Al-Maʿarri (973-1057), whose home was close to Aleppo, employs animal imagery in the form of parables as a veiled critique of authority.

Incredibly he continues to pay for his disobedience as his statue portrait was recently beheaded by extremists. In the twentieth century, Mahmoud Darwish deployed allegory to articulate notions of exile and resistance, while the Syrian poet Adonis turned to mythic figures in order to veil radical visions of transformation. Allegory speaks where direct speech is impossible and because it appeals to both intellect and imagination it endures. One may connect Zahed's approach to literature further afield, to Orwell's *Animal Farm and 1984*, for example, where barnyard creatures reveal the mechanics of dictatorship and obedience.

Zahed extends the tradition of animal allegory materially with sculptures as eloquent and defiant as poetry. At the heart of his menagerie is his own fable. While bulls dominate and sheep obey the humble goat, which may be read as the artist's alter ego, remains stubborn and defiant. It climbs ever higher and its triumph is the artist's manifesto, a declaration of resistance against conformity and control. Growing up in Syria under dictatorship, where direct critique was impossible, Zahed learned the necessity of speaking through allegory which in his hands became a subversive tool.

At times his sculptures extend beyond personal allegory to become biting satire. Take, for example, *Arab Pegasus* where the mythical winged horse, a creature of liberation and flight that normally is able to soar to the highest realms is grounded. This Pegasus cannot fly: it is overweight, its magnificence trapped by irony. A metaphor for present day Arab culture, it forever evokes past achievements but is unable to move forward, entangled instead in consumerism and nostalgia. It is both beautiful and tragic; a symbol of aspiration undermined by its own weight. In this hybrid of horse and bird, Zahed gives form to a paradox: a dream of soaring greatness brought down to earth by its own excess.

In *Dialogue*, the allegory unfolds like a parable. A sheep longs to break free of the herd of bulls that had overtaken and strangled the land. Summoning its courage, it goes to the bull and asks to be set free. The encounter is unequal. The bull stands, imposing its absolute power while the sheep, small in comparison, remains vulnerable. Freedom is not granted and yet, as Zahed tells it, it walks away with something vital, the knowledge that it can raise its head and *ask*. So even in the face of futility, the mere act of speaking confers dignity upon it. The work becomes a meditation on resistance without victory, courage without reward, and the quiet assertion of selfhood against overwhelming power.

Gaza carries this allegorical language into the terrain of actual conflict. The work depicts a sheep and a bull facing each other, both of them precariously balanced on an upright half-moon of watermelon. The image is simple but devastating. The bull, a symbol of ruthless power, looms above; the sheep, seemingly powerless, stands below. The watermelon, long a symbol of the Palestinian cause, acts as a seesaw. And yet the resulting balance is not what one expects. The sheep commands the composition, pressing the melon downward, rooting itself in defiance. The message is clear: even in the face of overwhelming force, the oppressed can claim a moral and historical weight, a rootedness that refuses erasure. *Gaza* is less about victory than about persistence.

Zahed's animal sculptures converse with those by artists such Picasso and Goya whose bulls embody violence and ritual, Marino Marini whose horse and rider sculptures embody fragility, as well as Giacometti whose elevated figures carry endurance into the twentieth century. Memo Makris and Ivan Meštrović, whose monumental sculptures translate political and ideological struggles into allegory, are two of Zahed's heroes. In the Arab context, Zahed followed his Syrian teachers, Shakib Bashakan and Zouhair Dabbagh. From them he learned how to achieve allegorical figuration under constraint. Another one of Zahed's influences is the Egyptian sculptor Mahmoud Mokhtar (1891-1934) who reanimated pharaonic motifs in the service of a nationalist rebirth. Above all, he acknowledges his debt to the unnamed master sculptors of Mesopotamia, Egypt, Anatolia, Etruria and Greece, whose sculptures first defined the grammar of myth that is at once universal and instinctive, poetic and political.

In an era of accelerated amnesia, in which war and migration make the news but are just as quickly forgotten, Zahed's sculptures insist on another temporality. They slow us down. They remind us that the present is layered, sedimentary, subject to excavation. His figures are not distant allegories, but archetypes of our condition. Their provocation is something to be reckoned with. What emerges in this excavation is the relentless repetition of history; domination, obedience, rebellion, cycles we have not yet broken.

Zahed's sculptures are not nostalgic echoes of a lost antiquity but living fables cast in bronze and ceramic, formed by fire. They are dug from the soil of our time, demanding that we look closely, that we recognize repetition in order to resist forgetting. They tell us that the ruins are already here, that conflict and migration are inscribed in the very material of our time. But they also whisper of what endures: the celebration of life, beauty, art, and the intellect, alongside the recognition that as long as power persists and obedience endures, rebellion, however fragile, is always possible. How we choose to read these fragments today may yet shape what survives of us tomorrow.

الفنان-عالم الآثار: تنقيب الأسطورة والصراع في أعمال زاهد تاج الدين

زاهد تاج الدين ليس مجرد فنان يستلهم علم الآثار، بل هو، فعلاً، الأثريُّ وقد استحال فنانًا، والفنان وقد غدا أثريًّا. وُلد في حلب، إحدى أقدم مدن العالم المأهولة، ونشأ تحت ثقل قرون من التاريخ وفي ظلال القيود السياسية .تشكلت رؤيته على حد سواء من خلال دراسته الأكاديمية كعالم آثار ومرمم ،ومن خلال التاريخ المأساوي لوطنه .من هنا تأتي أعماله لتشير أن الماضي لا يندثر أبدًا ،بل يعود دائماً في الحاضر، مؤكد أن الجمال والفن والمعرفة ليست كماليات، بل بوصلة وجودية وقيمٌ خالدة.

للوهلة الأولى، تبدو منحوتاته وكأنها قطعاً استُخرِجت من طبقات زمنٍ سحيق: وجوه مشروخة، أسطح خشنة، إيحاءات لتماثيل نذرية من بلاد الرافدين، أصنام خصوبة من الأناضول، لُقى معابد مصرية، وأصداء البرونز الفينيقي والإتروسكي والكريتي .كما تذكّرنا بقوالب بقايا البشر في بومبي وهركولانيوم التي جمدت لحظة الفاجعة، وكذلك بفنون السكيثيين والأشكال من ثقافة أملاش في شمال إيران. هذه التقاليد، المولودة من العصر البرونزي والعالم العتيق ،اختزلت الحركة في رمز، والإيماءة في شكل. ورغم أن زاهد يحمل هذا الإرث معه، فإن منحوتاته تتبنى نماذج معاصرة :الثور يصبح تمثيلًا للهيمنة، والخروف للطاعة، والماعز للتمرد، والخيول والغزلان تجسيدًا للطموح والجمال، والمرأة مركز التوازن وقوة التجدد والحكمة. هذه الرموز مفهومة بلا وسيط ولا تحتاج إلى لغة لتُقرأ، فهي خطابٌ إنسانيٌّ خالد: سلطة وطاعة، تمرّد وطموح، معرفة وحكمة. إنها مرايا تعكس حكاياتنا وتستحضر حضورنا الآني في هيئة أثرٍ نابضٍ بالحياة. فالنحت هنا ليس حفظًا للتاريخ فحسب، بل حفريات في الذاكرة تكشف جراحها الكامنة.

عند أول مواجهة، تستحضر منحوتاته بسطوحها المتشققة وطبقاتها الخشنة تماثيل نذرية من بلاد الرافدين، وأصنام الخصوبة من الأناضول، وقطعًا من معابد مصرية، وأصداء البرونز الفينيقي والإتروسكي والمينوي. كما تتردد فيها أصداء قوالب بقايا البشر في بومبي وهركولانيوم، وأشكال السكيثيين وثقافة أملش في شمال إيران. هذه التقاليد، المولودة من العصر البرونزي والعالم العتيق، اختزلت الإيماءة إلى نموذج أصلي. ورغم أن زاهد يحمل هذا الإرث معه، فإن منحوتاته تتبنى نماذج معاصرة: الثيران كرمز للهيمنة، والخراف كرمز للطاعة، والماعز كرمز للتمرد، والخيول والغزلان كرموز للطموح والجمال، والمرأة كقوة مركزية للتوازن والتجدد والحكمة. هذه الشخصيات مفهومة عبر الحدود والعصور ولا تحتاج إلى ترجمة لتُقرأ. الهيمنة، الطاعة، التمرد، الطموح، الحكمة: أنماط بشرية خالدة. هذه الأشكال تحمل قصصنا. إن طابعها العتيق يخفي حضورًا حيًا. نحتها ليس حفظًا للتاريخ، بل شكل من أشكال التنقيب الذي يكشف عن الصدمة والذاكرة.

كثيرًا ما يحقق تاج الدين هدفه عبر "تدخلات" تجمع بين الجدية والسخرية. فتماثيله الحديثة من نوع "الشابتي"، المصنوعة بالتقنيات نفسها المستخدمة في الفيانس المصري القديم، توضع إلى جانب مثيلاتها القديمة. وهكذا، سواء في متحف فيكتوريا وألبرت، أو متحف مانشستر، أو متحف بيتري لعلم آثار مصر بجامعة كوليدج لندن، أو في قاعة تو تمبل بليس، فإنها تطمس الحدود بين القطعة الأثرية والعمل الفني. تماثيله الحديثة تحررت من عبء الخدمة في الحياة الآخرة، وصارت تدخل واجهات العرض في المتاحف حيث تظهر بجانب آثار العصر البرونزي وهي تحمل هواتف محمولة وأكياس تسوق ولافتات احتجاج. يتحول المتحف إلى مساحة يتقاطع فيها الماضي والحاضر وتتقاطع فيها الصدمات. نسمع استعجال أصواتهم. تستكشف هذه التماثيل موضوعات الحرية والاختيار وتقارن بين المعتقدات القديمة والتطلعات الحديثة.

تعالج أعمال تاج الدين القضايا الراهنة. ففي منحوتته البرونزية الخراف تذهب إلى لامبيدوزا ،نرى قطيعًا من الخراف مضغوطًا معًا في استحضار للرحلات الخطيرة التي يقوم بها اللاجئون عبر البحر المتوسط. لكن زاهد يمنحهم فلكًا يستحضر نوح التوراتي وأوتنابشتم البابلي. الأزمات اليوم ليست عناوين عابرة، بل نقوش دائمة كما لو أنها خرجت للتو من الأرض: هجرات، معارك، أصوات مُخرسة. أما منحوتة الدوران في دوائر فتوضح التكرار المأساوي للتاريخ، والدورات اللامتناهية للقوة والطاعة. هنا تدوس الخراف على مسار ذهبي محاصر، بلا مخرج. الهيمنة، النزوح، الطاعة والتمرد ليست فصولًا مغلقة بل دورات متكررة في التاريخ. هذه المنحوتات مرايا تعكس ما كنا عليه وما ما زلنا عليه. وبما أنها مصبوبة بالبرونز فهي باقية بقدر بقاء أي صنم قديم.

من بين نماذج زاهد، تحتل المرأة مكانة مركزية. فهي تجسد القوة الأنثوية الأبدية: خالقة، شافية، ناجية، حاملة للحكمة، وأيقونة للجمال والصمود وسط الدمار. أعمال مثل إيزيس ،المعرفة ،الأمومة ،بركة ،السباحة ،رحلة مجهولة الوجهة وبهية تعطي لهذه اللغة شكلًا مرئيًا. في إيزيس وأم المعرفة تعاد تنشيط الإلهة القديمة رمز البعث؛ في الأمومة ورحلة مجهولة الوجهة تتحمل المرأة في ظل الحرب

عبء الحماية؛ تجسد بركة البركة والرزق، وتصبح إيماءة المرأة عرضًا واحتواءً في الوقت نفسه، تذكيرًا بأن الرعاية شكل من أشكال المقاومة. أما حلم بقارب وسباحة ورحلة القارب فتستدعي عبور اللاجئين، بأجسادهم الممتدة إلى الأمام، مكرسين كرامتهم وإصرارهم على البقاء. بهية ،من الكلمة العربية التي تعني "البهاء"، توحي بأن أوضح تعبير عن النجاة هو نوع من النور. شخصية نذرية، تحمل على كتفيها الماعز المتمرد الذي يمثل شكلًا آخر من البريق؛ ليس من خلال النصر، بل عبر صمود سامٍ وقوة مصهورة بالنار مثل البرونز المصنوعة منه.

الخيط الأثري أساسي هنا. فقد لامست يدا زاهد تماثيل إنانا وعشتار وحاتحور وإيزيس، تعاويذ الحياة والحماية في بلاد الرافدين ومصر القديمة. لم تكن تلك التماثيل بقايا خاملة بل حضورًا أسريًا يعود في مرسمه برونزًا وخزفًا. تجسد هذه النساء دورات الرعاية والمقاومة كحقائق معيشة. النساء في مناطق الحرب يحافظن على الثقافة، ويصبحن فنانات وقائدات وناشطات بالإضافة إلى كونهن أمهات ومعيلات، ازدواجية تنعكس في شخصياته: هشاشة وقوة، بركة وبقاء، إصرار في مواجهة القوة الساحقة. تتوازى هذه الضرورة مع كلمات الشاعرة الفلسطينية هند شوفاني: "سواء استحوذت عليّ فكرة أو شعور أو روح سيطرت على جسدي، لست متأكدة، لكن عليّ أن أكتب." كذلك زاهد مدفوع بضرورة الخلق. فالإبداع ليس رفاهية بل ضرورة للبقاء. والبقاء، كما في الصدمات المعاصرة، شهادة.

وبالعودة إلى النماذج الحيوانية لدى تاج الدين، نجد سابقة قوية في الشعر العربي والحكاية الرمزية. للأخيرة جذور قديمة تعود إلى البنجاتنترا السنسكريتية القديمة، التي عبرت إلى الفارسية الوسطى قبل أن تبلغ ذروتها في ترجمة ابن المقفع إلى العربية في القرن الثامن كليلة ودمنة ،وهي تحفة من تحف الأدب العالمي. سرعان ما تُرجمت إلى لغات أوروبية. تحوي قصص الحيوانات في صفحاتها دروسًا سياسية وحقائق مموهة. في التراث الأدبي العربي، طالما لجأ الشعراء إلى الرمز الحيواني لتمرير النقد السياسي وتجنب الرقابة، مخاطبين وجدان الجمهور بعمق. الشاعر السوري الضرير المفكر الحر المعري ،(973-1057) الذي كان منزله قريبًا من حلب، استخدم صور الحيوانات على شكل أمثال كنوع من النقد المستتر للسلطة. وما زال يدفع ثمن عصيانه إذ قطعت رأس تمثاله مؤخرًا على يد متطرفين. في القرن العشرين، استخدم محمود درويش الرمزية ليعبر عن مفاهيم المنفى والمقاومة، بينما لجأ الشاعر السوري أدونيس إلى الشخصيات الأسطورية ليخفي رؤى راديكالية للتغيير. فالرمزية تتكلم حيث يصبح الكلام المباشر مستحيلاً، ولأنها تخاطب العقل والخيال معًا، فهي باقية. يمكن ربط مقاربة زاهد بالأدب العالمي، مثل مزرعة الحيوان و **1984**لجورج أورويل، حيث تكشف مخلوقات الحظيرة آليات الديكتاتورية والطاعة.

يمدد زاهد تقليد الرمزية الحيوانية ماديًا عبر منحوتات بليغة ومتمردة مثل الشعر. في قلب حديقته الحيوانية تكمن خرافته الخاصة. بينما تهيمن الثيران وتطيع الخراف، يظل الماعز المتواضع – الذي يمكن قراءته كقرين الفنان – عنيدًا ومتمردًا. يتسلق إلى أعلى، وانتصاره بيان الفنان، إعلان مقاومة ضد الامتثال والسيطرة. نشأ زاهد في سوريا تحت حكم ديكتاتوري حيث كان النقد المباشر مستحيلًا، فتعلّم ضرورة الحديث عبر الرمزية، التي صارت في يديه أداة تخريبية.

أحيانًا تتجاوز منحوتاته الرمزية الشخصية لتصبح هجاءً لاذعًا. خذ على سبيل المثال الحصان المجنح العربي ،حيث الحصان الأسطوري المجنح، مخلوق التحرر والطيران، غير قادر على التحليق. هذا البيغاسوس لا يطير: إنه بدين، محاصر بالمفارقة. استعارة للثقافة العربية المعاصرة، يستحضر إنجازات الماضي لكنه عاجز عن المضي قدمًا، عالق في الاستهلاك والحنين. إنه جميل ومأساوي في الوقت نفسه؛ رمز لطموح مقوض بثقله الخاص. في هذا الهجين بين الحصان والطائر، يعطي زاهد شكلًا لمفارقة: حلم بالتحليق العظيم يُسقطه إلى الأرض إفراطه ذاته.

في حوار ،تتكشف الرمزية كحكاية. خروف يتوق إلى التحرر من قطيع الثيران الذي سيطر وخنق الأرض. يستجمع شجاعته ويذهب إلى الثور ويطلب الحرية. اللقاء غير متكافئ. يقف الثور فارضًا سلطته المطلقة بينما يبقى الخروف صغيرًا وهشًا. لا تُمنح الحرية، ومع ذلك – كما يروي زاهد – يمشي الخروف مبتعدًا بشيء حيوي: المعرفة أنه قادر على رفع رأسه والطلب. حتى في مواجهة العبث، يمنح فعل الكلام كرامة. العمل يصبح تأملًا في المقاومة بلا نصر، والشجاعة بلا مكافأة، والتأكيد الهادئ على الذات في مواجهة القوة الساحقة.

تحمل غزة هذه اللغة الرمزية إلى ساحة الصراع الفعلي. تصور المنحوتة خروفًا وثورًا يتواجهان، كلاهما متوازن على نصف قمر قائم من البطيخ. الصورة بسيطة ومدمرة في آن. الثور، رمز القوة العمياء، يعلو؛ والخروف، الضعيف ظاهريًا، يقف أدناه. البطيخ،

رمز القضية الفلسطينية منذ زمن، يعمل كأرجوحة. ومع ذلك، فالتوازن الناتج غير متوقع: الخروف يسيطر على التكوين، ضاغطًا البطيخة إلى أسفل، جاذبًا نفسه إلى الأرض في تحدٍ. الرسالة واضحة: حتى في وجه القوة الساحقة، يمكن للمقهور أن يطالب بوزن أخلاقي وتاريخي يرفض الإلغاء. غزة ليست عن النصر بل عن الإصرار.

تتحاور منحوتات زاهد الحيوانية مع أعمال فنانين مثل بيكاسو وغويا، حيث تجسد الثيران العنف والطقس، ومارينو ماريني الذي جسد الهشاشة في منحوتات الحصان والفارس، وكذلك جياكوميتي الذي حمل شخصياته الشاهقة صبرًا إلى القرن العشرين. ميمو مكريس وإيفان ميشتروفيتش، اللذان حوّلا النضالات السياسية والإيديولوجية إلى رموز، هما من أبطال زاهد. في السياق العربي، اتبع زاهد معلميه السوريين شكيب بشكان وزهير دباغ، اللذين علماه كيفية تحقيق التجسيد الرمزي تحت القيد. ومن بين مؤثراته أيضًا النحات المصري محمود مختار (1891-1934) الذي أعاد إحياء الرموز الفرعونية في خدمة نهضة قومية. وفوق كل ذلك، يقر بفضل الأساتذة المجهولين من بلاد الرافدين ومصر والأناضول وإتروريا واليونان، الذين صاغت منحوتاتهم أول أبجدية للأسطورة التي هي في آنٍ واحد عالمية وغريزية، شعرية وسياسية.

في عصر النسيان المتسارع، حيث تصنع الحرب والهجرة الأخبار ثم تُنسى سريعًا، تصر منحوتات زاهد على زمن آخر. إنها تُبطئنا. تذكرنا أن الحاضر طبقي، رسوبي، قابل للتنقيب. شخصياته ليست رموزًا بعيدة بل نماذج أصلية لواقعنا. استفزازها شيء يجب مواجهته. ما يظهر في هذا التنقيب هو التكرار المستمر للتاريخ: الهيمنة، الطاعة، التمرد، دورات لم نكسرها بعد.

منحوتات زاهد ليست أصداء حنين لعصور ضائعة، بل حكايات حية مصبوبة بالبرونز والخزف، مصهورة بالنار. إنها مستخرجة من تربة زماننا، تطالبنا بأن نتأمل مليًا، وأن ندرك التكرار كي نقاوم النسيان. تقول لنا إن الأطلال موجودة بالفعل، وأن الصراع والهجرة منقوشان في مادة عصرنا ذاتها. لكنها تهمس أيضًا بما يبقى: الاحتفاء بالحياة والجمال والفن والعقل، مع إدراك أنه ما دامت السلطة قائمة والطاعة مستمرة، فإن التمرد، مهما كان هشًا، يظل ممكنًا. إن الطريقة التي نقرأ بها هذه الشذرات اليوم قد تشكل ما سيبقى منا غدًا.

تنقيب الحاضر

يكرس جاليري ياسين للفن منذ تأسيسه، جهوده وامكاناته لدعم التجارب الفنية المصرية والعربية المعاصرة، سعيا لخلق فضاءات حوارية بين الفنان، والمكان، والجمهور، حيث يؤمن الجاليري بأن الفن ليس مجرد وسيلة للتعبير الجمالي، بل أداة فكرية وثقافية لإعادة اكتشاف الإنسان والعالم من حوله. من خلال معارضه ومشاريعه المتنوعة، يسعى الجاليري إلى تسليط الضوء على الأصوات الفنية التي توازن بين الجذور والتجريب، بين المادة والفكرة، بين الذاكرة والواقع. من خلال هذا السياق، يأتي معرض الفنان السوري زاهد تاج الدين بوصفه امتدادا لهذا المسار، حيث يتقاطع فيه الحس الإبداعي العميق مع الرؤية الفكرية التي تضع الإنسان في قلب التجربة الفنية.

تشكل اعمال زاهد تاج الدين أحد أهم الأصوات النحتية العربية التي استطاعت أن تربط بين التجربة الفردية والذاكرة الجمعية في آنٍ واحد. فمنذ بداياته الأولى، ظل بحثه الفني متجها نحو اكتشاف العلاقة بين الأسطورة والتاريخ، والجرح الإنساني والجمال الكامن في الهشاشة. عبر مسيرته الطويلة التي تنقل فيها بين حلب ولندن، ظل الفن بالنسبة إليه مساحة خلاص ومساءلة، يتجاوز بها حدود المأساة الشخصية والوطنية إلى أفق إنساني أشمل. ينتمي زاهد إلى جيل شهد انهيار المعنى في زمن الحرب، فحول مادته النحتية إلى وثيقة صامتة للذاكرة والنجاة. تتجلى الرمزية في أعماله من خلال عناصر كالماعز، الثور، المرأة الحامل، الشابتي بوصفها استعارات لرحلة الإنسان في مواجهة سلطات القهر، الزمن، والنسيان. وبينما تنطوي هذه الرموز على ثقل تراجيدي، فإنها لا تخلو من مكر بصري وسخرية خفية تذكر بأعمال محمد الماغوط، حيث يصبح الضحك شكلاً من أشكال المقاومة.

في تجربته الأخيرة، يستعيد زاهد روح الفنون القديمة من الفايانس المصري إلى نقوش كهوف لاسكو، لا بوصفها مرجعا أثريا، بل لغة معاصرة للبحث عن الجذور الأولى للوعي الإنساني. فالنحت لديه ليس تمثيلا للماضي، بل حفر في الزمن، محاولة لاستعادة حس البدء في عالم يفيض بالخراب. تتحرر شخصياته من عبودية الأسطورة كما تحررت "شابتيه" من خدمة الموتى لتدخل عالم الأحياء، حاملة أكياس التسوق والهواتف المحمولة، مفارقة مريرة تختصر تحول الإنسان من عبد للآلهة إلى عبد للاستهلاك.

ويأتي جاليري ياسين ليقدم هذا المعرض بوصفه منصة لتحقيق رؤية الفنان الفكرية والمادية في آنٍ واحد، حيث أتاح للفنان فضاء يتناغم فيه الضوء مع المادة، ويستعاد فيه التاريخ داخل حضور معاصر نابض. من خلال هذا التعاون الوثيق، يظهر المعرض كمشروع متكامل يعبر عن رحلة زاهد في اكتشاف المعنى عبر المادة، وعن التزام الجاليري الدائم بدعم التجارب النحتية الطليعية التي تعيد تعريف الفن بوصفه وعيا بالعالم لا زينته.

في هذا المعرض، يبلغ مشروع زاهد تاج الدين ذروته الفكرية والجمالية، فمن بين الطين والبرونز والفايانس المصري، يتقاطع البحث في المادة مع البحث في المعنى. فالفن عنده ليس تزيينا للعالم، بل شهادة عليه، ومقاومة ضد النسيان، وتذكير بأن الإنسان، رغم هشاشته، لا يزال قادرا على الابداع، والبوح، والوقوف على أنقاضه بكرامة مستمدة من اعمال نحتية صارمة.

يفتخر جاليري ياسين بتقديم هذا المشروع الذي يجسد التزامه المستمر بدعم الفن المعاصر، وتوثيق تحولاته الجمالية والفكرية، إيمانا منه بدوره في إعادة صياغة الوعي وإحياء الذاكرة.

هاني ياسين

EXCAVATING THE PRESENT

Since its founding, **Yassin Art Gallery** has dedicated its efforts and resources to supporting contemporary Egyptian and Arab artistic experiences, striving to create dialogical spaces between the artist, the place, and the audience. The gallery believes that art is not merely a means of aesthetic expression, but an intellectual and cultural tool for rediscovering humanity and the world around us. Through its diverse exhibitions and projects, the gallery seeks to shed light on artistic voices that balance between roots and experimentation, matter and idea, memory and reality.

Within this context comes the exhibition of Syrian artist Zahed Tajeddin, as a continuation of this path, where deep creative sensitivity intersects with an intellectual vision that places the human being at the heart of the artistic experience.

Zahed Tajeddin's works constitute one of the most significant Arab sculptural voices that have managed to link individual experience with collective memory simultaneously. From his earliest beginnings, his artistic inquiry has been directed toward exploring the relationship between myth and history, human pain and the beauty hidden within fragility. Throughout his long journey between Aleppo and London, art for him has remained a space of salvation and reflection, one that transcends the boundaries of personal and national tragedy toward a broader human horizon.

Zahed belongs to a generation that witnessed the collapse of meaning in times of war, transforming his sculptural material into a silent document of memory and survival. Symbolism emerges in his works through elements such as the goat, the bull, the pregnant woman, and the shabti, serving as metaphors for humanity's journey against the powers of oppression, time, and oblivion. While these symbols carry tragic weight, they are not devoid of visual wit and subtle irony reminiscent of Mohammed al-Maghout's works, where laughter becomes a form of resistance.

In his latest experiment, Zahed revives the spirit of ancient arts, from Egyptian faience to Lascaux cave engravings, not as archaeological references, but as a contemporary language in search of the primal roots of human consciousness. For him, sculpture is not a representation of the past, but an excavation through time, a quest to recapture the sense of beginning in a world overflowing with ruin. His figures are liberated from the bondage of myth, just as the shabtis were freed from serving the dead, now entering the

world of the living, carrying shopping bags and mobile phones, a bitter paradox encapsulating humanity's transformation from worshiping gods to worshiping consumption.

Yassin Art Gallery presents this exhibition as a platform for realizing both the intellectual and material vision of the artist, offering him a space where light and matter harmonize, and where history is reimagined within a vibrant contemporary presence. Through this close collaboration, the exhibition emerges as an integrated project expressing Zahed's journey in discovering meaning through matter, and the gallery's ongoing commitment to supporting avant-garde sculptural practices that redefine art as a form of consciousness, not mere ornamentation.

In this exhibition, Zahed Tajeddin's project reaches its intellectual and aesthetic climax, where clay, bronze, and Egyptian faience converge in a dialogue between material and meaning. For him, art is not decoration for the world, but a testimony to it, a resistance to oblivion, and a reminder that despite his fragility, humanity remains capable of creation, expression, and standing upon its ruins with dignity drawn from his rigorous sculptural works.

Yassin Art Gallery proudly presents this project as a manifestation of its ongoing commitment to supporting contemporary art and documenting its aesthetic and intellectual transformations, believing in its role in reshaping awareness and reviving memory.

Zahed_ETP001
The Head – القطيع
Bronze
59 x 21 x 10 cm
2013

4500$

Zahed_ETP002
Myth – أسطورة
Bronze
135 x 50x 5cm
2013

5000$

Zahed_ETP003
Beans Pot – قدرة الفول
Bronze
20 x 18 x 8 cm
2016

1800$

Zahed_ETP004
The Sheep go to Lampeduse – الخراف تذهب الي لامبدوزا
Bronze
39 x 22 x 16 cm
2015

4000$

Zahed_ETP005
Balancing – توازن
Bronze
38 x 14 x 12 cm
2015

2800$

Zahed_ETP006
Domination – سيطرة
Bronze
22 x 17 x 14 cm
2016

1800$

Zahed_ETP007
Dialogue – حوار
Bronze
45 x 12 x 22 cm
2013

3400$

Zahed_ETP008
Demonstration – تظاهر
Bronze
64x 18 x 24 cm
2012

4200$

Zahed_ETP009
Bull Leaping – القفز علي الثور
Bronze
23 x 40 x 12 cm
2014

4000$

Zahed_ETP010
The Bull & The Globle – الثور والكرة
Bronze
20 x 18 x 8cm
2014

1800$

Zahed_ETP011
The Fall of Palmyra – تدمر / سقوط بالميرا
Ceramic, Stoneware
66 x 36 x 5cm
2013

2000$

Zahed_ETP012
The Arab Pegasus – البيجاسوس العربي
Bronze
32 x 28 x 15cm
2011

4000$ Each

Zahed_ETP013
Europa – The Myth – أوربا - الاسطورة
Bronze
31x 30 x 12cm
2014

3800$

Zahed_ETP014
Knowledga – المعرفة
Bronze
41x 22 x 35cm
2015

4000$

Zahed_ETP015
The Alchemist – الكيميائي
Bronze
28x 28 x 20cm
2015

3600$

Zahed_ETP016
Hand of Creation – يد الابداع
Bronze
40.5 x 14 x 9cm
2019

3000$

Zahed_ETP017
The General – الجنرال والديك
Bronze
27 x 14 cm
2014

2500$

Zahed_ETP018
Playing with the Globe – اللعب بالكوكب
Bronze
22 x 14 x 12cm
2025

2000$

Zahed_ETP019
Going in Circle – حلقة مفرغة
Bronze
20 x 17 cm
2021

3200$

Zahed_ETP020
Dialogue – حوار
Bronze
45 x 12 x 22 cm
2013

3400$

Zahed_ETP021
Demonstration – تظاهر
Bronze
64x 18 x 24 cm
2012

4200$

Zahed_ETP022
Siege / Warship – حصار ام عبادة
Bronze
26.5 x 16 cm
2021

3200$

Zahed_ETP023
Tangled – تشابك
Bronze
23 x 33 x 20 cm
2013

4000$

Zahed_ETP024
Motherhood – أمومة
Bronze
30 x 8.5 x 26 cm
2016

3000$

Zahed_ETP025
Reclining Goat – استراحة
Bronze
37 x 30 x10 cm
2005

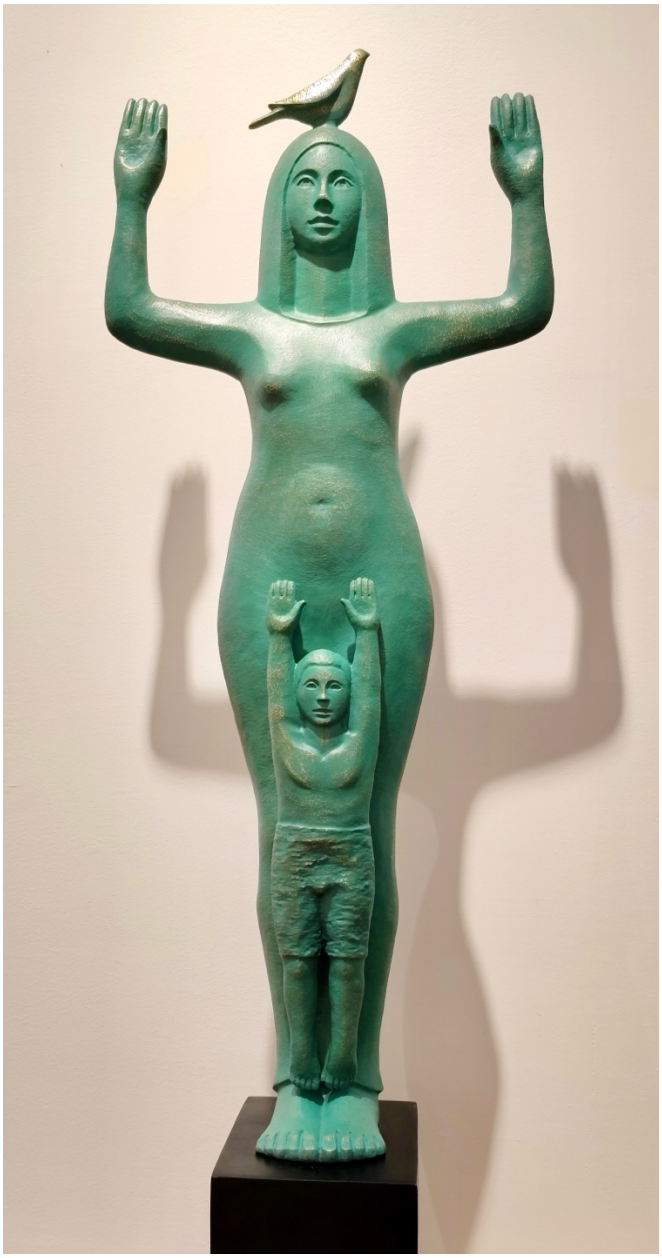
3000$

Zahed_ETP026
Gaza – غزة
Bronze
34 x 11 x25 cm
2024

3500$

Zahed_ETP027
Rebellious Goat- ماعز متمرد
Bronze
36 x 26 x18 cm
2013

3200$



Zahed_ETP028
Isis- ايزيس
Bronze
170 x 40 x 40 cm
2025

16000$

Zahed_ETP029
Mother of Knowledge – أم المعارف
Bronze
120 x 40 x 40 cm
2025

14000$

Zahed_ETP030
Unknown Destination - اتجاه مجهول
Bronze
30 x 29 x 16 cm
2013

4000$

Zahed_ETP031
Connection- تواصل
Bronze
40 x 9 x 28 cm
2020

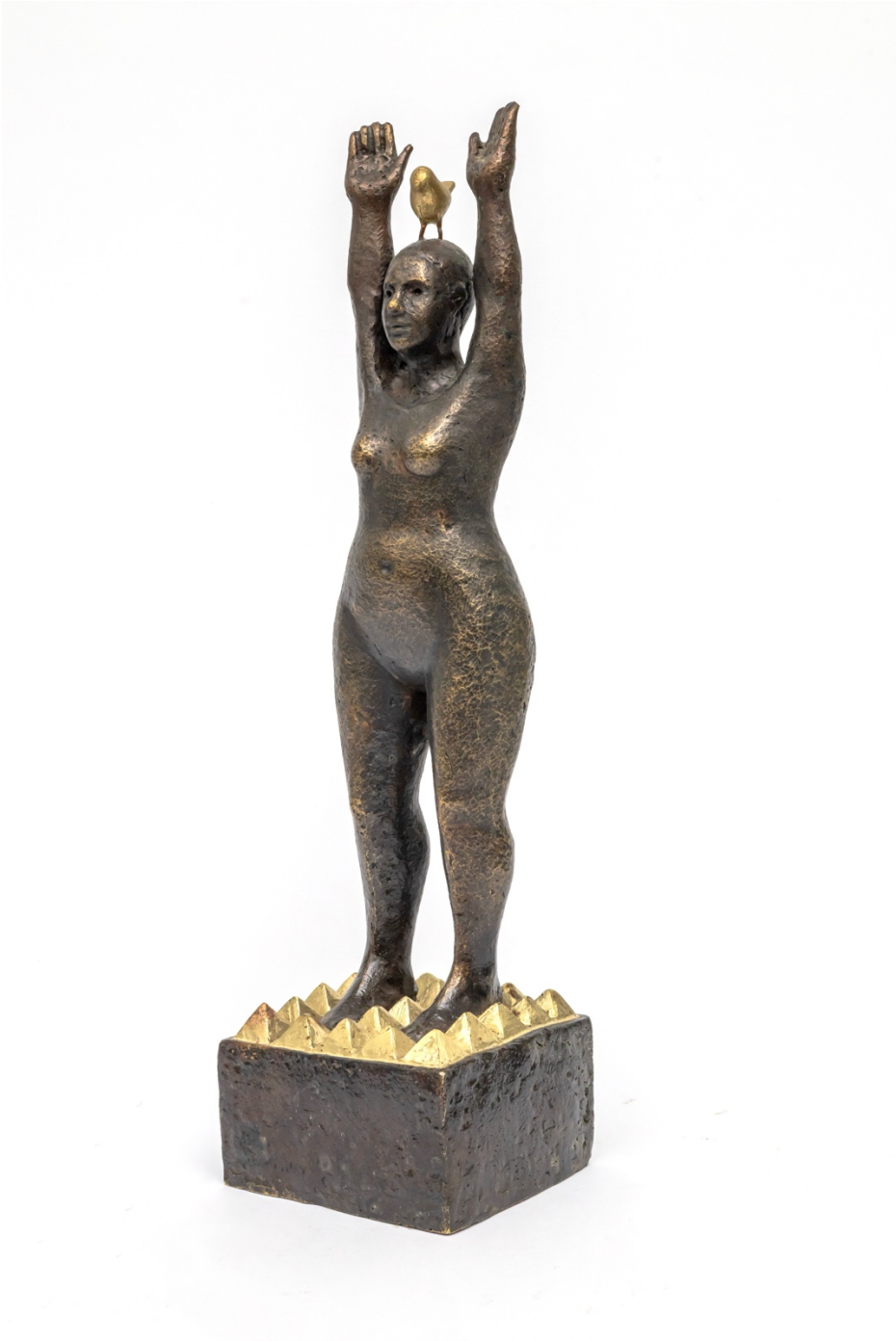
3800$

Zahed_ETP032
Baraka / Plenty - بركة
Bronze
32 x 12 x 12 cm
2018

2500$

Zahed_ETP033
Bahia- بهية
Bronze
45 x 15 x 12 cm
2023

3600$



Zahed_ETP034
Freedom- حرية
Bronze
33 x 5 x 8.5 cm
2017

3000$

Zahed_ETP035
Swimmer- السابحة
Bronze
51 x 26 x 9 cm
2025

4000$

Zahed_ETP036
Boat Journey- رحلة قارب
Bronze & Wood
47 x 14 x 7 cm
69 x 26.5 x 16 cm
2025

4000$ Boat & Set 10,000$

Zahed_ETP037
Dreaming of a Boat- الحلم بقارب
Bronze & Wood
90 x 25 x 7 cm
2025

4500$ each