

Silvia Bar-Am

Walls and Voices

ARTSPACE
2012

BS"D

Silvia Bar-am, in her paintings of landscapes, portraits and inanimate nature, has captured the beauty, serenity and mystery hidden in the depths of her creation and in the magic of her paintbrush. Facing her works of art, Bar-am listens to herself, to her modesty and sensitivity. Her paintings invite you to look longer, and meditate. When the viewer accepts this invitation, he is about to embark on an esthetic and spiritual experience.

For two-and-a-half years, under the scorching sun or in the bitter cold, Bar-am has stood in front of her easel along the streets of Nachalat Achim in Jerusalem, visible but invisible, integrating into the neighborhood. The noises coming from the walls and the homes, the emotions, and the secrets – she has documented them all, creating an authentic, but different, neighborhood portrait. She starts out *alla prima*, but most of her work is done in the studio, where the walls, openings and windows move and change shape in a metamorphose process, resourcing in the artist's soul.

Dr. Gidon Ofrat, discusses the rich world of association in the "Walls and Voices" series of paintings and the significances that derive thereof. His letter, word for word, is attached to the catalogue.

Aviva Winter
February 2012

Cover: *Triptycon I*, Oil on linen mounted on wood, 19.5 × 51 cm, 2010-11

Shalom Silvia,

I have looked over the photographs of the paintings that you sent me. These are amazingly beautiful paintings, masterpieces of composition, harmony and spirituality. Inspired by them, I began to compose in my head an article that I would write for the catalogue, and I pondered the version – stone + light – that Anna Ticho had bequeathed to the paintings of Jerusalem since the 1930s. Later, I reviewed in my mind the paintings of the sparkling walls drawn by Yehoshua Grossbard of Haifa; the series of Jerusalem walls in their transcendental silence, drawn by Michael Gross; and even the walls of the houses in Gaza drawn by Michael Kovner. And specifically in comparison to all these, I felt the power and uniqueness of your paintings. I am well aware of the covenant between simplicity, superficiality and a wall. Your current paintings derive from an empirical look at reality, but they confirm simplicity, and it is better this way – they cancel out the seeming contrast between superficiality and realism. The experience of viewing them shakes the eye and the soul between the closed (half a dark window, a locked blue gate, a shaded door) and the open (such as blurring / welding / melting the concrete – the balcony railing, for example, in airy abstractness). The soul and the eye dart back and forth between the geometrical (flat, and sometimes even cubic, walls and architectural units) and the organic – the free vegetation. It seems that the series of paintings at hand is placing metaphysical dualism, not to mention religious, between the rational regulation of the world and the chaotic; between the superior recognition and nature. On this level of transcendentalism, I found myself fascinated by the blocked entrance, which I identify in many paintings: stairs that invite us to climb to the ... doors that seem to disclose what is behind them ... balconies that seem to promise an exit to the inside of the house. But, no: your paintings confirm a great level of yearning for the secret, but the blocking of the way to the unknown. Unlike the banal chronicles of beautiful corners in Jerusalem (entrances, gates, windows, yards) – such as those that invite us to a delightful meeting with a place, your "walls and voices" say "here and no more"! and surround the hidden secret in the heaviness and silence of the stone. That is why, I thought, that the human vacuum, the lack of any person or movement in this place, is clothed in melancholy of the departure from life and exit to the "beyond." What is art if not the attempt to enter the orchard, and who is an artist if not the one who peeked and was hurt, but wishes to peek again. Accordingly, the sparkling lights on the stone and the walls seem to expose all and reveal, but the truth is that the light burns all, melts all, turns all materialism into wind, and even so, leaves us with all our desires as we see them. And the voices? I believe that the voices hush beneath the great silence, the holy silence of "on the verge of" and the danger of "up till here." I pondered on all these ideas, and also on the musky shades of "whitewash" in the many layers, that convey a message of concealment within the revelation. But the more I thought of the deep impression that your paintings left on me (both the modesty of their format and the topic convey a personal prayer), thus I conceived the limitations of my words. I read these lines and I feel that I am stomping in overused expressions that do not rise to a sharp, piercing, wall-shattering utterance ... I write all this in great length so that you will believe that, even though I tried and desired to write words of introduction to the catalogue, in the end of all words – I prefer to remain silent when looking at your paintings.

Gideon,
January 2012

Dr. Gideon Ofrat is a world renowned art historian, curator, professor of philosophy and aesthetics. He has organized exhibitions around the world including the groundbreaking 1993 & 1995 Israeli Pavilion exhibitions at the Venice Biennale. Ofrat was the first to organize performance art festivals in Israel as well as 9 pioneering exhibitions on the rise of Israeli Post-Modernism. He is the author of over 30 books and 80 exhibition catalogues including the English translated books *One Hundred Years of Art in Israel* and *The Jewish Derrida*.

Silvia Bar - Am

Born in Buenos Aires

Education	1972-74	Helena Rubinstein Museum, Tel Aviv
	1973-75	Rubin Academy of Music, Tel Aviv University
	1975-77	Avni Art Institute, Tel Aviv
	1990-91	Studied with Israel Hershberg
	1998-2011	International Landscape Painting Marathon, Jerusalem
Solo Exhibitions	1982	The Municipal Gallery, Jerusalem
	1985	Nora Gallery, Jerusalem
	1986	Municipal Gallery, Ashkelon
	1987	Artists House, Jerusalem
	1996	Artists House, Jerusalem
	2003	Artspace, Jerusalem
	2008	Ha galeria HaAcheret, Tel-Aviv
	2012	Artspace, Jerusalem
Group Exhibitions	1972	Helena Rubinstein Museum, Tel Aviv
	1977	Jerusalem Theatre Gallery
	1999	"As a view in those days at this time", traveling exhibit sponsored by the Israeli Foreign Ministry, Cyprus-Greece
	1998	"Art-Faith" – Gerard Bechar Jerusalem, curator: Amitai Mendelsohn
	1999	Populus Gallery, Tel Aviv, curator: Amitai Mendelsohn
	2001	"Sketches", Biennale – "Sketching in Israel Today" curator: Ilan Vizgen
		"Visions From Here II" Israel Museum, curator: Amitai Mendelsohn
	2003	"Art in a Box", Sotheby's, London, Public Auction
	2004	Time for Art, Israeli Art Center, Tel Aviv, curator Gidon Ofrat
	2004	The II Drawig Biennale, Jerusalem
	2004	Artspace, Jerusalem.
	2007	"Adam ma" Oman art Mithlala, Jerusalem
2009	Rathaus, Weinstadt, South Germany	
Prizes	2000	Mordechai and Shoshana Ish-Shalom Prize for Jerusalem Artists
Teaching	2001-2010	Yehuda Ha-Macabe studio, Jerusalem
	2008-2012	Michlalah College, Jerusalem
	2011-2012	Emuna College, Jerusalem
	2010	JSS Artists Residency Program in Italy, Guest Artist: Lennart Anderson
Collections		Foreign Ministry, Israeli Embassy, Paris. Art for the Nation, Collection of the "Co-op" chain, private collections in Europe, United States, Canada, Australia, South Africa, South America and Israel

Meeting of Walls, Summer
Oil on linen
32 x 25 cm
2010-11

מפגש קירות, קיץ
שמן על פשתן
25 x 32 ס"מ
2010-11

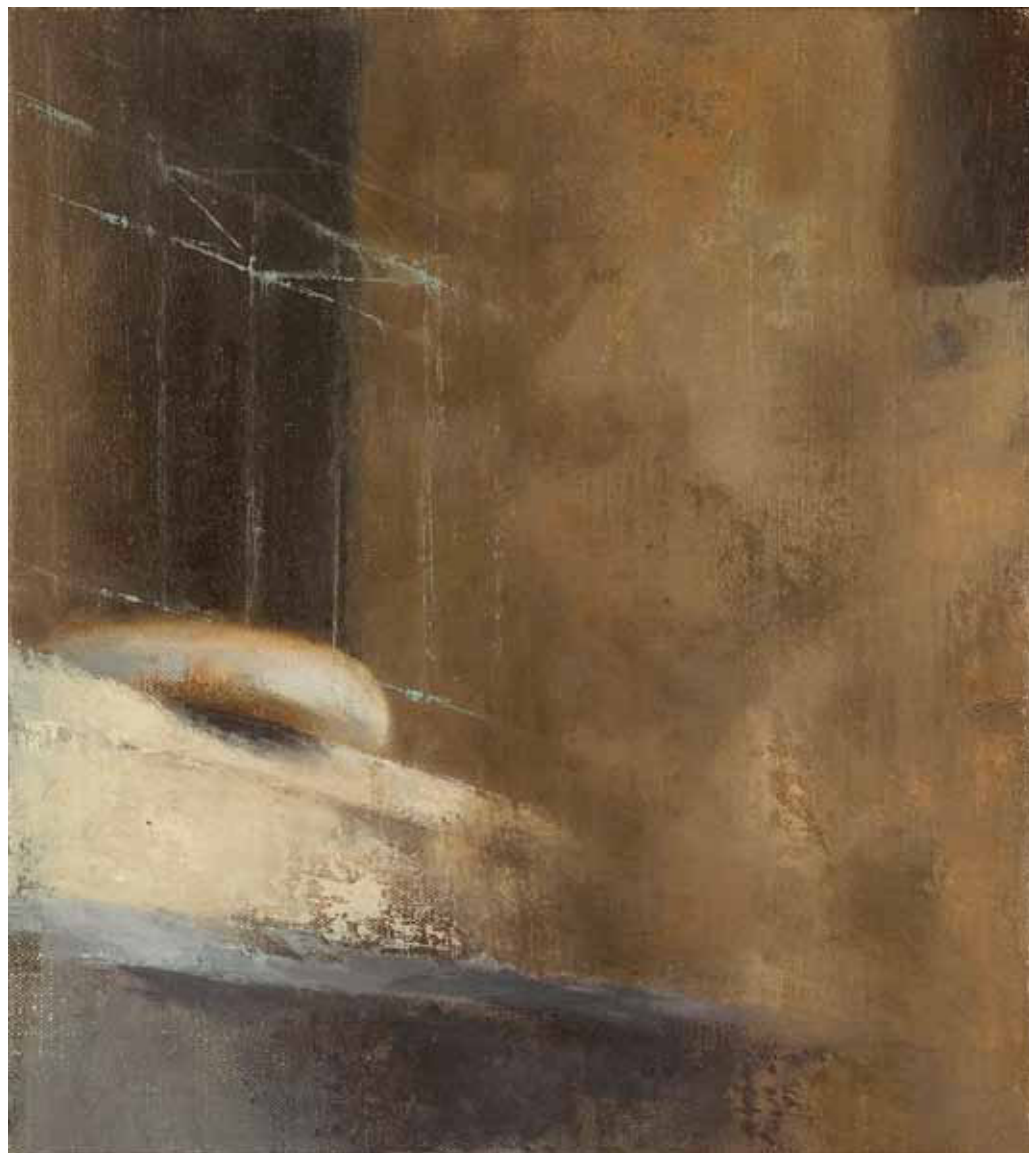
Courtyard, Afternoon, with Tin Roof
Oil on linen mounted on wood
29 x 30 cm
2011

חצר אחר הצהרים עם גג פח
שמן על פשתן על לוח
30 x 29 ס"מ
2011

House in Emerging Sun
Oil on linen mounted on wood
28 x 29 cm
2011-12

בית בזריחה
שמן על פשתן על לוח
29 x 28 ס"מ
2011-12

Forgotten Tire on a Lit Balcony
Oil on linen mounted on wood
29.5 x 26 cm
2010-11

צמיג נשכח במרפסת מוארת
שמן על פשתן על לוח
26 x 29.5 ס"מ
2010-11

25 Shabazi
Oil on linen mounted on wood
26 x 19 cm
2010-11

שבזי 25
שמן על פשתן על לוח
19 x 26 ס"מ
2010-11

Narrow Entrance
Oil on linen mounted on wood
23.5 x 20.5 cm
2011

מעבר צר
שמן על פשתן על לוח
20.5 x 23.5 ס"מ
2011

Roof, Late Afternoon
Oil on linen
15 x 18 cm
2011

גג אחרי הצהרים
שמן על פשתן על לוח
18 x 15 ס"מ
2011

Walls in Strong Light
Oil on linen mounted on wood
36 x 33.5 cm
2010-11

קירות באור בוהק
שמן על פשתן על לוח
33.5 x 36 ס"מ
2010-11

Entrance, Late in the Day
Oil on linen mounted on wood
19.5 x 17 cm
2010

כניסה, בין הדמדומים
שמן על פשתן על לוח
17 x 19.5 ס"מ
2010

סילביה בר-עם

קירות וקולות

ארטספייס
2012

סילביה בר-עם, בציורים של נוף, דיוקן וטבע דומם, לוכדת במבטה את היופי, השקט והמסתורין החבויים בעומק מושאי יצירתה ובמכחולה, מעלה אותם אל פני השטח. בר-עם ניצבת מולם וניגשת לצייר מתוך קשב פנימי, ענווה ורגישות. ציוריה מזמינים להתבוננות ממושכת ואולי אף מדיטטיבית, ומשיענה הצופה להזמנה, צפויה לו חוויה אסתטית ורוחנית.

במשך שנתיים וחצי, תחת שמש קופחת או בקור מקפיא, ניצבה ברעם ברחובותיה של שכונת "נחלת אחים" בירושלים מול כן הציור, נראית-לא נראית ומתמזגת עם השכונה. הקולות הבוקעים מתוך הקירות והבתים, הרגשות, הסודות - את כולם היא מתעדת, ויוצרת דיוקן שכונתי אותנטי ואחר. תחילת היצירה אמנם ב-dalla prima, אך עיקרה מתרחש בסטודיו, שם הקירות, הפתחים, והחלונות, זזים ומשנים צורה בתהליך מטאמורפוזי שמקורו בנפש האמנית.

ד"ר גדעון עפרת, דן בעולם האסוציאציות העשיר העולה מסדרת הציורים "קירות וקולות" ובמשמעויות הנובעות ממנה. מכתבו, ככתבו וכלשונו, מצורף לקטלוג.

אביבה וינטר
 פברואר 2012

סילביה, שלום.

העמקתי להתבונן בציילומי הציורים ששלחת אלי. אלה הם ציורים נפלאים, יפים להפליא, מלאכת מחשבת של קומפוזיציה, הרמוניה ורוחניות. בהשראתם, התחלתי לערוך בראשי מאמר שהייתי כותב לקטלוג, והרהרתי בנוסחה - אבן + אור - שאנה טיכו הנחילה לציורי ירושלים מאז שנות השלושים. אחר כך, סקרתי בזיכרוני את ציורי הקירות הקורנים של יהושע גרוסברד החיפאי; את סדרת קירות ירושלים הדוממים בדממה טרנסצנדנטלית, שצייר מיכאל גרוס; אפילו את קירות הבתים בעזה שצייר מיכאל קובנר. ודווקא בהשוואה לכל אלה חשתי בכוח ובייחוד של ציוריך. אני מודע היטב לברית שבין הפשטה, השטחה וקיר. ציוריך הנוכחיים מקורם במבט אמפירי על מציאות, אך הם מאשרים הפשטה, ומוטב - מבטלים את הניגוד-לכאורה בין הפשטה וריאליזם. החוויה שבצפייה בהם מטלטלת את העין והנפש בין הסגור (חצי חלון אפל, שער כחול נעול, דלת מוצללת) לבין הפתוח (כגון, טשטוש/התכה/המסה של הקונקרטי - מעקה מרפסת, למשל, בערטילאיות אוורירית). הנפש והעין אצים רצו-ושוב בין הגיאומטרי (השטוח, לעתים אף הקובייתי של קירות ויחידות ארכיטקטוניות) לבין האורגני - הצמחייה החופשית. ודומה, שסדרת הציורים הנדונה כמו מעמידה דואליות מטאפיזית, שלא לומר דתית, בין ההסדרה התבונית של העולם לבין הכאוטי, בין הכרה עליונה לבין טבע. ברמה זו של טרנסצנדנציה, מצאתי את עצמי מרותק לדימוי הכניסה החסומה, שאני מאתרה בציורים רבים: מדרגות שמזמינות אותנו לעלות אל... דלתות שכביכול תגלנה מאחוריהן את... מרפסות שכמו מבטיחות יציאות החוצה של פנים-הבית. אך, לא: ציוריך מאשרים ערגה רבה אל הסוד, אך חסימת הדרך אל הלא-נודע. שלא כרומנטיקה הבנלית של צילומי פינות חמד ירושלמיות (כניסות, שערים, חלונות, חצרות) - כאלו שמזמינות אותנו לפגישה מענגת עם מקום, "קירות וקולות" שלך אומרים "עד כאן!" ועוטפים את הכמוס-מכל-כמוס בכבדותה ושתיקתה של אבן. לכן, כך חשבתי, הריק האנושי, היעדר כל אדם וכל שמץ תנועה במקום הזה, האפוף במלנכוליה של פרידה מהחיים ויציאה אל ה"מעבר". מהי אמנות אם לא ניסיון הכניסה לפרד"ס, ומיהו אמן אם לא זה שהציץ, נפגע, אך מבקש לשוב ולהציץ. בהתאם, האור זוהר על האבן והקיר, האור כאילו חושף הכל ומגלה, אלא שהאמת היא שהאור צורב הכל, מתיך את הכל, הופך את החומריות הרבה לרוח, ואף על פי כן, מותירנו עם מלוא תאוותנו בעיני רוחנו. והקולות? דומני, שהקולות נאלמים מתחת לדומיה הגדולה, דומיית הקודש של ה"על סף" ושל ההסכנה ל"עד כאן". חשבתי לי על כל הדברים הללו, וגם על הגוונים העכורים ה"מטוייחים" ברב-שכבתיות כמי שנושאים מסר של הסתרה שבגילוי. אך, ככל שהרביתי להרהר ברשם העמוק שהותירו בי ציוריך (שגם בצניעותם שבפורמט ובנושא יש משום תפילת יחיד), כך תפסתי את מיגבלת המילים שלי. אני קורא את השורות הנ"ל ואני חש שאני מדשדש בהבחנות חבוטות שאינן מתעלות למבע חד, מפלח, חודר-קירות... אני כותב לך כל זאת באריכות על מנת שתאמיני, שאומנם ניסיתי וחפצתי לכתוב מילות מבוא לקטלוג. אבל, סופן של מילים - אני מעדיף לשתוק מול ציוריך.

גדעון
 ינואר 2012

ד"ר גדעון עפרת (נולד ב-1945) הוא מבקר אמנות, מומחה בתולדות האמנות ובפרט בתולדות האמנות הישראלית. אצר תערוכות רבות במוזיאונים וגלריות וכתב מאמרים, קטלוגים, וספרים רבים, בעיקר בתחום אמנות ישראל בהם ספרי אמנות, תיאוריה של האסתטיקה ופילוסופיה כללית.

ציור שער: טריפטיכון I, שמן על פשתן על לוח, 19.5 × 51 ס"מ, 2010-11