

L'agenda

Your Cultural Guide with a French Twist

Nov / Dec 2011 - www.legendadfr.com

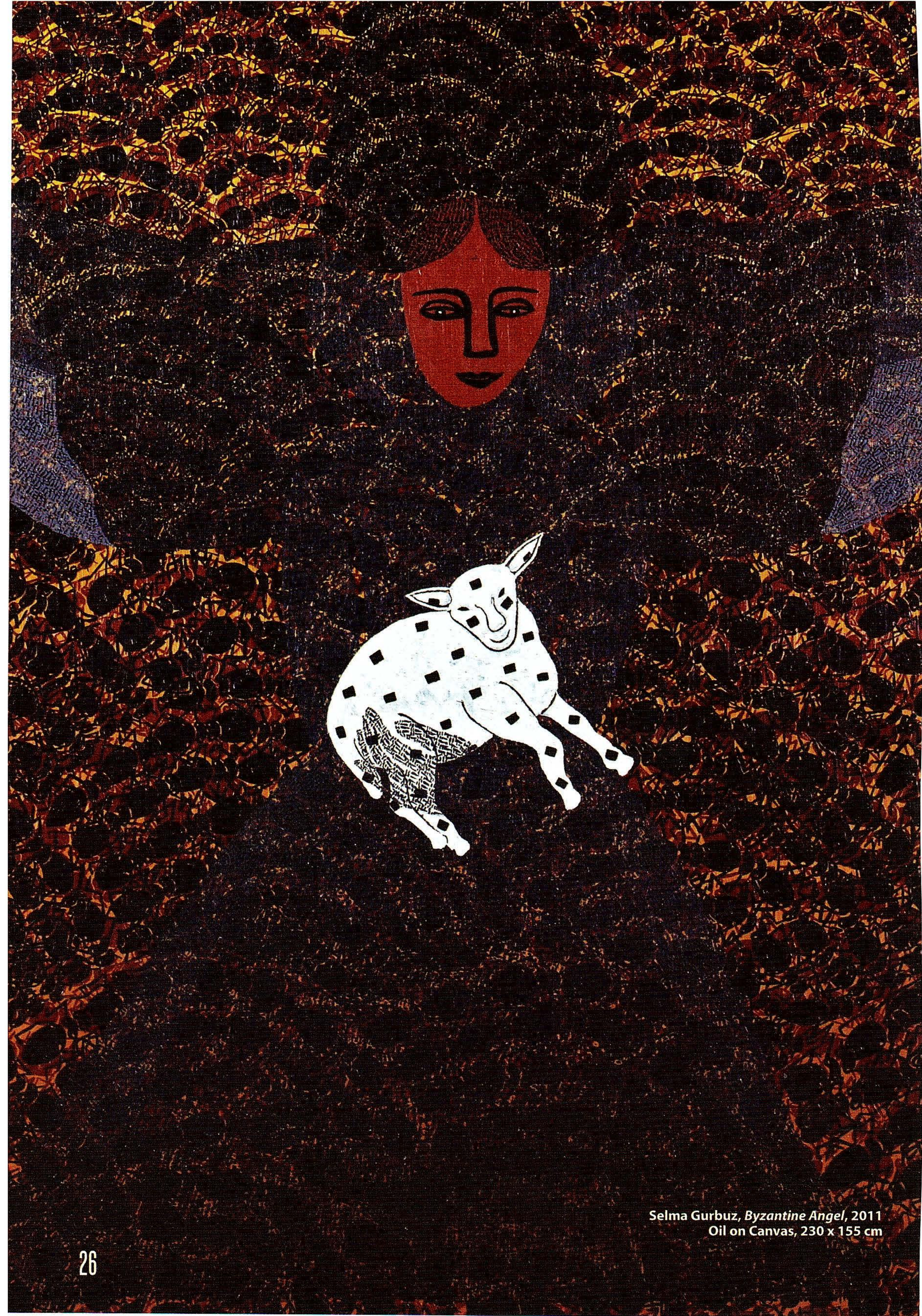
**Selma
Gurbuz**
Mind's Eye

PLUS

Abu Dhabi Film Festival:
Marjane Satrapi, El Gusto and more...
Wim Deroye: Abu Dhabi Art
Cai Guo-Qiang: Surab
Afra Bin Dhafer: Emirati Expressions
The Last Image: Metallica in Abu Dhabi

Selma Gurbuz, *Byzantine Angel*, 2011
Oil on Canvas, 230 x 155 cm

SELMA GURBUZ MIND'S EYE

Text - Sulaf Zakharia

BORN IN ISTANBUL IN 1960, Selma Gurbuz studied art at the Exeter College of Art and Design in the UK and the Marmara University School of Fine Arts in Turkey. Today, she works in Istanbul and Paris and exhibits internationally.

Selma Gurbuz's art intentionally defies any facile classification. Her strength lies in her ability to bridge the gap between 'Western' and 'Eastern' art, not through a simplistic fusion of styles and motifs, but rather through a deeper, more subtle intellectual inquiry. She seamlessly integrates references as dissimilar or unrelated as High Ottoman art, Turkish folk art, Karagoz¹, Persian miniatures, Japanese woodcuts, Indian sculpture, Byzantine iconography, the patterning of Iznik² tiles as well as Western art, drawing particular inspiration from the works of Leonardo da Vinci, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Matisse and Manet, among others. The result is work that is visually simple yet contains complex layered meaning, at times intimate and personal, at others, overtly political or social. She explores the themes of spirituality, psychology and feminism in her paintings, drawings and sculptures, all executed with the same poetic tenderness that characterizes her entire oeuvre, never compromising aesthetic quality for conceptual depth.

---

1. Karagoz is the Ottoman tradition of shadow puppet theatre that is believed to have been brought to Istanbul in the 16th century from Egypt.

2. A town in Western Anatolia known for its highly decorative ceramics associated with the Ottoman Empire.

SELMA GURBUZ L'OEIL DE L'ESPRIT

Traduction - Hélène Poirier

NÉE EN 1960 À ISTANBUL, Selma Gurbuz a fait des études d'art au Collège des Arts et du Design d'Exeter en Grande-Bretagne et à la Faculté des Beaux-Arts de l'université de Marmara en Turquie. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Istanbul et Paris, et son travail est exposé de par le monde.

L'œuvre de Selma Gurbuz défie intentionnellement toute classification simpliste. Sa force réside dans sa capacité à combler le fossé entre l'art « occidental » et l'art « oriental », non pas au travers d'un simple mélange des styles et des motifs, mais au contraire par un questionnement intellectuel plus profond et subtil. Elle intègre de manière transparente des références aussi diverses et éloignées que le grand art ottoman, l'art folklorique turc, Karagoz¹, les miniatures persanes, la marqueterie japonaise, la sculpture indienne, l'iconographie byzantine, les motifs des céramiques d'Iznik² ainsi que l'art occidental, s'inspirant entre autres des œuvres de Léonard de Vinci, d'Ingres, de Matisse et de Manet. En résulte une œuvre visuellement simple au premier abord, qui présente néanmoins différents niveaux de lecture complexes, parfois intimes et personnels, ou bien ouvertement politiques et sociaux. Elle explore les thèmes de la spiritualité, de la psychologie et du féminisme dans ses peintures, ses dessins et ses sculptures, tous réalisés avec la même tendresse poétique qui caractérise son œuvre, sans compromis entre la qualité esthétique et la profondeur conceptuelle.

---

1. Karagoz est un théâtre ottoman traditionnel d'ombres de marionnettes, dont on pense qu'il fut amené d'Égypte à Istanbul au 16e siècle.

2. Ville en Anatolie Occidentale célèbre pour ses céramiques décoratives associées à l'empire ottoman.

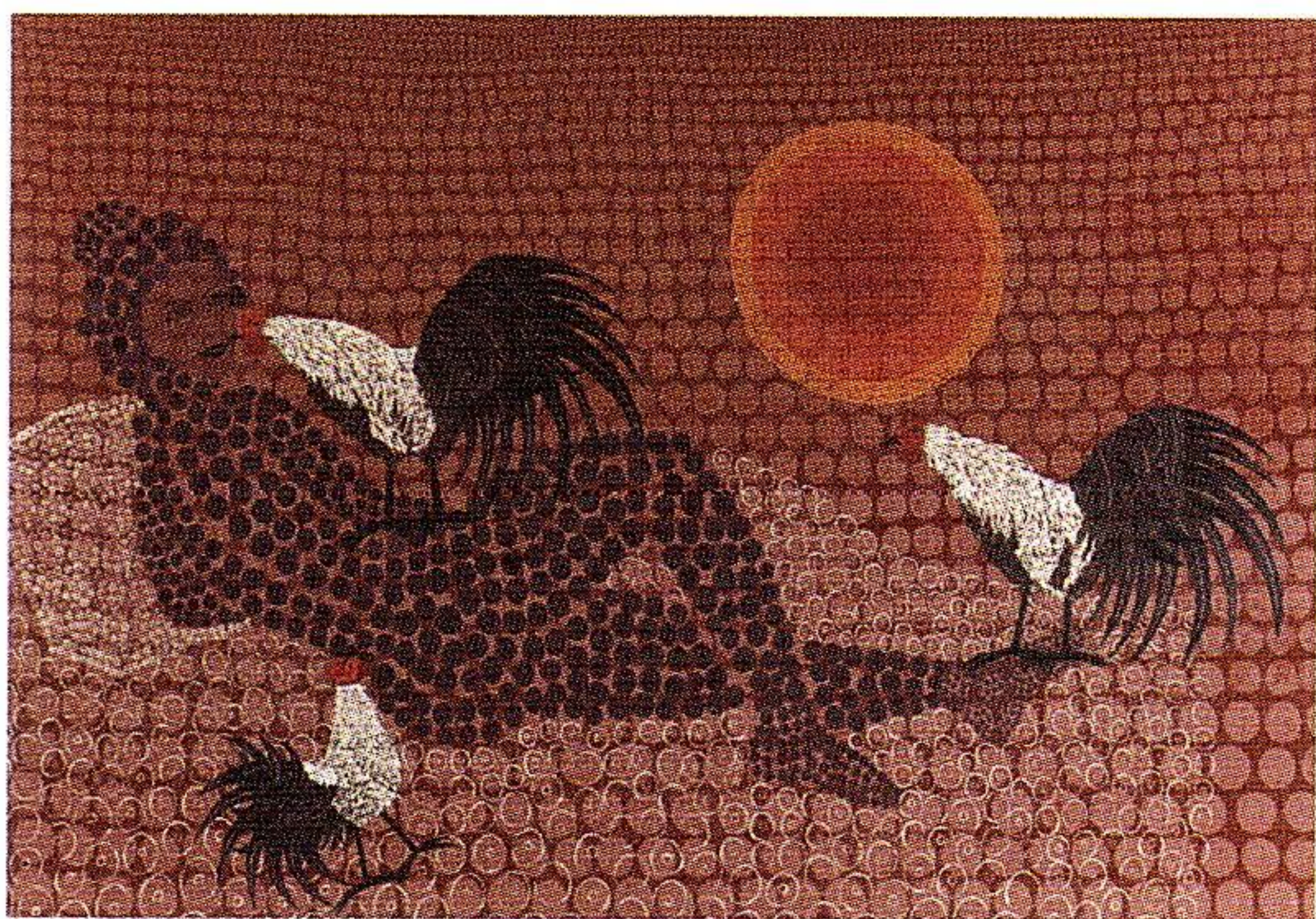

In *Mind's Eye*, her first solo exhibition in the Gulf that opened at Lawrie Shabibi in Dubai on October 24, Gurbuz shows her most recent work, a collection of large oil paintings and a series of smaller ink on paper works. The subject matter is predominantly, though not exclusively, female. Her women are often solitary figures but not lonely, confidently occupying centre stage on her canvas.

Woman with Roosters is a direct challenge to the Orientalist view of the non-western feminine. The subject of Gurbuz's painting recalls the reclining pose of Jean-Auguste-Dominique Ingres' *La Grande Odalisque*. However, that is where the similarity ends. Gurbuz reverses all that can be perceived as characteristic of Orientalist depiction, thereby freeing her female subject from the confines of the harem as well as the 'prison' created by Orientalist perception.

Gurbuz's *Woman* does not suffer from the same unnatural pelvic elongation as Ingres' *Odalisque*. Critics have speculated that this elongation was intentional on the part of Ingres, reflecting the *Odalisque's* role in fulfilling male desire. Her body, as a result, is contorted uncomfortably as she looks back over her shoulder. Her gaze, though direct, is opaque, betraying neither her own desires nor thoughts.

On the other hand, Gurbuz's *Woman*, in a similar pose, reclines comfortably. Instead of the exoticized intimate settings of the harem or Turkish bath popularized by the Orientalist artists of the nineteenth century, she appears to be outdoors with the sun rising behind her. In contrast to Ingres' exotic peacock feather duster that his *Odalisque* holds limply in her hand, a symbol of servitude, both domestic and sexual, Gurbuz surrounds her *Woman* with roosters, alive and free, firmly connecting her with nature. Far more abstract than Ingres' nude, Gurbuz's *Woman* dons what appears to be a tight-fitting body suit, made up of large dots that hint at Ottoman *cintamani*, a pattern made up of three-dot clusters that appeared on everything from textiles to tiles of the era. This pattern was believed to protect from evil.

Dans *L'œil de l'Esprit*, sa première exposition solo dans le Golfe présentée à la galerie Lawrie Shabibi à Dubai depuis le 24 octobre, Gurbuz expose ses œuvres récentes, une collection de grands formats à l'huile et une série de plus petits formats à l'encre sur papier. Le thème prédominant est la femme. Ses femmes sont généralement seules mais non solitaires, et occupent sans complexes le centre du tableau.

Femme aux Coqs est un défi à la vision orientaliste de la féminité non occidentale. Le personnage dans cette toile rappelle la pose allongée de *La Grande Odalisque* d'Ingres. Cependant, là s'arrête la similitude. Gurbuz renverse tout ce qui peut être perçu comme caractéristique de la représentation orientaliste, libérant ainsi son personnage féminin des confins du harem et de la « prison » créés par la perception orientaliste.

La femme de Gurbuz ne souffre pas de la même élongation artificielle du pelvis que l'*Odalisque* d'Ingres. Les critiques ont débattu de l'intentionnalité de cette élongation chez Ingres, reflet du rôle de l'*Odalisque* à satisfaire le désir masculin. Son corps, au final, se retrouve tordu de façon fort inconfortable alors qu'elle regarde par dessus son épaule. Son regard, bien que direct, est opaque, ne laissant rien deviner de ses propres désirs et pensées.

La femme de Gurbuz au contraire est confortablement allongée, même si la pose est similaire. En lieu et place du décor exotique et intime du harem ou des bains turcs rendus populaires par les artistes orientalistes du 19e siècle, elle semble être en extérieur, avec un lever de soleil en arrière plan. Par contraste avec l'exotique plumage de plumes de paon que l'*Odalisque* d'Ingres tient mollement dans sa main, symbole de servitude à la fois domestique et sexuelle, Gurbuz entoure sa femme de coqs, libres et vivants, la liant fortement à la nature. Beaucoup plus abstraite que le nu d'Ingres, la femme de Gurbuz porte ce qui apparaît comme une combinaison moulante, composée de gros points, réminiscence du *cintamani* ottoman, un motif constitué de groupes de trois points qui apparaissaient partout, des textiles aux céramiques. Ce motif était sensé protéger du diable.

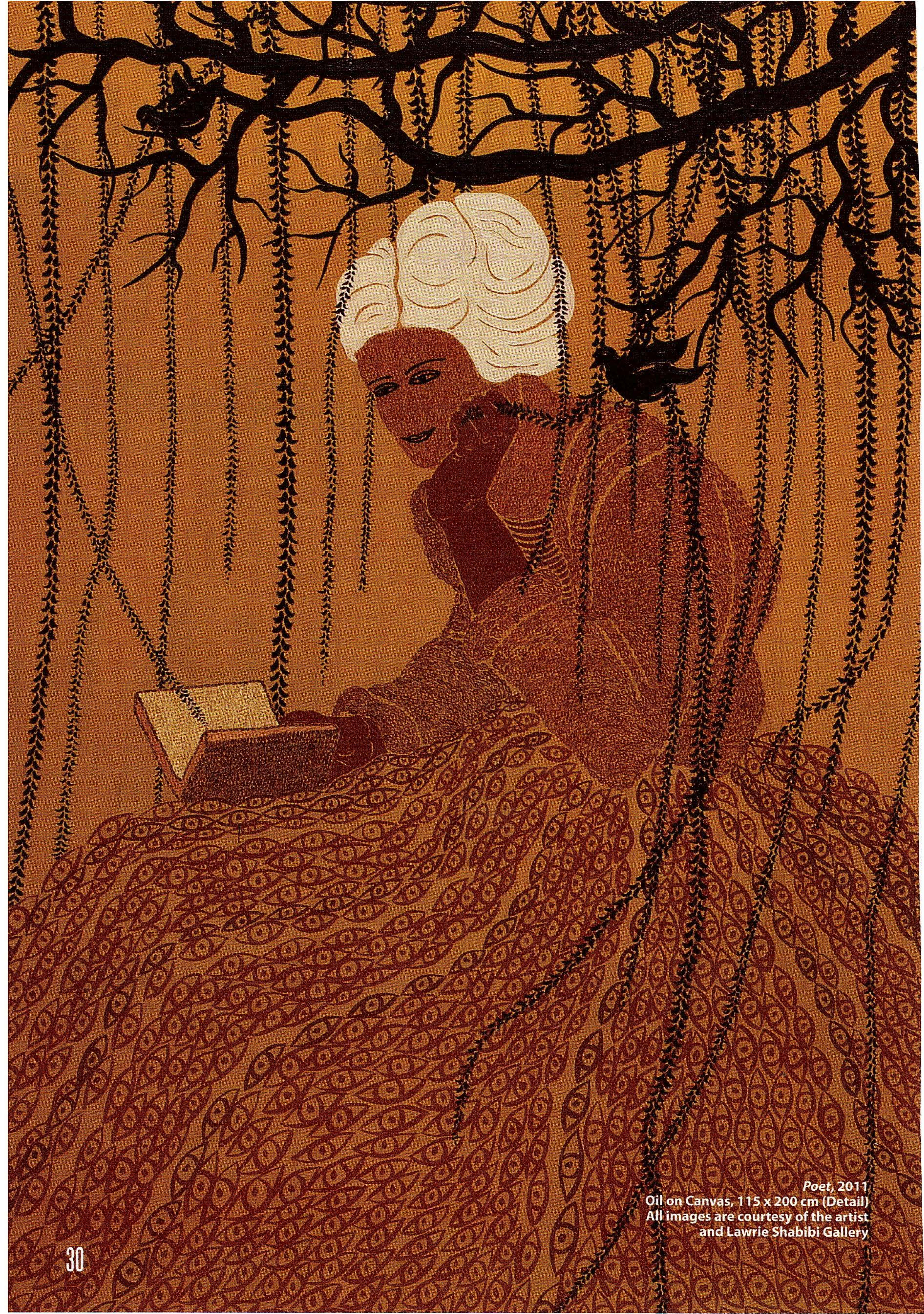
Left
Woman with Roosters, 2011
Oil on Canvas, 230 x 155 cm

Right
Woman with White Cat, 2011
Oil on Canvas, 115 x 200 cm (Detail)

Poet, 2011
Oil on Canvas, 115 x 200 cm (Detail)
All images are courtesy of the artist
and Lawrie Shabibi Gallery

Animals occupy a central role in much of Gurbuz's work. Their anthropomorphic presence often reflects the qualities or moods of her human subjects, reinforcing the artist's message. In *Woman with White Cat*, a white cat sits protectively beside her owner. While relatively small in size, the cat's pure whiteness against the patterned warmth of the rest of the painting, reminiscent of the monochromatic design of early Iznik pottery, makes the feline the visual focal point calling attention to its almost shamanic presence. Instinctively, the viewer recognizes the cat to be the girl's familiar rather than her pet. Both stare at the viewer with a calm, assured intensity, the girl in her flowing gown, is sensual without being overtly sexual. Her calm self-confidence is alluring as her direct gaze draws in the viewer. Her intelligence is evident. She is approachable, but only to those not intimidated by her independence. In contrast, the cat's gaze is shrewd and evaluating. She is the embodiment of the girl's rational, analytical, and perhaps less mature and therefore more guarded side, that acts as sentinel.

In contrast to *Woman with White Cat*, Gurbuz's *Poet* is more meditative. Older and more self-assured, the Poet sits in nature reading. Comfortably cocooned in her own little niche, she is oblivious to the viewer's gaze. She no longer needs to project that part of her which is wary or protective and so the birds in the painting are only a part of her to the extent that she is a part of her environment. The colours of the painting are warm and monochromatic, once again invoking the warmth of early Ottoman pottery. Her skirt is made up of tendrils of the eye motif, a traditionally Turkish protective symbol that is believed to ward off evil. There is no mistaking the cultural identity of the painting. It is intentionally, proudly Turkish.

Gurbuz does not shy away from difficult or uncomfortable themes. She has the rare ability to convey complex meaning by stripping away all that is non-essential and the enviable quality of being direct without being aggressively confrontational.

Les animaux occupent une place prépondérante dans l'œuvre de Gurbuz. Leur présence anthropomorphique reflète souvent les qualités ou les humeurs de ses sujets humains, renforçant le message de l'artiste. Dans *Femme au Chat Blanc*, un chat blanc est assis à côté de sa maîtresse, protecteur. Bien que petit de taille, sa blancheur immaculée posée sur les tons chauds du reste de la peinture, rappelle le design monochrome des premières poteries d'Iznik et fait du chat le point focal de la toile, attirant l'attention vers sa présence quasi chamanique.

Instinctivement, on comprend que le chat est le compagnon de la fille, au-delà du simple animal familier. Tous deux observent le spectateur avec une intensité calme, assurée. La fille dans sa robe évasée est sensuelle sans être sexuellement provocante. Son assurance tranquille s'exprime dans son regard direct. Son intelligence est perceptible. Elle est accessible, mais seulement à ceux qui ne seront pas intimidés par son indépendance. Le regard du chat au contraire est rusé et calculateur. Il incarne le côté rationnel, analytique de la fille, peut-être moins mûr et donc réservé ; il agit comme une sentinelle.

La Poétesse de Gurbuz est une œuvre plus méditative. Plus âgée, plus sûre d'elle, la poétesse, assise, contemple la nature. Confortablement nichée dans son petit cocon, elle ne se préoccupe pas du regard du spectateur. Elle n'a plus besoin d'afficher cette partie d'elle-même qui se méfie et se protège ; ainsi les oiseaux sur la toile ne lui sont reliés que parce qu'elle fait elle-même partie de son environnement. Les couleurs de la toile sont chaudes et monochromatiques, évoquant une fois encore la richesse des premières poteries ottomanes. Sa jupe est constituée de guirlandes du motif de l'œil, un symbole protecteur traditionnel en Turquie, sensé éloigner le mauvais œil. L'identité culturelle de l'œuvre est évidente. Elle est intentionnellement, fièrement turque.

Gurbuz n'évite pas les thèmes difficiles et inconfortables. Elle a cette capacité rare de faire passer des messages complexes en dépouillant la toile de tout ce qui n'est pas essentiel, et la qualité appréciable d'être directe sans chercher la confrontation agressive.

MIND'S EYE continues at Lawrie Shabibi Gallery (Al Quoz, Dubai) till December 7. More info: www.lawrieshabibi.com