

The Beautiful Captive

A solo show by Mahmoud Khaled

30 November 2023 - 7 February 2024

Is theater possible without awareness of reenactment which is related to a sense of death? Probably not, but perhaps both, almost, exist here.

“Why Look at Animals?” – John Berger

Gypsum is pleased to present *The Beautiful Captive*, Mahmoud Khaled’s third solo show at the gallery, to mark our 10-year anniversary. Khaled combines new photographic and three-dimensional works in a meticulous dramaturgy that borrows its title from René Magritte’s historic series of paintings. Drawing inspiration from Magritte’s pictorial language for interrogating the opacity and transparency of images, Khaled stages his own commentary on display, power, control, and confinement.

On a wall concealing the entrance to the main exhibition space is a graffitied phrase that reads “The Privileged Lost Generation.” This ostensibly random act of vandalism operates as prelude to the exhibition, which is composed of five distinct works that reverberate among each other.

In the twelve-part photographic series also titled *The Beautiful Captive*, six views of an empty zoo are each displayed next to a scene from a luxurious home decorated with a wallpaper version of the same zoological landscape. In one photograph, an image of a desolate mosaic duck pond is photoshopped onto the walls of a seafront bedroom, transforming it into an illusionary space. The perplexing series responds to photographs taken by the artist in the Alexandria Zoo, a location he frequented as an art student in the early 2000s. *The Beautiful Captive* speculates on the moment in which an artwork becomes wallpaper, generating questions about the value of art in a consumerist, leisure-driven society.

On the adjacent two walls, *The Wallpaper* tests the limits of illusion by wallpapering both with same image, mirrored, of the Zoo’s neoclassical interior architecture. Within that vast space, a solitary guard is captured guarding rows of empty structures. In depicting a state in which captivity is institutionalized, the work also hints at the futility in the act of guarding.

In the *The Wall*, a grainy monochromatic photograph shows the remains of an ancient monolithic structure. Set against the backdrop of Alexandria, the city it once purported to protect, this fragment of an enclosure suggests the prototype for a gated community. A relic, an impotent artifact stripped of function, it alludes to the fragility of power. The theatrical presentation of this work as a centerpiece of the exhibition highlights the relic’s performative role in the urban life of the city.

Drawing the most from the surrealist language of Magritte is the sculptural work titled *The Home Theater*. Incongruent elements are pieced together to explore the theatricality inherent in how we stage warmth and domesticity. A marble fireplace posing as sculpture is the base of the work. It is adorned with a red velvet curtain and two birds of paradise flowers arranged in a clear vase. In the hearth, a goldfish looping in a fishbowl denotes a flickering blaze, performing without awareness of reenactment.

Isolated in the terraced garden of the gallery is the finale to the exhibition. Here, Khaled constructs a guardhouse of metal and mirrored glass. The enclosure, a symbol of urban surveillance, is empty of a protagonist. It displays the trace of a desire to be elsewhere.

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٧ فبراير ٢٠٢٤

هل يمكن يمكن وجود المسرح دون الوعي بالاستعراض المتعلق بالاحساس بالموت؟ ربما لا، لكن من المحتمل ان يكون كلاهما موجود هنا.

لماذا ننظر إلى الحيوانات؟ - جون برجر

يسر جيبسوم جاليري أن يقدم معرض "الأسير الجميل" لمحمود خالد، وهو يعد المعرض الفردي الثالث له في الجاليري والذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس جيبسوم، في هذا المعرض يمزج خالد بدرامية حساسة أعمالاً جديدة فوتوغرافية وثلاثية الأبعاد في معرض يستعير عنوانه من عنوان سلسلة اللوحات التاريخية للفنان رينيه ماجريت. وفيه يطرح خالد رؤيته الخاصة لفكرة العرض والسلطة والتحكم والأسر مستلهماً لغة ماجريت التصويرية حول شفافية الصورة وغموضها.

يبدأ المعرض بحائط يفصل المدخل عن ساحة العرض الرئيسية مكتوب عليه بشكل عفوي جملة "الجيل المميز الضائع". يمهّد هذا العمل العشوائي ظاهرياً والذي يحتوي على شئ من التخريب للمعرض الذي يتكون من خمسة أعمال مختلفة.

تقدم سلسلة "الأسير الجميل" المكونة من إثني عشر صورة تصويرات لحديقة حيوانات خاوية إلى جانب مشاهد لبيوت فخمة مزينة بخلفية طبع عليها تلك التصويرات. فعلي سبيل المثال نجد صورة معدلة حاسوبياً لبحيرة بط مهجورة على حوائط غرفة نوم مطلة على البحر فتحوّلها إلى مساحة وهمية. هذه السلسلة المحيرة مستوحاة من صور التقطها الفنان في حديقة الحيوانات بالإسكندرية، وهو مكان تردد عليه كثيراً عندما كان طالب فنون في بدايات الألفية الثانية. تتأمل هذه السلسلة اللحظة التي يصبح فيها العمل الفني "ورق حائط" وتتساءل حول قيمة الفن في مجتمع استهلاكي مدفوع نحو الرفاهية.

يختبر عمل "ورق الحائط" حدود الوهم من خلال صورتين معكوستين لمساحة داخلية في حديقة الحيوان. داخل هذه المساحة الساشعة، نجد حارس وحيد يحرس صف من الهياكل الفارغة. من خلال تصوير حالة تأسس فعل الأسر، يشير العمل أيضاً إلى عبثية فعل الحراسة.

في "الحائط"، نري داخل صورة أحادية اللون بقايا بنية صخرية قديمة وضخمة. هذا السور المفك والموضوع على خلفية مدينة الإسكندرية التي يزعم حمايتها في الماضي يمثل الان نموذجاً للأحياء السكنية المسورة. وبدورها تشير هذه القطعة المتحجرة الهشة عديمة النفع إلى هشاشة السلطة. يسقط الطابع المسرحي في تقديم هذا العمل باعتباره حجر زاوية المعرض الضوء على الدور الاستعراضي لهذا الأثر القديم في الحياة الحضرية للمدينة.

يمثل العمل النحتي "مسرح المنزل" امتداداً للغة السريالية لماجريت، حيث يجمع العمل عناصر غير منسجمة ليستكشف الطابع المسرحي المتضمن في الطريقة التي نستعرض بها الدفء والحياة المنزلية. فتصبح مدفأة رخامية قاعدة العمل، يزينها ستارة من القטיפية الحمراء وزهرتان من عصفور الجنة في مزهية شفافة. في قلب المدفأة، نجد سمكتين ذهبيتين تتفافزان في حوض أسماك بدلا من الوهج المتذبذب للنيران، فتصنع الاسماك عرضاً مسرحياً دون الوعي بوجود الأداء.

في نهاية المعرض يعرض العمل الأخير معزولاً في حديقة الجاليري، حيث انشأ خالد مقر حراسة باستخدام المرايا والحديد. يخلو هذا المقر الذي يرمز إلى الرقابة والأمن والسلطة من وجود الشخصية الرئيسية، بدلاً من ذلك، يعرض إشارة للرغبة في أن يكون في مكان آخر.