

RAMIN HAERIZADEH

BEWARE OF THIS IMAGE: RAMIN RAMPAGE RIDES AGAIN

One morning, as Gregor Samsa was waking up from anxious dreams, he discovered that in his bed he had been changed into a monstrous verminous bug.

Franz Kafka,
The Metamorphosis (1915)

Ramin Haerizadeh
(b. Tehran, Iran, 1975)
Ramin Haerizadeh manipulates the medium of digital photography to create highly painterly and illusionistic imagery in which he casts himself as protagonist. Through the myriad forms and roles of his characters Ramin asks fundamental questions about social codes in his native Iran – both real and imagined. Mentored by Massoud Massoumi, Ramin's photography was exhibited at Paris Photo and Cassia Assia (2004). Solo exhibitions include I'll Huff and I'll Puff, Gallery IVDE, Dubai (2010) and Melancholy of the Everyday, Studio 1.1, London (2007). He currently shares a studio with his brother, Rokni, in Dubai.

Vali Mahlouji is an independent curator, critic and writer in transit.

In 2009 I had written that in Ramin Haerizadeh's collages (*Today's Woman*), he depicts himself as a "simulacrum - a chaos of appearances" (as Jorge Luis Borges said of Citizen Kane)¹ in order to emphasise a fractured self. Multiple cross-gendered self-portraits celebrate a kind of triumphant bestiality. The artist uses the safety of humorous juxtapositions and candy-soft background colours to *contain and camouflage* the grotesque absurdity of *exposed* internal conflicts, highlighting the schism between the individual's internal and external realities.²

In his new body of works, the artist continues to depict multiple reproductions of the self, mirrored, morphed, amorphous, cross-gendered, bestial, a Kafkaesque indeterminate creature with a distinctly evolved phallicism. The frontal elevation of a mosque unashamedly and unabashedly stands for a handsome erect male organ, ejecting an extending post onto which hangs the inverted harlequin-like collaged version of a Qajar entertainer balanced on a bearded chin in sailor/prisoner-striped pyjama/body suit. The composite Ramin-headed creature rides, poises and performs daringly. This archaic looking bas-relief-style hallucinatory hairy (and sometimes crowned) profile floats like a germ in a noisy, wordy, amniotic world, squalling his *vagitus uterinus*. Menacing rage takes over from humour in these monochromatic UFO landings, apparitional appearances, verminous attacks.

In direct response to the censorship imposed upon his works in both the city of his residence (Dubai) as well as of course his birthplace (Tehran), the title of the show *Beware of this Image* satirises, warns and entices. Like enlarged broadsheets, the monochromatic canvasses are a parody of censorship-subjected media pages. Acceding to actual, exigent, officially imposed guidelines, prohibitive warnings appear stamped across the canvasses exactly as they do in English on real publications, or even art auction catalogue pages. The strategic and arbitrary use of prohibitive warnings across the canvasses highlight both a painful absurdity and a restrictive reality, as well as their relationship to the artist and his practice. Defying all restrictions, the spectre of the raging artist bursts and squeezes out of limbs like a prisoner granted temporary furlough.

The artist emphasises his point by haphazard placing of signposts, drawing and diverting attention in disparate directions, intriguing and enticing. These signposts in actuality never hide indiscretions as the absurdist fabricated formations are never real torsos, but assembled images of the artist's arms. While the signposts hark back to crude, even primitive exigencies of media censorship, the artist keenly highlights the reality that these are often imposed (in exactly the same words) by English-speaking expat employees who, in his own words are "busily, slavishly implementing official, moral red-tape." Paradoxically, the cut-and-paste pseudo-torsos are far from anything real to be worth a censor's ink. Humour is embedded in the conceit of these flirtatious bluffs.

The black cubic enclosure, segregated and isolated from sight and from the outside world – the ultimate concealment – in which the works are quarantined, is also an insular sanctuary. In the centre is a rotating sculpture of (the image of) a lone bearded, veiled, cross-dressed creature – another regular personification of the artist – on a deformed horse pulling (the image of) a lone and brave Iranian Queen back to power on a carriage mutilated by thirty years of graffiti. Having been conceived months ago and in no relation to recent events, in the context of the latest tragedy of the loss of the Queen's younger son, the piece assumes deeply tragic dimensions.

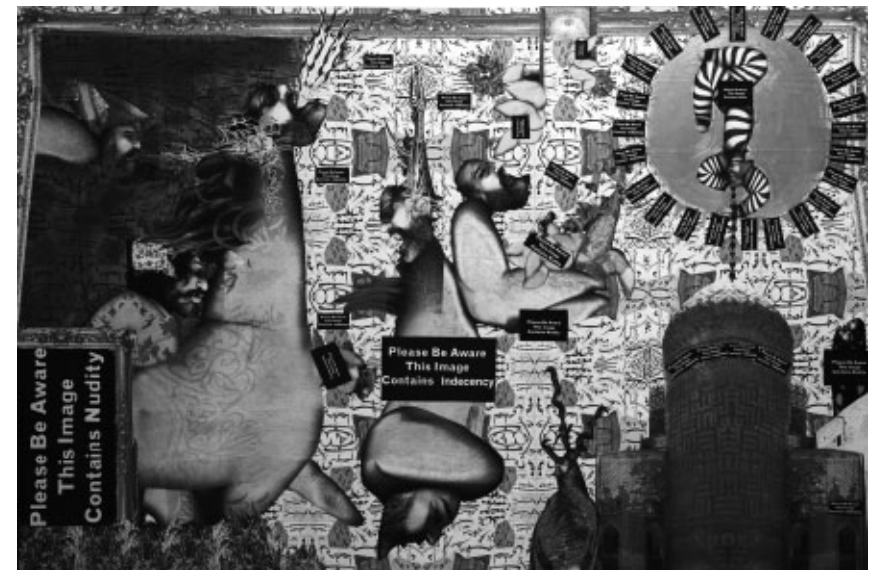
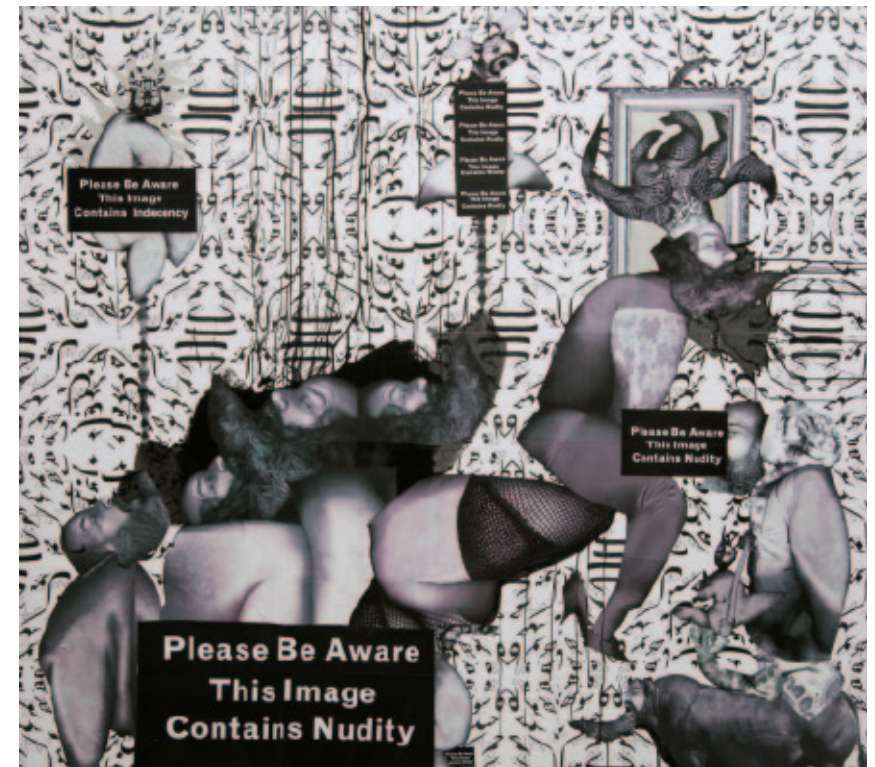
The brutally dark humour, the anti-coercive raging vendetta, the transformation and deformation of the semi-human figure (of the self), consciously or subconsciously, signal persistent internal combats with that which is allowed to be seen, shown or known. Haerizadeh uses concealment ambivalently, and the blacking out – whether through the veil, the censoring of signposts or the enclosed sanctuary – serves both as a metaphor for oppression and a container of safety. Safety itself constitutes a dual defensive avoidance of violence from within and without. Concealment in the works serves both as a literal obscuring of areas of the canvas from view, as well as a self-reflective self-concealment. Obscurity itself is embedded within *near-explosive-but-not-quite-delivering* libidinal outbreaks – the boundary between the sublimated and the overtly sexual.

1 Jorge Luis Borges, *The Total Library: Non-Fiction 1922-1986* (ed.), Elliot Weinberger, Esther Allen and Suzanne Jill Levine, Penguin, 1999, p. 259.

2 Vali Mahlouji, *Symbols of Transformation and Fantasies of the Imagination, Road-o-Bargh Exhibition*, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris, 2009.

Ramin Haerizadeh, *Please beware of this artist*, 2010, mixed media and collage on canvas, 200x300 cm, courtesy of Galerie Thaddaeus Ropac

Top: Ramin Haerizadeh, *Please beware of this artist*, 2010, mixed media and collage on canvas, 200x300 cm, courtesy of Galerie Thaddaeus Ropac
Bottom: Ramin Haerizadeh, *Please beware of this artist*, 2010, mixed media and collage on canvas, 200x300 cm, courtesy of Galerie Thaddaeus Ropac

وبيزيد الفنان فكرته وضوحا إذ يقوم، بصورة تبدو عشوائية، بوضع علامات الطريق والرسم وتشتيت الانتباه في اتجاهات مختلفة بأسلوب جذاب ومثير للفضول. وفي حقيقة الأمر، لا تخفي أي من علامات الطريق تجاوزات لأن التشكيلات العنيفة المختلفة ليست جذوع بشرية حقيقية بل صور مجمعة لذراعي الفنان. وفي حين تصنع علامات الطريق للمقتضيات الفجة بل والبدائية للرقابة الإعلامية، يوضح الفنان بأسلوب لاذع حقيقة أن تلك الرقابة كثيرا ما تُفرض (بنفس النص الحرفي) من قبل موظفين معتبرين يتحدثون الإنجليزية ويقومون، حسب تعبيره، بـ"فرض القيود الأخلاقية للبيروقراطية الرسمية بهمة وطماعة عمياء". والمفارقة هي أن أشباه الجذوع البشرية الزائفة المجمعة بطريقة القص واللصق هي أبعد ما تكون عن أي شيء حقيقي يستوجب حبر الرقيب. فالفكاهة جزء لا يتجزأ من وهم الخدع العائنة. إن المكعب الأسود المغلق، المفصول والمنعزل عن الأنظار وعن العالم الخارجي- أقصى درجات الإخفاء - ، والذي تخضع الأعمال بداخله لما يشبه الحجر الصحي، هو أيضا خرم معزول عن العالم. وفي مركزه، بدور تمثال لـ (تصوير لـ) مخلوق بسمات الجنس المغاير، وحيد ملتحي يرتدي الحجاب- وهو تصوير شائع للفنان- على فرس مشوه يجذب (تصويرا لـ) ملكة إيرانية وحيدة وشجاعة تعود إلى السلطة على عربة خيل طمست ملامحها لثلاثون عاما من رسوم الغرافيتي. إن هذا العمل الذي تصوره الفنان منذ شهور قبل أن يعلم بالأحداث الأخيرة اكتسب بعدا مأساويا في ظل مصرع أصغر أبناء الملكة، الكومهديا السوداء الفاسية، والرغبة العنيفة في الانتقام من القمع ، وتحويل وتشويه المظهر شبه-الإنساني (للذات)، سواء بشكل واع أو عن طريق اللاوعي، كل ذلك يشير إلى صراعات داخلية متواصلة مع المسموح برؤيته أو إظهاره أو معرفته. إن هايرزادة يستخدم الإخفاء بصور متضاربة. ويمثل الحجب عنده - سواء عن طريق الحجاب أو علامات الطريق الرقابية أو الخرم المغلق- تعبيرا مجازيا عن القمع ووعاء الأمان. ويمثل الأمان في حد ذاته تفاديا دفاعيا مزدوجا للعنف من الداخل والخارج. فالإخفاء في هذه الأعمال الفنية قد يعني إظلاما فعليا لأجزاء من اللوحة لحجبها عن البصر والمتفرج. لكنه أيضا اختفاء استبطاني للذات. إن الظلام في حد ذاته مشحون بشظيات شبقية شبه-انفجارية- لكن-غير-محزنة- تماما - ذلك هو الحد الفاصل بين المتسامي والجنسي الصريح.

في ٢٠٠٩، كتبت أن الفنان، في كولاج رامن هايرزادة (امرأة اليوم)، يصور نفسه كـ"محاكاة خادعة- فوضى من التجليات" (كما قال خورخي لويس بورخيس عن "سيتينز كين") لتوضيح مدى تمزق النفس. وتبدو البورتريهات الذاتية العديدة التي تحمل بسمات الجنس المغاير بمثابة احتفال بنوع من البهيمية المنتصرة. إن الفنان يستخدم مساحة الأمان التي تتيحها تكوينات فكاهية وخلفيات بألوان الحلوى المبهجة لاحتواء وتمويه لعبث الغروتسكي للصراعات الداخلية المخشوفة، ملقيا الضوء على الفجوة ما بين الواقع الداخلي والخارجي للفرد.^٢

في مجموعة أعماله الجديدة، يواصل الفنان تقديم نسخ متعددة للذات، المتميزة، المنعكسة، المتحولة، اللامتشكلة، المتماهية في الجنس المغاير، البهيمية- كائن كافكاوي صار الآن يتسم بتقديس متطور بشكل فريد للعضو الذكري. إن واجهة المسجد المرتفعة تمثل، دون خجل أو حياء، عضوا ذكريا ضخما يقذف سارية طويلة يتعلق بها تصوير بالكولاج مقلوب وبشبه البلياتشو لمخرج بلاط القاجار، متوازنا على ذقن ملتحية ومتردبا بذلة /بيجاما بخار/ سجين مخططة. إن هذا المخلوق المركب الذي له نفس رأس "رامن" يتأرجح ويتوازن ويؤدي عرضا جريئا. هذه الصورة الجانبية الموحية بالهلاوس، ذات الأسلوب العتيق، الذي يشبه النحت البارز، المشعرة (والمتوجة أحيانا) تطفو مثل جرثومة في عالم أمينيوسي صاخب مظنّب، وتصرخ صرخة الجنين داخل الرحم، بحل الغضب المتوعد محل الفكاهة بهبوط هذه الأطباق الطائرة أحادية اللون، هذه التجليات الشبقية، هذا الهجوم من الآفات المؤذية.

في رد فعل مباشر على الرقابة المفروضة على أعماله في محل إقامته (دبي) وبالطبع في مسقط رأسه (طهران) أيضا، يأتي عنوان العرض "أحذر هذه الصورة" ليسخر ويحذر ويجذب في آن. إن اللوحات أحادية اللون، التي تشبه صفحات جرائد مكبرة، تمثل محاكاة ساخرة لصفحات الصحف التي خضعت للرقابة. وانصاعا للتوجيهات الرسمية الصارمة المفروضة بالفعل، تظهر تعليمات الحظر مطبوعة بعرض اللوحات، بنفس الأسلوب الذي تظهر به عادة بالإنجليزية على المطبوعات وحتى على صفحات كتالوجات المزايدات الفنية. إن الاستخدام الاستراتيجي والتعسفي لتعليمات الحظر بعرض اللوحات يلقي الضوء على عبث مؤلم وحقيقة مقبّدة، ويوضح مدى تأثيرهما على الفنان وقنه. لكن طيف الفنان الثائر يندفع، متحديا القيود، وينشق طريقه إلى خارج أوصاله مثل سجين مُنح إجازة مؤقتة.

رامين هايرزاده

أحذروا هذه الصورة: "رامين" المتمرّد

ينطلق من جديد

"استيقظ جريجور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة ، فوجد نفسه قد تحول في فراشه إلي حشرة مؤذية هائلة الحجم"

فرانز كافكا
التحول (١٩١٥)

رامين هايرزاده

(مواليد طهران، إيران، ١٩٧٥)

يعمل رامين هايرزاده مستعملا التصوير الفوتوغرافي الرقمي لتصميم صور تتصف بدرجة عالية من التخيل حيث يوظف نفسه فيها بطلا. يطرح رامين، من خلال الأشكال الانهائية وأدوار شخصياته، أسئلة جوهرية عن الرموز الاجتماعية في موطنه إيران. عُرِضت أعمال رامين في "بلا حجاب: فن جديد من الشرق الأوسط"، غاليري ساتشي، لندن (٢٠٠٩)، و"توج مع لوريل في التسليان"، ثاذايوس روباس، باريس (٢٠١٠). تضمّ معارضه الفردية "سأنفخ وأنفخ"، غاليري آي في دي إي، دبي (٢٠١٠)، و"حزن اليوم"، استوديو I.L.A، لندن (٢٠٠٧). يشارك استوديو مع أخيه ركني في دبي.

فالي محلوجي هو منسق فعارض مستقل وناقد وكاتب في الترانزيت.