

Dar Al-Azra

IRQ
391.009567
DAR



DAR ALAZIA

615727440

دارالآسيا
والعراق
للثقافة
والفنون

Copyright © 1980 The Iraqi Cultural Centre

First published in Great Britain 1980
by the Iraqi Cultural Centre, 177-178 Tottenham Court Road,
London W1.

All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system or transmitted
in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the written
permission of the publishers.

Special Photographic Effects by
Bill Fitzcoll

Photos:

Nile Wheeler—Front cover, Pages 2, 3, 7, 11
Farouq al-Zubaidi Pages 9, 13, 15, 17
Jasim al-Zubaidi Pages 19, 21, 23

Printed in England by The Makers Press Ltd



Dar Al-Asia

The couture house of Dar al Azia was launched in 1970 under the auspices of the Iraqi government. Despite its relatively recent formation, and the difficulties facing any new and original artistic project, it has achieved a wide measure of success, and its enchanting fashion shows have been enjoyed and admired both in Iraq and abroad.*

Dar al Azia has never set out to be a traditional *haute couture* house: its aims are both broader and more idealistic. Based on the ancient culture of Iraq, its clothes are created and presented with all the skills of contemporary design and techniques, thus providing a synthesis of ancient and modern at their best. Within a few years it has set a new trend in the fashion field and established an interaction with the national textile and allied industries. Dar al Azia thus represents a statement of contemporary Iraqi culture.

The array of beautiful costumes which Dar Al Azia presents at its fashion shows have been inspired by history, the arts, popular culture, and especially by the civilizations of Sumeria, Akkad, Babylon, Asshur, Hatra, and the Islamic civilization. Under these ancient civilizations costume became an integral part of cultural and above all religious life. During the late 4th and the 3rd millennia BC the Sumerians made remarkable technical progress in weaving, jewellery and clothes making, hairdressing and the manufacture of cosmetics. The textile industry was centred on religion: every temple had its own workshop where the entire manufacture was undertaken, starting with the spinning of wool and flax. Weavers and garment makers had a particular social status, and clay tablets have been found listing their names, and their wages according to position. One archaeological find gives us a very clear idea of their abilities — a fragment of the linen which originally clothed a statue of the Sumerian King Shulgi (3rd Ur dynasty). Its fine, delicate workmanship shows a quite astonishing degree of skill. Excavations at Ur produced some magnificent examples of jewellery and goldwork, clear evidence of an advanced state of technology and artistry.

◀ Model wearing a head-dress/ornamented by folkloric jewellery.
Coiffure ornée de bijouterie traditionnelle.

The predominating Sumerian garment, found on numerous bas-reliefs and cylinder-seals, was the kaunakes, which was wound round the body like a wide ribbon, covering the left shoulder and arm, leaving the right arm and shoulder free, and hanging loose over the chest. This style was followed for thousands of years; versions of it have been found in Akkadian art, and today it has inspired several of the creations of Dar al Azia.

Sumerian costume had a strong influence over all the Mesopotamian peoples, probably owing to the importance given by Sumeria to religion and magic. Statues of Mesopotamian deities were usually clothed in beautifully finished and very valuable garments of linen, silk or cotton, embroidered and ornamented with gold, silver and precious stones.

All the ancient civilizations of Iraq placed a similar importance on costume and the allied arts, which were closely connected with religion. This was largely inspired by the great primordial principal of fertility and fecundity; fertility gods and goddesses characterized the Sumerian, Elamite and Akkadian eras, among others, the best known being the Sumerian Innana, and Ishtar, the Assyro-Babylonian goddess of love. Her cult was enriched and elaborated by Babylonia culminating in the great new year festival, celebrated annually at springtime. During this festival all kinds of celebrations took place in the cities of Mesopotamia, and particularly Babylon, the seat of the great god Marduk. The people were required to wear their finest clothes, jewellery and hairstyles to take part in the rituals. The climax came with the sacred marriage of Marduk and Ishtar, represented by the king or high priest and the high priestess. The brilliantly coloured fabrics and ornamentation of the costumes, the jewellery, makeup and the enhancement of physical beauty, were all an integral part of this symbolic enactment of the mystery of creation.

A traditional costume known as al-Hashmi. ▶
Costume traditionnel connu sous le nom de al-Hashmi.



Despite the continuing influence of the Sumerian kaunakes, costume underwent some modifications over the centuries. The Babylonian introduced a short tunic in linen, wool or cotton, worn with an over-garment which took various forms, often evoking the kaunakes, and sometimes resembling a caftan, an Arab abaya, or a cape. Belts, shoes and hairstyles also underwent changes. During the Kassite period the stress was on the decorative element. Assyrian costumes seem to have been the richest in ornament and embroidery, and the best adapted to technological and industrial progress. Their quality, beauty and dignity are clearly conveyed in bas-reliefs. Dar al Azia has taken its inspiration from the arts and styles of all these periods. Some of its creations evoke the reign of the great Babylonian king Hammurabi (still remembered for his dispensation of justice and law), while the "Assyrian royal procession" offers audiences a lovely and poetic blend of fantasy and reality.

Centuries passed; nations rose and fell; then, at Hatra, between the 1st century BC and the 3rd century AD, there flourished an Arab civilization which harked back to the rich inheritance of ancient Mesopotamia. Sculptures from Hatra depict clothes of remarkable beauty and quality which are works of art in themselves, loaded with ornament, embroidery and gems. From Hatra Dar al Azia has created a modern version of the costume of Princess Dashfari which is an admirable blend of beauty and elegance.

Long dress heavily embroidered with Islamic patterns and calligraphy.
Robe longue entièrement brodée de motifs d'inspiration islamique et de calligraphie (détail). ▷



Iraq's richest cultural period, however, was undoubtedly the Islamic era. Islam exercised a profound influence over art, which became generally abstract, with decorative elements derived from plants and geometric motifs which formed the arabesque style. Under the prosperous economic and social conditions of the Abbasid era in Iraq, costumes enjoyed a golden age. Clothes were illustrated in miniatures and wall paintings and described in a number of poems, and examples of the luxurious fabrics used can be seen today in museums. Garments were generally full, with multiple pleating, embroidered and ornamented with arabesque floral motifs and calligraphy including verses from the Koran, poems and proverbs in different calligraphic styles such as thuluth and kufiq. Sleeves and turbans were designed to harmonize in both colour and decoration. Muslim culture has had a strong influence on the work of Dar al Azia, the miniatures of Yahya al Wasiti and illustrated manuscript providing a rich source for designs which are evocative of the Thousand and One Nights.

Dar al Azia has not aimed to produce exact replicas of historical costumes; rather it has gone to the essence of the past, re-creating its spirit and artistry in modern and original ways. Nor has it confined its sources to the past; it also makes reference to folklore and present-day popular culture. Thus the yashmak, the abaya, the embroidered cheff and the Pashtamel all play their part in the designing of contemporary Iraqi clothes.

Assisted by the state, Dar al Azia is constantly improving its methods and techniques, and by creating its large and varied collection of models has found a new way of disseminating and popularizing the culture of Iraq. It is in the process of improving its administrative organization and widening its range of activities. Now attached to the Ministry of Culture and the Arts, it has links with several government departments, and has assisted in the design of uniforms for several bodies, including colleges and youth organizations. It is currently planning to produce publications on fashion and costume, and to found a library and archives.

Costume with an Arabic motif and calligraphy (detail).
Costume portant des motifs d'inspiration arabe et de la calligraphie. ▶



FOOTNOTE

*Dar al Azia has taken its costume displays all over Iraq and abroad.
Its tours abroad are listed below.

Italy: Rome — Bari

Bulgaria: Sofia — Plovdiv

Spain: Madrid — Barcelona

Turkey: Izmir

German Democratic Republic: Leipzig

Egypt: Cairo, Alexandra

Turkey: Istanbul

Algeria: Algiers

France: Paris

German Democratic Republic: Berlin, Dresden

Switzerland: Lausanne, Geneva

Italy: Rome

West Germany: Frankfurt, Bonn

Japan: Tokyo

U.K.: London

September 1971

September 1971

June 1973

August 1973

March 1974

November 1974

February 1975

May 1975

January 1975

October 1976

September 1977

September 1977

November 1978

May 1978

April 1980



Costume with decoration inspired by a miniature painted by the famous
13th century Iraqi Artist, al-Wasiti. ▶
Costume orné de motifs inspirés d'une miniature du célèbre peintre irakien du 13e siècle
al-Wasiti.

Dar Al Azia

La maison de couture Dar al Azia a été lancée en 1970 avec l'appui du gouvernement irakien. Elle compte déjà à son actif un très large succès, en dépit des difficultés rencontrées par toute entreprise artistique originale. Les présentations de mode de Dar al Azia ont été appréciées et très admirées en Irak comme à l'étranger.

Dar al Azia n'a jamais eu l'intention de n'être qu'une maison de haute couture traditionnelle: ses objectifs sont en effet plus larges et plus idéalistes. Basées sur la culture ancienne de l'Irak, les collections de Dar al Azia font appel, dans leur conception et leur présentation, aux techniques les plus modernes, réalisant l'une des meilleures synthèses modernes de l'ancien et du moderne. En l'espace de quelques années, une nouvelle tendance s'est fait jour dans la mode; établissant une inter-réaction avec l'industrie nationale des tissus et textiles, Dar al Azia représente une expression de la culture irakienne contemporaine. La gamme de magnifiques costumes des collections présentées trouve son origine dans l'Histoire, les arts, la culture populaire, et, en particulier, elle fait appel aux richesses des civilisations anciennes: Summer, Akkad, Babylone, Assur, Hatra, ainsi qu'à l'apport islamique. Le costume était devenu partie intégrale de la culture et en particulier de la vie religieuse.

Long two-tiered dress embroidered with an Arabic motif and calligraphy. ▶
Robe à tunique avec broderie arabe et calligraphie.



Vers la fin des 4^e et 3^e millénaires avant J.-C., les tissus, la bijouterie et le costume sumériens, de même que la coiffure et la fabrication des cosmétiques avaient effectué des progrès remarquables. La religion inspirait les tisserands; chaque temple disposait d'ateliers de fabrication, depuis le filage de la laine et du lin jusqu'au produit fini. Couturiers et tisserands étaient particulièrement bien considérés; on a retrouvé des tablettes d'argile donnant la liste de leurs noms et de leurs revenus. Un fragment du tissu habillant jadis une statue du roi sumérien Shoulgui, fragment retrouvé par les archéologues, nous donne un excellent moyen d'appréciation de l'habileté de ces artisans de la 3^e dynastie de Our. L'excellent et délicat travail démontre un raffinement extraordinaire. Les fouilles entreprises à Our ont mis à jour d'excellents exemples de bijouterie et d'orfèvrerie indiquant quant à eux des techniques de pointe au service d'un art sophistiqué. Le vêtement sumérien prédominant, illustré sur de nombreux bas-reliefs et cylindres-sceaux, est le kaunakès qui se portait enroulé autour du corps comme un ruban. Il couvrait l'épaule et le bras gauches laissant l'épaule et le bras droits libres et pendait souplement sur la poitrine. Ce style de vêtement a été conservé pendant des millénaires. On en rencontre diverses formes dans l'art akkadien. Aujourd'hui, le kaunakès inspire plusieurs créations de Dar al Azia.



Costume with head-dress based on a Sumerian costume of 3,000 B.C. known as Kaunakes. ▶

Costume et coiffure inspirés du kaunakès, un costume sumérien de 3^e millénaire avant J.-C.

L'influence du costume sumérien s'est faite sentir très fortement chez tous les peuples de Mésopotamie, probablement par suite de l'importance accordée par Sumer à la religion et à la magie. Les statues des divinités de Mésopotamie portaient en général des vêtements coupés dans de très belles étoffes précieuses de lin, de coton ou de soie, décorées et brodées de fils d'or et d'argent, et garnies de pierres précieuses. Toutes les civilisations anciennes de l'Irak accordaient une semblable importance à tous les arts du costume qui présentaient un rapport étroit avec la religion. La principale source d'inspiration était le principe fondamental de la fertilité et de la fécondité: les dieux et déesses de la fertilité ont caractérisé les périodes de Sumer, d'Elam, d'Akkad. Les plus connus étaient le dieu sumérien Innana, et Ishtar, la déesse assyrobabylonienne de l'amour. À Babylone, le culte d'Ishtar a été enrichi et élaboré; il trouva son point culminant dans les grandes festivités du jour de l'an, célébrées chaque année au printemps. Toutes les villes de Mésopotamie s'y consacraient, Babylone en particulier en tant que ville du grand dieu Mardouk. Pour participer aux rites, on devait porter ce que l'on possédait de mieux comme vêtements, bijoux et coiffure. Les festivités se concluaient par le mariage secret de Mardouk et Ishtar, personnifiés par le roi ou le grand-prêtre et la grande-prêtresse. Les étoffes de couleur vive, la décoration des costumes, la bijouterie, le maquillage et la place faite à la beauté physique jouaient leur rôle dans cette représentation symbolique du mystère de la création.



Two long dresses decorated with typical folk patterns and designs. The models are also wearing popular folk jewellery head-dresses. ▶

Robes longues portant des motifs traditionnels typique d'origine folklorique. Les coiffures des mannequins comprennent également de la bijouterie traditionnelle.

Malgré l'influence continue du kaunakés sumérien, au cours des siècles le costume s'est modifié. Les babyloniens ont introduit une courte tunique de lin de coton ou de laine, portée sous un vêtement de formes diverses, souvent inspiré du kaunakés, et rappelant le caftan, l'abayé arabe ou la cape. Les ceintures, les chaussures et les coiffures se sont également modifiées.


Au cours de la période kassite, la priorité va à la décoration. Le costume assyrien semble avoir été le plus riche en ornements et broderie, mais aussi le mieux adapté au progrès industriel et technique. Les bas-reliefs en montrent clairement la qualité la beauté et la dignité. Dar al Azia s'en est inspiré. Certaines de ses créations évoquent le règne du grand roi babylonien Hammourabi dont le nom évoque encore la justice et les lois qu'il promulga, alors que la "procession royale des Assyriens" donne à l'assistance un mélange agréablement poétique de fantaisie et de réalité. Les siècles ont passé, et avec eux la fortune et le malheur des peuples. Entre le 1er siècle avant J.-C. et le 3e siècle après J.-C., une civilisation arabe s'inspirant de l'héritage de la Mésopotamie ancienne a fleuri à Hatra. Ses sculptures montrent des vêtements d'une beauté remarquable, et dont le travail et les ornements en font des oeuvres d'art brodées et rehaussées de pierres précieuses. Dar al Azia s'est inspirée de Hatra pour présenter une version moderne du costume de la princesse Dashfari qui constitue une remarquable alliance de beauté



Folk costume inspired by the traditional designs used for rugs in Samawa City in the south of Iraq. Costume folklorique inspiré des motifs traditionnels des tapis de la ville de Samawa, au sud de l'Irak.

et d'élégance. La période islamique constitue cependant de façon incontestable l'époque la plus riche de la culture irakienne. La profonde influence exercée sur l'art par l'islam se manifeste par le passage à l'abstrait, avec l'introduction simultanée d'éléments décoratifs géométriques et botaniques qui donneront l'arabesque. Dans le contexte de prospérité économique de la période abbasside, le costume irakien a connu son âge d'or. Les miniatures et les peintures murales illustrent le costume que décrit un grand nombre de poèmes. Des échantillons des luxueuses étoffes utilisées sont encore conservés dans les musées. Le vêtement était en général long, avec des fronces multiples, broderie et ornements à motifs floraux en arabesque, et calligraphie de versets du Koran, de poèmes, de proverbes dans les styles d'écriture thuluth et koufique. Les manches et les turbans étaient conçus pour s'harmoniser par la couleur et le décor. La culture musulmane a exercé une influence considérable sur le travail de Dar al Azia, les miniatures de Yahya al Wasiti et les enluminures des manuscrits constituant une source de modèles d'une grande richesse dans leur évocation des Mille et une nuits. Dar al Azia n'a pas tenté de produire des répliques exactes de costumes historiques, mais plutôt de transmettre l'essence du passé, d'en recréer l'esprit et les réalisations



A traditional costume, known as al-Hashmi, worn in Central and Southern Iraq.  Costume traditionnel (al-Hashmi) porté dans le centre et le sud de l'Irak.

artistiques de façons modernes et originales. Son inspiration n'est pas exclusivement limitée au passé; elle fait également appel au folklore et à la culture populaire d'aujourd'hui: le yachmak, l'abayé, le cheff brodé, le pachtamel font sentir leur influence dans la création des vêtements irakiens contemporains.

Avec l'aide de l'Etat, Dar al Azia est en mesure d'améliorer continuellement ses techniques et ses méthodes. Ses collections importantes et variées constituent un moyen nouveau de disséminer la culture irakienne en la popularisant. Ses méthodes administratives s'améliorent; la gamme de ses activités s'élargit. Dar al Azia est maintenant rattachée au ministère de la culture et des beaux-arts, mais est en contact avec plusieurs départements gouvernementaux, et a participé à la création d'uniformes pour des collèges et des organisations de jeunesse.

Dar al Azia prépare en ce moment des publications sur la mode et le costume, de même que la création d'une bibliothèque et d'un centre d'archives.

A traditional costume, known as al-Hashmi. ▶
Costume traditionnel connu sous le nom de al-Hashmi. ▶



'Dar al Azia a exposé ses costumes dans tout l'Irak, et dans les pays étrangers suivants:

Septembre 1971	Italie: Rome, Bari
Septembre 1971	Bulgarie: Sofia, Plovdiv
Juin 1973	Espagne: Madrid, Barcelone
Août 1973	Turquie: Izmir
Mars 1974	République démocratique allemande: Leipzig
Novembre 1974	Egypte: Le Caire, Alexandrie
Février 1975	Turquie: Istanbul
Mai 1975	Algérie: Alger
Janvier 1975	France: Paris
Octobre 1976	République démocratique allemande: Berlin, Dresden
Septembre 1977	Confédération helvétique: Lausanne, Genève
Septembre 1977	Italie: Rome
Novembre 1978	République fédérale allemande: Francfort, Bonn
Mai 1978	Japon: Tokio
Avril 1980	Royaume-Uni: Londres
Mai 1980	France: Paris



دارالآسيا

The Iraqi Cultural Centre, 177 Tottenham Court Rd London

PRESENTED BY
THE IRAQI CULTURAL CENTRE LONDON APRIL/MAY 1980
Hilton International Kensington London W11