

Ahmed Umar: Glowing Phalanges

17.02.—16.04.2023

Ahmed Umar at his studio. Photo: Julie Hrnčirová © Kunstnernes Hus

- Press view: Wednesday 15 February, 12–2 pm or by request.
- Opening: Friday 17 February at 7 pm by the Minister of Culture and Equality Anette Trettebergstuen.
- Press contact: leonie@kunstnerneshus.no.

Overview

- The first exhibition to open at Kunstnernes Hus in 2023 is by the Norwegian-Sudanese artist Ahmed Umar (b. 1988).
- The solo exhibition is presented in both twin skylight halls, which is a rare event for such a young artist.
- Umar's largest exhibition in Norway to date.
- The artist is nominated for the renowned Lorck Schive Art Prize in 2023.

About the Exhibition

The Norwegian-Sudanese artist Ahmed Umar highlights questions regarding identity, religion, and cultural values through several modes of artistic expression. He uses personal experiences as tools to convey narratives not only about suppression and alienation, but also about liberation and owning one's own history. Umar works within a broad range of media – sculpture, textiles, ceramics, graphics, jewelry, photography and performance – and with materials and techniques that are as multi-faceted as the stories they relate.

The starting point for the exhibition *Glowing Phalanges* is the artist's background and childhood, growing up between two denominations of Islam and their different religious practices. The exhibition reflects a journey between faith and doubt, freedom and restriction. In Umar's native country Sudan, the use of prayer beads and amulets as protection is deeply rooted in the artist's family traditions. During his schooling in Mecca in Saudi Arabia, however, he was told that the proper way to pray was by using the digital bones (phalanges) of the fingers of the right hand. This practice would be rewarded on Judgment Day, when the hand would then glow and light up the darkness. Hence the exhibition's title.

The exhibition presents 99 sculptural prayer beads in a variety of materials and formats, each one corresponding to a personal prayer. The sculptures are made of materials derived from commercial souvenir objects produced in African and Asian countries, which Umar has collected over the years. The souvenirs, often caricaturized human and animal figures, are made of hardwood, bone, teeth, skin and ebony, and their import into Norway and Europe, historically and continuing today, has been mostly driven by missionary activity and tourism. This enterprise has led to the depletion of natural resources and restriction of local craftspeople's creative freedom. For this exhibition, the artist has also incorporated organic material from Norway, including reindeer horn and the 60-year-old skeleton of a whale excavated from the ocean floor near the island of Smøla in the Nordmøre region, as an indication of the exploitation of natural resources that occurs in our own country.

Umar deconstructs these generic objects and recombines them in new ways, meticulously refinishing each fragment and reassembling them as a whole. He literally picks apart the constructed image of "the exotic" so as to breathe new life into the materials, instilling in them his own story. The process results in tactile and sensual objects, each with a distinct personality. The last of the 99 prayer beads takes the form of a monumental, appliquéd tapestry that spans the entire length of the windows in one of the twin skylight halls.

All the works in the exhibition are held by casts of the artist's right hand. The various gestures of these hands resemble motions made while praying, underscoring how the hand can potentially be subject to political and religious control. And yet it also evokes creative power and the ability to rebel and protest – the hand can also seize control back for itself.

About the Artist

Ahmed Umar (b. 1988, Sudan) is a cross-disciplinary artist living and working in Oslo. He received his MFA degree in medium- and material-based art from the Oslo National Academy of the Arts in 2016.

Through his art, Umar has also been an important front figure for queer persons with a Muslim background in Norway and Sudan. His works have been exhibited at a number of institutions in Norway, and he was a participant in the 22nd Biennale of Sydney. Umar's works are in the permanent collections of the National Museum, Drammens Museum and City of Oslo Art Collection. In 2023, in addition to this solo exhibition at Kunstnernes Hus, Umar's work will be on view at Trondheim Kunstmuseum in connection with his nomination for the Lorck Schive Kunstmuseum.

Glowing Phalanges is a continuation of the artist's ongoing and continually evolving project, *Forbidden Prayers*, which has been previously shown at KRAFT in Bergen, Sandefjord Art Association and Vestfossen Kunstlaboratorium. Umar plans to make a total of 1000 sculptural prayer beads.

At Ahmed Umar's studio.

Photo: Julie Hrnčirová © Kunstnernes Hus

The exhibition is supported by the Arts Council Norway and KiN – Art Centers in Norway.

Ahmed Umar: Glowing Phalanges

17.02.–16.04.2023

Ahmed Umar i sitt atelier. Foto: Julie Hrnčirová © Kunstnernes Hus

- Pressevisning: Onsdag 15. februar kl. 12–14 eller etter avtale.
- Åpning: Fredag 17. februar kl. 19. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen åpner utstillingen.
- For pressehenvendelser kontakt leonie@kunstnerneshus.no.

Korte fakta

- Første utstiller på Kunstnernes Hus i 2023 er den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar (f. 1988).
- Separatutstillingen presenteres i begge overlyssalene og er en sjeldent begivenhet for en så ung kunstner.
- Umars hittil største utstilling i Norge.
- Kunstneren er nominert til Lorck Schive Kunstmuseumpris i 2023.

Om utstillingen

Den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar setter spørsmålet om identitet, religion og kulturelle verdier gjennom en rekke kunstneriske uttrykk. Han bruker sine personlige erfaringer som verktøy for å formidle historier om fortelse og fremmedgjøring, men også om frigjøring og om å ta eierskap til egen historie. Umar arbeider innenfor et bredt register som skulptur, tekstil, maleri, fotografi og performance. Materialene og teknikkene er mangefaseterte, akkurat som historiene de formidler.

Udstillingen *Glowing Phalanges*, som betyr *glødende fingerledd*, har sitt utspring i kunstnerens bakgrunn og oppvekst mellom to grener av islam som representerer ulike religiøse praksiser. Den speiler en konfliktfylt reise mellom tro og tvil, frihet og begrensning. I Umars hjemland Sudan er bruken av bønnekjeder og amuleter som beskyttelse dypt forankret i familiens tradisjoner. I kontrast til dette ble han under skolegangen i Mekka i Saudi-Arabia fortalt at den rette måten å være var å bruke høyre hånds fingerledd. Som belønning for denne praksisen ville hånden gløde og lyse opp mørket på dommens dag, slik utstillingens tittel referer til.

I utstillingen presenteres 99 skulpturelle bønneperler i ulike materialer og formater. Materialene stammer fra kommersielle suvenirer fra afrikanske og asiatiske land, som Umar i lengre tid har samlet inn. Disse ofte karikerte menneske- og dyrefigurene er laget av hardtre, bein, tenner, skinn og ibenholt og har i lang tid blitt importert til Norge og Europa gjennom annet misjonærsvirksomhet og turisme. Dette har ført til en utarming av naturressurser og en begrensning av lokale kunsthåndverkeres kreative frihet. Til utstillingen har kunstneren også inkorporert organiske materialer fra norsk geografi, blant annet reinsdyrhorn og et 60 år gammelt hvalskjelett, som peker på vårt eget lands utnyttelse av naturressurser.

Umar dekonstruerer disse generiske objektene og naturmaterialene og setter dem sammen på nye måter. Slik plukker han bokstavelig talt det konstruerte bildet av 'det eksotiske' fra hverandre for å gi nytt liv til materialene. Gjennom prosessen innprenter kunstneren sin egen fortelling i skulpturene, og resultatet er taktile og sanselige objekter hver med sin personlighet. Den siste og 99. bønneperen er et monumentalt brodert teppe i applikasjonsteknikk i taket i den ene overlyssalen.

Samtlige arbeider i utstillingen holdes av en avstøping av kunstnerens hånd. Håndens ulike gester etterligner bønnebevegelser, og peker på hvordan hånden potensielt kan være gjenstand for politisk og religiøs kontroll. Samtidig gir den assosiasjoner til skaperkraft og evnen til opprør og protest: hånden kan også ta makten tilbake til seg selv.

Om kunstneren

Ahmed Umar (f. 1988, Sudan) er en tverrfaglig kunstner som bor og arbeider i Oslo. I 2016 fullførte han sin mastergrad i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Gjennom sitt kunstnerskap har Umar også blitt en frontfigur for skeive med muslimsk bakgrunn i Norge og Sudan. Arbeidene hans har blitt stilt ut ved The Biennale of Sydney og en rekke kunstinstitusjoner i Norge. Han er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet, Drammens Museum og Oslo kommunes kunstsamling. I 2023 vil kunstneren, i tillegg til utstillingen på Kunstnerenes Hus, ha en utstilling på Trondheim Kunstmuseum i forbindelse med hans nominasjon til Lorck Schive Kunstpris.

Glowing Phalanges er en videreføring av kunstnerens pågående og stadig voksende prosjektet *Forbidden Prayers*, som tidligere har blitt vist på Kraft i Bergen, Sandefjord kunstforening og Vestfossen Kunstlaboratorium. Umar sikter mot å lage totalt tusen skulpturelle bønneperler.

I Ahmed Umars atelier.

Foto: Julie Hrnčirová © Kunstnerenes Hus

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og KiN – Kunstsentrene i Norge.