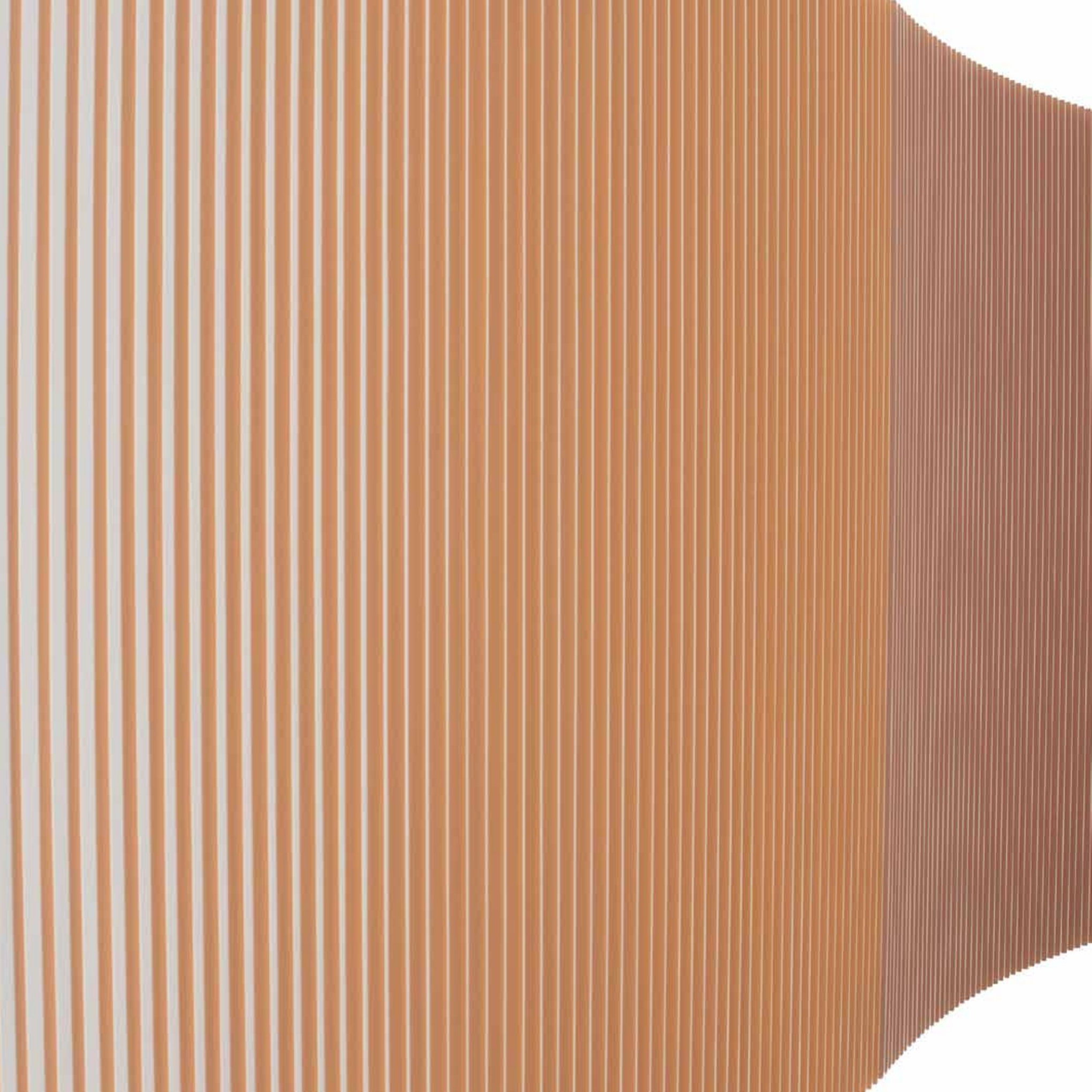

Rashid Al Khalifa

SPECTRUM

Liechtenstein
National Museum

Rashid Al Khalifa

SPECTRUM

Liechtenstein
National Museum

ISBN 978-3-9525404-0-4

© 2022 Liechtenstein National Museum, Vaduz

Edited by Rainer Vollkommer (Liechtenstein National Museum)

Foreword/Artist's Interview ©2022 Rainer Vollkommer

Spectrum Essay ©2022 Yasmin Sharabi

All images ©RAK Art Foundation

Al Riffa, Kingdom of Bahrain

Photography by

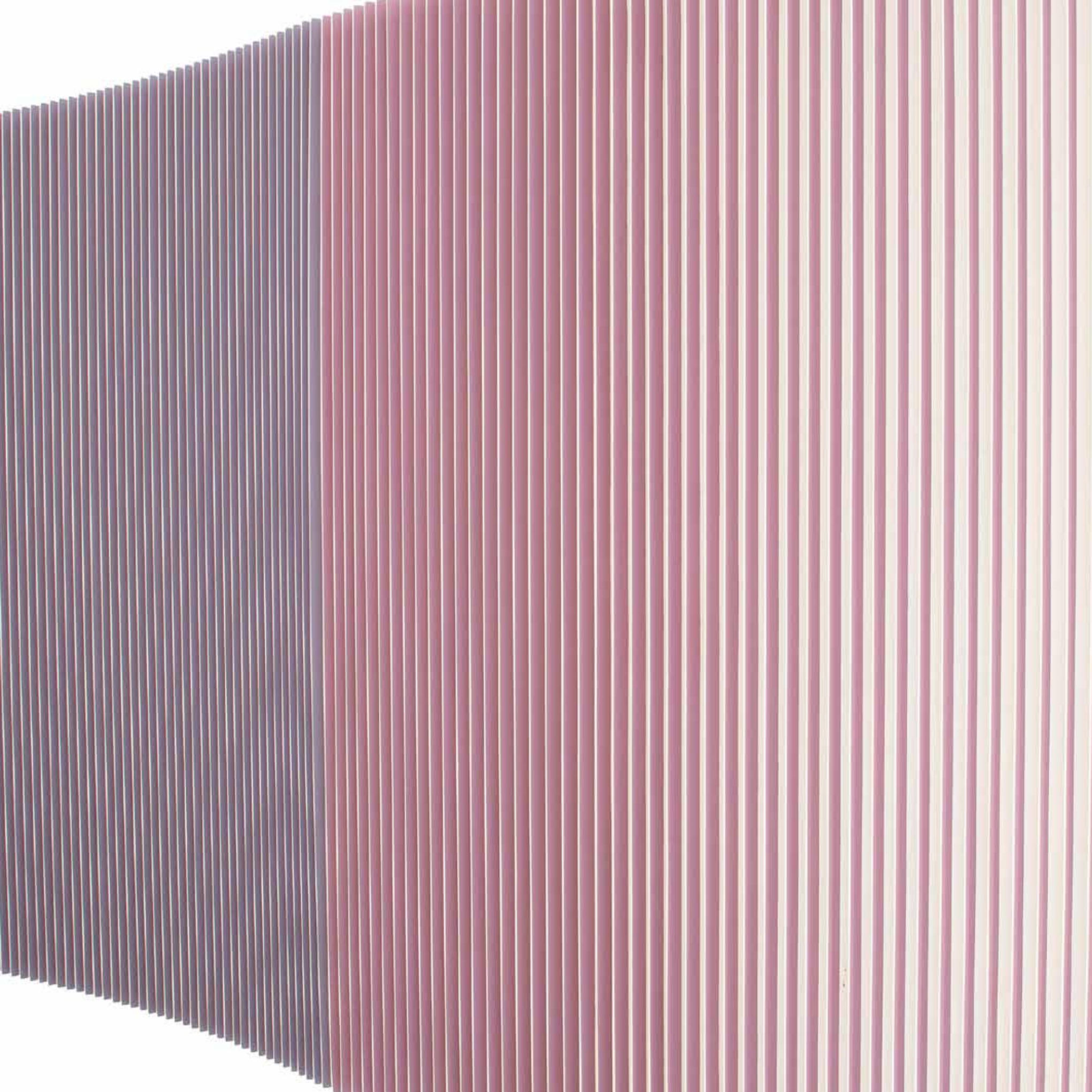
Oliver Mark

Svetlana Prodanova

Marine Terlizzi

All rights reserved

No part of this book maybe reproduced in any form by electronic or mechanical means, including photocopying, recording, or information storage retrieval without permission in writing from Liechtenstein National Museum and the RAK Art Foundation

Foreword

As a child I was interested in art and archaeology and began reading general books on such subjects from that early age. A 414-page book was my first substantial reading in 1973. It was written by the English archaeologist Bibby Geoffrey about the discovery of what was allegedly the world's oldest advanced civilisation. Its original title was "Looking for Dilmun."

As we know today, Dilmun is not the oldest advanced civilisation in the world. Instead, advanced civilisations were established almost simultaneously in Mesopotamia and Egypt around 3000 BC, while three other advanced civilisations followed in the third millennium, namely in the Indus Valley, in China and in Bahrain, under the name Dilmun. It was nevertheless fascinating to read about the discovery of one of the earliest advanced civilisations in the world – one with urban structures, writings, a social order and rulers. Located between several flourishing regions, Dilmun had trade links with Mesopotamia, Oman, Iran, Afghanistan, Central Asia and the Indus culture. Dilmun has often been associated with the Biblical Garden of Paradise, most likely because of its fertile soils brought about by abundant water sources. Dilmun was a place that inspired dreams and imagination, so it always remained in my memory as an early meeting place for different peoples. Almost half a century later, a New York gallery owner who followed our exhibition programme gave me a book: "Rashid Al Khalifa – Full Circle", which presented this artist and a selection of his varied works. This catalogue was hugely impressive, and sparked my curiosity about the culture and history of Bahrain and of course especially about the artist Rashid Al Khalifa.

The Liechtenstein National Museum has a long-established and well-deserved reputation as a multidisciplinary museum. Over the past ten years, its diverse and international outlook has led to its showcasing exhibits from about 50 countries from all five continents, as well as special exhibitions in collaboration with about 30 countries. While it has hosted exhibitions that were dedicated solely to Ancient Egypt, an Arab country has never been a topic, let alone the subject of an entire exhibition – although an exhibit from the United Emirates was once presented. So it was the perfect opportunity to exhibit the fascinating, rich and stunning work of Rashid Al Khalifa. His art is closely associated with his home country. He is an important contemporary witness of Bahrain as it evolved over the course of his lifetime from a British protectorate into a sovereign country in 1971. Bahrain experienced rapid economic growth. This also led to fascinating and innovative architecture, and in recent years to a blossoming of culture and art, in which Rashid Al Khalifa has played an important role. His artistic development has been inseparably linked with the establishment of the state of Bahrain. He trained as an artist in Great Britain. Rashid Al Khalifa initially focused on Bahraini landscapes, influenced by the English landscape painting of the Romantics. But he soon broke away from traditional painting in this genre and began to sketch women, especially as intimations of nudes. Over time, his figures became increasingly abstract. >

Vorwort

Schon als Kind interessierte ich mich für Kunst und Archäologie und begann früh mit dem Lesen allgemeiner Bücher zu diesen Themen. Mein erstes ganz dickes Buch mit 414 Seiten stammte dann 1973 von dem englischen Archäologen Bibby Geoffrey. Sein Titel war: «Dilmun. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur». Auch wenn Dilmun, wie wir heute wissen, nicht die älteste Hochkultur der Welt war, sondern diese fast gleichzeitig in Mesopotamien und in Ägypten um 3000 v. Chr. erstmalig entstanden, so folgten schon im dritten Jahrtausend drei weitere Hochkulturen und zwar im Indus, in China und eben in Bahrain mit Namen Dilmun. Es war faszinierend von der Entdeckung einer der frühesten Hochkulturen der Welt zu lesen, die schon städtische Strukturen hatte, eine gesellschaftliche Ordnung mit Herrscher und eine Schrift. In der Mitte zwischen vielen aufblühenden Regionen stehend, war Dilmun im Handel verbunden mit Mesopotamien, Oman, Iran, Afghanistan, Zentralasien und der Indus-Kultur. Oft wurde Dilmun auch mit dem Paradies auf Erden verbunden, wohl vor allem wegen Ihrer Fruchtbarkeit dank reicher Wasserquellen. Dilmun lud ein zum Träumen und so blieb es mir immer in Erinnerung, als ein früher Ort der Begegnung verschiedenster Völker. Fast ein halbes Jahrhundert später übergab mir ein New Yorker Gallerist, der unser Ausstellungsprogramm mit verfolgte, ein Buch: «Rashid Al Khalifa – Full Circle», in dem dieser Künstler und ein Teil seines reichen Werks präsentiert wurden. Dieser Katalog war überwältigend und machte sehr neugierig auf die Kultur und Geschichte von Bahrain und natürlich vor allem auf den Künstler Rashid Al Khalifa.

Nun ist das Liechtensteinische LandesMuseum ein Vielspartenmuseum, das in seiner Diversität und Internationalität mit einem intensiven kulturellen Austausch in den letzten zehn Jahren Exponate aus ca. 50 Ländern von allen fünf Kontinenten und spezielle Ausstellungen mit rund 30 Ländern präsentiert hat. Doch neben Ausstellungen, in denen nur das Alte Ägypten vorgestellt wurden, gab es mit Ausnahme eines Designwerkes aus den Vereinigten Emiraten, noch nie die Thematisierung eines arabischen Landes, geschweige denn eine ganze Ausstellung. So bot es sich bestens an, das sehr interessante, reiche und beeindruckende Werk von Rashid Al Khalifa auszustellen, dessen Kunst mit seinem Land verbunden ist und der ein wichtiger Zeitzeuge von Bahrain ist, das sich in seinem Leben von einem britischen Protektorat zu einem souveränen Land im Jahre 1971 entwickelt hat. Bahrain erlebte einen rasanten Aufstieg, das auch zu einer faszinierenden sehr modernen Architektur und in den letzten Jahren zu einem Aufschwung der Kultur und Kunst führte, bei der Rashid Al Khalifa eine wichtige Rolle spielte. Seine künstlerische Entwicklung geht einher mit dem Werden des Landes Bahrain. Seine künstlerische Ausbildung erfolgte in Grossbritannien. Zunächst widmete sich Rashid Al Khalifa den Landschaften von Bahrain, beeinflusst von der englischen romantisierenden Landschaftsmalerei. Doch schon bald löste er sich von dieser traditionellen Malerei und begann Frauen, besonders als Rückenakt zu skizzieren. Sie führten zur immer grösser werdenden Abstraktion seiner Gestalten. Doch blieb er hier nicht stehen, sondern, experimentierfreudig und >

But he did not stop there. Eager to experiment and open to new ideas as Rashid al Khalifa has always been, he became bored with the two-dimensional nature of the canvas. Wishing to explore three-dimensional aspects of canvas as an artistic medium, he began to bend the canvas. This led him to convex canvases, thus giving the already very abstract bodies additional and special curvaceous qualities. He has developed this approach further. In recent years he transformed convex canvases into aluminium supports, which in turn were broken up into many small surfaces. These are reminiscent of the layout of Arabian cities and of Arabian windows, of the expanding old town with its curving and chaotic street alignments and of the highly decorative latticework of ornamental window grilles. These allow occupants to see out, but not to be seen from outside. Using aluminium as a working material also references the fact that aluminium requires a great deal of energy in its production. Gas-rich Bahrain, nota bene, is one of the world's leading producers of aluminium. His works are consequently always closely linked to aspects of the state of Bahrain. With an artist as restless and energetic as Rashid Al Khalifa, one can only be curious to see what new transformations will take place in future. Each of these can simultaneously be likened to enchantingly beautiful and exclusive pearls on a string, thus reminding us of earlier times when Bahrain was famous for the most exquisite and best quality pearls. These were recovered in its waters by divers, to the delight of jewellery lovers around the world.

I extend particular gratitude to the artist Rashid Al Khalifa, who introduced me to his world. Thanks are also owed to the head of the RAK Foundation, Yasmin Sharabi, who brokered and mediated all my questions and oversaw the organisation.

The exhibition was skilfully set up and realised with aplomb by German Foser and Thomas Müssner. I also wish to thank Alexandra Tichy and Britta Fischer for handling the communications, Sabina Negele for the administration of the exhibition and RAK Art Foundation for the design of the catalogue.

We hope that this exhibition will encourage many people to view and encounter a young country in the Orient, no doubt often for the first time, and that our guests will enjoy visiting the exhibition and reading the catalogue.

Prof Dr Rainer Vollkommer, Director of the Liechtenstein National Museum

offen für Neues wie Rashid al Khalif immer ist, langweilte ihn die zweidimensionale Flächigkeit der Leinwand, denn er wollte mehr in die Dreidimensionalität des Trägers Leinwand kommen und begann, die Leinwand zu biegen, die ihm zu den konvexen Leinwänden führte und damit den schon sehr abstrakten Körpern noch eine besondere Rundung gab. Doch blieb er auch hier nicht stehen und wandelte in den letzten Jahren die konvexen Leinwände in Aluminiumträger um, die ihrerseits dann in viele kleine Flächen aufgebrochen worden sind, die an den Aufbau arabischer Städte und an arabische Fenster erinnert, respektive an die wachsende Altstadt mit seinen kurvigen verwirrenden Strassenfluchten und an die sehr dekorativen vielfach gebrochenen ornamentalen Fenstergitter, die den Blick von Innen nach Aussen, aber kaum den Blick von Aussen nach Innen gewähren. Aluminium als Werkstoff weist zudem darauf hin, dass Aluminium bei seiner Herstellung sehr viel Energie braucht und so das gasreiche Bahrain auch eine der weltweit führenden Länder zur Herstellung von Aluminium ist. So sind seine Werke immer auch mit den Begebenheiten von Bahrain verbunden und umtriebig wie der Künstler Rashid Al Khalifa ist, kann man nur gespannt sein, was für neue Wandlungen weiterhin stattfinden, die jede einzelne für sich doch gleichzeitig wie sehr schöne und exklusive Perlen an einer Schnur verbinden lassen und so auch an frühere Zeiten erinnern, wo Bahrain berühmt war, für die schönsten und qualitativ besten Perlen, die dort von Tauchern zur Freude aller Schmuckliebenden geborgen worden sind.

Mein grosser Dank gilt dem Künstler Rashid Al Khalifa, der mich in seine Welt eingeführt hat. Ein weiterer Dank gilt der Leiterin der RAK Stiftung, Yasmin Sharabi, die vermittelnd die Brücke zu all meinen Fragen bildete und die Organisation übernahm.

Der Aufbau der Ausstellung geschah dankenswerterweise in gut eingespielter Weise durch German Foser und Thomas Müssner. Erlaubt sei mir auch Alexandra Tichy und Britta Fischer für die Kommunikation, Sabina Negele für die Administration der Ausstellung und Rosa Maria Falvo für die Gestaltung des Kataloges zu danken.

In der Hoffnung, dass durch diese Ausstellung viele Personen wohl häufig erstmalig auf ein junges Land im Orient ihren Blick wenden und der Besuch der Ausstellung wie die Lektüre des Kataloges unseren Gästen viel Freude bereitet.

Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen LandesMuseums

RAK Art Foundation Gallery, 2020

Interview with Rashid Al Khalifa

by Rainer Vollkommer

As a child, you loved to paint.

When did it become apparent that creating art was part of your identity?

I've been drawing, painting and creating for as long as I can remember. I suppose you could say that the yearning and desire to create lies deep within me and I can't remember a time that I wasn't making art in some way, shape or form. One of the first works that I painted, at the age of 14, was over a large wall nearby my childhood bedroom, in my family home, now the RAK Art Foundation, Riffa. In my last year of high school, I presented my work in an end of year exhibition and was awarded a coveted prize. This, as well as the encouraging words of the late Amir, Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, was a defining moment, marking the beginning of my artistic career.

Interview mit Rashid Al Khalifa

durch Rainer Vollkommer

Schon von Kindheit an liebten Sie das Malen.

Wann wurde Ihnen klar, dass künstlerisches Schaffen ein Teil Ihrer Identität ist?

Solange ich denken kann, habe ich gezeichnet, gemalt und war schöpferisch tätig. Vermutlich sind das Verlangen und der Wunsch nach schöpferischem Arbeiten mir tief innewohnende Wesenszüge und ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht auf irgendeine Art und Weise oder in irgendeiner Form künstlerisch tätig war. Eines meiner ersten Werke, das ich im Alter von 14 Jahren malte, war eine grosse Wand in der Nähe meines Kinderzimmers im Haus meiner Familie, der heutigen RAK Art Foundation in Riffa. In meinem letzten Jahr an der High School präsentierte ich meine Arbeiten im Rahmen einer Jahresendausstellung und erhielt einen renommierten Preis. Dies und die ermutigenden Worte des verstorbenen Emirs, Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, waren ein entscheidender Moment, der den Beginn meiner künstlerischen Karriere darstellte.

**Your work is constantly evolving.
Is there a commonality between the varying styles?**

Despite the diversity of my oeuvre in terms of style and materials, there is a common denominator; an underlying essence that flows through decades of creative work. I suppose that you could say that my work is by and large defined by progression and evolution; shifting with the times and changing with the landscape of my native country, Bahrain. It is also important to note that the styles that define each period of my work, were essential to my artistic journey. I began as a landscape painter, but in the late '80s I started to move away from landscape painting and focused more of my attention on figurative work. In the '90s my style of painting changed quite dramatically, becoming more patterned and abstract. In the early 2000s, I shifted my attention again, towards the formation of the convex canvas, further abstracting the forms on its surface. In the late 2000s I began to experiment with totally different materials, frequently dictated by the sculptural form of the convex. This led to a much more minimalistic style, whereby I began to engage the smooth façade that Aluminium offered. I see these changes as important turning points that were affected and influenced by currents in my life.

Describe your artistic process.

What is interesting about my work, is that it develops from sketches, often drawn as I contemplate various projects or undertakings that I am involved in. I am and will always be a painter and so I prefer to begin with that sentiment in mind in the initial stages of conceptualizing. I then create a prototype and rework that until I am happy with its structure and design. To me, what is fascinating and characteristic of my recent work, is that they appear mechanical and digitized, so to speak, but in fact, they always develop out of an emotive state. In many ways, I deconstruct that feeling and reconstruct a form that is tangible and definitive.

Ihre Arbeit entwickelt sich ständig weiter.

Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Stilen?

Trotz der Vielfalt meines Oeuvres in Bezug auf Stil und Materialien gibt es einen gemeinsamen Nenner; eine zugrunde liegende Essenz, die sich durch Jahrzehnte kreativer Arbeit zieht. Man könnte wohl sagen, dass meine Arbeit im Grossen und Ganzen von Fortschritt und Entwicklung geprägt ist; sie geht mit der Zeit und verändert sich mit der Landschaft meines Heimatlandes, Bahrain. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Stile, die jede Periode meines Schaffens bestimmen, für meinen persönlichen künstlerischen Weg wesentlich waren. Ich begann als Landschaftsmaler, wendete mich davon aber in den späten 80er Jahren langsam ab, um mich mehr auf figurative Arbeiten zu konzentrieren. In den 90er Jahren änderte sich mein Malstil drastisch und wurde gemustert und abstrakt. In den frühen 2000er Jahren verlagerte sich meine Aufmerksamkeit erneut auf die Gestaltung der konvexen Leinwand, wobei ich die Formen auf ihrer Oberfläche weiter abstrahierte. In den späten 2000er Jahren begann ich mit völlig anderen Materialien zu experimentieren, die häufig von der skulpturalen Form der konvexen Leinwand bestimmt wurden. Dies führte zu einem viel minimalistischeren Stil, wobei ich begann, mich mit der glatten Fassade von Aluminium zu beschäftigen. Ich betrachte diese Veränderungen als wichtige Wendepunkte, die von den Strömungen in meinem Leben beeinflusst und geprägt wurden.

Beschreiben Sie Ihren künstlerischen Schaffensprozess.

Das Interessante an meiner Arbeit ist, dass sie sich aus Skizzen entwickelt, die ich oft zeichne, wenn ich über verschiedene Projekte nachdenke, an denen ich beteiligt bin. Ich bin und bleibe ein Maler, und deshalb ziehe ich es vor, mit diesem Gefühl im Hinterkopf die ersten Schritte der Konzeption zu beginnen. Dann erstelle ich einen Prototyp und überarbeite ihn, bis ich mit seiner Struktur und Gestaltung zufrieden bin. Für mich ist das Faszinierende und Charakteristische an meinen neueren Arbeiten, dass sie sozusagen mechanisch und digitalisiert wirken, in Wirklichkeit aber immer aus einem emotionalen Zustand heraus entstehen. In vielerlei Hinsicht dekonstruiere ich dieses Gefühl und rekonstruiere eine Form, die greifbar und endgültig ist.

**The development of the convex canvas marked a pivotal moment in your oeuvre.
How did it come about?**

In the mid '90s I felt a desire to combine my love of design with painting and to employ a structure that could, at least in my view, offer a more engaging surface for both myself and for the viewer. I initially experimented with a prism formation but felt that there was something about the curvature of the convex that was more inviting. It seemed more adaptable, elegant and accommodating, compared to the conventional flat canvas.

**From 2018 onwards your work developed whereby it continued to dominate the space to an even greater extent.
How do you feel about these new works?**

I continue to create works of all shapes and sizes, my work is site specific; I am not restricted to a specific size or form. However, as mentioned previously, my choice of medium impacts the scale of my work and I am aware that the materials that I use play a vital role in determining the final product. My latest works are made of aluminium, a robust and versatile metal, that is also lightweight and corrosion resistant. Bahrain boasts the second largest aluminium smelter in the world. I believe these larger works are inherent of that dichotomy; they are powerful and dominating, but concurrently effortless, delicate and meditative.

Do any of your other interests influence your art?

My recent work is influenced by design and architecture, it was always something that attracted me. In fact, I initially wanted to study architecture in university but what was on offer to me at that time, was Art and Design. The nature of my daily work involves reviewing architectural drawings and interior design for various projects. This in turn impacts my artistic output. I think if you look back on my artistic career, you will see elements of design throughout.

Die Entwicklung der konvexen Leinwand war ein entscheidender Moment in Ihrem Schaffen. Wie kam es dazu?

Mitte der 90er Jahre verspürte ich den Wunsch, meine Liebe zum Design mit der Malerei zu verbinden und eine Struktur zu verwenden, die - zumindest meiner Meinung nach - sowohl für mich als auch für den Betrachter eine ansprechendere Oberfläche bieten könnte. Zunächst experimentierte ich mit einer Prismenform, hatte aber das Gefühl, dass die konvexe Krümmung irgendwie einladender war. Sie erschien mir im Vergleich zur herkömmlichen flachen Leinwand anpassungsfähiger und eleganter.

Ab 2018 hat sich Ihr Werk weiterentwickelt, wobei es den Raum noch stärker dominiert. Wie stehen Sie zu diesen neuen Arbeiten?

Ich schaffe weiterhin Werke in allen Formen und Grössen, meine Arbeit ist ortsspezifisch; ich bin nicht auf eine bestimmte Grösse oder Form beschränkt. Wie bereits erwähnt, beeinflusst jedoch die Wahl des Mediums den Umfang meiner Arbeit, und ich bin mir bewusst, dass die von mir verwendeten Materialien eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Endprodukts spielen. Meine neuesten Arbeiten bestehen aus Aluminium, einem robusten und vielseitigen Metall, das zudem leicht und korrosionsbeständig ist. In Bahrain befindet sich die zweitgrösste Aluminiumschmelze der Welt. Ich glaube, dass diese grösseren Werke von dieser Dichotomie geprägt sind; sie sind kraftvoll und dominant, aber gleichzeitig auch mühelos, zart und meditativ.

Beeinflusst eines Ihrer anderen Interessen Ihre Kunst?

Meine jüngsten Arbeiten sind von Design und Architektur beeinflusst, das hat mich schon immer angezogen. Eigentlich wollte ich an der Universität Architektur studieren, aber was mir damals angeboten wurde, war Kunst und Design. Zu meiner täglichen Arbeit gehört es, architektonische Zeichnungen und Innenraumgestaltung für verschiedene Projekte zu überprüfen. Das wirkt sich wiederum auf mein künstlerisches Schaffen aus. Ich denke, wenn man auf meine künstlerische Laufbahn zurückblickt, wird man immer wieder Elemente des Designs entdecken.

To what extent does Bahrain inspire your work?

Traditional Bahraini architecture as it is something that I am quite acquainted with, I suppose you could say that it is etched into my visual memory. The building that currently houses the RAK Art Foundation and my private collection in Riffa, is constructed on the foundation of my childhood home, which was a traditional Bahraini house. Whilst renovating, I ensured that aspects of the original features were rightfully preserved, and this building in particular is one of many that provides me with daily inspiration.

The layout of my work entitled Maze (2018) was inspired by my memories of the meandering, traditional alleyways in Bahrain. Drawn on the Mashrabiya, or lattice work on traditional oriel windows that overlook alleyways, the grid-like structure aims to capture the sentiment of walking through those old streets, whereby the visuals that one experiences are shaped by the elements- the sunlight, the surrounding buildings and the shadows cast- where every corner you turn, you're faced with a completely different view that can be so beautifully disorienting.

Furthermore, I have long been drawn to the natural landscape of Bahrain, the desert, the wadis, the sunrises and sunsets that are specific to my country. In the past, customs and traditions worked in unison with the natural environment, there was a sense of synergy between man and nature. I try to capture this sentiment in my earlier and later work, by considering my colour palette, the effect of the surrounding environment and the natural light.

What do you collect the most? And what criteria do you have when selecting an object for your collection?

I have a very broad collection- from Orientalism to European Modernism, to International Contemporary Art. I have a large collection of Modern and Contemporary Middle Eastern Art, including a number of Iraqi artists. I also like to support and encourage emerging, younger artists, mostly from Bahrain.

Inwieweit inspiriert Bahrain Ihre Arbeit?

Die traditionelle bahrainische Architektur ist mir sehr vertraut, man könnte sagen, dass sie sich in mein visuelles Gedächtnis eingebrannt hat. Das Gebäude, das derzeit die RAK Art Foundation und meine Privatsammlung in Riffa beherbergt, wurde auf dem Fundament des Hauses meiner Kindheit errichtet, das ein traditionelles bahrainisches Haus war. Bei der Renovierung habe ich darauf geachtet, dass die ursprünglichen Merkmale erhalten blieben, und gerade dieses Gebäude ist eines von vielen, die mich täglich inspirieren.

Die Konzeption meiner Arbeit mit dem Titel Maze (2018) wurde durch meine Erinnerungen an die verschlungenen, traditionellen Gassen in Bahrain inspiriert. Die gitterartige Struktur, die sich an den Maschrabiyya, den traditionellen Erkern mit Blick auf die Gassen, orientiert, soll das Gefühl einfangen, durch diese alten Strassen zu spazieren, wobei das Bild, das man erlebt, von den Elementen - dem Sonnenlicht, den umliegenden Gebäuden und dem Schattenwurf - geformt wird, wobei man an jeder Ecke mit einem völlig anderen Blick konfrontiert wird, der so wunderbar verwirrend sein kann.

Ausserdem fühle ich mich seit langem von der natürlichen Landschaft Bahrains angezogen, von der Wüste, den Wadis, den Sonnenauf- und -untergängen, die für mein Land typisch sind. In der Vergangenheit arbeiteten die Bräuche und Traditionen im Einklang mit der natürlichen Umgebung, es gab ein Gefühl der Synergie zwischen Mensch und Natur. Ich versuche, dieses Gefühl in meinen früheren und späteren Werken einzufangen, indem ich meine Farbpalette, die Wirkung der Umgebung und das natürliche Licht berücksichtige.

Was sammeln Sie am meisten? Und welche Kriterien legen Sie bei der Auswahl eines Objekts für Ihre Sammlung an?

Ich habe eine sehr breit gefächerte Sammlung - vom Orientalismus über die europäische Moderne bis hin zur internationalen zeitgenössischen Kunst. Ich habe eine grosse Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst aus dem Nahen und Mittleren Osten, darunter auch eine Reihe irakischer Künstler. Ausserdem unterstütze und fördere ich gerne aufstrebende, jüngere Künstler, vor allem aus Bahrain.

You consistently emphasize the importance of arts education.

Do you think that this somehow puts limits on the artist's imagination or do you believe it is a necessity for development and appreciation?

Yes, I believe in the importance of arts education. But this can arise from many domains, not simply through formal education. Education is not just going to school, it's learning from your mentors, from your family. If we are taught art, creative thought and the importance of it from a young age, we will grow up to understand and believe in the power of creativity. Art is the freedom of thought. It inspires and gives us the encouragement and confidence to grow as individuals. It then becomes an integral part of our culture, something that we can't imagine living without and this in turn, leads to true progress ☩

Prof Dr Rainer Vollkommer
Director of the Liechtenstein National Museum
Vaduz, Liechtenstein

**Sie betonen immer wieder die Bedeutung der Kunsterziehung.
Sind Sie der Meinung, dass dies die Fantasie der Künstler einschränkt, oder glauben Sie, dass es eine
Notwendigkeit für die Entwicklung und Wertschätzung ist?**

Ja, ich glaube an die Bedeutung der Kunsterziehung. Aber diese kann in vielen Bereichen entstehen, nicht nur durch formale Bildung. Bildung bedeutet nicht nur, zur Schule zu gehen, sondern auch, von seinen Mentoren und seiner Familie zu lernen. Wenn man uns von klein auf Kunst, kreatives Denken und die Bedeutung von Kunst lehrt, werden wir aufwachsen und an die Kraft der Kreativität glauben. Kunst ist die Freiheit des Denkens. Sie inspiriert uns und gibt uns die Ermutigung und das Vertrauen, als Individuen zu wachsen. Sie wird dann zu einem integralen Bestandteil unserer Kultur, etwas, ohne das wir uns ein Leben nicht mehr vorstellen können, und das wiederum führt zu echtem Fortschritt ☚

Prof. Dr. Rainer Vollkommer
Direktor des Liechtensteinischen LandesMuseums
Vaduz, Liechtenstein

Rapid urban and architectural development in the Gulf Region has undoubtedly influenced Rashid Al Khalifa's latest work, as is evident in his appreciation of refined, structural forms. The technical and political processes concerned with the design of land use and built environments has undergone major transformations over the decades and Bahrain's panorama reveals this radical change with its myriad of construction ventures. Rashid has played a pivotal and formal role in the completion of various projects, whereby he was assigned, with complete authority, to envisage, spearhead and oversee key architectural developments to their completion. Such responsibility requires extraordinary patience, perseverance, innovation and resourcefulness, which in turn, has greatly encouraged and shaped his artistic practice.

Whether consciously or not, Rashid's desire to balance such weighty obligations has resulted in imagery that is not only inspired by contemporary architecture but is also reflective of those sensibilities to the natural landscape he has long held dear. His preoccupation with simplicity and symmetry also allowed him to produce work that balanced the contrasts and contradictions of his daily life. The peace and serenity Rashid strove to express throughout his artistic practice, became more clearly observable in his latest creations.

For over a century, Bahrain has offered a real platform for contemporary design and architecture and yet much of the country's rich, ancient history continues to be seen through remnants of its early structures and traditional buildings. Traders, seafarers, pearl merchants and travellers have long traversed and dwelled on this desert island and their homes, villages and traditional ways of life are a constant reminder of their presence. Moreover, the country's social and cultural backdrop, as well as the natural beauty of its surrounds, have widely influenced the functional design of the island's living spaces. Typically organized around an open central courtyard, traditional Bahraini homes were connected and assembled with thoughtful consideration of their positioning within the landscape; the direction of the rising and setting sun, the cool draft of the morning breeze, and the arrangement of the family living space each played a fundamental role in determining the design of the household. Much of this has inspired Rashid's most recent work, as he considers innovative ways to express these heritage elements and explore their functionality within contemporary Bahraini society.

Despite the upsurge of modern building in recent decades, Islamic pattern continues to play an important role in contemporary Bahraini design. Historically, rhythmic arabesques were employed to represent spiritual attributes of the natural environment and were incorporated in the mashrabiya, a distinguishing feature of traditional Middle Eastern architecture. A projecting oriel window featuring carved wooden latticework on the upper story of a building, the masharbiya's original purpose was to ensure privacy, so the occupants could see but not be seen, whilst providing shade and protection from the searing heat and allowing a breeze >

Spectrum

Die rasante städtebauliche und architektonische Entwicklung in der Golfregion hat Rashid Al Khalifas jüngstes Werk zweifellos beeinflusst, was sich in seiner Vorliebe für raffinierte, strukturelle Formen zeigt. Die technischen und politischen Prozesse, die sich mit der Gestaltung der Landnutzung und der gebauten Umgebung befassen, haben sich im Laufe der Jahrzehnte stark gewandelt, und das Panorama von Bahrain mit seinen unzähligen Bauvorhaben zeigt diesen radikalen Wandel. Rashid hat eine zentrale und formale Rolle bei der Umsetzung verschiedener Projekte gespielt, wobei er mit voller Handlungsbefugnis beauftragt war, wichtige architektonische Entwicklungen zu planen, anzuführen und bis zu ihrer Fertigstellung zu beaufsichtigen. Eine solche Verantwortung erfordert ausserordentliche Geduld, Ausdauer, Innovation und Einfallsreichtum, was wiederum seine künstlerische Praxis stark gefördert und geprägt hat.

Ob bewusst oder unbewusst: Rashids Wunsch, solch gewichtige Aufgaben auszubalancieren, hat zu einer Bildsprache geführt, die nicht nur von der zeitgenössischen Architektur inspiriert ist, sondern auch die Sensibilität für die natürliche Landschaft widerspiegelt, die ihm schon seit jeher am Herzen liegt. Seine Vorliebe für Einfachheit und Symmetrie ermöglichte es ihm auch, Werke zu schaffen, die die Kontraste und Widersprüche seines täglichen Lebens ausgleichen. Die Ruhe und Gelassenheit, die Rashid während seines gesamten künstlerischen Schaffens zum Ausdruck bringen wollte, wurde in seinen jüngsten Werken noch deutlicher sichtbar.

Seit mehr als einem Jahrhundert bietet Bahrain eine echte Plattform für zeitgenössisches Design und Architektur, und doch ist ein Grossteil der komplexen, alten Geschichte des Landes in den Überresten seiner frühen Strukturen und traditionellen Gebäude weiterhin sichtbar. Händler, Seefahrer, Perlenhändler und Reisende haben diese einsame Insel lange durchquert und bewohnt, und ihre Häuser, Dörfer und traditionellen Lebensweisen sind eine ständige Erinnerung daran. Darüber hinaus haben der soziale und kulturelle Hintergrund des Landes sowie die natürliche Schönheit seiner Umgebung die funktionale Gestaltung der Wohnräume auf der Insel stark beeinflusst. Die traditionellen bahrainischen Häuser, die sich in der Regel um einen offenen zentralen Hof gruppieren, wurden unter sorgfältiger Berücksichtigung ihrer Positionierung in der Landschaft miteinander verbunden und zusammengebaut die Richtung der auf- und untergehenden Sonne, der kühle Luftzug der Morgenbrise und die Anordnung der Wohnräume der Familie spielten bei der Gestaltung des Haushalts eine grundlegende Rolle.

Vieles davon hat Rashid zu seiner jüngsten Arbeit inspiriert, in der er nach innovativen Wegen sucht, diese historischen Elemente zum Ausdruck zu bringen und ihre Funktionalität in der heutigen bahrainischen Gesellschaft zu erkunden. >

to pass through a room. The functionality of the mashrabiya inspired Rashid Al Khalifa's Parametric series from 2018 onwards. Applying coiled and interwoven aluminium to create a mesh pattern, the rhythmic nature of the repetition in Rashid's Parametrics, alludes to his desire to simultaneously express order and symmetry whilst also creating imagery that shifts and transforms with its surroundings. Using this design paradigm, he is able to both manipulate and inform complex geometries and structures, to simulate nature and animate forms. Built on contrasts, these Parametrics integrate opposing attributes; positive and negative, light and shadow, interior and exterior space, and in doing so, generate synergy. Corrugated aluminium casts small shadows within the work, creating an illusion of movement and corporeality. Despite their stillness, they appear to mechanistically undulate while other forms emerge across their rhythmic surface. A sudden change of viewpoint creates other illusory effects. As we fixate on one particular layer of these colourful gridlocked matrixes, the image momentarily leaves an after-image on our retinas. Small, involuntary eye movements cause this 'ghost' image to overlap resulting in a 'moiré effect', whereby similar repetitive patterns merge together at different angles to create a ripple. These works are in essence, suggestive of the transcendent and ephemeral qualities of light and shadow.

More recently, Rashid's Spectrum series further reflects on the 'rules of repetition' in Islamic art, one of the most important aesthetic principles of Islamic architecture. The frequency and repetition of a shape in Islamic art, however complex, creates the illusion of infinity whereby the frame that holds the pattern is incidental: the symmetrical pattern continues beyond the bounds of the frame. Harmony arises from this state of infinitude. Spectrum takes such principles and contemporizes them by playing on structural attributes that are also reminiscent of contemporary Arab architecture, additionally integrating a specific palette and tones, that are characteristic to Bahrain's landscape. As Spectrum transitions from one colour to another, its identity in turn, is altered. Each work is dependent on its placement within the surrounding environment, the emotional state of the viewer, and of course the mind of the artist, who purposely selects and combines colours. Through these endless possibilities of colour combinations each Spectrum resonates a different feeling, sensation or thought process. Furthermore, the rhythmic nature of such repetition alludes to Rashid's desire to express order and symmetry whilst creating imagery that shifts and transforms with its surroundings.

Despite the new physicality and monumentalism of Rashid's work, which has transitioned with the landscape that has long inspired him, if we are to truly understand the essence of his oeuvre, we find that the artist has undergone a very conscious journey. He has always aimed to express the fundamentality of life, through the contrasts he has regularly observed in his immediate environment, as well as the colours and >

Obwohl das moderne Bauen in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen hat, spielen islamische Muster weiterhin eine wichtige Rolle im zeitgenössischen bahrainischen Design. Historisch gesehen wurden rhythmische Arabesken verwendet, um spirituelle Attribute der natürlichen Umgebung darzustellen, und sie wurden in die Maschrabiyya, ein charakteristisches Merkmal der traditionellen Architektur des Nahen und Mittleren Ostens, integriert. Die Maschrabiyya ist ein Erker mit geschnitzten Holzgittern im Obergeschoss eines Gebäudes. Ursprünglich diente sie dazu, die Privatsphäre zu schützen, damit die Bewohner sehen, aber nicht gesehen werden konnten, und gleichzeitig Schatten und Schutz vor der sengenden Hitze zu bieten und eine Brise durch den Raum zu lassen. Die Funktionalität der Maschrabiyya inspirierte Rashid Al Khalifa zu seiner Parametric-Serie, die es seit 2018 gibt. Das Aufbringen von Aluminiumbändern und verflochtenem Aluminium zur Bildung eines Netzmusters und die rhythmische Natur der Wiederholungen in Rashids Parametrics spielen auf seinen Wunsch an, gleichzeitig Ordnung und Symmetrie auszudrücken und Bilder zu schaffen, die sich mit ihrer Umgebung verändern und transformieren. Mit diesem Designparadigma ist er in der Lage, komplexe Geometrien und Strukturen sowohl zu manipulieren als auch zu informieren, um die Natur zu simulieren und Formen zu beleben. Diese Parametrics bauen auf Kontrasten auf und integrieren gegensätzliche Attribute: Positiv und Negativ, Licht und Schatten, Innen- und Aussenraum, und erzeugen so Synergien. Das gewellte Aluminium wirft kleine Schatten innerhalb des Werks und erzeugt so die Illusion von Bewegung und Körperlichkeit. Trotz ihrer Stille scheinen sie sich mechanisch zu bewegen, während sich andere Formen auf ihrer rhythmischen Oberfläche abzeichnen. Ein plötzlicher Wechsel des Blickwinkels erzeugt weitere illusorische Effekte. Fixieren wir eine bestimmte Schicht einer solchen bunten Gittermatrix, hinterlässt das Bild kurzzeitig ein Nachbild auf unserer Netzhaut. Kleine, unwillkürliche Augenbewegungen bewirken, dass sich dieses „Phantombild“ überlagert, was zu einem „Moiré-Effekt“ führt, bei dem ähnliche, sich wiederholende Muster in verschiedenen Winkeln ineinander übergehen und eine Welle erzeugen. Diese Arbeiten sind im Wesentlichen eine Anspielung auf die transzendenten und flüchtigen Qualitäten von Licht und Schatten.

In jüngerer Zeit reflektiert Rashid in seiner Spectrum-Serie die „Regeln der Wiederholung“ in der islamischen Kunst, eines der wichtigsten ästhetischen Prinzipien der islamischen Architektur. Die Häufigkeit und Wiederholung einer Form in der islamischen Kunst, wie komplex sie auch sein mag, schafft die Illusion der Unendlichkeit, wobei der Rahmen, der das Muster hält, nebensächlich ist: Das symmetrische Muster setzt sich über die Grenzen des Rahmens hinaus fort. Aus diesem Zustand der Unendlichkeit erwächst Harmonie. Spectrum greift solche Prinzipien auf und modernisiert sie, indem es mit strukturellen Merkmalen spielt, die >

light reflected in a land that he treasures. Throughout his unique quest, Al Khalifa has stripped away superfluous details and gifted us with discerning representations of an artist's soul and the spirit of work that is universally and unanimously relatable. In this way, these works materialize as testaments to both tradition and modernity; synchronized representations of the past, the present, and the future ✂

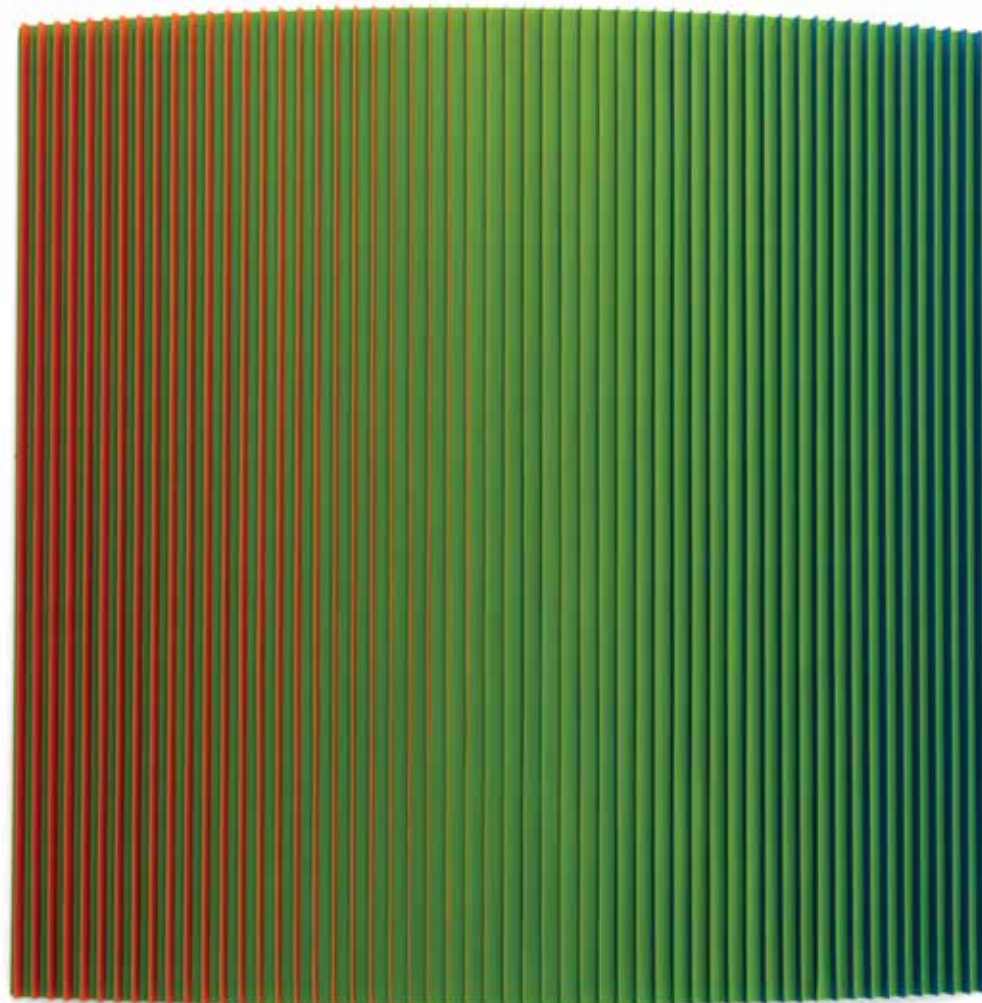
Yasmin Sharabi

auch an die zeitgenössische arabische Architektur erinnern, und zusätzlich eine spezifische Farbpalette und Farbtöne integriert, die für die Landschaft Bahrains charakteristisch sind. Wenn Spectrum von einer Farbe in eine andere übergeht, ändert sich auch seine Identität. Jedes Werk ist abhängig von seiner Platzierung in der Umgebung, dem emotionalen Zustand des Betrachters und natürlich vom Geist des Künstlers, der die Farben bewusst auswählt und kombiniert. Durch diese unendlichen Möglichkeiten der Farbkombinationen ruft jedes Spectrum ein anderes Gefühl, eine andere Empfindung oder einen anderen Gedankenprozess hervor. Darüber hinaus verweist die rhythmische Natur solcher Wiederholungen auf Rashids Wunsch, Ordnung und Symmetrie auszudrücken und gleichzeitig Bilder zu schaffen, die sich mit ihrer Umgebung verändern und transformieren.

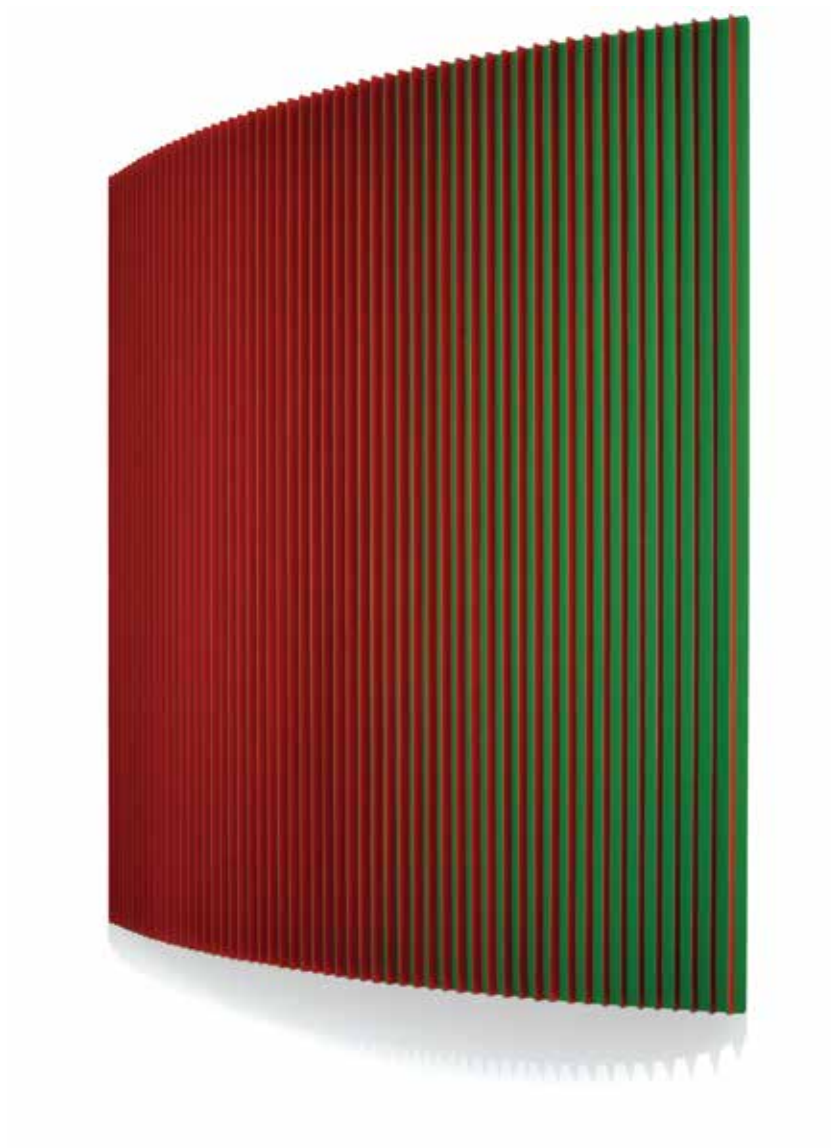
Trotz der neuen Körperlichkeit und des Monumentalismus von Rashids Werk, das sich mit der Landschaft, die ihn seit langem inspiriert, verändert hat, muss man, wenn man das Wesen seines Werks wirklich verstehen will, feststellen, dass der Künstler eine sehr bewusste Reise unternommen hat. Sein Ziel war es immer, das Wesentliche des Lebens auszudrücken, und zwar durch die Kontraste, die er in seiner unmittelbaren Umgebung regelmässig beobachtet hat, sowie durch die Farben und das Licht, die sich in einem Land widerspiegeln, das er sehr schätzt. Auf seiner einzigartigen Suche hat Al Khalifa überflüssige Details ausser Acht gelassen und uns mit anspruchsvollen Darstellungen einer Künstlerseele und dem Geist einer Arbeit beschenkt, die universell und einhellig nachvollziehbar ist. Auf diese Weise materialisieren sich diese Werke als Zeugnisse sowohl der Tradition als auch der Moderne; synchronisierte Darstellungen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ☚

Yasmin Sharabi

RAK Art Foundation, Kingdom of Bahrain

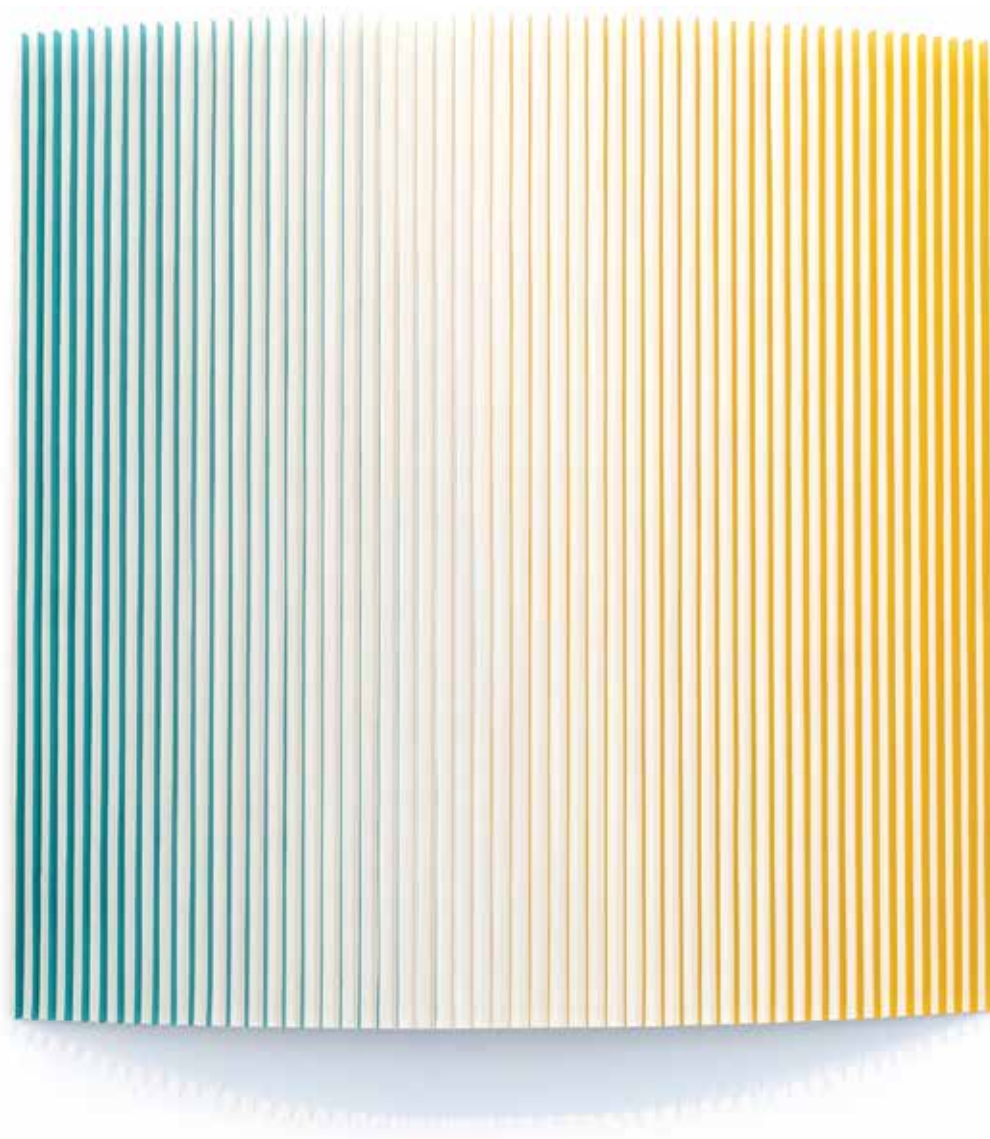
Spectrum I, 2020 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum I, 2020
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum I, 2020 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

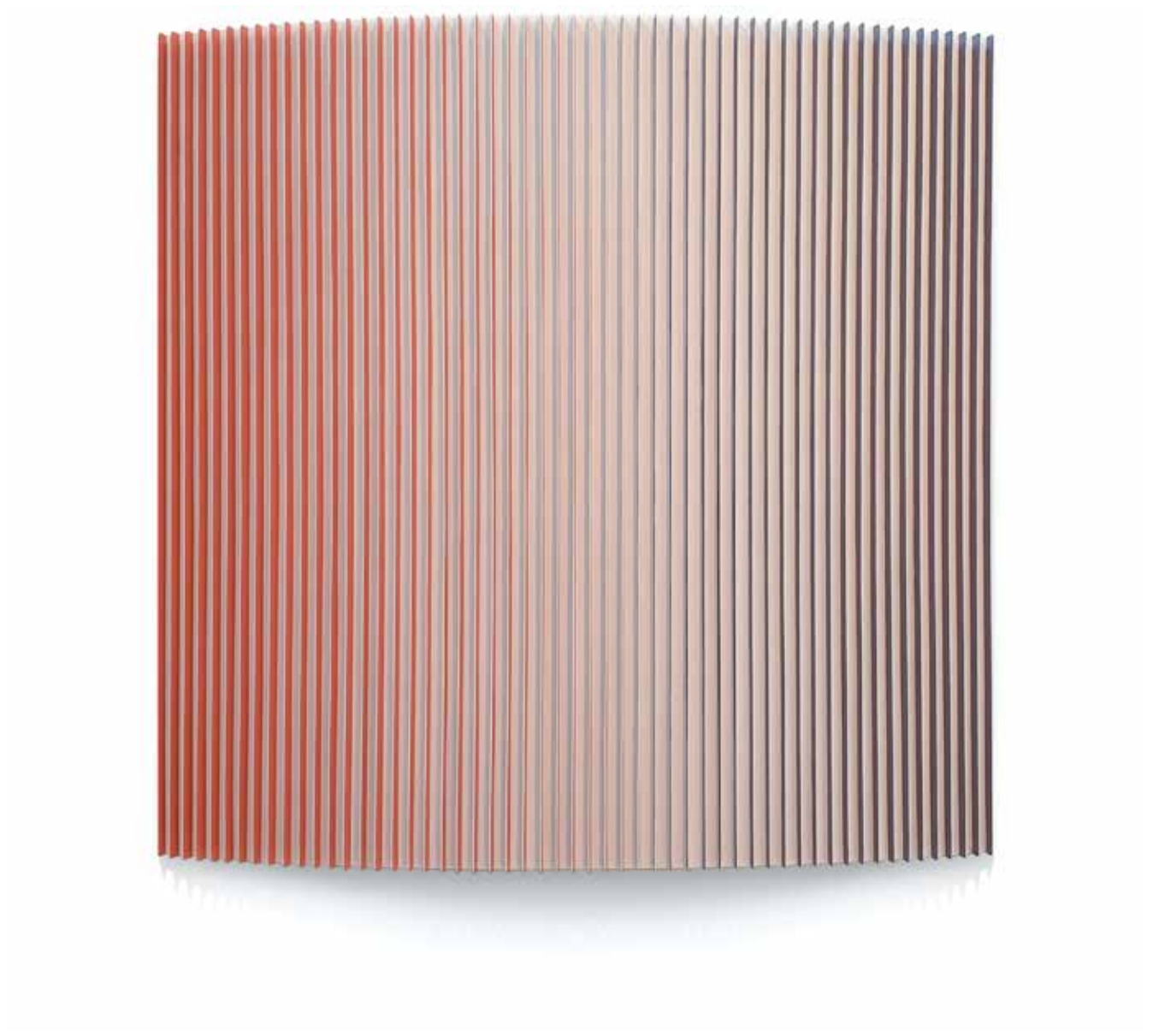
Spectrum II, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

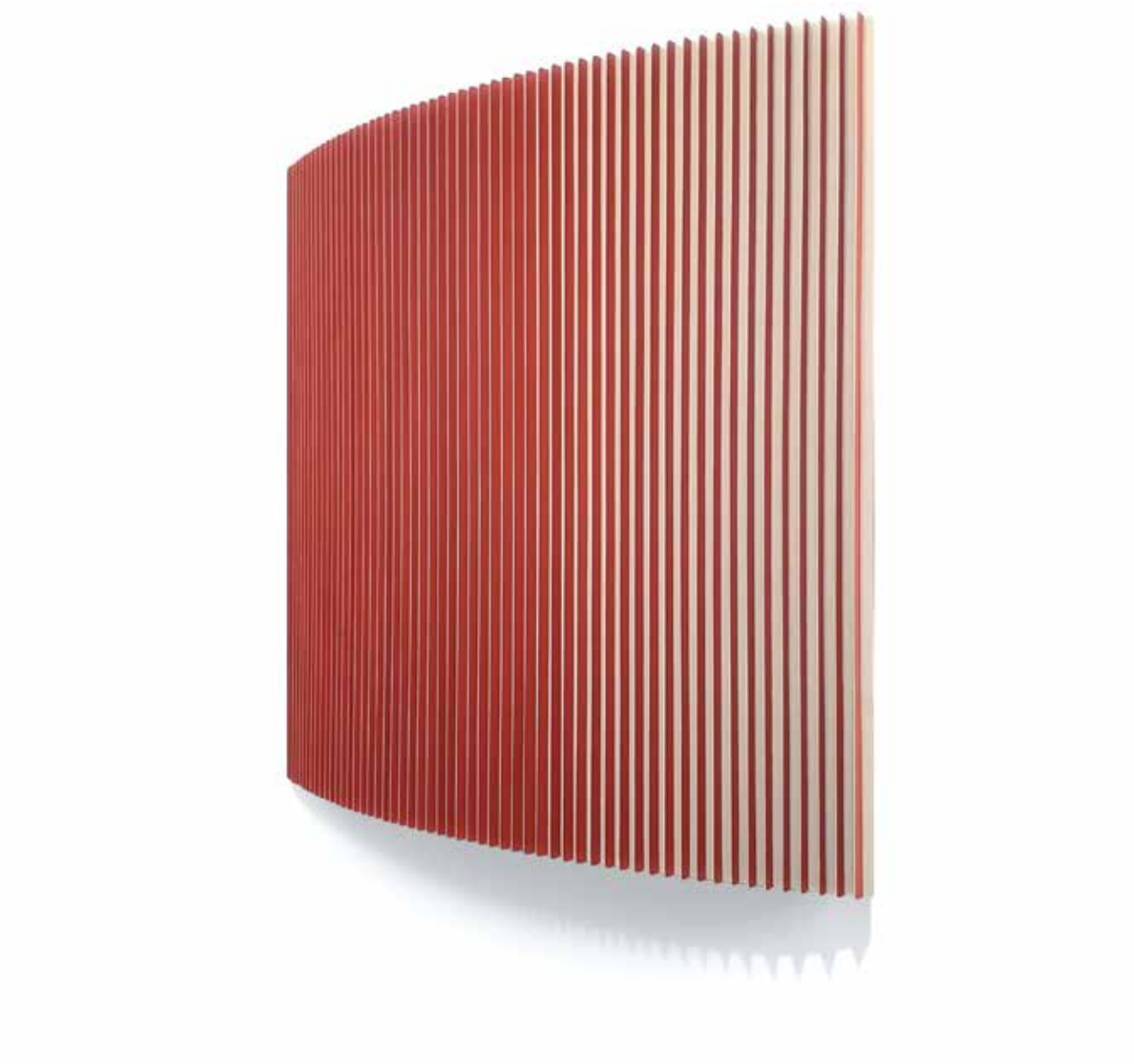
Spectrum II, 2021
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum II, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

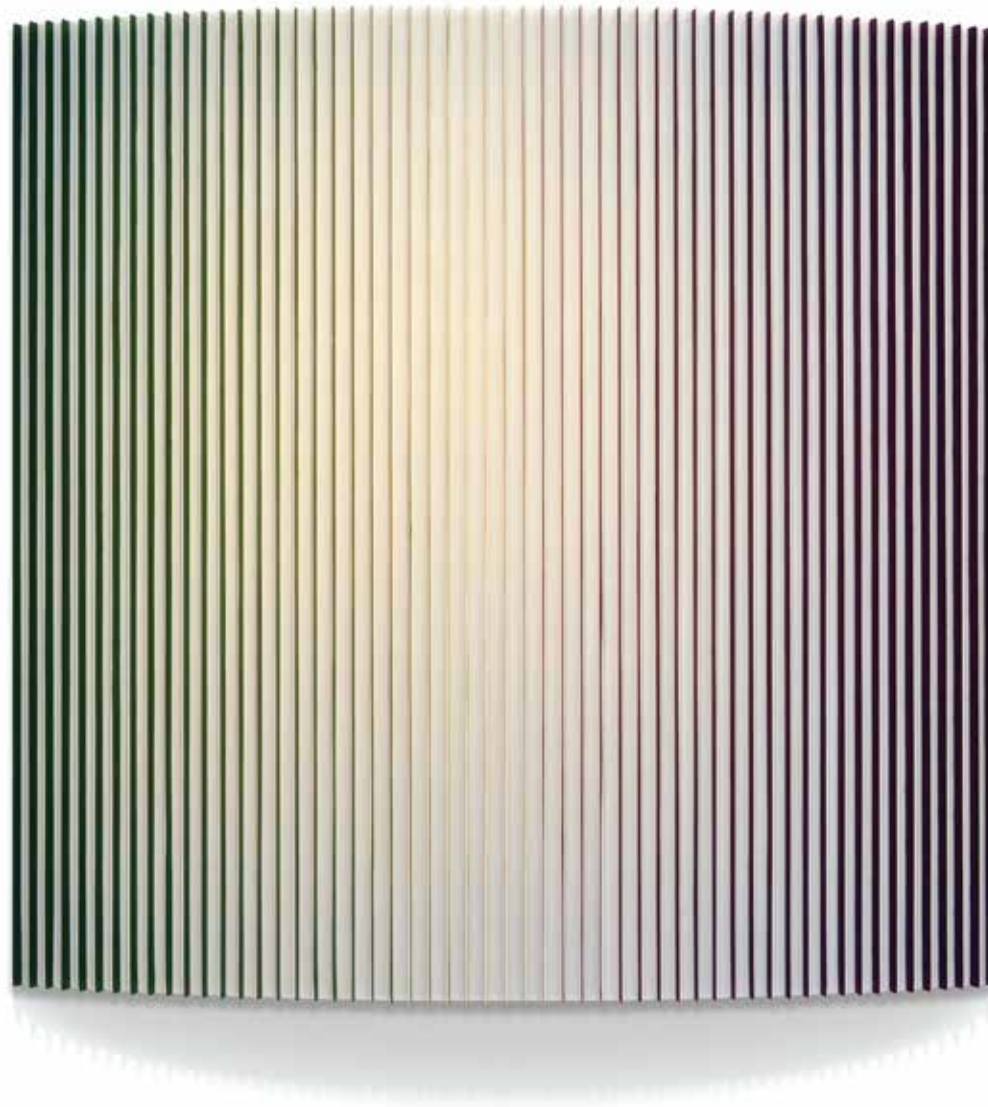
Spectrum III, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

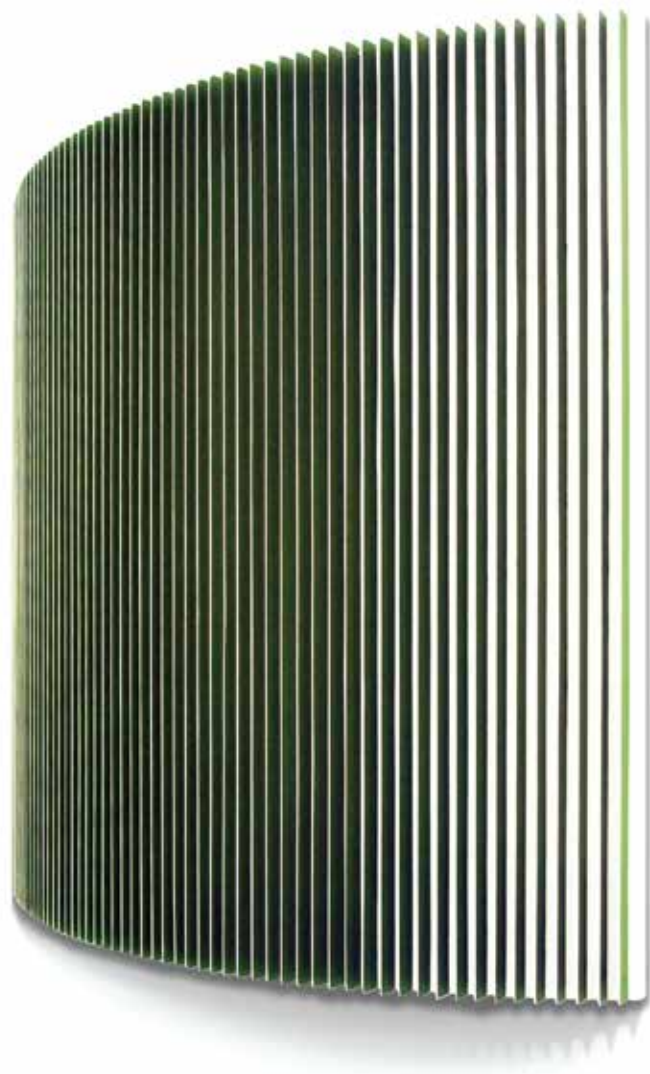
Spectrum III, 2021
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum III, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum IV, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

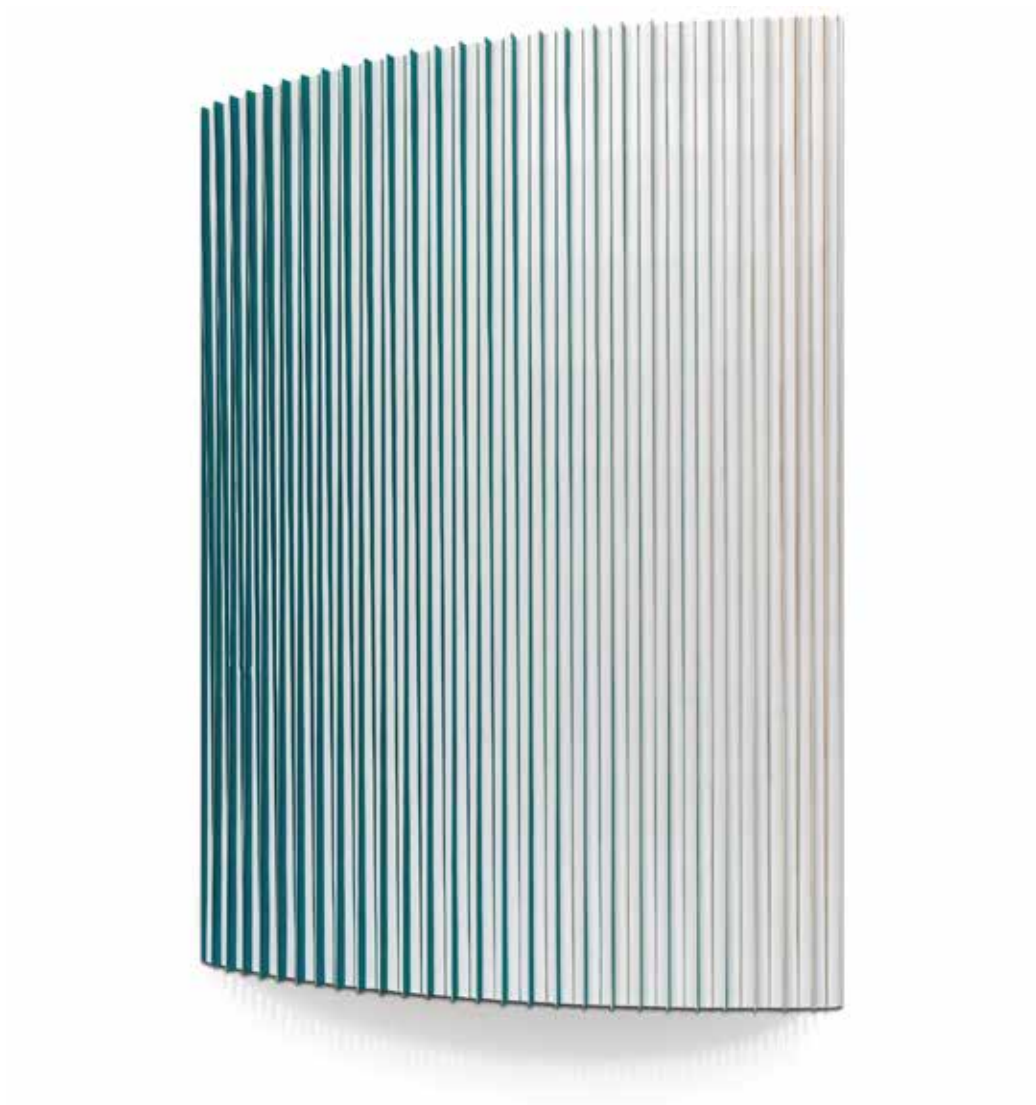
Spectrum IV, 2021
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum IV, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum V, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum V, 2021
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum V, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

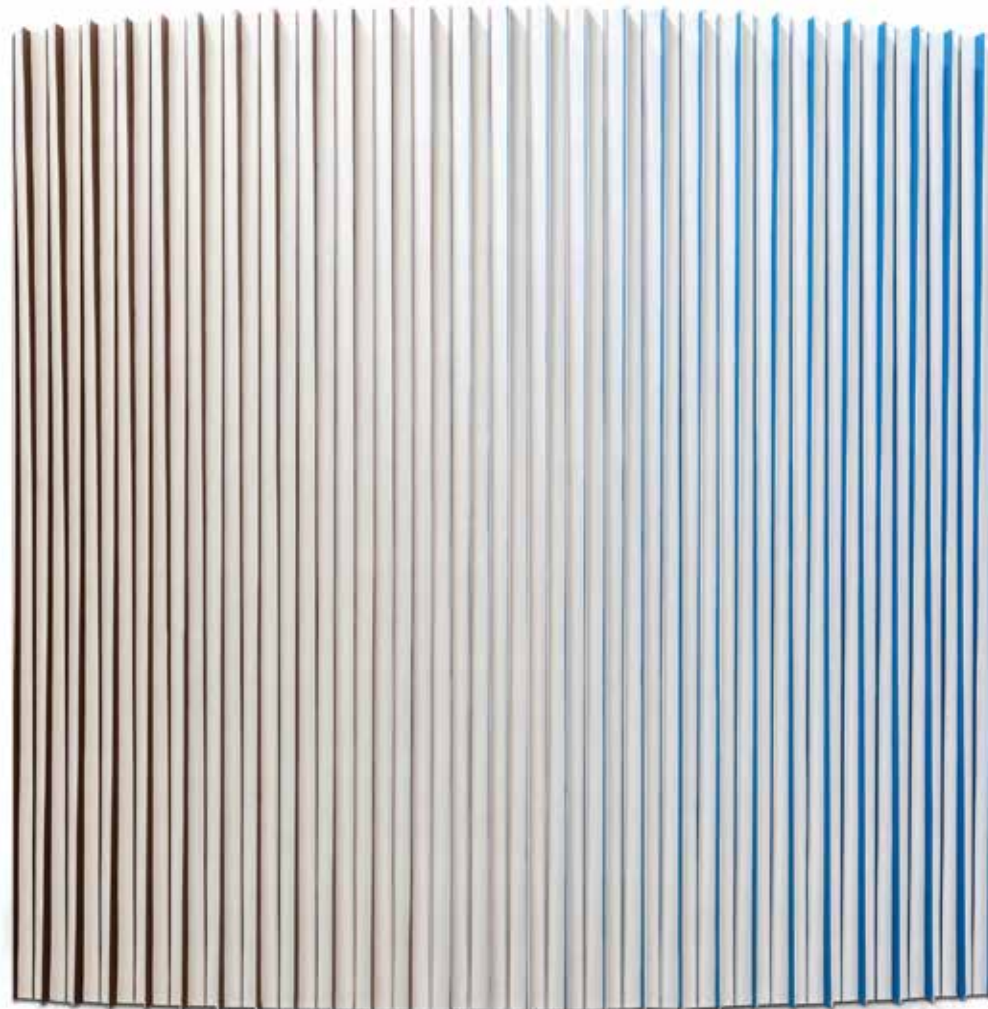
Spectrum VI, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum VI, 2021
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

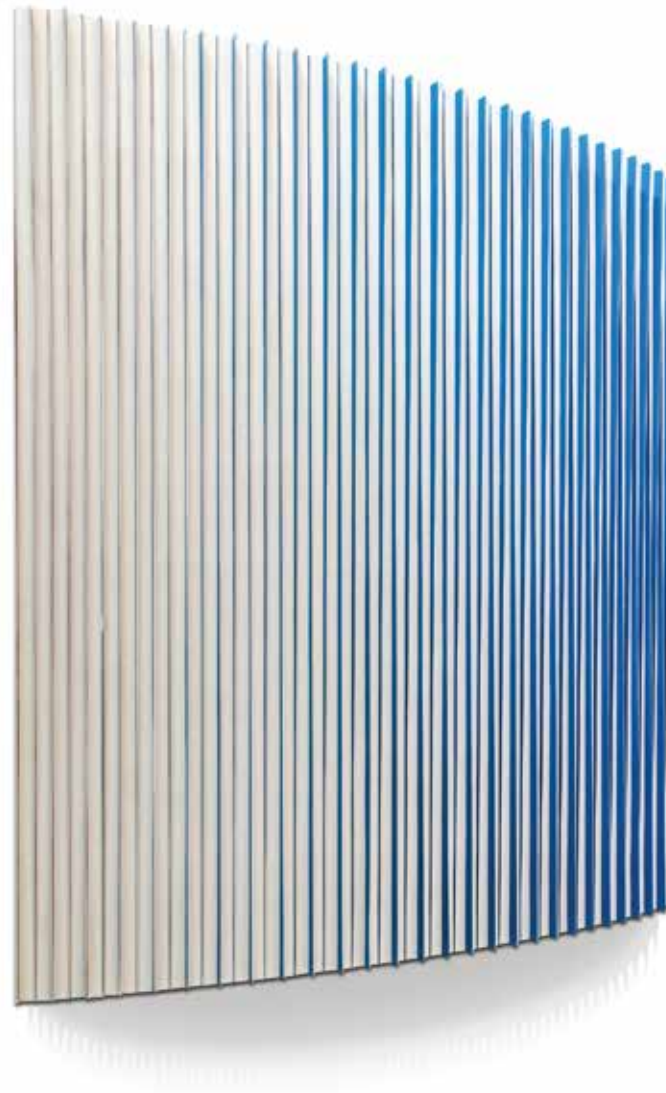
Spectrum VI, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

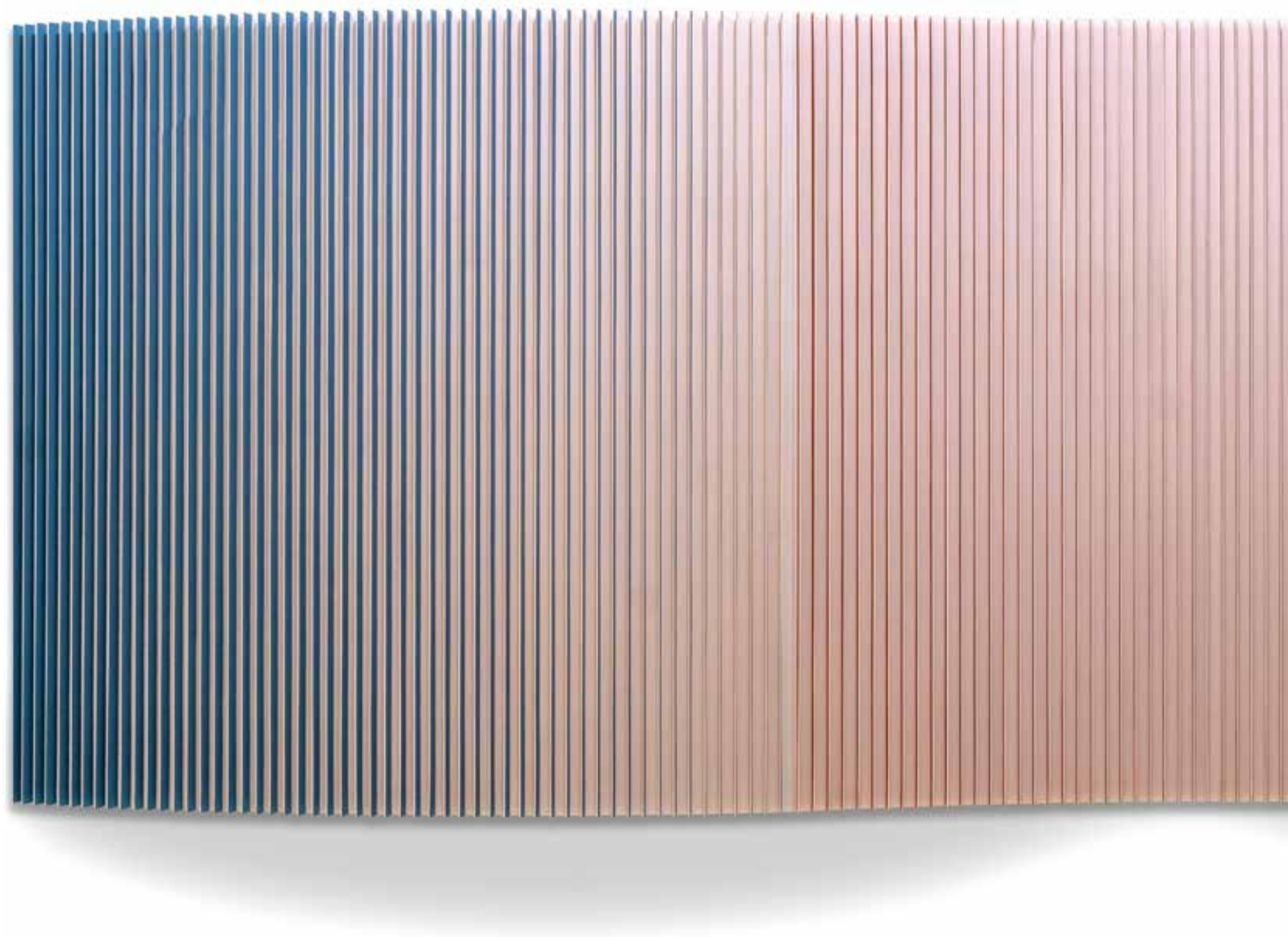
Spectrum VII, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

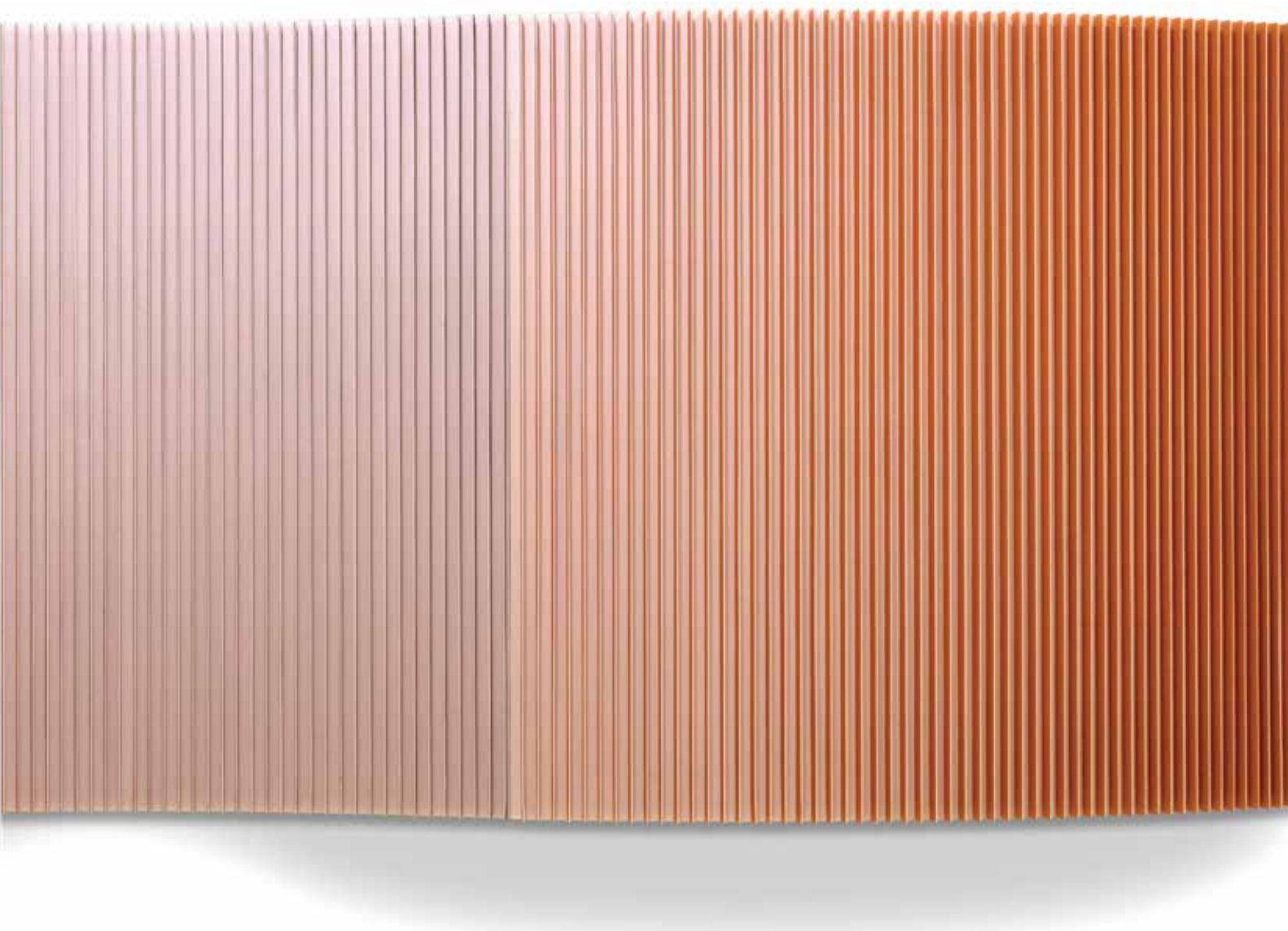
Spectrum VII, 2021
150 x 150 cm. Enamel on Aluminium

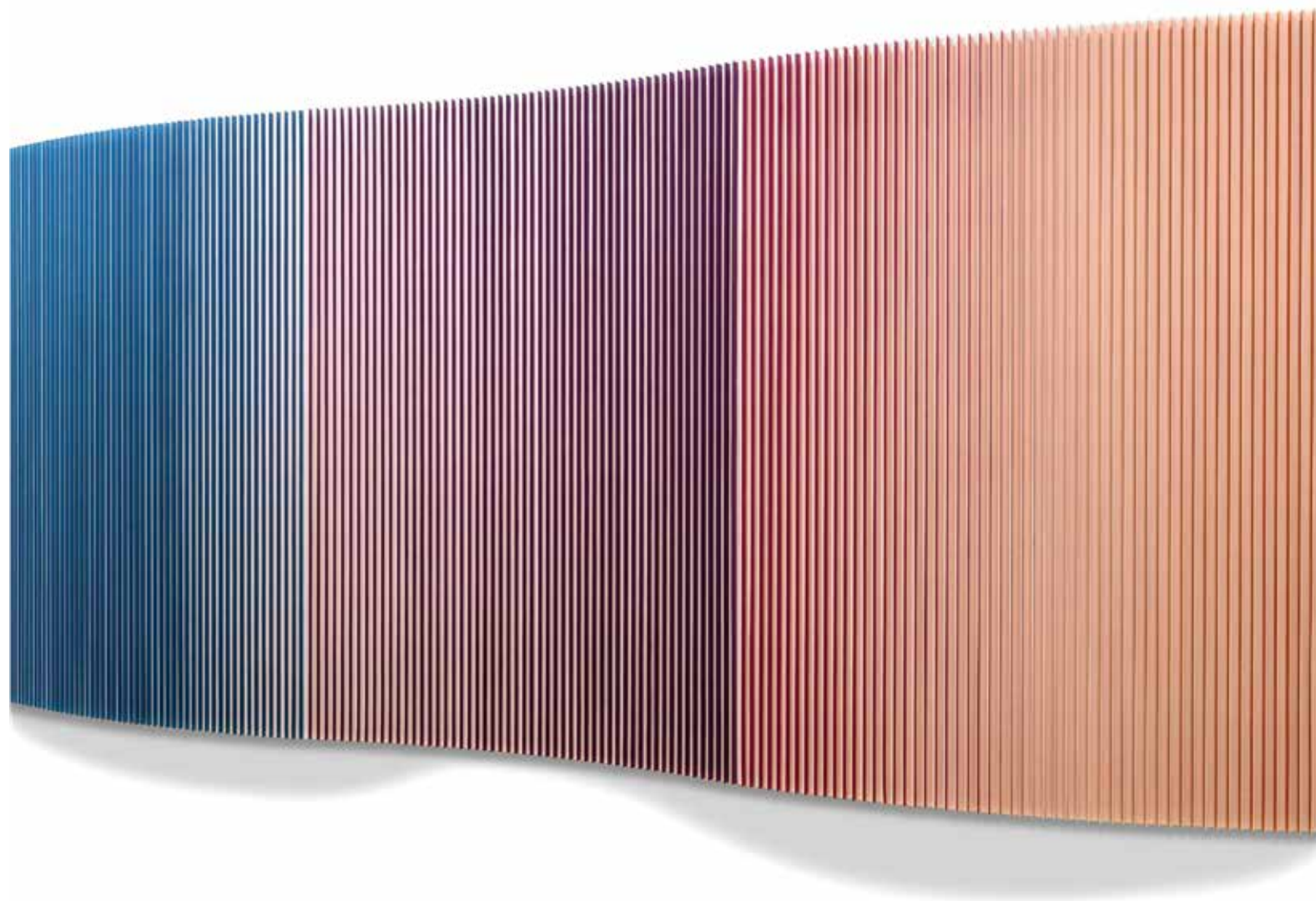

Spectrum VII, 2021 150 x 150 cm.
Enamel on Aluminium

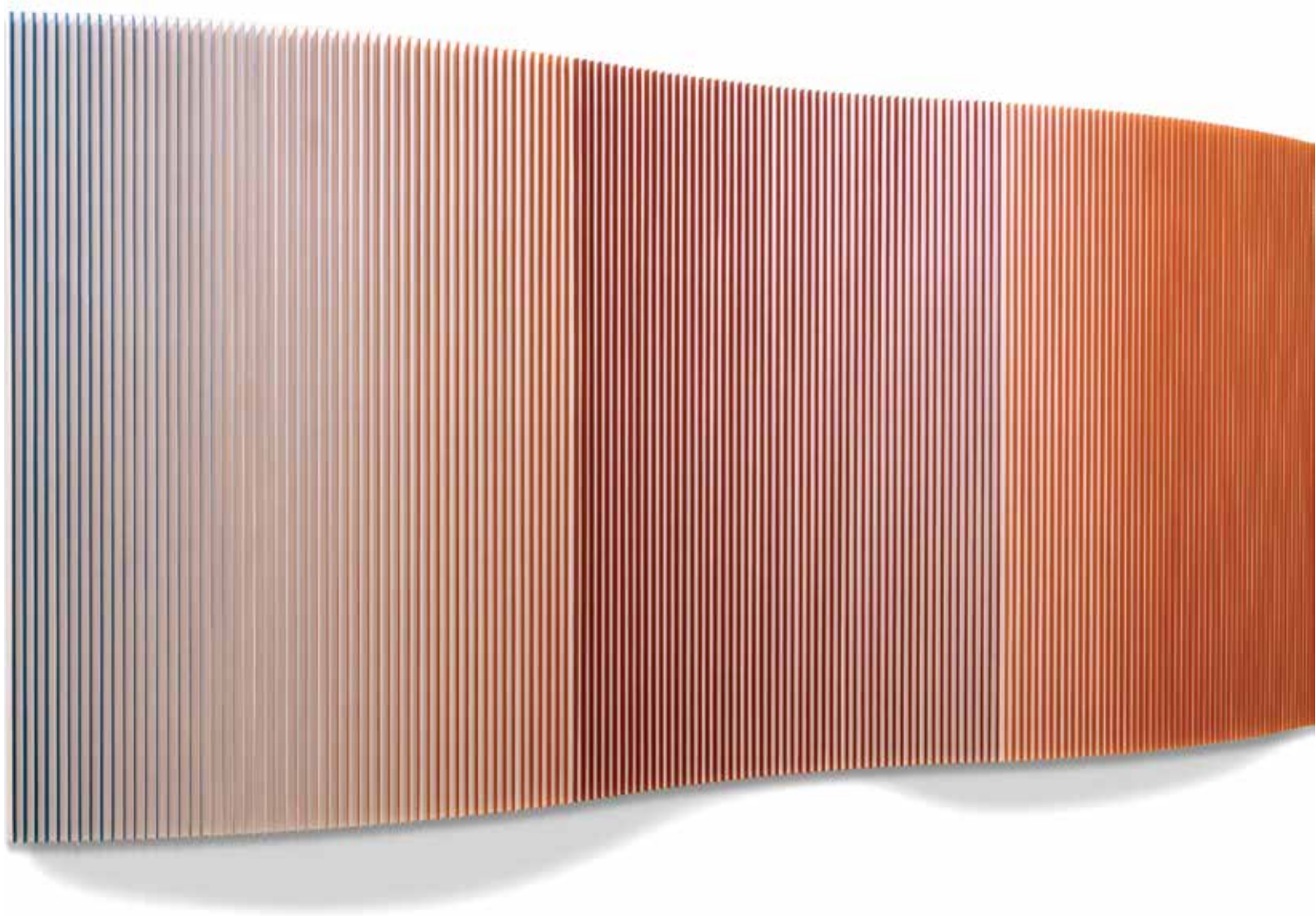

Spectrum VIII, 2021 150 x 450 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum VIII, 2021 150 x 450 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum VIII, 2021 150 x 450 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum IX, 2021 120 x 116 cm.
Enamel on Aluminium

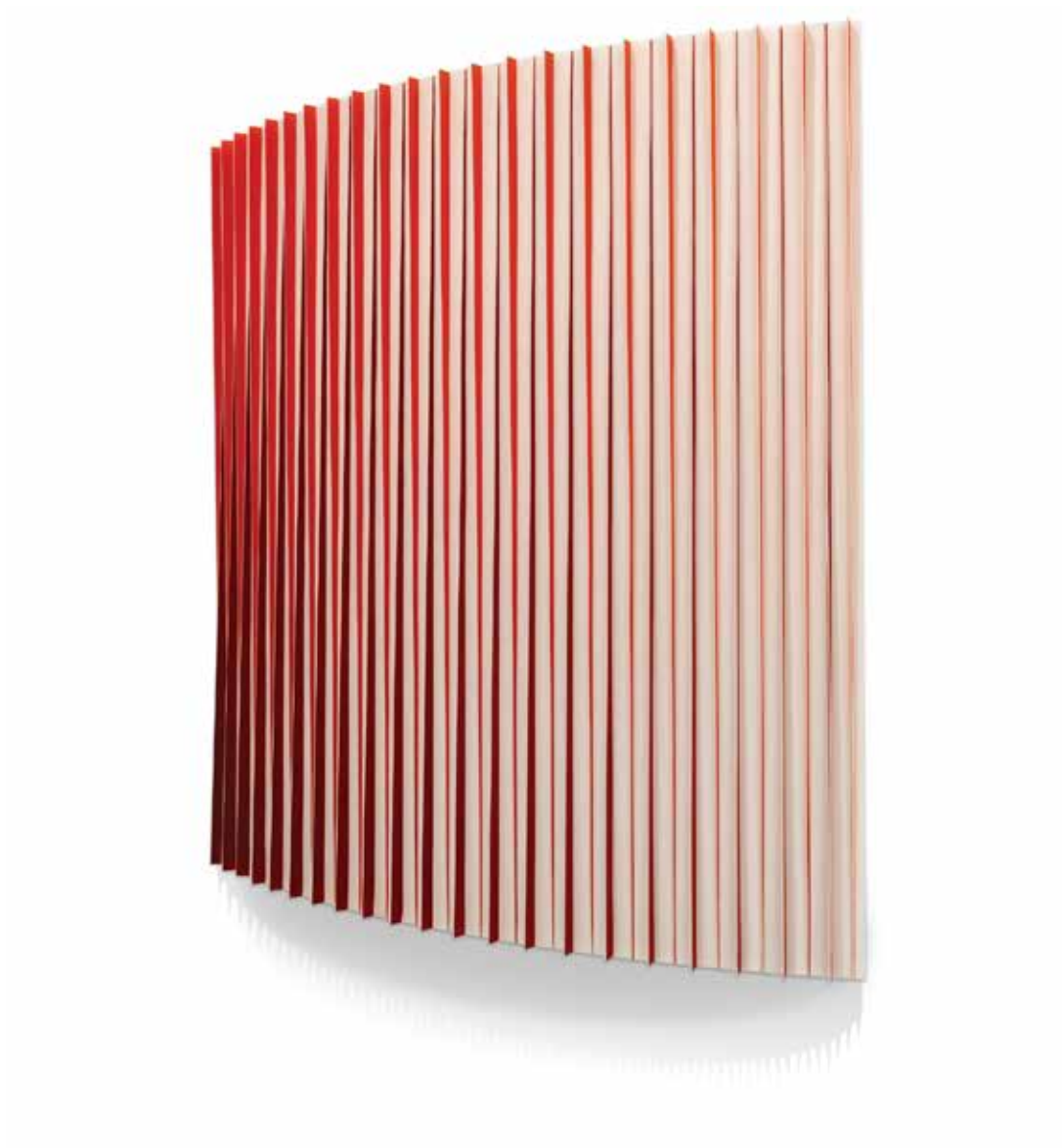
Spectrum IX, 2021
120 x 116 cm. Enamel on Aluminium

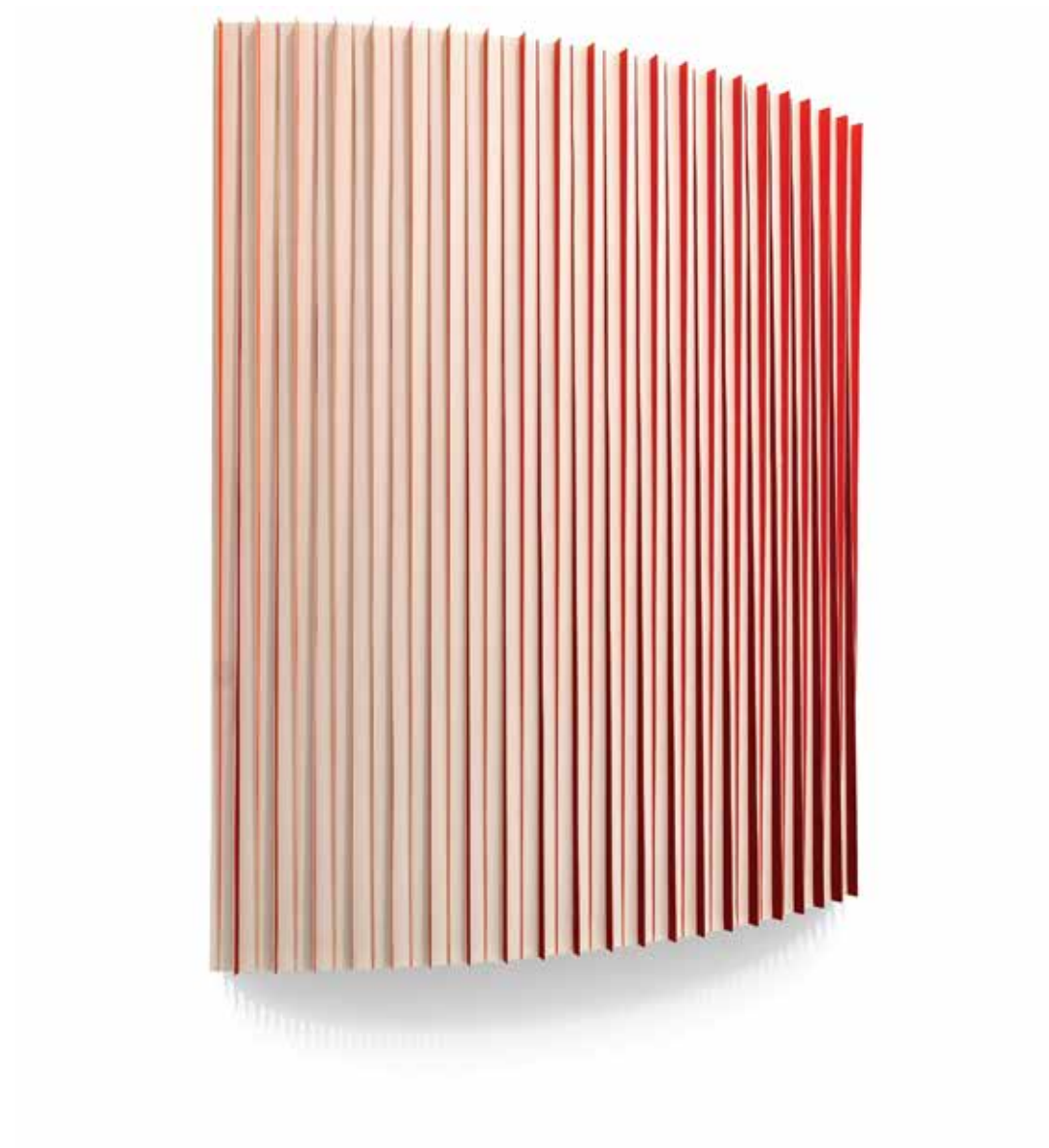
Spectrum IX, 2021 120 x 116 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum X, 2021 120 x 116 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum X, 2021
120 x 116 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum X, 2021 120 x 116 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum XI, 2021 120 x 116 cm.
Enamel on Aluminium

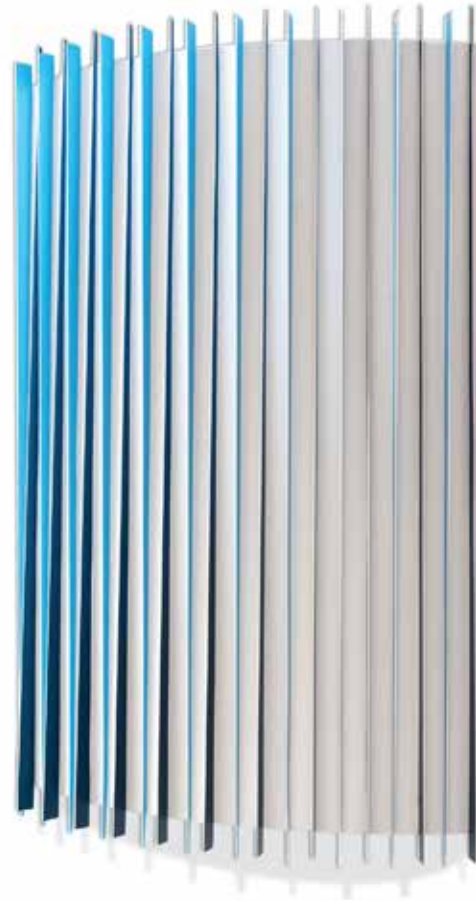
Spectrum XI, 2021
120 x 116 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum XI, 2021 120 x 116 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum 2.1, 2021 93 x 63 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum 2.1, 2021
93 x 63 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum 2.1, 2021 93 x 63 cm.
Enamel on Aluminium

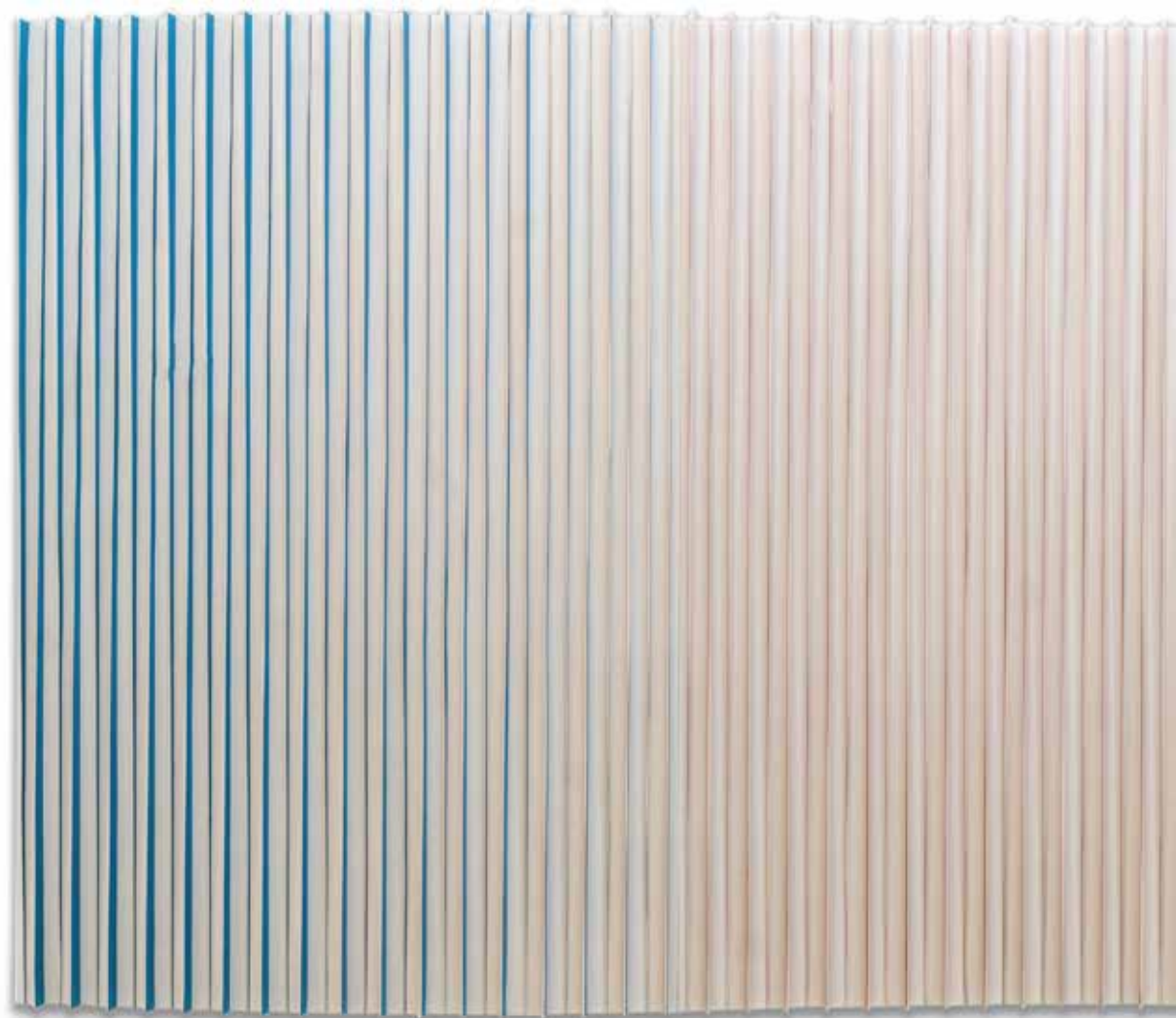
Spectrum 2.2, 2021 93 x 63 cm.
Enamel on Aluminium

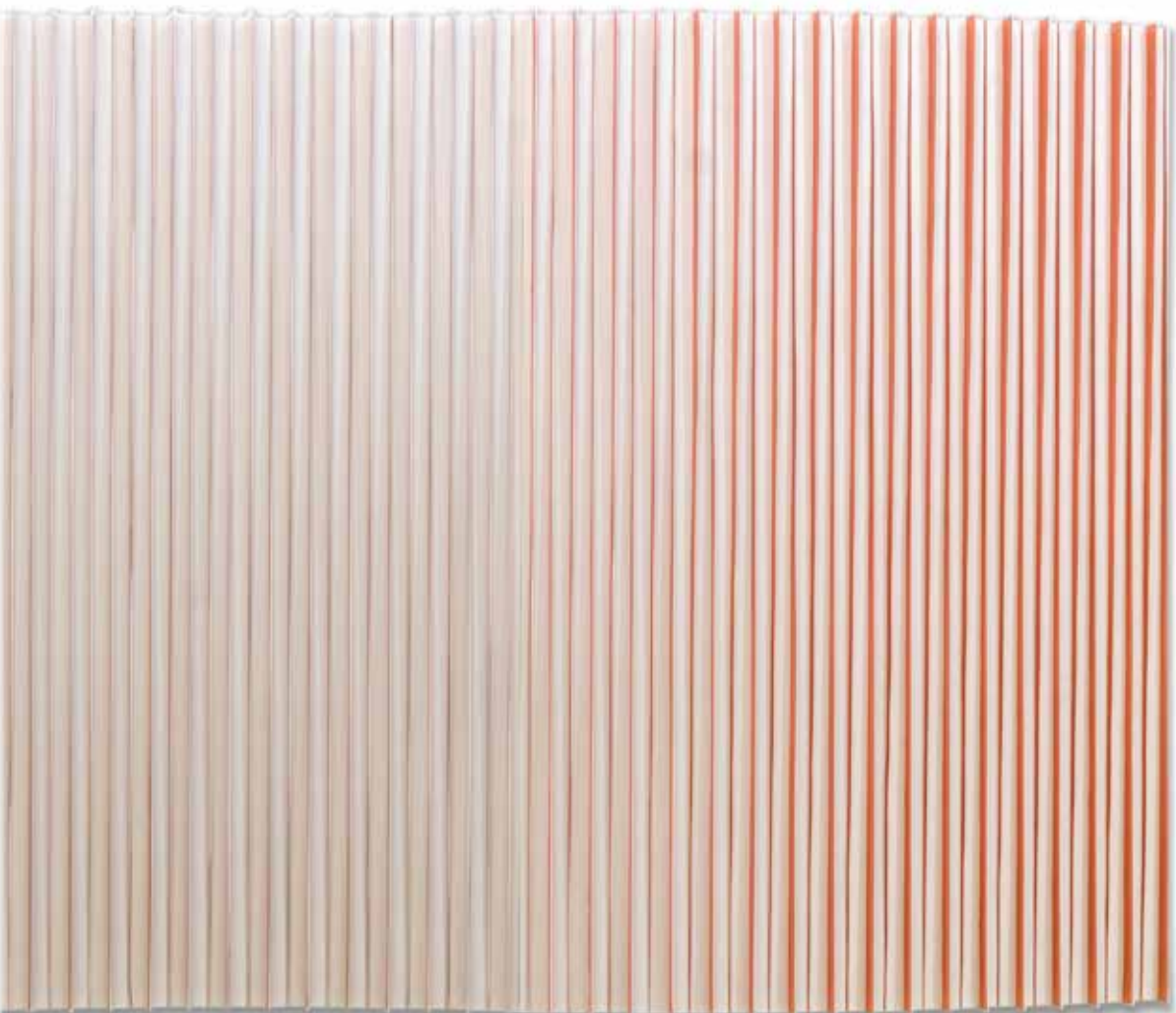
Spectrum 2.2, 2021
93 x 63 cm. Enamel on Aluminium

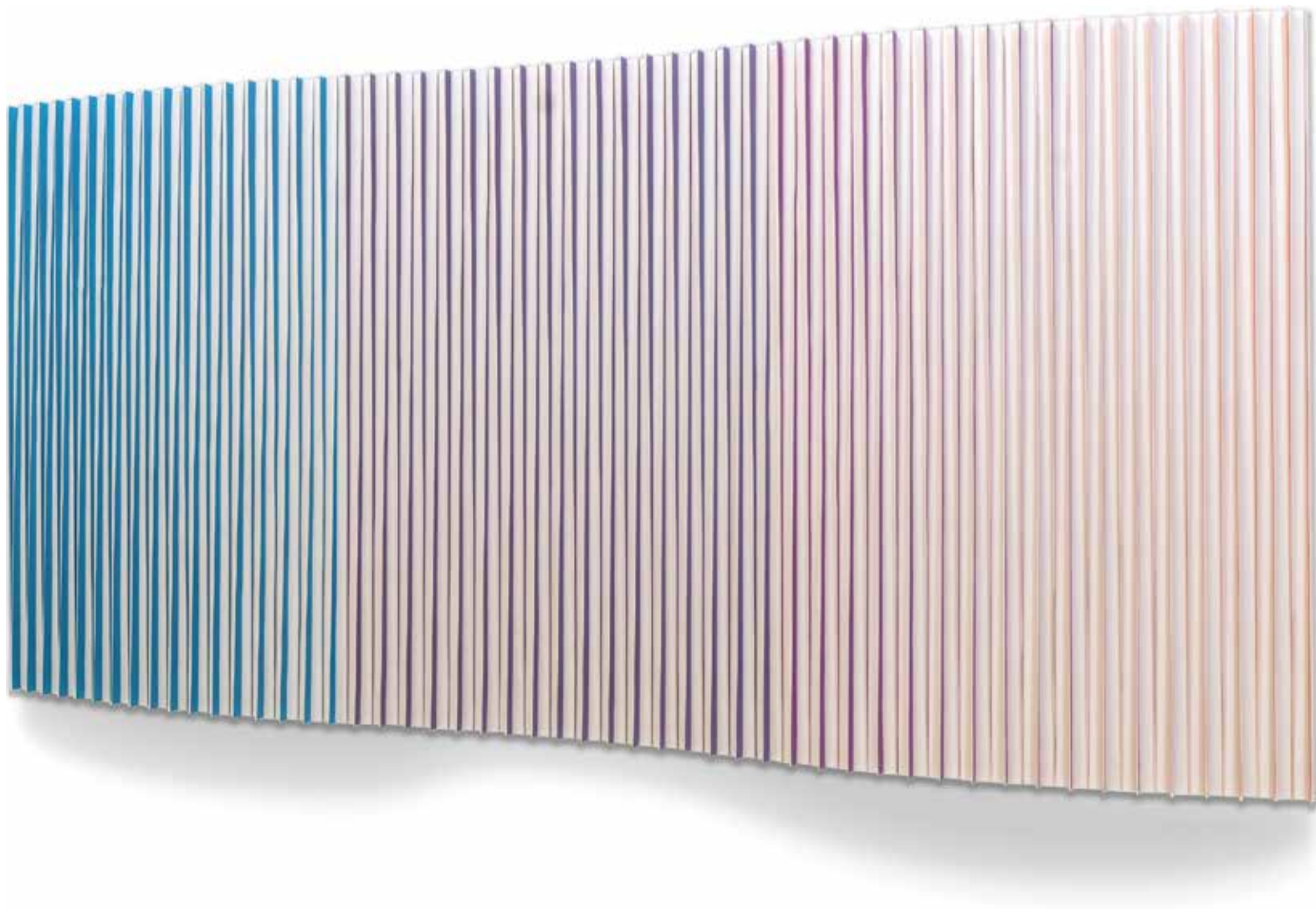

Spectrum 2.2, 2021 93 x 63 cm.
Enamel on Aluminium

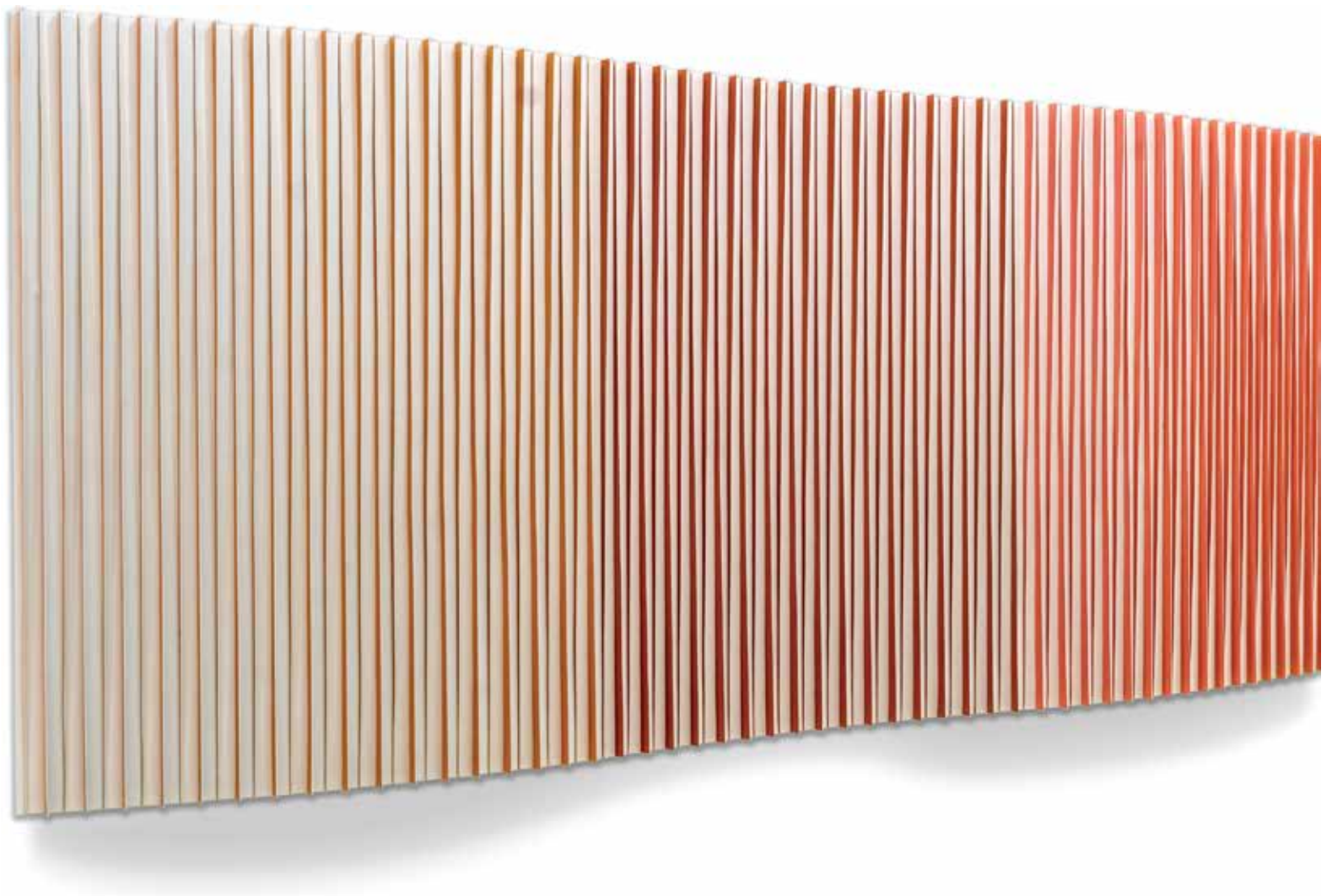

Spectrum XV, 2022 150 x 305 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum XV, 2022 150 x 305 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum XV, 2022 150 x 305 cm.
Enamel on Aluminium

Black & White Spectrum, 2022 100
x 150 cm. Enamel on aluminium

Black & White Spectrum, 2022 100
x 150 cm. Enamel on aluminium

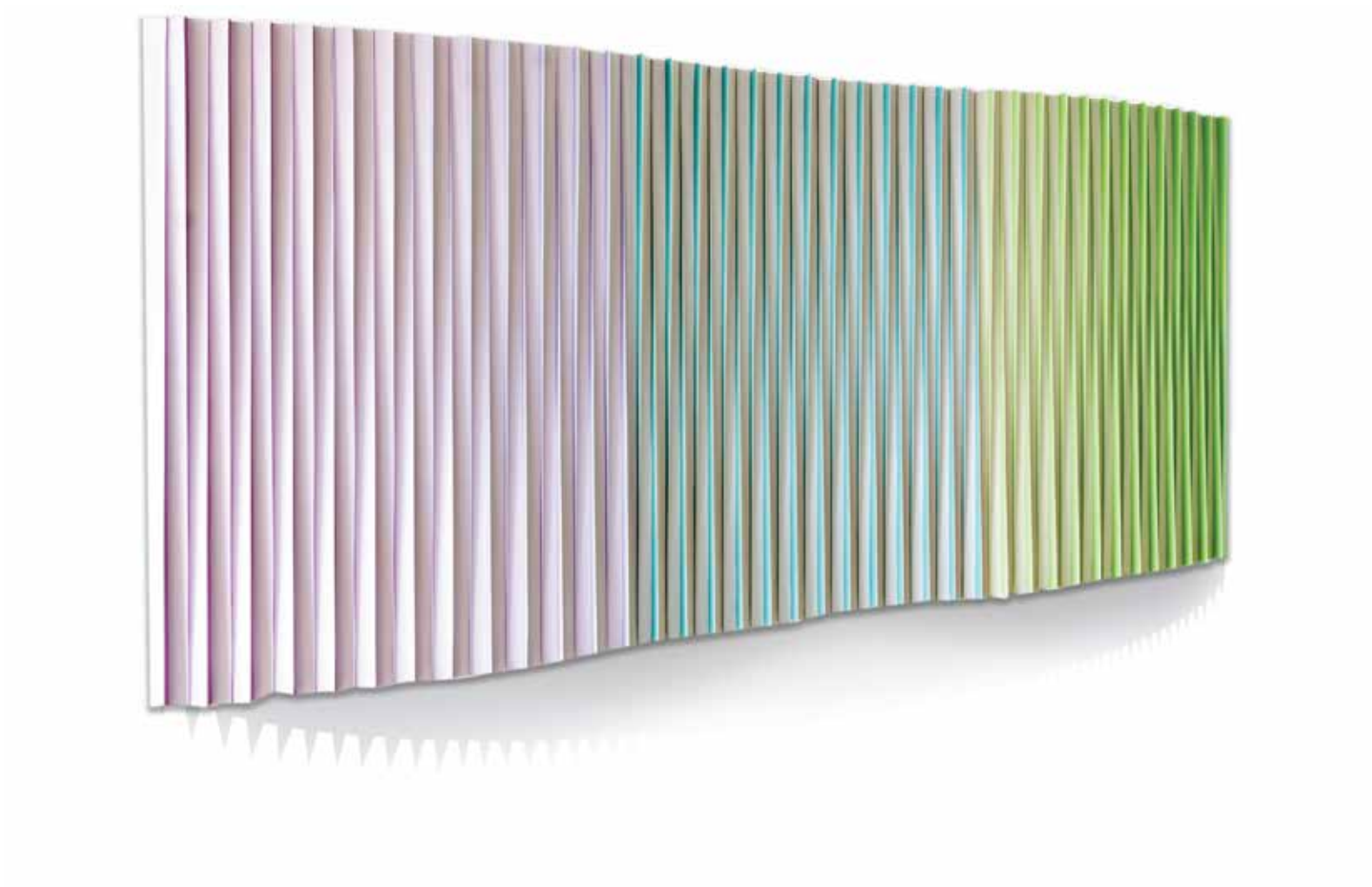
Black & White Spectrum, 2022 100
x 150 cm. Enamel on aluminium

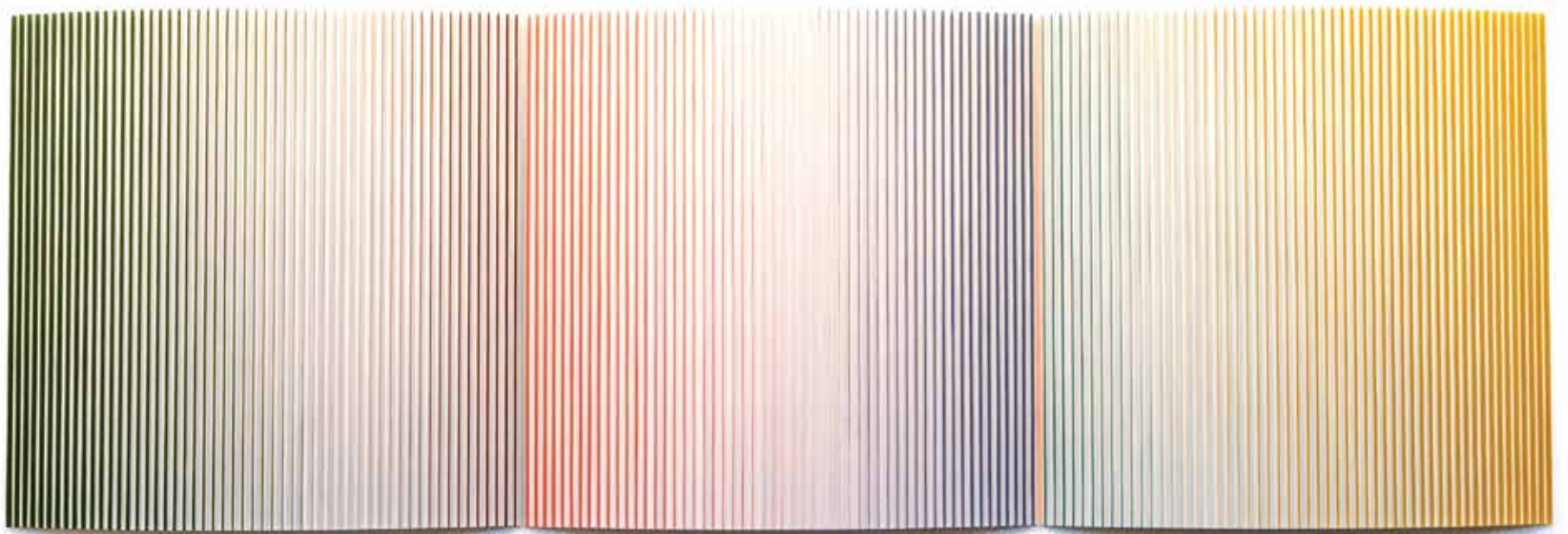
Spectrum XVI, 2022 100 x 230 cm.
Enamel on Aluminium

Spectrum XVI, 2022
100 x 230 cm. Enamel on Aluminium

Spectrum XVI, 2022 100 x 230 cm.
Enamel on Aluminium

RAK Art Foundation Gallery, 2021

RAK Art Foundation Gallery, 2021

RASHID AL KHALIFA

Born in 1952 in the Kingdom of Bahrain, Rashid Al Khalifa held his first solo exhibition at the Dilmun Hotel, Bahrain, in 1970 when he was just 18 years old, and then moved to the UK in 1972 to study at the Hastings College of Arts and Technology in Sussex. After returning to Bahrain in 1978, inspired by Europe's greatest Impressionist masters, he began his own renditions of his country's landscapes, producing a series of atmospheric paintings of the desert, sea, and historical sites. These works were first presented at the Middle East Institute, Washington D.C, USA and at the Sheraton Hotel, Bahrain in 1982. Rashid developed his painting by responding to certain movements and styles such as geometric abstraction, hard-edge painting and colour field work.

The artist's vital decision to merge elements of his figurative and landscape works in the late 1980s was an entirely conscious one. He was driven by a greater sense of individuality, which emulated the ambiance and aura of his own surroundings. His female figures became barely decipherable, as hints of fabric, suggestions of limbs and movement, and cascades of hair all dispersed into the melding colours of the land. Rashid's further transformation of his work in the early 1990s denotes his desire to contain and redirect his previously gestural and fleeting mark-making. Gradually becoming more controlled, his imagery began incorporating more decorative elements. This series of works were first presented in 1996 in solo exhibitions at the De Caliet Gallery in Milan, Italy, and the El Kato Kayyel Gallery, Milan, Italy, as well as at the Shuman Arts Organisation in Jordan in 1997. During this time, Rashid also experimented with a shapelier backdrop, forming a triangular prism with three canvases. And while he appreciated its three-dimensionality, which allowed the work to stand unsupported so viewers could look from all angles, he was unsatisfied with the result.

Further investigations and an unintentional discovery resulted in his characteristically 'convex canvas' which emerged towards the end of the 1990s. Beginning in 2000, this new canvas became the mainstay on which the artist merged all his imagery - landscape, figurative and abstract expressionism - into his own colour field language. From 2006 onwards, along with his continued application of bright and vivid colour schemes, his practice adopted a conceptual framework. Organic shapes and unusual patterns swirled together, allowing for the emergence of animate and abstract imagery.

By 2009, his work underwent a definitive change, where the formerly bold lines and distinct forms of the late '90s became a synthesis of colour and gesture. Broad sweeps of colour met with blended paint and thick impasto which was then scratched and scraped to reveal the remnant hues and imagery beneath the surface. Employing the convex surface for over a decade, Rashid methodically and continually developed his style with a far more minimalistic approach. In 2010, an important solo exhibition at the Bahrain National Museum entitled 'Convex: A New Perspective', showcased a decade of his work, presenting his journey with this newfound form >

RASHID AL KHALIFA

Rashid Al Khalifa, der 1952 im Königreich Bahrain geboren wurde, veranstaltete seine erste Einzelausstellung 1970, als er gerade einmal 18 Jahre alt war im Hotel Dilmun, Bahrain, und zog anschliessend 1972 ins Vereinigte Königreich am Hastings College of Arts and Technology in Sussex zu studieren. Nach seiner Rückkehr nach Bahrain 1978 begann er inspiriert von den grössten Meistern des europäischen Impressionismus mit seinen eigenen Darstellungen der Landschaft seines Landes und fertigte eine Reihe stimmungsvoller Wüstenbilder, Seestücke und Gemälde von historischen Stätten an. Diese wurden zunächst 1982 am Middle East Institute, Washington D.C, USA und im Hotel Sheraton, Bahrain präsentiert. Rashid entwickelte seine Malerei weiter indem er auf bestimmte Bewegungen und Stile wie die geometrische Abstraktion, die scharfzeichnende Malerei und die Arbeit mit Farbfeldern reagierte.

Der entscheidende Entschluss des Künstlers, Elemente seiner figürlichen und Landschaftsmalerei miteinander zu verbinden, erfolgte Ende der 1980er Jahre ganz bewusst. Er wurde von einem grösseren Gefühl der Individualität angetrieben, das das Ambiente und die Aura seiner Umgebung nachbildete. Seine Frauenfiguren waren kaum noch erkennbar, da sich Spuren von Textilien, Andeutungen von Gliedmassen und Bewegungen sowie wasserfallartig drapierte Haare in den miteinander verschmelzenden Farben des Landes auflösten. Rashids weitere Verwandlung seiner Arbeiten Anfang der 1990er Jahre weist auf seinen Wunsch hin, seine bisher gestenhaften und flüchtigen Markierungen einzuschränken und ihnen eine neue Richtung zu geben. Seine Bildwelt wurde nach und nach kontrollierter und begann, mehr dekorative Elemente aufzunehmen. Diese Reihe von Arbeiten wurde erstmals 1996 bei Einzelausstellungen in der Galerie De Caliet in Mailand, Italien, und der Galerie El Kato Kayyel, Mailand, Italien, sowie 1997 bei der Shuman Arts Organisation in Jordanien präsentiert. In dieser Zeit experimentierte Rashid auch mit einem formschöneren Hintergrund, der ein dreiseitiges Prisma aus drei Leinwänden bildete. Obwohl er diese Dreidimensionalität schätzte, die es ermöglichte, das Werk ohne Stützen aufzustellen, sodass die Zuschauer es aus allen Richtungen betrachten konnten, war er mit dem Ergebnis nicht zufrieden.

Weitere Recherchen und eine zufällige Entdeckung führten zur für ihn charakteristischen «konvexen Leinwand», die gegen Ende der 1990er Jahre auftauchte. Ab 2000 wurde diese neue Leinwand zum wichtigsten Standbein, mit dem der Künstler alle seine Bilder – Landschaften, figurative und abstrakt expressionistische Werke – in seiner eigenen Farbfeldsprache verband. Ab 2006 nahm er neben der weiteren Verwendung heller und lebhafter Farbkombinationen einen konzeptartigen Rahmen in seine Praxis auf. Organische Formen und ungewöhnliche Muster wurden miteinander verwirbelt, sodass belebte und abstrakte Bilder entstanden.

Ab 2009 veränderte sich sein Werk endgültig: Die ehemals kühnen Linien und deutlichen Formen der späten 90er Jahre wurden zu einer Synthese aus Farbe und Geste. Breite Farbstriche trafen auf gemischte Farben und >

and its influential role on his style and practice. Along with his earlier painterly works, he introduced a new series of lacquer paint, fabric and glue complementing the curvature of the canvas. Rashid manipulated these materials to open up opportunities for light to fall differently on each surface, thereby emphasizing his multilayered relief technique. The scale of his canvas became grander and the imagery itself darker and more intense in nature, imparting far greater dramatic effects. In essence, this new perspective intimated changes in the physicality of Rashid's work and ran parallel to his personal growth. His ongoing experimentation signified his need and openness for innovation and renewal.

In this phase, Rashid began to consider and equate, to an even greater extent, the susceptibility, mechanics and geometric processes involved in certain aspects of the designs and architecture he visualized in Bahrain's ever-changing landscapes. He quickly began to incorporate these findings into his practice. The incandescent, smooth lacquer surfaces seen in much of his 2010-2011 work demonstrates his affinity for symmetry and balance in form and purpose. By late 2011, Rashid took this further by experimenting with chrome which allowed him to paint over, manipulate and warp reflections of his environment. This body of work was showcased in solo exhibitions the following year at the Bahrain Financial Harbour, Manama (2012), Beirut Art Fair, Lebanon (2012) and Abu Dhabi Art, UAE (2012).

In May 2015 the artist officially participated in the 56th Venice Biennale, Eye of the Thunderstorm: Effervescent Practices from the Arab World', in both the 'Nomi/Names' joint exhibition and a collateral event, 'The commissioned by the Contemporary Practices Journal. This was followed with his participation in an Arab delegation of artists to Brazil for the TRIO Biennial dedicated to three-dimensional art. Around this time Rashid's convex surfaces took on textured layers of aluminium, which he manipulated or excised to reveal layering underneath. In doing so, he abandoned the painterly style of previous years to allow for a pristine and symmetrical façade. These structural features, as well as his move towards minimalism, directed his new focus on elemental forms of design and their receptiveness to light and consequent shadows.

In 2018, the artist presented a solo show at Ayyam Gallery in Dubai, UAE, entitled 'Hybrids', which showcased this transition with a selection of works created between 2015-2017. In the same year, this fresh and innovative approach defined his 'Parametrics' series of large-scale installations that premiered, to international acclaim, in a major solo exhibition entitled 'Penumbra: Textured Shadow, Coloured Light' at the Saatchi Gallery in London. In continuation of this style, in 2019, Rashid exhibited alongside artist Mary Bauermeister and sound artist Simon Stockhausen at the me Collector's Room, Berlin presenting a selection of his parametrics. In 2020, Rizzoli publishing house, released an elegantly illustrated publication of >

dickes Impasto, das dann an- und weggekratzt wurde, um die unter der Oberfläche liegenden Farbtöne und Bilder zu offenbaren. Nachdem er seit über einem Jahrzehnt konvexe Flächen verwendet hatte, entwickelte Rashid seinen Stil methodisch und kontinuierlich hin zu einem wesentlich minimalistischeren Ansatz. 2010 zeigte eine wichtige Einzelausstellung seiner Arbeiten im Nationalmuseum Bahrain unter dem Titel «Convex: A New Perspective» seine Reise hin zu dieser neuen Form und mehr als ein Jahrzehnt der wesentlichen Einflüsse auf seinen Stil und seine Praxis. Neben seinen früheren malerischen Arbeiten führte er eine neue Serie von Werken aus Lack, Stoff und Klebstoff ein, die die Krümmung der Leinwand ergänzten. Rashid manipulierte diese Materialien, um dem Licht die Möglichkeit zu geben, anders und intensiver einzufallen, was für wesentlich dramatischere Effekte sorgte. Auf jeder Oberfläche betonte er so seine mehrschichtige Relieftchnik. Seine Leinwände wurden im Format grösser und die Bilder wesentlich düsterer. Diese «neue Perspektive» deutete auf physische Veränderungen in Rashids Arbeit hin und verlief parallel zu seiner persönlichen Entwicklung. Seine andauernden Experimente bedeuteten, dass er das Bedürfnis nach Innovation und Erneuerung verspürte und dafür offen war.

In dieser Phase begann Rashid, die Empfindlichkeit, Mechanik und geometrischen Verfahren bestimmter Aspekte des Designs und der Architektur, die er in der ständig im Wandel begriffenen Landschaft Bahrains wahrnahm, noch mehr zu berücksichtigen und gleichzusetzen. Bald begann er, diese Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Die weissglühend glatten Lackoberflächen, die man in vielen seiner Werke aus den Jahren 2010-2011 findet, zeigen seine Affinität zu Symmetrie und Balance in Form und Zweck. Ende 2011 ging Rashid diesbezüglich noch weiter und experimentierte mit Chrom, was ihm ermöglichte, Spiegelungen seiner Umgebung zu übermalen, zu manipulieren und zu verzerren. Dieses Oeuvre wurde im Jahr darauf bei Einzelausstellungen im Bahrain Financial Harbour, Manama (2012), auf der Kunstmesse Beirut, Libanon (2012) und der Abu Dhabi Art, VAE (2012) gezeigt.

Im Mai 2015 nahm der Künstler offiziell an der 56. Biennale von Venedig «The Eye of the Thunderstorm: Effervescent Practices from the Arab World» teil, sowohl an der Gemeinschaftsausstellung «Nomi/Names» als auch an einer Nebenveranstaltung im Auftrag des Contemporary Practices Journal. Darauf folgte seine Beteiligung an der dreidimensionalen Kunst gewidmeten Biennale TRIO in Brasilien im Rahmen einer Delegation arabischer Künstler. Ungefähr zu dieser Zeit begannen Rashids konvexe Oberflächen texturierte Schichten aus Aluminium aufzuweisen, die er manipulierte oder aufschnitt, um die darunter liegenden Schichten zu offenbaren. Dadurch verabschiedete er sich vom Malstil früherer Jahre, um eine reine und symmetrische Fassade zu ermöglichen. Diese strukturellen Eigenschaften und seine Bewegung hin zum >

Rashid Al Khalifa's work, entitled, 'Rashid Al Khalifa, Full Circle', showcasing the artists deep connection to the light and landscape of his homeland.

Rashid Al Khalifa's latest work continues to explore the myriad dynamics of light and colours that are characteristic to Bahrain's geographical and cultural diversity. His current interests lie in the interaction of these properties to further inform his bold interpretations of his cultural heritage. Through splendidly commanding structures, comprising meticulous forms and complex designs, Rashid's art practice stands as a contemporary tribute to traditional Middle Eastern design and architecture ❀❀❀

Minimalismus lenkten seinen neuen Fokus auf elementare Formen des Designs und deren Empfänglichkeit für Licht und dementsprechend auch Schatten.

2018 präsentierte der Künstler in der Galerie Ayyam in Dubai, VAE, eine Einzelausstellung mit dem Titel «Hybrids», die diesen Wandel anhand einer Auswahl von Werken aus den Jahren 2015-2017 zeigte. Im selben Jahr definierte dieser neue und innovative Ansatz seine Reihe grossformatiger Installationen unter dem Titel «Parametrics», die ihre Premiere unter internationalem Beifall im Rahmen einer grossen Einzelausstellung mit dem Titel «Penumbra: Textured Shadow, Coloured Light» in der Galerie Saatchi in London hatte. Rashid führte diesen Stil fort und stellte 2019 neben der Künstlerin Mary Bauermeister und dem Tonkünstler Simon Stockhausen im me Collector's Room, Berlin, eine Auswahl seiner «Parametrics» aus. Im Jahr 2020 brachte der Verlag Rizzoli einen elegant illustrierten Band mit den Werken von Rashid Al Khalifa unter dem Titel «Rashid Al Khalifa, Full Circle» heraus, der die tiefe Verbindung des Künstlers zum Licht und zur Landschaft seiner Heimat aufzeigt.

Rashid Al Khalifas jüngste Arbeiten erforschen weiterhin die vielfältige Dynamik von Licht und Farben, die für die geographische und kulturelle Vielfalt Bahraïns charakteristisch ist. Sein derzeitiger Interessensschwerpunkt ist die Interaktion zwischen diesen Eigenschaften und deren Auswirkungen auf seine kühnen Interpretationen seines kulturellen Erbes. Durch hervorragend gebieterische Strukturen, sorgfältig ausgearbeitete Formen und komplexe Designs stellt sich Rashids künstlerische Praxis als zeitgenössischer Tribut an das traditionelle Design und die traditionelle Architektur des Nahen Ostens dar 𐤆𐤆𐤆

CURRICULUM VITAE

SOLO EXHIBITIONS

- 2021 Opera Gallery, Dubai, UAE
Tesselate, Mario Mauroner Contemporary Art, Vienna, Austria
- 2019 In Parallel, Bait Muzna Gallery, Muscat, Oman
- 2018 Penumbra: Textured Shadow, Coloured Light, Saatchi Gallery, London, UK
Hybrids, Ayyam Gallery, Alserkal Avenue, Dubai, UAE
- 2012 Reflections, The Waterline Gallery, Bahrain Financial Harbour, Kingdom of Bahrain
- 2010 Convex: A New Perspective, Bahrain National Museum, Kingdom of Bahrain
- 1997 Art Department, Shuman Arts Organization, Amman, Jordan
- 1996 De Caliet Gallery, Milan, Italy
El Kato Kayyel Gallery, Milan, Italy
- 1982 Middle East Institute, Washington, D.C., USA
Sheraton Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain
- 1970 Dilmun Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain

GROUP EXHIBITIONS

- 2019 Transverse Wave, me Collectors Room Berlin / Olbricht Collection, Berlin, Germany
- 2017 Convergence: Royal Bridges, Ritz Carlton, Dubai, UAE
- 2013 In Dialogue, The Waterline Gallery, Kingdom of Bahrain

LEBENS LAUF

EINZEL AUSSTELLUNGEN

- 2021 Opera Gallery, Dubai, VAE
Tesselate, Mario Mauroner Contemporary Art, Wien, Österreich
- 2019 In Parallel, Galerie Bait Muzna, Maskat, Oman
- 2018 Penumbra: Textured Shadow, Coloured Light, Galerie Saatchi, London, Vereinigtes Königreich
Hybrids, Galerie Ayyam, Alserkal Avenue, Dubai, VAE
- 2012 Reflections, Galerie The Waterline, Bahrain Financial Harbour, Königreich Bahrain
- 2010 Convex: A New Perspective, Nationalmuseum Bahrain, Königreich Bahrain
- 1997 Kunstabteilung, Shuman Arts Organization, Amman, Jordanien
- 1996 Galerie De Caliet, Mailand, Italien
Galerie El Kato Kayyel, Mailand, Italien
- 1982 Middle East Institute, Washington, D.C., USA
Hotel Sheraton, Manama, Königreich Bahrain
- 1970 Hotel Dilmun, Manama, Königreich Bahrain

GEMEINSCHAFTSAUSSTELLUNGEN

- 2019 Transverse Wave, me Collector's Room, Berlin / Sammlung Olbricht, Berlin, Deutschland
- 2017 Convergence: Royal Bridges, Ritz Carlton, Dubai, VAE
- 2013 In Dialogue, Galerie The Waterline, Königreich Bahrain

ART FAIRS

- 2021 SCOPE International Contemporary Art Show, Miami Beach, Miami, USA Contemporary Istanbul, Istanbul, Turkey
- 2019 Contemporary Istanbul, Istanbul, Turkey
- 2014 WWA LA, Los Angeles, USA Art Dubai, UAE
- 2013 Zurich Art Fair, Switzerland Abu Dhabi Art, UAE Art Dubai, UAE
- 2012 Abu Dhabi Art, UAE Beirut Art Fair, Lebanon

BIENNIALS

- 2019 Moscow Biennale, New Tretyakov Gallery, Moscow, Russia
- 2017 Bridges, Grenada Pavilion, 57th Venice Biennale, Italy Out of Place, 3rd Mediterranean Biennale, Sakhnin Valley, Israel
- 2015 Arab Delegation, TRIO Biennial, Rio de Janeiro, Brazil Nomi/Names Official Exhibition, 56th Venice Biennale, Italy The Eye of the Thunderstorm: Effervescent Practices from the Arab World, Official Collateral Event, 56th Venice Biennale, Italy

KUNSTMESSEN

- 2021 SCOPE International Contemporary Art Show, Miami Beach, Miami, USA Contemporary Istanbul, Istanbul, Türkei
- 2019 Contemporary Istanbul, Istanbul, Türkei
- 2014 WWALA, Los Angeles, USA Art Dubai, VAE
- 2013 Kunstmesse Zürich, Schweiz Abu Dhabi Art, VAE Art Dubai, VAE
- 2012 Abu Dhabi Art, VAE Kunstmesse Beirut, Libanon

BIENNALEN

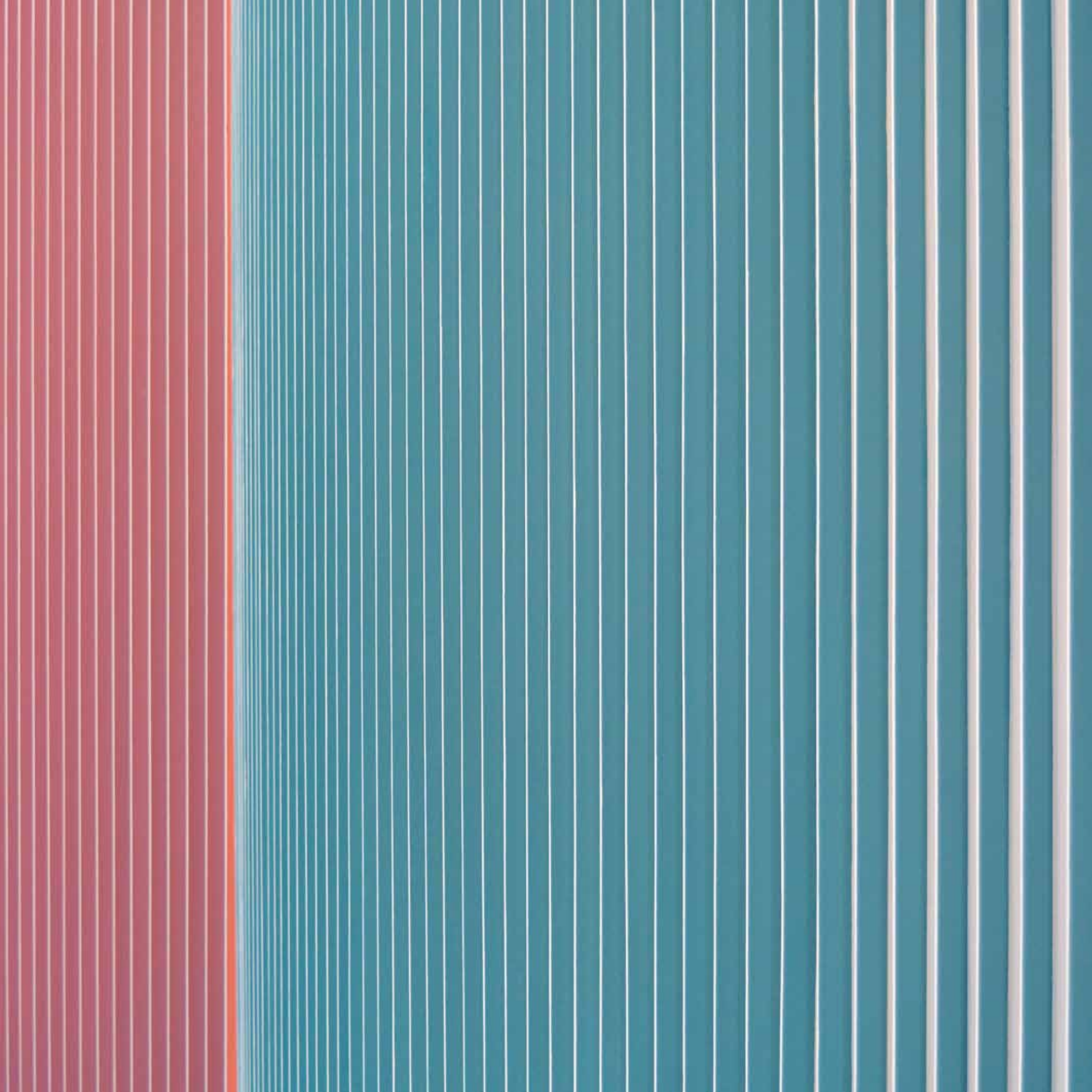
- 2019 Biennale von Moskau, Neue Tretjakow-Galerie, Moskau, Russland
- 2017 Bridges, Grenada-Pavillon, 57. Biennale von Venedig, Italien Out of Place, 3. Mittelmeerbiennale, Sachnin-Tal, Israel
- 2015 Arabische Delegation, Biennale TRIO, Rio de Janeiro, Brasilien Offizielle Ausstellung Nomi/Names, 56. Biennale von Venedig, Italien The Eye of the Thunderstorm: Effervescent Practices from the Arab World, Offizielle Nebenveranstaltung, 56. Biennale von Venedig, Italien

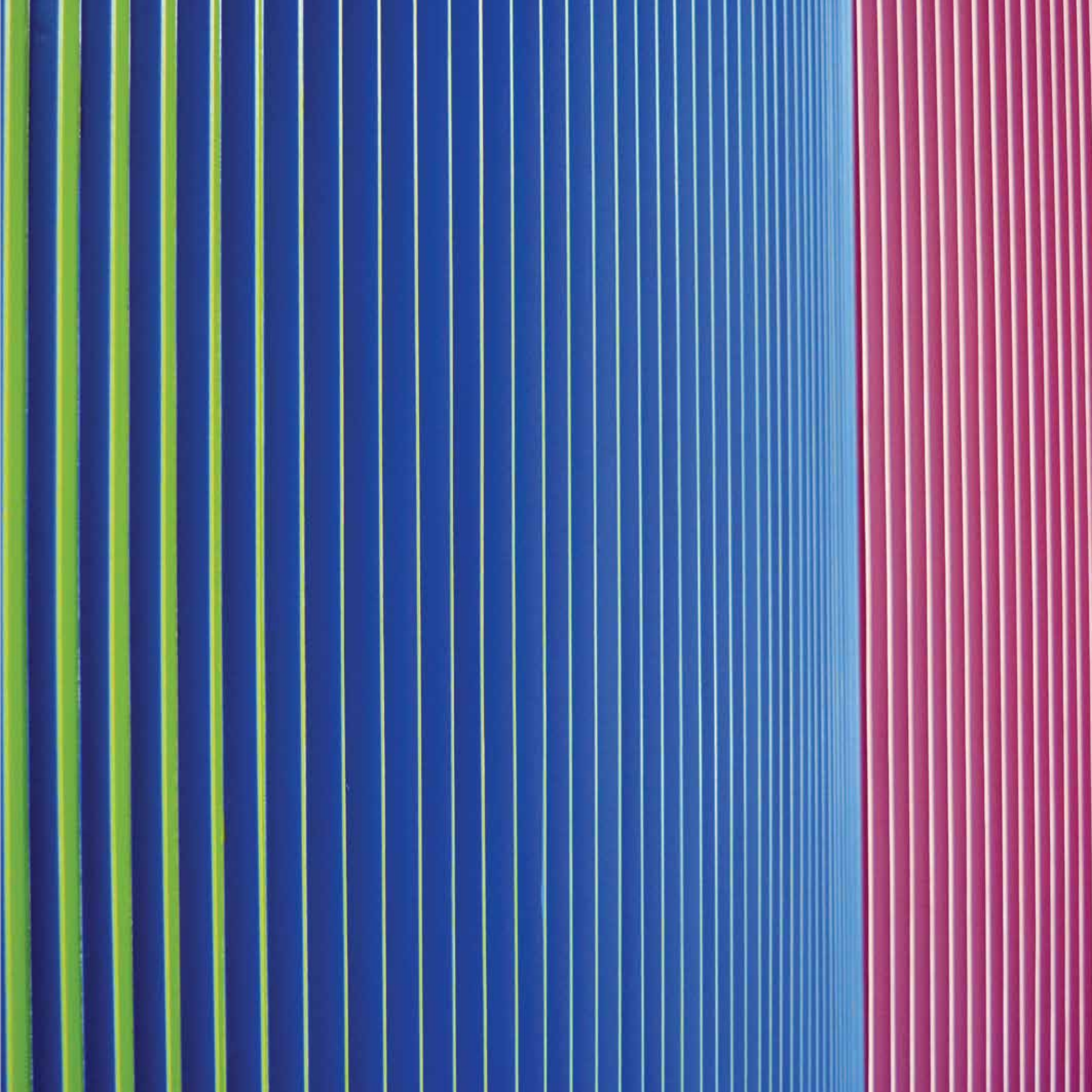
BAHRAIN ARTS SOCIETY PARTICIPATION

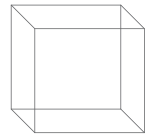
- 2016 15/15, Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center for Culture and Heritage,
Muharraq, Kingdom of Bahrain
Views, Ritz Carlton, Kingdom of Bahrain
- 2014 Bahrain, Asilah Arts & Culture Forum, Morocco
- 2013 Bahrain Contemporary Art, Russian Academy, Moscow, Russia
- 2007 Bahrain Contemporary Art, UNESCO, Paris, France
- 2005 Modern Art Exhibition, Royal Ireland College of Surgeons, Dublin, Ireland
- 2004 32nd Annual Art Exhibition, Bahrain National Museum, Kingdom of Bahrain
- 2002 Bahrain Culture Week, Amman, Jordan & Peking, China
- 1999 Taipei Art Exhibition, Taipei, Taiwan
Sharjah Biennial, Sharjah, UAE
Dilmun Exhibition, Paris, France
- 1998 Bahrain Arts Society Exhibition, Gallery Alexander, Ladoux, France
- 1997 Art Expo Singapore, Singapore
Art America Exhibition, Miami, USA
- 1996 Europe Art Festival, Geneva, Switzerland
Bahrain Arts Society Exhibition, Cannes, France
Bahrain Artists Exhibition, Rome, Italy
Sharjah Biennial, UAE
- 1995 Hotel Du Rond, Geneva, Switzerland
World Trade Center, Lausanne, Switzerland
- 1989 Bahrain Arts Society Exhibition, Cairo, Egypt
- 1988 Festival of Asian Artists, Malaysia
New Art Center, Baghdad, Iraq
- 1986 First GCC Art Exhibition, Tokyo, Japan
- 1985 Cairo Biennial, Egypt
Alia Center, Amman, Jordan
- 1984 Bahraini Artists, Leighton House, London, England
Salon des Artistes Français, Grand Palais, Paris, France

BETEILIGUNG AN DER BAHRAIN ARTS SOCIETY

- 2016 15/15, Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Zentrum für Kultur und Erbe, Muharraq, Königreich Bahrain
Views, Ritz Carlton, Königreich Bahrain
- 2014 Bahrain, Asilah Arts & Culture Forum, Marokko
- 2013 Bahrain Contemporary Art, Russische Akademie, Moskau, Russland
- 2007 Zeitgenössische Kunst aus Bahrain, UNESCO, Paris, Frankreich
- 2005 Ausstellung Moderner Kunst, Royal Ireland College of Surgeons, Dublin, Irland
- 2004 32. Jährliche Kunstausstellung, Nationalmuseum Bahrain, Königreich Bahrain
- 2002 Bahrainische Kulturwoche, Amman, Jordanien & Peking, China
- 1999 Taipei Art Exhibition, Taipei, Taiwan
Biennale von Schardscha, Schardscha, VAE
Ausstellung Dilmun, Paris, Frankreich
- 1998 Ausstellung der Bahrain Arts Society, Galerie Alexander, Ladoux, Frankreich
- 1997 Art Expo Singapore, Singapur
Art America Exhibition, Miami, USA
- 1996 Europäisches Kunstfestival, Genf, Schweiz
Ausstellung der Bahrain Arts Society, Cannes, Frankreich
Ausstellung bahrainischer Künstler, Rom, Italien
Biennale von Schardscha, VAE
- 1995 Hotel Du Rond, Genf, Schweiz
World Trade Center, Lausanne, Schweiz
- 1989 Ausstellung der Bahrain Arts Society, Kairo, Ägypten
- 1988 Festival asiatischer Künstler, Malaysia
Neues Kunstzentrum, Bagdad, Irak
- 1986 Erste GCC-Kunstausstellung, Tokio, Japan
- 1985 Biennale von Kairo, Ägypten
Alia Center, Amman, Jordanien
- 1984 Bahrainische Künstler, Leighton House, London, England
Salon des Artistes Français, Grand Palais, Paris, Frankreich

مؤسسة راشد بن خليفة للفنون
RAK ART FOUNDATION

www.rashidalkhalifa.com
www.rakartfoundation.com