

Beyond Tradition

Wissam Shawkat

Schrift- und Heimatmuseum
Bartlhaus Pettenbach
Ausstellungsdauer
27. April bis 27. Oktober 2024
Kuratorin Angelika Doppelbauer

culture project of **salz kammer**
gut 2024 European
Capital of Culture
Bad Ischl
Salzkammergut

Beyond Tradition **Wissam Shawkat**

Als Projektpartner der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzammergut 2024 zeigt das Bartlhaus von Mai bis Oktober vier renommierte internationale Positionen zeitgenössischer Kalligrafie. Aufbauend auf einem Leitthema der Kulturhauptstadt, der Tradition, sucht die Ausstellung kalligrafische Ausdrucksformen, die auf der langen Tradition der Kunst des schönen Schreibens basieren, diese jedoch auf sehr individuelle Art und Weise überschreiten und weiterentwickeln.

Wissam Shawkat aus dem Irak, der heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, zeigt Arbeiten aus seiner Serie Calligraforms. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die Betonung der formalen Kriterien seiner Kalligrafien. Er gestaltet Werke mit traditionellen arabischen Schriftzeichen, die er anschließend wie in einer Collage zu völlig neuen Formen zusammensetzt. Dadurch entsteht ein eigenständiges Formvokabular, das an Schriftzeichen erinnert, diese jedoch durch die Schnittstellen und neuen Zusammensetzungen immer wieder bricht. Shawkat befreit die Schriftzeichen von ihrer inhaltlichen Funktion und konzentriert sich auf die grafischen Qualitäten, Rhythmus und Form. Er abstrahiert die ursprünglich organischen arabischen Zeichen in Anlehnung an die künstlerischen Tendenzen der klassischen Moderne und inspiriert von den Arbeiten des amerikanischen Collage-Künstlers Cecil Touchon. Dadurch erzielt er völlig neue geometrische Formationen, die er spannungsreich auf der Bildfläche anordnet. Der Künstler spielt mit den inneren und äußeren Räumen seiner präzise gestalte-

ten Schriftzeichen, ihren Formen und den durch sie umschlossenen Leerräumen.

Alle ausgestellten Werke stammen aus der Serie BW, Black and White – Schwarz und Weiß und entstanden im Jahr 2023. In dieser Serie verzichtet der Künstler bewusst auf Farbe und konzentriert sich auf Form, Rhythmus und Komposition. Immer wieder spielt er mit dem Gegensatz von positiver und negativer Form, indem er die Zwischenräume, die durch die einzelnen Schriftzeichen entstehen, als eigenständige Motive interpretiert und mit weißer Tusche auf den Bildträger setzt. Durch die Naturfarbe des handgeschöpften Papiers werden diese Elemente klar sichtbar und stehen gleichberechtigt neben den fragmentierten und neu zusammengesetzten Schriftzeichen. Die Ausgewogenheit der Komposition wird durch die Reduktion der Farbigkeit zu einem wichtigen Thema. In der Serie zeigt der Künstler seine ganze Palette an formalen Ausdrucksmöglichkeiten von bewegter Kleinteiligkeit bis zu stark reduzierten statisch gesetzten Formen. Als Themen seiner Arbeiten bezeichnet er Proportion, Tiefe, Gewicht und stilistische Ausformung.

Curriculum Vitae

(www.wissamshawkat.com)

Wissam Shawkat wurde 1974 in Basra geboren. Die Form von vier Buchstaben des arabischen Alphabets, die er an die Schultafel schrieb, prägten ihn schon in jungen Jahren und bis ins Erwachsenenalter. Er erinnert sich daran, wie er während eines schweren Luftangriffs im irakisch-iranischen Krieg Ruhe und Geduld beim Schreiben und Wiederholen von kalligrafischen Buchstaben auf den staubigen Kacheln eines behelfsmäßigen Unterschlupfes fand und, angespornt durch

seine Eltern, sein eigener Lehrer wurde. Als Teenager verbrachte er die Sommer damit, in einem örtlichen Schildergeschäft zu arbeiten, bevor er ein Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Basra aufnahm, das er 1996 abschloss. Das Leben als Bauingenieur war jedoch nicht Shawkats Bestimmung, und der Punkt, an dem seine Vorliebe für Buchstabenformen nicht länger warten wollte, kam schnell. In den letzten Jahren wurde Shawkat für einen neuen kalligrafischen Stil, Al Wissam, bekannt, der sich auf eine Reihe traditioneller Schriften wie Sunbuli, Jali Diwani, Eastern Kufic und Thuluth bezieht und diese mit modernem Design verbindet.

Es heißt, dass Wissam Shawkat ein Regelbrecher ist. Als bescheidener

Mensch wird er sich dieses Etikett nicht freiwillig geben, aber abgesehen davon ist es unmöglich zu leugnen. Das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie er neue Arbeiten anfertigt. Er verwendet traditionelle Werkzeuge und Materialien, um eine zeitgenössische Ästhetik zu schaffen. Es liegt ein Sinn in der befreienden Gegenüberstellung der Verwendung von handgefertigten Schilfrohren und traditioneller Tinte, um Werke zu schaffen, die uns auffordern, neu darüber nachzudenken, was arabische Kalligrafie ist und sein kann. Ein zentrales Merkmal der Calligraforms, das gut zu einem Künstler wie Shawkat passt, ist sein Weg abseits der Normen arabischer Kalligrafie, der die Tradition jedoch nie völlig aus den Augen verliert.

Beyond Tradition **Wissam Shawkat**

As a project partner of the European Capital of Culture Bad Ischl-Salzammergut 2024, the Bartlhaus is showing four renowned international positions in contemporary calligraphy from May to October. Building on tradition, a key theme of the European Capital of Culture, the exhibition seeks calligraphic forms of expression that are based on the long tradition of the art of beautiful writing, but which transcend and further develop it in a very individual way.

Wissam Shawkat from Iraq, who now lives in the United Arab Emirates, is showing works from his Calligraforms series. This title refers to the emphasis on the formal criteria of his calligraphy. He creates works with traditional Arabic characters, which he then assembles into completely new forms as if in a collage. This results in an independent formal vocabulary that is reminiscent of characters, but breaks them up again and again through the interfaces and new compositions. Shawkat frees the characters from their content-related function and concentrates on the graphic qualities, rhythm and form. He abstracts the originally organic Arabic characters in line with the artistic tendencies of classical modernism and inspired by the works of the American collage artist Cecil Touchon. As a result, he achieves completely new geometric formations, which he arranges in an exciting way on the picture surface. The artist plays with the inner and outer spaces of his precisely designed characters, their shapes and the empty spaces they enclose.

All of the exhibited works are from the series BW, Black and White and were created in 2023. In this series, the artist

deliberately dispenses with color and concentrates on form, rhythm and composition. He repeatedly plays with the contrast between positive and negative form by interpreting the spaces created by the individual characters as independent motifs and placing them with white ink. The natural color of the handmade paper makes these elements clearly visible and places them on an equal footing with the fragmented and reassembled characters. The balance of the composition becomes an important theme through the reduction of color. In the series, the artist shows his entire palette of formal expressive possibilities, from moving small parts to strongly reduced, static forms. He describes proportion, depth, weight and stylistic shaping as the themes of his works.

Curriculum Vitae

(www.wissamshawkat.com)

Born in Basra in 1974, for Wissam Shawkat it was the form of four letters from the Arabic alphabet written across a school blackboard that started him on a journey that has shaped him both in early years and adulthood. He recalls finding peace and patience writing and repeating calligraphic letters on the dusty tiles of a makeshift shelter during a heavy aerial bombardment during the Iraq-Iran war and, spurred on by supportive parents, he became his own tutor.

His teen summers were spent lettering for a local sign shop before he began studying for a degree in Civil Engineering at Basra University, graduating in 1996. The life as a Civil Engineer, though, was not Shawkat's destiny and the point where his affinity for letterforms would wait no longer quickly came.

In recent years, Shawkat has become known for a new calligraphic style, Al Wissam, which references a number of traditional scripts including Sunbuli, Jali Diwani, Eastern Kufic, and Thuluth, bringing them together with modern design. It has been said that Wissam Shawkat is a rule-breaker. A modest individual, this loaded label is not something he'll freely apply himself, but, that aside, it is impossible to deny that challenge is an ever present theme. We see it even in the way he goes about making new work – em-

ploying traditional tools and materials to produce a contemporary aesthetic. There is purpose in the liberating juxtaposition of using handmade paper reed pens and traditional inks to create works that ask us to think again about what Arabic calligraphy is and can be – a central Calligraphic characteristic and something that sits comfortably with an artist like Shawkat, whose less prescriptive route to Arabic calligraphy has always left him somewhere on the periphery of tradition.

Top Partner

Destination Partner

Official Partner

Funding Bodies

mit Unterstützung von
Kultur

